

LA MUSICA DELLA COMMEDIA

progetto a cura di Suor Julia Bolton Holloway, Federico Bardazzi, Marco Di Manno

consulenza artistica Carla Zanin

ENSEMBLE SAN FELICE
direzione **Federico Bardazzi**

videomaker Federica Toci

LA MUSICA DELLA COMMEDIA

TESTI

INFERNO

2. Vexilla regis prodeunt inferni

Coro dei demoni

[25 marzo 1300, Venerdì Santo. Non c'è musica nell'Inferno salvo questo riferimento all'inno dei Crociati (in particolare Templari) cantato il Venerdì Santo alla Croce. Questo inno è qui citato da Virgilio pagano in riferimento all'inferno, il luogo *degli dei falsi e bugiardi*, mentre mostra a Dante il sovrano degli inferi, Satana. Le anime dei dannati sono costrette a cantare questo inno sacro sotto forma di parodia in onore di Satana. Il testo del Vexilla Regis è attribuito a Venanzio Onorio Clementiano Fortunato (Duplavilis, odierna Valdobbiadene, 530 – Poitiers, 607) che fu uno degli ultimi autori di poesie in lingua latina, biografo di santi, vescovo; è venerato come santo dalla Chiesa cattolica.]

[It is Good Friday, 25 March, 1300. There is no music in the Inferno except this reference to the Crusaders' hymn (especially the Templars) sung on Good Friday at the Cross. This hymn is cited here by pagan Virgil in reference to Hell, the place *degli dei falsi e bugiardi* (of the false and lying gods), while he shows Dante Hell's Ruler, Satan. The souls of the damned are forced to sing this sacred hymn parodically in Satan's honour. MANCA The text of the 'Vexilla Regis' is attributed to Venantius Honorius Clementianus Fortunatus (Duplavilis, formerly Valdobbiadene, 530 – Poitiers, 607) who was a late Latin poet, biographer of saints, SAINT NEL VIDEO bishop and venerated in the Church as a saint.]

Voce recitante

"Vexilla regis prodeunt' inferni

verso di noi; però dinanzi mira"

disse 'l maestro mio, "se tu 'l discerni" (Inf. XXXIV, 1-3)

Coro dei demoni Vexilla Regis

Vexilla Regis prodeunt;
fulget Crucis mysterium,
quo carne carnis conditor
suspensus est patibulo.

ENSEMBLE SAN FELICE

sede operativa e corrispondenza via di Vingone, 17 – I-50018 Scandicci, Firenze

tel +39 339 8362788, email info@ensemblsanfelice.com

www.ensemblsanfelice.com

sede legale viale Eleonora Duse, 12 – I-50137 Firenze

C.F. 94182950488 P.I. 06051270483

Confixa clavis viscera
tendens manus, vestigia,
redemptionis gratia
hic immolata est hostia.

Quo vulneratus insuper
mucrone diro lanceae,
ut nos lavaret crimine,
manavit unda et sanguine.

PURGATORIO

4. Officium Peregrinorum

Stazio (Jesus), Virgilio (Cleopa), Dante apprendista (Luca), Discipuli

[Dante e Virgilio si trovano nella quinta Cornice del Purgatorio dove sono puniti i peccati di avarizia e prodigalità. I due poeti incontrano Stazio e insieme inscenano l'*Officium peregrinorum*: tutta l'azione della Commedia si può riferire a questo dramma liturgico tratto dall'episodio del Vangelo di Luca (24, 7-13) per quanto concerne gli incontri dei due poeti con una terza persona. QUI IN FORMA ABBREVIATA Questo dramma liturgico che proviene dalla tradizione benedettina, si colloca nei Vespri il Martedì dell'Ottava di Pasqua *in tertia feriae pasce ad vesperas*. Dante "apprendista" impersona Luca, che a sua volta nella tradizione medievale è il giovane dei due pellegrini di Emmaus, Virgilio rappresenta l'altro discepolo Cleopa, Stazio simboleggia Cristo stesso.]

[Dante and Virgil are on the fifth Terrace of Purgatorio which punishes the sins of avarice and prodigality. The two poets meet Stazio and the three together perform the *Officium peregrinorum*: all the action of the Commedia can be attributed to this liturgical drama from the episode in Luke's Gospel (Luke 24.7-13) where two poets encounter a third. We enact an extract from this liturgical drama which the Benedictines performed on the Tuesday of the Easter Octave at Vespers *tertia feriae pasce ad vesperas*. Dante "apprentice" acts the part of Luke who in the medieval tradition was seen as the younger of the two pilgrims at Emmaus, Virgil acts the part of the disciple Cleopas, while Stazio represents Christ.]

Voce recitante

Ed ecco, sì come ne scrive Luca
che Cristo apparve a' due ch'erano in via,
già surto fuor de la sepulcral buca,

ci apparve un'ombra, e dietro a noi venia,
dal piè guardando la turba che giace;
né ci addemmo di lei, sì parlò pria,

dicendo: 'O frati miei, Dio vi dea pace'. (Purg. XXI, 7-13)

Officium Peregrinorum

Discipuli [J]esu nostra redempcio, amor et desiderium, Deus creator omnium, homo in fine temporum. Quae te vicit clementia, ut ferres nostra crimina, crudelem mortem

patiens, ut nos a morte tolleres. Inferni claustra penetrans, tuos captivos redimens; victor triumpho nobili ad dextram Patris residens?

Jesus Qui sunt hii sermones quos offertis ad invicem ambulantes et estis tristes, alleluia.

Discipuli Tu solus peregrinus es in ierusalem et non cognouisti que facta sunt in illa his diebus, Alleluia.

Jesus Que?

Discipuli De iesu nazareno qui fuit vir propheta potens in opere et sermone coram deo et omni populo. Quomodo tradiderunt eum summi sacerdotes et principes nostri in damnatione mortis et crucifixerunt eum et super omnia tertia dies est quod hec facta sunt, alleluia.

Jesus O stulti et tardi corde ad credendum in omnibus que locuti sunt prophete, alleluia. Nonne sic oportuit pati Christum et intrare in gloriam suam, alleluia.

Discipuli Sol occasum expetit iam hospitari expedit. Mane nobis deserere nos iam instante vespere, Sed mane nobiscum domine quo satiemur plenissime, quo delectemur maxime tui sermonis dulcedine. Mane nobiscum quoniam advesperascit et inclinata est iam dies, alleluia. Sol vergens ad occasum suadet ut nostrum velis hospicium placet enim nobis sermones tuos quos confers de resurrectione magistri nostri, alleluia.

Jesus Pacem relinquo vobis, pacem meam do uobis. Isti sunt sermones quos dicebam vobis cum essem Alleluia, alleluia. Sicut dilexit me pater et ego dilexi uos. manete in dilectione mea.

Discipuli Nonne cor nostrum ardens erat in nobis de Iesu dum loqueretur nobis in via et aperiret nobis scripturas. Heu miseri ubi erat sensus noster quando intellectus abierat, alleluia.

Surrexit Dominus et apparuit Petro alleluia.

PURGATORIO

5. ANTIPHONA Nos qui vivimus cum PS. 113 In exitu Israël de Aegypto

[28 marzo 1300, Lunedì di Pasqua. Dante e Virgilio sulla spiaggia dell'isola del Purgatorio, vedono una nave. Il Salmo 113 *In exitu Israël de Aegypto* era cantato con questa stessa melodia dai pellegrini ebrei nel Tempio di Gerusalemme prima della venuta di Cristo. Ancora oggi è previsto nella liturgia della benedizione dell'acqua battesimale durante la Veglia pasquale. Dante lo usa come allegoria nel Convivio (II.1, 63-65) e nell'Epistola a Can Grande della Scala (X, 7); nella Commedia si precisa che l'esecuzione del salmo avviene da parte di tutto il coro. Questo Salmo è l'unico che viene cantato nel *tonus peregrinus* che prevede l'alternanza di due corde di recita (la e sol) fra il primo e secondo emistichio di ogni versetto. Da questa peculiarità deriva il nome del tono.]

[Easter Monday, 28 March 1300. Dante and Virgilio on the shore of the Island of Purgatory see a

ENSEMBLE SAN FELICE

sede operativa e corrispondenza via di Vingone, 17 – I-50018 Scandicci, Firenze

tel +39 339 8362788, email info@ensemblsanfelice.com

www.ensemblsanfelice.com

sede legale viale Eleonora Duse, 12 – I-50137 Firenze

C.F. 94182950488 P.I. 06051270483

ship. Psalm 113 *In exitu Israël de Aegypto* was sung to this same melody by Hebrew pilgrims at the Jerusalem Temple before Christ. It is still included in the liturgy for the blessing of the water for Baptism during the Easter Vigil. Dante uses it allegorically in the *Convivio* (II.1, 63-65) and in the *Epistola to Can Grande della Scala* (X, 7); in the *Commedia* he notes that the singing of the Psalm is carried out by the hundredfold choir. This psalm is unique in being sung to the *tonus peregrinus* requiring the alternation of the two chords (*la* and *sol*) between the first and second hemistiches of each verse, from which it takes its name ('wandering').]

Voce recitante

*Da poppa stava il celestial nocchiero,
tal che faria beato pur descripto,
e più di cento spirti entro sediero*

*In exitu Israël de Aegypto
cantavan tutti insieme ad una voce,
con quanto di quel salmo è poscia scripto.*

Poi fece il segno lor di santa croce; (Purg. II, 43-49)

Coro Antiphona *Nos qui vivimus cum Ps. 113 In exitu Israël de Aegypto*

Antiphona *Nos qui vivimus, benedicimus Domino.*

Psalmus 113

In exitu Israël de Aegypto, domus Jacob de populo barbaro,
facta est Judæa sanctificatio ejus;* Israël potestas ejus.
Mare vidit, et fugit;* Jordanis conversus est retrorsum.
Montes exsultaverunt ut arietes,* et colles sicut agni ovium.
Quid est tibi, mare, quod fugisti?* et tu, Jordanis, quia conversus es retrorsum?
Montes, exsultastis sicut arietes?* et colles, sicut agni ovium?
A facie Domini mota est terra,* a facie Dei Jacob:
Qui convertit petram in stagna aquarum,* et rupem in fontes aquarum.
Gloria Patri, et Filio,* et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper,* et in saecula saeculorum, Amen.*

PURGATORIO

6. Amor che nella mente mi ragiona – *In exitu Israël de Aegypto*

[Sulla spiaggia dell'Antipurgatorio Dante, con il consenso di Virgilio, chiede a Casella di cantare una canzone composta da Dante stesso (Conv. III, D.V.E. II.6, 6). Il poeta utilizza questo brano musicale come metafora della seduzione che il Vitello d'Oro opera sul popolo d'Israele: come Aronne ha permesso agli israeliti accampati sotto al Sinai di farsi sedurre dall'idolo da loro costruito, così Virgilio permette a Dante e ai pellegrini in viaggio verso il Purgatorio (simbolo del Sinai), di lasciarsi incantare dalla musica profana dantesca. Questo canto attrae gli ascoltatori verso le passioni terrene e li distoglie dall'ascesa al monte di cui Mosè nella Bibbia e Catone nella *Commedia* sono i fautori. Il canto viene interrotto dall'irato Catone.

In diversi momenti della *Commedia* (Purg. II, 106-117; XXIV, 49-57; XXVI 136-147; Par. VII,

ENSEMBLE SAN FELICE

sede operativa e corrispondenza via di Vingone, 17 – I-50018 Scandicci, Firenze

tel +39 339 8362788, email info@ensemblsanfelice.com

www.ensemblsanfelice.com

sede legale viale Eleonora Duse, 12 – I-50137 Firenze

C.F. 94182950488 P.I. 06051270483

37-39; XXXIII, 1-39) Dante alterna brani di musica sacra in latino a brani poetici profani in volgare (così come Shakespeare inserirà in mezzo alle sue tragedie degli intermezzi comici) per esaltare le tematiche principali del testo attraverso questi cambi di registro. Dante dimostra nella Vita Nova di avere compreso il significato spirituale dei suoi scritti amorosi solo dopo la morte di Beatrice.]

[On the shores of Antipurgatory Dante, with Virgil's consent, asks Casella to sing a song composed by Dante himself (Conv. III, D.V.E. II.6, 6). He uses this music as a metaphor for the seduction of the Golden Calf with the Israelites: just as Aaron had permitted the Israelites encamped beneath Mount Sinai to be seduced into making and worshipping the Golden Calf, so has Virgil permitted Dante and the other pilgrims journeying towards the mountain (a symbol for Mount Sinai), to become distracted by Dante's own profane composition. The song draws the hearers to earthly desires and away from climbing the Mountain of which Moses in the Bible and Cato in the Commedia are the keepers. The song is interrupted by the enraged Cato. In several places in the Commedia (Purg. II, 106-117; XXIV, 49-57; XXVI 136-147; Par. VII, 37-39; XXXIII, 1-39) Dante juxtaposes passages of sacred music in Latin to selections of profane music in the vernacular to heighten the principle themes of the text through these changes in register. Dante demonstrates in the Vita nova that he comes to understand the spiritual significance of his amorous writings only following Beatrice's death.]

[A questo punto i due brani precedenti: il salmo *In exitu* e *Amor che nella mente mi ragiona* vengono eseguiti contemporaneamente nella forma medievale del *mottetto* polifonico politestuale, con l'intento di riprodurre in musica la sovrapposizione di livelli semantici nella struttura narrativa della Commedia. Si è scelto per questo brano *Maria Matrem Virginem* dal *Llibre Vermell de Montserrat*. L'utilizzo di questo codice di area catalana è legato al fatto che Brunetto Latini, come vedremo più avanti, fu in contatto con la corte di Siviglia di Alfonso X e successivamente fu coinvolto con la corte Catalana (insieme a Costantinopoli e al Vaticano) nella cospirazione dei vespri siciliani contro Carlo d'Angiò per evitare la crociata contro Costantinopoli. Quindi fu inviato in Catalogna numerose volte dove anche un figlio di Carlo D'Angiò fu educato sui suoi testi.]

[The two preceding selections: In exitu and Amor che nella mente mi ragiona now are performed simultaneously in the form of the medieval polyphonic and multi-textual mottetto, with the intention of reproducing musically the coming together of semantic layers of the Commedia. We have chosen the music of the 'Matrem Virginem' from Llibre Vermell de Montserrat for this text. The use of this manuscript from the Catalan region is because Brunetto Latini, whom we will meet again later, was in contact with the courts of Alfonso X and also with the court of Aragon (as well as with those in Constantinople and the Papal curia) in the conspiracy of the Sicilian Vespers against Charles of Anjou in order to block his Crusade planned against Christian Constantinople. Charles of Anjou's son was educated with Brunetto's Tesoro in Catalonia.]

Voce recitante

*Ed io: "Se nuova legge non ti toglie
memoria o uso a l'amoroso canto
che mi solea quietar tutte mie doglie,*

*di ciò ti piaccia consolare alquanto
l'anima mia, che, con la sua persona*

ENSEMBLE SAN FELICE

sede operativa e corrispondenza via di Vingone, 17 – I-50018 Scandicci, Firenze

tel +39 339 8362788, email info@ensemblsanfelice.com

www.ensemblsanfelice.com

sede legale viale Eleonora Duse, 12 – I-50137 Firenze

C.F. 94182950488 P.I. 06051270483

venendo qui, è affanata tanto!"

*"Amor che ne la mente mi ragiona"
cominciò elli allor si dolcemente,
che la dolcezza ancor dentro mi suona.*

*Lo mio maestro e io e quella gente
ch'eran con lui parevan sì contenti,
come a nessun toccasse altro la mente.*

*Noi eravam tutti fissi ed attenti
alle sue note, ed ecco... (Purg. II, 106-119.)*

Casella Amor che ne la mente mi ragiona

*Amor che ne la mente mi ragiona
de la mia donna disiosamente,
move cose di lei meco sovente,
che lo 'ntelletto sovr'esse disvia.*

*Lo suo parlar sì dolcemente sona,
che l'anima ch'ascolta e che lo sente
dice: "Oh me lassa! ch'io non son possente
di dir quel ch'odo de la donna mia!" (Conv. III, D.V.E. II.6, 6)*

In exitu Israël de Ægypto, domus Jacob de populo barbaro,
facta est Judæa sanctificatio ejus; * Israël potestas ejus.
Mare vidit, et fugit; * Jordanis conversus est retrorsum.*

Catone

Che è ciò, spiriti lenti? (Purg. II, 120)

7. PSALMUS 50 Miserere mei, Domine

[A questo punto del viaggio nell'Antipurgatorio un gruppo di penitenti canta la prima parte del Salmo 50, *Miserere* (vv. 1-7), "a verso a verso", ovvero in forma responsoriale a semicori, a differenza del salmo precedente. Successivamente i pellegrini cercano di sapere come è possibile che Dante abbia un'ombra, perciò interrompono all'improvviso il loro canto. Il resto del salmo sarà ripreso nei Canti XIII 10-15 e XXXI, 82-84 in un *hysteron proteron*, ovvero invertendo l'ordine dei versi.]

[At this point in the pilgrimage in Antipurgatory a group of penitents chant the first part of Psalm 50, (1-7), "a verso a verso", or in responsorial mode with semi-choruses in contrast to the unison of the previous psalm. Then, in astonishment, they try to understand why Dante casts a shadow, which breaks their song. The remainder of the Psalm will be sung in Cantos XXIII, 10-15 and XXXI, 82-84 in a *hysteron proteron*, inverting the order of the two remaining sections of the piece.]

Voce recitante

*E 'ntanto, per la costa di traverso
venivan genti innanzi a noi un poco,
cantando 'Miserere' a verso a verso.*

*Quando s'accorser ch'ì non dava loco
Per lo mio corpo al trapassar d'i raggi,
mutar lor canto in un 'oh!' lungo e roco; (Purg. V, 22 – 27)*

Coro Psalmus 50 Miserere mei, Deus

Miserere mei, Deus,* secundum magnam misericordiam tuam;
et secundum multitudinem miserationum tuarum,* dele iniquitatem meam.
Amplius lava me ab iniquitate mea,* et a peccato meo munda me.
Quoniam iniquitatem meam ego cognosco,* et peccatum meum contra me est semper.
Tibi soli peccavi, et malum coram te feci;* ut justificeris in sermonibus tuis, et vincas cum judicaris.
Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum,* et in peccatis concepit me mater mea.
Ecce enim veritatem dilexisti;* incerta et occulta sapientiæ tuæ manifestasti mihi.
...Oh!

8. ANTIPHONA Salve Regina

[Antipurgatorio, Valle dei Re. Dante e Virgilio non possono continuare il loro viaggio perché giunge l'ombra della sera e la luce di Cristo viene meno. Perciò riposano in una valle popolata dalle anime di re e sovrani negligenti. Le anime insieme a Dante e Virgilio intonano quindi l'Ufficio della Compieta. Nella Commedia l'ordine dei brani risulta invertito rispetto a quello liturgico. L'origine della preghiera Salve Regina risale al [XI secolo](#) ed è tradizionalmente attribuita al monaco [Ermanno di Reichenau](#). La forma attuale è stata formalizzata dall'[Abbazia di Cluny](#) nel XII secolo.]

[Antipurgatorio, the Valley of the Kings. Dante and Virgil cannot continue the pilgrimage when they reach the evening shadows and the Light of Christ is obscured. Therefore they rest in a Valley where negligent rulers and kings dwell. The souls, together with Dante and Virgil, sing the Office of Compline. In the Commedia the liturgical ordering is reversed. The 'Salve Regina' dates back to the eleventh century and is traditionally attributed to the monk Hermann of Reichenau. The present form was established at Cluny in the twelfth century.]

Voce recitante

*"Salve, Regina" in sul verde e'n su' fiori
quindi seder cantando anime vidi,
che per la valle non parean di fuori. (Purg. VII, 82-84)*

Coro Salve, Regina

Salve, Regina, misericordiae,
vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
ad te clamamus
exsules filii Evae,
ad te suspiramus, gementes et flentes

in hac lacrimarum valle.

Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos
misericordes oculos ad nos converte;
et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

Voce recitante

*Era già l'ora che volge il disio
ai navicanti e 'ntenerisce il core
lo di c'han detto ai dolci amici addio;*

*e che lo novo peregrin d'amore
punge, se ode squilla di lontano
che paia il giorno pianger che si more. (Purg. VIII, 1-6)*

9. HYMNUS Te lucis ante terminum

[Siamo sempre nell'Antipurgatorio: la campana suona l'Angelus delle sei del pomeriggio con alcune serie di rintocchi: 3, 3, 3, 9 che simboleggiano la Trinità, l'Annunciazione, la Madonna e Beatrice che Dante identifica con il numero 9 nella Vita Nova. Nella memoria di Dante in pellegrinaggio la campana riecheggia la sua terra natale. Il testo del *Te lucis* proviene dalla tradizione ambrosiana e risale al VII sec. Liturgicamente apre la Compieta, ultima preghiera prevista nella giornata dall'Ufficio delle ore.]

[*We are still in Antipurgatory: the bell sounds the Angelus at six o'clock in the evening with the three clusters of three rings, the one of nine, to symbolize the Trinity, the Annunciation, and Beatrice whom Dante identifies with the number nine in the Vita nova. In Dante as pilgrim is the memory of the bell rung in his native city. The text of the Te lucis comes from the Ambrosian tradition of the seventh century. Liturgically it should have opened Compline, the last of the Hours of Prayer of the day.*]

Voce recitante

*"Te lucis ante" sì devotamente
le uscì di bocca e con sì dolce note,
che fece me a me uscir di mente;*

*e l'altre poi dolcemente e devote
seguitar lei per tutto l'inno intero. (Purg. VIII, 13-17)*

Angelo, Coro Te lucis ante terminum

Te lucis ante terminum,
Rerum Creator, poscimus,
Ut pro tua clementia,
Sis praesul et custodia.

Procul recedant somnia,
Et noctium phantasmata:
Hostemque nostrum comprime,
Ne pollutantur corpora.

Deo Patri sit gloria,
Et Filio, qui a mortuis
Surrexit, ac Paraclito,
In sempiterna saecula.

10. HYMNUS Te Deum laudamus

[Dante e Virgilio entrano nella porta sacra di San Pietro, ovvero l'ingresso del Purgatorio, al fragore di un terremoto e di un tuono. Il *Te Deum* nella Liturgia delle Ore trova la sua collocazione alla fine del Mattutino nei giorni festivi. Diversi autori si contendono la paternità del testo. Tradizionalmente veniva attribuito a san Cipriano di Cartagine oppure, secondo una leggenda dell'VIII secolo, si è sostenuto che fosse stato composto a due mani da sant'Ambrogio e da sant'Agostino il giorno del battesimo di quest'ultimo, avvenuto a Milano nel 386. Oggi gli specialisti attribuiscono la redazione finale a Niceta, vescovo di Remesiana (oggi Bela Palanka) alla fine del IV secolo.]

[Dante and Virgilio enter through the Holy Door of St Peter, the entrance to Purgatory proper, to the thunderous roar of an earthquake. The Te Deum in the Hours of Prayer is used at the end of Matins on feast days. The text is ascribed to different authors. Traditionally it was attributed to St Cyprian of Carthage or, according to an eighth century legend, it was said to be composed by St Ambrose and St Augustine the day of his baptism in Milan in 386. Today scholars attribute the final version to Niceta, Bishop of Remesiana (now Bela Palanka) at the end of the fourth century.]

Voce recitante

*Io mi rivolsi attento al primo tuono,
e Te Deum laudamus mi pareva
udire in voce mista al dolce suono.*

*Tale imagine a punto mi rendea
ciò ch'io udiva, qual prender si suole
quando a cantar con organi si stea;*

ch'or si or no s'intendon le parole. (Purg. IX, 139-145)

Coro Te Deum

Te Deum laudamus
Te Dominum confitemur.
Te aeternum Patrem
omnis terra veneratur.
Tibi omnes Angeli;
tibi caeli et universae Potestates;
Tibi Cherubim et Seraphim

ENSEMBLE SAN FELICE

sede operativa e corrispondenza via di Vingone, 17 – I-50018 Scandicci, Firenze
tel +39 339 8362788, email info@ensemblsanfelice.com

www.ensemblsanfelice.com

sede legale viale Eleonora Duse, 12 – I-50137 Firenze
C.F. 94182950488 P.I. 06051270483

incessabili voce proclamant:
Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra
maiestatis gloriae tuae.
Te gloriosus Apostolorum chorus,
Te Prophetarum laudabilis numerus,
Te Martyrum candidatus laudat exercitus.
Te per orbem terrarum
sancta confitetur Ecclesia,
Patrem immensae maiestatis:
Venerandum tuum verum et unicum Filium;
Sanctum quoque Paraclitum Spiritum.
Tu Rex gloriae, Christe.
Tu Patris sempiternus es Filius.
Tu ad liberandum suscepturus hominem,
non horruisti Virginis uterum.
Tu, devicto mortis aculeo,
aperuisti credentibus regna caelorum.
Tu ad dexteram Dei sedes, in gloria Patris.
Iudex crederis esse venturus.
Te ergo quaesumus, tuis famulis subveni:
quos pretioso sanguine redemisti.
Aeterna fac cum sanctis tuis in gloria numerari.

11. Padre nostro che ne' cieli stai

[Siamo nella prima Cornice, dove si purificano i superbi. A questo peccato Dante dà una rilevanza particolare in tutta la *Commedia*, perché è quello che sente di più come proprio. Le anime, che procedono in tondo lungo la balza del monte camminando piegate sotto pesanti massi, recitano una parafrasi ampliata del *Pater noster*. Ogni parola della preghiera è un invito perentorio all'umiltà: gli uomini devono lodare la potenza di Dio, invocare la sua pace alla quale non potrebbero mai arrivare con le loro forze, sacrificare a Dio i loro desideri come fanno gli angeli, chiedere a Lui il cibo quotidiano, perdonare le offese subite. L'ultima parte della preghiera, dove si chiede al Padre di non indurci in tentazione, non è per i penitenti, ma per i vivi che sono rimasti sulla Terra. Per rendere al meglio il senso della preghiera, abbiamo scelto la splendida lauda *Lamentomi et sospiro*, dal carattere mistico e meditativo, che fa parte del *Laudario Fiorentino*, custodito alla Biblioteca Nazionale (BNCF, BR 18) e proveniente dall'ex Convento di Santo Spirito.]

[*We are in the first Cornice where the Proud are purged of their sin. Dante particularly emphasizes Pride throughout the Commedia because he knows it is his own greatest sin. The souls processing around the mountain slope are bowed under the weight of great stones, reciting the 'Padre Nostro' in Italian. Each word of the prayer is a command to be humble; humanity must praise God's power, invoking his peace without which they cannot become whole, sacrificing to God their desire as do the angels, begging him for their daily bread, pardoning the offences they have suffered. The last*

part of the prayer, where we ask the Father not to lead us into temptation, is not for the penitents, but for the living who remain on earth. To heighten the sense of the prayer we have chosen the splendid mystical and meditative lauda, 'I lament and sigh', from the 'Laudario Fiorentino', in the Biblioteca Nazionale (BNCR, BR 18), from the former Convent of Santo Spirito.]

Voce recitante, Coro

*"O Padre nostro, che ne' cieli stai,
non circunscritto, ma per più amore
ch' ai primi effetti di là sù tu hai,*

*laudato sia 'l tuo nome e 'l tuo valore
da ogni creatura, com'è degno
di render grazie al tuo dolce vapore.*

*Vegna ver' noi la pace del tuo regno,
ché noi ad essa non potem da noi,
s'ella non vien, con tutto nostro ingegno.*

*Come del suo voler li angeli tuoi
fan sacrificio a te, cantando osanna,
così facciano li uomini de' suoi.*

*Dà oggi a noi la cotidiana manna,
sanza la qual per questo aspro deserto
a retro va chi più di gir s'affanna.*

*E come noi lo mal ch'avem sofferto
perdoniamo a ciascuno, e tu perdona
benigno, e non guardar lo nostro merto.*

*Nostra virtù che di legger s'adona,
non spermentar con l'antico avversaro,
ma libera da lui che sì la sprona.*

*Quest'ultima preghiera, signor caro,
già non si fa per noi, ché non bisogna,
ma per color che dietro a noi restaro". (Purg. XI, 1-24)*

12. RESPONSORIUM Beati pauperes, beati misericordes

[Mentre Dante e Virgilio si accingono a salire alla seconda Cornice, sentono voci cantare *Beati pauperes spiritu*, in modo così soave che è impossibile descriverle. Più avanti, nel canto XV, le anime cantano un'altra delle beatitudini, *Beati misericordes*. Nella nostra interpretazione abbiamo pensato di unire i due segmenti testuali in un unico brano, dato che essi sono rispettivamente l'*incipit* e il *versus* di un Responsorio prolisso del Mattutino. Il responsorio è preceduto e seguito dai relativi versi danteschi.]

[While Dante and Virgil are about to climb to the second Cornice, they hear voices singing 'Blessed are the poor in spirit', in such a sweet way that is impossible to describe. Later, in Canto XV, the souls sing another of the Beatitudes, 'Blessed are the merciful'. We have chosen to combine the two textual passages in one, given that they are combined so in the opening and verse of a Response in Matins, which are embedded in Dante's verses.]

Voce recitante

Noi volgendo ivi le nostre persone,
Beati pauperes spiritu! voci
cantaron sì, che nol diria sermone. (Purg. XII, 109-111)

Coro

Beati pauperes spiritu quoniam ipsorum est regnum caelorum, beati mites quoniam ipsi possidebunt terram beati qui lugent quoniam ipsi consolabuntur beati qui esuriunt et sitiunt justitiam quoniam ipsi saturabuntur. Beati misericordes quoniam ipsi misericordiam consequentur. Beati pauperes...

Voce recitante

Purgatorio XV, 38-39

Noi montavam, già partiti di linci,
e Beati misericordes! fue
cantato retro, e 'Godi tu che vinci!'. (Purg. XV, 38-39)

13. Agnus Dei V da Agnus Dei

[Siamo nella terza Cornice in cui si trovano gli irosi. Fino ad ora, prima di entrare nella porta del Purgatorio la musica era quella dell'Ufficio delle Ore, mentre da questo punto in avanti Dante inserisce anche brani previsti per la Liturgia della Messa.]

[We are on the third Terrace where anger is undone. Until here, before entering Purgatory's Door, the music had been from the Hours of Prayer; while from this point Dante also inserts phrases from the Liturgy of the Eucharist.]

Voce recitante

Io sentia voci, e ciascuna pareva
pregar per pace e per misericordia
l'Agnel di Dio che le peccata leva.

Pur Agnus Dei eran le loro essordia;
una parola in tutte era e un modo
sì che pareva tra esse ogni concordia. (Purg. XVI, 16-21)

Coro Agnus Dei

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

14. Io son dolce sirena

contrafactum di Co' la Madre del Beato (Laudario Fiorentino, BR 18)

Sirena

[Dante sogna la Sirena; Beatrice, come prima Catone, protesta contro questa tentazione. Per restituire musicalmente questo brano abbiamo utilizzato la tecnica del *contrafactum*, ovvero l'utilizzo di melodie preesistenti per testi diversi con metrica analoga. Abbiamo scelto una delle più significative laudi del Laudario fiorentino CUSTODITO NAZIONALE. La preziosità del codice con le sue miniature testimonia la grande diffusione della tradizione laudistica francescana nella Firenze del tempo di Dante e la sua doppia valenza sia in ambito popolare che colto.]

[Dante dreams of the Siren; Beatrice, like Cato, protests against this temptation. To present this selection we have used the technique of *contrafactum*, using the melody from a pre-existing text that fits the terza rima metre. We have chosen one of the most significant lauda from the Laudario fiorentino, a manuscript preserved in the National Library of Florence. The splendour of the manuscript with its miniatures testifies to the importance of the Franciscan lauda tradition in Florence in Dante's era and its double appreciation in both lay and educated contexts.]

Voce recitante

"Io son", *cantava*, "Io son dolce serena,
che marinari in mezzo mar dismago;
tanto son di piacere a sentir piena!

Io volsi Ulisse del suo cammin vago
Al canto mio; e qual meco s'ausa,
rado sen parte; sì tutto l'appago! !»(Purg. XIX 19-24)

Sirena Io son dolce serena

Io son, Io son dolce serena,
che marinari in mezzo mar dismago;
tanto son di piacere a sentir piena!
Io volsi Ulisse del suo cammin vago
Al canto mio; e qual meco s'ausa,
rado son parte; sì tutto l'appago!

15. PSALMUS 50 Domine, labia mea aperies

[Si riprende qui il *Miserere* (vv. 17-20), da "Labia mea": siamo giunti nella sesta Cornice, quella dei golosi. I due brani seguenti (Labia mea e Donne ch'avete intelletto d'amore) sono cantati prima separatamente e poi in forma di *mottetto*. Abbiamo utilizzato per questo momento il *contrafactum* di Imperayritz de la ciutat joyosa, capolavoro assoluto del medioevo musicale (Libre Vermell de Montserrat, sec. XIV)]

[We return here to the *Miserere* (vv. 17-20), to its "Labia mea": we have reached the sixth Terrace, where gluttony is expiated. The two musical pieces ('Labia mea' e 'Donne ch'avete intelletto d'amore') are first sung separately, then in the form of a *mottetto*. We use for this the *contrafactum*

of 'Imperayritz de la ciutat joyosa', a masterpiece in medieval music (Libre Vermell de Montserrat, fourteenth century).]

Voce recitante

*Ed ecco piangere e cantar s'udie
"Labia mēa, Domine" per modo
tal, che diletto e doglia parturie.*

*"O dolce padre, che è quel ch'i' odo?"
comincia'io; ed elli: "Ombre che vanno
forse di lor dover solvendo il nodo" (Purg. XXIII, 10-15)*

Coro Psalmus 50 Domine, labia mea aperies

Domine, labia mea aperies,* et os meum annuntiabit laudem tuam.
Quoniam si voluisses sacrificium, dedissem utique;* holocaustis non delectaberis.
Sacrificium Deo spiritus contribulatus;* cor contritum et humiliatum, Deus, non despicias.
Benigne fac, Domine, in bona voluntate tua Sion,* ut ædificentur muri Jerusalem.
Tunc acceptabis sacrificium iustitiæ, oblationes et holocausta;* tunc imponent super altare
tuum vitulos.

16. Donne ch'avete intelletto d'amore – Domine, labia mea
contrafactum di Imperayritz de la ciutat joyosa (Libre Vermell de Montserrat, sec. XIV)

Bonagiunta da Lucca, Coro

[Siamo ancora nella sesta Cornice. Bonagiunta da Lucca canta una canzone di Dante dalla Vita Nova (XIX, 2-3) per illustrare il "dolce stil novo".]

[We are still on the sixth Terrace. Bonagiunta da Lucca sings from Dante's Vita nova (XIX, 2-3) the canzone which illustrates the "dolce stil nuovo".]

Voce recitante

*Ma di s'i veggio qui colui che fore
trasse le nove rime, cominciando,
Donne ch'avete intelletto d'amore*

*E io a lui: "I' mi son un che, quando
Amor mi spira, noto, e a quel modo
ch'è ditta dentro vo significando"*

*"O frate, issa vegg'io" diss'elli, "il nodo
che'l Notaro e Guittone e me ritenne
di qua dal dolce stil novo ch'i' odo?" (Purg. XXIV, 49-57)*

Bonagiunta da Lucca Donne ch'avete intelletto d'amore

Donne ch'avete intelletto d'amore,
i' vo' con voi de la mia donna dire,

non perch'io creda sua laude finire,
ma ragionar per isfogar la mente.

Io dico che pensando il suo valore,
Amor sì dolce mi si fa sentire,
che s'io allora non perdessi ardire,
farei parlando innamorar la gente. (Dante, Vita Nuova XIX.2-3)

Domine, labia mea aperies,* et os meum annuntiabit laudem tuam.
Quoniam si voluisses sacrificium, dedissem utique;* holocaustis non delectaberis.
Sacrificium Deo spiritus contribulatus;* cor contritum et humiliatum, Deus, non despicias.

17. HYMNUS Summae Deus clementiae

[Nel commento alla Commedia scritto da Pietro, figlio di Dante, i seguenti versi assumono particolare importanza come atto di accusa nei confronti della lussuria, il peccato di questa settima Cornice. L'autore del testo di questo inno è sconosciuto, nella Liturgia delle Ore preconciare era collocato al Mattutino del sabato. Molti testi degli inni presentati in questo programma furono modificati nel 1632 da Papa Urbano VIII.

[In Pietro Alighieri's Commentary to his father's Commedia, the following verses assume particular importance as an attack on lechery, the sin of this seventh Terrace. The hymn's author is unknown, in the Pre-Tridentine Hours of Prayer it was sung at Saturday Matins. Many texts of the hymns in this programme were changed in 1632 by Pope Urban VIII.]

Voce recitante

*"Summae Deus clementiae" nel seno
al grande ardore allora udi' cantando,
che di volger mi fe caler non meno;*

e vidi spirti per la fiamma andando. (Purg. XXV, 121-124)

Coro Summae Deus clementiae

Summae Deus clementiae
mundique factor machinae,
qui trinus almo numine
unusque firmas omnia,

Nostros piis cum canticis
fletus benigne suscipe,
quo corde puro sordibus
te perfruamur largius.

Lumbos adure congruis
tu caritatis ignibus,
accincti ut adsint perpetim
tuisque prompti adventibus,

Ut, quique horas noctium
nunc concinendo rumpimus,
donis beatae patriae
ditemur omnes affatim.

18. Tan m'abellis vostre cortes deman

[Siamo sempre nella settima Cornice dei lussuriosi. Il prossimo brano, cantato nelle fiamme, è in lingua provenzale perché Dante in tal modo rende onore al trovatore Arnaut Daniel e perciò imita il suo stile nella sua stessa lingua. Abbiamo utilizzato un *contrafactum* del famoso trovatore Thibaut de Navarre che nella struttura metrica è analogo al canto di Dante.]

[We are still on the seventh Terrace, of lechery. The first song, sung in the flames, is in the Provençal language, Dante in this way rendering homage to the troubador Arnaut Daniel whose style he imitates, composing even in Arnaut's language. We have used a contrafactum from the famous troubador Thibaut de Navarre, its metrical structure being that of Dante's song.]

Voce recitante

*Io mi fei al mostrato innanzi un poco,
e dissi ch'al suo nome il mio disire
apparecchiava grazioso loco.*

El cominciò liberamente a dire:

*"Tan m'abellis vostre cortes deman,
qu'ieu no me puesc ni voill a vos cobrire.*

*Ieu sui Arnaut, que plor e vau cantan;
consiros vei la passada folor,
e vei jausen lo joi qu'esper, denan.*

*Ara vos prec, per aquella valor
que vos guida al som de l'escalina,
sovenha vos a temps de ma dolor!"*. (Purg. XXVI, 136-147)

Arnaut Daniel Tan m'abellis vostre cortes deman

Tan m'abellis vostre cortes deman,
qu'ieu no me puesc ni voill a vos cobrire.

Ieu sui Arnaut, que plor e vau cantan;
consiros vei la passada folor,
e vei jausen lo joi qu'esper, denan.

Ara vos prec, per aquella valor
que vos guida al som de l'escalina,

sovenha vos a temps de ma dolor!

Voce recitante

Poi s'aspose nel foco che li affina. (Purg. XXVI, 148)

19. ANTIPHONA Beati mundo corde

[Il seguente brano presenta un richiamo alla settima delle *Beatitudini* prevista nel Vangelo per la Festa di tutti i Santi: "Beati i poveri in Spirito". E' il Communio della Festa di tutti i Santi.]

[The following recalls the seventh of the Beatitudini from the Gospel at the Mass for the Feast of All Saints: "Beati i poveri in Spirito".]

Voce recitante

*si stava il sole: onde 'l giorno sen giva,
come l'angel di Dio lieto ci apparse*

*Fuor de la fiamma stava in su la riva,
e cantava Beati mundo corde!
in voce assai più che la nostra viva. (Purg. XXVII, 5-9)*

Angelo Beati mundo corde

Beati mundo corde, quoniam ipsi Deum videbunt.
Beati immaculati in via, qui ambulant in lege domini.
Beati mundo corde...
Beati qui scrutantur testimonia eius, in toto corde exquirunt eum.
Beati mundo corde...

20. INTROITUS Venite, benedicti Patris mei

[Siamo giunti nel Paradiso Terrestre, è il tramonto. E' il canto dell'introito del mercoledì della Settimana Santa.]

[We have reached the Earthly Paradise and it is evening. This is the Introit for the Easter Octave's Wednesday.]

Voce recitante

*Guidavaci una voce che cantava
di là; e noi, attenti pur a lei,
venimmo fuor là ove si montava.*

*"Venite, benedicti Patris mei",
sonò dentro un lume che li era
tal che mi vinse e guardar nol potei. (Purg. XXVII, 55-60)*

Matelda Venite benedicti Patris mei

Venite benedicti Patris mei, percipite regnum quod vobis paratum est ab origine mundi. Alleluja.
(Mt. 25, 34)

21. Sappia qualunque il mio nome dimanda

[31 marzo 1300, Giovedì Santo. Dante sogna Lia come presagio dell'incontro con Matelda nel Paradiso Terrestre. Abbiamo utilizzato per il brano seguente il *contrafactum* di una *Cantiga de Santa Maria* (326) di Alfonso X "El Sabio", tratta dal manoscritto della Biblioteca Nazionale di Firenze. Questo Volume è giunto a Firenze in circostanze non chiare, ma probabilmente come dono dello stesso Alfonso in seguito all'ambasciata di Brunetto Latini (maestro di Dante) alla Corte di Siviglia dove in quel momento si trovava Alfonso per definire il seguente accordo: i fiorentini avrebbero aiutato Alfonso a diventare imperatore del Sacro Romano Impero, mentre Alfonso avrebbe sostenuto Firenze contro Siena nella battaglia di Montaperti. Questo progetto non si verificò e Brunetto rimase in esilio a causa della sconfitta dei fiorentini a Montaperti.]

[Easter, Holy Thursday, 31 March 1300. Dante dreams of Leah, prophetic of his encounter with Matilda in the Earthly Paradise. We use the music in *contrafactum* of a *Cantiga de Santa Maria* (326) of Alfonso X "El Sabio". Its manuscript, Biblioteca Nazionale, Florence, BR 14, reached Florence, likely as a gift from Alfonso following the embassy of Brunetto Latini (Dante's teacher) at the Court at Seville where the King then was, in the quest to have the Florentines aid him become Roman Emperor while the Florentines were seeking his aid against Siena at the time of the Battle of Montaperti. These projects failed and Brunetto was forced into exile following the defeat of the Florentine Guelfs at Montaperti.]

Voce recitante

*Ne l'ora, credo, che de l'oriente
prima raggiò nel monte Citerea,
che di foco d'amor par sempre ardente,*

*giovane e bella in sogno mi pareo
donna vedere andar per una landa
cogliendo fiori; e cantando dicea:*

*"Sappia qualunque il mio nome dimanda
Ch'i mi son Lia, e vo movendo intorno
Le belle mani a farmi una ghirlanda.*

*Per piacermi a lo specchio, qui m'addorno;
ma mia suora Rachel mai non si smaga
dal suo miraglio, e siede tutto giorno.*

*Ell' è di suoi belli occhi veder vaga
Com'io de l'addornarmi con le mani;
lei lo vedere, e me l'ovrare appaga". (Purg. XXVII, 94-108)*

Matelda (Lia) Sappia qualunque il mio nome dimanda

Sappia qualunque il mio nome dimanda
Ch'ì mi son Lia, e vo movendo intorno
Le belle mani a farmi una ghirlanda.

Per piacermi a lo specchio, qui m'addorno;
ma mia suora Rachel mai non si smaga
dal suo miraglio, e siede tutto giorno.

Ell' è di suoi belli occhi veder vaga
Com'io de l'addornarmi con le mani;
lei lo vedere, e me l'ovrare appaga.

Cd 2

1. ANTIPHONA Nunc gaudeant **Hildegard von Bingen** cum PSALMUS 32 Beati quorum remissae sunt iniquitates

Matelda, Coro

[Paradiso Terrestre, alba. Fra Dante e Matelda c'è un fiumicello. Matelda canta insieme al suo corteo femminile il Salmo *Beati quorum*. Per questa figura femminile Dante sembra essersi ispirato alla santa tedesca Matilde di Hackeborn, cantrice, maestra del coro e compositrice. Delle sua musica non è rimasto niente. Per vicinanza storica, geografica e culturale abbiamo pensato di utilizzare in questo contesto l'antifona *Nunc gaudeant* tratta dalla raccolta *Symphonia harmoniae celestium revelationum* della mistica medievale Hildegard von Bingen (XII sec.).]

[*The Earthly Paradise, Dawn. A stream lies between Dante and Matilda. Matilda sings, with her female chorus, Psalm 32, 'Beati quorum'. Dante seems to be inspired by the German saint, Matilda of Hackeborn, cantor, choir mistress and composer. As nothing survives of her music, we have chosen to use the antiphon, 'Nunc gaudeant', from the famous medieval mystic Hildegard of Bingen's 'Symphonia harmoniae celestium revelationum' (XII century), because of its historical, geographical and cultural closeness.*]

Voce recitante

*Cantando come donna innamorata,
continuò col fin di sue parole:
"Beati quorum tecta sunt peccata!"*

*E una melodia dolce correva
per l'are luminoso; onde buon zelo
mi fé riprender l'ardimento di Eva. (Purg. XXIX, 1-3, 22-24)*

Matelda Antiphona Nunc gaudeant

Nunc gaudeant materna viscera Ecclesiae, quia in superna symphonia filii eius in sinum suum collocati sunt. Unde, o turpissime serpens, confusus es, quoniam quos tua aestimatio in visceribus suis habuit, nunc fulgent in sanguine Filii Dei, et ideo laus tibi sit, Rex altissime, alleluja.

Matelda, Coro femminile Psalmus 32 Beati quorum

Beati quorum remissæ sunt iniquitates,* et quorum tecta sunt peccata.
Beatus vir cui non imputavit Dominus peccatum,* nec est in spiritu ejus dolus.
Delictum meum cognitum tibi feci,* et injustitiam meam non abscondi.
Dixi: "Confitebor adversum me injustitiam meam Domino";* et tu remisisti impietatem peccati mei.
Pro hac orabit ad te omnis sanctus* in tempore opportuno.
Verumtamen in diluvio aquarum multarum,* ad eum non approximabunt.
Tu es refugium meum a tribulatione quæ circumdedit me;* exsultatio mea, erue me a circumdantibus me.
Multa flagella peccatoris;* sperantem autem in Domino misericordia circumdabit.
Lætamini in Domino, et exsultate, justi,* et gloriamini, omnes recti corde.

2. Hosanna

[Paradiso terrestre. Dante vede quelli che sembrano essere sette alberi d'oro, ma che sono sette candelabri. Sulla scena arriva Beatrice che simboleggia Cristo: vestita di bianco, rosso e verde, in un carro sotto al baldacchino. Viene cantato il *Sanctus* (nella versione di Is. 6, 1) con il *Benedictus* (dal Salmo 118, 26 e da Matteo 21, 11) come metafora del matrimonio tra Dio e il popolo d'Israele, tra Cristo e la Chiesa.]

[*The Earthly Paradise. Dante sees what seem to be seven trees of gold but which are really seven candelabra. Beatrice who represents Christ arrives. She is dressed in white, red and green, in a chariot beneath a canopy. The Sanctus is sung together with the Benedictus, as a metaphor of the marriage between God and the people of Israel, between Christ and the Church.*]

Voce recitante

*Poco più oltre, sette alberi d'oro
falsava nel parere il lungo tratto
del mezzo ch'era ancor tra noi e loro:*

*Ma quando i' fui sì presso di lor fatto,
che l'obietto comun, che'l senso inganno
non perdea per distanza alcun suo atto*

*la virtù ch'a ragion discorso ammannà,
sì com'elli eran candelabri apprese,
e nelle voci del cantare "Osanna". (Purg. XXIX, 43-51)*

Coro Hosanna filio David

Hosanna filio David! Hosanna in altissimis! (Mt. 21, - Gv. 12, 13)

3. ANTIPHONA Benedicta tu in Mulieribus

[Dante vede un corteo formato da 24 persone che rappresentano i libri dell'Antico Testamento. Beatrice è ora salutata sia come Giuditta (Gdt. XIII, 23), che ebbe il presagio

dell'Annunciazione, sia come Maria (Lc. 1, 20).]

[Dante sees a procession of twenty-four people representing the books of the Hebrew Bible. Beatrice is now greeted as if Judith (Judith XIII, 23), presaging the Annunciation to Mary (Luke 1, 20).]

Voce recitante

*Sotto così bel ciel com' io diviso
ventiquattro seniori, a due a due
coronati venien di fiordaliso.*

*Tutti cantavan: "Benedicta tue
ne le figlie d'Adamo, e benedetto
sieno in eterno le bellezze tue!" (Purg. XXIX, 82-87)*

Coro Benedicta tu in mulieribus

Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. Dominus tecum. (Gdt. 13, 23 – Lc 1, 28)

4. Veni, de Libano sponsa mea

[Ancora Il tema del matrimonio, in questo caso tra Salomone e la regina di Saba nel Cantico dei Cantici, commentato da Beda il Venerabile e da San Bernardo. Da quest'ultimo Dante ha ripreso il concetto delle cantiche e dei canti celebrando l'unione tra lui stesso e Beatrice nella Commedia.]

[Again we have the theme of the wedding, in this case between Solomon and the Queen of Sheba in the Song of Songs, commented on by the Venerable Bede and by St Bernard. In this Dante repeats the concept of the three canticles (Inferno, Purgatorio, Paradiso), and their hundred cantos of the Commedia as the Song of Songs of Solomon as celebrating the union between himself and Beatrice.]

Voce recitante

*...la gente verace,
venuta prima tra'l grifone ed esso,
al carro volse sè come a sua pace;*

*e un di loro, quasi da ciel messo
"Veni, sponsa, de Libano" cantando
gridò tre volte, e tutte li altri appresso. (Purg. XXX, 7-12)*

Salomone Veni de Libano, sponsa mea.

Veni dilecte mi, egrediamur, commoremur in villis.

Mane surgamus ad vineas, videamus si floruit vinea

Veni de Libano...

Si flores fructus parturiunt, si floruerunt mala punica:

ibi dabo tibi ubera mea.

Veni de Libano... (Cant. 4, 8)

ENSEMBLE SAN FELICE

sede operativa e corrispondenza via di Vingone, 17 – I-50018 Scandicci, Firenze

tel +39 339 8362788, email info@ensemblsanfelice.com

www.ensemblsanfelice.com

sede legale viale Eleonora Duse, 12 – I-50137 Firenze

C.F. 94182950488 P.I. 06051270483

Veni de Libano, sponsa mea : vulnerasti cor meum, soror mea sponsa. (Cant. 4, 8)

5. Benedictus - Manibus o date lilia plenis

[Paradiso Terrestre. Anche qui c'è una sorta di *mottetto* perché contemporaneamente al Benedictus i beati recitano il verso in latino classico da Virgilio, "Manibus o date lilia plenis", gettando rose e gigli. In questo *mottetto* abbiamo dunque, a differenza di prima, la sovrapposizione di un testo pagano con uno sacro entrambi in latino. In questo caso proponiamo come *contrafactum* uno dei pochi brani polifonici in appendice al Laudario fiorentino: Ortorum virentium / Virga Yesse / Victimae paschali laudes.]

[The Earthly Paradise. Again, this is a sort of *mottetto* because at the same time that the Benedictus is being sung, the Blessed also recite the verse in Classical Latin from Virgil, "Manibus o date lilia plenis", while throwing roses and lilies. However, in this *mottetto* we have a difference in the juxtaposition of a pagan text with a sacred one, both in Latin. In this case we use as *contrafactum* one of the few polyphonic pieces in the appendix to the Laudario fiorentino: 'Ortorum virentium / Virga Yesse / Victimae paschali laudes'.]

Voce recitante

Quali i beati al novissimo bando
surgeran presti ognun di sua caverna
la revestita voce alleluando,

cotali in su la divina basterna
si levar cento, ad vocem tanti senis,
ministri e messaggier di vita etterna.

Tutti dicean: "Benedictus qui venis!"
e fior gittando e di sopra e dintorno. (Purg. XXX, 13-20)
Manibus o date lilia plenis

Coro Benedictus

Benedictus, qui venit in nomine Domini! Hosanna in altissimis!
Manibus o date lilia plenis!
Hosanna Filio David.
Manibus...
Benedictus, qui venit in nomine Domini.
Manibus...
Hosanna in Alitssimis.
Manibus...
Benedictus, qui venit in nomine Domini.

6. ANTIPHONA Alleluia alto re di Gloria cum PS. 30 In te, Domine, speravi

[Siamo ancora nel Paradiso Terrestre. Dopo che Beatrice ha parlato viene cantata l'antifona *Alleluja* con il Salmo 30 (v. 1-8) come previsto nell'Ufficio del Mattutino. In questa situazione abbiamo proposto, *in locu antiphonae* la bellissima lauda "Alleluia alto re di

gloria" che viene specificata dal Laudario fiorentino per la Risurrezione.]

[We are still in the Earthly Paradise. After Beatrice speaks, the antiphon Alleluia is sung with Psalm 30 (v. 1-8) as in the Matins Office. For this we have chosen for the Alleluia antiphon, required during Eastertide, the very beautiful lauda 'Alleluia alto re di gloria' which the Laudario fiorentino used for the Resurrection.]

Voce recitante

*Ella si tacque; e li angeli cantaro
di subito "In te Domine, speravi";
ma oltre "pedes meos" non passaro. (Purg. XXX, 82-84)*

Coro Antiphona Alleluya alto re di gloria cum Ps. 30 In te, Domine, speravi

Antiphona

Alleluya, alleluya, alto re di gloria,
Che venisti et descendisti a noi per tua gratia.
Dio, dolcissimo signore, tu ne da' victoria
Che vinciamo lo mondo, el corpo et tutta superbia.
Et adiuuge la tua laude et fande lunga storia,
Fande vivere in bontade et avere in te memoria,
Ke possiamo teco regnare in sempiterna secula.
E lo dyavol sia sconficto, e 'l peccato sia dimesso,
ricevane 'n gloria.
Laudiam tutti Iesu Cristo, ke per noi fu crucifisso,
dolce re di gloria.

Psalmus 30

In te, Domine, speravi; non confundar in æternum:* in justitia tua libera me.
Inclina ad me aurem tuam;* accelera ut eruas me.
Esto mihi in Deum protectorem,* et in domum refugii, ut salvum me facias:
Quoniam fortitudo mea et refugium meum es tu;* et propter nomen tuum deduces me et enutries me.
Educes me de laqueo hoc quem absconderunt mihi,* quoniam tu es protector meus.
In manus tuas commendo spiritum meum;* redemisti me, Domine Deus veritatis.
Odisti observantes vanitates supervacue;* ego autem in Domino speravi.
Exsultabo, et lætabor in misericordia tua,* quoniam respexisti humilitatem meam;
Salvast de necessitatibus animam meam† nec conclusisti me in manibus inimici.* statuisti in loco spatioso pedes meos.

7. PSALMUS 50 Asperges me hyssopo, et mundabor

[Paradiso Terrestre. Matelda conduce Dante all'altra riva riprendendo il canto del Miserere (9-16).]

[The Earthly Paradise. Matilda pulls Dante to the other side of the stream while the remaining lines are from the Miserere Psalm 50 (9-16).]

Voce recitante

*Quando fui presso a la beata riva,
"Asperges me" sì dolcemente udissi,
che nol so rimembrar, non ch'io lo scriva. (Purg. XXXI, 97-99)*

Matelda, Coro femminile Psalmus 50 Asperges me

Asperges me hyssopo, et mundabor;* lavabis me, et super nivem dealbabor.
Auditui meo dabis gaudium et lætitiã,* et exsultabunt ossa humiliata.
Averte faciem tuam a peccatis meis,* et omnes iniquitates meas dele.
Cor mundum crea in me, Deus,* et spiritum rectum innova in visceribus meis.
Ne projicias me a facie tua,* et spiritum sanctum tuum ne auferas a me.
Redde mihi lætitiã salutaris tui,* et spiritu principali confirma me.
Docebo iniquos vias tuas,* et impii ad te convertentur.
Liberã me de sanguinibus, Deus, Deus salutis meæ,* et exsultabit lingua mea justitiã tuam.

8. PS. 78 Deus, venerunt gentes

[Paradiso Terrestre. Il seguente Salmo *Deus, venerunt gentes* si riferisce alla caduta di Gerusalemme per mano dei Babilonesi. Nel 1291, un anno dopo la morte di Beatrice, il sultano turco d'Egitto al-Ashraf Khalil, conquistò San Giovanni d'Acri, ultima roccaforte cristiana in Oriente. Le donne simboleggiano le 7 virtù: 3 teologali e 4 cardinali, formando due semicori femminili e danzando come le figure nel quadro e nei disegni di Botticelli e Blake. C'è qui un ulteriore riferimento alla musica delle sfere in quanto le donne rappresentano anche i 7 pianeti del sistema solare allora conosciuti.]

[*The Earthly Paradise. The following Psalm 78 refers prophetically to the Fall of Jerusalem after the Babylonians' siege. In 1291, just one year after Beatrice's death, the city of Acre, last stronghold of Christianity in the Kingdom of Jerusalem, was lost to the Mamluks. The maidens symbolize the seven Virtues, three of which are Theological and four Cardinal, who form two semi-choruses and dance together as in the painting and drawings by Botticelli and Blake. This also captures the Music of the Spheres inasmuch as the maidens represent the seven Planets of the Solar System as it was then known.*]

Voce recitante

*"Deus, venerunt gentes", alternando
or tre or quattro dolce salmodia,
le donne incominciaro, e lagrimando. (Purg. XXXIII, 1-3)*

Virtù Psalmus 78 Deus, venerunt gentes

Deus, venerunt gentes in hæreditatem tuam; † polluerunt templum sanctum tuum;* posuerunt Jerusalem in pomorum custodiam.
Posuerunt morticina servorum tuorum escas volatilibus cæli;* carnes sanctorum tuorum bestiis terræ.
Effuderunt sanguinem eorum tamquam aquam* in circuitu Jerusalem, et non erat qui sepeliret.
Facti sumus opprobrium vicinis nostris;* subsannatio et illusio his qui in circuitu nostro sunt.
Usquequo, Domine, † irascaris in finem?* Accendetur velut ignis zelus tuus?

Ne memineris iniquitatum nostrarum antiquarum; † cito anticipent nos misericordiæ tuæ,* quia pauperes facti sumus nimis.

Adjuva nos, Deus salutaris noster, † et propter gloriam nominis tui, Domine, libera nos:* et propitius esto peccatis nostris, propter nomen tuum.

Ne forte dicant in gentibus: Ubi est Deus eorum? † et innotescat in nationibus coram oculis nostris* ultio sanguinis servorum tuorum qui effusus est.

Introëat in conspectu tuo gemitus compeditorum; † secundum magnitudinem brachii tui* posside filios mortificatorum:

Nos autem populus tuus, et oves pascuæ tuæ,* confitebimur tibi in sæculum; in generationem et generationem annuntiabimus laudem tuam.

ENSEMBLE SAN FELICE

sede operativa e corrispondenza via di Vingone, 17 – I-50018 Scandicci, Firenze

tel +39 339 8362788, email info@ensemblsanfelice.com

www.ensemblsanfelice.com

sede legale viale Eleonora Duse, 12 – I-50137 Firenze

C.F. 94182950488 P.I. 06051270483

PARADISO

10. ANTIPHONA Ave Maria

[Siamo nel Cielo della Luna. Nel seguente brano Piccarda, suora clarissa di Firenze, svanisce mentre canta l'*Ave Maria*.]

[*We are in the Circle of the Moon. In this episode, Piccarda, a Florentine Clarissan, vanishes while singing Ave Maria.*]

Voce recitante

*Così parlo mi, e poi cominciò "Ave,
Maria" cantando, e cantando vanio
come per acqua cupa cosa grave. (Par. III, 121-123)*

Piccarda Ave Maria

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui.

11. Agios o Theos

[Siamo nel Cielo di Mercurio: Giustiniano va al balcone mentre canta. La parola ebraica "Malacoth" è stata conosciuta impropriamente da San Girolamo nella Vulgata (dalla radice *Melek*, re) per dare senso logico alla traduzione "regno". I due brani seguenti (*Osanna* e *Voi che 'ntendendo il terzo ciel movete*) sono cantati prima separatamente e successivamente come un *mottetto* politestuale. In questa occasione abbiamo utilizzato per la versione del Sanctus l'*Agios o Theos* bizantino conservato nei manoscritti di Sant'Apollinare in Classe presso Ravenna.]

[*We are in the Circle of Mercury. Justinian sings. The Hebrew word, "Malacoth" is used by St Jerome in the Vulgate to translate 'Kingdom' from its root, Melek, king. The two following pieces (Osanna and 'Voi che 'ntendendo il terzo ciel movete')* are sung first separately and then as a polytextual mottetto. For this we use the Byzantine version of the Sanctus, the Agios o Theos preserved in manuscripts at Sant'Apollinare in Classe, Ravenna.]

Voce recitante

*"Osanna, sanctus Deus sabaòth,
superillustrans claritate tua
felices ignes horum malacòth!"*

*Così, volgendosi a la nota sua,
fu viso a me cantare essa sustanza,
sopra la qual doppio lume s'addua.*

*ed essa e l'altre mossero a sua danza,
e quasi velocissime faville
mi si velar di sùbita distanza. (Par. VII, 1-9)*

ENSEMBLE SAN FELICE

sede operativa e corrispondenza via di Vingone, 17 – I-50018 Scandicci, Firenze

tel +39 339 8362788, email info@ensemblsanfelice.com

www.ensemblsanfelice.com

sede legale viale Eleonora Duse, 12 – I-50137 Firenze

C.F. 94182950488 P.I. 06051270483

Giustiniano, Coro Agios o Theos

Agios, Agios, Agios
Kyrios o Theos Sabaoth
Pluris uranni ke y gi tin doxi su
Osanna em ptis ipsistis
Eublogimenos o enchomenos en onomati Kyriu
Osanna em ptis ipsistis.

12. Voi che 'ntendendo il terzo ciel movete – Mater Innocenciae - Agios o Theos

[Cielo di Venere: Carlo Martello va al balcone e intona la canzone "Voi che 'ntendendo il terzo ciel movete" (Convivio II, 6). Anche per questo brano abbiamo utilizzato la tecnica del *contrafactum*. Trattandosi di endecasillabi abbiamo scelto una melodia tradizionale medievale in ottava rima. Successivamente i due brani saranno proposti utilizzando il *contrafactum* del famoso mottetto politestuale di Marchetto da Padova *Ave regina / Mater innoventiae* composto nel 1305 per la consacrazione della Cappella degli Scrovegni a Padova e che secondo alcuni musicologi riprende la struttura del ciclo degli affreschi di Giotto.]

[*The Circle of Venus. Carlo Martello sings Dante's poem, "Voi che 'ntendendo il terzo ciel movete" (Convivio II, 6). Here also we use the contrafactum, choosing a traditional medieval melody in 'ottava rima' matching the hendecasyllables, "Verso l'amato li occhi suo l'amante". Following the two pieces we repeat them together as a mottetto using the contrafactum of Marchetto of Padua's mottetto, Ave regina / Mater innoventiae composed in 1305 for the consecration of the Scrovegni Chapel at Padua and which some musicologists believe echoes the structuring of Giotto's fresco cycles there.*]

Voce recitante

"Voi che 'ntendendo il terzo ciel movete"
*e sem sì pien d'amor, che, per piacerti
non fia men dolce un poco di quiete* (Par. VIII, 37-39)

Carlo Martello Voi che 'ntendendo il terzo ciel movete

Voi che 'ntendendo il terzo ciel movete,
udite il ragionar ch'è nel mio core,
ch'io nol so dire altrui, sì mi par novo.

El ciel che segue lo vostro valore,
gentili creature che voi sete,
mi tragge nello stato ov'io mi trovo

"Tu non se' morta, ma se' ismarrita,
anima nostra, che sì ti lamenti",
dice uno spiritel d'amor gentile;
"ché quella bella donna che tu senti,

ha transmutata in tanto la tua vita,
che n'hai paura, sì se' fatta vile!

Mira quant'ell'è pïetosa e umìle,
saggia e cortese nella sua grandezza,
e pensa di chiamarla donna, omai!

Ché se tu non t'inganni, tu vedrai
di sì alti miracoli adornezza,
che tu dirai: "Amor, signor verace,

ecco l'ancella tua: fa che ti piace"
Canzone, io credo che saranno radi
color che tua ragione intendan bene... (Dante, Convivio II, 6)

Mater innocencie, aula venustatis.
Rosa pudicicie, cella deitatis.
Vera lux mundicie, manna probitatis.
Porta obediencie, arca pietatis.
Datrix indulgencie, virga puritatis.
Arbor fructus gracie, nostre pravitatis.
Virtus tue clemencie, me solvat a peccatis.

Agios, Agios, Agios,
Kyrios o Theos Sabaoth.

13. O Virgo splendens

[Ci troviamo nel Cielo delle Stelle Fisse. Il canto è incentrato sul trionfo di Cristo e di tutti i beati, tra i quali spicca ovviamente la figura di Maria. A lei l'arcangelo Gabriele dedica un dolcissimo canto, tale che anche la più piacevole melodia terrena parrebbe al confronto il fragore di un tuono. Per questa "circulata melodia" abbiamo scelto il meraviglioso canone a 3 voci *O Virgo splendens*, uno dei tre che fanno parte del *Llibre Vermell de Montserrat*.]

[We find ourselves in the Heaven of the Fixed Stars. The song centres on Christ's Triumph and of all the Blessed ones, of whom the most splendid is Mary. The Archangel Gabriel dedicates to her a most sweet song, such that even the most pleasing earthly melody would seem to be like a thunderclap. For this 'circular melody' we have chosen the wonderful canon for three voices, 'O Virgo splendens', one of three which are in the *Llibre Vermell de Montserrat*.]

Voce recitante

*Qualunque melodia più dolce suona
qua giù e più a sé l'anima tira,
parrebbe nube che squarciata tona,*

*comparata al sonar di quella lira
onde si coronava il bel zaffiro
del quale il ciel più chiaro s'inzaffira.*

*«Io sono amore angelico, che giro
l'alta letizia che spira del ventre
che fu albergo del nostro disiro;*

*e girerommi, donna del ciel, mentre
che seguirai tuo figlio, e farai dia
più la spera supprema perché li entre».*

*Così la circolata melodia
si sigillava, e tutti li altri lumi
facean sonare il nome di Maria. (Par. XXIII, 97-111)*

Coro

O Virgo splendens hic in monte celso Miraculis serrato fulgentibus ubique quem fideles
conscendunt universi.

Eya pietatis oculo placato cerne ligatos fune peccatorum ne infernorum ictibus graventur
sed cum beatis tua prece vocentur.

14. ANTIPHONA Regina coeli

[Siamo qui giunti nel Cielo delle Stelle fisse. Il tempo liturgico, come di solito nella
Commedia, è quello di Pasqua. La composizione del testo del *Regina coeli* risale al X secolo,
ma l'autore è sconosciuto. La tradizione vuole che papa Gregorio Magno, una mattina di
Pasqua in Roma, udì degli angeli cantare i primi tre versi del brano ai quali aggiunse il
quarto. La melodia in uso risale al XII secolo.]

*[The Heaven of the Fixed Stars. Liturgically the time, as always, is that of Easter. The composition
of the text, 'Regina coeli' is tenth century, but its author is unknown. Tradition says that one
Matins at Easter in Rome Pope Gregory the Great heard angels sing the first three verses to which
he added the fourth. The melody used here is from the twelfth century.]*

Voce recitante

*Indi rimaser lì nel mio cospetto,
Regina celi cantando si dolce
che mai da me non si partì 'l diletto. (Par. XXIII, 127-129)*

Coro Regina coeli

Regina coeli, laetare, alleluia:
Quia quem meruisti portare. alleluia,
Resurrexit, sicut dixit, alleluia,
Ora pro nobis Deum, alleluia.

ENSEMBLE SAN FELICE

sede operativa e corrispondenza via di Vingone, 17 – I-50018 Scandicci, Firenze

tel +39 339 8362788, email info@ensemblsanfelice.com

www.ensemblsanfelice.com

sede legale viale Eleonora Duse, 12 – I-50137 Firenze

C.F. 94182950488 P.I. 06051270483

15. Sanctus *Gratiosus*

[Cielo delle Stelle Fisse. Beatrice e gli altri beati inneggiano tre volte a Dio, come avviene solitamente durante la liturgia. Qui viene cantato l'incipit del *Sanctus* di Gratiosus de Padua, compositore attivo alla fine del Trecento e di cui non ci sono pervenuti che pochi frammenti. Il brano verrà eseguito integralmente più avanti, nel canto XXVIII.]

[*The Heaven of the Fixed Stars. Beatrice and the other Blessed ones hymn to God three times, as is customary in the Liturgy. Here we sing the opening of the Sanctus of Gratiosus of Padua, who was actively composing at the end of the fourteenth century, but of whose work we have only a few fragments. This selection will be presented in its entirety later, in Canto XXVIII.*]

Voce recitante

*Sì com' io tacqui, un dolcissimo canto
risonò per lo cielo, e la mia donna
dicea con li altri: «Santo, santo, santo!». (Par. XXVI, 67-69)*

Coro Sanctus

Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dominus Deus Sabaoth.

16. Gloria spiritus et alme *Egardus*

[Viene intonato il *Gloria*. Abbiamo proposto il *Gloria* di *Egardus* di area veneta e già in stile arsnovistico in quanto Dante in questo periodo si trovava durante il suo esilio alla corte di Can Grande della Scala, dove avrà certamente potuto incontrare questo nuovo mondo musicale.]

[*The Gloria is sung. We use Egardus's Gloria from the Veneto and which is in the ars nova style that Dante at that time would have heard during his exile at the court of Can Grande della Scala.*]

Voce recitante

*“Al Padre, al Figlio, a lo Spirito Santo”,
cominciò, “gloria!”, tutto 'l paradiso,
sì che m'inebriava il dolce canto.*

*Ciò ch'io vedeva mi sembiava un riso,
de l'universo, per che mia ebbrezza
intrava per l'udire e per lo viso,*

*Oh gioia! oh ineffabile allegrezza!
oh vita intègra d'amore e di pace!
oh senza brama sicura ricchezza! (Par. XXVII, 1-3)*

Coro Glória in excelsis Deo

Glória in excélsis Deo
 et in terra pax homínibus bonae voluntátis.
 Laudámus te,
 benedícimus te,
 adorámus te,
 glorificámus te,
 grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam,
 Dómine Deus, Rex cæléstis,
 Deus Pater omnípotens.
 Dómine Fili Unigénite, Iesu Christe,
 Spiritus et alme orphanorum paraclite
 Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris,
 primogenitus Mariae virginis matris
 qui tollis peccáta mundi, miserére nobis;
 Ad Mariae gloriam
 qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecationem nostram.
 Qui sedes ad dexteram Patris, miserére nobis.
 Quóniam tu solus Sanctus, Mariam sanctificans tu solus Dóminus, Mariam gubernans tu
 solus Altíssimus, Maria coronans
 Iesu Christe, cum Sancto Spírítu: in glória Dei Patris. Amen.

17. Sanctus *Gratiosus*

[Siamo adesso nel Primo Mobile, dove Dante ascolta l'*Osanna* cantato polifonicamente, mentre Beatrice gli spiega le gerarchie degli angeli e la musica delle sfere. Il mosaico del Battistero di San Giovanni a Firenze illustra questa scena basata, come il brano di Dante, su scritti di Pseudo-Dionigi e san Gregorio. Viene qui cantato per la terza volta l'inno di lode *Sanctus*, in una sorta di innalzamento catartico del registro espressivo abbiamo proposto il primo in stile gregoriano *simplex*, il secondo di area ravennate (sempre facendo riferimento all'esilio di Dante) e il terzo finalmente in stile arsnovistico di area veneta composto da Gratiosus.]

[We are now in the *Primum Mobile*, where Dante hears *Hosanna* sung polyphonically, while Beatrice explains to him about the hierarchies of angels and the music of the spheres. The mosaics of Florence's Baptistery show these, being based on the writings of Pseudo-Dionysius and St Gregory. Here, for the third time, the *Sanctus* is sung: the first had been sung in a simple Gregorian style; the second was from the Ravenna area (always in reference to Dante's exile sojourn); the third, finally in the *ars nova* style of the Veneto area composed by Gratiosus.]

Voce recitante

*Io sentiva osannar di coro in coro
 al punto fisso che li tiene a li ubi,
 e terrà sempre, ne' quai sempre fuoro.* (Par. XXVIII 94 - 97)

*L'altro ternaro, che cosí germoglia
 in questa primavera sempiterna
 che notturno Ariete non dispoglia,*

ENSEMBLE SAN FELICE

sede operativa e corrispondenza via di Vingone, 17 – I-50018 Scandicci, Firenze

tel +39 339 8362788, email info@ensemblsanfelice.com

www.ensemblsanfelice.com

sede legale viale Eleonora Duse, 12 – I-50137 Firenze

C.F. 94182950488 P.I. 06051270483

*perpetuamente 'Osanna' sberna
con tre melode, che suonano in tre
ordini di letizia onde s'interna. (Par. XXVIII 115-120)*

Coro Sanctus

Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis. (Is. 6,3 – Mt. 21,9 ecc.)

18. OFFERTORIUM Ave, Maria, gratia plena

[Si giunge qui all'Empireo, il riferimento è alla scultura dell'Annunciazione di Giraldo da Como, che Dante ha avuto modo di vedere in Santa Reparata e che adesso si trova all'esterno della Cattedrale di Santa Maria del Fiore sul lato del campanile di Giotto, dove fu posta per indicare le tombe dei laudesi di Orsanmichele. Questa stessa scultura è citata da Dante nel Canto X del Purgatorio. L'Angelo canta *Ave Maria*.]

[We have reached the Empyrean. We give the Annunciation sculpture by Giraldo da Como, which Dante would have seen on the exterior wall of Santa Reparata and which now is on the external wall of the Duomo by the Giotto Campanile, which was placed there to indicate the burials of the Compagnia dei Laudesi of Orsanmichele. This same sculpture was cited by Dante in Purgatorio X. The Angel sings *Ave Maria*.]

Voce recitante

*E quello amor che primo li discese,
cantando "Ave, Maria, gratia plena",
dinanzi a lei le sue ali distese. (Par. XXXII, 95-98)*

Angelo Ave Maria

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui

19. Vergine madre, figlia del tuo figlio

[31 marzo 1300, è giovedì sera. San Bernardo loda la Madonna con le parole sacre composte da Dante. Viene intonato il *contrafactum* di Parade mentes ora, capolavoro meditativo ed estatico delle Cantigas de Santa Maria.

[It is Thursday evening, 31 March 1300. St Bernard praises the Madonna with a sacred Franciscan lauda in Italian actually composed by Dante. We use for this the *contrafactum* from the Cantiga

'Parade mentes ora', a meditative and ecstatic masterpiece from the splendid manuscript in Florence's Biblioteca Nazionale.]

San Bernardo

Vergine Madre, figlia del tuo figlio,
umile e alta più che creatura,
termine fisso d'eterno consiglio,
tu se' colei che l'umana natura
nobilitasti sì, che 'l suo fattore
non disdegnò di farsi sua fattura.
Nel ventre tuo si raccese l'amore,
per lo cui caldo ne l'eterna pace
così è germinato questo fiore. (Par. XXXIII, 1-9)

Presidente **Federico Bardazzi**
Direttore artistico **Marco Di Manno**
General Manager **Carla Giovanna Zanin**