

14. LASSO E MONTEVERDI

ORLANDO DI LASSO (1532 circa-1594) grande esponente della corrente migratoria “fiamminga” che nel corso del Cinquecento diffonde in Europa una tecnica polifonica superiore, dotta ed elevata.

Lasso è artista dalla dimensione “europea” acquisita nei numerosi viaggi e soggiorni (Parigi, Anversa, Monaco di Baviera, Milano, Mantova, Roma, Napoli e anche in Sicilia) e anche grazie ai contatti con disparate tendenze e ambienti musicali, con musicisti, editori e mecenati. Non sorprende pertanto l’impiego disinvolto di pressoché tutte le tecniche del tempo, sacre e profane, e l’uso, nei testi musicati, di lingue diverse (olandese, italiano, tedesco, francese) e di dialetti. All’enorme numero di composizioni, oltre

mille, corrispondono numerose edizioni e ristampe dell’epoca.

Prevale in Lasso la chiarezza “rinascimentale” ma non mancano lavori “sperimentali” come le *Prophetiae Sybillarum chromatico more* e musiche elaborate con notevole libertà stilistica e formale e caratterizzate da uno straordinario eclettismo. Nei quasi 550 mottetti, nei 100 e più magnificat e nelle oltre 50 messe, pur essendo Lasso indiscutibilmente un abile contrappuntista, prevale la tendenza allo stile accordale e alla ricerca di effetti descrittivi e illustrativi.

Justorum animae <http://www.youtube.com/watch?v=hOYK1FS5nzY>

Resonet in laudibus <https://www.youtube.com/watch?v=sXVVK927XXo>

La componente “italiana” è ben rappresentata dai quasi 200 madrigali e dalle numerose villanelle:

Al dolce suon <http://www.youtube.com/watch?v=1DLnsKcb1G0>

Al dolce suon' del mormorar de l'onde, al nov' odor de le fiorite piagge, a l'arene del'oro, ai ricchi scogli ...

Chi chilichi? <https://www.youtube.com/watch?v=tLmmyh6JJVA> **villanella**

Immagini scultoree, sontuosi effetti sonori e giochi d’eco ...

O là, o che bon echo <http://www.youtube.com/watch?v=RmwMbG0PnGI>

In Lieder e chansons spiritose parodie, e una scrittura sciolta e ritmicamente animata ...

Une puce j'ay dedans l'oreille <http://www.youtube.com/watch?v=MyT6jyNbJLg> **chanson**

Ho una pulce nell'orecchio che notte e giorno mi fa impazzire ...

Delicatezza espressiva nella chanson che evoca il volgere della notte verso un giorno sereno ...

La nuit froi - de et som - bre cou - vrant d'ob-scure - om - bre la ter -

La nuit froide et sombre <https://www.youtube.com/watch?v=VAUS4COr0QM> **chanson**

La notte fredda e scura copre d'un' ombra buia la terra e i cieli. Dolce come il miele fa scendere dal cielo il sonno agli occhi. Poi, il giorno che conduce al lavoro mostra il suo splendore ...

Un jeune moine <https://www.youtube.com/watch?v=ttP3wKUkgK4> **chanson**

Un giovane monaco è uscito dal convento, ha incontrato una suora dal gentile aspetto ... Le chiede se vuol ballare ...

CLAUDIO MONTEVERDI (1567-1643), compositore tra i massimi dell'intera storia della musica, vissuto tra Rinascimento e Barocco, autore sia vocale che strumentale, sia profano che sacro.

Il settore nel quale meglio appare il rinnovamento stilistico da lui realizzato è quello del madrigale. Nei nove libri il genere madrigalistico si trasforma da composizione contrappuntistica in brano monodico sostenuto dal b.c. Già nei primi tre libri (1587-92), seguendo una tendenza fine-secolo (Gesualdo, Luzzasco, ecc.) compaiono soluzioni armoniche "irregolari", dissonanze non preparate, false relazioni, accordi inusitati di nona e undicesima, quinte e ottave parallele: in pratica, locuzioni estranee alla tradizione ma nate dalla necessità di

esprimere intensamente le "passioni" dell'animo.

Eloquente per serenità e bellezza, nel Secondo libro, *Ecco mormorar l'onde* a 5 voci su testo di Tasso. Alle parole *L'aura è tua messaggera e tu de l'aura* sorprendono le suggestive quinte parallele (nascoste) tra Soprano e Basso ...

Ecco mormorar l'onde e tremolar le fronde ... https://www.youtube.com/watch?v=_OGug8CRDWc

Nei madrigali del Quarto libro (1603) compaiono declamazioni accordali di carattere declamatorio, quasi di recitativo corale, in grado di far meglio risaltare i valori del testo.

Sfogava con le stel - le un in - fer - no d'a - mo - re sotto notturno

Sfogava con le stelle un inferno d'amore, sotto notturno ciel il suo dolore. E dicea fisso in loro: "O immagini belle de l'idol mio ch'adoro, ... <http://www.youtube.com/watch?v=RhZ1i44G5DM>

Nel Quinto libro (1605) fa ingresso anche l'elemento strumentale "particolarmente per li sei ultimi & per li altri a beneplacito". Nel madrigale *Cruda Amarilli* colpiscono, per l'epoca, le settime e le none senza preparazione. Per questa ragione, infatti, il brano fu oggetto di una famosa polemica da parte del tradizionalista Artusi che riteneva alcuni passaggi "*deformi dalla natura e lontani dal fine del musico che è la diletatione*".

Cru - da_A-maril - li - - cru - - da_A-maril - li che col no-me-an - co - ra d'a -

Cruda Amarilli, che col nome ancora d'amar, ah! lasso!, amaramente insegni. Amarilli, del candido ligustro più candida e più bella, ma de l'aspido sordo e più sorda e più fera e più fugace. Poi che col dir t'offendo, i' mi morirò tacendo. ... <https://www.youtube.com/watch?v=bKTQQ28sSNo>

Sempre presente in Monteverdi è l'attenzione "madrigalistica" alla traduzione sonora di singole parole, come nel brano tratto dal Quinto libro ...

Ahi, come a un vago sol cortese giro de' duo begl' occhi ond'io sofferarsi il primo e dolce stral d'amore ... Ah che piaga d'amor non sana mai! <http://www.youtube.com/watch?v=RWMvZBdFjiQ>

Al Sesto libro (1614) appartiene il *Lamento d'Arianna*, versione polifonica a 5 v. dell'omonimo celebre brano teatrale, e *Lagrime d'Amante al sepolcro dell'Amata*. Nel Settimo libro, definito "Concerto" per la presenza degli strumenti accanto alle voci ("stile concertante"), la *Lettera amorosa* per soprano e b. c. è "in genere rappresentativo e si canta senza battuta", un autentico recitativo "teatrale":

Lettera amorosa <https://www.youtube.com/watch?v=59kabcN2uPg>

Tra i capolavori dell'Ottavo libro (*Madrigali guerrieri et amorosi*, 1638) figurano il *Lamento della Ninfa* ("rappresentativo"), esemplare per l'uso del basso tetracordale ostinato tipico dei "lamenti" e *Hor che 'l ciel e la terra* su testo del Petrarca:

Hor che 'l ciel e la terra <https://www.youtube.com/watch?v=FMxV4TbA8sM>

Nella prefazione all'Ottavo libro Monteverdi distingue tre diversi stili: "molle" (dolce), "temperato" (moderato) e "concitato" (appassionato, veemente). Mentre i primi erano stati molto in auge nei pacati sentimenti della letteratura rinascimentale, ora l'urgere di nuove e forti situazioni poetiche richiedeva un'adeguata sottolineatura musicale. Lo "stile concitato" compare nel *Combattimento di Tancredi e Clorinda* (1624, da Tasso, *Gerusalemme Liberata*). I due protagonisti alla fine della tenzone si ritrovano l'uno accanto all'altra, uniti dall'amore ma separati dalla morte che Tancredi inconsapevolmente infligge all'amata Clorinda. L'agitazione, lo sdegno, il cozzare delle armi e il galoppo dei cavalli, si esprimono in "concitato" semicrome ribattute (tremolo degli archi).

Accanto ai madrigali non vanno dimenticate altre importanti raccolte come gli *Scherzi musicali cioè arie et madrigali* (1632) dal tono esuberante ed estroverso:

Più lieto il sguardo <http://www.youtube.com/watch?v=7COBEWFTvtQ>

Componente importante dell'estetica barocca è pure il virtuosismo vocale ...

Zefiro torna <http://www.youtube.com/watch?v=zq49rymjvNg>

Zefiro torna e di soavi accenti l'aer fa grato, e il pié discioglie a l'onde, e mormorando tra le verdi fronde fa danzar al bel suon su 'l prato i fiori ...

Dalla Francia (Le Jeune) Monteverdi coglie il genere dei "versi misurati" (UU-- / -U / --):

Damigella tutta bella... http://www.youtube.com/watch?v=HF_zjLVCgT4

Infaticabile sperimentatore Monteverdi coinvolge nella sua ricerca anche la musica sacra. Le composizioni sacre sono circa 140, comprese in varie raccolte (*Sacrae Cantionculae*, *Vespro della Beata Vergine*, *Selva morale e spirituale*). Nel *Vespro* (1610) le risorse dello stile "concertante" si manifestano in combinazioni ricche e dai sontuosi effetti sonori.

Sonata sopra Sancta Maria https://www.youtube.com/watch?v=e54tit_Na-U

Ave, maris stella https://www.youtube.com/watch?v=rxAcDx6_dDQ

Brano sacro esemplare è pure **Beatus vir** a 6 voci, 2 violini, 3 viole da braccio o trombo