

Cultura

Note di musica funebre (II Parte)

di Andrea Boldrini

Composizioni funebri cantate e musicate (testi e glossario)

Di seguito alle note di carattere liturgico e storico, si riassumono ora, in una succinta sintesi, le forme vocali e strumentali legate al contesto funebre precedentemente incontrate, corredate dai testi originali latini e da alcune annotazioni relative a ciascun "genere".

Antifona

Canto alternato fra due cori.

Oltre al versetto di un salmo, che ne sintetizza il senso profondo, il termine indica una forma di canto liturgico evolutasi nel tempo, utilizzata principalmente nell'Ufficio ma anche nella Messa.

Eseguito nei primi secoli come canto di un intero salmo alternato fra due cori (come dice la parola), nell'Alto Medioevo divenne un canto più breve con ripetizione del solo versetto principale (antifona stretta). I testi latini sono radunati in varie raccolte (antifonari) tra cui famoso e importante è l'Antifonario Gregoriano, una raccolta di oltre mille canti.

Nella liturgia funebre vengono eseguiti in forma antifonale, fra gli altri, l'Introito per la Messa dei defunti e numerosi salmi dell'Ufficio dei Morti impiegati nelle esequie.

Introito (Messa)

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

Salmo 64

*Te decet hymnus Deus in Sion
Et tibi redditur votum in Ierusalem
Exaudi orationem meam,*

ad te omnis caro veniet.

Si iniquitates (Esequie, dall'Ufficio dei morti)
*Si iniquitates observaveris Domine
Domine, quis sustinebit?*

Exultabunt domino

Exultabunt Domino ossa humiliata

In paradisum

*In paradisum deducant te Angeli:
in tuo adventu suscipiant te martyres
et perducant te in civitate sanctam Ierusalem.
Chorus Angelorum te suscipiat
Et cum Lazaro quondam paupere
Aeternam habes requiem.*

Responsorio

Canto a solo, alternato alla risposta corale dei fedeli dopo uno o più versetti.

È il canto di parti dell'Ufficio e della Messa (*Graduale, Alleluia, Tratto, Offertorio*) in cui al celebrante risponde il coro dei religiosi e/o fedeli con un ritornello costituito da un versetto fisso.

Ebbe la sua massima diffusione nel periodo gregoriano ma venne elaborato anche in stile polifonico come testimoniano le mirabili composizioni di Jacobus de Kerle, Marco Antonio Ingegneri (*Responsoria Tridui Sacri*) e Tomas Luis de Victoria.

Subvenite (Esequie)

Subvenite Sancti Dei

Occurrite Angeli Domini:

Suscipientes animam ejus

Offerentes eam in conspectu Altissimi

Suscipiat te Christus, qui vocavit te

*Et in sinum Abrahae Angeli deducant te:
Suscipientes animam ejus
Offerentes eam in conspectu Altissimi
Requiem aeternam dona ...
Offerentes eam in conspectu Altissimi.*

Libera me

*Libera me, Domine, de morte aeterna,
in die illa tremenda:
quando caeli movendi sunt et terra:
dum veneris judicare 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,
Dies magna et amara valde
Dum veneris judicare saeculum per ignem.
Requiem aeternam ...*

De profundis

Il testo (salmo 129) viene cantato nella casa prima della rimozione del cadavere, preceduto dalla antifona "Si observaveris".

È uno dei sette salmi penitenziali: veniva intonato dagli ebrei nei giorni del digiuno.

Oltre che in canto gregoriano, il testo è stato trattato in varie forme, a cappella e musicate, da numerosi autori tra cui Josquin Desprez, Jean-Baptiste Lully, Christoph Willibald Gluck, Wolfgang Amadeus Mozart, Marcel Dupré. Tra i compositori di "De profundis" figurano anche il ferrarese Timoteo Pasini (1829-1888) e, nel Novecento, il lituano Arvo Part (1935).

*De profundis clamavi ad te Domine: Domine exaudi vocem meam.
Fiant aures tuas intendentes in vocem deprecationis meae.
Si iniquitates observaveris Domine: Domine, quis sustinebit?
Quia apud te propitiatio est: et propter legem tuam sustinui te Domine.
Sustinuit anima mea in verbo ejus: speravit anima mea in Domino.
A custodia matutina usque ad noctem, speret Israel in Domino.
Quia apud Dominum misericordia: et copiosa apud eum redemptio.
Et ipse redimet Israel ex omnibus iniquitatibus ejus.
Requiem aeternam dona eis domine.
Et lux perpetua luceat eis.*

Miserere

Il testo (salmo 50) è inserito nell'Ufficio dei morti (ad Laudas) ed impiegato nei riti esequiali nel percorso di accompagnamento della salma dalla casa alla chiesa. Quarto dei sette salmi penitenziali, consta di 21 strofe seguite ciascuna da una antifona. La forma salmodica con risposta antifonale del coro del periodo gregoriano venne modificata con l'esecuzione a due cori per il canto, rispettivamente, delle strofe e delle antifone. *Miserere* a cappella furono composti da Desprez, Gregorio Allegri, Orlando di Lasso, Giovanni Gabrieli e Palestrina; con l'impiego di solisti e/o orchestra, tra gli altri, da Lully, Domenico Scarlatti, Mozart, Gaetano Donizetti e Lorenzo Perosi.

Miserere mei, Deus, secundum magnam misericordiam tuam.

Et secundum multitudinem miserationum tuarum, dele iniquitatem meam.

Amplius lava me ab iniquitate mea: et a peccato meo munda me.

Quoniam iniquitatem meam ego cognosco: et peccatum meum contra me est semper.

Tibi soli peccavi, et malum coram te feci: ut justificeris in sermonibus tuis, et vincas cum ~~Ecce enim~~ in iniquitatibus conceptus sum: et in peccatis conceptus me mater mea.

Ecce enim veritatem dilexisti: incerta et occulta sapientiae tuae manifestasti mihi.

Asperges me hyssopo, et mundabor: lavabis me, et super nivem dealabor.

Auditui meo dabis gaudium et laetitiam: et exultabunt ossa humiliata.

Averte faciem tuam a peccatis meis: et omnes iniquitates meas dele.

Cor mundum crea in me, Deus: et spiritum rectum innova in visceribus meis.

Ne projicias me a facie tua: et spiritum sanctum tuum ne auferas a me.

Redde mihi laetitiam salutaris tui: et spiritu principali confirma me.

Docèbo iniquos vias tuas: et impii ad te convertentur.

Libera me de sanguinibus, Deus, Deus salutis meae: et exultabit lingua mea justitiam tuam.

Dòmine, làbia mea apèries: et os meum annuntiabit laudem tuam.

Quoniam si voluisses sacrificium, dedissem utique: holocaustis non delectaberis.

Sacrificium Dei spiritus contribulatus: cor contritum, et humiliatum, Deus, non despicias.

Benigne fac, Dòmine, in bona voluntàte tua Sion: ut aedificèntur muri Jerùsalem.

Tunc acceptàbis sacrificium iustitiae, oblatiònes, et holocàusta: tunc impònent super altàre tuum vitulos.

Dies irae

È una sezione fissa della Messa cantata per i defunti a partire, sostengono alcuni studiosi, dai primi anni del Cinquecento, quando cioè Antoine Brumel (illustre maestro fiammingo alla corte ducale estense) la inserì per primo nella sua composizione a cappella a quattro voci.

È una delle cinque sequenze rimaste in uso in seguito alla selezione operata dalla Chiesa cattolica dopo il Concilio di Trento sulle 150 inserite precedentemente nel messale (le altre sequenze sono:

Victime Paschalis per il giorno di Pasqua, *Veni Sancte Spiritus* per il giorno di Pentecoste, *Lauda Sion* per il Corpus Domini, *Stabat mater* per il venerdì Santo). Si tratta di testi liberi in prosa o poesia con melismi e vocalizzi aggiunti a canti gregoriani preesistenti.

Il testo del *Dies irae*, secondo gli studiosi, potrebbe trovare la sua radice nei versetti 15-16 del I libro di Sofonia, nella traduzione latina della Vulgata:

*Dies irae dies illa, dies tribulationis et angustiae
Dies calamitatis et miseriae, dies tenebrarum et caliginis,
Dies nebulae et turbinis, dies tubae et clamoris,
Super civitates munita et super angulos excelsos.*

Di questo testo si possono rintracciare riferimenti nel responsorio esequiale “*Libera me, Domine*” (v. testo precedentemente riportato).

La scrittura medievale è attribuita a Tommaso da Celano, frate seguace e biografo di S. Francesco d’Assisi. Il testo attuale in latino risale forse al XIV sec. ed è formato da 17 strofe di tre versi ottonari in rima baciata seguito da due strofe finali di tre versi sciolti.

Nella messa dei defunti del messale di papa Pio V (riforma liturgica tridentina) la sequenza *Dies irae* è collocata di seguito alla sezione del *Tractus*.

Dal momento della sua introduzione viene inserita in tutti i Requiem di vario stile cantati e musicati, (tranne che nel *Requiem* di Gabriel Faurè e della sua scuola), poichè la profonda drammaticità delle immagini suggerite dal testo ha fortemente attratto molti compositori.

Il trattamento musicale del testo è soggetto a svariati criteri. Mozart suddivide il testo di questa sezione (nel suo Requiem) in sei parti: *Dies irae* (strofe 1-

2), *Tuba mirum* (3-7), *Rex Tremendae* (8), *Recordare* (9-15), *Confutatis* (16-17), *Lacrimosa* (18-19).

*Dies irae, dies illa
solvet saeculum in favilla,
teste David cum Sybilla.*

*Quantus tremor est futurus,
quando iudex est venturus,
cuncta stricte discussurus.*

*Tuba mirum spargens sonum
per sepulchra regionum,
coget omnes ante thronum.*

*Mors stupebit et natura,
cum resurget creatura,
iudicanti responsura.*

*Liber scriptus proferetur,
in quo totum continetur,
unde mundus iudicetur.*

*Iudex ergo cum sedebit,
quidquid latet apparebit,
nil inultum remanebit.*

*Quid sum miser tunc dicturus,
quem patronum donaturus,
cum vix iustus sit securus?*

*Rex tremendae majestatis,
qui salvandos salvas gratis,
salva me, fons pietatis.*

*Recordare Jesu pie,
quod sum causa tuae viae,
ne me perdas illa die.*

*Quaerens me sedisti lassus,
redemisti crucem passus;
tantus labor non sit cassus.*

*Iuste iudex ultionis,
donum fac remissionis
ante diem rationis.*

*Igemisco tamquam reus,
culpa rubet vultus meus:
supplicanti parce, Deus.*

*Qui Mariam absolvisti,
et latronem exaudisti,
mihi quoque spem dedisti.*

*Preces meae non sunt dignae,
sed tu, bonus, fac benigne,
ne perenni cremer igne.*

*Inter oves locum praesta,
et ab haedis me sequestra,
statuens in parte dextra.*

*Confutatis maledictis,
flammis acribus addictis,
voca me cum benedictis.*

Oro supplex et acclinis,

*cor contritum quasi cinis,
gere curam mei finis.*

*Lacrimosa dies illa,
qua resurget ex favilla
iudicandus homo reus.*

*Huic ergo parce deus;
pie Jesu Domine,
dona eis requiem. Amen.*

Mottetto – cantata

La forma del mottetto registra una serie notevole di trasformazioni nel corso del tempo. Nato dalla sovrapposizione di una o due voci (motetus e triplum) alla melodia del tenor gregoriano, si evolve come composizione automa nel periodo dell'Ars nova con Guillaume de Machault (m. isoritmico), per assumere una caratterizzazione contrappuntistica nella polifonia fiamminga. Nel Cinquecento la struttura contrappuntistica viene semplificata per un maggiore interesse al significato del testo religioso. Nel Seicento il mottetto si sviluppa sul filone classico palestriniano ma anche nelle forme legate ai nuovi linguaggi musicali del tempo. Nascono i “mottetti concertati” di Monteverdi e, più tardi, i “mottetti – cantate” di Bach, sopra menzionati. Perduto ogni riferimento alle proprie radici, il termine designerà in seguito qualsiasi composizione di carattere sacro non impiegato nella Messa, sia liturgico che non.

Bach compose oltre 300 cantate sacre (ne sono pervenute circa 190) fra le quali una ventina destinate alla liturgia funebre. Tra le più eseguite sono le BWV 106, 118, 231, 198, ma la più celebre è la “*Gottes Zeit Ist Die Allerbeste Zeit*” (Il tempo di Dio è il migliore di tutti), nota anche come “*Actus Tragicus*”.

Requiem

Dal concilio tridentino ad oggi il testo liturgico non ha subito modifiche sostanziali (l'ultima revisione, contenuta nel messale romano, risale al concilio

Vaticano II). Nell'Alto medioevo i testi presentavano una minore uniformità, dovuta alla presenza di diverse tradizioni liturgiche in Europa dopo la conversione dei vari popoli al cristianesimo.

Sul piano dell'espressione musicale si registra invece una grande varietà di scelte, in particolare a partire dal sec XVII con l'introduzione di voci soliste e strumenti in aggiunta al tradizionale coro. Diversi sono infatti i criteri stilistici e le soluzioni che i compositori adottano sia in relazione alla struttura complessiva che al trattamento vocale strumentale del testo. Alcuni autori, ad esempio, non inseriscono il *Graduale*, altri omettono il *Dies irae*, come Faurè, sezione al contrario molto valorizzata fin dal XVII sec.; altri inseriscono parti dell'*Ordo exequiarum* come il *Libera me* o *In paradisum*, o ancora mottetti devozionali come “*Pie Jesu*”. Nel corso dell'Ottocento il R. assume spesso la forma di Concerto – oratorio. Nel Novecento il concetto musicale di R. si estende a concezioni molto diverse dalla tradizione, che comprendono anche composizioni e spartiti non ispirati da motivazioni religiose e in forma esclusivamente sinfonica.

Alcune fonti della letteratura specifica indicano in oltre 2000 i R. composti nella storia della musica.

Bibliografia:

- *Enciclopedia della Musica*, Einaudi, Torino, 2004
- *Enciclopedia della musica*, collana “*Le Garzantine*”, Garzanti, Milano, 1999
- L. EISENHOFER, I. LECHNER, *Liturgia romana*, Edizioni Marietti, Torino, 1960
- *Liber usualis missae et officii*, Società S. Giovanni Evangelista, Parigi, Tournai, Roma, 1927

Sitografia:

- www.wikipedia.org
- www.musica-sacra.it
- www.jupiterclassics.com