

CARMINA BURANA DIVINA ET MORALIA

LA REVERDIE

Coproduzione con Musica-Festival van Vlaanderen (Belgio)

Prima italiana

Claudia Caffagni	<i>liuto, voce</i>
Livia Caffagni	<i>viella, flauti, voce</i>
Elisabetta de Mircovich	<i>voce, viella, ribeca</i>
Ella de Mircovich	<i>voce, arpa</i>
Doron David Sherwin	<i>voce, cornetto muto, percussioni</i>

BONUM EST CONFIDERE

Testo: Philippus Cancellarius (1160ca-1236) CB 27, f. 3r; Music: F, f. 430r, v

DIC CHRISTI VERITAS

Testo: Philippus Cancellarius CB 131, f. 54r, v; Music: W2, f. 33r-34v

AD COR TUUM REVERTERE

Testo: Philippus Cancellarius CB 26, f. 3r; Music: F, f. 420v-421v

TIR NA 'MBAN

Brano strumentale

AVE NOBILIS VENERABILIS

Testo: CBa 11, f. IIIr; Music: F, f. 363v-364r

FAS ET NEFAS

Testo: CB 19, f. 1r,v; Music: F, f. 223r,v

PROCURANS ODIUM

Testo: CB 12, f. 47v; Music: F, f. CCXXVIr,v

CHOSE TASSIN

Musica: Tassinus Parisiensis, MO

VER ETATIS LABITUR

Testo: CB 75, f. 30r; Musica: contrafactum from Neidhart von Reuental, Sumer unde winder, B

FRIGUS HINC EST HORRIDUM

Testo: CB 82, f. 35r; Music: contrafactum from F, f. 467v

TEMPUS TRANSIT GELIDUM

Testo: CB 153, f. 61v-62r; Music: contrafactum from P, f. 27r as in René Clemencic, Carmina Burana, 1979

PALÄSTINALIED

Musica: Walther von der Vogelweide (1170-1230), MU

Fonti

CB: München, Bayerischen Staatbibliothek, Codex Latinum Monacensis 4660
CBa: München, Bayerischen Staatbibliothek, Codex Latinum Monacensis 4660a
F: Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Pluteus, 29,I
W2: Wolfenbüttel Herzogl. August. Bibliothek, Helmst. 1206 (olim 1099)
B: Berlin, Öffentliche Wissenschaftliche Bibliothek, ms. germ. Folio 779
P: Paris, Bibliothèque Nationale, ms. lat. 3719
MO: Montpellier, Université, Faculté des Medecins, ms. H196
MU: Münster, Staatsarchiv, MS VII 51

BONUM EST CONFIDERE

in dominorum domino / bonum est spem
ponere / in spei nostre termino / qui de
regum potentia / non de dei clementia /
spem conspicis / et decipis / et te excipis /
ab aula summi principis / quid in opum
agere / vel exagere peccatum? / in deo
cogitatum / tuum iacta / prius acta /
studeas corrigere / in labore manuum / et in
sudore vultuum / pane tuo vescere.

E' bene confidare nel Sovrano di tutti i sovrani, è bene sperare in Colui che di ogni speranza è l'oggetto supremo: perché mai preferisci fidarti della potenza dei re terreni piuttosto che della clemenza divina? di illuderti colpevolmente, meritandoti così la cacciata dal palazzo del Sommo Principe? Perché mai accumuli peccato su peccato? Piuttosto, meditando su Dio, ripudia i tuoi trascorsi misfatti, e industriati a emendare il tuo operato: è col lavoro delle tue mani, col sudore della tua fronte che ti guadagnerai il pane!

DIC CHRISTI VERITAS

dic cara raritas / dic rara caritas / ubi nunc
habitas / aut in valle visionis / aut in trono
pharaonis / aut in alto cum nerone / aut in
antro cum theone / vel in viscella scirpea /
cum moyse plorante / vel in domo romulea
/ cum bulla fulminante.
Respondit caritas / homo quid dubitas /
quid me sollicitas / non sum quod usitas /
nec in euro nec in austro / nec in foro nec in
claustro / nec in bysso nec in cuculla / nec
in bello nec in bulla / de iericho sum veniens
/ ploro cum sauciato / quem duplex levi
transiens / non astitit grabato.
O vox prophetica / o natan predica / culpa
davitica / patet nunc modica / dicit natan
non clamabo / neque david planctum dabo
/ cum sit christi rupta vestis / contra christo
christus testis / ve vobis ypochrite / qui
culicem colatis / que cesaris sunt redite / ut
christo serviatis.

Orsù, dimmi, o verità cristiana, dimmi diletta rarità, rara carità, dov'è che dimori al giorno d'oggi? Forse nella Valle delle Visioni, o sul trono dei Faraoni? Forse nel lusso come Nerone o da eremita come Teone? Forse in un cestino di giunchi col piccolo Mosé piangente, o piuttosto nella curia romana, donde le bolle papali scoccano come saette? Risponde la Carità: 'O uomo, perché hai questi dubbi, perché mi importuni? Sai bene che non sono solita alloggiare né a oriente né al meridione, non nelle piazze e nemmeno nei ritiri claustrali: non nella porpora, non nei sacri paramenti, non nelle armi o nelle scartoffie. No, io giungo or ora da Gerico, e piango assieme al poveretto pestato a sangue, quello che i due leviti che passavano di lì non degnarono di un solo sguardo.' O voce profetica, o vaticinio di Natan! Al giorno d'oggi persino le colpe di David paiono inezie. Dice il savio Natan: 'Non leverò la mia voce', e David stesso 'Né io mi lagnerò'. La veste di Cristo viene di nuovo strappata, ed è Cristo stesso a testimoniare contro i cristiani: guai a voi, o ipocriti che vi diletate di cavillose minuzie! Rendete dunque a Cesare quel che è di Cesare, solo allora potrete servire Cristo.

AD COR TUUM REVERTERE

conditionis misere / homo cur spernis
vivere / cur dedicas te vitiis / cur indulgens
malitiis / cur excessus non corrigis / nec
gressus tuos dirigis / in semitis iusticie / sed
contra te cottidie / iram dei exasperas? / in
te succidi metue / radices ficus fatue / cum
fructus nullos afferas.

O conditio misera / considera / quam
aspera / sic hec vita mors altera / que sic
immutat statum / cur non purgas reatum /
sine mora / cum sit hora / mortis tibi
incognita / et in victa / karitas que non
proficit / prorsus aret et deficit / nec efficit /
beatum.

Si vocatus ad nuptias / advenias / sine veste
nuptiali / a curia regali / expelleris / et
obviam si veneris / sponso lampade vacua /
es quasi virgo fatua.

Ergo vide ne dormias / sed vigilans aperias
/ domino cum pulsaverit / beatus quem
invenit / vigilantem dum venerit.

AVE NOBILIS

venerabilis / maria / amicabile / comes
utilis / in via / mentes erige / cursum dirige
/ per hec invia / mores corrige / tuo remige
/ lux superna / nos gubernata / pre hec
maria.

Tu post dominum / celi agminum /
magistra / virgo virginum / lucis luminum
/ ministra / cor illuminans / et eliminans /
queque vetera / fons inebrians / stella
radians / super astra / celi castra / nobis
resera.

Pulchra facie / celi glorie / regina / nobis
hodie / potum gratie / propina / potens
omnium / infidelium / vim extermina /
christo credulum / munda populum /
mundo clara / mundo cara / mundi
domina.

Mater assumus / et te querimus / devote /
ire volumus / sed non possumus / sine te /
sola sufficis / si nos respicis / in hoc tramite

*Guardati dentro al cuore, o sventurato: perché
disonori la vita, perché ti dai al vizio, perché
indulgi alla malvagità? Perché non moderi i tuoi
eccessi, perché non indirizzi i tuoi passi sul
sentiero della rettitudine, ma ti ostini piuttosto a
suscitarti contro, giorno dopo giorno, la collera
divina? Dovresti paventare di essere anche tu
sradicato con violenza, come toccò a
quell'infingardo albero di fico che non portava
frutto. / O com'è miserando il tuo stato! Rifletti
su quanto è amara questa vita, quasi una specie
di morte! rifletti su com'è fugace ogni conquista!
Perché mai non espri senza indugio le tue colpe?
Rammenta che l'ora della tua morte ti è ignota, e
che un pur lodevole amore per il prossimo
appassisce e vien meno ben presto, qualora non
venga messo in pratica allo scopo di guadagnarsi
la beatitudine. / Se, invitato alle nozze, ti
presenterai senza la veste adatta verrai cacciato
dal palazzo del Re: e se, quando ti verrà incontro
lo Sposo, ti farai trovare con la lucerna vuota,
farai la figura della vergine folle. Quindi vigila,
non assopirti, e resta ben desto per poter aprire al
Signore quando busserà alla tua porta: beato
colui che sarà trovato sveglio il giorno della
venuta di Lui.*

*Salute o nobile, venerabile Maria, compagna di
via affabile e sollecita! Fortifica gli animi, guida i
nostri passi, purifica i nostri costumi: sii la
nostra nocchiera su questi flutti infidi, e indicaci
tu la rotta, o luce sovrana! Tu, seconda solo a
Dio quale condottiera delle schiere celesti, vergine
fra le vergini, luce di ogni luce, dispensatrice di
ogni bene! O tu che illumini i cuori e li purghi da
ogni vecchiume, o sorgente inebriante, radiosa
più di ogni altro astro, spalanca per noi la
fortezza celeste! O regina della gloria celeste dalle
incantevoli sembianze, offrisci quest'oggi il calice
della grazia! O tu che tutto puoi, annienta la
potenza dei miscredenti, purifica lo stuolo dei
fedeli, tu che sei in tutto il mondo la più illustre,
tu a tutto il mondo tanto cara, tu di tutto il
mondo padrona. Madre, eccoci qui a implorarti
devotamente: vorremmo metterci per via ma
senza il tuo aiuto non possiamo – eppure la tua
protezione ci renderà capaci di ogni cosa, se solo*

/ nobis clericis / nostris laicis / nunc adesto
/ custos esto / plebis subdite.

Fortis ancora / nostra tempora / dispone /
nostra pectora / nostra corpora / compone
/ nostra omnia / sint solatia / in te virgine /
plena gratia / dele vitia / sis tutamen /
nobis amen / in discrimine.

FAS et NEFAS

ambulant / passu fere pari / prodigus non
redimit / vitium avari / virtus temperantia
/ quadam singulari / debet medium / ad
utrumque vitium / caute contemplari.
Si legisse memoras / ethicam catonis / in
qua scriptum legitur / Ambula cum bonis /
cum ad dandi gloriam / animum disponis /
inter cetera / hoc primum considera / quis
sit dignus donis.

Dare non ut convenit / non est a virtute /
bonum est secundum quid / et non absolute
/ digne dare poteris / et mereri tute /
famam muneris / si te prius noveris / intus
et in cute.

Vultu licet hylari / verbo licet blando / sis
equalis omnibus / unum tamen mando / si
vis recte gloriam / promereri dando /
primum videas / granum inter paleas / cui
des et quando.

Si prudenter triticum / paleis emundas /
famam emis munere / sed caveto dum das /
largitatis oleum / male non effundas / in te
glorior / quia codro codrior / omnibus
habundas.

PROCURANS ODIUM

effectu proprio / vix detrahentium / gaudet
intentio / nexus est cordium / ipsa detractio
/ sed desiderium / ab hoste nescio / fit hic
provisio / in hoc amantium / felix condicio.
Insultus talium / prodesse sentio / tollendi
tedium / fluxit occasio / suspendunt
gaudium / pravo consilio / sic per

*volgerai su di noi il tuo sguardo. Servendoti di
noi membri del clero proteggi il gregge che ci è
affidato: stacci accanto e sii tu la custode di
questo popolo che si affida umilmente a te. O
provvidenziale ancora di salvezza, decidi tu delle
nostre esistenze, disponi come ti piace delle nostre
anime e dei nostri corpi. Ogni nostra gioia è
riposta in te, o vergine piena di grazia: monda le
nostre iniquità e sii nostro scudo nelle avversità,
e così sia.*

*Giusto ed errato tengono pressappoco la
medesima andatura, né la prodigalità vale a
emendare il difetto dell'avarizia: la virtù della
temperanza deve col massimo zelo mantenersi
equidistante da entrambi gli eccessi. Rammenta
quel che leggesti scritto nell'Etica di Catone:
accompagnati solo agli onesti! E quando ti
accingi a tributare onori a qualcuno rifletti
soprattutto se costui sia davvero meritevole dei
tuoi doni. Non c'è nessun merito nel dispensare
ricchezze a vanvera: è un atto meritevole a
seconda del destinatario, non certo di per sé; e
potrai donare nobilmente – e meritare in tutta
sicurezza la fama di munifico – solo se prima
conoscerai bene te stesso, anima e corpo. Bene si
convengono un contegno affabile e un eloquio
cordiale, nonché il trattare chiunque con la
medesima cortesia; una cosa sola tieni bene a
mente: se vuoi guadagnarti una degna nomea con
le tue elargizioni, dividi bene prima il grano dalla
pula, bada a chi dai, e in che occasione. Se saprai
separare minuziosamente il frumento dalla pula,
allora ti guadagnerai il trofeo della fama – ma sta'
ben in guardia, mentre elargisci i tuoi doni, che
l'olio della munificenza non finisca malamente
sparso attorno: se così farai, sarò fiero di te,
poiché – benché io sia ancora più povero in canna
del misero poeta Codro – tu vivi in mezzo
all'abbondanza!*

*Dacché l'odio non può che seguire le sue nefaste
vie, raramente i calunniatori giungono a godere
per la zizzania che seminano: le loro stesse
maldicenze finiscono per creare solidarietà
affettuosa fra i calunniati. A loro insaputa le
malelingue ottengono solo di attizzare le fiamme
della passione: ecco la grata sorte dei leali amanti!'*

contrarium / auget dilatio / talis remedio /
de spinis hostium / uvas vindemio.

VER ETATIS LABITUR

hiemps nostra properat / vita dampnum
patitur / cura carnem macerat / sanguis aret
hebet pectus / minuuntur gaudia / nos
deterret iam senectus / membrorum familia.
(Refl.) Velox etas preterit / studio detenta /
lascivire suggerit / tenera iuventu.
Imitemur superos / digna est sententia / et
amoris teneros / iam venantur ocia / voto
nostro serviamus / mos est iste numinum /
ad plateas descendamus / et choreas
virginum.
Ibi que fit facilis / est videndi copia / ibi
fulget mobilis / membrorum lascivia / dum
puelle se movendo / gestibus lasciviunt /
casto videns et videndo / me michi
subripiunt.
Obmittamus studia / dulce est desipere / et
carpamus dulcia / iuventutis tenere.

FRIGUS HINC EST

horridum / tempus adest floridum / veris
ab instantia / tellus iam fit gravida / in
partum inde solvitur / dum florere cernitur.
(Refl.) Amor insolabile / clerus scit diligere /
virginem plus milite.
Sol tellurem recreat / ne fetus eius pereat /
ab aeris temperantia / rerum fit materia /
unde multiplicia / generantur semina.
Mons vestitur floribus / et sonat a
volucris / in silvis aves concinunt /
dulciterque garrunt / nec fylomena desinit
/ iacturam suam meminit.
Ridet terre facies / colores per multiples /
nunc audite virgines / non amant recte
milites / miles caret viribus / nature et
virtutibus.

TEMPUS TRANSIT GELIDUM

mundus renovatur / verque redivit floridum /

*I loro insulti rafforzano il nostro amore, e vieppiù
cresce la nostra forza di sopportazione; turbano la
nostra felicità con i loro piani maligni, e tuttavia
siamo sempre più vicini - ecco come approfittare dei
rovi nemici per cogliere le bacche sugose!*

*La primavera dei nostri anni se ne fugge e il nostro
inverno si avvicina: la vita si fa triste, la carne
appassisce, non più fiamme nel sangue, non più
ardore nell'anima, sempre meno frequenti le gioie:
già ci molesta la vecchiaia in ogni nostra fibra.
(Refl.) Veloce se ne va la gioventù prigioniera degli
studi: ci suggerisce di godere questa nostra dolce
età! Cerchiamo dunque di imitare gli dèi - ecco una
degnata risoluzione! Già le mollezze dell'amore la
hanno vinta sugli animi gentili; teniamo dunque
fede al nostro voto - è così che si comporterebbero gli
antichi numi! - usciamo nelle piazze festanti, in
mezzo ai balli delle fanciulle! Là certo non mancano
visioni incantevoli e multiformi, là rifulge nella
grazia delle movenze la dolcezza dei corpi, là dove le
fanciulle danzano coi loro gesti fascinosi: castamente
le contemplo, e quella visione mi rapisce. Mettiamo
dunque da parte gli studi, troppo dolce è questo
gioco - e non lasciamoci sfuggire nessuno degli
incanti della soave gioventù.*

*Se ne è andato l'arcigno gelo, ecco di nuovo la
stagione dei fiori: incitata dalla primavera già la
terra si fa nuovamente feconda e sotto i nostri occhi
prorompe in un parto fiorito. (Refl.) O amore che
non ami star solo! Un chierico sa amare una
fanciulla assai meglio di un guerriero. Il sole
infonde nuova forza alla terra affinché in lei la vita
non perisca in boccio, l'aria fattasi mite dà
nutrimento alla natura, e dovunque germogliano
semi d'ogni foggia. Le colline si rivestono di fiori e
echeggiano del canto degli uccelli, nei boschi i
volatili cantano tutti assieme con dolce stridio: né
Filomela si stanca mai di rievocare col canto la sua
passata sventura. Il volto della terra sorride
frammezzo a mille colori - e ora ascoltatevi bene, o
fanciulle: i guerrieri non sono capaci di amare, ai
guerrieri fanno difetto le passioni e la forza della
natura ridestata!*

Se ne vanno i giorni del freddo e il mondo è giovane

forma rebus datur / avis modulatur
modulans letatur / lucidior / et lenior / aer
iam serenatur / iam florea / iam frondea /
silva comis densatur.

Ludunt super gramina / virgines decore /
quarum nova carmina / dulci sonant ore /
annuunt favore / voluchres canore / favent
et odore / tellus picta flore / corrigitur / et
cingitur / et tangitur amore / virginibus / et
avibus / strepentibus sonore.
Tendit modo recia / puer pharetratus / qui
deorum curia / prebet famulatus / cuius
dominatus / nimium est latus / per hunc
triumphatus / sum et sauciat /
pugnaveram / et fueram / in primis
reluctatus / et iterum / per puerum / sum
veneri prostratus.
Vrowe ih pin dir undertan / des la mich
geniezen / ih diene dir so ih beste chan / des
wil dih verdriezen / nu wil du mine sinne /
mit dime gewalte sliezen / nu woldih diner
minne / vil suoze (minne?) wunne niezen /
vil reine wip / din schoner lip / wil mih ze
sere schiezen / uoz dime gebot / ih nimmer
chume / obz alle wibe hiezen.

PALAESTINALIED

Nu alrerst lebe ich mir werde / sit min
suendich ouge siht / das reine lant und ouch
diu erde / des man vil der eren giht / mirst
geschehen des ich ie bat / ich bin komen an
diu stat / da got mennislichen trat / Schoni
lant rich unde here / swaz ich der noch han
gesehen / so bist duz ir aller ere / dass ist
wunder hie geschehen / dass ein magt ein
chint gebar / her ueber aller engelschar / war
daz nicht ein wuonder gar / In diz lant hat er
gesprochen / einen angestlichen tac / da diu
witwe wirt gerochen / und der weizen
klagen mac / und der arme den gewalt / der
da wirt an im gestalt / wol im dort der hie
vergalt / Kristen juden unde heiden / jehent
daz diz ir erbe sie / got sol uns ze reht
bescheiden / durch die sienen namen dri / al
diu welt diu stritet her / wir sin an der rehten
ger / reht ist daz er uns gewehr.

*ancora, la primavera torna coi suoi fiori e dona ad
ogni cosa un volto nuovo. L'uccellino canta e si
bea della sua musica, il tempo si rasserenava, l'aria è
più dolce e luminosa, e di fronde e boccioli già si
riveste la foresta. / In mezzo all'erba verde giocano
le belle fanciulle, e sulle loro labbra risuonano
soavi i nuovi canti cui anche gli uccelli si
uniscono. La terra adorna di fiori spande deliziosi
profumi, e una volta ancora, alle sonore canzoni di
giovanelle e uccellini, i cuori vengono
punzecchiati e destati dall'amore. / Già tende le
sue reti il piccolo arciere che l'intero consesso
divino riverisce: nessuno, nemmeno in capo al
mondo, può sottrarsi al suo potere. Egli mi ha
debellato e ferito: presi le armi, ma al primo
assalto mi sconfisse - ed eccomi di nuovo prostrato
ai piedi del piccolo figlio di Venere. / Donna, io ti
sono in tutto sottomesso: lascia che di ciò goda il
frutto! Ti servo il meglio che posso, ma pare che
ciò non t'aggradi: vorresti forse vanificare
crudelmente ogni mio sforzo? Oh, come
accoglierei invece con soave rapimento il tuo
amore! Ahimé, nobile dama, il tuo splendido corpo
mi causa sì gravi tormenti: giammai mi sottrarrò
alla tua signoria, né a nessun'altra obbedirò.*

*Solo ora posso dire che la mia vita abbia avuto un
senso, dacché i miei occhi di peccatore hanno
contemplato il luogo benedetto, quella stessa terra
cui cotanto onore va tributato. Finalmente si è
avverato ciò per cui tanto pregai: sono giunto in
quella città le cui vie Iddio calcò in forma
umana. / Contrada bella, ricca e nobile, più di
qualunque altra io abbia visto: è giocoforza che
sia tanto venerata, per le meraviglie che vi
accaddero. Poiché è qui che una vergine partorì
un bambino, sovrano di tutte le schiere angeliche
- e non fu forse un vero prodigio? / In questa terra
Egli ci promise di un giorno di terrore che verrà:
allora la vedova sarà vendicata, e il sapiente
dovrà dolersi; il misero sarà ripagato della
violenza subita, e felice colui che di ciò avrà
mondo le mani. / Cristiani, giudei e pagani, tutti
rivendicano come proprio tale retaggio: ma sarà a
noi che Dio darà ragione nel Suo triplice nome
benedetto. Tutte le nazioni del mondo si fanno qui
la guerra, ma solo noi sosteniamo la giusta causa:
e secondo giustizia Egli ce ne rimeriterà.*

Traduzioni di Ella de' Mircovich

MUNDUS RENOVATUR.

I CARMINA BURANA E LA PRIMAVERA DEL MEDIOEVO

E'probabile che i *Carmina Burana* rappresentino per il melomane medio l'esempio più noto di musica del Medioevo. Si potrebbe forse affermare addirittura che essi rappresentino il compendio per eccellenza del repertorio profano medievale, l'unico articolo ben definibile, decentemente etichettabile, frammezzo ad un'altrimenti sfumata congerie di melodie senza nome e senza volto – e di questo, ovviamente, sia dato a Carl Orff il merito che gli spetta. Un'altra ragione della loro vasta notorietà dipende dal fatto che i *Carmina* (gli originali, non quelli di Orff) siano eseguiti in pubblico di frequente – nella misura in cui si possa parlare di 'frequenza' riferendosi alla musica antica. E ciò fa sì che possa risultare piuttosto difficile

concepirli e riproporli in una prospettiva nuova: sino ad oggi, l'approccio di maggior successo è stato quello di un'esecuzione alquanto nerboruta, con cantanti e strumentisti impegnati allo stremo nel tentativo di evocare le atmosfere ruvide e ribalde di un qualche locale studentesco malfamato – *in taberna quando sumus*, e via su simili registri. Certo, non si può negare che i *Carmina Burana* significhino anche 'roba tosta' di tal genere – ma sarebbe un po' troppo facile focalizzarsi esclusivamente su una prospettiva così ristretta.

E' per questo che *La Reverdie* (con un tocco di civettuola autocelebrazione del proprio primaverile appellativo) ha scelto un'altra chiave per scassinare questo inesauribile cofano del tesoro della musica medievale da hit parade. Abbiamo concepito i *Carmina Burana* soprattutto come il tipico, variopinto prodotto di un'epoca di

Giovan Francesco Barbieri detto il Guercino, *Lo sposalizio mistico di Santa Caterina*
Modena, Galleria Estense (foto Vincenzo Negro)

Lodovico Lana, *Santa Dorotea*, Modena, Galleria Estense (foto A.F.S.Mo)

espansione sociale, economica e culturale: un'epoca fondamentalmente ottimistica, un'epoca robusta e traboccante di vitalità, quel tredicesimo secolo che molti storici hanno visto come una sorta di picco della

'sintesi medievale' come la chiamava Gilson. In effetti, quando si tenta di isolare una qualche icona 'panmedievale' (non importa se architettonica, figurativa o storica), si finisce spesso per tendere

irrimediabilmente a scegliere un qualcosa di duecentesco. I Carmina sono dunque la perfetta colonna sonora per quell'ineffabile astrazione alla quale si affibbia il nome di 'Medioevo': la colonna sonora che piace a tutti, che tutti prima o poi si ritrovano a canticchiare fra sé e sé, la colonna sonora che in qualche modo si percepisce come un tantino troppo orecchiabile per poter aspirare davvero alla grandezza musicale. Come molti sanno, o perlomeno già sospettano, nella mentalità moderna aleggia un numero limitato di stereotipi del Medioevo (limitandosi a prendere in considerazione solo quelli davvero sentiti a livello emozionale), in definitiva solo tre. Due sono paesaggi mentali dall'illuminazione carente, tetri e visceralmente, nostalgicamente inquietanti: i Secoli Bui del genere fantasy ad un estremo, e il morboso, sofisticato Autunno del Medioevo huizinghiano all'altro. Ma in mezzo ci piace immaginare rimanga posto per questa luminosa, ottimistica e un po' presuntuosa Primavera del Medioevo. I *Carmina Burana* (che in effetti includono tutta una sezione di *reverdie* dedicate alla Primavera e all'Amore) sono la musica di questa Primavera: paneuropei come il loro pratico ma nient'affatto inelegante latino, multiculturali come i loro perlopiù anonimi autori. Questa è musica composta, cantata e suonata da una giovane élite intellettuale che si gettava allo sbaraglio in un mondo percepito come deliziosamente pieno di tentazioni: il mondo del tredicesimo secolo, con le sue promesse di ricchezza, di innovazioni, di brividi tanto culturali quanto sensuali. Un mondo che sfoggiava orgogliosamente le sue città nuove di zecca, con le sue cattedrali biancheggianti di marmi e le sue auguste università, sicuro e protetto entro la sua cerchia muraria ma ancora circondato da una campagna che ormai si identificava – perlomeno agli occhi dei più umanisticamente orientati – con l'idillica, addomesticata Arcadia dei poeti classici tornati di moda, e non più certo con la selva minacciosa dei Secoli Bui.

Note tecniche

Il *Codex Buranus*, oggi noto come Cod. 4660/A della Stadtbibliothek di Monaco di Baviera, venne ivi portato nel 1803. Non si sa come giungesse nel monastero di Benediktbeuern (da cui il nome), sua penultima locazione: di certo non venne compilato in Baviera, ma molto verosimilmente in Stiria, probabilmente alla corte vescovile di Seckau, nel secondo ventennio del tredicesimo secolo. Il manoscritto, stilato in minuscola gotica, è troppo sfarzoso perché sia davvero associato (come a lungo si vagheggiò pittorescamente) all'ambiente dei *clerici vagantes*, e venne probabilmente commissionato dal vescovo Karl di Seckau, o dal suo immediato successore Heinrich, che morì nel 1243. La parte iniziale è andata perduta, quella finale consta di frammenti lacunosamente rimessi assieme, e l'appendice A venne scoperta fra altri documenti dallo studioso J. A. Schmeller appena quarant'anni dopo l'acquisizione monacense del manoscritto.

Ella de' Mircovich

LA REVERDIE

Ispirandosi alle *reverdie* – liriche romanze che celebrano il ritorno della primavera – l'ensemble *La Reverdie* è stato fondato nel 1986 da due coppie di sorelle, cantanti e strumentiste, per esplorare il repertorio musicale europeo dall'alto Medioevo alla fine del XIV secolo. Il puntuale, appassionato studio filologico col quale *La Reverdie* allestisce i suoi programmi - da sempre focalizzati su temi d'intensa valenza culturale e simbolica - non rappresenta che uno degli strumenti mediante i quali l'ensemble infonde il massimo della vitalità, dell'intensità e della naturalezza in ciò che propone al pubblico. Una particolare attenzione è rivolta all'ampio ed in gran parte inesplorato dominio del "teatro sacro": drammi liturgici e liturgia drammatica, rappresentazioni collettive, manifestazioni evocative della religiosità di un'epoca i cui echi non si sono ancora spenti. L'aspirazione non è quella di catalogare

meticolosamente dei reperti archeologici, bensì di ricostruirli con affettuosa fedeltà, musicale testuale e ideologica, affinché chi ne fruisce possa percepirla in quanto frammenti pulsanti d'una cultura trascorsa ma non perduta. Dal 1991, per l'allestimento di programmi con organici allargati, *La Reverdie* si avvale della collaborazione di vari musicisti, fra cui stabilmente Doron David Sherwin, uno dei più celebri specialisti di cornetto, rivelatosi peraltro versatile percussionista e cantante. *La Reverdie* è regolarmente ospite dei più importanti festival e stagioni concertistiche in Italia e in tutta Europa. Ha registrato per RAI (Italia), la *Süddeutscher Rundfunk*, *Bayerischer Rundfunk*, *Südwest Rundfunk* e la *Westdeutscher Rundfunk* (Germania), *BRT3* (Belgio), *France Musique* (Francia), *ORF 1* (Austria), *Rne* e *RTVE* (Spagna), *Polskie Radio 2* (Polonia), *Antenna 2* (Portogallo), *Radio Televizija Slovenja* (Slovenia). Ha inciso per le case discografiche *Nuova Era* e *Giulia*; dal 1993 incide regolarmente per l'etichetta francese *Arcana*, in coproduzione con *WDR* (Westdeutscher Rundfunk). Le incisioni discografiche, recensite con successo sulle principali riviste italiane e straniere, hanno frequentemente ottenuto la massima votazione della rivista francese *Repertoire des disques compacts* e il *Diapason d'Or* dalla rivista francese *Diapason*. Il CD *Speculum Amoris* è stato insignito del

Diapason d'Or dell'Année per la categoria "Musique Ancienne" (Parigi 1993). Nel 2000 il Festival Internacional de Santander ha selezionato, su cinquantotto concerti di tutti i generi musicali, il concerto tenuto da *La Reverdie* il 16 agosto 2000 nella Iglesia de la Santa Cruz de Escalante in Cantabria, pubblicandone la registrazione effettuata da RTVE-Musica (Radiotelevisión Española) con il titolo *La Reverdie en concierto* (RTVE 65131). Nel 1999 in una tournée in varie città italiane, *La Reverdie* ha collaborato con Franco Battiato, eseguendo in prima assoluta il preludio alla sua opera "Babilonia 2000". Al *Festival dei Due Mondi* (Spoleto 2000), ha curato la parte musicale dello spettacolo "L'ultimo angelo" con la partecipazione di Moni Ovadia, in occasione dei festeggiamenti per l'ottantanovesimo compleanno del fondatore del festival, Gian Carlo Menotti. Nel 1997 *La Reverdie* è stata ospite del *Centre Européen pour la Recherche et l'Interprétation des Musique Médiévales* (Fondation Royaumont) per esporre le proprie esperienze interpretative sulla musica italiana del Trecento. Da anni tiene regolarmente seminari e corsi sull'interpretazione di diversi repertori medioevali presso varie istituzioni italiane. Dal 2003 è docente della sezione medievale del XXXV Corso Internazionale di Musica Antica di Urbino.

LACRIME DIVINE: DOWLAND & CO.

DAVID MUNDERLOH *tenore*
JULIAN BEHR *liuto*

Interpreti del progetto Fringe del Festival de Musica Antigua de Barcelona

HYPNOS "The weaker cares by sleep are conquered."

ROBERT JOHNSON (1582?-1633)	<i>Care-charming sleep</i>
JOHN WILSON (1595-1674)	<i>She lay all naked on her bed</i>
JOHN DOWLAND (1563-1626)	<i>Sir John Langton, his Pavin</i>
JOHN DOWLAND	<i>Come heavy sleep</i>
ROBERT JOHNSON	<i>Come heavy sleep</i>

CUPID "...but a little higher. There, o there lies Cupid's fire!"

JOHN DOWLAND	<i>Awake sweet love</i>
JOHN WILSON	<i>Tell me you stars</i>
JOHN DOWLAND	<i>Semper Dowland semper dolens</i>
THOMAS CAMPION (1567-1620)	<i>When the god of Merry Love</i>
THOMAS CAMPION	<i>Turn back you wanton flyer</i>
THOMAS MORLEY (1557/8-1602)	<i>It was a lover and his lass</i>

VENUS "A thousand thoughts possessed her troubled mind."

JOHN WILSON	<i>Sweet, serine, sky-like flower</i>
JOHN TAYLOR (?- 1646)	<i>Lay that sullen garland by thee</i>
JOHN DOWLAND	<i>Sir John Smith, his almaine</i>
ANONIMO	<i>Venus went wandring</i>
J. WILSON	<i>Close by a fringed bank I found</i>
CHARLES COLEMAN (1605?-1664)	<i>Wake my Adonis do not die</i>

TELLUS "Then come away, While thus I sing, Come away, come away my darling."

ROBERT JOHNSON	<i>Come hither you that love</i>
THOMAS CAMPION	<i>It fell on a summer's day</i>
JOHN WILSON	<i>Calmly as thy morning's soft tears shed</i>
JOHN DOWLAND	<i>What if a day</i>
J. WILSON	<i>No flattering pillow</i>
P. ROSSITER (1568-1623)	<i>What then is love but mourning</i>

CARE-CHARMING SLEEP, thou easer of all woes, / Brother of Death, sweetly thyself dispose / On this afflicted wight; fall like a cloud / In gentle showers; give nothing to it loud / Or painful to his slumbers; easy, sweet, / And as a purling stream, thou son of Night, / Pass by his troubled senses; sing his pain, / Like hollow murmuring wind or silver rain; / Into this prince gently, oh gently slide, / And kiss him into slumbers like a bride.

SHE LAY ALL NAKED ON HER BED, / And I myself lay by, / No veil but curtains round her spread, / No covering but I. / / Her head upon one shoulder seeks / To lean in careless wise. / All full of blushes were her cheeks, / Of wishes were her eyes. / / Just so the Cyprian dame did lie / Expecting in her bower / When too long sport had kept the boy / Beyond his promised hour. / / Dull clown, said she, that dost deny / This proffered bliss to take / Canst thou not find a sweeter way / Similitudes to make? / / Enraged with joy I thundered in / And threw myself about her. / But pox upon't, she walked again / And there I lay without her.

COME, HEAVY SLEEP, thou image of true death, / And close up those my weary weeping eyes, / Whose spring of tears do stop my vital breath, / And tears my heart with sorrow's sigh-swoll'n cries. / / Come and possess my tired thought-worn soul, / That living, living dies; / Till thou on me be stol'n.

AWAKE SWEET LOVE, thou art return'd: / My heart, which long in absence mourn'd, / Lives now in perfect joy. / Let love, which never absent dies, / Now live for ever in her eyes, / Whence came my first annoy. /

Sonno che incanti gli affanni, calmante di tutti i dolori, / fratello della morte, disponiti dolcemente / su questa persona afflitta; cadi come una nuvola / in gentili rovesci; ma non fare troppo rumore, / non dare dolore ai suoi sonni; piano, dolce, / come un ruscello che turbina, tu figlio della notte, / passa accanto ai suoi sensi tormentati; canta il suo dolore, / come un vento che mormora nel vuoto, una pioggia argentata; / in questo principe dolcemente scivola, e dolcemente, / perché si addormenti, bacialo come una sposa. /
(John Fletcher)

Giaceva nuda nel suo letto / e io le stavo a fianco, / nessun velo tranne i tendaggi attorno a lei, / nessuna coperta tranne me. / / Il capo cerca di piegare / con aria trasandata. / Le sue guance piene di rossori, / pieni di desiderio i suoi occhi. / / Così, semplicemente se ne stava questa dama di Cipro, / in attesa nel suo spogliatoio / mentre le troppe attività avevano trattenuto il ragazzo / oltre l'ora promessa. / / Sciocco buffone – disse lei – che rifiuti / Di prendere questa gioia profferta, / non trovi un modo più dolce / per scusarti? / / In una furia di gioia come un fulmine entrai / E mi gettai presso di lei. / Ma, accidenti, se ne andò via, / e lì rimasi senza lei. /
(Anon.)

Vieni, sonno profondo, tu immagine della vera morte, / e chiudi questi miei occhi afflitti e piangenti, / la cui sorgente di lacrime mette fine al mio respiro / e mi lacera il cuore con le grida piene di sospiri del dolore. / / Vieni e prenditi l'anima stancata, consumata dal pensiero, / che, in vita, muore perché vive; / finché non m'addormenti. /
(Anon.)

Svegliati, dolce amore, sei ritornato: / il mio cuore, che a lungo nell'assenza ha pianto/lamento, / adesso vive in una gioia perfetta. / E che l'amore, che senza assenza muore, / viva per sempre nei suoi occhi, /

Only herself hath seemed fair: / She only I
could love, / She only drave me to despair,
/ When she unkind did prove. / Despair
did make me wish to die; / That I my joys
might end: / She only, which did make me
fly, / My state may now amend. / / If she
esteem thee now aught worth, / She will
not grieve thy love henceforth, / Which so
despair hath prov'd. / Despair hath proved
now in me, / That love will not unconstant
be, / Though long in vain I lov'd. / If she at
last reward thy love, / And all thy harms
repair, / Thy happiness will sweeter prove,
/ Rais'd up from deep despair. / And if
that now thou welcome be, / When thou
with her dost meet, / She all this while but
play'd with thee, / To make thy joys more
sweet.

TELL ME YOU STARS, / Why made you me
that cruel one to love? / Why burns my
heart, her scorned sacrifice, / Whose breast
is hard as crystal, cold as ice? / God of
desire, if all thy votaries, / Thou thus repay,
succession will grow wise; / No sighs for
incense at thy shrine shall smoke; / Thy
rites will be despised, thy altars broke. /
Oh, or give her my flame to melt that snow
/ Which yet unthawed does on her bosom
grow, / Or make me ice, and with her
crystal chains / Bind up all love within my
frozen veins.

WHEN THE GOD OF MERRY LOVE / As
yet in his cradle lay, / Thus his wither'd
nurse did say: / Thou a wonton boy wilt
prove, / To deceive the pow'rs above; / For
by thy continual smiling / I see thy pow'r
of beguiling. / / Therewith she the babe
did kiss, / When a sudden fire out came /
From those burning lips of his / That did
her with love enflame. / But none would
regard the same. / So that to her day of

da cui mi vennero le prime noie. / Solo lei
mi era apparsa bella: / lei sola avrei potuto
amare, / lei sola mi portò alla disperazione,
/ quando si dimostrò crudele. / La
disperazione mi fece desiderar la morte; /
per metter fine alle mie gioie: / lei sola, che
mi aveva fatto volare, / può ora cambiare
in meglio il mio stato. / Se ritiene che tu
non valga nulla, / allora non rimpiangerà il
tuo amore, / che la tua disperazione ha
tanto provato. / La disperazione in me ha
mostrato / Che l'amore non sarà incostante,
/ malgrado invano io abbia amato. / Se ella
infine ricambierà il tuo amore / E tutti i
tuoi affanni, / la tua felicità risulterà più
dolce, / sorta da una disperazione così
profonda. / E se è così ora sarai ben accolto
/ quando la incontrerai: / per tutto questo
tempo ha solo/non ha che giocato con te, /
per render poi più dolci le tue gioie.

(Anon.)

Ditemi, stelle, / perché mi avete fatto amare
una così crudele? / Perché brucia il mio
cuore, sacrificio che lei
disprezza/schernisce, / lei il cui seno è
duro come cristallo, freddo come il
ghiaccio? / Dio del desiderio, se tutti i tuoi
seguaci / Ripaghi così, finirai col non aver
più seguito; / non si leveranno più sospiri
come incenso al tuo santuario; / si
disprezzeranno i tuoi riti, spezzeranno i
tuoi altari. / Oh, dalle la mia fiamma per
sciogliere quella neve / Che ancora non
sgela e si accumula sul suo seno, / o rendi
me di ghiaccio, e con le sue catene di
cristallo / rinchiudi tutto l'amore nelle mie
vene di ghiaccio.

(Henry King)

Quando il dio dell'amore allegro / giaceva
ancora nella culla, / la sua bambinaia
rinsecchita/ormai avvizzita disse: / tu
diventerai un ragazzaccio, / ingannerai le
potenze superne; / in questo tuo sorridere
di continuo / scorgo il tuo potere
incantatore. / / Poi baciò il bambino, /
quando un fuoco improvviso uscì / da
quelle sue labbra brucianti / che la
infiammarono d'amore. / Ma nessuno ci

dying / The old wretch liv'd ever crying.

TURN BACK, YOU WANTON FLYER, /
And answer my desire / With mutual
greeting. / Yet bend a little nearer, / True
beauty shines still clearer / In closer
meeting. / Hearts with hearts delighted /
Should strive to be united, / Either other's
arms with arms enchaining. / Hearts with a
thought, / Rosy lips with a kiss / Still
entertaining. / / What harvest half so
sweet is, / As still to reap the kisses /
Grown ripe in sowing? / And straight to be
receiver / Of that which thou are giver, /
Rich in bestowing? / There's no strict
observing / Of times of seasons changing; /
There is ever one fresh Spring abiding. /
Then what we sow, / With our lips let us
reap, / Love's gains dividing.

IT WAS A LOVER AND HIS LASS, / With a
hey, and a ho, / And a hey nonny no, /
And a hey nonny nonny no, / That o'er the
green cornfield did pass / / Between the
acres of the rye, / With a hey, and a ho, /
And a hey nonny no, / And a hey nonny
nonny no, / These pretty country fools do
lie / / This carol they began that hour, /
With a hey, and a ho, / And a hey nonny
no, / And a hey nonny nonny no, / How
love is crowned with the prime / In spring
time, / The only pretty ring time / When
birds do sing / Hey ding a ding a ding /
Sweet lovers love the spring.

SWEET SERENE, SKY-LIKE FLOWER, /
Haste to adorn her bower. / From thy long
cloudy bed / Shoot forth thy damask head.
/ / New-startled blush of Flora, / The grief
of pale Aurora / Who will contest no more,
/ Haste, haste to strew her floor. / /
Vermilion ball that's given / From lip to lip

volle credere. / Così fino alla sua morte /
Quella vecchia derelitta visse piangendo.
(Thomas Campion)

Torna qui, lasciva ambiziosetta, / rispondi
al mio desiderio, / ricambiami per cortesia.
/ Vieni un po' più in qua, / la vera bellezza
splende più chiara / se ci si incontra più da
vicino. / Cuori che si deliziano l'un l'altro /
Dovrebbero far di tutto per unirsi, / o
incatenarsi con le braccia in altre braccia. / I
cuori con un pensiero, / le labbra rosee con
un bacio / intrattenersi. / Quale raccolto
è dolce anche solo la metà di questo, /
come raccogliere i baci seminati / che sono
cresciuti e maturati? / E ricevere
immediatamente / quanto era stato dato, /
ricchi nell'accordarlo? / Non c'è
un'osservanza severa / Di tempi, di
stagioni che mutano; / ma solo e sempre
una fresca Primavera. / Quello che
semiamo / Raccogliamo dunque con le
labbra, / l'amore è nel condividere i
guadagni.

(Thomas Campion)

C'era un amante con la sua amante, /
trallallallero trallallallà, / trallallallero
trallallallero, / trallallallero trallallallà, / e
se ne andavan per i verdi campi. / / E nel
bel mezzo della campagna, / trallallallero
trallallallà, / trallallallero trallallallero, /
trallallallero trallallallà, / questi due
pazzerelli stavan sdraiati. / / Questo canto
cominciarono allora, / trallallallero
trallallallà, / trallallallero trallallallero, /
trallallallero trallallallà, / di come l'amore si
mette una corona / a primavera, / il
periodo più bello / quando cantan gli
uccelli / trallallallero trallallallera / i dolci
amanti amano la primavera.

(William Shakespeare)

Dolce sereno, fiore celestiale, / corri ad
adornare la sua stanza privata. / Dal tuo
lungo letto di nuvole / fai spuntare il tuo
capo di damasco. / / Rinnovato rossore
spaventato di Flora, / dolore della pallida
Aurora / chi contenderà più, / affrettati,
corri a ricoprire il suo pavimento. / / Palla

in heaven, / Love's couch's cover-lid, /
 Haste, haste to make her bed. / / Dear
 offspring of pleased Venus, / And jolly
 plump Silenus, / Haste, haste to deck the
 hair / Of th'only sweetly fair. / / See, rosy
 is her bower, / Her floor is all this flower, /
 Her bed a rosy nest / By a bed of roses
 pressed. / / But early as she dresses, /
 Why fly you her bright tresses? / Ah, I have
 found your fear: / Because her cheeks were
 near.

LAY THAT SULLEN GARLAND BY THEE,
 / Keep it for th'Elysian shade; / Take this
 wreath of lusty ivy, / Not of that faint
 myrtle made: / When I see thy soul
 descending / To that cold infertile plain, /
 Of sad fools the lake attending, / Thou
 shalt wear that crown again. / Now drink
 wine and know the odds / 'Twixt that
 Lethe and the Gods. / / Rouse thy dull and
 drowsy Spirits, / Behold these soul
 reviving streams; / The stupid lover's brain
 inherits / Nought but vain and empty
 dreams: / Think not then those dismal
 trances / With our raptures can contend;
 / The lad that laughs and sings and dances /
 Shall come sooner to his end. / Sadness
 may come pity move: / Mirth and courage
 ravish love. / / Fie, then, on that cloudy
 forehead, / Ope those vainly crossed arms;
 / Thou may'st as well call back the buried
 / As raise love by such-like charms: /
 Sacrifice a glass of claret / To each letter of
 her name; / Gods have oft descended for it,
 / Mortals must do more the same. / If she
 come not at that flood, / Sleep will come,
 and that's as good.

VENUS WENT WAND'RING Adonis to
 find / At last espied her sweet Adonis slain.
 / A thousand thoughts possessed her
 troubled mind / And sudden fear shook
 every purple vein. / Weeping she stands

vermiglia ch'è data / da labbro a labbro in
 paradiso, / coperta del giaciglio d'amore, /
 affrettati, corri a fare il suo letto. / / Cara
 progenie della soddisfatta Venere, / e del
 paffuto e gioviale Sileno, / affrettati, corri
 ad adornare i capelli / dell'unica dolcissima
 fata. / / Vedi, rosea è la sua stanza, / tutto
 il suo pavimento è questo fiore, / un roseo
 nido il suo letto / chiuso in un letto di rose.
 / / Ma quando di buon'ora si veste, /
 perché fuggi le sue trecce luminose? / Ah,
 ho scoperto la tua paura: / le sue guance
 erano lì vicino.

(Richard Lovelace)

Metti via quella cupa ghirlanda, / tienila
 per l'ombra elisia; / prendi questa corona di
 edera lussureggiante, / non fatta di quel
 mirto spento: / quando vedrò l'anima tua
 discendere / a quella piana infertile e
 fredda, / di tristi folli che hanno cura del
 lago, / allora ti rimetterai quella corona. /
 Adesso bevi questo vino e vedi cosa può
 esserci / Tra quel Lete e gli dèi. / / Sveglia i
 tuoi spiriti annebbiati e sonnolenti, /
 guarda questi ruscelli che ridestano l'anima;
 / il cervello instupidito degli amanti / non
 eredita che vuoti e inutili sogni: / e non
 pensare che quei grigi rapimenti / possan
 competere coi nostri; / il giovane che ride,
 canta e balla / giungerà presto alla sua fine.
 / La tristezza potrà forse muover la pietà: /
 l'ilarità e il coraggio incantare l'amore. / /
 Vergogna, allora, a quella fronte rattristata,
 / apri quelle braccia incrociate per niente; /
 potresti richiamare in vita i morti / come
 suscitare amore col tuo fascino: / sacrifica
 un bicchiere di chiacchietto / ad ogni lettera
 del nome di lei; / gli dèi sono discesi più
 volte per questo, / a maggior ragione
 dovranno farlo i mortali. / E se lei non
 verrà a quella inondazione, / verrà il
 sonno, che va altrettanto bene.

(Anon.)

Venere andava vagando in cerca di Adone /
 Infine scorse il suo dolce Adone mentre
 veniva ucciso. / Mille pensieri le
 affollarono la mente turbata / e una paura
 improvvisa le scosse ogni vena purpurea. /

Jean Boulanger, attribuito, *L'Ariosto con il libro dell'Orlando Furioso e una donna*
 Modena, Galleria Estense (foto Vincenzo Negro)

for his untimely death / Whose sighs and
teas wail his departed breath.

CLOSE BY A FRINGED BANK I FOUND /
Stretched on the ground / A shepherd
swain. / The listening waters which ran
nigh / Swelled by his eye / Sadly
complained / The fond youth's fate, and in
his groans / Shared as partakers of his
moans. / / Cloris (quoth he) these purling
streams / May prove apt themes / For love
to thee. / They, if but wooed with half these
tears, / Would drown my fears / And set
me free, / But thou'rt more merciless by far
/ Than swelling seas or rivers are. / /
Th' amorous Turtles at my plaint / Grow
strangely quaint, / And finding you so
cruel and unjust / Themselves mistrust /
As guilty too, / And each doth from his
fellow fly, / Corrupted by / Thy tyranny. /
/ The lion yet and panther wild / Are both
grown mild / And unto me do proffer more
/ Unfeigned love / Than sighs could move
/ Or beg from thee. / If then my sighs have
power to 'suage / The savage beasts, why
not thy rage? / / No, Cloris, no, thy stormy
breast / Forbid all rest, / And 'tis in vain /
This fatal hour shall soon fulfill / Thy cruel
will / And end my pain. / Which said,
Hard-hearted maid, he cried, / Farewell, oh
farewell, oh farewell, and so died.

WAKE MY ADONIS DO NOT DIE, / One
life's enough for thee and I; / Where are thy
looks, thy wiles, / Thy fears, thy frowns,
thy smiles? / Alas, in vain I call, / One
death hath snatch'd them all" / Yet death's
not deadly in that face, / Death in those
looks itself hath grace. / / 'Twas this I
fear'd, / When thy pale ghost appear'd, /
This I presag'd when thundering Jove /
Tore the best myrtle in my grove; / When
my sick rosebud lost their smell, / And
from my temples untouch'd fell: / And
'twas for some such thing / My dove first
hung her wing. / / Whither art thou my

Per la sua morte prematura ora piange, /
sospiri e lacrime gemono per il suo respiro
ch'è mancato.

Nei pressi di una riva erbosa trovai /
sdraiato un pastorello. / Le acque in ascolto
che scorrevano lì a fianco / si gonfiavano
per il suo pianto / tristemente lamentando
/ Il tenero fato di quel giovane, / ai cui
gemiti si unirono partecipi. / / Cloris -
disse - questi corsi che turbinano / saranno
un tema adatto / Per il tuo amore. / Essi, se
corteggiati con metà di queste lacrime /
annegheranno le mie paure / E mi
libereranno, / ma tu sei di molto più
spietata / dei mari che si gonfiano o dei
fiumi. / / Le amorose tartarughe al mio
lamento / si fanno stranamente bizzarre, /
e trovandoti così crudele e ingiusta /
ingiustamente si reputano / colpevoli esse
stesse, / e ognuna lascia il compagno /
corrotta / dalla tua tirannia. / / Perfino il
leone e la selvaggia pantera / Son divenute
miti / E mi fanno offerta / di un più sincero
amore / di quello a cui sospiri potrebbero
muovere / o implorare da te. / Se dunque i
miei sospiri han potere di placare / le belve
feroci, perché la tua furia no? / / no, Cloris,
no il tuo petto infuriato / Impedisce tutto
questo, / ed è invano; / quest'ora fatale
presto avvererà / la tua crudele volontà / e
finirà il mio dolore. / Detto ciò, Fanciulla-
dal-cuore-indurito, gridò lui, / addio,
addio, addio, e così morì.

(Anon.)

Svegliati mio Adone, non morire, / una vita
è abbastanza per me e per te; / dove sono i
tuoi sguardi, le tue astuzie, / le tue paure, il
tuo cipiglio, i tuoi sorrisi? / Ahimè, io
chiamo invano, / la morte in un colpo li ha
rapiti tutti. / La morte però non sembra
morte su quel volto, / la morte stessa in
quel sembiante ha grazia. / / Era ciò che
temei, / quando il tuo pallido fantasma
apparve, / questo presagii quando il
tuonante Giove / spezzò il più bel mirto
della mia siepe, / e il bocciolo di rosa
ammalato perse il suo profumo / e cadde
dai miei templi senza ch'io lo toccassi: / e

Deity gone? / Venus, in Venus there is
none: / In vain a goddess now am I, / Only
to grieve and not to die: / But I will love
my grief, / Make tears my tears relief, /
And sorrow shall to me / A new Adonis be.
/ And this the fates shan't rob me of whilst
I / A goddess am to grieve and not to die.

COME HITHER YOU THAT LOVE, and
hear me sing, / Of joys still growing /
Green, fresh, and lusty as the pride of
spring / And ever blowing. / Come hither,
youths that blush and cannot know / What
is desire, / And old men worse than you
that cannot blow / One spark of fire, / And
with the power of my enchanting song, /
Boys shall be able men and old men young.
/ / Come hither, you that hope and you
that cry. / Leave off complaining. / Youth,
strength, and beauty that shall never die /
Are here remaining. / Come hither, foul,
and lush you stay so long / From being
blessed, / And madmen worse than you
that suffer wrong / Yet seek no rest, / And
in an hour with my enchanting song / You
shall be ever pleased and young maids
long.

IT FELL ON A SUMMER'S DAY / While
sweet Bessy sleeping lay / In her bow'r, on
her bed, / Light with curtains shadowed, /
Jamie came, She him spies, / Op'ning half
her heavy eyes. / / Jamie stole in through
the door; / She lay slumb'ring as before. /
Softly to her he drew near; / She heard him,
yet would not hear. / Bessy vow'd not to
speak; / He resolved that dump to break. /
/ First a soft kiss he doth take; / She lay
still, and would not wake. / Then his hands
learn'd to woo; / She dreamt not what he
would do, / But still slept, while he smil'd
/ To see love by sleep beguil'd. / / Jamie
then began to play; / Bessy as one buried
lay, / Gladly still though this slight /

fu per un motivo simile / che la mia
colomba cominciò a rattristarsi. / / Dove
sei andata mia divinità? / Non c'è più
Venere in Venere: / sono una dea invano
ora, / per soffrire soltanto e non morire: /
amerò allora il mio dolore, / le mie lacrime
consoleranno le mie lacrime, / e il dolore
per me / sarà un nuovo Adone. / E questo i
fati non potranno togliermelo, / di essere
una dea fatta per soffrire e non morire.

(William Cartwright)

Venite qui o voi che amate, ascoltate il mio
canto, / di gioie che crescono / verdi,
fresche, lussureggiante orgoglio di
primavera / che fiorisce senza sosta. /
Venite qui, giovani che arrossite e non
sapete ancora / Cos'è il desiderio, / e
vecchi peggio di voi che non san più
soffiare / una scintilla di fuoco, / e col
potere ammaliatore del mio canto / i
ragazzi saranno uomini capaci e i vecchi
giovani. / / Venite qui, voi che sperate e
che piangete, / abbandonate ogni lamento.
/ La gioventù, la forza e la bellezza
immortali / da qui non se ne vanno. /
Venite, folli, non disdegnate / questa
benedizione, / e i pazzi peggio di voi che
patiscono ingiustizie / ma non cercano
riposo, / e in un'ora, col mio canto
ammaliatore, / sarete per sempre
accontentati e bramerete fanciulle.

(Francis Beaumont and John Fletcher)

Accadde in un giorno d'estate / mentre la
dolce Bessy dormiva / nella sua stanza, sul
letto, / la luce attenuata dalle tende, / entrò
Jamie, lei lo spia, / tenendo gli occhi
socchiusi. / / Jamie entrò di nascosto dalla
porta; / lei giaceva nel sonno come prima.
/ Adagio le si avvicinò; / lei lo sentì, ma
finse di no. / Bessy decise di non dir niente;
/ lui di agire comunque andasse. / / Prima
le diede un dolce bacio, / e lei, immobile,
non si svegliò. / Poi le sue mani
impararono a corteggiare, / lei non aveva
idea di cosa avrebbe fatto, / e continuò a
dormire, mentre lui sorrideva / a vedere
l'amore stregato dal sonno. / / Jamie poi
iniziò a giocare; / Bessy giaceva come

Giovan Francesco Barbieri detto il Guercino, *La Pace dà fuoco con una torcia agli attrezzi della guerra*
Modena, Galleria Estense (foto A.F.S.Mo)

Deceiv'd in her own deceit. / And since this
trance begun / She sleeps ev'ry afternoon.

CALMLY AS THY MORNING'S SOFT
TEARS SHED / Upon some rose or violet
bed, / May your slumbers fall upon you, /
All your thoughts sit easy on you, / Gently
rocking heart and eyes / With their tuneful
lullabies, / While I, till the early morrow
light / Shall with your dreams have laid the
night, / Like the sick flower witch, when to
bed / The sun is gone, hangs the faint head
/ As every other warmth despising, / Will
lie and wait your eyelids' fair uprising.

NO FLATTRING PILLOW / Don my bed; /
Upon the fatal moss and willow / I lay my
much tormented head / And sighed and
weep / Until I keep / Just paces with my
sorrow. / Thus hardly can / So sad a man /
Distinguish night from morrow. / Thy day
is clouded / And my nights / In misty
discontented shrouded / And left quit, loss
to all delight. / Save but my crime, / I hold
with time / No reck'ing book nor tally. /
The fountains keep / The tears I weep; /
My grave lies in the valley.

WHAT THEN IS LOVE BUT MOURNING,
/ What desire but a self-burning, / Till she
that hates doth love return, / Thus will I
mourn, / Thus will I sing, / Come away,
come away my darling. / / Beauty is but a
blooming, / Youth in his glory entombing,
/ Time hath a while which none can stay, /
Then come away / While thus I sing, /
Come away, come away my darling. / /
Summer in winter fadeth, / Gloomy night
heav'nly light shadeth, / Like to the morn
are Venus' flow'rs, / Such are her hours, /
Then will I sing, / Come away, come away
my darling.

morta, / piacevolmente sebbene
quest'affronto / ingannò lei che credeva
d'ingannare. / E da quando ebbe inizio
questo profondo sonno / Adesso dorme
ogni pomeriggio.

(T. Champion)

Adagio come le lacrime che hai pianto
stamattina / su un letto di rose o di violette
/ possa il sonno posarsi su di te / e nessun
pensiero turbarti, / ti culli dolcemente il
cuore e gli occhi / con le sue ninnananne
melodiose / mentre io, fino alla luce del
mattino / disporrò i tuoi sogni nella notte /
come il fiore malato che, dopo il tramonto,
/ china il flebile capo quasi disprezzasse /
ogni altro calore, io starò qui, / e attenderò
lo schiudersi delle tue palpebre.

(Anon.)

Nessun piacevole cuscino / sul mio letto; /
sul muschio fatale e sul salice / poso il mio
capo tanto tormentato / sospiro e piango /
fino a raggiungere / il ritmo del mio dolore.
/ Così non può nemmeno / un uomo tanto
triste / Distinguere il giorno dalla notte. / Il
tuo giorno è annuvolato / e le mie notti /
Avvolte in una nebbia di scontento / e per
tutta lanotte, perse a ogni delizia. / A parte
il mio crimine, / non conto il tempo / non
tengo alcun punteggio. / Le fontane
trattengono / le lacrime che piango; / e la
mia tomba è nella valle.

(Anon.)

Cos'è l'amore se non un dolersi, / il
desiderio se non un bruciare di sé, / finché
colei che odia ricambia l'amore, / perciò io
mi dolgo, / perciò ora canto, / vieni, mia
cara, vieni. / / La bellezza non è che uno
sbocciare, / giovinezza che s'affonda nella
propria gloria: / il tempo nessuno può
trattenerlo, / così vieni via / mentre canto
così, / vieni via, mia cara, vieni. / / L'estate
si perde nell'inverno, / una cupa notte
adombra la luce celeste, / come per il
mattino sono i fiori di Venere, / così son le
sue ore, / così io canterò, / vieni via,
vieni, mia cara.

(T. Champion)

LACRIME DIVINE

Il repertorio di questa sera abbraccia la prima metà del 17° secolo e illustra l'evidente sviluppo della "musica recitativa" o "stile rappresentativo" Inglese. Nelle imperiose canzoni di John Dowland e Robert Johnson, è chiaro e comprensibile lo stile declamatorio del testo che raggiunge un livello di suprema importanza. Le battute di apertura di Dowland e gli adattamenti di Johnson descrivono il peso della morte imminente. L'abile valorizzazione del rapporto tra musica e testo è in gran parte dovuta alla crescente influenza italiana introdotta in Inghilterra nella seconda metà del XVI secolo grazie a compositori come Alfonso Ferrabosco (il Vecchio).

Tra i compositori che seguirono la generazione di Dowland e dei suoi contemporanei, John Wilson contribuirà a rendere più libero il ruolo del liuto in accompagnamento spesso utilizzato come basso continuo, in cui il liutista alterna un registro figurato più basso a un'azione più contrappuntistica. In *Tell me you stars*, questa tecnica compositiva non deve far supporre povertà di immaginazione da parte del compositore, al contrario infatti questo brano rappresenta uno dei lavori più raffinati. Qui, come in altri pezzi del programma, Wilson consente al tenore e al liuto di forzare i ritmi in alcune frasi musicali e allentarli in altre. In *Wake my Adonis do not die*, Charles Coleman usa l'arte dello "stile rappresentativo" in modo superlativo: le battute finali, con un elegante passaggio metrico ci trasportano con garbo verso il sentimento di rassegnazione di Venere quando apprende della morte del suo adorato Adone. Le critiche che hanno accompagnato i compositori della generazione di Wilson e Coleman, testimoniano il loro ruolo di figure di transizione rispetto a quelle di spicco di Dowland e Purcell. Tuttavia come scrive Vincent Duckles "Qual è quell'epoca musicale che non è transitoria?". Questi compositori sono stati maestri dello stile declamatorio che aveva

le sue radici in Dowland, Johnson e i loro contemporanei, uno stile che enfatizza i ritmi del linguaggio umano influenzato dalla passione, simile a quello della monodia Italiana del XVI e XVII secolo. Un'ulteriore motivo della scelta di questo programma è che rendere omaggio alle divinità mitologiche rappresentava la divagazione preferita dai compositori e dai poeti del Rinascimento. In questo caso si sono scelte quattro figure importanti, tra le molteplici figure di spicco.

Hypnos, personificazione greca del Sonno, ha come fratello gemello, *Thanatos*, personificazione della Morte. *Care-charming sleep* di Johnson è un'invocazione a Hypnos, "il pacificatore di tutte le pene", che allevia dolore e sofferenza. Cupido, con le sue molteplici attività erratiche, genera lacrime di gioia e dolore. Non si può aiutare, ma almeno parteggiare per lui ascoltando *It was a lover and his lass* o in *Tell me you stars* di Wilson. *Venere*, dea romana dell'Amore e della Bellezza, è protagonista di molte tragedie che raccontano del suo rapporto con Adone. Molto movimentata è la messa in musica di *Venus went wandering* del quale purtroppo non è noto il nome del poeta, né quello del compositore. *Tellus* è il dio romano della Terra: con la sua influenza sul succedersi delle stagioni, Tellus trasporta il poeta, il musicista e l'ascoltatore in un sempre mutevole viaggio emotivo
David Munderloh

DAVID MUNDERLOH

Tenore, è stato membro dal 1991 al 1999 dell'ensemble americano *Chanticleer*. Ha all'attivo più di cento concerti all'anno sia come solista che come membro dei *Chanticleer* e ha registrato oltre venti CD per importanti case discografiche. Ha inoltre partecipato a vari corsi e a programmi televisivi e radiofonici in Europa, negli Stati Uniti e in Asia. Dal 1999 al 2002 è stato allievo di William J. Fulbright con il quale ha studiato musica antica (esecuzione e teoria) alla Schola

Cantorum Basiliensis, dove ha lavorato in stretta collaborazione con Gerard Türk e Evelyn Tubb. David Munderloh vive in Svizzera dove come solista esegue musiche con un repertorio che spazia dalle canzoni Inglesi per liuto ai Lieder del diciannovesimo secolo e alla musica contemporanea. Sempre come solista viene regolarmente invitato per l'esecuzione dei principali oratori tra cui quelli di Bach. Collabora anche con l'Ensemble Gilles Binchois e con il Ferrara Ensemble, con l'Harp Consort, con i Fagiolini e il Consort of Musicke.

JULIAN BEHR

Liutista, dal 1994 al 1998 ha studiato chitarra classica e liuto con il Prof. Dr. Mario Sicca e con Robert Barto alla Hochschule für Musik und darstellende Kunst a Stuttgart. Ha vinto, come chitarrista,

diversi concorsi tra cui il *Jugend musiziert* e il *Concours pour les jeunes solistes des régions de l'Europe*. Ha poi proseguito gli studi di liuto con Joachim Held all'*Hamburger Konservatorium*. Dal 2001 è allievo di Hopkinson Smith alla *Schola Cantorum Basiliensis* Julian Behr ha partecipato ai Festival di Ascona e Feldkirch e a quelli di *Oberstdorfer Musiksommer* e di *Berliner Gitarrenfestival*.

Vive a Basilea e collabora con diverse orchestre tra cui *Capriccio Basel*, *Neue Hofkapelle München*, e la *Philharmonischen Staatsorchester di Amburgo*.

Ha inoltre partecipato a numerose incisioni discografiche.

(traduzione dall'inglese dei testi poetici di Marco Auspico; della presentazione e delle biografie di Sandra Santucci)

Il Réseau Européen de Musique Ancienne (European Early Music Network, Rete Europea di Musica Antica) costituisce innanzitutto un luogo d'incontro, di riflessione, d'analisi e di progettualità per consentire a tutti gli operatori della musica antica senza eccezioni di realizzare più facilmente collaborazioni fra loro.

Questo spazio vuole essere familiare, senza spirito di parte, aperto e dinamico.

Grandezze & Meraviglie, Festival Musicale Estense è membro del REMA fin dalla sua fondazione.

Gli obiettivi del REMA, definiti nello Statuto sono i seguenti:

- Federare gli operatori della musica antica in Europa
- Sostenere ed incoraggiare la ricerca musicologica al fine di valorizzare le importanti testimonianze del nostro patrimonio musicale europeo
- Attuare una politica di coproduzione e di diffusione europea di queste opere scomparse o dimenticate
- Sviluppare una strategia per sensibilizzare e coinvolgere nuovo pubblico, allargare la visuale del pubblico già coinvolto
- Privilegiare il sostegno e l'aiuto ai giovani artisti con produzioni adeguate
- Organizzare forum e riunioni per favorire i contatti tra vari operatori, visto che le collaborazioni durature nascono dal desiderio collaborare con partner conosciuti, apprezzati, rispettati
- Incoraggiare e sostenere i progetti che mettono in sinergia musica antica e creazione contemporanea
- Sviluppare il sito Internet e il suo forum per l'informazione e gli scambi e in un secondo tempo costituire una banca di dati europei

Il REMA è sovvenzionato *Ministère de la Culture - Département des Affaires Internationales (DAI)* (Francia)

Consiglio d'Amministrazione Bureau

Alain Brunet Presidente
Glyn Russ Vice-Presidente
Casper Vogel Vice-Presidente
Anne Hallet Segretaria Generale

Enrico Bellei Tesoriere

Vincent B. de Lioncourt

Eduardo Brenlla
Bernard Coutant
Paul Dujardin
Daniele Ficola
Serge Gaymard
Olaf Lischke
Patrick Lhotellier
Renée Malgoire
Lieve Schaubroeck

Janos Malina
Klemen Ramovs

Struttura

Festival d'Ambronay
Early Music Network
Oude Muziek, Festival d'Utrecht
Les Musicales, Festival de Namur
+ Philharmonique de Namur
Grandezze & Meraviglie
Festival Musicale Estense
Centre de Musique Baroque
de Versailles
Arte Musica
Théâtre de la Monnaie
Sté Philharmonique de Bruxelles
Associazione Antonio il Verso
Grand théâtre de Reims
Il Bagno
Festival de Pontoise
Atelier lyrique de Tourcoing
Festival Vlaanderen-Antwerpen,
Centrum voor Oude Muziek
Haydn at Eszterhaza festival
Ars Ramovs Institute of Art,
Marketing, Promotion, and Investment

Le domande di adesione devono essere presentate a:

REMA / Bureau du Festival d'Ambronay
BP 03 – 01500 AMBRONAY
Tél: 00.33.(0)4.74 387 408
Fax: 00.33.(0)4.74.381 093
E-mail: info@rema-eemn.net
Sito Internet : www.rema-eemn.net

SOMMARIO

Presentazione	pag.	5
I concerti	»	5
Le immagini	»	6
Gli incontri	»	9
Il calendario	»	12
I programmi	»	14

Finito di stampare nel mese di settembre 2003
dalla Publi Paolini, Mantova