

fondazione

Cremona
COMUNE DI CREMONA

Teatro Amilcare Ponchielli Cremona

MONTEVERDI FESTIVAL 2016

14 MAGGIO - 4 GIUGNO

CREMONA
MANTOVA
VENEZIA

vergini, ninfe e regine

CREMONA

MANTOVA

VENEZIA

Domenica 29 maggio

Palazzo Pallavicino Ariguzzi ore 18.00

MICROLOGUS

Patrizia Bovi, canto e direzione

MADRE DE DEUS

Cantigas de Santa Maria del Rey Alfonso X «El Sabio»

verdini,

MICROLOGUS

Patrizia Bovi, *canto, arpa, tromba e direzione*

Goffredo Degli Esposti, *zufolo, tamburo, flauto traverso, cornamusa*

Gabriele Russo, *viella, ribeca, tromba*

Simone Sorini, *canto, chitarra moresca, guinterna, cimbali*

Peppe Frana, *liuto, guinterna*

Gabriele Miracle, *tarija, naqqara, riqq, crotali, campane*

nirte e regine

MADRE DE DEUS

Cantigas de Santa Maria del Rey Alfonso X «El Sabio»

Que bona dona querra (cantiga de loor n. 160)

Ben vennas Mayo (cantiga strumentale n. 6 II)

Madre de Deus (cantiga de festa n. 12)

Di come Santa Maria pregò per noi suo Figlio nel giorno del Giudizio

Qual è a santivigada (cantiga de loor n. 330)

Mui grandes noit' e dia (cantiga de miragre n. 57)

Questa è di come S. Maria fece guarire dei ladroni che erano infermi perché avevano rubato ad una signora e alla sua compagna mentre andavano in pellegrinaggio a Monsarrat

Nembressete, Madre de Deus (cantiga de loor n. 11 I)

Pregghiera affinché S. Maria si ricordi di noi nel giorno del Giudizio e preghi suo Figlio che ci dia mercede

A Madre do que livrou (cantiga strumentale n. 4)

A madre de Jhesucristo (cantiga de miragre n. 302)

Come Santa Maria di Monsarrat scopri un furto che si fece nella sua chiesa

Mui gran dereit' / Tanto son (cantigas strumentali n. 52 e 48)

O que en coita de morte (cantiga n. 245)

Come S.M. fece uscire un uomo di prigione e gli permise di attraversare indenne un fiume che era molto profondo e non si bagnò

Ontre todas as vertudes (cantiga strumentale n. 323)

Muito nos fez gran merçee / Como Deus fez vynno d'agua (cantigas strumentali n. 378 e 23)

Muito bon miragre a Virgen (cantiga n. 225)

Come ad un prete, mentre diceva messa, gli cadde un ragno nel calice che bevve e invece di morire S. Maria glie lo fece uscire da un braccio

Nas mentes sempre (cantiga de miragre n. 29)

Questa è di come Santa Maria fece apparire sulle pietre una immagine a sua somiglianza

Durata concerto: 70 minuti senza intervallo

Qui di seguito i testi completi delle cantigas che saranno cantate durante il concerto.

In ossequio alla tradizione del racconto cantato, non tutte le strofe verranno eseguite, specie delle cantigas più lunghe, e di alcune se ne darà solo la versione narrata, in lingua italiana, in modo da poter seguire lo svolgersi della storia.

Que bona dona querra (c. 160)

Esta é de loor de Santa María.

Quen bõa dona querrá
loar, lo' a que par non á,
Santa María.

E par nunca ll' achará,
pois que Madre de Déus foi ja,
Santa María.

Pois Madre de Déus foi ja,
Virgen foi e seerá
Santa María.

E Virgen foi e será;
porende cabo del está
Santa María.

Porên cabo del está,
u sempre por nós rogará,
Santa María.

U por nós lle rogará
e del perdõn nos gāará
Santa María.

E perdõn nos gāará
e ao démo vencerá
Santa María.

E o démo vencerá
e nos consigo levará
Santa María.

Chi una buona signora desidera

Questa é di lode a Santa María.

*Chi una buona signora desidera
lodare, preghi quella che pari non ha,
Santa María.*

*E mai troverà pari a lei,
perché era già Madre di Dio,
Santa María.*

*Perché era già Madre di Dio,
Vergine è stata e sarà
Santa María.*

*Vergine è stata e sarà,
ma è accanto a Lui
Santa María.*

*Ma è accanto a Lui
e prega sempre per noi,
Santa María.*

*Quando lei prega per noi,
otterrà il perdono per noi,
Santa María.*

*E lei otterrà il perdono per noi
e saprà sconfiggere il demonio.
Santa María.*

*E saprà sconfiggere il demonio
e ci porterà con lei.
Santa María.*

ninte e redine

Madre de Deus (C. de festa n. 12 l)

Esta dñodécima é de como Santa María rógue por nós a séu fillo eno día do júizio.

Madre de Déus, óra | por nós téu Fill' essa óra.

U verrà na carne | que quis fillar de ti, Madre,
joigá-lo mundo | cono poder de séu Padre.

Madre de Déus, óra | por nós téu Fill' essa óra.

E en aquel día, | quand' ele for mais irado,
fais-lle tu emente | com' en ti foi enserrado.

Madre de Déus, óra | por nós téu Fill' essa óra.

U verá dos santos | as compannas espantadas,
móstra-l' as tas tetas | santas que ouv' el mamadas

Madre de Déus, óra | por nós téu Fill' essa óra.

U ao júizio | todos, per com' é escrito,
verrán, di-li como | con el fogist' a Egipto.

Madre de Déus, óra | por nós téu Fill' essa óra.

U leixarán todos | os viços e as requezas,
di-lle que sofriste | con ele muitas pobrezas.

Madre de Déus, óra | por nós téu Fill' essa óra.

U queimará fôgo | sérras e vales e montes,
di com' en Egipto | non achast' aguas nen fontes.

Madre de Déus, óra | por nós téu Fill' essa óra.

U verá os ángeos | estar ant' ele tremendo,
di-lle quantas vezes | o tu andast' ascondendo.

Madre de Déus, óra | por nós téu Fill' essa óra.

U dirán as trompas: | "Mórtos, levade-vos lógo",
di-l' u o perdiste | que ta coita non foi jógo.

Madre de Déus, óra | por nós téu Fill' essa óra.

U será o aire | de fôgu' e de sufr' aceso,
di-l' a mui gran coita | que ouviste pois foi preso.

Madre de Déus, óra | por nós téu Fill' essa óra.

Que polos téus rógos | nos lév' ao paraíso
séu, u alegría | aijamos por semp' e riso.

Madre de Déus, óra | por nós téu Fill' essa óra.

Madre di Dio

Di como Santa Maria pregò per noi suo Figlio nel giorno del Giudizio.

Madre di Dio, prega per noi tuo Figlio in quell'ora.

*Venne nella tua carne, nato da te, Madre,
per giudicare il mondo con il potere di suo Padre.*

Madre di Dio, prega per noi tuo Figlio in quell'ora.

*E in quel giorno, quando sarà il più irato,
ricordagli come da te fu abbracciato.*

Madre di Dio...

*E quando vedrai i santi e i loro compagni spaventati /
mostragli il seno santo, con cui lo hai nutrito.*

Madre di Dio...

*Quando al Giudizio, tutti, come è scritto,
verranno, digli come con Lui fuggisti in Egitto.*

Madre di Dio...

*Quando tutti rinunceranno ai loro vizzi e alle ricchezze
/ digli quanto hai sofferto, con Lui, in grande povertà.*

Madre di Dio...

*Quando il fuoco brucerà colline, valli e monti
digli come in Egitto non hai trovato ne acqua ne fonti.*

Madre di Dio...

*Quando gli angeli tremeranno davanti a Lui,
digli quante volte ti sei nascosta.*

Madre di Dio...

*Quando le trombe diranno: "Morti, alzatevi",
digli quando lo hai perduto la tua pena non era un gioco.*

Madre di Dio...

*Quando l'aria brucerà di fuoco e zolfo,
digli quanta grande pena tu avesti dopo che fu catturato.*

Madre di Dio...

*Che per le tue preghiere si possa salire al suo Paradiso /
dove gioia e riso abbiamo per sempre.*

Madre di Dio...

verdini,

Qual é a santivigada (c. 330)

Esta é de loor de Santa Maria.

Qual é a santivigada
ant' e depois que foi nada?
Madre de Deus, Nostro Sennor,
de Deus, Nostro Sennor,
e Madre de nosso Salvador.

A qual diss' «Ave Maria»
Gabriel e que seria
Madre de Deus, Nostro Sennor...

Qual é a que sen mazela
pariu e ficou donzela?
Madre de Deus, Nostro Sennor...

En qual per sa omidade
s' ensserrou a Trindade?
Madre de Deus, Nostro Sennor...

Qual é a que sempre bõa
foi e dos santos corõa?
Madre de Deus, Nostro Sennor...

Qual é a que per seu siso
nos fez ayer paraíso?
Madre de Deus, Nostro Sennor...

Mui grandes noit' e dia (c. 57)

Esta é como Santa Maria fez guareçer os ladrões que foran tolleitos porque roubaran a dona e ssa conpanna que yan en romaria a Monsarrat.

Mui grandes noit' e dia
devemos dar porende
nos a Santa Maria
graças, porque defende os seus
de dano
e sen engano
en salvo os guia.

E da questo queremos
un miragre preçado
dizer, porque sabemos
que será ascuitado

Qual é la santificata

Questa é di lode a Santa Maria.

*Chi fu santificata
prima e dopo che fosse nata?
La Madre di Dio, Nostro Signore,
di Dio, Nostro Signore,
e Madre del nostro Salvatore.*

*Alla quale disse «Ave Maria»
Gabriele e così prese la via
La Madre di Dio, Nostro Signore...*

*Chi è che senza macchia
partori e rimase intatta?
La Madre di Dio, Nostro Signore...*

*In quale per la sua umiltà
è contenuta la Trinità?
La Madre di Dio, Nostro Signore...*

*Qual é che fu sempre buona
e dei santi fu corona?
La Madre di Dio, Nostro Signore...*

*Qual é che per il suo avviso
a noi ci farà aver il paradiso?
La Madre di Dio, Nostro Signore...*

Noite e giorno

Questa è di come S. Maria fece guarire dei ladroni che erano infermi perché avevano rubato ad una signora e alla sua compagna mentre andavano in pellegrinaggio a Monsarrat.

*Noite e giorno
dobbiamo rendere grazie
a Santa Maria,
perché difende i suoi
dai pericoli
e senza inganno
li guida in salvo.*

*E con ciò vogliamo
un miracolo glorioso,
dire, perché sappiamo
che sarà ascoltato*

Virgen e redine

dos que a Virgen santa
aman, porque quebranta
sempr' aos soberviosos
e os bõas avanta
e dá-les siso
e Parayso
con tod' alegría.
Mui grandes noit' e dia...

En Monsarrat vertude
fez, que muy longe sãa,
a Virgen, se mi ajude
ela, por ha bõa
dona que na montanna
d' i muy grand' e estranna
deçeu a hua fonte
con toda sa compaña,
por y jantaren,
des i folgaren
e yren sa via.
Mui grandes noit' e dia...

U seyan comendo
cabo daquela fonte,
a eles muy correndo
sayu ben desse monte
Reimund', un cavaleiro
roubador e guerreiro,
que de quanto tragian
non lles leyxou dinneiro
que non roubasse
e non fillase
con sa compaña.
Mui grandes noit' e dia...

A dona manteneute,
logo que foy roubada,
foi-ss' ende con sa gente
muy trist' e muy coitada;
a Monsarrat aginna
chegou essa mesquinna,
dando grandes braados:
«Virgen santa, Reynna,
dá-me vingança,
ca pris viltança
en ta romaria».
Mui grandes noit' e dia...

da coloro che amano la Vergine Santa,
perché sempre abbatte
i superbi
e favorisce i buoni,
dando loro senno
e Paradiso
in completa gioia.
Notte e giorno...

A Monserrat virtù
diede, che suona molto lontana,
la Vergine, se ella mi aiutasse
per una buona
donna, che da una montagna
molto grande e insolita
scese ad una fonte
con tutta la sua compaña
per ristorarsi e,
dopo aver riposato,
riprendere il cammino.
Notte e giorno...

Stavano mangiando
presso quella fonte,
quando verso di loro correndo veloce,
scese da quel monte,
Raimondo, un cavaliere
ladro e guerriero,
che rubò quanto
denaro portavano
e fece subire
loro violenza
dalla sua compaña.
Notte e giorno...

La donna riuscendo a sostenersi,
subito che fu derubata,
si recò molto triste ed infelice
a cercare la sua gente;
A Monserrat giunse
quella meschina
levando alte grida:
«Vergine Santa, Regina,
vendica
quanto mi hanno preso vilmente
nel tuo pellegrinaggio».
Notte e giorno...

vergini,

E os frades sayron
aas vozes que dava;
e quand' esto oyron,
o prior cavalgava
corrend' e foi muy toste,
e passou un recoste
e viu cabo da fonte
de ladrões grand' hoste
jazer maltreitos,
cegos, contreitos,
que un non s' ergia.
Mui grandes noit' e dia...

Entr' esses roubadores
viu jazer un vilão
desses mais malfeitores,
ha perna na mão
de galinna, freame
que sacara con fame
enton d' enpãada,
que so un seu çurame
comer quisera;
mais non podera,
ca Deus non queria.
Mui grandes noit' e dia...

Ca se ll' atravessara
ben des aquela ora
u a comer cuidara,
que dentro nen afora
non podia saca-la,
nen comer nen passa-la;
demais jazia çego
e ar mudo sen fala
e muy maltreito
por aquel preito,
ca xo mereçia.
Mui grandes noit' e dia...

O prior e seus frades,
pois que assi acharon
treitos por sas maldades
os ladrões, mandaron
que logo d' i levados
fossen, atravessados
en bestias que trouxeran,
ant' o altar deitados
que y morressen,
ou guareçessen
se a Deus prazia.
Mui grandes noit' e dia...

*E i frati uscirono
alle urla che dava;
e quando udirono ciò,
il priore prese a cavalcare
e correndo velocemente,
superò il declivio
e vide preso la fonte
la grande ressa di ladri,
quali giacevano a terra malconci,
ciechi, contriti
che nemmeno uno si ergeva.
Notte e giorno...*

noite e regina

E pois que os ladrões
ant' o altar trouxeron,
por eles orações
e pregairas fezeron.
E log' ouveron sãos
ollos, pees e mãos;
e porende juraron
que nunca a crishãos
jamais roubassen,
e se quitassen
daquela folia.
Mui grandes noit' e dia...

Nembressete, Madre de Deus (c. n. 11)

Esta undécima, en outro día de Santa María, é de como lle venna emente de nós ao día do jüizio e rógue a séu Fillo que nos aja mercee.

Nembre-se-te, Madre
de Déus, María,
que a el, téu Padre,
rógues todavía,
pois estás en sa compañía
e és aquela que nos guía,
que, pois nos ele fazer quis,
sempre noit' e día
nos guarde, per que sejamos fis
que sa felonía
non nos mostrar queira,
mais dé-nos enteira
a sa grãada mercee,
pois nóssa fraqueza vee
e nóssa folia,
con ousadía
que nos desvía
da bõa vía
que levaría
nos u devía,
u nos daría
sempr' alegría
que non falrria
nen menguaría,
mas crecería
e poiaría
e compriria
e 'ncimaría
a nós.

Ricordati, Madre

Questa undicesima, in un altro giorno è una preghiera affinché S. Maria si ricordi di noi nel giorno del Giudizio e preghi suo Figlio che ci dia mercede.

*Ricordati, Madre
Dio, Maria,
di pregare tuo Padre,
sempre,
perché con lui stai
e tu sei quella che ci guida,
poiché vuole che sia così;
sempre giorno e notte
guardaci, in modo che siamo al sicuro
che il suo crimine
non mostri a noi,
ma ci dà piena
la sua grande mercede,
perché vede la nostra debolezza
e la nostra follia
che con coraggio
ci distrae
dalla retta via
quella che ci porterebbe
dove non dovrebbe
e dia a noi
sempre la gioia
che non ci faccia fallire,
e che, lungi dal diminuire,
aumenterà,
nella quale troviamo piacere,
che dovrebbe essere pieno
e completo
in noi.*

A Madre de Jhesu-Cristo (c. 302)

Como Santa Maria de Monsarrat descobriu un furto que se fez na sa ygreja.

A Madre de Jhesu-Cristo, que é Sennor de nobrezas,
non soffre que en sa casa façan furtos nen vilezas.

E dest' un mui gran miragre vos direi que me juraron
omees de bõa vida e por verdade mostraron
que fezo Santa Maria de Monsarrat, e contaron
do que fez un avol ome por mostrar sas avolezas.

A Madre de Jhesu-Cristo, que é Sennor de nobrezas...

Este con outra gran gente vo y en romaria,
e acolheu-ss' a un ome con que fillou compania;
e quando chegou a noite, os dinheiros que tragia
lle furtou da esmolneira por crecer en sas riquezas.

A Madre de Jhesu-Cristo, que é Sennor de nobrezas...

Outro dia de mannã, des que as missas oyron,
os que ali albergaron da eigreja sse sairon;
mas el en sair non pode, e esto muitos o viron,
ca non quis Santa Maria, que é con Deus nas altezas.

A Madre de Jhesu-Cristo, que é Sennor de nobrezas...

Ata que ben repentido foss' e ben mãefestado
e todo quanto furtara ouvess' ao outro dado,
e que dissess' ante todos de com' avia errado,
e sayss' en con vergonna por sas maas astruguezas.

A Madre de Jhesu-Cristo, que é Sennor de nobrezas...

Tod' aquest' assi foi feito, ca o quis a verdadeira
Madre de Deus piadosa, santa e mui justiceira,
que non quis que en ssa casa fossen per nulla maneira
feitas cousas desguisadas nen cobiiças per pobrezas.

A Madre de Jhesu-Cristo, que é Sennor de nobrezas...

O que en coita de morte mui grand' ou en prijon for (c. 245)

Como Santa Maria tirou un ome de prijon e lo fez passar un rrio que era mui fondo, e non se mollou.

O que en coita de morte mui grand' ou en prijon for,
cham' a Virgen groriosa, Madre de Nostro Sennor.

Ca pola nossa saude predeu dela carne Deus,
e por nos seermos salvos feze-a sobre los seus

Madre di Gesù Cristo

Come Santa Maria di Monsarrat scoprì un furto che si fece nella sua chiesa.

*La Madre di Gesù Cristo che è Signora di nobiltà
non soffre né furti né villanie nella sua dimora.*

*Vi racconterò un grandissimo miracolo di cui fanno fede
degli uomini di vita esemplare che mi mostrarono
cosa fece Santa Maria di Montserrat
per svelare i misfatti di un uomo malvagio.*

La Madre di Gesù Cristo...

*Questo andava con molti altri in pellegrinaggio
ed incontrò un altro uomo con il quale fece il cammino
e quando calò la notte, gli rubò i soldi che teneva
nella sua borsa per accrescere le proprie ricchezze.*

La Madre di Gesù Cristo...

*Il giorno successivo, dopo la messa,
quelli che stavano in chiesa ne uscirono
ma lui non poté uscire e molti se ne accorsero
perché così volle Santa Maria che è nei cieli con Dio.*

La Madre di Gesù Cristo...

*Finché non si fosse ben pentito agli occhi di tutti
finché non avesse reso all'altro quanto rubato
e riconosciuto davanti a tutti i suoi errori
e fosse pieno di vergogna per i suoi misfatti.*

La Madre di Gesù Cristo...

*Tutto questo ebbe luogo perché tale era la volontà
della Madre di Dio, pia, santa e giustissima
che non volle, in nessun modo, che nella sua dimora
fossero perpetrate villanie col pretesto della povertà.*

La Madre di Gesù Cristo...

ninte e regine

coros dos angeos reynna; e porend', amigos [meus],
dereit' é que na gran coita valla ao peccador.
O que en coita de morte mui grand' ou en prijon for...

E sobr' aquest' un miragre mui fremoso vos direi
que fez en riba de Limia a Madre do alto Rey,
en San Salvador da Torre, por un om', e mui ben sey
que averedes fiança
O que en coita de morte mui grand' ou en prijon for...

O ome bõ jazendo en coita mui grand' assaz,
diss': "Ay, Virgen groriosa, guarda-m' oge, se te praz,
daquesta prijon tan forte en que o meu corpo jaz;
nenbre-te se t' eu serviço fiz que foss' a ta loor."
O que en coita de morte mui grand' ou en prijon for...

El, pois' ouv' alen passado, ante que vess' a luz,
entrou dentro na igreja e deitou-ss' ant' ha cruz
e ant' ha majestade da Sennor que nos aduz
quanto de ben nos avemos e nos é deffendedor.
O que en coita de morte mui grand' ou en prijon for...

Muito bon miragr' a Virgen faz [c. 225]

*Como hu clerigo ena missa consumiu ha aranna que lle caeu
no calez, e andava-lle ontr' o coiro e a carne viva, e fez
Santa [Maria] que lle saysse pela unna.*

Muito bon miragr' a Virgen faz estranno e fremoso,
porque a verdad' entenda o neicio perfioso.

E da quest' un gran miragre vos será per mi contado,
e d'oir maravilloso, pois oyde-o de grado,
que mostrou a Santa Virgen, de que Deus por nos foi nado,
dentro en Ciudad-Rodrigo. E é mui maravilloso
Muito bon miragr' a Virgen faz estranno e fremoso...

Ontr' os outros que oystes, e tenn' eu que atal éste
o que vos contarei ora que avo a un preste
que dizia senpre missa da Madre do Rei celeste;
e porque a ben cantava, era en mui deseioso
Muito bon miragr' a Virgen faz estranno e fremoso...

O poble de Ila oyren. Mas un dia, sen falida,
ena gran festa d'Agosto, desta Sennor mui conprida
estava cantando missa; e pois ouve consumida
a Osti', ar quis o sangui consumir do glorioso
Muito bon miragr' a Virgen faz estranno e fremoso...

vergini,

Jhesu-Crist'. E viu no caliz jazer ha grand' aranna
dentro no sangui nadando, e teve-o por estranna
cousa; mais mui grand' esforço fillou, a foro d'Espanna,
e de consumir-lo todo non vos foi mui vagaroso.
Muito bon miragr' a Virgen faz estranno e fremoso...

E pois aquest' ouve feito, non quis que ll' enpecesse
Deus o poçon da aranna nen lle no corpo morresse;
e pero andava viva, non ar quis que o mordesse,
mas ontr' o coir' e [a] carn' ya aquel bestigo astraso.
Muito bon miragr' a Virgen faz estranno e fremoso...

E andava muit' agynna pelo corp' e non fazia
door nen mal, por vertude da Virgen Santa Maria;
e se ss' ao sol parava, log' a aranna viya,
e mostrando-a a todos dizend': «O Rei piadoso
Muito bon miragr' a Virgen faz estranno e fremoso...

Quis que polos meus pecados aqueste marterir' ouvesse;
poren rogo aa Virgen que se a ela prouguesse,
que rogas[s]' ao seu Filla que cedo mi a morte désse
ou me tolles[s]' esta coita, ca ben é en poderoso.»
Muito bon miragr' a Virgen faz estranno e fremoso..

Esta aranna andando per cima do espaço
e depois pelos costados e en dereito do baço,
des y ya-ll' aos peitos e sol non leixava braço
per que assi non andasse; e o corpo mui veloso
Muito bon miragr' a Virgen faz estranno e fremoso...

Avia esta aranna. E un dia, el estando
ao sol, ora de nãa, foi ll' o braç' escaentando,
e el a çoçar fillou-ss' e non catou al senon quando
lle sayu per so a unlla aquel poçon tan lixoso.
Muito bon miragr' a Virgen faz estranno e fremoso...

E tan taste que sayda foi, o crerigo fillou-a
e fez logo dela poos e en sa bolsaa guardo[u]-a;
e quando disse sa missa, consumiu-a e passou-a,
e disse que lle soubera a manjar mui saboroso.
Muito bon miragr' a Virgen faz estranno e fremoso...

As gentes que y estavam, quand' ouveron esto visto,
loaron muito a Madre do Santo Rei Jesu-Cristo;
e des ali adeante foi o crerigo por isto
mui mais na fe confirmado, e non foi luxurioso.
Muito bon miragr' a Virgen faz estranno e fremoso...

nirte e redine

Nas mentes sempre tener (c. 29)

Esta é como Santa Maria fez parecer nas pedras omages a ssa semellança.

Nas mentes sempre tener
devemo-las sas feituradas
da Virgen, pois receber
os foron as pedras duras.

Per quant' eu dizer oy
a muitos que foron y,
na santa Gessemani
foron achadas figuras
da Madre de Deus, assi
que non foron de pinturas.
Nas mentes sempre tener...

Nen ar entalladas non
foron, se Deus me perdon,
e avia y fayçon
da Sennor das aposturas
con sseu Fill', e per razon
feitas ben per sas medidas.
Nas mentes sempre tener...

Poren as resprandecer
fez tan muit' e parecer,
per que devemos creer
que é Sennor das naturas,
que nas cousas á poder
de fazer craras d' escuras.
Nas mentes sempre tener...

Deus x' as quise figurar
en pedra por nos mostrar
que a ssa Madre onrrar
deven todas creaturas,
pois deceu carne fillar
en ela das sas alturas.
Nas mentes sempre tener...

Nella mente dobbiamo sempre

Questa è di come Santa Maria fece apparire sulle pietre una immagine a sua somiglianza.

*Nella mente dobbiamo sempre
avere presente i tratti
della Vergine, come li hanno ricevuti
le pietre dure.*

*Perché ho sentito
da uomini che erano lì,
nella Santa Getsemani,
dove sono state trovate le immagini
della Madre di Dio,
che non erano pitture.
Nella mente dobbiamo sempre...*

*Nessuno le aveva scolpite,
che Dio mi perdoni,
e avevano la forma
della Signora in bella posa
con suo Figlio, e a ragione
ben fatte le sue misure.
Nella mente dobbiamo sempre...*

*La sua immagine risplendeva
ed anche brillava,
perché dobbiamo credere
che lei è la Signora della natura,
che su ogni cosa ha il potere
di dare luce a ciò che è oscuro.
Nella mente dobbiamo sempre...*

*Dio l'ha voluta far apparire
sulla pietra, per noi mostrare
che sua Madre va onorata
da tutte le creature,
poiché Lui è disceso nella sua carne
dalle sue altezze.
Nella mente dobbiamo sempre...*

vergini,

TROBAR, CANTAR, CITOLAR

«C'era una volta, in un tempo e in un luogo lontani, un modesto regno ove musulmani, ebrei e cristiani convivevano in pace e armonia.»

Questo non è l'inizio di una meravigliosa fiaba ma la multietnica e multireligiosa realtà che si poteva respirare per le vie del Regno di Castiglia nel lontano XIII secolo. Nonostante il fatto che il re di Castiglia e León, Ferdinando III detto 'il santo', sia stato uno dei protagonisti di una fase cruciale e fortunata della *reconquista* territoriale spagnola ai danni degli arabi, il suo governo fu caratterizzato da un atteggiamento mite e tollerante nei confronti sia delle comunità ebraiche sia di quelle islamiche; a Ferdinando va dunque riconosciuta la capacità di essere riuscito, pur promuovendo le campagne militari, a mantenere un clima di armonia e serenità all'interno del regno che, pochi anni dopo, avrebbe permesso al suo successore, Alfonso X, di coltivare la grande fioritura culturale della Castiglia.

El sabio (il sapiente) Alfonso X nacque a Toledo il 23 novembre del 1221 da Beatrice di Svevia e Ferdinando III e fu incoronato re di Castiglia nel 1252. Il suo regno fu caratterizzato dalla rinuncia a continuare l'opera di riconquista: coltivava ambizioni continentali, cercando di accreditarsi tra le grandi potenze europee e aspirando alla corona imperiale germanica in virtù della sua discendenza per via materna da Federico Barbarossa. Questo indirizzo non era affatto condiviso in patria, e così non solo la pasticciata e assai poco efficace politica estera non permise ad Alfonso di raggiungere i suoi obiettivi, ma il suo regno perse quel tratto di armonia che aveva almeno in parte caratterizzato gli anni precedenti. I problemi interni legati sia al recente, veloce incremento di un territorio composito e, come diremmo oggi, multietnico e multiculturale, sia alla difficoltà di conciliare le esigenze di una regione settentrionale agricola e pastorale con quelle dell'Andalusia urbanizzata, sia infine ai contrasti con i feudatari in perenne fermento segnarono un periodo di grande difficoltà per la Castiglia, depauperata anche finanziariamente dagli sforzi del re per perseguire i suoi scopi imperiali.

Malgrado la debolezza politica, Alfonso X è passato alla storia per la sua straordinaria attività culturale e intellettuale, ambito nel quale è stato invece capace di imprimere un segno indelebile nei campi più diversi. Autore in prima persona ma soprattutto abile regista del lavoro altrui, si avvale di una schiera di giuristi, intellettuali e scienziati, oltre che artisti, poeti e musicisti, e approfittò della straordinaria ricchezza offerta proprio dalla composita tradizione culturale del suo regno, importante centro di cultura ebraica e musulmana; anche se non proseguì nelle politiche di pacifica convivenza tra le tre anime del regno come suo padre Ferdinando, dimostrò la capacità di comprenderne l'importanza culturale e promosse un'importantissima scuola di traduzione dall'arabo e dall'ebraico in castigliano a Toledo. Difficile segnalare, tanti sono, i punti di forza della sua variegatissima attività: passi decisivi furono da lui segnati in ambito giuridico con opere monumentali come le *Siete partidas*, ma pure in quello scientifico con le tavole astronomiche conosciute appunto come *Tavole alfonsine*, o nella promozione della lingua castigliana, riconosciuta come lingua dominante dei suoi sudditi e utilizzata in sostituzione del latino.

Per arrivare a quel che oggi interessa, anche in ambito artistico, poetico e musicale il regno di Alfonso si distinse per la qualità della sua attività. Poeta egli stesso, ci ha lasciato — anche se solo in parte riconducibili direttamente alla sua creatività personale — un *corpus* eccezionale di componimenti che rappresenta una vera gemma all'interno del pur ricco tesoro della poesia per musica del mondo

musica e religione

medievale, ovvero le oltre quattrocento liriche in onore della Vergine note come *Cantigas de Santa Maria*, tramandate in quattro codici riccamente miniati che costituiscono un documento di grande importanza anche iconografica, e concepite sull'onda del grande sviluppo del culto mariano che caratterizzò il XIII secolo.

La corte di Alfonso X era un importante centro di produzione e consumo poetico-musicale, come quelle dei suoi contemporanei ma con un peculiare coinvolgimento personale del re e con una particolare varietà di influenze dovuta alla storia, alla composita cultura cui si è accennato e alla posizione geografica del regno. Così i musicisti-poeti che la animavano avevano provenienze diverse ed erano specializzati in generi differenti: giullari e trovatori galiziano-portoghesi avevano il loro repertorio di *cantigas de amor*, trovatori catalani e castigliani erano incaricati di cantare le imprese del re, e i trovatori provenzali, chiamati a corte per segnare quell'apertura al continente a cui tanto teneva Alfonso, praticavano la canzone concettuale e gli altri generi provenzali. Per tutti loro erano richieste tre conoscenze fondamentali: *trobar* (inventare melodie e liriche), *cantar* (saperle cantare) e *citolar* (sapersi accompagnare con uno strumento), e non potevano mancare qualità della voce e memoria, oltre alle doti di base per chi frequentava una corte, ovvero le buone maniere. Le miniature sopra citate testimoniano anche la presenza di giullaresse e trovatrici: figure femminili dipinte nell'atto di suonare, cantare e danzare che completano il ricco parterre degli artisti di Alfonso.

Questo fervido movimento artistico terminò con la morte di Alfonso (1284) e l'unico documento musicale giunto fino a noi sono proprio le *Cantigas de Santa Maria*: 427 poemi scritti tra Toledo, Siviglia e Murcia, i tre centri intellettuali che sotto il suo governo raggiunsero il massimo splendore.

Con il termine *cantiga* si indicavano i componimenti sacri o profani della letteratura galego-portoghese. Alfonso conosceva le diverse tradizioni trobadoriche e non esitava a riconoscere il primato dei provenzali sui galiziani ma, essendo stato educato in Galizia amava utilizzarne la lingua nelle composizioni poetiche, nonostante il grande investimento sopra ricordato sul castigliano come lingua ufficiale del regno.

Molte *cantigas* presentano una struttura strofica che ricorda quella del *virelai* francese, ma presente anche nella lirica araba (*zajal*) e in generale nella poesia per musica europea: un ritornello di apertura (*estribillo*), cui segue la *estrofa* chiusa nuovamente dall'*estribillo*, una forma che viene a larghe linee mantenuta per le *cantigas* di Alfonso. Non mancano inoltre affinità con il canto gregoriano, evidenziate da riferimenti alle composizioni più diffuse all'epoca (ad esempio *tropo*, *sequenza* e *conductus*): *Santa Maria Strela do Dio* (la *cantiga* 100), ad esempio, è una trasposizione del diffusissimo inno *Ave Maris Stella*, dove la Vergine viene cantata come stella mattutina che conduce a Dio.

Le *cantigas* sono suddivise in gruppi di dieci; per ogni *cantiga de loor* (di lode) della Vergine ci sono altre nove *cantigas de miragre* che narrano i miracoli da lei operati. Le origini di queste narrazioni sono le più svariate e raccolgono tutta la tradizione mariana dell'Europa occidentale, mostrando attenzione anche agli ambienti sociali più poveri ed emarginati. Un esempio ne è la *cantiga O que en coita de morte* in cui si narra di come la Vergine fece uscire un uomo di prigione e gli permise di attraversare indenne un fiume molto profondo senza bagnarsi. Non meno importanti sono le *cantigas* che vedono lo stesso re ed i suoi sudditi più volte miracolati: in questo caso è Alfonso in persona, abile trovatore, ad innalzare *cantigas de loores* alla Vergine santa. Le *cantigas*, insomma, nascono dalla necessità di narrare storie legate ad

un miracolo e sono, innanzitutto, racconti che, nella loro straordinaria capacità descrittiva ed evocativa, costituiscono delle piccole sceneggiature.

Un aspetto rilevante ma a tutt'oggi discusso è la possibile derivazione araba delle *cantigas*; la difficoltà di un riscontro documentario dovuto alla mancanza di musiche arabe rende assai problematico pronunciare una parola definitiva. In ogni caso, i contatti con la cultura islamica nel Medioevo occidentale sono molteplici e in altri ambiti ben documentati: pensiamo al mondo degli strumenti musicali, largamente importati in occidente proprio da quella, oppure agli scambi inevitabili durante le crociate, o alle occupazioni di Spagna e Sicilia, o ancora alle relazioni con studiosi e filosofi arabi e persiani.

Più in generale, le *cantigas* presentano una rete complessa di riferimenti, citazioni e riusi che le collegano con le tradizioni poetico-musicali europee e arabe, cosa che certamente non stupisce: le influenze arabe sono più che probabili, e certo è l'utilizzo di melodie provenienti dal repertorio francese da entrambi i versanti dei Pirenei. In parole semplici, Alfonso ed i suoi aiutanti presero in prestito le melodie per le *cantigas* da svariate ben note composizioni del tempo, dalle canzoni dei trovieri e dei trovatori al repertorio di Notre Dame; alcune corrispondenze si rintracciano persino le scarse fonti scritte di musica per danza del periodo. Un esempio per tutti è *cantiga Nembressete Madre* la cui melodia è quella di *Ab hac familia*, a sua volta tropo dell'offertorio *Recordare, Virgo Madre*.

L'ampia rete di riferimenti ad altri repertori si collega anche con le modalità di composizione, come sottolinea Maria Incoronata Colantuono, che li legge come un segnale del particolare rapporto tra memoria e musica nei contesti a prevalente trasmissione orale. Formule, cadenze e inflessioni melodiche già note sono in grado di assumere una potenza evocativa particolare, funzionale sia all'amplificazione del significato del testo, sia alla sua memorizzazione. Lo scopo principale delle *cantigas* era cantare e raccontare i miracoli della Vergine, un messaggio forte, trasmesso con maggior vigore dalla forza congiunta di musica e poesia (e nella versione scritta, che dobbiamo pensare come una antologizzazione tarda, anche dalla potenza delle immagini); l'attivazione della memoria assumeva un ruolo fondamentale nella penetrazione e nella persistenza del messaggio stesso, la cui comprensione era certamente facilitata proprio dall'insieme dei richiami all'ampio e complesso bagaglio di formule musicali e poetiche che costituiva il retroterra culturale dei destinatari.

*Porquetobar é cousaen que jaz
entendimento, porêquenofaz
á-o d'aver e de razônassaz,
per que entenda e sábiadizer
o que entend'e de dizerllepraz,
ca ben trobarassí s' á de fazer.*

(testo a cura di **Jonathan Ghidotti**)

in collaborazione con

Ensemble Micrologus

I musicisti dell'Ensemble Micrologus sono stati tra i primi a contribuire alla riscoperta della musica medievale e dello spirito con cui fare questa musica oggi. Infatti, attraverso la ricerca e lo studio delle fonti dirette ed indirette è oggi possibile basare l'interpretazione della musica medievale su verosimili ipotesi di prassi esecutiva ed in generale di estetica musicale. La ricerca delle fonti, le indagini storiche, paleografiche, organologiche ed iconografiche (che hanno permesso, in certi casi, di ricostruire strumenti musicali unici), lo studio e la comparazione dell'etnomusicologia sono alla base del lavoro dell'Ensemble Micrologus. Bisogna ricordare che proprio le ricerche etnomusicologiche hanno contribuito a rilanciare l'interpretazione della musica medievale, sia per quanto riguarda la riscoperta di particolari tecniche esecutive, vocali e strumentali, sia per chiarire problematiche d'intonazione nella modalità e nella polifonia: è infatti opinione, da più parti condivisa, che le culture musicali di tradizione orale conservino caratteristiche molto arcaiche assimilabili in linea di principio ad alcuni aspetti della musica antica ed in particolare di quella medioevale. Inoltre, ritenendo fondamentale la ricostruzione della funzione della musica medievale, sia per chi esegue che per chi ascolta (all'epoca non esisteva il 'concerto' vero e proprio), tutti i musicisti del Micrologus hanno partecipato alle varie Feste Medievali, prima fra tutte quella del Calendimaggio di Assisi, in cui l'evento musicale è oggi ricollocato nel proprio spazio sonoro e temporale: la chiesa (ovverosia la preghiera e la solennità), la corte (con il canto epico, la lirica d'amore e il ballo), la piazza (con la festa e il ballo), la strada (con il corteo e la processione religiosa).

Nel 1984, dopo aver fatto musica per alcuni anni alla festa medievale del Calendimaggio di Assisi, Patrizia Bovi, Goffredo Degli Esposti e Gabriele Russo, insieme ad Adolfo Broegg (1961-2006), decidono di fondare l'Ensemble Micrologus; così insieme realizzano nel corso degli anni oltre 30 diversi spettacoli, alcuni anche in forma teatrale, portandoli in concerto, non solo in Italia, ma anche in Austria, Belgio, Canada, Francia, Germania, Giappone, Inghilterra, Marocco, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna, Svizzera, Slovenia, e Ungheria. Al tempo stesso partecipano alle attività del Laboratorio Arte Musica e Spettacolo di Assisi nel quale seguono i corsi e i seminari che li hanno portati alla realizzazione di vari Drammi sacri e Sacre rappresentazioni medievali. Sempre negli anni '80 hanno seguito le attività del Centro Studi Ars Nova di Certaldo in cui hanno avuto l'opportunità di conoscere e confrontarsi con le idee dei più prestigiosi professori italiani e stranieri. L'Ensemble Micrologus, utilizza fedeli ricostruzioni degli strumenti d'epoca (sempre collaborando direttamente con i vari liutai specializzati) e, nelle esecuzioni in forma di spettacolo teatrale, costumi ed elementi scenografici; ogni anno presenta al pubblico uno o due nuovi spettacoli tematici, alternando musica sacra e profana (dal XII al XV secolo), oltre alle realizzazioni su commissione per i vari Festival europei. In alcuni casi si avvale della preziosa collaborazione di eminenti studiosi, come la collaborazione con il Prof. Dinko Fabris (Dipartimento di Musica antica — Conservatorio di Bari) per la collana discografica 'I Tesori di Napoli', e con i ricercatori del Centre de la Voix dell'Abbaye de Rouyamont.

Nel 2002 ha avuto l'opportunità di registrare le musiche del Libre Vermell de Montserrat direttamente, primo gruppo nella storia, nell'antico monastero di Montserrat in Catalogna. In collaborazione con l'Abbaye de Rouyamont (dove è stato in residenza nel 2002-2003) ha messo in scena l'opera *Li Gieus de Robin et de Marion* (fine XIII sec.), con la regia di Jean François Dusigne, con cui è stato in tour in Francia e

verdini,

altri paesi europei. Nel 2003 ha prodotto, su commissione de La Cité de la Musique di Parigi, *Nostra Donna*, un nuovo spettacolo multimediale sulle *Cantigas de Santa Maria* con la regia di Toni Casalonga. Micrologus è stato invitato dal Flanders Festival-Antwerpen come Ensemble in residenza per Laus Polyphoniae 2004, dove si è esibito con la nuova produzione *Festa Fiorentina... per contar di frottole* e con un nuovo programma su *Zachara da Teramo*, preparato in collaborazione con il Prof. Francesco Zimei, di cui è stata effettuata una registrazione discografica. Le loro collaborazioni si estendono anche a sperimentazioni con importanti artisti contemporanei: recentemente, hanno registrato con Daniele Sepe, eccezionale sassofonista e compositore napoletano, il cd *Kronomakia*, una elettrizzante contaminazione tra il medioevo e il jazz/rock. Dal 2007 al 2009 è stato in tour con la compagnia belga di Toneelhuis, con lo spettacolo di teatro-danza *Myth* del coreografo Sidi Larbi Cherkaoui. Nel 2009, con il Libro-cd *Aragòn en Nàpoles* riceve il premio *Biggest Surprise* dal Boston Globe, nella lista *top classical albums* dell'anno. Da dicembre 2009 ha iniziato la sua attività didattica a Spello (Pg), presso il Centro Studi Europeo di Musica Medievale 'Adolfo Broegg', dove vi è la mostra permanente di *Liuti e strumenti a corde dal Medioevo ai nostri giorni*. Da alcuni anni tiene corsi e stage sull'interpretazione della musica medievale in collaborazione con, tra gli altri: il Festival di Urbino, La Cité de la musique (Parigi), l'Abbaye de Rouyamont, Il Festival di Jaroslaw (Polonia)

Micrologus ha registrato 25 cd, ed è stato premiato con il *Diapason d'Or de l'Année* in Francia nel 1996, per il cd *Landini e la musica fiorentina*, per il cd *Alla napoletana* nel 1999 (quest'ultimo preparato insieme con i musicisti del Centro di Musica Antica di Napoli La Cappella della pietà de' Turchini) e un *The Best of 2000 Award* di Goldberg per il cd *Cantico della terra*. Numerose solo le registrazioni radiotelevisive per: RAI 1, RAI 2, Radio 3, Radio France Culture, Radio France Musique, ORF Vienna, Radio Suisse, Asahi Television di Osaka. La registrazione di uno fra i loro ultimi programmi ideati, *Carnivalesque*, ha ricevuto il *Diapason d'Or* nel novembre 2014.

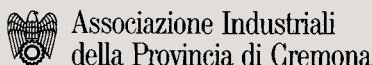
nirve e regine

Teatro Amilcare Ponchielli Cremona *fondazione*

FONDATORI

SOSTENITORI

Benemeriti **Vito Zucchi**

Promotori

Ordinari

A.F.M. di Cremona (Azienda Farmaceutica Municipale) S.p.a.

Autostrade Centropadane S.p.a

Banca Cremonese Credito Cooperativo

Cesini Due di Cesini G. e M. S.n.c.

Euroresin CTC s.r.l. - Fantigrafica s.r.l.

Guindani Viaggi

Linea Com s.r.l. - Prof.ssa Lidia Azzolini

Maglia Club s.r.l. - Nuova Oleodinamica Bonvicini s.r.l.

Paolo Beltrami S.p.A.

Relevés articoli per la danza - Seri Art s.r.l.

Info:

e-mail: info@teatroponchielli.it
www.teatroponchielli.it

Biglietteria:

(ore 10.30 - 13.30 e ore 16.30 - 19.30)
tel. 0372.022.001 e 0372.022.002
biglietteria@teatroponchielli.it

Biglietteria on-line: www.vivaticket.it

