

# Basilica Palatina di Santa Barbara

Martedì 1 Novembre 2011, ore 16 – 22

Festa di Ognissanti

## L'organista suona di e notte frequentemente

(27 agosto 1578: nota spese per Francesco Rovigo)

Concerto - evento a cura della Diocesi di  
Mantova nell'ambito del progetto musicale

### «Gaude Barbara Beata» 2011

Sono anni ormai che in Santa Barbara *“pare che sempre vi sia il giubileo per la frequentazione del popolo che ci viene...”* ad ascoltare il famoso organo Antegnati, come scriveva Girolamo Cavazzoni al duca Guglielmo Gonzaga.

Nel 1578 Francesco Rovigo, l'organista del duca, non poteva mancare una messa o una funzione.

Quest'anno in occasione della Festa di Ognissanti le musiche del Vespri risuonano fino a tardi: si alternano alla tastiera dell'organo cinquecentesco gli organisti Luigi Panzeri, Maria Cecilia Farina, Pietro Pasquini, Claudio Caretta, Krzysztof Pawlisz e Alessandro Rizzotto.

Vengono eseguite senza soluzione di continuità musiche di Cavazzoni, Merulo, Gabrieli, Frescobaldi, e molti altri ancora, tutti grandi, tutti legati a qualche principe, tutti capaci di trasformare anche l'ordinario di una messa d'organo in momenti di arte rara e raffinata.

#### Gaude Barbara Beata

Progetto musicale a cura di:

Umberto Forni, Damiano Rossi, Licia Mari.

Direzione Artistica: Ton Koopman

www.antegnatisantabarbara.it

Si ringrazia il Touring Club Italiano per la collaborazione

**L'organo Antegnati (1565)** è collocato in un vano con

cantoria in *cornu epistulae*.

La facciata è composta da 15 canne di stagno fino divise in

3 campate.

La tastiera estesa dal Do1 al Fa5 con prima ottava *corta*, è dotata di 7 tasti *spezzati* che, con il temperamento mesotonico a 1/4 di comma, rendono possibile il trasporto di tono senza perdere la purezza delle terze.

La pedaliera è a *leggio* con 18 pedali costantemente uniti

alla tastiera.

12 i registri: principale di 16 piedi, 8 file di ripieno, fiffaro e 2 flauti per un totale di 656 canne di cui ben 312 Antegnati o della sua bottega.

Il corista, verosimilmente originale, è al La 4 del Principale

466 Hz a 20°.

L'organo è stato restaurato dall'organaro *Giorgio Carli* di

Pescantina ed inaugurato nel settembre 2006.

#### ORDINE DEI REGISTRI

**secondo la disposizione dei catenacci originali:**

PRINCIPALE

FIFFARO

OTTAVA

DECIMA QUINTA

DECIMA NONA

VIGESIMA SECONDA

VIGESIMA SESTA

VIGESIMA NONA

TRIGESIMA TERZA

TRIGESIMA SESTA

FLAUTO IN XIX

FLAUTO IN VIII

Da Lucia a Adriana: *cantatrici* in Santa Barbara

Sta scendendo la sera quando il conte Alessandro Striggio, ambasciatore a Milano del duca Gonzaga, apre la lettera giunta da Mantova. Inizia a scorrere un po' distrattamente la scrittura familiare di Ercole Marliani: il segretario ducale sembra avere solo le consuete noiose notizie... *Qui abbiamo poco di nuovo. Hieri si fecero in Santa Barbara le esequie per l'Imperatore...* Rodolfo II d'Asburgo è morto qualche tempo prima, finalmente Mattia può governare pienamente. Ma anche Vincenzo è morto da poco più di due mesi, pensa il conte alzando lo sguardo nell'aria tiepida di fine aprile di quel travagliato 1612. Cosa farà ora Francesco? Sarà all'altezza degli splendori paterni? *Sabbato passato si fece in detta chiesa l'oratione delle cinque hore, per i primi cinque misteri del Rosario. Domani, et il sabbato santo, si faranno i rimanenti...* Gli apparati poi sono reali, et d'invenzione di Sua Altezza. Allora il giovane duca vuol coltivare le passioni del padre, ma come si comporterà con i musicisti? Alcuni sembrano voler restare, altri forse no... Però Marliani scrive che *ne' misteri dolorosi canterà il signor Rasi; et la signora Adriana con sua sorella si faranno sentire, havendo cominciato a domesticarsi su l'organo la festa della Madonna Santissima.*

Dunque Francesco Rasi - la voce di Orfeo in quell'indimenticabile melodramma del 1607 per cui il conte aveva scritto il libretto e Monteverdi la musica ancora incanta con la sua arte sublime. Ma è entrata in chiesa anche Adriana Basile, con la sorella Vittoria: quale evento eccezionale, udire la cantante tanto stimata proprio dal maestro Claudio! Questi la lodava fin dal suo arrivo a Mantova due anni prima, tanto da scrivere al cardinale Ferdinando Gonzaga di aver udito a Roma Ippolita Recupito Marotta molto ben cantare, a Firenze Francesca Caccini (*la Cecchina*, figliola di Giulio) *molto ben cantare e sonare de leutto chitaronato e clavicembalo*, ma a Mantova la signora Adriana *benissimo cantare, benissimo sonare e benissimo parlare*. Anche il padre benedettino Angelo Grillo, per esaltare la bellezza di un madrigale spirituale posto in musica da Monteverdi su un testo struggente del monaco stesso, aveva scritto che *la compositione non è da altro che cantante sublime et voce angelica, come a punto è quella della signora Adriana, la qual maritando la voce con l'istromento, et con la mano dando l'anima e la favella alle corde, fa nascere la soave tirannide de gli animi nostri, mentre lasciandone co' corpi in terra ne porta con l'udito in cielo.*

È proprio la più brava di tutte, Adriana, e in quest'ultima occasione ha voluto prendere confidenza con l'organo in Santa Barbara per poter dare il meglio. Ricorda, il conte, di aver udito fin da piccolo il padre - Alessandro *senior*, il compositore assai noto morto ormai da vent'anni - entusiasarsi parlando del lavoro di Graziadio Antegnati: il suono che inonda la chiesa, la novità dei tasti spezzati, il timbro dei registri che gioca mirabilmente con voci e strumenti. E ritornando alle immagini della sua infanzia, arrivano alla mente di Striggio altre due cantanti straordinarie che avevano onorato la musica in Santa Barbara nel lontano dicembre 1583: Lucia e Isabetta Pelizzari, le giovani vicentine chiamate dal duca Guglielmo (che le aveva ascoltate al Teatro Olimpico l'anno prima) per celebrare con solennità la festa di Santa Barbara. Avevano cantato *sopra l'organo* e dalla tribuna ducale, di fianco allo strumento, si era udito un concerto di *tromboni et regali*. La musica dall'alto, i colori e le armonie delle voci femminili avevano incantato tutti i fedeli. E le cantanti erano tornate a Vicenza *con bonissima fama et honore*, richiamate ben presto dal duca al servizio della corte, insieme a padre e fratelli, un'intera famiglia musicale. Vincenzo, poi, le teneva in grande considerazione: un paio d'anni dopo la successione a Guglielmo, le aveva portate con sé nella visita a Ferrara, sicuro di poter competere senza sfigurare con la fama dei musicisti estensi, grazie alla loro abilità di cantare e suonare cornetto, liuto, e anche trombone.

Il duca si era sentito quasi disperato quando, dopo i fasti del 1608, le sorelle Pelizzari avevano lasciato la corte: quale sollievo aver trovato a Napoli, grazie all'abilissimo Paolo Faccone - pieno di qualità come basso e come diplomatico - la voce eccezionale e le grandi doti musicali di Adriana Basile. Anche lei aveva portato fratelli e sorelle - un poeta, un compositore, due cantanti - per trovare felice accoglienza ed onore presso la corte, ma anche la protezione di un marito, il nobile Muzio Baroni. E si raccontava che guardasse teneramente la figlioletta Leonora, nata pochi mesi prima, nel dicembre 1611, cercando in lei i primi segni - uno sguardo, un sorriso - di amore per il canto.

*... per fine le bacio le mani et le auguro felicità...* Mentre chiude la lettera, nella mente del conte Alessandro si rincorrono il teatro, gli apparati, la musica di Monteverdi, il fascino di Adriana, di Lucia, le loro voci che si intrecciano con l'organo in mirabili armonie e, dalla cantoria della basilica palatina, portano lo sguardo più in alto.

Licia Mari

# PROGRAMMA

## ore 16: Organista **Luigi Panzeri**

---

**Girolamo Cavazzoni** (1510 ca.-post 1577)

- *Recercar quarto*
- *Canzon sopra I le bel e bon*
- *Lucis Creator optime*
- *Canzon sopra Falt d'argens*
- *Christe Redemptor omnium*

**Costanzo Antegnati** (1549-1624)

- *Ricercar del decimo tono*
- *Canzon La Savalla*
- *Ricercar del duodecimo tono*

**Andrea Cima** (sec. XVI - XVII)

- *Canzon La Novella*

**Giovanni Cavaccio** (1556–1626)

- *Toccata quarta, detta La Licina*
- *Decimaquarta Canzon Francese*
- *Ricercar secondo*

**Giovanni Domenico Rognoni Taeggio** (? –1626)

- *Canzon L'Homodea*
- *Canzon La Gallia*
- *Canzon La Biuna*

**Giovan Paolo Cima** (1570 ca.-1630)

- *Fantasia*
- *Canzon La Pace*
- *Capriccio*
- *Canzon decimaterza*
- *Ricercar sesto*

## ore 17: Organista **Maria Cecilia Farina**

---

**Anonimo, Fondo di S. Barbara** (sec. XVII)

- *Toccata 8° tuono*
- *Partite [sopra la Bertazzina]*
- *Sonata 8° tuono*

**Girolamo Frescobaldi** (1583-1643)

- *Inno Ave maris stella*
- *Capriccio sopra la Girolmeta*

**Bernardo Pasquini** (1637-1693)

- *Toccata in Do*
- *Variationi in Sol*
- *Pastorale*
- *Bergamasca*

**Johann Kaspar Kerll** (1627-1693)

- *Toccata Prima*
- *Magnificat primi toni*

## ore 18: Organista **Pietro Pasquini**

---

**Claudio Merulo** (1533-1604)

- *Toccata quarta del duodecimo tono detto sesto*
- *Canzon la Zambechara*

**Girolamo Cavazzoni** (1510-1577)

- *Hymnus Christe Redemptor omnium*
- *Hymnus Pange lingua gloriosi*

**Giovanni Paolo Cima** (1570-1622)

- *Canzon la Pace*

**Girolamo Frescobaldi** (1583-1643)

dai Fiori Musicali, Messa della Madonna:

- *Toccata per l'Elevezione*

**Michelangelo Rossi** (1601-1656)

- *Toccata VI*

**Sebastian Aguilera de Heredia** (1570-1627)

- *Obra de 8° tono alto: ensalada*

**Francisco Correa de Arauxo** (1584-1654)

- *Tiento de 4° Tono "a modo de canciòn"*

**Juan de Cabanilles** (1644-1712)

- *Gallardas I*

**Tarquinio Merula** (1595-1665)

- *Sonata Cromatica*
- *Toccata del II tono*

## ore 19: Organista **Claudio Caretta**

---

**Andrea Gabrieli** (1533-1585)

- *Intonazione del Primo Tono*
- *Canzon dita „Suzanne un jour“*
- *Ricercare arioso del Sesto Tono*

**Giovanni Gabrieli** (1554/57ca. -1612)

- *Canzon detta „La Spiritata“*
- *Fantasia del Sesto Tono*

**Gerolamo Cavazzoni** (1510 ca.-1577 ca.)

- *Inno Ave Maris Stella*

**Girolamo Frescobaldi** (1583-1643)

Dalla Messa della Domenica:

- *Toccata avanti la messa*
- *Kyrie – Christe – Kyrie*
- *Canzon dopo l'epistola*
- *Toccata Cromatica per le levatione*
- *Canzon post il Comune*

**Johann Speth** (1664-1719)

- *Toccata secunda*

**Johann Ernst Eberlin** (1702-1762)

- *Toccata Tertia*

**Johann Speth**

- *Partite diverse sopra l'aria detta „La Pasquina“*
- *Toccata septima*

## ore 20: Organista **Krzysztof Pawlisz**

---

**Jehan Titelouze** (1563-1633)

- *Veni Creator* (1623)
  - Veni Creator Spiritus
  - Tu septiformis munere
  - Hostem repellas longius
  - Deo Patri sit gloria
- *Benedictus septimi toni* (1626)
  - Benedictus
  - Sicut locutus est
  - Ad faciendam
  - Ut sine timore
  - Et tu puer
  - Per viscera
  - Gloria Patri et Filio
- *Magnificat quarti toni* (1626)
  - Magnificat
  - Quia respexit
  - Et Misericordia eius
  - Deposuit potentes
  - Suscepit Israel
  - Gloria Patri et Filio

**Krzysztof Pawlisz** (\*1977)

- *Improvvisazioni in stile francese della prima metà del XVII secolo*
  - Messe "In festo Omnium Sanctorum" – Proprium:
    - Introitus. Gaudeamus omnes in Domino
    - Graduale. Timete Dominum omnes sancti eius
    - Offertorium.
    - Elevatio.
    - Communio.
    - Deo gratias

*Exultet celebres – Inno di vespro per la festa di S. Barbara*

- Exultet celebres.
- Vincitu, praemitur.
- Trino unique Deo.

## ore 21: Organista **Alessandro Rizzotto**

---

**Girolamo Cavazzoni** (1510-1577)

- *Ave Maris Stella*

**Girolamo Frescobaldi** (1683-1643)

- *Aria detta la Frescobalda*

**Johann Sebastian Bach** (1685-1750)

- *Canzona BWV 588*

**Girolamo Frescobaldi**

- *Canzon dopo la Pistola*

**Claudio Maria Veggio** (ca. 1510 - ?)

- *Recercar del primo tono*
- *Recercada prima del primo tono per b molle*

**Johann Sebastian Bach**

- *Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit BWV 672*
- *Christe, aller Welt Trost BWV 673*
- *Kyrie, Gott Heiliger Geist BWV 674*

**Pierre Attaignant** (ca. 1494-1552)

- *Kyrie, Christe, Kyrie (Fons bonitatis)*
- *Magnificat quarti toni*

**Claudio Maria Veggio**

- *Recercada per b quadro del quarto tono*

**Johann Kaspar Kerll** (1627-1693)

- *Passacaglia*