

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

Voci

Annamaria Amorosa, Laura Andreini, Cecilia Cazzato, Lucia Focardi, Chiara Galioto, Giulia Gianni *soprani*

Floriano D'Auria, Eva Mabellini, Beatriz

Oyarzabal Pinan *alti*

Massimo Lombardi, Michael Paumgarten,

Francesco Tribioli *tenori*

Luciano Fava, Alessandro Martinello, Marco

Mazzinghi, Leonardo Sagliocca *bassi*

Pueri Cantores della Cattedrale di Santa Maria in Sarzana

Pietro Bernardini, Chiara Bertagna, Elsa Canepa, Eleonora Cantale, Maria Sofia Cantale, Emanuele

Casula, Gaia Cattaneo, Iliaria Chianca, Maria

Chiara Di Benedetto, Gaia Forcelli, Emma

Giannini, Eloisa Iori, Michelle La Galante,

Mickaela La Galante, Matilde Leonardi, Agnese

Padula, Caterina Patrone, Elsa Poletto, Corinne

Fanny Rosignoli, Catherine Sletner, Rachele

Zamperini *voci bianche*

Emanuele Casula, Simone Emili *tenori*

Orlando Bates, Kevin Costa, Emanuele Menconi *bassi*

Alessandra Montali *maestro del coro*

Strumenti

Adele Bardazzi *arpa gotica*

Federico Bardazzi *viella, campanelli*

Dimitri Betti *organo portativo*

Marco Di Manno *flauto*

Cecilia Fernandez *flauto*

Martino Noferi *cialamello*

Donato Sansone *campane, cialamelli, flauti, gaita, riqq,*

saz, tamburello, tamburo, castagnette, symphonia

Elena Sartori *organo portativo*

Linda Severi *cialamello, bombardà*

Eleonora Tassinari *symphonia*

Fabio Tricomi *arpa gotica, daf, flauto e tamburo, oud, salterio, tamburello, viella, zarb*

Cristina Borgogni *testi didascalici*

INFERNO

Dante Maestro Stefano Mascaldi

Coro dei demoni

PURGATORIO

Dante Maestro Stefano Mascaldi

Angelo Cecilia Cazzato, Chiara Galioto

Arnaut Daniel Marco Mazzinghi

Bonagiunta da Lucca Luciano Fava

Casella Floriano D'Auria

Coro degli Angeli

Dante apprendista (Luca) Beatriz Oyarzabal Pinan

Matelda (Lia) Lucia Focardi

Sette Virtù

Sirena Laura Andreini

Stazio (Jesus) Leonardo Sagliocca

Virgilio (Cleopa) Massimo Lombardi

PARADISO

Dante Maestro Stefano Mascaldi

Angelo Cecilia Cazzato, Chiara Galioto

Carlo Martello Massimo Lombardi

Giustiniano Luciano Fava

Piccarda Laura Andreini

Salomone Leonardo Sagliocca

San Bernardo Michael Paumgarten

Registrazione Saverio Lanza *Antico Spedale del Bigallo dicembre 2012*

Nicola Cavina *Villa Calloria, giugno 2015,*

Saloncino del Teatro della Pergola settembre 2015

Editing, mastering Nicola Cavina

Produzione artistica Federico Bardazzi, Nicola Cavina

Fonti musicali

“Io son dolce sirena” *contrafactum* di Co’ la Madre del Beato (Laudario Fiorentino, BR 18)
 “Manibus o date lilia plenis – Benedictus” *contrafactum* di Ortorum virentium / Virga Yesse / Victime paschali laudes (Laudario Fiorentino, BR 18)

“Voi che ‘ntendendo il terzo ciel movete – Agios o Theos” *contrafactum* di Ave regina / Mater innocentiae (Marchetto da Padova PMFC 37 pag. 129)

“Amor che nella mente mi ragiona – In exitu Isrâel de Aegypto” *contrafactum* di Mariam Matrem Virginem (Libre Vermell de Montserrat, sec. XIV)

“Donne ch’avete intelletto d’amore – Domine, labia mea” *contrafactum* di Imperayritz de la ciutat joyosa (Llibre Vermell de Montserrat, sec. XIV)

“Sappia qualunque il mio nome dimanda” *contrafactum* di Maravillosos mirages (Cantiga de Santa Maria 272, BNCF, BR 14)

“Vergine madre, figlia del tuo figlio” *contrafactum* di Parade mentes ora (Cantiga de Santa Maria 241, BNCF, BR 14)

“Tan m’abellis vostre cortes deman” *contrafactum* di Dex est ausi comme li pellicans (Thibaut de Navarre 1201 – 1253, OMB n. 25)

“Agios o Theos” (canto bizantino, Manoscritto Classense sec. XII)

“Voi che ‘ntendendo il terzo ciel movete” *contrafactum* di Verso l’amato li occhi suo l’amante (*su melodia medievale di ottava rima*)

Codici e sigle

AC 693 Assisi Biblioteca Comunale Antifonario 693, ca 1200

AC 693 Assisi Biblioteca Comunale Antifonario 694, ca 1200

AO Aosta Seminario Maggiore 6 Antifonario, ca 1200

AOSMF M 2 n. 1 Archivio dell’Opera di Santa

Maria del Fiore Graduale ca 1300

AOSMF L 2 n. 2 Archivio dell’Opera di Santa Maria del Fiore Antifonario ca 1330
AAF Antifonario Arcivescovile di Firenze circa 1250

B 19 Benevento Biblioteca Capitolare Antifonario 19, ca 1100

BMP Biblioteca Museo di Pescia (LU)

BNCF BR 18 Laudario Fiorentino di Santo Spirito

BNCF BR 20 Cantigas de Santa Maria de Alfonso X El Sabio

D AAM G 20 Aachen - Aix-la-Chapelle - Domarchiv Graduale f. 341v, 371v 1200

L 601 Lucca Antifonario 601, ca 1100

LV Llibre Vermell de Montserrat

OMB Oxford Medieval Book

MP Montpellier 13

PC Antifonario Graduale della Basilica di S. Antonino in Piacenza, sec. XII

PMFC Poliphonic Music Fourteenth Century

TO Tonarium Odonis, sec. XII ed.

Coussemaker

Avvertenze

Le melodie e le polifonie appartengono al repertorio gregoriano oppure sono realizzate attraverso la tecnica del *contrafactum* da fonti medievali. Per *contrafactum* s’intende l’adattamento di nuove parole a una composizione preesistente, prassi invalsa sia in ambito sacro sia profano a partire dal Medioevo.

Lo stile melodico del canto gregoriano si definisce principalmente in tre categorie: sillabico (una nota per ogni sillaba), semi ornato (da una a poche note per sillaba), melismatico (presenza di lunghi “melismi”, cioè successioni di molte note, sopra le sillabe).

L’accompagnamento strumentale, scarsamente attestato nelle fonti scritte, è ammissibile per via congetturale e in base ad alcune testimonianze iconografiche.

CD 1**Inferno**

[1] Esecuzione della Cantiga de Sancta Maria “Todos con alegria cantand”.

[2] Voce recitante didascalica, lettura dei versi danteschi ed esecuzione dell’inno Vexilla Regis “in parodia” col **Coro dei demoni** accompagnato dal frastuono “infernale” delle percussioni *Vexilla Regis prodeunt; / fulget Crucis mysterium, / quo carne carnis conditor / suspensus est patibulo. / 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.*

[3] Intermezzo strumentale in ritmo di danza medievale (saltarello)

Purgatorio

[4] Voce recitante e poi esecuzione in stile di dramma liturgico (cioè con le diverse voci che cantano ora la “parte” dei Discepoli”, ora quella di “Gesù”) dell’*Officium Peregrinorum* (Codice Orleans, Athenaeum Cremonese 57-65) **Stazio (Jesus), Virgilio (Cleopa), Dante apprendista (Luca), Discipuli**
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 Patri 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 tercia 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 vobis. 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 quo intellectus abierat, alleluia.

[5] Voce recitante didascalica, recitazione del testo dantesco ed esecuzione dell’Antifona *Nos qui vivimus* e del Salmo 113 *In exitu Isrâel* **Leonardo Saggiocca**
Antifona Nos qui vivimus, benedicimus Domino.

Salmo 113 In exitu Isrâel de Aegypto, / domus Jacob de populo barbaro, facta est Judæa sanctificatio ejus; / Isrâel potestas ejus. Mare vidit, et fugit; / Jordanis conversus est retrorsum. Montes exultaverunt ut arietes, / et colles sicut agni ovium. Quid est tibi, mare, quod fugisti? / et tu, Jordanis, quia conversus es retrorsum? Montes, exultastis sicut arietes? / et colles, sicut agni ovium? A facie Domini nota 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.

Il progetto è stato riproposto l’8 settembre 2015 nel Duomo di Firenze in coproduzione dall’Opera di Santa Maria del Fiore e dal Teatro Nazionale della Toscana con la proiezione di un video a cura di Federica Toci che sarà pubblicato in allegato al libro di Marco Romanelli, *Cantando come donna innamorata. Dante e la musica* (Società Editrice Dante Alighieri)

[6] Voce recitante didascalica, recitazione del testo dantesco e intonazione di *Amor che ne la mente mi ragiona* (sulla melodia “Mariam Matrem Virginem”, proveniente dal manoscritto trecentesco *Libre Vermell de Montserrat*, con accompagnamento prevalentemente di percussioni) **Casella, Coro**
Amor che ne la mente mi ragiona / de la mia donna disiosamente, / move cose di lei meco sovente, / che lo 'ntelletto sov'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!"

[7] Voce recitante didascalica, recitazione del testo dantesco ed esecuzione in gregoriano del Salmo 50 *Miserere mei, Domine* in stile sillabico **Coro**
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 sapientiae tuae manifestasti mihi.

[8] Voce recitante didascalica, recitazione del testo dantesco ed esecuzione in gregoriano dell'Antifona *Salve Regina* in stile semiornato **Laura Andreini**
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.

[9] Voce recitante didascalica, recitazione del testo dantesco ed esecuzione in gregoriano dell'Inno *Te lucis ante terminum* in sillabico **Angelo, Coro**
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] Voce recitante didascalica, recitazione del testo dantesco ed esecuzione dell'Inno *Te Deum laudamus* in stile semiornato **Coro**
Te Deum laudamus / Te Dominum confitemur. / Te aeternum Patrem / omnis terra veneratur. / Tibi omnes Angeli; / tibi caeli et universae Potestates; / Tibi Cherubim et Seraphim / 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] Voce recitante didascalica, recitazione del testo dantesco ed esecuzione in contrafactum di *Padre nostro che ne' cieli stai* sulla musica della *Lauda* anonima *Lamentomi et sospiro* dal “Laudario Fiorentino” **Laura Andreini**
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.

[12] Esecuzione del responsorio *Beati pauperes. Beati misericordes* **Michael Paumgarten**

[13] Voce recitante didascalica, recitazione del testo dantesco ed esecuzione dell'*Agnus Dei* in stile semiornato **Lucia Focardi**
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. / Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

[14] Voce recitante didascalica, recitazione del testo dantesco ed esecuzione dei versi *Io son dolce sirena* (sulla melodia della lauda “Co' la Madre del Beato”, dal *Laudario Fiorentino*) **Sirena**
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 sen parte; si tutto l'appago!

[15] Voce recitante didascalica, recitazione del testo dantesco ed esecuzione del Salmo 50 in stile sillabico *Domine, labia mea aperies* (continuazione del *Miserere*)
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 aedificentur muri Jerusalem. / Tunc acceptabis sacrificium iustitiae, oblationes et holocausta; / tunc imponent super altare tuum vitulos.

[16] Voce recitante didascalica, recitazione del testo dantesco e intonazione dei versi *Donne ch'avete intelletto d'amore* dalla *Vita nuova* di Dante (sulla melodia “Imperayritz de la ciutat joyosa” dal *Llibre Vermell de Montserrat*) **Bonagiunta da Lucca, Coro**
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.

[17] Voce recitante didascalica, recitazione del testo dantesco ed esecuzione dell'Inno *Summae Deus clementiae* in stile sillabico **Coro**
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] Voce recitante didascalica, recitazione del testo dantesco e intonazione dei versi *Tan m'abellis vostre cortes deman* (sulla melodia di Thibaut de Navarre, *Dex est ausi comme li pellicans*) **Arnaut Daniel**
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!

[19] Voce recitante didascalica, recitazione del testo dantesco ed esecuzione dell'Antifona *Beati mundo corde* in stile semiornato **Angelo**
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] Voce recitante didascalica, recitazione del testo dantesco ed esecuzione dell'Introitus *Venite, benedicti Patris mei* **Matelda**
Venite benedicti Patris mei, possidete paratum vobis regnum a constitutione mundi. Alleluja.

[21] Voce recitante didascalica, recitazione del testo dantesco ed esecuzione di *Sappia qualunque il mio nome dimanda* (sulla melodia di "Maravillosos miragres" dai Cantigas de Santa Maria) **Matelda**
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.

CD 2

[1] Voce recitante didascalica, recitazione del testo dantesco ed esecuzione del Salmo 32 *Beati quorum remissae sunt iniquitates* in stile sillabico **Matelda, Coro**
Beati quorum remissae 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 quae circumdedit me; exsultatio mea, erue me a circumdantibus me. / Multa flagella peccatoris; sperantem autem in Domino misericordia circumdabit. / Lætaminini in Domino, et exsultate, justi; et gloriamini, omnes recti corde.

[2] Voce recitante didascalica, recitazione del testo dantesco ed esecuzione dell'Hosanna **Coro**
Hosanna filio David! Hosanna in altissimis!

[3] Voce recitante didascalica, recitazione del testo dantesco ed esecuzione dell'Antifona *Benedicta tu in mulieribus* in stile sillabico **Laura Andreini, Coro**
Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. Dominus tecum.

[4] Voce recitante didascalica, recitazione del testo dantesco ed esecuzione di (*Veni, ecc.*) *de Libano* contrafactum della Lauda peccatrice nominata *Maddalena da Dio amata* (BNCF BR. 18) *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...* **Salomone, Chiara Galioto, Leonardo Sagliocca**

[5] Voce recitante didascalica, recitazione del testo dantesco ed esecuzione del *Benedictus – Manibus o date lilia plenis* (dal mottetto "Ortorum virentium / Virga Yesse / Victime paschali laudes" del Laudario Fiorentino)

[6] Voce recitante didascalica, recitazione del testo dantesco ed esecuzione del Salmo *In te, Domine, speravi* con l'Antifona *Alleluia alto re di Gloria* (da una melodia dell'"Alleluia alto re di gloria" del Laudario Fiorentino) e Salmo 30 in stile sillabico *In te, Domine, speravi* **Coro degli angeli, Leonardo Sagliocca, Cecilia Cazzato**
In te, Domine, speravi; non confundar in aeternum: 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 supervacuae; ego autem in Domino speravi. / Exsultabo, et lætabor in misericordia tua, quoniam respexisti humilitatem meam; / Salvasti de necessitatibus animam meam nec conclusisti me in manibus inimici: / statuisti in loco spatioso pedes meos.

[7] Voce recitante didascalica e recitazione del testo dantesco ed esecuzione del Salmo 50 *Asperges me hyssopo, et mundabor* in stile sillabico **Matelda, Coro**
Asperges me hyssopo, et mundabor; lavabis me, et super nivem dealbabor. / Auditui meo dabis gaudium et lætitiā, 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 lætitiā salutaris tui, et spiritu principali confirma me. / Docebo iniquos vias tuas, et impii ad te convertentur. / Libera me de sanguinibus, Deus, Deus salutis meae, et exsultabit lingua mea justitiā tuam.

[8] Voce recitante didascalica e recitazione del testo dantesco ed esecuzione del Salmo 78 *Deus, venerunt gentes* in stile sillabico **Virtù**
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, irasceris in finem? Accendetur velut ignis zelus tuus? Ne memineris iniquitatum nostrarum antiquarum; cito anticipent nos misericordiae tuæ, quia pauperes facti sumus nimis. Adjuva nos, Deus salutaris noster; et propter gloriam nominis tui, Domine, libera nos: et propitiis 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.

[9] Lauda "Lamentomi e sospiro" (dal "Laudario Fiorentino")

Paradiso

[10] Voce recitante didascalica, recitazione del testo dantesco ed esecuzione dell'Antifona *Ave Maria* in stile semiornato **Piccarda**
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus. Alleluia.

[11] Voce recitante didascalica, recitazione del testo dantesco ed esecuzione dell'Hosanna e del Sanctus (sulla melodia di "Agios o Theos", canto bizantino da un Manoscritto Classense del sec. XII) **Giustiniano, Coro**
Agios, Agios, Agios / Kyrios o Theos Sabaoth / Pluris uranni ke y gi tin doxi su / Osanna em ptis insisti / Eublogimemos o enchomenos en onomati Kyriu / Osanna em ptis insisti.

[12] Voce recitante didascalica ed esecuzione della canzone *Voi che 'ntendendo il terzo ciel movete* dal *Convivio* di Dante (sulla melodia medievale "Verso l'amato li occhi suo l'amante" e sul mottetto "Ave

regina / Mater innoventiae” di Marchetto da Padova)

Voi che 'ntendendo il terzo ciel movete, / udite il ragionar ch'è nel mio core, / ch'io nol so dire altrui, si 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; / "chè quella bella donna che tu senti, / ha trasmutata in tanto la tua vita, / che n'hai paura, si se' fatta vile! / Mira quant'ell'è pietosa e umile, / saggia e cortese nella sua grandezza, / e pensa di chiamarla donna, omai! / Chè 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

[13] Esecuzione del canone *O virgo splendens* dal Llibre Vermell de Montserrat.
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] Voce recitante didascalica, recitazione del testo dantesco ed esecuzione dell'Antifona in stile melismatico *Regina coeli Coro*
Regina coeli, laetare, alleluia: / Quia quem meruisti portare, alleluia, / Resurrexit, sicut dixit, alleluia, / Ora pro nobis Deum, alleluia.

[15] Voce recitante didascalica, recitazione del testo dantesco ed esecuzione del *Gloria spiritus et alme* di Egardus **Lucia Focardi, Cecilia Cazzato**
Glória in excelsis Deo / et in terra pax hominibus bonae voluntátis. / Laudámus te, / benedícimus te, / adorámus te, / glorificámus te, / grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam, / Dómine Deus, Rex caeléstis, / Deus Pater omnipotens. / Dómine Fili Unigénite, Iesu Christe, / Dómine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, / qui tollis peccáta mundi, miserére nobis; / qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecationem nostram. / Qui sedes ad dexteram Patris, miserére nobis. / Quóniam tu solus Sanctus, tu solus Dóminus, tu solus Altíssimus, / Iesu Christe, cum Sancto Spírítu: in glória Dei Patris. Amen.

[16] Voce recitante didascalica, recitazione del testo dantesco ed esecuzione del *Sanctus* nella versione polifonica di Gratiopus **Eva Mabellini, Massimo Lombardi, Leonardo Saggiocca**
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.

[17] Voce recitante didascalica, recitazione del testo dantesco ed esecuzione dell'Offertorio in stile melismatico *Ave, Maria, gratia plena Angelo*
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. / Benedicta tu in mulieribus, / et benedictus fructus ventris tui, Iesus

[18] Voce recitante didascalica, recitazione del testo dantesco ed esecuzione di *Vergine madre, figlia del tuo figlio* (sulla melodia di "Parade mentes ora", Cantiga 241) **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.

I PROTAGONISTI

Ensemble San Felice – Federico Bardazzi

Federico Bardazzi, allievo di violoncello di Andrè Navarra a Siena e a Parigi, ha studiato musica da camera con Piero Farulli del Quartetto Italiano e con il Quartetto Borodin, composizione con Carlo Prospero e Roberto Becheri, canto gregoriano con Nino Albarosa, basso continuo con Andrew Lawrence King, viola da gamba direzione di coro con Roberto Gabbiani e Peter Phillips, direzione d'orchestra all'Accademia Chigiana con Myung-Whun Chung. Con l'Ensemble San Felice, gruppo vocale e strumentale, con un repertorio prevalentemente sacro, dal medioevo alla musica contemporanea, si è focalizzato da molti anni sulla produzione bachiana dirigendo la *Messa in si minore*, i Sei Mottetti, la *Johannes-Passion*, i *Concerti brandeburghesi* e numerose Cantate. Si è dedicato inoltre al repertorio del seicento, presentando in numerosi festival in Italia e all'estero pagine raramente eseguite di Marco da Gagliano, Frescobaldi, Carissimi, Buxtehude, Jeronimo de Carrion, François Couperin. Di particolare successo, oltre ad una personale versione del *Requiem* di Mozart, si sottolineano *Magnificat* – realizzato con il sostegno dell'Unione Europea – *El cant de la Sibilla* – programma di musica medievale catalana presentato al Festival dei Due Mondi di Spoleto – *Nigra sum sed formosa* cantigas de Santa Maria e il dramma liturgico medievale da codici fiorentini *Quem queritis*. Nel settembre 2005 è stato invitato a tenere un concerto al Queen Elizabeth Hall di Londra per gli Early Music Weekends della Oxford University Press. Numerose, inoltre, le prime esecuzioni assolute di brani di musica contemporanea. È fondatore e Direttore artistico dell'Accademia San Felice, che realizza annualmente, oltre ad un'intensa attività didattica attraverso i corsi organizzati dalla propria Scuola di Musica, la settimana di Musica Sacra dal Mondo, il Festival Internazionale di Orchestre Giovanili Europee e In-canto gregoriano – incontri internazionali di Firenze dedicati alla valorizzazione dell'antico repertorio liturgico sia sotto l'aspetto scientifico che interpretativo. Della discografia dell'Ensemble San Felice diretto da Federico Bardazzi fanno parte la registrazione dei Mottetti di Bach, la prima registrazione in assoluto della *Messa sopra l'aria di Fiorenza* di Frescobaldi (Bongiovanni), le *Cantigas de Santa Maria* (Bongiovanni), il dramma liturgico *Quem queritis?* (Tactus). I suoi concerti sono stati inoltre trasmessi dalla Rai, dalla radiotelevisione svizzera, tedesca e polacca e dall BBC che sta realizzando un programma di 50 minuti sulla sua attività musicale. Federico Bardazzi è stato docente di musica d'insieme per strumenti ad arco e di musica barocca al Conservatorio di Palermo, attualmente ha la cattedra al Conservatorio di Brescia.

