

MUSICHE AL FEMMINILE

HILDEGARD VON BINGEN O VIS AETERNITATIS sequenza

Ildegarda di Bingen (1098-1179), figura tra le più interessanti dell'intero medioevo, fu badessa benedettina, poetessa e compositrice dalla cultura "enciclopedica e dalla personalità originale e anticonformista. In *Symphonia harmonie celestium revelationum* sono comprese circa 80 sue melodie. Ildegarda è pure autrice di una "sacra rappresentazione", l'*Ordo Virtutum* (1152) i cui oltre 80 brani melodici in latino intonano testi in versi e in prosa tutti di sua invenzione. Da ricordare inoltre due suoi trattati, uno medico e uno botanico.

O vis aeternitatis que omnia ordinasti in corde tuo. Per Verbum tuum omnia creata sunt sicut voluisti et ipsum Verbum tuum induit carnem in formatione illa que educta est de Adam. Et sic indumenta ipsius a maximo dolore abstersa sunt. O quam magna est benignitas Salvatoris qui omnia liberavit per incarnationem suam quam divinitas exspiravit sine vinculo peccati. Et sic indumenta ipsius ... Gloria Patri et Filio et Spiritui sancto. Et sic indumenta ipsius ...

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=ef70x-TU0NY

BEATRICE CONTESSA DI DIA A CHANTAR canzone

Tra le diciassette *trobairitz* ("trovatrici") di cui abbiamo notizia, Beatriz contessa de Dia (1140-1175) è l'unica della quale si è conservata una testimonianza musicale completa, peraltro la sola canzone *A chantar m'er de so qu'eu no volria* nella quale la poetessa, andando oltre le più convenzionali formule dell'"amor cortese", canta la delusione d'amore sofferta a causa dell'amato Rimbaud d'Orange.

A chantar m'er de so qu'ieu non volria, tan me rancur de lui cui sui amia,
Devo cantare ciò che non vorrei, tanto mi dolgo di colui del quale sono amica,
car ieu l'am mais que nuilla ren que sia: vas lui no.m val merces ni cortesia
ché io l'amo più d'ogni altra cosa al mondo: ma né pietà né cortesia valgono presso di lui,
ni ma beltatz ni mos pret ni mos sens, c'atressi .m sui enganad'e trahia
né la mia bellezza, né il merito, né il senno, sono ingannata e tradita
com degr' esser, s'ieu fos desavinens.
come dovrei esserlo se non fossi avvenente.

D'aisso.m conort car anc.non fi faillessa amics, vas vos per nuilla captenenssa,
Mi conforta il solo pensiero che mai commisi torto, o amico, verso di voi
anz vos am mais non fetz Seguis Valenssa, e platz mi mout quez eu d'amar vos venssa,
vi amo anzi più di quanto Séquis amasse Valensa e sono felice di vincervi in amore, amico mio,
lo mieus amics, car etz lo plus valens; mi faitz orguoil en ditz et en parvenssa
poiché siete voi il più valente; con me mostrate orgoglio nei modi e nelle parole
e si etz francs vas totas autras gens.
e siete nondimeno amabile con tutte le altre.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=6bnrttn7rw2E

MADDALENA CASULANA MORIR NON PUÒ IL MIO CUORE madrigale

Nata nei pressi di Siena, Maddalena Casulana (1544-1590) visse e lavorò a Venezia ed è autrice di 66 madrigali a 4 e 5 voci. È ricordata anche per essere stata, nella storia della musica occidentale, la prima compositrice che riuscì a pubblicare un proprio lavoro, il *Primo libro di madrigali*. Infatti, se era ritenuto accettabile che una donna praticasse uno strumento o componesse delle opere musicali, non era altrettanto gradita la sua "dimensione pubblica", ancor meno se questo dovesse comportare intraprendere una carriera artistica o, peggio, una retribuzione ...

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=iDAnLolekKI

VITTORIA ALEOTTI IO V'AMO VITA MIA madrigale

Vittoria Aleotti (1575.-1620) compositrice, clavicembalista, figlia dell'architetto ferrarese G. B. Aleotti iniziò da bambina lo studio della musica e per poter proseguire gli studi musicali entrò in convento all'età di 14 anni. Frequente era appunto il caso di donne che, per poter coltivare adeguatamente la musica, dovessero necessariamente farsi monache ... Il poeta G.B. Guarini mise a disposizione della compositrice alcuni testi di madrigali che furono poi stampati a Venezia nel 1593 dall'editore Vincenti con il titolo *Ghirlanda de madrigali a quatro voci*.

Io v'amo, vita mia, volli sovente dire ed ardo, ah lasso, chiuse la voc' entro le labbia Amore e mi cangiar d'huom vivo in muto sasso. Amor, ma se tu vuoi che i miei martiri io pur taccia e sospiri, tu dilli a lei che mi consuma e sface e le riscalda il sen con la sua face.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=9IGnaA8b078

FRANCESCA CACCIN O CHIOME BELLE aria - **FRESCHIE AURETTE** aria

Figlia di Giulio Caccini, Francesca (1587-1640) svolse attività di liutista e clavicembalista. Come compositrice fu la prima donna a scrivere un'opera teatrale *La Liberazione di Ruggiero dall'isola di Alcina*, 1625). La sua attività è bene rappresentata in lavori come *Il Primo Libro delle Musiche a una e due voci* (1618). In questo caso, come a proposito di Barbara Strozzi, la carriera musicale fu patrocinata da padri o mariti consenzienti.

O chiome belle ch'all'aura sciolte sembrate stelle nel ciel raccolte del vostro viso mio Paradiso, voi, che legando i cor stringete pietate amando se bella sete pietate ancora bellezza onora. Ah, s'io rimiro l'altero lume per cui sospiro un fonte, un fiume, io verso intanto d'amaro pianto. Voi fiammeggianti rubini ardenti voi lumi santi, che l'aure e i venti rasserenate ohimè pietate. Né mi consola sguardo sereno riso, o parola s'il cor vien meno miseramente, o cor dolente.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=ozNxxc8i8UU

Fresche aurette vezzosette, dolci fiati or qui spirate augelletti amorosetti nuovi canti oggi formate. Ecco l'aura, che restaura ogni spirto e 'l mondo abbellà seco il giorno or fa ritorno e più bel si rinnovella. Non sia ninfa in chiara linfa che non esca ai lieti balli, i pastori in dolci cori venghin fuor de' boschi e valli. Pargoletti lascivetti nudi ancor venghin gl' amori qui ballando alzin cantando dell'aurora al ciel gl'onori.

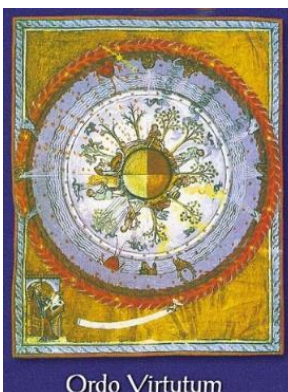
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=EaMn6YUpxFg

BARBARA STROZZI SINO ALLA MORTE cantata - **UDITE, AMANTI** aria

Barbara Strozzi (1619-1677), veneziana, compositrice di talento e cantante, figlia adottiva del librettista Giulio Strozzi, fu allieva del Cesti e di Cavalli. Tra le sue opere, *Il primo libro di madrigali*, per 2-5 voci e b.c., op. 1 (1644), *Cantate, ariette e duetti*, per 2 voci e b.c., *Cantate e ariette* per 1- 3 voci e b. c., *Sacri musicali affetti*, *Ariette a voce sola*, *Diporti di Euterpe ovvero Cantate e ariette a voce sola* e *Arie a voce sola*. Grazie all'influenza del padre adottivo vide la pubblicazione di numerose sue opere.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=6BNyl_KQh34

<https://www.youtube.com/watch?v=Bow9ktvnHDQ>

ISABELLA LEONARDA SONATA XII IN RE MINORE per violino e b.c.

Nata a Novara (1620-1704), all'età di sedici anni entrò nel Convento di Sant'Orsola. È autrice di oltre 100 mottetti, di "Concerti sacri", di Sonate a 1, 2, 3, e 4, di messe e salmi "concertati". La Sonata in re minore risale all'anno 1693.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=ISKkgINwQEU

ELISABETH-CLAUDE JACQUET DE LA GUERRE TRIO SONATA IN SOL MINORE

Élisabeth-Claude Jacquet de La Guerre (1666-1729) compositrice rinomata e clavicembalista francese. lavorò alla corte di Versailles all'epoca del Re Sole. È del 1687 la sua prima pubblicazione, il primo libro di *Pièces de clavecin*, contenente 4 suites per clavicembalo. Nel 1707 apparve una seconda raccolta di *Pièces de clavecin* raggruppati in 2 suites. Inoltre, *Cantate francesi su soggetti tratti dalla Scrittura* non destinate alla liturgia, la tragédie-lyrique *Céfalo e Procri*, sonate a tre e per violino e b.c., cantate sacre e cantate profane. Ebbe grande notorietà in tutta Europa anche come virtuosa del clavicembalo.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=LmMIR48fm-c

FANNY MENDELSSOHN-BARTHOLDY NOTTURNO per pianoforte - **TRIO**

Fanny Cäcilie Mendelssohn-Bartholdy (1805-1847), sorella di Felix, mostrò precocemente una grandi capacità come compositrice e pianista. Il padre, ossequiente al pensiero comune, così le scrisse: "La musica forse diventerà la professione di Felix, mentre per te può e deve essere solo un ornamento". È autrice di molti *Lieder*, di musica strumentale, cantate, oratori e scene drammatiche. I suoi lavori rimasero per gran parte manoscritti in quanto sia il padre che il fratello furono contrari a una sua carriera pubblica come compositrice.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=ti1eZ2B63Ro

https://www.youtube.com/watch?v=RWQ_p6XdOh8

CLARA WIECK CONCERTO per pianoforte e orchestra op. 7 - **SCHERZO n. 1**

Clara Josephine Wieck (1819-1896) grande pianista e compositrice è ancora oggi parzialmente in ombra a motivo della grande notorietà del marito Robert Schumann. Iniziò gli studi pianistici in tenera età con il padre, il quale peraltro cercò in ogni modo di ostacolare il matrimonio con Schumann in quanto riteneva che il ruolo di moglie e madre avrebbe compromesso la sua attività di pianista. Come tale tenne concerti in numerose città europee. Come compositrice ricordiamo le *Quattro Polacche* op. 1, pubblicate all'età di undici anni, i *Capricci in forma di valzer*, i *Valzer romantici*, altri "pezzi caratteristici", *Serate musicali*, il noto concerto per pianoforte e orchestra, ecc.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=bANWdzQPchQ

<https://www.youtube.com/watch?v=Omjyae8zoLo>

CÉCILE CHAMINADE TOCCATA op.39 - **Tema e Variazioni** per pianoforte

Cécile Chaminade (1857-1944) iniziò a comporre, "bambina prodigio", già all'età di otto anni oltre che essere stata pianista di successo. Di lei sono conservate sei composizioni registrate su disco all'epoca per la Gramophone and Typewriter Company. Inoltre, possediamo i cilindri fonotattici di alcune sue musiche. Tra le sue composizioni un *Konzertstück* per pianoforte orchestra, il balletto *Callirhoé*, sonate, studi, mazurche, capricci, brani per due pianoforti, in totale circa 200 pezzi per pianoforte, ed anche musica orchestrale e da camera. Il pezzo forse oggi più popolare è *Concertino* per flauto e pianoforte.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=_SG2OkKHvE

<https://imslp.org/wiki/Special:ImagefromIndex/34952> - **PARTITURA**

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=J12Tt9mJkMg