

MUSICA SACRA

Pur essendo un settore minoritario rispetto ai numerosi altri praticati nel '900, nondimeno la musica sacra conta non pochi lavori di grande interesse e capolavori qui elencati ...

LEOŠ JANÁČEK (1854-1928)

Com'è avvenuto nel caso esemplare di Bartók e Kodály, anche Janáček analizza in modo "scientifico" la melodia e il linguaggio parlato delle sue popolazioni e ne applica i risultati alle sue composizioni. Fondamentale è la sua *Messa glagolitica* per soli, coro, organo e orchestra del 1926. Il termine "glagolitica" si riferisce all'antica lingua slava ideata da Cirillo e Metodio, fratelli missionari che nel IX secolo avevano evangelizzato la Moravia. La *Messa* si articola in 8 sezioni, di cui 3 orchestrali e 5 corrispondenti alle parti consuete della messa cattolica.

Agnus Dei <https://www.youtube.com/watch?v=3Cnwt9LIDK0>

Interludio organistico <https://www.youtube.com/watch?v=FO2A6cgg88>

KAROL SZYMANOWSKI (1882-1937)

Musicista polacco, risentì dello stile di Bartók e di Stravinskij. Nella sua fase "nazionale", dal 1922 al 1937, incorporò nelle sue composizioni tratti di stilemi popolari, compresa un'antica scala polacca in modo "lidio", come nel caso dello *Stabat mater*. <https://www.youtube.com/watch?v=MSKjiOnBgmc>

ZOLTAN KODÁLY (1882-1967)

Lavoro di rilevanza centrale nel catalogo di Kodály è *Psalmus Hungaricus*, per tenore, coro e orchestra del 1923 su testo di Mihály Kecskeméti, poeta ungherese del XVI secolo, dal Salmo 55. L'occasione venne dalla ricorrenza del cinquantesimo anniversario della nascita di Budapest, con la fusione delle tre città di Buda, Óbuda e Pest. L'opera non cita melodie popolari, ma utilizza un tema che si ripete in forma di rondò e dal chiaro profilo pentatonico. Dell'organico orchestrale fanno parte anche arpa, piatti e organo. <https://www.youtube.com/watch?v=-fleyNYwtHk>

RALPH VAUGHAN WILLIAMS (1872-1958)

Brano di notevole energia sonora ed espressiva è la cantata *Dona nobis pacem* (1936). I testi provengono dalla Messa, da tre poemi di Walt Whitman e da brani della Bibbia. Lo sfondo sul quale si colloca è la guerra. Si articola nei tempi: *Agnus Dei - Beat! beat! drums! - Reconciliation - Dirge for two Veterans - The Angel of Death has been abroad - O man greatly beloved*.

<https://www.youtube.com/watch?v=ovBDDfB1s0w>

FRANCIS POULENC (1899-1963)

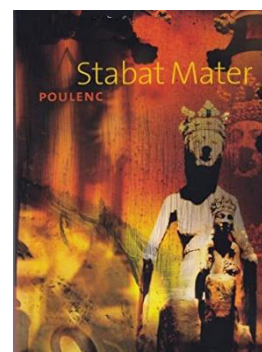
A seguito della morte improvvisa di un amico, si recò in pellegrinaggio al santuario della Vergine Nera di Rocamadour. La circostanza produsse in lui una vera conversione alla fede tanto che dal 1936 esce una serie di pezzi sacri inaugurati dalle *Litanie alla Vergine Nera* per coro a 3 voci femminili o "bianche" e organo, intese quale omaggio alla statua in legno di Maria che, secondo la tradizione, sarebbe stata scolpita dal personaggio evangelico di Zaccheo.

<https://www.youtube.com/watch?v=kJR5-8ZnNrQ>

Notevole brano sacro è pure il *Gloria* per soprano, coro e orchestra, in 6 movimenti

https://www.youtube.com/watch?v=Tdd1DNL_ljE

Lo *Stabat Mater* per soprano, coro misto e orchestra (1951) alterna toni lievi (*O quam tristis, Vidit suum dulcem natum, ...*) a toni drammatici (*Cujus animam, Quis est homo, ...*). <https://www.youtube.com/watch?v=wt8SvRBpP2U>

Quattro mottetti per il tempo di Natale per coro a cappella a 4 voci miste (1952) in 4 parti:
O magnum mysterium, Quem vidistis pastores, Videntes stellam, Hodie Christus natus est.

<https://www.youtube.com/watch?v=cOVAJI7SLXE>

ALFREDO CASELLA (1883-1947)

Missa solennis "Pro pace" per soli, coro e orchestra, organo e pianoforte. Composta nel 1944, coincide con la liberazione di Roma dagli occupanti tedeschi e, fatto personale, Casella era sposato con una donna ebrea. <https://www.youtube.com/watch?v=0Okem50gBDk>

GIAN FRANCESCO MALIPIERO (1882-1973)

San Francesco d'Assisi tratto dai *Fioretti*, rispetto ai quali mantiene una particolare semplicità della scrittura orchestrale. L'ambito è di pochi gradi e si fa ampio uso di note ribattute. Preludio - Il Gregge - La predica agli uccelli - La cena di San Francesco e Santa Chiara - La morte di San Francesco

<https://www.youtube.com/watch?v=0ANCSwwe6Ps>

La Passione, "mistero" per soli, coro e orchestra (1935), dalla *Rappresentazione della Cena e Passione* di Pierozzo Castellano Castellani (sec. XVI). Narra della vita di Cristo dall'Ultima cena alla Deposizione, secondo quanto viene raccontato dai Vangeli.

<https://www.youtube.com/watch?v=1g2hy3YT1tk>

BENJAMIN BRITTEN (1913-1976)

A Ceremony of Carols per coro di voci acute e arpa (1942)

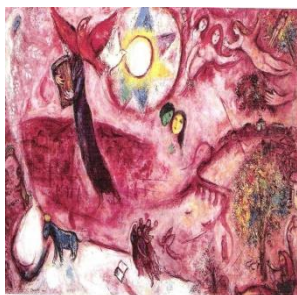
Composto per il tempo natalizio, il lavoro consta di 10 parti cantate e un Interludio centrale per arpa sola. I testi sono in lingua inglese e in inglese medievale e si inquadrano entro la processione d'ingresso (*Procession*) e l'uscita (*Recession*) dei cantori dall'aula liturgica, sulla melodia dell'antifona gregoriana *Hodie Christus natus est*.

<https://www.youtube.com/watch?v=-IEuxKCB6o8&t>

Hymn to St. Cecilia per coro a cappella su testo di W. H. Auden (1942). Brano tranquillo e scorrevole privo di accompagnamento strumentale. <https://www.youtube.com/watch?v=-Z008X26UIU>

War Requiem per soli, coro, coro di ragazzi, orchestra e orchestra da camera, del 1962. Unisce parti di testo dalla *Messa per i defunti* a versi di Wilfred Owen. Fu composto in occasione della riapertura cattedrale di Coventry distrutta dalle bombe nel 1940.

<https://www.youtube.com/watch?v=eBjgLkHXv5Y>

IGOR STRAVINSKIJ (1882-1971)

Messa per coro e strumenti a fiato (1948). La strumentazione consta di 2 oboi, corno inglese, 2 fagotti, 2 trombe, 3 tromboni. Lo stile è sobrio e asciutto, improntato a un arcaismo medioevale. Le dissonanze non implicano toni drammatici o particolari tensioni armoniche. Il coro è rigorosamente sillabico e spoglio. https://www.youtube.com/watch?v=iRi_MDy_ks0

Sinfonia di salmi per coro e orchestra 1930 (rev. 1948). Capolavoro "neoclassico" in 3 parti corrispondenti a 3 corrispondenti salmi: *Exaudi orationem meam* (salmo 38), *Expectans expectavi Domine* (salmo 39) e *Laudate Dominum* (salmo 150). L'orchestrazione comprende 5 flauti, ottavino, 4 oboi, corno inglese, 3 fagotti, controfagotto, 4 corni, tromba piccola, 4 trombe, 3 tromboni, basso

tuba, timpani, grancassa, 2 pianoforti, arpa, violoncelli, contrabbassi. Sono esclusi violini, viole e clarinetti. Il termine "sinfonia" riprende l'antico significato "gabrieliano" di commistione di voci e strumenti. <https://www.youtube.com/watch?v=DOEr5Qbdgmo>

A Sermon, a Narrative and a Prayer <https://www.youtube.com/watch?v=3KcHOqmGaeo>

GYÖRGY LIGETI (1923-2006)

Ungherese naturalizzato austriaco, inizia da posizioni bartokiane ma suo specifico linguaggio è la cosiddetta "micropolifonia" così da lui stesso commentata: "La complessa polifonia di ciascuna parte è incorporata in un flusso armonico-musicale nel quale le armonie cambiano lentamente e si fondono l'una nell'altra. Una combinazione distinguibile di intervalli sfuma gradualmente e da questa nebulosità si scopre che una nuova combinazione di intervalli prende forma". Per 16 voci soliste è **Lux aeterna** (1966) per coro misto a cappella dove ciascuna voce si suddivide in 4 sottogruppi.

<https://www.youtube.com/watch?v=-iVYu5lyX5M>

Sconvolgente per i suoi effetti e per la veemenza espressiva è **Dies irae**.

<https://www.youtube.com/watch?v=ApdYpaPamMs>

MORTON FELDMAN (1926-1987)

Compositore statunitense che appartiene alla fase più "astratta" della musica americana. In alcune sue musiche si ispira a tecniche pittoriche degli anni '70. Caratteristica è **Rothko Chapel** (1971) dedicata all'omonimo edificio che ospita opere di Mark Rothko. Si tratta di un edificio religioso aconfessionale che contiene 14 quadri di colore nero ma diversificati da sfumature, "primo centro del mondo ampiamente ecumenico, posto sacro aperto a tutte le religioni, centro per scambi culturali e religiosi internazionali, per seminari e rappresentazioni". La musica è scritta per voci, celesta e percussioni.

https://www.youtube.com/watch?v=ks_mZJR-IAQ

OLIVIER MESSIAEN (1908-1992)

È nota la principale componente ideale dell'opera di Messiaen accanto a quella "ornitologica". **Ascension** è il primo importante lavoro sinfonico del musicista francese (1933). Consta di 4 meditazioni sinfoniche per orchestra: *Maestà del Cristo che richiede la sua gloria a suo Padre - Alleluia sereni d'un'anima che desidera il cielo - Alleluia sulla tromba, Alleluia sul cimbalo - Preghiera di Cristo che sale al Padre* <https://www.youtube.com/watch?v=uiYhHupPPFg>

Trois petites liturgies de la présence divine per coro femminile, pianoforte, onde martenot, percussioni, vibrafono, celesta e archi. 1944. Tre sono le parti: *Antifona della conversazione interiore - Sequenza del Verbo, cantico divino - Salmodia dell'ubiquità per amore*.

<https://www.youtube.com/watch?v=CSrsM5WcaTs>

Quatuor pour la fin du temps per violino, clarinetto, violoncello e pianoforte. La prima esecuzione di questo "Quartetto per la fine del tempo" ebbe luogo nel campo di concentramento di Görlitz nel 1941 dove Messiaen era prigioniero con gli altri tre esecutori. Esso si ispira alla visione dell'angelo dell'Apocalisse, che annuncia la fine dei tempi e il compimento del "mistero di Dio". Nella prefazione alla partitura l'Autore così scrive: "Non ho voluto fare un commento dell'Apocalisse, ma soltanto motivare il mio desiderio di cessazione dei tempi. Sarebbe pertanto vano cercare accenti tragici: l'Angelo dell'Apocalisse annuncia la fine dei tempi, ma è un desiderio di luce. Questo pezzo è dedicato all'Angelo e soprattutto all'arcobaleno sopra la sua testa, arcobaleno simbolo di pace, di saggezza e di ogni vibrazione luminosa e sonora": *"Ho visto un angelo pieno di forza discendere dal cielo, rivestito di una nube, con un arcobaleno sulla testa. Il suo volto era come il sole, i suoi piedi come colonne di fuoco. Posò il piede destro sul mare, il piede sinistro sulla terra, e, in piedi sul mare e sulla terra, alzò la mano verso il Cielo e giurò per Colui che vive nei secoli dei secoli, dicendo: Non ci sarà più Tempo; ma il giorno della tromba del settimo angelo il mistero di Dio si compirà"*. (Apocalisse, X, 1-7).

<https://www.youtube.com/watch?v=QAQmZvxVffY>

KRZYSZTOF PENDERECKI (1933)

Compositore polacco, profondamente religioso, ha dedicato alla musica sacra diversi e notevoli lavori corali. Inizialmente prende le mosse dalla musica seriale e in seguito introduce glissandi e clusters e una scrittura particolarmente densa e complessa. Esempio in questo senso e di grande impatto emotivo è la *Passione secondo Luca* (1933) mentre in una fase successiva recupera posizioni più “tradizionali”.

https://www.youtube.com/watch?v=SNWs-F9-f_M&t=11s

HENRYK MIKOŁAJ GÓRECKI (1933-2010)

Autore polacco, nella sua ispirazione è presente la tradizione ortodossa. In particolare, si distingue per la tendenza “minimalista” con la quale elabora composizioni come il *Miserere*.

<https://www.youtube.com/watch?v=53g6OWXme2o>

Amen <https://www.youtube.com/watch?v=pBv5T7gUiPo>

JOHN TAVENER (1944–2013)

Musicista britannico, si sentì fortemente attratto dalla religione ortodossa russa dalla quale prese ampi spunti di ispirazione. Uno dei pezzi più noti è il corale natalizio su testi di William Blake, *The Lamb* del 1982. <https://www.youtube.com/watch?v=h-mSmEfLmZc>

Mother of God https://www.youtube.com/watch?v=lza_G_p04ZY

Song of angels <https://www.youtube.com/watch?v=S0QZrEq1U8E>

ARVO PÄRT (1935)

Compositore estone, egli pure esponente del “minimalismo sacro” che traduce con il termine latino *tintinnabulum* (“campanella”): cioè un suono ridotto al minimo indispensabile e costruito essenzialmente su triadi perfette e scale tonali. La sua produzione sacra è particolarmente ricca ed estesa ... *Salve Regina* <https://www.youtube.com/watch?v=5Z8mWriBgyk>

Stabat Mater <https://www.youtube.com/watch?v=ne1Azm4Ezpc>

Nunc dimittis <https://www.youtube.com/watch?v=icjVr6j8gc>

MORTEN LAURIDSEN (1943)

Statunitense, di origini danesi, è specializzato nella produzione corale profana e sacra.

Lux aeterna <https://www.youtube.com/watch?v=wZX5wXVY-Ks>

O magnum mysterium <https://www.youtube.com/watch?v=GqCtbR8PktU>

OLA GJEILO (1978)

Norvegese, è ritenuto tra i maggiori compositori della penisola scandinava, interessato specialmente alla musica corale. *Ubi caritas* <https://www.youtube.com/watch?v=JnfJL-fFMbU>

Dark night of the soul <https://www.youtube.com/watch?v=SjlmnqDJvio>

CHARLES VILLIERS STANFORD (1852-1924)

Beati Quorum via <https://www.youtube.com/watch?v=L9zq5qrNGw>

