

RAVENNA FESTIVAL

Orlando Consort

UN'ESPERIENZA

È UN'ISPIRAZIONE

Dalle ispirazioni nascono le innovazioni.
Eni Partner del Ravenna Festival.

RAVENNA FESTIVAL

2022

Orlando Consort

The birth of the Renaissance

**Basilica di San Vitale
2 luglio, ore 21.30**

RAVENNA FESTIVAL

con il patrocinio di
Senato della Repubblica
Camera dei Deputati
Ministero della Cultura
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

con il sostegno di

con il contributo di

Koichi Suzuki

partner principale

RAVENNA FESTIVAL

ringrazia

Associazione Amici di Ravenna Festival

Apt Servizi Emilia Romagna
Assicoop Romagna Futura - UnipolSai Assicurazioni
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale
BPER Banca
Cna Ravenna
Confartigianato Ravenna
Confindustria Romagna
COOP Alleanza 3.0
Cooperativa Bagnini Cervia
Corriere Romagna
DECO Industrie
Edilpiù
Eni
Federazione Cooperative Provincia di Ravenna
Federcoop Romagna
Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna
Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna
Gruppo Hera
Gruppo Sapir
Koichi Suzuki
LA BCC - Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese
La Cassa di Ravenna SpA
Legacoop Romagna
Parfinco
Pirelli
PubbliSOLE
Publimedia Italia
Quick SpA
Quotidiano Nazionale
Rai Uno
Ravennanotizie.it
Reclam
Romagna Acque Società delle Fonti
Royal Caribbean Group

Presidente
Eraldo Scarano

Vice Presidenti
Leonardo Spadoni, Maria Luisa Vaccari

Consiglieri
Andrea Accardi, Paolo Fignagnani, Chiara Francesconi, Adriano Maestri,
Maria Cristina Mazzavillani Muti, Irene Minardi, Giuseppe Poggiali, Thomas Tretter

Segretario
Giuseppe Rosa

Amici Benemeriti

Intesa Sanpaolo

Aziende sostenitrici

Alma Petroli, *Ravenna*
LA BCC - Credito Cooperativo
Ravennate, Forlivese e Imolese
Ghetti - Concessionaria Fiat, Lancia,
Abarth, Alfa Romeo, Jeep, *Ravenna*
Kremslehner Alberghi e Ristoranti, *Vienna*
Rosetti Marino, *Ravenna*
Suono Vivo, *Padova*
Terme di Punta Marina, *Ravenna*
Tozzi Green, *Ravenna*

Amici

Maria Antonietta Ancarani, *Ravenna*
Francesca e Silvana Bedei, *Ravenna*
Chiara e Francesco Bevilacqua, *Ravenna*
Mario e Giorgia Boccaccini, *Ravenna*
Ada Bracchi, *Bologna*
Paolo e Maria Livia Brusi, *Ravenna*
Filippo Cavassini, *Ravenna*
Roberto e Augusta Cimatti, *Ravenna*
Guido e Eugenia Dalla Valle, *Ravenna*
Maria Pia e Teresa d'Albertis, *Ravenna*
Rosa Errani e Manuela Mazzavillani,
Ravenna
Gioia Falck Marchi, *Firenze*
Paolo e Franca Fignagnani, *Bologna*
Giovanni Frezzotti, *Jesi*
Eleonora Gardini, *Ravenna*

Sofia Gardini, *Ravenna*
Stefano e Silvana Golinelli, *Bologna*
Lina e Adriano Maestri, *Ravenna*
Silvia Malagola e Paola Montanari, *Milano*
Irene Minardi, *Bagnacavallo*
Peppino e Giovanna Naponiello, *Milano*
Giorgio e Riccarda Palazzi Rossi, *Ravenna*
Gianna Pasini, *Ravenna*
Giuseppe e Paola Poggiali, *Ravenna*
Carlo e Silvana Poverini, *Ravenna*
Paolo e Aldo Rametta, *Ravenna*
Marcella Reale e Guido Ascanelli, *Ravenna*
Grazia Ronchi, *Ravenna*
Liliana Roncuzzi Faverio, *Milano*
Stefano e Luisa Rosetti, *Milano*
Guglielmo e Manuela Scalise, *Ravenna*
Eraldo e Clelia Scarano, *Ravenna*
Leonardo Spadoni, *Ravenna*
Gabriele e Luisella Spizuoco, *Ravenna*
Paolino e Nadia Spizuoco, *Ravenna*
Paolo e Luciana Strocchi, *Ravenna*
Thomas e Inge Tretter, *Monaco di Baviera*
Ferdinando e Delia Turicchia, *Ravenna*
Luca e Riccardo Vitiello, *Ravenna*
Livia Zaccagnini, *Bologna*

Giovani e studenti

Carlotta Agostini, *Ravenna*
Federico Agostini, *Ravenna*
Domenico Bevilacqua, *Ravenna*
Alessandro Scarano, *Ravenna*

Presidente onorario
Cristina Mazzavillani Muti

Direzione artistica
Franco Masotti
Angelo Nicastro

Fondazione Ravenna Manifestazioni

Soci

Comune di Ravenna
Provincia di Ravenna
Camera di Commercio di Ravenna
Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna
Confindustria Ravenna
Confcommercio Ravenna
Confesercenti Ravenna
CNA Ravenna
Confartigianato Ravenna
Arcidiocesi di Ravenna-Cervia

Consiglio di Amministrazione

Presidente
Michele de Pascale

Vicepresidente
Livia Zaccagnini

Consiglieri
Ernesto Giuseppe Alfieri
Chiara Marzucco
Davide Ranalli

Sovrintendente

Antonio De Rosa

Segretario generale
Marcello Natali

Responsabile amministrativo
Roberto Cimatti

Revisori dei conti
Giovanni Nonni
Alessandra Baroni
Angelo Lo Rizzo

Jan van Eyck, **Polittico dell'Agnello Mistico**, 1427-1429, particolare, (Gand, Cattedrale di San Bavone).

Orlando Consort

The birth of the Renaissance

Matthew Venner *controtenore*

Mark Dobell *tenore*

Angus Smith *tenore*

Donald Greig *baritono*

Johannes Ciconia (ca. 1370-1412)

O Padua sidus preclarum

Guillaume Dufay (ca. 1400-1474)

Vergene bella

Johannes Ockeghem († 1497)

Ave Maria

Antoine Busnoys (ca. 1432-1492)

Resjois-toy terre de France

Hayne van Ghizeghem (ca. 1445-ca. 1490)

De tous biens plaine

Robert Morton (ca. 1430-ca. 1476)

Il sera pour vous

Loyset Compère (ca. 1445-1518)

Ave Maria

Guillaume Dufay

Lamentatio Sanctae Matris Ecclesiae

Constaninopolitanae

Loyset Compère
Crux triumphans

Antoine Brumel (ca. 1460-ca. 1515)
Sicut liliū

Francisco de Peñalosa (ca. 1470-1528)
Versa est in luctum

Francisco de La Torre (fl. 1483-1504)
Adorámoste, Señor

Josquin Desprez (ca. 1440-1521)
Vultum tuum deprecabantur

Vultum tuum deprecabantur
O intemerata virgo
Mente tota
Ora pro nobis

Johannes Ciconia (ca. 1370-1412)

O Padua sidus preclarum

O Padua, sidus preclarum,
bocce nissa fulgido
virtutum regula, marum
serto refulgens florido!

Te laudat iuris sanctio,
philosophie veritas,
et artistarum concio,
poematum sublimitas.

Tu Antenoris generis
regis sumpsisti exordium,
quo proles tua muneris
genus habet egregium.

Frugum, opum fecunditas,
telluris orta spacio
tibi servit jocunditas,
fertilitas ocio.

Te plana, montes, flumina,
te castra iuga florae
decorant templi culmina,
edes, et pontes balnea.

Tue laudis preconia
per orbem fama memorat,
que Johannes Ciconia
canore fido resonat.

Amen.

Guillaume Dufay (ca. 1400-1474)

Vergene bella

Vergene bella, che di sol vestita,
coronata di stelle, al sommo Sole
piacesti sì, che 'n te Sua luce ascose,
amor mi spinge a dir di te parole:
ma non so 'ncominciar senza tu' aita,
et di Colui ch'amando in te si pose.

Invoco lei che ben sempre rispose,
chi la chiamò con fede:
Vergene, s'a mercede
miseria extrema de l'humane cose
già mai ti volse, al mio prego t'inchina,
soccorri a la mia guerra,
bench'i' sia terra, et tu del ciel regina.

O Padova, stella luminosissima,
risplendente di questo fulgido serto,
luminosa regola
delle virtù morali!

Ti loda la giurisprudenza
e anche la verità filosofica,
e la comunità degli artisti,
la maestà della poesia.

Tu dalla stirpe del re Agenore
hai avuto origine,
onde alla tua prole
è toccato un compito eccezionale.

La ricchezza di messi e di mezzi,
generata dalla distesa della tua terra,
la giocondità è al tuo servizio,
la fertilità è a quello della tua pace.

Ti decorano monti, fiumi colmi,
corti e campi fiorenti,
sommità di chiese,
palazzi, ponti, terme.

La fama annuncia
per il mondo le tue lodi,
e ad essa fedelmente fa eco
con il suo canto Johannes Ciconia.

Amen.

Johannes Ockeghem († 1497)

Ave Maria

Ave Maria, gratia plena; Dominus tecum: benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus Christus. Amen.

Antoine Busnoys (ca. 1432-1492)

Resjois-toy terre de France

Superius

Resjois-toy terre de France!
Voici ton roy prest de venir
Avés espoir d'estre plus franche
En son tres joyeux advenir.

C'est celuy qui fera unir
Tout parcial;
Car de son droit doit obtenir
L'onneur royal.

Contractus

Rex pacificus magnificatus est
Cuius vultum desiderat universa terra.
Vivat rex in aeternam.

Hayne van Ghizeghem (ca. 1445-ca. 1490)

De tous biens plaine

De tous biens plaine est ma maistresse,
Chascun luy doit tribut d'honneur;
Car assouvy est en valeur
Autant que jamais fut déesse.

Robert Morton (ca. 1430-ca. 1476)

Il sera pour vous

Il sera pour vous conbatu
Le doubté Turcq, Maistre Symon,
Certainement ce sera mon,
Et le crocq de ache abatu.

Son orgueil tenons abatu
S'il chiet en voz mains le felon,
Il sera pour vous...

En peu de heure l'arés batu
Au plaisir Dieu, puis dira on:
Vive Symonet le Breton,
Que sur le Turcq s'est enbatu.

Tenor

L'homme, l'homme, l'homme armé
L'homme armé doit on doubter.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te: tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù Cristo. Amen.

Superius

Gioisci, terra di Francia!
Ammira il tuo Re, pronto a venire;
hai la speranza di essere nuovamente libero
con il suo arrivo gioioso.

Sarà lui ad unificare
tutte le terre;
perciò di diritto dovrà ottenere
l'onore regale.

Contraltus

Il re della pace viene nella gloria:
tutta la terra desidera il suo volto.
Viva il re in eterno.

Di tante qualità è colma la mia signora
ciascuno le offre un tributo d'onore
poiché è preziosa
quanto una dea fu mai.

La battaglia sarà combattuta per voi
contro il Turco, Mastro Simon,
lo sarà certamente
e l'ascia lo abatterà.

Il suo orgoglio sarà umiliato
se il villano cade nelle vostre mani,
la battaglia sarà combattuta...

Presto lo avrete battuto
per piacere a Dio, allor potremo dire:
viva Simonet il Bretone
che ha combattuto contro il Turco.

Tenor

L'uomo, l'uomo, l'uomo armato,
l'uomo armato lo si deve temere.

On a fait partout crier:
A l'assault
D'un haubregon de fer.

Loyset Compère (ca. 1445-1518)

Ave Maria

Prima Pars

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, Virgo serena. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, O Christe audi nos. Sancta Maria, ora pro nobis ad Dominum. O Christe audi nos. Sancta Dei Genitrix, ora pro nobis ad Dominum. O Christe audi nos.

Secunda Pars

Sancte Michael, ora pro nobis ad Dominum. O Christe audi nos. Sancte Gabriel, Sancte Raphael, Omnes sancti Angeli et Archangeli Dei, orate pro nobis ad Dominum. O Christe audi nos. Sancte Ludovice, Sancte Francisce, Sancte Nicolae, Sancte Quintine, Sancte Martine, Sancte Augustine, Sancte Benedicte, Sancte Anthoni, (Sancte Nicolae), omnes sancti Martyres, omnes sancti Confessores, omnes Sancti et Sanctae Dei, orate pro nobis ad Dominum. O Christe audi nos. Beata es Maria, Virgo dulcis et pia, candore vincis lilia, et rosa sine spina, Sanctorum melodia. O Christe audi nos. Amen.

Guillaume Dufay

Lamentatio Sanctae Matris Ecclesiae Constantinopolitanae

O très piteulx de tout espoir fontaine,
Père du filz dont suis mère explorée,
Plaindre me viens a ta court souveraine,
De ta puissance et de nature humaine,
Qui ont souffert telle durté villaine
Faire a mon filz, qui tant m'a honnourée.

Dont suis de bien et de joye separée,
Sans quivivant veulle entendre mes plains.
A toy, seul dieu, du forfait me complains,
Du gref tourment et douloureux oultrage,
Que voy souffrir au plus bel des humains
Sans nul confort de tout humain lignage.

Tenor

Omnes amici ejus spreverunt eam.
Non est qui consoletur eam ex omnibus caris ejus.

Loyset Compère

Crux triumphans

Crux triumphans, decus potentium,
crux a Christo sancta et amabilis,
nostra salus et desiderium,

Ovunque si è proclamato:
che ciascuno venga ad armarsi
d'un usbergo di ferro.

Prima parte

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, Vergine serena: tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo, ascoltaci. Santa Maria, prega per noi, Cristo, ascoltaci. Santa Madre di Dio, prega per noi. Cristo, ascoltaci.

Seconda parte

San Michele, prega per noi, Cristo ascoltaci. San Gabriele, San Raffaele, voi tutti Santi Angeli e Arcangeli, pregate per noi, Cristo ascoltaci. San Ludovico, San Francesco, San Nicola, San Quintino, San Martino, Sant'Agostino, San Benedetto, Sant'Antonio, (San Nicola), voi tutti santi Martiri, voi tutti santi Confessori, voi tutti Santi e Sante di Dio, pregate per noi, Cristo ascoltaci. Sii beata, Maria, Vergine dolce e pia, tu più pura del giglio rosa senza spine, melodia dei Santi. Cristo ascoltaci. Amen.

O fonte misericordiosa di ogni speranza,
Padre del figlio di cui sono madre piangente,
vengo a lamentarmi davanti alla tua corte sovrana,
del tuo potere e della natura umana
che hanno consentito un oltraggio così grave
a mio figlio, che mi ha tanto onorata.

Per questo sono priva di ogni bene e gioia,
senza alcuno disposto ad ascoltare i miei lamenti.
A te, l'unico Dio, sottopongo il mio pianto,
per il doloroso tormento e per il doloroso oltraggio,
poiché vedo soffrire il più bello degli uomini
senza alcun conforto dall'intera razza umana.

Tenor

Tutti i suoi amici l'hanno disprezzata;
di tutti i suoi cari non c'è nessuno che la consoli.

Croce trionfante, decoro dei potenti,
croce resa santa ed amabile da Cristo,
nostra salvezza e desiderio,

spes nostra et robur fortitudinis
sanguine Iesu tincta et decorata,
crux splendens a fonte luminis,
adoramus te, peccatores nimis,
ut vita nostra tibi possit esse grata.

Iesus! nomen dignum triumphale,
Iesus! nomen excedens omnia.
Iesus! super omnes nullum tale,
Iesus! omnium spes unica mea,
tibi pando peccata
pie clamans misericordiam.

Tu es Iesus, pax et protectio,
indignus tamen ad te venio,
ut me trahas ad tuam gloriam.
Amen.

Antoine Brumel (ca. 1460-ca. 1515)
Sicut lilium

Sicut lilium inter spinas, sic amica mea inter filias.

Francisco de Peñalosa (ca. 1470-1528)
Versa est in luctum

Versa est in luctum cithara mea et organum meum in vocem flentium.
Parce mihi Domine: nihil enim sunt dies mei.

Cutis mea denigrata est super me, et ossa mea aruerunt. Utinam
appenderentur peccata mea, quibus iram merui, et calamitas quam
patior in statera.

Francisco de La Torre (fl. 1483-1504)
Adorámoste, Señor

Adorámoste, Señor,
Dios y onbre Jhesu Christo,
sacramento modo visto,
universal Redentor.

Adorámoste, vitoria
de la santa vera cruz,
y el cuerpo lleno de luz
que nos dexaste en memoria.

Criatura y criador,
Dios y onbre Jhesu Christo,
sacramento modo visto,
adorámoste, Señor.

speranza nostra e forza di valore,
dipinta e decorata con il sangue di Cristo,
croce splendente dalla fonte di luce,
ti adoriamo, noi troppo peccatori,
affinché la nostra vita possa essere a te gradita.

Gesù! Nome degno e trionfale,
Gesù! Nome che eccelle sopra ogni cosa.
Gesù! Nessuno è come te tra tutti,
Gesù! Unica mia speranza di tutte le cose,
a te rivelo i miei peccati,
invocando piamente misericordia.

Tu sei Gesù, pace e protezione,
anche se indegno a te vengo,
perché tu mi tragga alla tua gloria.
Amen.

Come il giglio tra i rovi, così è la mia amata tra le figlie.

La mia cetra è rivolta al lutto e il mio organo alle voci di coloro che piangono. Risparmiami, o Signore, perché i miei giorni sono nulla.

La mia pelle è diventata nera, e le mie ossa essiccate. Oh, i miei peccati, per i quali ho meritato l'ira, e la calamità che soffro sono misurati su una bilancia.

Ti adoriamo, o Signore,
Gesù Cristo, Dio e uomo,
sacramento reso visibile,
Redentore universale.

Ti adoriamo, vittoria
della santa vera croce,
e corpo pieno di luce
per ricordarci di te.

Creato e creatore,
Gesù Cristo, Dio e uomo,
sacramento reso visibile,
ti adoriamo, o Signore.

Josquin Desprez (ca. 1440-1521)

Vultum tuum deprecabantur

Vultum tuum deprecabantur omnes divites plebis, quia in te sola, Virgine Maria omnis spes posita est.

O intemerata virgo, quae Redemptorem saeculi peperist, et post partum virgo inviolata permansisti, Dei Genitrix, intercede pro nobis, et ne despicias preces nostras, quia ore indigno nomen sanctum tuum invocavimus, o gloriosa domina; pro nobis semper Christum exora.

Mente tota tibi supplicamus, ut sicut Filio tuo Domino nostro Jesu Christo aliquando displicuimus, modo viceversa immutatis moribus per te usque in finem ei complaceamus. Preces nostras, virgo mirabilis, ideo ne despicias, quia ore indigno nomen sanctum tuum invocare praesumimus. Sancta Maria, ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix, ora pro nobis, Sancta virgo virginum, intercede pro nobis.

Ora pro nobis, sine termino de qua lumen ortum est in tenebris rectis corde, exaudi nos in tribulatione nostra, et veniam impetra pro peccatis nostris a Patre et Filio at Spiritu sancto. Amen.

Si rivolgeranno in preghiera al tuo volto tutti i signori della terra, poiché in te sola, Vergine Maria, è posta ogni speranza.

O Vergine Intemerata, che hai partorito il redentore del mondo, e dopo il parto sei rimasta vergine inviolata, Madre di Dio, intercedi per noi, e non disprezzare le nostre preghiere perché invociamo il tuo santo nome con bocca indegna; o gloriosa signora, prega Cristo per noi.

Con tutta l'anima ti supplichiamo, affinché come talvolta abbiamo causato dolore al figlio tuo, il Signore nostro Gesù Cristo, così per mezzo tuo, pur nelle nostre immutate vesti, fino alla fine riusciamo a compiacerlo. Pertanto, Vergine mirabile, non disprezzare le nostre preghiere, perché osiamo invocare il tuo santo nome con bocca indegna. Santa Maria, prega per noi, santa madre di Dio, prega per noi, santa Vergine delle vergini, intercedi per noi.

Prega per noi, sempre Vergine, dalla quale è sorta una luce nelle tenebre per i puri di cuore, esaudiscici nella nostra tribolazione, e chiedi il perdono per i nostri peccati al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Amen.

Jan van Eyck, **Madonna del Cancelliere Rolin**, 1435 ca.
(Parigi, Museo del Louvre).

La genesi del rinascimento

a cura di Orlando Consort

Il programma di questa sera propone una carrellata dei maggiori capolavori musicali tra il xv e l'inizio del xvi secolo. Durante il concerto, sarà possibile ascoltare solo compositori attivi in Italia, Spagna, Francia e Paesi Bassi in un arco di tempo piuttosto limitato. In ogni caso, al di là della stupefacente bellezza della musica, il periodo in oggetto costituisce un momento affascinante nella storia della musica, che, come molti autori sostengono, segnò il passaggio tra la fine del Medioevo e l'inizio del Rinascimento.

Gli storici dell'arte tradizionalmente sostengono che è possibile individuare una rinascita, o rinascimento, nella produzione creativa dei grandi artisti europei dei primi anni del Quattrocento: secondo quanto Jakob Burckhardt scrisse nel xix secolo, quella fu l'età della «scoperta del mondo e dell'uomo». Nel campo delle arti visive, il termine Rinascimento si riferisce solitamente a una deliberata imitazione dei modelli classici affermatasi in epoca greca e romana, ben più di mille anni prima. E indubbiamente, nei progetti architettonici di Brunelleschi, come la magnifica cupola del Duomo di Firenze, o nella scultura di Donatello, ispirata agli antichi, è evidente un legame con l'antico che rende irrinunciabile l'idea di "rinascimento". Più difficile, però, è definire la pittura, visto che sostanzialmente non esistono modelli antichi che permettano un confronto. Tuttavia, a giudicare dagli scritti di autori classici come Plinio, il pubblico dell'epoca imperiale aveva cominciato gradatamente a richiedere un maggior grado di fedeltà alla natura, e una ricerca di quella forma perfetta che, in tempi più recenti, era sfuggita agli artisti. A questo appello rispose il rigore scientifico del pittore fiorentino Masaccio, la cui opera ispirò i grandi artisti dell'Alto Rinascimento – in particolare Leonardo da Vinci, Michelangelo e Raffaello in Italia, Dürer in Germania – a perfezionare uno stile che si distingueva per disinvoltura e garbata armonia, in netto contrasto con le forzature delle generazioni precedenti.

In musica, però, si è rivelato ancor più difficile definire con precisione cosa si intenda con il termine "rinascimento", e i musicologi si mostrano prudentemente riluttanti a indicare date o brani esatti che segnino l'inizio della "nuova era". La verità è che in musica, come del resto in altre forme d'arte, gli stili tendono a evolversi, ed è rarissimo che una singola opera possa essere considerata responsabile di un'immediata transizione verso una nuova era.

Dal punto di vista musicale, si possono individuare tecniche compositive emerse secoli prima della musica presentata nel concerto di stasera che hanno poi continuato a svilupparsi anche ben oltre. I mottetti sono tra i migliori esempi del genere. La forma stessa del mottetto, definita semplicemente come brano musicale a più parti, costruiti su uno o più testi, risale agli ultimi anni del XIII secolo. Inoltre, le diverse forme di canzone di cui Machaut era diventato maestro a metà del XIV secolo, come la ballata, il rondeau e il virelai, erano ancora vive all'epoca di Ockeghem e dei suoi contemporanei. Certamente, negli anni centrali del XV secolo, intervennero dei cambiamenti, il più importante dei quali fu forse lo sviluppo di una parità di "status" tra le parti vocali: meno intensa è l'impressione di una melodia con accompagnamento ad essa subordinato, e maggiormente condivisa tra le parti è la responsabilità di veicolare melodie e testi. Di per sé, però, questo non consente certo di parlare di avvento di una nuova era.

Tuttavia, guardando oltre, ci sono altre aree in cui è possibile notare i cambiamenti, e anche se, per certi aspetti, questi pertengono più alle sfere della storia sociale e della politica, essi hanno comunque avuto un effetto determinante sulla vita musicale. I primissimi anni del XV secolo costituirono un periodo significativo per l'affermarsi di dinastie familiari eccezionalmente influenti e facoltose; le corti di Borgogna, Firenze, Padova, Pavia, Milano e Londra, e, in misura minore, quelle di Parigi e Madrid, emersero o consolidarono le loro posizioni come i poli politico-economici d'Europa. Per i signori di questi mini-imperi, una parte importante del piacere di trovarsi in tale posizione privilegiata consisteva proprio nel far sfoggio delle proprie magnifiche ricchezze. Il mecenatismo forniva loro l'occasione perfetta. Artisti e musicisti si trovarono così, improvvisamente, in una posizione in cui i loro servizi erano richiestissimi dai grandi e dai potenti: nel caso di cantanti e compositori (e, a quel tempo, i compositori erano tutti cantanti!), ai migliori si offrivano incarichi nel coro della cattedrale o della cappella, con ingaggi che ne comportavano anche il coinvolgimento nella produzione musicale mondana, a corte. E i loro talenti non venivano esibiti solo nella residenza del mecenate, perché, se il duca o il principe si mettevano in viaggio, i musicisti si muovevano al loro seguito.

Una conseguenza diretta di ciò è che finalmente si entra in un periodo della storia della musica in cui i brani musicali vengono attribuiti regolarmente al nome del compositore che li ha scritti, invertendo la tendenza che li vedeva rimanere anonimi. Per il compositore, la musica era un biglietto da visita, un attestato di abilità personale; per il mecenate, essa era un orgoglioso sfoggio della propria munificenza e integrità culturale. In questa corsa ad assicurarsi i servizi dei migliori, i musicisti si trovarono nella posizione senza precedenti di poter negoziare condizioni d'impiego più favorevoli, e i più famosi tra loro, come Dufay e Josquin, usarono la propria fama strumentalmente,

promettendo fedeltà a fronte di denaro sonante, un po' come capita ancor oggi nel mondo delle star sportive.

Per molti versi, quindi, sarebbe forse più corretto dire che, più che contraddistinguere nuove forme e stili, il termine “rinascimento” in campo musicale può essere generalmente inteso come il riconoscimento di un maggior interesse per le arti da parte di un vasto pubblico, e in particolare da parte dell'aristocrazia, con il mecenatismo da essa profuso. I musicisti continuavano a essere considerati alla stregua di servitori dell'aristocrazia (e lo sarebbero stati ancora per diversi secoli), ma alla fine del xv secolo emerse una marcata volontà di valorizzare appieno le loro abilità individuali.

Johannes Ciconia

Recenti studi biografici suggeriscono che Ciconia nacque a Liegi, nell'odierno Belgio, all'inizio degli anni '70 del 1300. Fu il primo importante compositore/cantante a recarsi a sud, presso le corti italiane: si sa che nel 1391 lavorava a Roma, presso il cardinale vescovo di Ostia; che alla fine di quel decennio probabilmente trascorse un periodo alla corte dei Visconti a Pavia, e che nel 1401 era a Padova, dove morì nel 1412. Fu certamente alle dipendenze del Duomo di Padova, e probabilmente della dinastia dei Carrara prima della conquista veneziana del 1405. Ciconia iscrive il proprio nome nel mottetto *O Padua, sidus preclarum*, che loda la città e ne rammenta i natali classici.

Guillaume Dufay

Nacque probabilmente a Cambrai o nelle vicinanze intorno al 1400, e fu cantore nella cattedrale locale dal 1409 al 1412. Probabilmente entrò a servizio dei Malatesta di Pesaro poco prima del 1420, ed esistono documenti relativi a incarichi da lui ricoperti a Cambrai e a Laon tra il 1426 e il 1427. Nel dicembre del 1428 divenne cantore del coro pontificio, la più famosa istituzione musicale d'Europa. In Italia strinse rapporti con la famiglia d'Este di Ferrara e con la corte di Savoia, ma, visto che all'epoca era possibile ricoprire incarichi in diverse corti e cattedrali senza avervi una vera e propria residenza, risulta difficile stabilire con certezza gli esatti spostamenti di Dufay. Sembra però che dal 1440 fino alla morte, avvenuta nel 1474, risiedesse a Cambrai, ad eccezione del periodo 1451-1458, trascorso ancora una volta in Savoia. Considerato uno dei personaggi più famosi del suo tempo, Dufay era onorato e ricercato, da altri musicisti ma non solo. Continuò a comporre anche negli ultimi anni di vita, sebbene purtroppo poche opere degli anni più maturi siano sopravvissute. Morì domenica 27 novembre 1474 dopo parecchie settimane di malattia.

La *Lamentatio Sanctae Matris Ecclesiae Constantinopolitanae*, un brano a doppio testo, è un incrocio tra un mottetto e una *chanson*, scritto in occasione della caduta di Costantinopoli in mano turca nel 1453. La versione eseguita nel concerto serale è uno dei quattro

Jan van Eyck, **Ritratto di giovane uomo, forse Guillaume Dufay o Gilles Binchois**, 1432 ca. (Londra, National Gallery).

mottetti composti per un evento che sconvolse l'Europa occidentale, ma è l'unico conservatosi fino ai giorni nostri.

Johannes Ockeghem (1420 ca. - 6 febbraio 1497)

La sua figura domina incontrastata la polifonia del xv secolo. Poco si sa dei suoi primi anni e della sua formazione musicale,

e molto di ciò che sappiamo della sua vita successiva è relativo agli incarichi che ricoprì come diplomatico di fiducia. A differenza di molti compositori del tempo, Ockeghem non viaggiò molto, forse in conseguenza diretta del suo impiego stabile come tesoriere nella chiesa di San Martino a Tours, conferitogli da Carlo VII di Francia nel 1459. I viaggi documentati, come quello a Bruges e Damme nel 1484, potrebbero essere stati indotti sia da motivi diplomatici che musicali. Non è escluso che abbia visitato l'Italia, anche se i suoi contatti con lo stile musicale italiano, così come la sua esperienza in altri Paesi, potrebbero essere stati semplicemente desunti da manoscritti in circolazione. Anche la sua visita in Spagna nel 1470 fu certamente effettuata per motivi prevalentemente diplomatici. L'esperienza musicale di Ockeghem è dunque notevolmente limitata rispetto a quella dei suoi contemporanei.

L'immagine iniziale che emerge di Ockeghem, quindi, è quella di un cortigiano di grande successo, abile nelle attività diplomatiche e dotato di un valido talento anche come cantante e compositore. Immagine confermata dall'elogio di Francesco Florio, che negli anni '70 del 1400, a Tours, scrive: «Sono certo che quest'uomo non potrà non piacerti, tanto è gradevole la bellezza della sua persona, tanto è degna di nota la sobrietà del suo parlare, dei suoi costumi e della sua grazia. Lui solo, tra tutti i cantori, è libero da ogni vizio e abbonda in tutte le virtù».

La sua *Ave Maria* è una trasposizione semplice ma efficacissima del testo mariano, una composizione intima e sentita, in netto contrasto con i più grandiosi (e più famosi) mottetti a cinque parti come *Intermerata Dei Mater*, e il canone a 36 voci di cui si è persa traccia.

Antoine Busnoys

Non si conoscono con certezza la data e il luogo di nascita di Busnoys, ma si presume venisse dalla frazione di Busnes, nel nord della Francia. La prima testimonianza nota della sua carriera riguarda un increscioso incidente avvenuto poco prima del 1461. Busnoys, che all'epoca era cappellano della cattedrale di St. Gatien a Tours, insieme ad alcuni compagni, avrebbe picchiato a sangue un sacerdote in cinque diverse occasioni, azioni per le quali fu poi scomunicato. In seguito, assolto dal crimine, ricoprì altri incarichi a Tours e Poitiers prima di entrare a servizio di Carlo, conte di Charolais ed erede del duca Filippo il Buono di Borgogna, nel 1467. Busnoys fu accolto ufficialmente nel coro della cappella della corte di Borgogna nel 1471; il suo nome compare poi come membro della cappella ducale nei rotoli di pergamena (*escroes*) che dettagliano l'entourage del Duca nei suoi spostamenti quotidiani dal 1471 al 1475. La rivelazione forse più inaspettata degli *escroes* è che Busnoys trascorse gran parte del suo decennio al servizio di Carlo il Temerario, accompagnandolo in campagne militari che lo coinvolsero in assedi della durata anche di un anno. Alla morte prematura del Duca sul campo di battaglia di Nancy nel 1477,

Busnoys rimase a corte al servizio di Maria, figlia di Carlo, per poi passare al servizio del di lei consorte, Massimiliano I d'Austria. Per lui lavorò sporadicamente fino al 1483, quando il suo nome scomparve definitivamente dai registri di corte. Il nome Busnoys, qualificato come “defunto”, ricomparve poi in un’annotazione del 6 novembre 1492 in un registro, ora perduto, degli atti capitolari della collegiata di St. Sauveur a Bruges, dove evidentemente aveva la carica di cantore.

In *Rejois-toy terre de France*, l’allusione all’ingresso trionfale di un re francese in uno dei suoi territori suggerisce che il brano potrebbe essere stato composto in occasione dell’ascesa al trono di Luigi XI nel 1461. Si tratta dell’unico esempio a firma Busnoys di trasposizione di un testo secolare in francese a tre voci contrapposto a un canto piano in latino.

Hayne van Ghizeghem

Si sa, purtroppo, pochissimo della vita di Hayne van Ghizeghem, compositore franco-fiammingo nato intorno al 1445. È noto che lavorò alla corte di Borgogna almeno dal 1457 al 1477, ma è molto probabile che sia vissuto almeno fino al 1490. Solo 17 *chanson* possono essergli attribuite con certezza, ma sono composte su motivi molto noti e ampiamente diffusi all’epoca. Le sue due *chanson* più celebri sono *Allez regrets* (riportata in 27 diversi manoscritti o fonti a stampa) e *De tous biens plaine*. Entrambe ebbero enorme diffusione, e costituirono un modello per brani di altri compositori.

Robert Morton

Sebbene di origini inglesi, Robert Morton non sarebbe stato una figura insolita alla corte di Borgogna, visto che i musicisti vi confluivano da tutta Europa. *Il sera pour vous* contrappone un rondeau nella voce superiore alla famosa melodia *L’homme armé* nelle due voci inferiori. Il brano è riportato soltanto nel Mellon Chansonnier, ora conservato presso la Beinecke Rare Book Library dell’Università di Yale. Qualcuno suggerisce che la *chanson* potrebbe essere di Busnoys, ma, come annota David Fallows, l’allusione al cantore Symon le Breton della corte borgognona, ritiratosi dalla cappella di corte nel 1463, depone a favore della paternità di Morton, che cantò nella cappella sotto Filippo il Buono e Carlo il Temerario. Per contro, i rapporti di Busnoys con la corte sembrano essere stati successivi alla composizione della canzone.

Loyset Compère

Molto meno noto di Dufay e Josquin, Loyset Compère merita comunque di essere inserito in questo programma in quanto rappresentante di uno straordinario gruppo di compositori affermatosi negli ultimi anni del xv secolo. La sua musica mostra

un'impeccabile maestria tecnica, ma l'orecchio è ammaliato più dalla pura bellezza della musica che dalla sua "ingegnosità".

Il nome è semplicemente un diminutivo di "Louis" pronunciato in tre sillabe, "Lo-y-set" (anche re Luigi XI, nelle lettere, firmava sempre "Loys"); il cognome si può tradurre "padrino", o anche "pettegolo", e potrebbe non essere un vero e proprio nome: molti compositori dell'epoca, infatti, avevano un soprannome o nome d'arte, come pare in questo caso. È pertanto difficile risalire ai primi anni di vita: gli antichi resoconti non concordano sul luogo di nascita, indicato in St. Omer, Arras, o un qualche angolo nella vicina contea di Hainault. In ogni caso, Compère veniva da quella zona dell'attuale confine tra Belgio e Francia in cui crebbe la maggior parte dei principali compositori del XV secolo. Esistono buone ragioni per pensare che possa aver studiato a Parigi attorno al 1460, ma pare che già verso la fine del decennio sia arrivato alla corte di Borgogna. Non molto tempo dopo, Compère era a Milano, dove cantò nella cappella di Galeazzo Maria Sforza dal luglio 1474 fino all'assassinio del Duca, alla fine del 1476. In quei mesi, Compère sembra essere stato eccezionalmente produttivo; ed è quasi certamente a Milano che compose i suoi tre cicli superstiti, o "motetti missales" – da sostituire ai brani dell'ordinario della Messa – non si conoscono altri luoghi in cui si praticasse questo genere. Del decennio successivo della vita di Compère non si sa nulla, ma è più che probabile che si trovasse a Moulins, alla corte di Giovanni II, duca di Borbone, che in quegli anni si era ritirato nella sua città natale per tenersi lontano dalla corte sempre più ostile di Luigi XI. Dal 1486 Compère è documentato come cantore alla corte reale di Carlo VIII, che accompagnò anche nella campagna d'Italia nel 1494. A partire dal 1498 Compère ricoprì vari incarichi amministrativi come decano di St. Gery a Cambrai, prevosto di St. Pierre a Douai, e infine canonico di St. Quentin, dove morì nel 1518.

L'*Ave Maria* risale probabilmente al periodo trascorso a Milano negli anni '70 del 1400. La musica si evolve in modo graduale, passando da un tenor a note ribattute all'inizio a un crescendo di complessità nella melodia e nel ritmo.

Crux triumphans si basa su una preghiera di devozione alla Sacra Croce attestata da diverse fonti testuali e senza un'associazione liturgica fissa.

Josquin Desprez

Pur essendo stato il compositore francese più importante e indiscusso attorno al 1500, e probabilmente il più influente sugli autori di tutto il XVI secolo, si sa ben poco della vita di Josquin. Pare abbia lavorato soprattutto a Milano dal 1459 al 1479, che sia stato poi nella cappella pontificia dal 1486 al 1495, maestro di cappella del duca di Ferrara nel 1503-1504, e che quindi abbia

trascorso i suoi ultimi anni come prevosto di Notre Dame, a Condé. Come di lui ebbe a dire Martin Lutero, egli «è il maestro delle note, che devono fare quel che vuole lui, mentre gli altri compositori devono fare quel che le note dettano».

Josquin utilizzò nella sua musica una gamma straordinaria di espedienti tecnici: l'uso melodico del canto liturgico; l'uso di un particolare *cantus firmus* per il suo significato simbolico; il raddoppio canonico del tenor per dare al canto maggior peso e rilievo; la citazione di melodie profane per associazioni di significato. Ma è proprio nel trattamento dei testi che il suo contributo fu più radicale: non solo prestò attenzione al ritmo verbale ma sottolineò anche l'importanza della retorica. Ad esempio, i drastici cambi di registro vocale rendono più chiaramente udibili le diverse frasi. Il principale lascito di Josquin sta proprio in questo suo adattare le procedure compositive al significato e alle esigenze del testo.

Vultum tuum deprecabuntur è una raccolta di brevi mottetti pubblicati dallo stampatore veneziano Petrucci nei primissimi anni del XVI secolo. Non ci sono elementi che ne suggeriscano la destinazione d'uso, ed è quindi possibile solo avanzare qualche ipotesi sulla loro origine. Secondo una teoria, sarebbero stati composti a Milano intorno al 1474, e intesi come contributo allo stile dei "mottetti missales" (da sostituire ai brani dell'ordinario della Messa), alla maniera di Compère e altri. Più recenti congetture, tuttavia, suggeriscono che il Josquin a servizio degli Sforza milanesi potrebbe essere un altro. Dei sette mottetti, sei sono preghiere di intercessione alla Vergine Maria, mentre il settimo, vista la sua collocazione nel volume di Petrucci, è dedicato espressamente a Cristo. Pur essendo musicalmente simile ai sei precedenti, questo settimo mottetto potrebbe non far parte della serie, sia per il testo, sia perché è l'unico che utilizza come modello una canzone profana, *J'ay pris amours*. David Fallows suggerisce che l'accorpamento possa essere stato un'idea di Petrucci, e che i mottetti mariani potrebbero essere stati composti da Josquin su commissione privata, e forse destinati a piccole funzioni familiari. Jaap van Benthem ha proposto di sostituire il mottetto finale con una delle varie versioni che Josquin scrisse dell'*Ave Maria*, facendo così della raccolta un vero e proprio ciclo mariano. A prescindere dalla verità che si cela dietro la loro concezione, si tratta di brani magnifici che proclamano in maniera trionfale la compiutezza di quel periodo della storia della musica.

In occasione della trasferta ravennate, Orlando Consort eseguirà quattro di questi brevi mottetti nel concerto serale, e gli altri tre durante la funzione mattutina nella Basilica di San Giovanni Evangelista.

gli
**arti
sti**

The Orlando Consort

Formato nel 1988 dall'Early Music Network of Great Britain, è uno degli ensemble più esperti nell'esecuzione del repertorio che abbraccia un periodo storico compreso tra il 1050 e il 1550.

Si è esibito in molti importanti festival britannici, tra cui BBC Proms e Edinburgh International Festival, e in anni recenti in Francia, Olanda, Italia, Belgio, Germania, Svezia, Polonia, Repubblica Ceca, Estonia, Stati Uniti e Canada, Singapore, Giappone, Grecia, Russia, Austria, Slovenia, Portogallo, Spagna e Sud America.

La sua discografia – per Saydisc, Metronome, Linn, Deutsche Grammophon e Harmonia Mundi – include una raccolta di musiche di John Dunstaple e *The Call of the Phoenix*, un disco dedicato alla musica sacra del xv secolo, selezionati quali “Migliore cd di musica antica dell’anno” dalla rivista «Gramophone» rispettivamente nel 1996 e 2003. Anche i dischi dedicati a Compère, Machaut, Ockeghem, Josquin, *Popes and Anti-Popes*, *Saracen and Dove* e *Passion* hanno ricevuto menzioni speciali. L’incisione dedicata alla *Messe de Notre Dame* di Machaut e quella di *Scattered Rhymes*, un lavoro del compositore britannico Tarik O’Regan registrato insieme all’Estonian Philharmonic Chamber Choir, sono state selezionate per il Premio della BBC Music Magazine Award.

Il Consort sta completando, per l'etichetta Hyperion, l'incisione dell'integrale dei lavori vocali di Guillaume de Machaut, intrapresa nel 2013 con *Le Voir Dit*. Sempre per Hyperion, sono state pubblicate un'antologia di musica di Loyset Compère, una raccolta di musica inglese del XIV secolo e un'antologia di canzoni di Guillaume Dufay.

Si dedica anche alla musica contemporanea e all'improvvisazione partecipando a numerose prime esecuzioni mondiali. Ha collaborato con il gruppo jazz Perfect Houseplants e con il virtuoso di tabla Kuljit Bhamra per un progetto intorno alle musiche storiche portoghesi e della Stato di Goa (India).

Tra i concerti più recenti si segnala il ritorno alla Carnegie Hall di New York, alla Boulezaal di Berlino e il debutto al Festival di Salisburgo. Propone spesso in tournée un progetto che prevede la proiezione del film muto di Carl Theodor Dreyer, *La passione di Giovanna D'Arco*, con una "colonna sonora" di musica degli inizi del XV secolo eseguita dal vivo.

luo
ghi
del
fest
ival

Basilica di San Vitale

Consacrata dall'arcivescovo Massimiano fra il 547 e il 548 d.C., la Basilica di San Vitale è la testimonianza dell'importanza raggiunta da Ravenna all'epoca dell'imperatore Giustiniano. Capolavoro assoluto dell'arte paleocristiana e bizantina, nel 1996 è stato inserito dall'UNESCO fra i siti patrimonio dell'umanità, e il magazine statunitense online «Huffington Post» lo definisce uno fra i 19 luoghi sacri più importanti al mondo.

È a pianta ottagonale e formata da due corpi; quello interno è sormontato da una cupola sostenuta da otto possenti pilastri ricoperti di marmo. I suoi valori architettonici sono legati in modo imprescindibile a quelli cromatici dei mosaici che rivestono le pareti, il presbiterio e l'abside, che raffigurano temi biblici, simbolici e storici. In loro si uniscono i valori politici dell'edificio, con la raffigurazione dell'imperatore e dell'imperatrice ai piedi del Cristo; e quelli religiosi, nella costante riaffermazione della verità del culto ortodosso, a sancire la sconfitta dell'arianesimo, in città, con la fine del governo di Teodorico. Se i mosaici sono conosciuti a tutte le latitudini, anche i pavimenti della Basilica riservano sorprese. Si può passare dal semplice motivo della stella polare a otto raggi, ripetuto più volte, al cosiddetto "labirinto dell'anima". Questo, incastonato nel pavimento del presbiterio, proprio di fronte all'altare, composto da sette volute, era anticamente considerato simbolo di peccato, mentre il percorrerlo tutto rappresentava la via della purificazione e trovare la via d'uscita un atto di rinascita.

Luogo, quindi, dalle mille suggestioni, in cui sono risuonati, fin dal Settecento, oratori e sonate, sinfonie e mottetti, dal 1961, la Basilica è diventata la sede stabile del Festival internazionale di Musica d'organo, il primo e più antico d'Italia, che ne ha fatto un fondamentale punto di riferimento all'interno di un percorso legato alla spiritualità.

italiafestival

programma di sala a cura di
Cristina Ghirardini

coordinamento editoriale e grafica
Ufficio Edizioni Ravenna Festival

stampa
Elios Digital Print, Ravenna

L'editore è a disposizione degli aventi diritto
per quanto riguarda le fonti iconografiche
non individuate

sostenitori

media partner

partner tecnici

