

Cantus Posterior
Auf den Spuren spätmittelalterlicher Gesänge

Ein internationales Lifelong Learning Projekt an der KUG

Freitag, 22. Mai 2015
20.30 Uhr, Franziskanerkirche Graz

Musik zur Göttlichen Komödie von Dante
Inferno – Purgatorio – Paradiso

Ein Projekt von Sr. Julia Bolton Holloway,
Federico Bardazzi und Marco di Manno.
Künstlerische Beratung: Carla Zanin

Ensemble San Felice (Florenz)
mit Gästen

Leitung: Federico Bardazzi

Gesang

Laura Andreini, Floriano D'Auria, Chiara Galioto; Michael Paumgarten,
Leonardo Saggiocca

Instrumente

Federico Bardazzi (Fidel), Marco Di Manno (Blockflöten), Cecilia
Fernandez (Blockflöten), Donato Sansone (Dudelsack, Schlagzeug,
Symphonia)

Schola Cantorum Riga:

Guntars Pranis, Kaspar Milasevics, Aigars Reinis, Martins Moors, Ansis
Klucis, Janis Kursevs, Dainis Geidmanis

Graces & Voices

Antanina Kalechyts, Kataryna Menges

Sprecher: Carmen Grasso, Uli Praßl

Videoleitung: Carla Zanin

Videomaker: Federica Toci

Die Hölle

1. Vexilla regis prodeunt inferni

Coro dei demoni

Das Fegefeuer

2. Officium Peregrinorum

(AAF f. 115r, Codice Orleans, Athenaeum Cremonese 57 – 65) (*Jesu nostra redemptio* AC 693 f. 150r, 154v, 155r, 156r 1200)

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

3. ANTIPHONA Nos qui vivimus

(AAF f. 51v) cum PS. 113 In exitu Israel de Aegypto *tonus peregrinus*

4. Amor che nella mente mi ragiona – In exitu Israel de Aegypto

contrafactum di Mariam Matrem Virginem

(LV)

Casella, Coro

5. PSALMUS 50 Miserere mei, Deus VII

(TO p. 134 e p. 144) (1, vv. 1-7)

6. ANTIPHONA Salve Regina I

(AO 6 f. 94v)

Laura Andreini

7. HYMNUS Te lucis ante terminum III

(AC 693 35v, MBT 347 ff. 192-192v)

Angelo

8. HYMNUS Te Deum laudamus III

(AC 693 19r, AR p. 527)

9. O Padre nostro che ne' cieli stai

contrafactum di Lamentomi et sospiro

(Lauda, BR 18)

Laura Andreini

10. RESPONSORIUM Beati pauperes. Beati misericordes

VII (AO 6 f. 108v)

11. Agnus Dei V *Missae XI cum jubilo*

Antanina Kalechyts

12. Io son dolce sirena

contrafactum di Co' la Madre del Beato

(Lauda, BR 18)

Sirena

13. PSALMUS 50 Domine, labia mea aperies I

(TO p. 142 e p. 120) (2, vv. 16-20)

14. Donne ch'avete intelletto d'amore – Domine, labia mea

contrafactum di Imperayritz de la ciutat joyosa (LV)

Bonagiunta da Lucca, Coro

15. HYMNUS Summae Deus clementiae I

(AC 693 f. 45r, KN p. 214)

16. Tan m'abellis vostre cortes deman

contrafactum di Dex est ausi comme li pellicans

(Thibaut de Navarre 1201 – 1253, OMB n. 25)

Arnaut Daniel

17. ANTIPHONA Beati mundo corde

cum PSALMUS 118 Beati Immaculati in via VI

(AAF 215v)

Angelo

18. INTROITUS Venite, benedicti Patris mei VII

(PC Cod. 65 Archivio Capitolare *Libro del Maestro sec. XII*)

Angelo

19. Sappia qualunque il mio nome dimanda
contrafactum di Maravillosos miragres
(Cantiga 272, BNCF, BR 20)

Matelda

20. PSALMUS 32 Beati quorum remissae sunt iniquitates
cum ANTIPHONA Nunc gaudeant *Hildegard von Bingen*
VI (TO p. 145a)

Matelda, Coro

21. Hosanna *Missa XVIII*
(AO 6 f. 140v)

Coro

22. ANTIPHONA Benedicta tu in mulieribus IV
(AAF 61v)

Solo, Coro

Laura Andreini

23. Veni de Libano, sponsa mea
Contrafactum di Peccatrice nominata Magdalena da Dio amata
(Lauda, BR 18)

Salomone

24. Benedictus - Manibus o date lilia plenis
Benedictus *Missa XVIII*
(AO 6 f. 140v)

contrafactum di Ortorum virentium / Virga Yesse /
Victimae paschali laudes
(Lauda, BR 18)

25. ANTIPHONA Alleluia alto re di Gloria
(Lauda, BR 18)
cum PS. 30 (1-8) In te, Domine, speravi II
(TO p. 142a)

Coro degli angeli

Leonardo Sagliocca, Antanina Kalechytz

26. PSALMUS 50 Asperges me hyssopo, et mundabor III
(TO p 143b) (vv. 8-15)

Matelda, Coro

27. PSALMUS 78 Deus, venerunt gentes V
(TO 144 o p 129)

Virtù

Das Paradies

28. ANTIPHONA Ave Maria I
(AAF 66v)

Piccarda

29. Agios o Theos (canto bizantino, Manoscritto Classense sec. XII)
Giustiniano, Coro

30. Voi che 'ntendendo il terzo ciel movete
contrafactum di Verso l'amato li occhi suo l'amante
(*su melodia medievale di ottava rima*)

Carlo Martello

Voi che 'ntendendo il terzo ciel movete – Agios o Theos
contrafactum di Ave regina / Mater innoentiae

Marchetto da Padova

(PMFC 37 pag. 129)

Carlo Martello, Giustiniano

31. O Virgo splendens
(LV)

32. ANTIPHONA Regina caeli VI
(AOSMF L 2 n. 2 f. 155rv)

33. Sanctus *Gratiosus*
(PMFC 17, pag. 79)

Floriano D'Auria, Michael Paumgarten, Leonardo Sagliocca

LA MUSICA DELLA COMMEDIA
DIE MUSIK DER GÖTTLICHEN KOMÖDIE

34. Gloria Spiritus et alme *Egardus*

(PMFC 18, pag. 90)

Antanina Kalechyts, Kataryna Menges

35. Sanctus *Gratiosus*

(PMFC 17, pag. 79)

Floriano D'Auria, Michael Paumgarten, Leonardo Sagliocca

36. OFFERTORIUM Ave, Maria, gratia plena VIII

(MP 13, f. 283)

Angelo

37. Vergine madre, figlia del tuo figlio

contrafactum di Parade mentes ora

(Cantiga 241, BNCF 52, BR 20)

San Bernardo

Verwendete Quellen:

Codex

AAF Antifonario Arcivescovile di Firenze circa 1250

AC 693 Assisi Biblioteca Comunale Antifonario 693, ca 1200

AO Aosta Seminario Maggiore 6 Antifonario, ca 1200

AOSMF L 2 n. 2 Archivio dell'Opera di Santa Maria del Fiore Antifonario ca 1330

AR Antiphonale Romanum secundum Liturgiam Horarum Ordinemque Cantus Officii dispositum a Solesmensibus monachis prae paratum, Tomus alter

BNCF BR 18 Laudario Fiorentino di Santo Spirito

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

KN Klosterneuburg Stiftsbibliothek, Hs. 1000, 1336

L 601 Lucca Antifonario 601, ca 1100

LV Llibre Vermell de Montserrat

OMB Oxford Medieval Book

MBT Milano, Biblioteca Trivulziana 347, ff. 192-192v XIV Sec.

MP Montpellier 13

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

PMFC Poliphonic Music Fourteenth Century

TO Tonarium Oddonis, sec. XII ed. Coussemaker

Das Projekt *La musica della Commedia* (Die Musik der Komödie) stammt von Schwester Julia Bolton Holloway, ehemals Professorin für mittelalterliche italienische Literatur in den USA und jetzt Betreuerin des Englischen Friedhofs in Florenz. Kern der Arbeit ist eine ausführliche Untersuchung des weltbekannten Werks von Dante Alighieri *Die göttliche Komödie*, mit dem Ziel, alle Textstellen aufzufinden, an denen von Musik die Rede ist. Danach wurden alle Musikstücke gesammelt, die vom Dichter zitiert werden: für diesen Teil der Arbeit waren die Musiker Federico Bardazzi und Marco Di Manno zuständig. Zahlreiche Quellen wurden berücksichtigt, z.B. florentinische Manuskripte oder Codices aus anderen Städten, mit welchen Dante selber direkt oder indirekt in Berührung gekommen war. Daraus hat sich ein eindrucksvolles Schauspiel ergeben, das sich als Zelebration des Dichters im 750. Jahr seiner Geburt versteht.

Es handelt sich um kein bloßes Konzert, sondern um ein wahres Gesamtkunstwerk, in dem sich Poesie, Musik und Bilder vereinen. Ein Sprecher liest eine Didaskalie vor und erklärt so, an welchem Ort der Reise sich der Dichter befindet, welche Personen anwesend sind und was sich ereignet. Ein zweiter Sprecher liest Dantes Verse als Einführung zum darauf folgenden Musikstück, das oft mit Instrumenten ausgeführt wird. Im Hintergrund läuft ein künstlerisches Video, welches den allgemeinen Effekt verstärkt und als eine Brücke zwischen Antike und Moderne zu verstehen ist.

Die Musik in der *göttlichen Komödie* teilt sich in zwei Kategorien: Stücke in lateinischer Sprache (Gregorianischer Gesang) und Stücke in der Volkssprache bzw. in Italienisch. Was die erste Gruppe angeht, kann man wiederum zwischen Gesängen aus der Liturgie des Stundengebets und aus der Messe unterscheiden. Die liturgischen Gesänge, seien es Hymnen, Psalmen, Antiphonen usw., werden natürlich in einem außerliturgischen Zusammenhang und in enger Beziehung zum literarischen Text aufgeführt, dessen Hinweise beachtet werden. Solisten und Chor wechseln sich während des Konzerts ständig ab.

Was das Repertoire in der Volkssprache betrifft, war die Aufgabe viel schwieriger zu lösen – es gibt keine Vorlagen für die Melodien –, aber auch sehr aufregend. Zur musikalischen Umsetzung profaner Texte, die von Dante selbst oder anderen Dichtern stammen, wurde überwiegend die alte Praxis der Kontrafaktur verwendet, worunter man das Ersetzen eines Textes durch einen anderen auf derselben Melodie versteht. Es war notwendig, Musikvorlagen zu finden, die zum poetischen Text unter verschiedenen Aspekten passen konnten (Stil, Metrik, Herkunft): in unserer Auswahl erscheinen einige der berühmtesten Sammlungen des Mittelalters, wie die *Cantigas de Santa Maria* oder das *Libre Vermell de Montserrat* (XIII. Jahrhundert), sowie das *Laudario Fiorentino*, ein Manuskript, das in der Nationalbibliothek Florenz aufbewahrt wird.