

ENSEMBLE SAN FELICE
XXV STAGIONE CONCERTISTICA 2017

In canto Gregoriano
Incontri Internazionali di Firenze (XIV anno)

24 Settembre - 1 Novembre 2017
direzione artistica Enzo Ventroni, Federico Bardazzi

una produzione
Opera Network Firenze
Ensemble San Felice

Pieve di Santo Stefano a Campoli, Mercatale in Val di Pesa
sabato 30 settembre ore 18

Basilica di San Miniato al Monte, Firenze
domenica 1 ottobre ore 16

HILDEGARD von BINGEN
La Sibilla del Reno

ENSEMBLE SAN FELICE

voci Chiara Galioto, Elisa Malatesti
viella Federico Bardazzi
flauti Marco Di Manno
arpa, klagenspiele, campane tibetane, salterio, shruti box Elisa Malatesti

direzione **Federico Bardazzi**

ENSEMBLE SAN FELICE
sede operativa e corrispondenza via di Vingone, 17 – I-50018 Scandicci, Firenze
tel +39 339 8362788 email info@ensemblesanfelice.com www.ensemblesanfelice.com
sede legale viale Eleonora Duse, 12 – I-50137 Firenze
C.F. 94182950488 P.I. 06051270483

PROGRAMMA (provvisorio)

Ad Matutinum in I Nocturno

ANTIPHONA O Orzchis Ecclesia 67 *In dedicatione Ecclesiae* (IV)
PSALMUS 94 AD INVITATORIUM Venite, exultemus Domino
Elisa

I ANTIPHONA O coruscans lux 68 (IV)
PSALMUS 10 In Domino confido
Chiara

II ANTIPHONA O pulchrae facies 38 *De virginibus* (IV)
PSALMUS 1 Beatus vir
Chiara

III ANTIPHONA Nunc Gaudeant 57 *In dedicatione Ecclesiae* (VI)
PSALMUS 86 Fundamenta ejus in montibus sanctis
Elisa

VERSICULUM Diffusa est gratia in labiis tuis
Elisa

BENEDICTIO I, LECTIO I *De Libro divinatorum operum*
I voce, II voce (III voce organo, viella bordone)
Chiara, Elisa

RESPONSORIUM I Nobilissima viriditas 39 *Item de virginibus* (VI)
Tutti, Versetto Elisa

BENEDICTIO II, LECTIO II *De Libro divinatorum operum*
Chiara, Elisa

RESPONSORIUM II O vos imitatores excelsae personae (VI)
Tutti, Versetto Chiara

BENEDICTIO III, LECTIO III *De Libro divinatorum operum*
Chiara, Elisa

RESPONSORIUM III O felix anima 64 (III)
Tutti, Versetto Elisa

ORATIO Deus, qui beatam Hildegardem Virginem tuam
Elisa

Pezzi di riserva o strumentali Ant. O rubor sanguinis, Seq. Columba aspexit, Ordo Virtutum

ENSEMBLE SAN FELICE

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

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

Hildegard von Bingen - La vita *a cura di Federico Bardazzi*

1098 - 1105 Hildegard nasce a Bermersheim, nel territorio della sede vescovile di Magonza (Meinz), in una famiglia della piccola nobiltà. Le visioni che avrebbero segnato il suo destino hanno inizio fin dall'età di 5 anni.

1106 - 1135 Viene introdotta alla vita monastica nel monastero benedettino di Disibodenberg e viene affidata alle cure di Jutta, giovane monaca "reclusa" che si prende cura della sua formazione culturale e spirituale.

Hildegard soffre fin dall'infanzia di gravi disturbi, oggi identificati come "emicrania classica". La malattia, che accentua il carattere di debolezza sottinteso nella concezione medievale della natura femminile, fornisce in realtà a Hildegard una modalità appropriata di intervento nel suo tempo, perché - come la sua "incultura" - anche la debolezza fisica non solo non era considerata d'ostacolo al ruolo profetico, ma anzi poteva offrirne una potente convalida.

Durante questi anni solo Jutta è a conoscenza delle sue visioni, che Hildegard impara a tenere generalmente nascoste, in quanto queste, come i sogni, non erano sempre considerate un segno positivo, poiché si temeva che ciò che veniva percepito in maniera immediata e incontrollata dalla coscienza potesse derivare da una suggestione demoniaca.

1136 - 1152 Alla morte di Jutta ne eredita la funzione di *Magistra sponsarum Christi*. Il nuovo ruolo di badessa e la raggiunta maturità le danno il coraggio di rendere manifesta l'esperienza visionaria, si confida perciò con il monaco Wolmar e, dietro suo consiglio, inizia ad annotare il contenuto delle *revelationes*. Sarà lo stesso Wolmar ad assisterla per tutta la vita, per permetterle di liberare la necessità di comunicare le proprie intuizioni. Ciò produce in lei, già da questo periodo, una sempre crescente e profonda consapevolezza della propria peculiare vocazione.

Al lavoro di scrittura partecipa anche una giovane monaca, Riccarda von Stade; fra le due si stabilirà un rapporto di grande fiducia e amicizia.

La sua fama di badessa attrae al monastero di Disibodenberg numerose giovani di famiglie aristocratiche. La necessità di fare spazio ad una comunità sempre più numerosa le suggerisce, come ordinatole in una visione, di fondare il monastero di St. Rupertsberg, dove si trasferisce con un gruppo di 18 monache. Viene sostenuta in questo progetto, in un primo tempo osteggiato da alcune personalità ecclesiastiche, dalla marchesa von Stade, madre di Riccarda.

Dopo alcuni anni Riccarda viene obbligata, nonostante la volontà contraria di Hildegard, ad assumere l'incarico di badessa a Bassum, dove muore prematuramente poco tempo dopo, nel 1152.

1153 - 1178 L'attività di Hildegard, prima concentrata all'interno del monastero, comincia a rivolgersi anche all'esterno. Sono molto numerosi gli scambi epistolari con eminenti personalità del tempo, quali i Papi Eugenio III (1148 - 53), Anastasio IV (1153 - 54), Alessandro III (1173), Bernardo di Chiaravalle e perfino l'imperatore Federico Barbarossa.

ENSEMBLE SAN FELICE

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

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

C.F. 94182950488 P.I. 06051270483

Questo proiettarsi al di fuori del monastero si realizza, a partire da questi anni, anche attraverso frequenti e sempre più intensi viaggi, durante i quali raggiunge, fra gli altri, i Monasteri di Werde nella Ruhr, le importanti sedi vescovili di Treviri e Colonia, l'Abbazia cistercense di Eberbach. Questi soggiorni sono caratterizzati da un'intensa attività di predicazione, fatto assolutamente eccezionale per una donna.

Nel 1173 muore il monaco Wolmar, fidato collaboratore delle tre opere profetiche: *Liber Scivias*, *Liber vitae meritorum*, *Liber divinorum operum*. Quest'ultima fatica sarà completata dunque con l'aiuto di Goffredo, monaco dell'Abbazia di Disibodenberg, il quale sarà anche, successivamente, il primo biografo di Hildegard.

1179 Muore il 17 settembre dopo aver predetto alle sue monache la prossima fine che le era stata rivelata "da Dio nello Spirito della profezia". Secondo le testimonianze dell'epoca la sua morte è accompagnata da segni celesti, di luminosità e carattere simili a molte immagini delle *revelationes*.

ENSEMBLE SAN FELICE

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

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

C.F. 94182950488 P.I. 06051270483

Hildegard von Bingen - La "Sibilla del Reno" di Federico Bardazzi

Il tentativo di questo programma è quello di presentare la figura di Hildegard attraverso la sua musica, pervenutaci nella raccolta *Symphonia harmoniae caelestium revelationum*, partendo però dal suo carisma profetico, il cui punto focale è il *Liber divinorum operum*, opera ultima della santa, suddiviso in dieci visioni, precedute da un prologo e chiuse da un epilogo. Alcune delle parti più salienti di questo eccelso *excursus universalis* sono state suddivise nelle tre letture del *I Notturmo del Mattutino del Comune delle Vergini* che viene qui ricostruito integralmente e riproposto nella sua completezza liturgica: le antifone di Hildegard fanno infatti da cornice al salmo invitatorio e ai tre salmi previsti per questa sezione dell'Ufficio delle ore, mentre, dopo il versetto, i tre responsori, sempre della mano di Hildegard, commentano le letture. La conclusione è affidata all'orazione del proprio *In Memoria Sanctae Hildegardis Virginis* che viene celebrata dalla Chiesa il 17 settembre.

In questo modo viene a configurarsi una Hildegard a due voci, strumento e specchio riverberante delle *revelationes* divine, attraverso il suono sia della parola declamata che della parola cantata.

La *schola* femminile ha la funzione di idealizzare il numeroso popolo di imitatrici della santa. Proprio loro furono le prime destinatarie delle sue profezie teologiche e musicali, sparse nei monasteri da lei frequentati, guidati e fondati, i cui rami sono vivi ancora oggi. La solista della *schola* interpreta una figura ideale di *celebrante*, perno necessario dello svolgimento liturgico.

Le cadenze dei toni salmodici non sono esattamente quelle del gregoriano classico, infatti sono state tratte in parte da quelle indicate dalla stessa Hildegard in calce ad alcune antifone (ad es. la cadenza finale del IV tono), mentre altre sono state trascritte dall'Antifonario Graz 28 proveniente da un monastero di cistercensi, monaci di origine benedettina, come Hildegard, che erano tenuti in somma considerazione negli ambienti spirituali e politici dell'epoca.

Le scelte di interpretazione ritmica, prendendo come base il manoscritto *Riesenkodex* della Biblioteca di Wiesbaden (nell'altro manoscritto principale quello di Dendermonde sono presenti solo 4 dei brani proposti: *O Pulchrae facies*, *O vos inimitatores*, *O nobilissima viriditas e Nunc gaudeant*), sono state mirate a valorizzare l'andamento non mensurale e fluido del testo, sottolineando espressivamente, rispetto a questa "semplice" scorrevolezza generale, alcuni elementi verbo - melodici in relazione alla modalità, alle relative corde più importanti e alle note strutturali.

Per quanto riguarda la modalità è interessante constatare come vengano ad assottigliarsi le differenze fra il modo autentico e il suo relativo plagale, spesso in virtù di un'ampliamento dell'*ambitus*, verso il registro acuto, tipico della mano hildegardiana. Altro procedimento riconoscibile dell'autrice è quello di scrivere alcune composizioni su altezze diverse da quelle previste dalla modalità d'impianto, questo perché, ad esempio,

ENSEMBLE SAN FELICE

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

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

C.F. 94182950488 P.I. 06051270483

alcuni brani di IV modo, come *Nunc gaudeant*, prevederebbero altrimenti il mi bem. in un periodo in cui l'unica alterazione transitoria utilizzata è il si bem. Ecco perciò che, in questo e in altri casi, si rende necessaria la trasposizione alla quinta sopra.

Per meglio spiegare questi aspetti è però necessario comprendere come il materiale musicale utilizzato da Hildegard sia principalmente formato da un insieme di formule che si presentano in alcuni casi spostate in diversi registri e pure in diversi modi. L'arte del compositore quindi è molto differente, come principio, rispetto a quella dei secoli successivi. Così come avviene, per certi aspetti, anche nel repertorio del canto gregoriano classico, la caratterizzazione di un brano consiste soprattutto nella scelta delle formule e nel loro accostamento "retorico - espressivo". Questo processo vivifica il suono plasmandolo in simbiosi con la parola, vero elemento fondante semantico, fonetico e talvolta perfino "figurativo" per mezzo di madrigalismi *ante litteram*. Le cellule verbo - melodiche, così sviluppate, possono assumere in tal modo diverse conformazioni, attraverso infinite varianti, fino a giungere a sostanziali trasformazioni della propria identità. Il risultato finale che deriva da tutto questo complesso procedimento è quello di un'assoluta unicità, nel suo insieme, di ogni composizione.

I sublimi testi delle composizioni musicali sono anch'essi frutto della sensibilità della santa e raggiungono, in uno stile semplice ma profondo, carico di emozione e di lirica plasticità, vertici di contemplazione teologica paragonabili a quelli delle sue opere profetiche. Ciò conferisce a questi brani, sebbene scritti principalmente per un uso comunitario, un sapore più intimo e soggettivo, come si nota nel virtuosismo di alcuni passaggi melodici e melismatici, i quali offrono lo spunto per una esecuzione solistica delle *Antiphonae*, normalmente affidate in questo contesto liturgico alla *schola*.

Il contributo degli strumenti trova le sue ragioni storiche nelle cronache dell'epoca, che ci narrano la stessa Hildegard salmodiare accompagnandosi alla cetra e al salterio, mentre nell'antifona *O coruscans lux* il bordone vocale non ha solo la funzione di creare un colore sonoro, ma si pone in dialogo con la voce solista, riverberando e amplificando alcuni aspetti testuali secondo alcuni procedimenti utilizzati nel medioevo per espandere il testo originale, quali la ripetizione di sillabe (ad es. *O coruscans lux, lux, lux...oppure alta persona, na, na...*), o l'inserimento di brevi frasi stereotipe (ad es. *Fuge, fuge et veni in palatium regis*). Questa prassi è ancora attuale, con alcune differenze, nei brani solistici del repertorio della Chiesa armena e nella *nawba* araba. Proprio dal mondo islamico, attraverso la dominazione della penisola iberica, questa partecipazione corale alla melodia solistica si diffuse successivamente in tutta l'Europa, dove gradualmente confluì nel più sviluppato *cantus firmus* delle prime esperienze contrappuntistiche.

La scelta della *symphonia*, in relazione alla declamazione delle letture, è invece tesa a riproporre quella funzione che ebbe storicamente questo strumento, come principe sostegno dialogico della narrazione. In questo modo le *Lectiones*, tutte con la stessa struttura quadripartita, assumono fisionomie riconducibili a dei veri e propri brani musicali.

ENSEMBLE SAN FELICE

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

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

C.F. 94182950488 P.I. 06051270483

Abbiamo optato per la pronuncia tedeschizzante del latino ecclesiastico, utilizzato nella Germania del tardo medioevo. Tale indicazione è sostenuta da alcune autorevoli fonti quali "Aufführungs-praxis Vokalmusik" di Vera Scherr.

Il titolo del programma vuole sottolineare un'altra significativa caratteristica presente, fra gli altri, in uno dei brani più affascinanti fra quelli proposti, quello di apertura, che presenta nel testo l'originalità dell'inserimento di alcune parole di un linguaggio mistico e anche un po' misterioso che si potrebbe definire inventato dalla stessa santa, dove per esempio *orzchis* sta per *immensa*. Questo fatto è ancor più interessante se si considera che Hildegard non ha mai permesso al monaco Wolmar di modificare alcuna delle parole che ella gli dettava, al fine di poter trasmettere le proprie visioni nella maniera più fedele possibile, anche se lo stile latino di cui ella era capace non era in alcuni casi del tutto adeguato. Viene a determinarsi così un linguaggio individuale e soggettivo, quasi il solo capace di estrinsecare la oggettività suprema di Dio e di descriverla attraverso la parola.

Concludendo, il nostro concerto vuole proporsi come un possibile contributo alla conoscenza e alla valorizzazione, ancora troppo esigua nel nostro paese, della straordinaria figura di Hildegard, prima donna del mondo occidentale ad essere riconosciuta come punto di riferimento spirituale e culturale già durante la sua lunga vita, trascorsa in una infaticabile attività teologica, scientifica, esegetica e musicale. Il carattere profetico che permea tutte le sue opere, divenute capisaldi della nostra cultura, le valse da parte dei cronisti coevi l'appellativo di "Sibilla del Reno".

**A proposito della prassi esecutiva nell'occasione dell'incisione di un vespro
di Johannes Berchmans Göschl**
traduzione Cristina Ramazzini

Le composizioni vocali di santa Hildegard von Bingen pongono problemi di non facile soluzione in merito alla loro prassi esecutiva. Questo appare evidente anche agli occhi di chi non è uno specialista a un ascolto comparato delle numerose incisioni disponibili, spesso radicalmente differenti in termini di presentazione e di interpretazione. Una delle difficoltà riguarda direttamente la questione della destinazione e dell'utilizzo dei brani. Infatti, per quanto appaia assodato che la maggior parte di essi furono concepiti e composti per le celebrazioni liturgiche, solo con difficoltà è possibile formulare ipotesi più circostanziate sulle rispettive destinazioni e sul contesto di esecuzione. Resterà così del tutto irrisolta la questione se i canti intitolati "Hymnus" fossero riservati esclusivamente alla liturgia delle ore, e anche l'interrogativo su quale fosse la destinazione liturgica dei brani intitolati "Sequenz". Sussistono inoltre dei dubbi in relazione all'impiego liturgico delle antifone, che presentano una struttura musicale a tratti estremamente ricca. Certo la formula cadenzale del tono salmodico di area germanica, aggiunta in conclusione, instaura per alcune di esse una relazione con la salmodia. Ma in considerazione del disequilibrio stilistico e musicale tra antifona e salmo, che è in questi casi evidente, una esecuzione nel contesto della liturgia delle ore appare comunque non priva di difficoltà. E come risolvere la questione delle antifone alla cui conclusione non è presente alcuna formula cadenzale? Almeno i responsori si possono collocare liturgicamente in modo chiaro, poiché la loro

ENSEMBLE SAN FELICE

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

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

C.F. 94182950488 P.I. 06051270483

struttura compositiva rimanda inequivocabilmente a quella dei *responsoria prolixa* del mattutino, l'ora dell'ufficio recitata durante la notte. Anche questi presentano tuttavia un singolare ampliamento della forma musicale, e non si adattano in modo ottimale alla cornice liturgica di un mattutino.

Ma, al di là di tutti gli interrogativi sulla loro destinazione e collocazione nella liturgia, era allettante il pensiero di restituire all'ascolto alcune delle composizioni di Hildegard in un contesto liturgico. A questo fine si è prestata la cornice di un vespro, costituito essenzialmente dai seguenti elementi strutturali: salmodia introdotta da antifone, lettura con responsorio conclusivo, inno, e infine il Magnificat introdotto da un'antifona. In questo modo si richiede all'ascoltatore di tenere in conto la disomogeneità musicale e stilistica di alcune parti, come salmodia e antifone o lettura intonata e responsorio, come precedentemente detto. Il contesto di una vera ricostruzione liturgica permette però di ricreare quel *continuum* spirituale che la dimensione interiore e mistica propria dei brani di Hildegard ispira, e rende possibile, o meglio facilita a chi ascolta il raggiungimento di questo livello di maggiore profondità. Senza un simile approccio spirituale alla musica di Hildegard, che è testimonianza di una sublime esperienza mistica, anche l'accesso a una più profonda comprensione della sua unicità artistica sarebbe impossibile.

Il vero punto nevralgico nella prassi esecutiva delle composizioni di santa Hildegard von Bingen è però la questione della loro struttura ritmica. Questo è in primo luogo evidente dal fatto che pressoché tutti i testi introduttivi delle numerose incisioni evitano un approfondimento in questo senso. L'impressione è poi rafforzata dalla resa acustica delle registrazioni, nelle quali si manifestano scelte interpretative tra loro diametralmente opposte.

Si contrappongono in effetti un equalismo relativamente rigido e un mensuralismo ricco di sfumature e con momenti di estremo virtuosismo vocale. A favore della prima ipotesi, maggiormente radicata nella tradizione monastica, depongono una precisa oggettività, linearità e chiarezza dell'espressione, mentre la seconda si avvale spesso di prestazioni vocali di buono o eccellente livello tecnico, oltre che di una notevole varietà e vivacità del discorso musicale. Ma tutte e due le ipotesi paiono travisare le intenzioni dell'autrice, per quanto la prima, con il suo costante rifiuto di una resa virtuosistica, possa in apparenza rendere maggiore giustizia alla dimensione spirituale che pervade le opere di Hildegard e al contesto nel quale esse furono create.

La questione interpretativa dei canti di Hildegard si riassume infine nella domanda: cosa e quanto permettono di affermare, in relazione alla struttura ritmica, le due fonti principali, il *Villarenseser Kodex* e il *Wiesbadener Riesenkodex*? Una risposta onesta dovrà essere questa: ben poco. Ma questo poco già permette di accantonare la posizione di un inflessibile equalismo. È vero che, a causa della notazione puramente diastematica dei manoscritti, non è possibile determinare dalla forma dei neumi se una esecuzione ritmicamente differenziata fosse effettivamente significata e praticata. Ma in tutti e due i manoscritti sono presenti anche segni specifici come quilismi e note liquescenti, oltre a un sistema di raggruppamento dei neumi niente affatto arbitrario, ma applicato in modo logico e coerente; tutti elementi che lasciano intendere come una resa in termini di equalismo sia inadeguata. Tale congettura trova poi una precisa conferma quando si confrontano quei passaggi con l'ausilio dell'analisi modale.

ENSEMBLE SAN FELICE

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

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

C.F. 94182950488 P.I. 06051270483

Se quindi si può escludere come decisamente improbabile il modello interpretativo equalistico, si pone ora la domanda, in quale relazione siano tra loro i valori musicali da differenziare metricamente e ritmicamente. La soluzione del mensuralismo e di un conseguente virtuosismo vocale non è convincente. A prescindere dal dato che esistono infinite varietà di mensuralismo, come la discografia dedicata al *corpus* hildegardiano evidenzia, la posizione mensuralistica contraddice sia l'essenza profonda di questi canti sia il contesto dal quale essi sono scaturiti.

L'essenza profonda della musica di Hildegard, come già sottolineato, coincide con la sua dimensione spirituale. Essa testimonia in effetti una intensa esperienza contemplativa, e esprime un legame interiore e autenticamente mistico con la Trinità e con il suo modo di operare nel mondo e nell'anima degli uomini. Anche solo l'intimità di una simile esperienza del divino, che emerge dagli scritti della poetessa Hildegard, rende inaccettabile l'idea che la compositrice Hildegard abbia previsto un modello di interpretazione dei suoi brani che pone l'accento sul virtuosismo. Sincero misticismo e virtuosismo sono profondamente estranei l'uno all'altro, si escludono a vicenda.

Che questo possa corrispondere perfettamente alla musica di Hildegard lo conferma, non in ultimo luogo, il contesto complessivo della sua esistenza. Hildegard era una religiosa, badessa di un monastero benedettino. I suoi canti erano in buona parte destinati al suo stesso convento, che certamente poteva contare su una preparazione musicale superiore alla media, a giudicare dalle difficoltà tecniche presenti nei brani, ma che d'altra parte non raggiungeva sicuramente il livello di un ensemble di professionisti di oggi. Affermare il contrario e sostenere una concezione virtuosistica delle composizioni di Hildegard contrasta con una valutazione realistica della situazione interna di un convento, di allora come di oggi.

Da questa prospettiva le composizioni di Hildegard mostrano un legame strettissimo con la liturgia, e questo indipendentemente dall'interrogativo, in quale contesto e in quale misura esse vi trovassero effettivamente spazio. Ma la lingua musicale della liturgia, che anche nel convento di santa Hildegard era conosciuta e quotidianamente praticata, e nella quale tutti si sentivano a proprio agio, era quella del canto gregoriano.

La musica di Hildegard deve essere certamente considerata una fioritura tardiva del canto gregoriano, che senz'altro ne oltrepassa i confini sotto molti aspetti, e che pure è pervasa e animata fino all'ultima nota della sua stessa forza spirituale.

Detto questo, una soluzione del problema interpretativo di questa musica, specie in relazione alla struttura ritmica, che sia solida e verificata da ogni punto di vista non è imminente né si può presumibilmente attendere per il futuro, poiché le fonti non offrono risposte sufficienti e anche il confronto con la musica coeva del XII secolo non ha prodotto risultati di rilievo. Ma non significherebbe almeno un importante passo avanti verso la verità storica, se a fondamento della prassi esecutiva della musica di Hildegard fossero messi quei criteri formali che si applicano al canto gregoriano, considerato come il contesto appropriato di queste composizioni? E quale interpretazione potrebbe essere più prossima alla verità e più autentica, nel vero senso della parola, di quella delle religiose del convento di santa Hildegard, che si accostano alla musica della loro madre fondatrice con questo spirito e con l'intelligenza interpretativa che deriva loro da una pratica quotidiana del canto gregoriano?

ENSEMBLE SAN FELICE

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

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

C.F. 94182950488 P.I. 06051270483

Allo stato attuale della semiologia gregoriana, equalismo e mensuralismo sono da scartare come modelli di interpretazione del canto gregoriano dell'età d'oro (dal VIII al X/XI secolo). Esso vanta una ricchissima tavolozza ritmica, con differenze non misurabili in termini di proporzioni esatte e una infinita varietà di sfumature dell'espressione musicale, come mostrano i più antichi manoscritti neumatizzati. Questo testimonia che è la parola la vera fonte e il fondamento stesso del canto, e che gli esecutori tenevano in considerazione le esigenze specifiche di ogni singolo testo con occhi nuovi e con acuta sensibilità.

Determinare fino a che punto le sottili variazioni ritmiche del gregoriano delle origini fossero ancora in uso all'epoca di Hildegard è impossibile. E neppure la nostra conoscenza attuale può provare alcuna indicazione definitiva in modo da stabilire criteri precisi di interpretazione ritmica dei canti di Hildegard, che siano fedeli alle intenzioni della santa. Risulta problematico anche attestare la loro notazione all'epoca della composizione di questi canti e della loro più antica copia manoscritta. E neppure la nostra conoscenza attuale può provare alcuna indicazione definitiva in modo da stabilire criteri precisi di interpretazione ritmica dei canti di Hildegard, che siano fedeli alle intenzioni della santa. Ma in ogni caso una esecuzione basata su una profonda conoscenza del canto gregoriano dell'età d'oro, frutto di una pratica quotidiana, sarà in grado di rispettare l'anima di questa musica. Possa questa incisione, intimamente radicata nell'estetica vocale del canto gregoriano da un lato, dall'altro profondamente debitrice alla semiologia gregoriana, aggiungere la sua pietra all'edificio delle interpretazioni della musica di Hildegard.

ENSEMBLE SAN FELICE

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

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

C.F. 94182950488 P.I. 06051270483

Hildegard von Bingen - Testi

INVITATORIUM

ANTIPHONA O orzchis Ecclesia

O orzchis (*immensa*) Ecclesia,
armis divinis praecineta,
et hyazintha ornata,
tu es caldemia (*aroma*)
stigmatum loifolum (*popolorum*)
et urbs scientiarum.
O, o, tu es etiam crizanta (*uncta*)
in alto sono et es chorzta (*corusca*) gemma.

O immensa Chiesa, / cinta da armi divine / e ornata con ametisti, / tu sei il profumo / che si spande dalle ferite delle genti / e la città della sapienza. / O, o tu sei unta / nell'alto suono della musica, o gemma splendente.

PSALMUS 94 Venite, exultemus Domino

Venite, exultemus Domino, jubilemus Deo, salutari nostro.
Praeoccupemus faciem ejus in confessione, et in psalmis jubilemus ei.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

*Venite, applaudiamo al Signore, acclamiamo alla roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a lui per rendergli grazie, a lui acclamiamo con canti di gioia.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.*

I ANTIPHONA O coruscans lux

O coruscans lux stellarum,
o splendidissima specialis forma regalium nuptiarum,
o fulgens gemma,
tu es ornata in alta persona,
quae non habet maculatam rugam.
Tu es etiam socia angelorum
et civis sanctorum.
Fuge, fuge speluncam antiqui perditoris,
et veni in palatium Regis.

O luce brillante delle stelle, / o speciale figura splendente delle nozze regali, / o gemma fulgente, / tu sei ornata dell'alta persona / che non ha ruga né macchia. / Tu sei la compagna degli angeli / e dimori nella città dei santi. / Fuggi, o fuggi l'antro dell'antico seduttore, / e vieni, vieni al palazzo del Re.

ENSEMBLE SAN FELICE

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

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

C.F. 94182950488 P.I. 06051270483

PSALMUS 10 In Domino confido

In Domino confido: quomodo dicitis animae meae:

Transmigra in montem sicut passer?

Quoniam ecce peccatores, intenderunt arcum, paraverunt sagittas suas in pharetra, ut sagittent in obscuro rectos corde.

Quoniam quae perfecisti destruxerunt: justus autem quid fecit?

Dominus in templo sancto suo,

Dominus in caelo sedes ejus.

Oculi ejus in pauperem respiciunt:

palpebrae ejus interrogant filios hominum.

Quoniam justus Dominus, et justitias dilexit:

aequitatem vidit vultus ejus.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

Nel signore mi sono rifugiato, come potete dirmi:

"Fuggi come un passero verso il monte"?

Ecco gli empi tendono l'arco,

aggiustano la freccia sulla corda

per colpire nel buio i retti di cuore.

Quando sono scosse le fondamenta

il giusto che cosa può fare?

Ma il Signore nel tempio santo,

il Signore ha il trono nei cieli.

I suoi occhi sono aperti sul mondo,

le sue pupille scrutano ogni uomo.

Giusto è il Signore, ama le cose giuste:

gli uomini retti vedranno il suo volto.

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

Come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.

II ANTIPHONA O pulchrae facies

O pulchrae facies,

Deum aspicientes et in aurora aedificantes

o beatae virgines, quam nobiles estis.

In quibus Rex se consideravit,

cum in vobis omnia caelestia ornamenta praesignavit,

ubi etiam suavissimus hortus estis,

in omnibus ornamentis redolentes.

O bei visi / che fissate Dio ed edificate nell'aurora, / o beate vergini, quanto grande è la vostra nobiltà. / In voi il Re si è contemplato, / quando in voi egli ha previsto tutti gli ornamenti del cielo. / E voi siete anche il giardino più leggiadro, / olezzante di bellezza.

ENSEMBLE SAN FELICE

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

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

C.F. 94182950488 P.I. 06051270483

PSALMUS 1 Beatus vir

Beatus vir, qui non abiit in consilio impiorum, et in via peccatorum non stetit,
et in chatedra pestilentiae non sedit.

Sed in lege Domini voluntas ejus,
et in lege ejus meditabitur die ac nocte.

Et erit tamquam lignum, quod plantatum est secus decursus aquarum,
quod fructum suum dabit in tempore suo:

Et folium ejus non defluet:

et omnia quaecumque faciet prosperabuntur.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

*Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi,
non indugia nella via dei peccatori
e non siede in compagnia degli stolti:
ma si compiace della legge del Signore,
la sua legge medita giorno e notte.
Sarà come albero piantato lungo corsi d'acqua,
che darà frutto a suo tempo
e le sue foglie non cadranno mai;
riusciranno tutte le sue opere.
Gloria al Padre...*

III ANTIPHONA Nunc gaudeant

Nunc gaudeant materna viscera Ecclesiae,

quia in superna symphonia
filii eius in sinum suum collocati sunt.

Unde, o turpissime serpens, confusus es,
quoniam quos tua aestimatio in visceribus suis habuit,
nunc fulgent in sanguine Filii Dei,
et ideo laus tibi sit, Rex altissime, alleluja.

*Che esulti il grembo materno della Chiesa, / perché nella sinfonia celeste / i suoi figli si sono riuniti
al suo seno. / E da questo sei stato confuso, malvagio serpente, / perché coloro che hai ritenuto tua
preda / risplendono ora nel sangue del Figlio di Dio. / Per questo lode a te, altissimo Re. Alleluia.*

PSALMUS 87 Fundamenta ejus in montibus sanctis

Fundamenta ejus in montibus sanctis;

diligit Dominus portas Sion
super omnia tabernacula Iacob.

Gloriosa dicta sunt de te,
civitas Dei!

Numquid Sion dicet: Homo, et homo natus est in ea,

ENSEMBLE SAN FELICE

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

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

C.F. 94182950488 P.I. 06051270483

et ipse fundavit eam Altissimus.
Sicut laetantium omnium: habitatio est in te.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper,
et in saecula saeculorum. Amen.

*Le sue fondamenta sono sui monti santi;
il Signore ama le porte di Sion
più di tutte le dimore di Giacobbe.
Di te si dicono cose stupende, città di Dio.
Il Signore scriverà nel libro dei popoli:
"Là costui è nato".
E danzando canteranno: "Sono in te tutte le mie sorgenti".
Gloria al Padre...*

VERSICULUM Diffusa est gratia in labiis tuis. Propterea benedixit te Deus in aeternum.

È diffusa sulle tue labbra la grazia. Per questo Dio ti ha benedetta in eterno.

BENEDICTIO I

Iube Domne Benedicere. Evangelica Lectio sit nobis salus et protectio. T. Amen
Benedicici, o Signore. La lettura del Vangelo sia per noi salvezza e protezione. Amen.

LECTIO I de Libro divinorum operum

Vox de celo facta est ad me, dicens: Scribe ergo secundum me in modum hunc. Et uidi uelut in medio australis aeris pulcrum mirificamque in misterio Dei imaginem quasi hominis formam. Et imago haec dicebat: Ego summa et ignea uis, quae omnes uiuentes scintillas accendi et nulla mortalia efflaui. Sed et ego ignea uita substantiae diuinitatis quadam inuisibili uita, quae cuncta sustinet, uitaliter omnia suscito. Haec omnia in essentia sua uiuunt nec in morte inuenta sunt, quoniam ego equalis uita in eternitate sum, quae nec orta est nec finietur.

Una voce dal cielo si rivolse a me con queste parole: «Scrivi dunque a nome mio in questo modo». E vidi, come al centro del cielo australe, una bella e mirabile immagine nel mistero di Dio, simile a una figura umana. Questa immagine diceva: Io sono la suprema infuocata energia, che ho acceso tutte le scintille viventi e non ho emesso col mio soffio nulla che sia mortale. Io, vita di fuoco della sostanza divina, suscito in vita tutte le cose, vivificandole con la vita invisibile che tutto sostiene. Tutte queste cose nella loro essenza sono viventi e non sono state create nella morte, perché io sono vita sempre uguale a se stessa nell'eternità, vita che non ha avuto inizio e non avrà fine.

Tu autem Domine miserere nobis. R. Deo Gratias
O Signore abbi pietà di noi. Rendiamo grazie a Dio

ENSEMBLE SAN FELICE

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

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

C.F. 94182950488 P.I. 06051270483

I RESPONSORIUM O nobilissima viriditas

O nobilissima viriditas, quae radicas in sole,
et quae in candida serenitate luces
in rota,
quam nulla terrena excellentia
comprehendit,
tu circumdata es amplexibus divinorum ministeriorum.
Tu rubes ut aurora
et ardes ut solis fiamma.

O verde nobile rigoglio che metti radici nel sole / e che brilli nella candida pace, / in una ruota / che nessuna eminenza terrena / può comprendere. / Tu sei circondato dagli abbracci dei ministeri divini. // Tu ardi come l'aurora / e bruci come la fiamma al sole.

=====

BENEDICTIO II

Iube Domne Benedicere. Divinum auxilium maneat semper vobiscum. T. Amen
Benedicici, o Signore. L'aiuto di Dio rimanga sempre con voi. Amen.

LECTIO II de Libro divinorum operum

Vidi quoque quod superior ignis firmamenti quasdam squamas uelut fauillas ex se in terram emittebat, quae stigmata et ulcera hominibus et animalibus et fructibus terrae inferebant. Vidi etiam quod de nigro igne quedam nebula aliquando ad terras descendens uiriditatem terrae arefaciebat et humiditatem agrorum exsiccabat; sed purus ether et squamis istis et nebulae huic resistebat, ne supra modum predictis creaturis plagas inferrent. Iterumque audiui uocem de celo dicentem michi: Deus, qui omnia creauit, superiora ita constituit, ut per illa etiam subteriora confirmet et mundet, et in forma hominis illa assignata ad salutem quoque animae introducat.

Vidi poi che il fuoco superiore del firmamento sprigionava, lanciandole verso la terra, scaglie simili a faville, che infliggevano lesioni e ferite agli uomini, agli animali e ai frutti della terra. Vidi anche che una nebbia, scendendo talvolta dal fuoco nero verso la terra, ne inaridiva il verdeggiare ed essiccava l'umidità dei campi; ma l'etere puro opponeva resistenza sia alle scaglie che alla nebbia, in modo che non colpissero con piaghe eccessive le creature. E di nuovo udii la voce dal cielo che mi diceva: Dio, che ha creato tutte le cose, ha costituito quelle che stanno in alto in modo da rafforzare e purificare, per effetto della loro azione, le cose che stanno in basso e da introdurre nella forma corporea dell'uomo destinandole alla salute dell'anima.

Tu autem Domine miserere nobis. R. Deo Gratias
O Signore abbi pietà di noi. Rendiamo grazie a Dio

II RESPONSORIUM O vos imitatores excelsae personae

ENSEMBLE SAN FELICE

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

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

C.F. 94182950488 P.I. 06051270483

O vos imitatores excelsae personae
in pretiosissima et gloriosissima significatione.
O quam magnus est vester ornatus,
ubi homo procedit
solvens et stringens in Deo
pigros et peregrinos,
etiam ornans candidos et nigros,
et magna onera remittens.
Nam et angelici ordinis officia habetis,
et fortissima fundamenta praescitis,
ubicumque constituenda sunt,
unde magnus est vester honor.
Etiam ornans candidos et nigros,
et magna onera remittens.

O voi che emulate l'eccelsa persona / nell'azione preziosa e piena di gloria, / il vostro onore è grande! / Ecco infatti che un uomo avanza / sciogliendo e unendo in Dio / i pigri e i peregrini. / e adorna sia i mondi che gli immondi / e rimette i loro peccati. // I vostri uffici / sono quelli dell'ordine angelico / e sapete in anticipo dove devono essere poste / le fondamenta più salde. / Grande è il vostro onore. / E adorna sia i mondi che gli immondi e rimette i loro peccati.

=====

BENEDICTIO III

Iube Domne Benedicere. Ad societatem civium supernorum perducatur nos Rex angelorum.
T. Amen
Benedicici, o Signore. Il re degli angeli ci conduca alla comunità dei cittadini del cielo. Amen.

LECTIO III de Libro divinatorum operum

Iube Domne Benedicere. Ad societatem civium supernorum perducatur nos Rex angelorum.
T. Amen

Vidi etiam tres imagines, duas videlicet in quodam purissimo fonte stantes, circumsepto et ornato superius rotundo et perforato lapide. Tercia autem extra eundem fontem supra prefatum lapidem illius stabat. Prima autem imago dicebat: Ego caritas uiuentis Dei claritas sum, et sapientia mecum opus suum operata est; atque humilitas, quae in uiuo fonte radicaui, adiutrix mea extitit, ipsique pax adheret. Ego enim hominem scripsi, qui in me uelut umbra radicans fuit. Vnde et uiuus fons sum, quia omnia quae facta sunt uelut umbra in me fuerunt; et secundum umbram hanc homo factus est cum igne et aqua, quemadmodum et ego ignis et aqua uiua sum.

Vidi poi tre figure; due di esse stavano in piedi sopra una fonte d'acqua purissima circondata e ornata nella parte superiore da una pietra rotonda e traforata. La terza era fuori dall'acqua e stava

ENSEMBLE SAN FELICE

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

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

C.F. 94182950488 P.I. 06051270483

in piedi sull'orlo di pietra. La prima immagine diceva: Io sono carità, chiarezza del Dio vivente. La sapienza ha compiuto con me la sua opera; l'umiltà, radicata nella fonte viva, è stata la mia aiutante, e la pace è con lei. Io ho scritto l'uomo, che come ombra ha in me la sua radice. Io sono la fonte viva, perché tutte le cose che sono state fatte furono come ombra in me; e a modo di ombra l'uomo è stato fatto di fuoco e d'acqua, come me che sono fuoco e acqua viva.

Tu autem Domine miserere nobis. R. Deo Gratias
O Signore abbi pietà di noi. Rendiamo grazie a Dio

III RESPONSORIUM O felix anima

O felix anima,
cuius corpus de terra ortum est,
quod tu cum peregrinatione huius mundi conculcasti.
Unde de divina rationalitate,
quae te speculum suum fecit,
coronata es.

Spiritus Sanctus etiam
te ut habitaculum suum intuebatur.

Unde de divina rationalitate,
quae te speculum suum fecit,
coronata es.

O anima felice, / il tuo corpo è nato dalla terra / e tu l'hai calpestato nel tuo pellegrinaggio in questo mondo. / E la ragione divina / che ha fatto di te il suo specchio, / ti ha coronata. // Anche lo Spirito Santo / vide in te la sua propria dimora. / E così la ragione divina / che ha fatto di te il suo specchio, / ti ha coronata.

=====

ORATIO Deus, qui beatam Hiledgardem Virginem tuam donis caelestibus decorasti: tribue, quaesumus; ut ejus vestigiis et documentis insistentes, a praesentis huius saeculi caligine ad lucem tuam delectabilem transire mereamur. Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.

ENTE
CASSA DI RISPARMIO
DI FIRENZE

ENSEMBLE SAN FELICE
e corrispondenza via di Vingone, 17 – I-50018 Scandicci, Firenze
; email info@ensemblsanfelice.com www.ensemblsanfelice.com
sede legale viale Eleonora Duse, 12 – I-50137 Firenze
C.F. 94182950488 P.I. 06051270483

Presidente Carla Zanin
Direttore Artistico Paolo Bellocci
Direttore Musicale Federico Bardazzi

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

CONTATTI

+39 339 8362788
federicobardazzi@operanetwork.net
www.ensemblsanfelice.com
www.operanetwork.net

ENSEMBLE SAN FELICE
sede operativa e corrispondenza via di Vingone, 17 – I-50018 Scandicci, Firenze
tel +39 339 8362788 email info@ensemblsanfelice.com www.ensemblsanfelice.com
sede legale viale Eleonora Duse, 12 – I-50137 Firenze
C.F. 94182950488 P.I. 06051270483