

TENEBRAE CHOIR
NIGEL SHORT

domenica 22 gennaio 2023 ore 20.30
Teatro Municipale Valli

Alonso Lobo (1555-1617)

Versa est in luctum

Tomás Luis de Victoria (1548-1611)

Officium Hebdomadae Sanctae

Responsori e Lamentazioni dall'Ufficio della Settimana Santa

Responsorium I: Amicus meus osculi me tradidit signa

Responsorium II: Judas mercator pessimus

Lectio I: Heb. Misericordiae Domini

Responsorium V: Una hora non potuistis vigilare mecum

Responsorium XIV: O vos omnes

Lectio II: Aleph. Quomodo obscuratum

Responsorium XVI: Astiterunt reges terrae

Responsorium XVIII: Sepulto Domino

Lectio III: Incipit oratorio Jeremiae Prophetae

intervallo

Tomás Luis de Victoria

Missa pro Defunctis (1605)

Lectio: Taedet anima mea

Introitus: Requiem aeternam

Kyrie

Graduale: Requiem aeternam

Offertorium: Domine, Jesu Christe

Santus & Benedictus

Agnus Dei

Communio: Lux aeterna

Mottetto: Versa est in luctum

Responsorium: Libera me, Domine

durata 90' circa

TENEBRAE CHOIR

NIGEL SHORT *direttore*

© Chris O'Donovan

Alonso Lobo

Versa est in luctum

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

Rivolta in pianto è la mia cetra, e in voce di dolore la mia lira. Perdonami, Signore, la mia vita è niente.

Tomás Luis de Victoria

Officium Hebdomadæ Sanctæ

Ufficio della Settimana Santa

Responsorium I: Amicus meus osculi me tradidit signa

Amicus meus osculi me tradidit signa: Quem osculatus fuero, ipse est, tenete eum: hoc malum fecit signum, qui per osculum adimplevit homicidium. Infelix praetermisit pretium sanguinis, et in fine laqueo se suspendit. *Verso.* Bonum erat illi, si natus non fuisset homo ille.

Il mio amico mi ha tradito con un bacio: colui che bacerò, è lui: arrestatelo. Colui che con un bacio ha compiuto l'omicidio ha usato questo triste segno. L'infelice ha lasciato cadere il prezzo del sangue, e infine si è impiccato. *Verso.* Sarebbe stato meglio per lui se quell'uomo non fosse mai nato.

Responsorium II: Judas mercator pessimus

Judas mercator pessimus oscula petiit Dominum: ille ut agnus innocens non negavit Judae osculum: denariorum numero Christum Judaeis tradidit. Melius illi erat, si natus non fuisset.

Il malvagio mercante Giuda si è avvicinato al nostro Signore con un bacio. Lui, come un docile agnello, non ha rifiutato il bacio di Giuda. Per pochi denari ha consegnato Cristo ai Giudei. Sarebbe stato meglio per lui, se quell'uomo non fosse mai nato.

Lectio I: Heth. Misericordiae Domini

HETH. Misericordiae Domini, quia non sumus consumpti; quia non defecerunt miserationes ejus.

HETH. Il costante amore del Signore non cessa mai, la sua misericordia non finisce mai.

Responsorium V: Una hora non potuistis vigilare mecum

Una hora non potuistis vigilare mecum, qui exhortabamini mori pro me?

Non siete riusciti a vegliare un'ora sola con me, voi che eravate pronti a morire per me?

Vel Judam non videtis quomodo non dormit,
sed festinat tradere me Judaeis?

Verso.

Quid dormitis? Surgite et orate,
ne intretis in tentationem.

Vel Judam non videtis quomodo non dormit,
sed festinat tradere me Judaeis?

Responsorium XIV: O vos omnes

O vos omnes, qui transitis per viam, attendite
et videte si est dolor similis sicut dolor meus.

Verso. Attendite universi populi, dolorem
meum.

Lectio II: Aleph. Quomodo obscuratum

ALEPH. Quomodo obscuratum est
aurum, mutatus est color optimus! Dispersi
sunt lapides sanctuarii in capite omnium
platearum!

Responsorium XVI: Astiterunt reges terrae

Astiterunt reges terrae,
et principes convenerunt in unum,
adversus Dominum et adversus Christum
eius.

Quare fremuerunt gentes, et populi meditati
sunt inania?

Adversus Dominum et adversus Christum
eius.

Responsorium XVIII: Sepulto Domino

Sepulto Domino, signatum est
monumentum, volventes lapidem ad
ostium monumenti: ponentes milites, qui
custodirent illum. *Verso.* Accedentes principes
sacerdotum ad Pilatum petierunt illum.

O non vedete forse come Giuda non dorme,
ma si affretta a consegnarmi ai Giudei?

Verso.

Perchè dormite? Alzatevi e pregate,
per non cadere in tentazione.

O non vedete forse come Giuda non dorme,
ma si affretta a consegnarmi ai Giudei?

O Voi tutti che passate per la via, fermatevi e
guardate, se c'è un dolore simile al mio.

Verso. Fermatevi, popoli tutti, e guardate il
mio dolore.

ALEPH. Come si è oscurato l'oro, come è
cambiato il suo bel colore! Le pietre sacre
giacciono sparse ai lati di ogni strada.

Sono insorti i re della terra,
e i principi si sono aggregati,
contro il Signore, e contro il suo Cristo.

Perchè si sono arrabbiati i pagani, e la gente
immagina una cosa vana?

Contro il Signore, e contro il suo Cristo.

Quando il Signore fu sepolto, hanno
sigillato il sepolcro, facendo rotolare una
lapide davanti all'ingresso: e hanno ordinato
ai soldati di vegliarlo. *Verso.* Presentatisi i
principali dei sacerdoti a Pilato, lo pregarono.

Lectio III: Incipit oratorio Jeremiae Prophetae

Recordare, Domine, quid acciderit nobis:
intuere et respice opprobrium nostrum.
Haereditas nostra versa est ad alienos,
domus nostrae ad extraneos.
Pupilli facti sumus absque patre,
matres nostrae quasi viduae.
Aquam nostram pecunia bibimus;
ligna nostra pretio comparavimus.
Cervicibus nostris minabamur,
lassis non dabatur requies.
Jerusalem convertere ad Dominum Deum
tuum.

Tomás Luis de Victoria

Missa pro Defunctis, 1605

Lectio: Taedet anima mea

Taedet animam meam vitae meae,
dimittam adversum me eloquium meum,
loquar in amaritudine animae meae.
Dicam Deo: noli me condemnare:
indica mihi, cur me ita judices.
Numquid bonum tibi videtur,
si calumnieris, et opprimas me,
opus manuum tuarum,
et consilium impiorum adiuves?
Numquid oculi carnei tibi sunt:
aut sicut videt homo, et tu vides?
Numquid sicut dies hominis dies tui,
et anni tui sicut humana sunt tempora,
ut quaeras iniquitatem meam,
et peccatum meum scruteris?
Et scias, quia nihil impium fecerim,
cum sit nemo, qui de manu tua possit eruere.

Introitus: Requiem aeternam

Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.
Te decet hymnus Deus in Sion,

Ricorda, Signore, cosa ci è accaduto: guarda e
considera il nostro obbrobrio.
La nostra eredità è passata a stranieri, le
nostre case a estranei.
Orfani siamo diventati, senza padre, le nostre
madri come vedove.
L'acqua nostra beviamo per denaro; la nostra
legna si vende a pagamento.
Con un giogo sul collo siamo perseguitati:
siamo sfiniti, e non abbiamo riposo.
Gerusalemme, torna al Signore tuo Dio.

Stanco sono della mia vita;
darò libero sfogo al mio lamento,
parlerò nell'amarezza del mio cuore.
Dirò a Dio: Non condannarmi,
ma mostra perchè mi giudichi in questo modo.
È forse bene per te opprimermi, disprezzare
l'opera delle tue stesse mani,
e favorire i progetti dei malvagi?
Sono forse di carne i tuoi occhi?
Vedi anche tu come vede l'uomo:
sono forse i tuoi giorni come i giorni di
un uomo, i tuoi anni come i giorni di un
mortale,
perché tu debba scrutare la mia colpa, e
frugare il mio peccato?
Pur sapendo che non ho fatto nulla di male
e che nessuno può liberarmi dalla tua mano.

L'eterno riposo dona loro, Signore,
e splenda ad essi la luce perpetua.
A te si innalzi lode, Dio, sul Sion,

et tibi reddetur votum in Jerusalem:
exaudi orationem meam.
ad te omnis caro veniet.

Kyrie

Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

Graduale: Requiem aeternam

Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.
In memoria aeterna erit iustus:
ab auditione mala non timebit.

Offertorium: Domine, Jesu Christe

Domine Jesu Christe, Rex gloriae,
libera animas omnium fidelium defunctorum
de poenis inferni, et de profundo lacu.
Libera eas de ore leonis,
ne absorbeat eas tartarus,
ne cadant in obscurum:
sed signifer Sanctus Michael
repraesentet eas in lucem sanctam:
quam olim Abrahae promisisti et semini eius.

Hostias et preces tibi, Domine,
laudis offerimus:
tu suscipe pro animabus illis,
quarum hodie memoriam facimus:
fac eas, Domine, de morte transire ad vitam,
Quam olim Abrahae promisisti et semini
eius.

Santus & Benedictus

Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Dominus Deus Sabaoth, plena
sunt caeli et terra gloria tua.
Osanna in excelsis.

a te si sciorgano voti in Gerusalemme:
ascolta la mia preghiera, a te ritornerà ogni
creatura.

Signore pietà.
Cristo pietà.
Signore pietà.

L'eterno riposo dona loro, Signore,
e splenda ad essi la luce perpetua.
Nella memoria eterna sarà il giusto:
non dovrà temere cattiva reputazione.

Signore Gesù Cristo, Re di gloria,
libera le anime di tutti i fedeli defunti dalle
pene dell'inferno, e dal profondo abisso.
Liberalo dalle fauci del leone,
affinché non le inghiotta il Tartaro,
e non cadano nell'oscurità:
ma il vessillifero San Michele
le conduca alla santa luce:
come promettesti ad Abramo e alla sua
discendenza.
Sacrifici e preghiere in tua lode offriamo,
Signore: tu accettali per quelle anime che
oggi ricordiamo: fà, Signore, che possano
passare dalla morte alla vita eterna,
come promettesti ad Abramo e alla sua
discendenza.

Santo, Santo, Santo,
Signore Dio degli eserciti, i cieli e la terra
sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto
dei cieli.

Benedictus qui venit in nomine Domini.
Osanna in excelsis.

Agnus Dei

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis
requiem.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis
requiem.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis
requiem sempiternam.

Communio: Lux aeterna

Lux aeterna luceat eis, Domine.
cum sanctis tuis, in aeternum:
quia pius es.

Requiem aeternam dona eis Domine,
et lux perpetua luceat eis
cum sanctis tuis in aeternum,
quia pius es.
Requiescant in pace. Amen

Mottetto: Versa est in luctum

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

Responsorium: Libera me, Domine

Libera me, Domine, de morte aeterna,
in die illa tremenda:
Quando caeli movendi sunt et terra
dum veneris iudicare saeculum per ignem.

Tremens factus sum ego, et timeo,
dum discussio venerit, atque ventura ira.
Quando caeli movendi sunt et terra.

Dies illa, dies irae, calamitatis et miseriae,

Benedetto colui che viene nel nome del
Signore. Osanna nell'alto dei cieli.

Agnello di Dio, che togli i peccati del
mondo, dona loro il riposo.

Agnello di Dio, che togli i peccati del
mondo, dona loro il riposo.

Agnello di Dio, che togli i peccati del
mondo, dona loro l'eterno riposo.

La luce eterna splenda ad essi, Signore,
con i tuoi santi in eterno poiché tu sei
misericordioso.

L'eterno riposo dona loro, Signore,
e splenda ad essi la luce perpetua con i tuoi
santi in eterno,
poiché tu sei misericordioso.
Lascia che riposino in pace. Amen.

La mia cetra è rivolta in lamento e il mio
flauto nella voce di chi piange.
Perdonami, Signore,
la mia vita è niente.

Liberami, Signore, dalla morte eterna
in quel giorno tremendo,
quando I cieli e la terra saranno sconvolti
e tu verrai a giudicare il mondo col fuoco.

Sono divenuto tremante, e ho paura,
fino a quando arriverà il giudizio, e pure la
tua ira si manifesterà. Quando i cieli e la
terra saranno sconvolti.

Quel giorno, giorno d'ira, di calamità e

dies magna et amara valde:
Dum veneris iudicare saeculum per ignem.

infelicità, giorno così grande e così amaro,
quando tu verrai a giudicare il mondo con il
fuoco.

Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.

L'eterno riposo dona loro, Signore,
e splenda ad essi la luce perpetua.

Libera me, Domine, de morte aeterna,
in die illa tremenda:
Quando caeli movendi sunt et terra:
Dum veneris iudicare saeculum per ignem.

Liberami, Signore, dalla morte eterna,
in quel giorno tremendo,
quando i cieli e la terra saranno sconvolti,
e allora verrai a giudicare il mondo con il
fuoco.

Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

Signore pietà.
Cristo pietà.
Signore pietà.

Un saggio
di Roberto Favaro

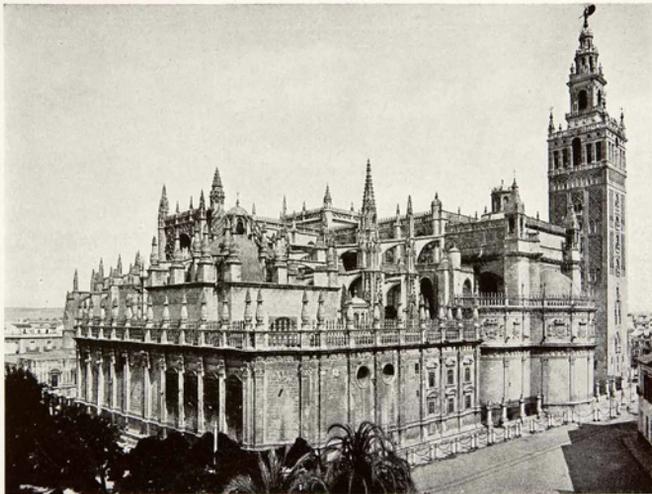
Il fascino e lo straordinario interesse di una figura come quella del compositore spagnolo **Alonso Lobo** non trova oggi adeguato riscontro nelle occasioni di ascolto concertistico oltre che la giusta notorietà al di fuori della stretta cerchia degli specialisti. Preziosa dunque l'opportunità di poterne apprezzare le notevolissime qualità musicali in un concerto che presenta uno dei suoi lavori più significativi e coinvolgenti. Nato nel 1555 a Osuna, in Andalusia, nella provincia di Siviglia, Alonso Lobo de Borja può essere affiancato, per importanza artistica, ai tre più illustri artefici della vita musicale iberica del tardo rinascimento, gli andalusi Cristóbal de Morales e Francisco Guerrero, e naturalmente il castigliano Tomás Luis de Victoria. Il suo percorso formativo e professionale, che lo porta ad apprendere i primi rudimenti musicali a Siviglia proprio con Guerrero (del quale diverrà assistente tra il 1591 e il 1593), e a concludere gli studi nuovamente nella cittadina natale, lo vede poi impegnato presso la cattedrale di Toledo come direttore della cappella musicale fino al 1604 e successivamente come maestro di cappella di nuovo a Siviglia, dove rimane fino alla morte avvenuta nel 1617. Stretto collaboratore dello stesso Victoria, elogiato da poeti come Lope de Vega e José de Valdivieso, per almeno un secolo, e dunque ben dentro il lungo arco dell'epoca barocca, Lobo estende la propria fama oltre i confini spagnoli, considerato per esempio in Portogallo e perfino nel lontano Messico uno dei più grandi compositori di musica liturgica. Basti dire che nel 1648 il consiglio capitolare della cattedrale di Siviglia, dunque di una delle principali istituzioni musicali del XVI e XVII secolo, delibererà, su proposta dell'arcidecano Mateo Vázquez de Leca, che il *Credo*

romano di Lobo venga eseguito tutte le domeniche dell'anno, oltre che durante le principali festività, in quanto "opera devota e solenne, piacevole all'orecchio".

Dopodiché l'oblio, solo recentemente corretto da un crescente interesse – per ora limitato, come detto, all'ambito degli studi musicologici e ai settori specialistici della musica antica, ma dimostrato anche dalle numerose realizzazioni discografiche da parte delle migliori formazioni a livello internazionale – che ne attesta la qualità, confermandolo come uno dei migliori polifonisti del tardo rinascimento.

Carattere peculiare della matrice artistica di Lobo, con inevitabili e significative ricadute sulla sua personalità stilistica, è probabilmente l'assenza, nel suo percorso formativo e professionale, di un contatto diretto, cioè di vita vissuta e di residenza, con l'Italia. All'opposto di Victoria, infatti, la cui lunga permanenza a Roma ne modella e influenza la specifica peculiarità compositiva, Lobo non risiede, durante la propria esistenza, nel nostro Paese, maturando perciò una fisionomia del tutto particolare, dai tratti stilistici originali e ben distinguibili dagli altri eminenti musicisti spagnoli dell'epoca, con una significativa preminenza di "ibericità" innestata nel linguaggio allora dominante e riconducibile com'è noto all'impronta del fluido polifonismo di Palestrina, corroborato da una cupa intensità che rinvia naturalmente al carattere espressivo di Victoria.

Oltre al già citato *Credo romano*, la principale e più nota composizione di Alonso Lobo – il cui catalogo, nel quale non figurano musiche profane, annovera tra l'altro 6 messe e 8 mottetti, pubblicati a Madrid nel 1602 come *Liber I Missarum*, ma anche 2 Benedictus, oltre a diverse Passioni, Canoni, Inni, Lamenti e Sequenze – è certamente il mottetto *Versa est in luctum*, scritto appositamente per il funerale di Filippo II avvenuto nel 1598. Nella tradizione liturgica spagnola dell'epoca, al termine di una Missa pro Defunctis, cioè di una messa funebre, al sermone conclusivo che precede l'estrema unzione del defunto, fa seguito abitualmente l'esecuzione di un mottetto. È a questo scopo, dunque, che viene composto il capolavoro di Lobo il cui testo, pur non appartenendo alla tradizionale liturgia spagnola, si presta perfettamente all'ispirazione

SEVILLE CATHEDRAL.

Siviglia, la cattedrale

Lobo è passato alla storia come uno dei compositori più brillanti del suo tempo. Le sue linee melodiche, forse più spigolose e irregolari di quelle dei suoi contemporanei, hanno sempre risposto a una forza espressiva incredibile. La reputazione di Lobo si è rafforzata grazie a quella menzione di padre Soler, il quale sosteneva che i suoi canoni erano gli enigmi più difficili della polifonia spagnola, affermazione che già allora lo ratificava come compositore erudito e artificioso.

Le caratteristiche più significative e comuni a gran parte dell'opera di Lobo sono le seguenti: l'uso ricorrente di sottili forme di imitazione, sia per movimento contrario che per aumento o diminuzione; va anche a doppie o addirittura triple esposizioni di soggetti contrappuntistici....

Mostra anche una grande abilità nel modo di modulare verso i toni vicini come dispositivo strutturale. Inoltre, una delle caratteristiche più significative del suo lavoro è che i climax di solito coincidono con le note più alte, rendendo Lobo il primo autore spagnolo a utilizzare questa risorsa. Tuttavia, lo sfoggio di virtuosismo compositivo che mostra nel suo lavoro non deve oscurare la sua capacità espressiva così come l'intensità emotiva e spirituale del suo lavoro.

Lucia Martín

compositiva del musicista e alla specifica circostanza luttuosa. Scritta a sei voci, questa musica mostra i tratti salienti dello stile di Lobo e più in generale della musica liturgica spagnola allineata con gli ideali della Controriforma: l'intensificazione del significato testuale sulla base di una costruzione polifonica rigorosa e di costante equilibrio contrappuntistico, aperta però ad accogliere, più che nell'opera palestriniana e similmente ai lavori di Victoria, delle accensioni drammatiche che ne qualificano l'originalità, supportata da una quasi costante presenza del coro al completo impegnato a caratterizzarne il senso di irresistibile maestosità nella fitta maglia di relazioni contrappuntistiche che lasciano emergere di continuo frasi di intensissima profondità.

Ben più conosciuta e frequentata dall'odierna programmazione concertistica e discografica, l'opera di **Tomás Luis de Victoria** si staglia come uno dei massimi monumenti musicali non solo del periodo tardo rinascimentale ma del patrimonio compositivo dell'intera storia musicale dell'occidente. Culmine della polifonia religiosa castigliana, vertice del polifonismo spagnolo accanto ai lavori degli andalusi Cristóbal de Morales e Francisco Guerrero, questa produzione conta tra l'altro 20 Messe, 44 Mottetti, 34 Inni, diversi Magnificat, l'*Officium Hebdomadae Sanctae* e l'*Officium Defunctorum*, oltre a diverse altre opere ancora in attesa di essere catalogate.

Come già accennato, il percorso artistico, formativo e dunque professionale del Victoria è sostanzialmente diverso da quello di Alonso Lobo. Nato presso Avila nel 1548 e morto a Madrid nel 1611, il compositore castigliano ha l'opportunità, grazie al sostegno di illuminati mecenati che ne intuiscono il precoce talento, di entrare nel 1565 come *convictor* e cantore, per proseguirvi e approfondire gli studi teologici e musicali, nel Collegium Germanicum di Roma e al tempo stesso di frequentare il Collegium Romanum (presso il quale è allora maestro di cappella Pier Luigi da Palestrina). Le due prestigiose istituzioni romane fondate rispettivamente nel 1552 e 1551 su sollecitazione di Ignazio di Loyola, rappresentano perciò il privilegiato contesto di studio e di formazione musicale in cui matura la personalità del Victoria – autore, va ricordato,

di sola musica sacra –, grazie anche al contatto diretto, in qualità di allievo, con il magistero palestriniano. Va altresì ricordato che proprio il musicista spagnolo sarà, nel 1571, il successore di Palestrina nell'ufficio musicale del Collegium Romanum, divenendo due anni dopo anche *moderator musicae* del Germanicum, a dimostrazione della già notevole stima di cui gode in quegli anni negli ambienti romani.

Le maggiori qualità del linguaggio di Victoria, ben esemplificate dai capolavori qui presentati, rinviano innanzitutto a quella peculiarità stilistica, manifesta anche in altri predecessori spagnoli, che fonde il carattere musicale del proprio paese d'origine (si vedano per esempio l'intervallo ascendente di quarta diminuita, così peculiare dello stile nazionale spagnolo e organistico in particolare, o anche l'intervallo di seconda aumentata, presente in molti canti tradizionali), con gli elementi romani pienamente assimilati nel corso della sua permanenza nella città eterna. In particolare, il Victoria mostra, in analogia con lo stile di Palestrina, la perfetta fusione tra i valori espressivi ed emozionali della matrice religiosa e una spiccata inclinazione drammatica, fusione raggiunta grazie all'utilizzo di forme semplici e spontanee, lontane dal complesso intrico contrappuntistico dei compositori fiamminghi. In una sintesi estrema, si può dire che la straordinaria bellezza di questa musica trovi origine nell'equilibrata armonizzazione tra rigore formale e intensa espressività, raggiunta forse grazie anche alla doppia vocazione del Victoria, al tempo stesso uomo di religione e musicista, da cui potrebbe derivare il drammatico e insieme estatico misticismo infuso in queste meravigliose composizioni. Significativa a questo proposito la lapidaria osservazione di Felipe Pedrell, curatore nel 1913 dei monumentali 8 volumi dell'*Opera omnia* del musicista spagnolo: "In Victoria s'intravede il dramma lirico", indicando in questo modo la penetrante efficacia espressiva di questo linguaggio che evolve e giunge a piena maturazione proprio negli anni in cui in Italia si va definendo il nuovo idioma teatrale e le connesse derivazioni in ambito sacro. Non a caso elemento distintivo del discorso victoriano è proprio quello melodico concretizzato da uno speciale scavo dei rapporti tra parola e musica.

I *Tenebrae Responsories* e le *Lamentationes Jeremiae Prophetae*, da cui

Roma, Collegium Romanum

E perché in tutto quest'anno erano preceduti manifesti segni di gran dolore per una tal separatione [i novizi del Seminario Romano lasciano il gesuitico Collegio Germanico], però fu giudicato per farla più soavemente che fosse possibile, et acciò che apportasse men dolore fu giudicato di mescolare la musica ordinandosi al maestro di capella del Seminario qual era Tomaso Ludovico da Vittoria ottimo compositore che non solo componesse belle musiche ad effetto di fare tal separatione et unione con solennità et allegrezza, ma di più ch'invitasse tutti li musici della Cappella Papale quali anca si trovavano nel pranzo e messa della mattina apportando a tutti grandissima ricreazione il doppio pranzo, ma molto più la sera. Sonata l'Ave Maria, si fecero gli abbracciamenti con licentarsi tutti gli alunni da' convittori nella sala nella quale si cantava, tuttavia mescolandosi il canto con il pianto.

Girolamo Nappi Annali del Seminario Romano (1640-1647)

Sembra persino superfluo motivare o spiegare la presenza di Palestrina fra i modelli di Victoria. A prescindere dalle congetture sul possibile rapporto diretto fra i due, certo la posizione preminente di Palestrina sulla scena musicale romana a partire dagli anni Sessanta e il formidabile rigore e vigore del suo dettato stilistico bastano senz'altro a giustificare la scelta...

Daniele V. Filippi

sono estrapolati i mottetti e le lectio proposti in questo concerto, fanno parte – insieme a ulteriori Passioni, Mottetti, Antifone, Inni, Salmi, a loro volta scritti durante gli anni trascorsi a Roma, per un totale di 37 brani, destinati alle funzioni che vanno dalla Domenica delle Palme fino al Sabato Santo – del fondamentale *Officium Hebdomadae Sanctae* (Ufficio della Settimana Santa), pubblicato dal Victoria nel 1585, che insieme all'*Officium Defunctorum* (Ufficio dei defunti), apparso a Madrid nel 1605, costituisce la sostanza compositiva su cui si basa la straordinaria fama artistica del compositore spagnolo. I Responsori compresi nel volume sono in tutto 18 dei quali vengono qui eseguiti i numeri I, II, V, XIV, XVI e XVIII. A questi si intercalano, nel nostro concerto, tre delle nove Lamentazioni del Profeta Geremia presenti nel volume. Si consideri che i Responsori appartenenti all'ufficio delle *Tenebrae*, disposti a unire le ore monastiche dei Mattutini e delle Lodi per ciascuno degli ultimi tre giorni della Settimana Santa, venivano in origine cantati durante le prime ore del giorno e solo successivamente vengono eseguiti la sera della vigilia di ciascuno dei giorni interessati (giovedì, venerdì e sabato). È in questa nuova collocazione temporale che i Responsori vengono cantati in una situazione di una quasi completa oscurità negata da soli 15 ceri (corrispondenti agli 11 apostoli fedeli, alle tre Marie e al Cristo) disposti su un candelabro che via via vengono spenti nel corso dell'esecuzione fino a raggiungere la completa assenza di luce. La straordinaria efficacia di questi canti consiste, come detto, nello speciale equilibrio che il Victoria riesce a stabilire tra le parole e la loro musicalizzazione, attuata a partire dall'assunzione del ritmo naturale del parlato, del quale viene conservata la natura sillabica, senza indulgere perciò negli elaborati artifici tipici del rinascimento al fine di innalzare e rendere ancora più penetrante, grazie a questa incisiva essenzialità, l'effetto delle parole sull'emotività dei fedeli.

Completa questo programma dedicato alla musica polifonica spagnola tardo rinascimentale uno dei massimi capolavori di Luis de Victoria, il *Requiem*, meritevole per la sua intensa bellezza di essere collocato accanto alle massime espressioni prodotte in questo genere dalla musica occidentale, come la *Passione Secondo Matteo* di Bach o il *Requiem*

di Mozart. L'opera, composta da Victoria nel 1603 e pubblicata a Madrid due anni dopo nel monumentale *Officium Defunctorum*, è dedicata alla scomparsa dell'imperatrice Maria d'Austria, vedova dell'imperatore Massimiliano II e sorella di Filippo II, nonché figlia dell'imperatore Carlo V, avvenuta il 26 febbraio di quell'anno. Ordinato sacerdote nel 1875, dopo aver rinunciato all'incarico presso il Collegio Romano, il Victoria assume il ruolo di cappellano del Monastero delle "Descalzas Reales" – presso il quale vive l'imperatrice – divenendone poi anche maestro di cappella per il resto della sua esistenza. Durante le esequie reali per la morte di Maria – "...le più sontuose e solenni che vi siano mai state in Spagna..." –, come riporta il resoconto ufficiale dell'evento –, celebrate il 22 e 23 aprile 1603, vengono eseguite le musiche polifoniche scritte dal Victoria per l'occasione. Ultima composizione realizzata dal grande musicista spagnolo, il *Requiem* è composto a 6 voci e mostra una densa scrittura protesa verso l'alto con i 2 soprani, il contralto, il tenore e il basso, a creare nell'ascoltatore una fortissima e immediata condizione di mistica partecipazione. La trascendente luminosità che si genera dall'intonazione, da parte dei due soprani, dei brevi frammenti gregoriani, trasformati in *cantus firmus*, attraversa l'intera opera infondendo un clima di consolatoria accettazione della morte grazie a un polifonismo dal contrappunto trasparente e sempre intelligibile, appunto lucente, rischiarato nel suo sereno fluire anche dalle parole del testo che costantemente fanno riferimento all'elemento luministico. Momento evidentemente più alto dell'intera, sontuosa cerimonia funebre dedicata all'imperatrice Maria, questa musica condensa in sé la grandezza e la posizione di Luis de Victoria tra i massimi compositori di tutti i tempi.

NIGEL SHORT

Il direttore Nigel Short si è guadagnato una fama invidiabile per aver registrato ed essersi esibito con le principali orchestre e i maggiori ensemble vocali al mondo.

Cantante di successo, Nigel è stato membro del famoso ensemble vocale The King's Singers dal 1994 al 2000. Dopo aver lasciato il gruppo ha fondato Tenebrae, un coro virtuosistico animato dalla stessa passione e dedizione. Sotto la sua direzione, Tenebrae ha collaborato con orchestre e strumentisti di livello internazionale e oggi è considerato uno dei migliori cori al mondo.

Finora Nigel ha diretto le seguenti formazioni: Academy of Ancient Music, Aurora Orchestra, BBC Symphony Orchestra, Chamber Orchestra of Europe, English Chamber Orchestra, English Concert, London Philharmonic Orchestra, London Symphony Orchestra, Orchestra of the Age of Enlightenment, Royal Philharmonic Orchestra e Scottish Ensemble. Ha diretto la London Philharmonic Orchestra a fianco di Tenebrae in una registrazione dal vivo del Requiem di Fauré che è stata nominata per i Gramophone Awards (2013) ed inoltre anche alla Cattedrale di St. Paul in occasione del City of London Festival. Altre registrazioni includono il *Requiem* e l'*Ave Verum Corpus* di Mozart con la Chamber Orchestra of Europe e una nuova versione delle musiche di Bernstein, Stravinsky e Zemlinsky con la BBC Symphony Orchestra. Recenti apparizioni in qualità di direttore ospite comprendono collaborazioni con BBC Singers, MDR Rundfunkchor di Leipzig e Danish National Vocal Ensemble.

Nigel ha maturato una grande esperienza di registrazione avendo collaborato con alcune delle maggiori etichette al mondo, tra le quali Decca Classics, Deutsche Grammophon, EMI Classics, LSO Live, Signum e Warner Classics. Nel 2018 ha ricevuto una nomination ai Grammy Awards nella cate-

goria di "Miglior Performance Corale" per l'album di Tenebrae con canzoni dalle Isole Inglesi, *Music of the Spheres*. In qualità di vincitore di un Grammy Award Nigel collabora con molti dei principali cori professionali e ensemble vocali inglesi, tra cui Alamire, Ex Cathedra, Gallicantus e The King's Singers.

TENEBRAE CHOIR

Victoria Meteyard, Aine Smith, Rachel Haworth, Isabella Gibber, Amy Blythe, Hannah Cooke, Anna Semple, Jeremy Budd, Oscar Golden-Lee, Tom Robson, Jack Granby, Thomas Herring, Joseph Edwards, Florian Stortz

Il coro inglese Tenebrae con la direzione di Nigel Short si è imposto come uno dei gruppi vocali più interessanti degli ultimi anni.

Grazie a una importante discografia per etichette come Decca, Deutsche Grammophon, EMI, LSO Live e Warner Classics, ha ottenuto i maggiori riconoscimenti internazionali, fino alla recente candidatura ai Grammy Awards. Il suo repertorio spazia dai capolavori del Rinascimento alla musica contemporanea, con numerose prime esecuzioni assolute e una speciale attenzione alla drammaturgia dei programmi, sempre tesi a comunicare al pubblico una esperienza di altissima qualità emotiva. Ospite dei principali festival internazionali, in questa stagione il coro si esibirà negli Stati Uniti, ai BBC Proms, alla Gewandhaus di Lipsia e in Australia. Tra i recenti appuntamenti in Italia segnaliamo il concerto a Padova per la rassegna Musikè, con un programma che suggeriva un ideale gemellaggio tra Italia e Inghilterra, l'importante debutto al Festival Monteverdi di Cremona e la partecipazione al Festival MITO con un brano contemporaneo di Talbot. Inoltre diverse altre apparizioni in Sardegna ed in Toscana, Firenze, Napoli e Reggio Emilia.

Fondazione I Teatri di Reggio Emilia, 2023

A cura dell'Area Comunicazione ed Editoria

Citazioni a cura di Giulia Bassi

L'editore si dichiara pienamente disponibile a regolare le eventuali spettanze relative a diritti di riproduzione per le immagini e i testi di cui non sia stato possibile reperire la fonte.

FUNDAZIONE
I TEATRI
REGGIO EMILIA

FONDATORI ORIGINARI ISTITUZIONALI

FONDATORI ORDINARI

CON IL SOSTEGNO DI

Le attività di spettacolo e tutte le iniziative per i giovani e le scuole sono realizzate con il contributo e la collaborazione della Fondazione Manodori

AMICI DEI TEATRI

CARTA PLATINO

MaxMara

CARTA ORO

CARTA AZZURRA

G.B.

CARTA ARANCIONE

Loredana Allievi, Luigi Bartoli, Renzo Bartoli, Giulio Bazzani, Paola Benedetti Spaggiari, Paolo Cirlini, Francesca Codeluppi, Anna Fontana Boni, Insieme per il Teatro, Maria Paglia, Massimo Pazzaglia, Studio Legale Cicero, Maurizio Tosi

CARTA VERDE

Gloria Acquarone, Giorgio Allari, Milena Mara Anastasia, Carlo Arnò, Carlo Artioli, Maria Luisa Azzolini, Mauro Benevelli, Marco Bertani, Laura Bertazzoni, Donata Bisi, Paolo Bonacini, Maurizia Bonezzi, Maurizio Bonnici, Andrea Capelli, Giulia Cirlini, Giuseppe Cupello, Delegazione FAI di Reggio Emilia, Emilia Giulia Di Fava, Virginia Dolcini, Marisa Vanna Ferrari, Ennio Ferrarini, Maria Grazia Ferrarini, Milva Fornaciari, Mario Franchella, Anna Lisa Fumagalli, Lia Gallinari, Giuseppe Gherpelli, Enrica Ghirri, Fiorella Gobbi, Silvia Grandi, Claudio Iemmi, Stefano Imovilli, Liliana Iori, Luigi Lanzi, Federica Ligabue, Adriana Magnanini, Roberto Meglioli, Monica Montanari, Marco Sante Montipò, Maria Rosa Muà, R.P., Annalisa Pellini, Ramona Perrone, Marta Reverberi, Teresa Salvino, Barbara Soncini, Daniela Spallanzani, Roberta Strucchi, V.M., Giorgio Vicentini, Monica Vivi, Iliara Zucca

CARTA ROSSA

Alberto, Elena, Filippo, Tommaso,
Giovanni Comastri, Debora Formisano, M.G., Eva Mandreoli, S.V.

CARTA GIALLA E CARTA BIANCA

R.A., Luca Bassi, Simona Bassi, Pietro Bertolini, A.B., Sara Comastri, Vania Croci, Gian Luca Legori,
Viola Mistral Meglioli, Luca Monticelli, D.S.

BENEMERITI DEI TEATRI

Amedeo Amodio, Vanna Belfiore, Davide Benati, Liliana Così, Giuliano Della Casa, Deanna Ferretti Veroni,
Omar Galliani, Marta Scalabrini, Corrado Spaggiari, Giuliana Treichler *in memoria di Sergio Treichler*

Fondatori

PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA

iren

con il sostegno di

Regione Emilia-Romagna

media partner

partner tecnico

