

- 1** **A. de Janua** (sec. XV)
Lucis Creator Optime
Cod. Magliabechiano 112 bis Firenze Biblioteca Nazionale 3:03
- 2** **F. Gaflurio** (1511 - 1522)
Imperatrix Rosinatum
Ms. Panciatichi Firenze Biblioteca Nazionale 1:22
- 3** **J. Fogliano** (1468 - 1548)
Ave Maria
Ms. Panciatichi Firenze Biblioteca Nazionale 1:50
- 4** **S. Festa** (ca. 1495 - 1525)
Lullimo di di maggio
Assegnato miscelilano; Marciانو (ed. critica F. Lusi) Venezia 1979 1:43
- 5** **V. Ruffo** (ca. 1508-1587)
Il terzo libro de Madrigali, Venezia 1560 1:07
- 6** **A. Festa** (ca. 1530 - dopo 1559)
Cantium Simonis
Ms. Sionna Archivio Vecoville 3:10
- 7** **A. Dueto** (ca. 1545 - 1602?)
Il secondo de madrigali a quattro, Venezia 1586 2:50
- 8** **G.B. Pinello** (1543/4 - 1587)
Ecco monnai l'onde (1a parte) - Ecco già l'alba appare (2a parte) 2:50
- 9** **G.B. della Gostena** (? - 1593)
Tutto è amor eccetto l'amor mio
In il terzo libro de madrigali a quattro di F. di Maria, Venezia 1585 2:02
- 10** **G. Fiorio** (ca. 1550 - dopo 1574)
Ohime lasso
Libro secondo delle canzoni, Venezia 1589 1:46
- 11** **Anonimo**
Volgete gli occhi a tanta meraviglia
Lodi devote per uso della Dornina Christiana, Genova 1589 2:03
- 12** **M. Tosone** (ca. 1560 - ca. 1620)
Il primo libro de madrigali, Genova 1590 1:35
- 13** **S. Molinaro** (ca. 1570 - 1636)
Mor'ill tuo Pietro Apollo
Concerti ecclesiastici, Venezia 1605 1:28
- 14** **S. Molinaro** (ca. 1570 - 1636)
O vos omnes
Il primo libro di canzonette, Venezia 1595 2:41
- 15** **F. Rasi** (1574 - 1621)
De le vostre stocchezze amanti lo rido
Vagliezze di musica, Venezia 1608 1:30
- 16** **S. Molinaro** (ca. 1570 - 1636)
Indarno Febbo
Il primo libro de madrigali, Venezia 1599 1:17
- 17** **G. B. Alciati** (1599? - dopo 1622)
Baci amori e cari (1a parte) - Dolci soavi e cari (2a parte) 3:45
- 18** **G. P. Costa** (? ca. 1640)
Amore disperato
Concerti a 1 e 2 voci di S. Molinaro, Milano 1612 3:40
- 19** **G.B. Strata** (1577 - 1651?)
Ave di Musica - soprani laudi spirituali, Genova 1610 2:30
- 20** **A. Basevi Gambarana** (1957)
Serenissima Repubblica a 8 voci in due cori, Genova 2003 3:37
- Bonus Track:**
Coro Polyphoniae Studium
The Ring Around Quartet
Gian Enrico Cortese voce e archluto
Coro Polyphoniae Studium and The Ring Around Quartet

"Volgete gli occhi a tante meraviglie"
La musica a Genova nell'età di Rubens

Gian Enrico Cortese, voce e liuto
Ring Around Quartet
Coro Polyphoniae Studium diretto da **Francesco Lambertini**

©2004 Philharmonia s.r.l.
PHAA020
Graphic design: Sergio Tani, info@sergiotani.it
ASTARTE early music collection
Registrato nella Cappella del Palazzo Ducale il 15 febbraio 2004
da Franco Focchessato, Marco Mordini, Paolo Vanini
Editing: Franco Focchessato - DG STUDIO via Surla 24a Genova
Branzi 4, 7, 9, 12, 14, 16 registrati da "Callisto music"
Tecnico del suono, Roberto Dillon
Editing: "Callisto music"

This collection of sacred and profane songs was put together for the Rubens exhibition and this Genoese commission includes some pearls that related first to the Flemish and later to the Roman school. The complex magnificence that is typical of the music of Flanders blends with a simplicity that is entirely Italian, with the linearity of French polyphony acting as the go-between. First one picks up a play on the notes, and then on the text that is "hooded" by the music. This spans a period from the second half of the fifteenth century to the end of the renaissance, which saw the dawning of the genius of Monteverdi. It was my wish to get involved in this endeavour in providing a commission. The Palazzo Ducale suggested the rapport with Venice and the use of "full choirs" which is typical of the music for grand occasions. For the text, I have taken a Latin prayer that was normally recited in chorus by the Genoese community. I wish to thank Dr. Pietro da Passaro, Managing Director of Palazzo Ducale for making it possible to produce this CD and for allowing it to be recorded in the Palace's beautiful chapel. Singing together is a way of communicating friendship, as composing is for getting to know one another and comparing notes.

Andrea Basevi Gambarana

Music in Genoa in the Sixteenth and Seventeenth Centuries

Due to the business dealings, port activity, and a perceptive foreign policy that obliged the State to refine diplomatic strategies, demanding contacts at all levels, the Republic of Genoa was a territory that was receptive and open to the outside world. To provide a better understanding one must also state that, between the mid 16th century and the 17th century, important musicians passed through Genoa (Cristobal de Morales, Orlando di Lasso, Antonio de Cabeçon, Gioseffo and Francesco Guami, John Dowland, Giulio e Francesca Caccini, Francesco Rasi, Benedetto Ferrari etc.) and foreign composers (Luca Marenzio, Philipp de Monte, Claudio Monteverdi etc.) dedicated a vast quantity of works to the Genoese nobility. The political situation in the old Republic was as changeable as the waves of the sea, to which Genoa owes its fortune, forcing state bodies into lively institutional debate that had to cope with a multiplicity of interests, ultimately having a positive influence on cultural and artistic life in the territory. The musical chapels, stable bodies that employed most of the qualified workers, constituted the fulcrum of artistic activity. Throughout Europe before the growth of lyrical theatre, for musicians the "permanent position" par excellence was to be part of a chapel, and the activity in those in Genoa was worthy of note. "Gold is born in America, dies in Spain, but is buried in Genoa" was a common saying once upon a time, intended to indicate the wealth of the Genoese. In effect, the wealth accumulated by the noble families in previous centuries, was invested in commercial and banking activities, resulting in further growth. Grand, forward-looking patronage saw a good part of the wealth of the leading

Genoese being spent in such a way that the city enjoyed a dominant position from a musical and other points of view, resulting in the very best being produced over the hundred years from the mid sixteenth century to the middle of the next century. Political events, religious ceremonies, and private festivities were accompanied by music and singing that stressed the importance of these occasions. Churches, piazzas, and halls in the noble palaces became a stage from time to time, with the work of musicians being generously remunerated. It was important to the contentious Genoese aristocracy to have a good musical ensemble working in the churches under the patronage of the various families. The very houses of worship used for holy mass became a showcase to demonstrate the power of the family on the occasion of the more important solemnities. The fact that the costs for the musical chapel at the Cathedral were borne by the Fieschi family for centuries, is emblematic of this. There were very severe customs surrounding unbounded luxury in dressing, but no law ever prevented the Genoese from spending their money on employing skilled musicians to show off in specific cases. It is difficult to say how much this was due to the love of art or ostentatious pride in the family's wealth, but the conclusion was that the Genoese nobility spent freely on music. Even the political powers, the Doges and the Senate, were involved in this musical competitiveness. In order to uphold the prestige of the Republic in the eyes of the citizens, the representatives of the State always made sure they had the finest musicians available to them at all times, and these were taken on to form the Musical Chapel of the Palazzo Ducale, which was the residence of the highest authority in Genoa – The Serene Doge.

Some indications on the composers

A significant, but unavoidably incomplete, list of the musicians working in the region of "La Superba" may begin with the name Antonio de Janua ("of Genoa"), who can be identified as the Magister Scolarum Januae who, according to a payment made by the Genoese Senate, was singer and school master at the doge's palace in the mid fifteenth century. From 1477 to 1478 the Doge, Prospero Adorno, employed Franchino Gaffurio of Lodi, and twenty years later the Cathedral organist was Giacomo Fogliano from Modena. Between 1518 and 1521, Sebastiano Festa of Piedmont worked for the Fieschi family, while Vincenzo Ruffo was chapel master in the cathedral around 1544 working for the same noble family, before being taken on a year later by the Prince, Andrea Doria. Andrea Festa of Piedmont was a singer and then maestro of the Genoese cathedral from 1552, and was succeeded by his fellow-countryman Antonia Dueto. One should note how in the intense interaction with nearby Piedmont, there was no lack of territorial under the feudal power of Ligurian nobility in that region. Meanwhile, beyond the confines of Liguria, principally in German-speaking countries, a young Genoese, Giovanni Battista Pinello was at work, while Giovanni Battista Gostena was perfecting his tal-

1

ENGLISH

VOLGETE GLI OCCHI A TANTE MERAVIGLIE

G.E.CORTESE, RING AROUND Q., POLYPHONIAE STUDIUM

ENGLISH

2

ent with the famous Flemish composer, Philip De Monte. On returning to his native city, from 1584 dalla Gostena was the first definitely Genoese musician to head the cathedral chapel. Apparently, it was this aristocratic and valuable citizen, composer and luteist that started what can be identified as the "Genoese school", over and above the term being used to indicate a physical place. It was precisely this "school" that gave rise to the artists that would cause society to function from a cultural and artistic point of view, and its didactic functions were directly related to the formation of a musical taste that led to the evolution of a new aesthetic sense, full of circumscribable and well defined stylistic characteristics. Of the many foreigners that worked for the city's aristocracy, Gasparo Fiorino of Calabria is worthy of note. He dedicated a collection of three hundred compositions to the same number of Genoese ladies. At the end of the sixteenth century, we find the Genoese madrigalist Marcello Tosone working for the doges. He published his first collection of madrigals in Genoa in 1590, using the elegant typesetting of the printer Girolamo Bartoli, who had published a notable collection of lauds the year before. At the turn of the century, Simone Molinaro came on the scene in the city, the nephew and student of Giovanni Battista dalla Gostena. Molinaro, who was Maestro of the Cathedral and then Maestro of the Ducal Palace, was involved in intensive didactic activity, moulding a long series of students that held the most important musical positions in the city, all the way through to the end of the Seventeenth century. Giovanni Paolo Costa was a collaborator and perhaps student of Molinaro's, as well as being his successor as Maestro of the Palace Chapel. After the opening of the first theatres in the city at the end of the 1630s, he became one of the first Genoese composers of opera.

Gian Enrico Cortese

Gian Enrico Cortese is the chief oboe lecturer at the Niccolò Paganini Conservatory in Genoa, and is in charge of the Ancient Music Laboratory at the same institution. He lectures in the Methodology of Teaching Music at the Primary Education Science Faculty of the University of Genoa. He coordinates music courses, speaks at seminars, and runs refresher courses for teachers. He has held concerts, conferences, and made recordings both in Italy and abroad. He plays a number of instruments, performing music from the renaissance and baroque periods on original instruments, with particular emphasis on the Genoese repertoire. This composer and transcriber has many musical treatises, articles and revisions to his credit.

The Ring Around Quartet has been active since 1993 and has a repertoire made up of ancient polyphony, modern arrangements, and contemporary compositions. Its strength lies in the vocal harmony and the communicative dimension of their concerts/shows. Their interest in current language started in 1997 when they cut the CD "Musiche per Van Dyck", which is a collection of works by living composers, inspired by the Flemish composition criteria. At the 42nd Seghizzi International Competition, this repertoire earned the group recognition as the best solo group and the best Italian group. On the invitation of Maestro Menotti, they held the inaugural Midday Concert at the Festival dei due Mondi in 2003. Upcoming engagements include the cutting of a CD featuring music by 16th century Ligurian composers, as well as participating in the Quirinale concerts for Radiotre.

Polyphoniae Studium Started in 1996 as a group made up of young friends who already had experience in choral activities, along with the desire to play music together. This group's main aim is the study and spread the polyphonic culture of the renaissance and contemporary periods, both sacred and profane, highlighting the aesthetic, historical, and pedagogic aspects, by including the study of vocal technique. This choir won 2nd prize at the Quaronio Sesia Competition and 2nd Prize overall at the Quartano Competition. It won the 1st Garuffo 2002 prize and has taken part in important events such as "Voices of Europe". With its "Birth of song" project, the choir seeks to understand how the relationship between music and poetry developed. Francesco Lambertini, founder and director, has a degree in Piano and Choral Music, and has extended his studies into Vocal Technique, Renaissance Counterpoint, and Gregorian Chant. He has attended Teaching Courses for Directing Choirs, and has his masters in Musical Semiology and Palaeography. Since 1992, he has been an Artist in the Carlo Felice Theatre Choir.

3

ENGLISH

VOLGETE GLI OCCHI A TANTE MERAVIGLIE

G.E. CORTESE, RING AROUND Q., POLYPHONIAE STUDIUM

ENGLISH

4

Le recueil de Chants de musique sacrée et profane ici présenté à l'occasion de l'exposition sur Rubens et les commissaires génois, comprend de vives perles, la plupart inspirées par l'école flamande dans un premier temps, et plus tard par l'école romaine. La complexité magnificence de ces chants, typique de l'école flamande, se mélange à une simplicité toute italienne, mitigée en quelque sorte par la linéarité de la polyphonie française. En effet l'on perçoit tout d'abord le jeu qui court parmi les notes et qui ensuite est enveloppé par la musique. C'est un chemin qui commence à partir de la deuxième moitié du XIVème siècle, à la fin de la Renaissance, et qui voit s'approcher le génie de Monteverdi. Moi aussi j'ai voulu me mesurer sur ce même chemin, et agir comme si j'avais aussi un mécène. Le Palais Ducal m'a suggéré alors le rapport avec Venise et l'usage des "cori battenti" typiques en ces temps là dans les musiques à jouer aux grandes occasions. Pour mon texte de cette composition j'ai choisi une ancienne prière en latin, qu'on avait l'usage de reciter à l'occasion de chants choraux de la communauté génoise. Je désire donc remercier ici M. Pietro da Passano, directeur du Palais Ducal, qui a rendu possible la réalisation de ce CD et son enregistrement à l'intérieur même de la belle chapelle du Palais. Chanter tous ensemble est une bonne manière de communiquer l'amitié, ainsi que composer de la musique est certainement une manière plus mieux connaître le monde et pour se mesurer aux autres.

Andrea Basevi Gambarana

La Musique à Gènes, entre XVIème et XVIIème siècle.

Si l'on pense à la ville de Gènes on se rend compte que c'est grâce aux trafics des affaires, aux activités du port et à une sagesse politique étrangère, obligeant l'État à toujours choisir de subtiles stratégies diplomatiques à tout niveau, que la République de Gènes resta dans le temps une région réceptive et ouverte vers l'extérieur. Ne pas sous-évaluer ces aspects est donc indispensable pour comprendre les raisons qui encouragèrent de nombreux musiciens de qualité à séjourner à " la Superba ", comme était alors souvent surnommée la ville. Parmi eux le fient Cristofal de Moraes, Orlando di Lasso, Antonio de Cabeçon, Gioseffo et Francesco Guami, John Dowland, Giulio et Francesca Caccini, Francesco Rasi, Benedetto Ferrari etc. Nombreux furent les auteurs étrangers qui déclinèrent une considérable partie de leurs compositions à la noblesse génoise; par exemple Luca Marenzio, Philipp de Monte et Claudio Monteverdi. Et c'est justement la situation politique de l'ancienne République - toujours mouvante comme le vague de cette mer qui donna à la ville sa fortune qui en absence d'un pouvoir centralisé et immuable comme l'était celui de la monarchie en d'autres pays, obligea les institutions de Gènes à mener un débat sans cesse renouvelé sur les institutions mêmes, mais touchant tous les intérêts de la société, et ayant de ce fait une influence positive sur la vie culturelle et artistique de son territoire. Les chapelles musicales, qui étaient des organismes stables, absorbant la plus grande partie de la main-d'œuvre qualifiée, étaient

5

FRANÇAIS

VOLGETE GUI OCCHI A TANTE MERAUVIGUE

à Gènes comme en toute l'Europe le cœur même de l'activité artistique musicale avant que se développe le théâtre lyrique et restant donc pour tous les musiciens le seul emploi sûr, à l'intérieur de la chapelle. "L'or naît en Amérique, il meurt en Espagne, mais il est enterré à Gènes" disaient nos anciens, voulant représenter la richesse des Génois. En effet l'argent amassé par les familles nobles le long des siècles, une fois engagé dans les activités commerciales et bancaires avait continué à croître. Et c'est grâce à un mécénat grandiose et clairvoyant, que les fortunes des " optimates génoisens " furent dépensées surtout de manières à produire dans la ville " Dominante " (un autre surnom donné à la ville de Gènes) ce qui se fit de mieux du point de vue musical, mais non seulement, l'espace de cent ans, à partir de la moitié du XVIème siècle jusqu'à la fin du siècle suivant, qui soulignaient l'importance des événements. Eglises, places, salons des palais de la noblesse devenaient tour à tour un plateau dans le cadre duquel le travail des musiciens était rétribué de façon généreuse. Pour les grandes familles aristocratiques génoises, toujours en concurrence les unes contre les autres, il était en effet de bon ton de disposer d'un ensemble musical de qualité, pour s'exhiber dans les églises dont les différentes familles avaient le droit d'exercer leur " patronage ". C'étaient les mêmes lieux de culte où l'on suivait la messe du dimanche, et qui devenaient la vitrine où chaque grande famille faisait étalage de son pouvoir à l'occasion des plus importantes solennités. Un emblème de cette sorte de concurrence est le fait que les dépenses pour la chapelle musicale de la cathédrale de la ville avaient été soutenues durant plusieurs siècles par la famille Fieschi. Et tandis que les règles pour contrôler le luxe effréné dans l'habillement ont toujours été très sévères, aucune loi n'a jamais interdit, aux génois de dépenser leur argent pour appointer des musiciens de qualité et pouvoir s'en vanter à l'occasion des plus importantes cérémonies. Quel poids pouvait alors avoir eu l'amour pour l'art ou bien le désir orgueilleux de faire preuve de sa propre richesse? Cela n'est pas facile à distinguer, mais il est sûr toutefois que les nobles génois ont dépensé avec largesse pour la musique. Le pouvoir politique constitué par le Doge et par le Sénat fut lui aussi bien souvent entraîné dans cette compétition musicale. Les représentants de l'état avaient en effet le but de soutenir le prestige de la République, et pour ce rayonnement ils tachèrent toujours de pouvoir compter sur la disponibilité des meilleurs musiciens: leur utilisation étant celle de faire part de la Chapelle musicale du Palais Ducal, où avait son siège le plus haut représentant de l'autorité génoise: le " Serenissimo Doge " .

Les auteurs présentés: quelques aperçus.

Il s'agit d'une liste par nécessité limitée, mais pour autant significative des principaux musiciens qui opèrent sur le territoire de " la Superba ". Notre liste peut initier par le nom de Antonio de Janua (de Gènes) que l'on a

G.E.CORTESE, RING AROUND Q., POLYPHONIAE STUDIUM

FRANÇAIS

6

identifié avec ce magister scholiarum Januae que l'on apprend avoir été chanteur et maître près du Palais Ducale, puisqu'il existe la preuve d'un payement à son nom comme chanteur et "magiscolo" de la part du Sénat même, à la moitié du XVIe siècle. Franchino Gaffurio, de Lodi (Lombardie) fut au service du "doge" Prospero Adorno, l'année 1477-1478, tandis que, après une vingtaine d'années, Giacomo Fogliano, de Modène, fut organisateur de la cathédrale. Entre 1518 et 1521 le piémontais Sebastiano Festa trouva emploi près la famille Fieschi, tandis que Vincenzo Ruffo, lui aussi en charge de la même noble famille, fut maître de chapelle dans la cathédrale en 1544, pour passer, l'année suivante, aux services du prince Andrea Doria. Le piémontais Andrea Festa fut chanteur et à partir de 1552 maître de la cathédrale génoise. Il lui succéda un autre piémontais, Antonio Duero. Il faut noter que les rapports particulièrement intenses avec le proche Piémont se fondaient sur le fait que de nombreux territoires en dehors des frontières de la Ligurie avaient été acquis par sa noblesse en vertu du droit féodal. Tandis que, hors les limites de la Ligurie, surtout dans les territoires de langue allemande, était actif en ce temps un jeune génois, Giovanni Battista Pinello. Un autre génois, Giovanni Battista dalla Gostena, était en train de se perfectionner à Vienne avec un compositeur flamand très renommé, Philip De Monte. Rentré dans sa ville natale, il fut le premier musicien certainement génois qui dirigea la chapelle de la cathédrale. Appartenant à une famille aristocrate de la ville, il était compositeur et luthiste de valeur. C'est à lui que l'on peut faire remonter la naissance d'une "école génoise", au delà du terme strictement géographique. Et c'est justement à partir d'une école que purent se former des futurs chefs de file, qui mettront en action la société du point de vue culturel et artistique. De même que les fonctions didactiques sont rigoureusement enchaînées à la formation d'un goût musical, qui à son tour contribue à l'évolution d'un sens esthétique pourvu de qualités stylistiques absolument déterminées et circonscrites. Parmi les nombreux étrangers qui furent actifs au service de l'aristocratie génoise on peut citer le calabrais Gaspare Fiorino, qui dédia un recueil de trois cents compositions à autant de dames génoises. Au service du pouvoir dogal on rencontre à la fin du XVIe siècle le madrigaliste génois Marcello Tosone, qui publia son premier recueil de madrigaux en 1590; par cette publication il choisit les très élégants caractères typographiques de l'imprimeur Gerolamo Bartoli, qui l'année précédente venait d'imprimer un considérable recueil de laudes. Vers la fin du siècle apparaît avec succès un nouveau personnage, Simone Molinaro, neveu et élève de Giovanni Battista dalla Gostena, maître de la cathédrale et ensuite de la Chapelle Ducale. Il eut une intense activité didactique, formant une longue série d'élèves, qui encore à la fin du XVIIe siècle occupèrent les charges musicales les plus importantes de la ville: Giovanni Paolo Costa, collaborateur et peut-être élève de Molinaro fut son successeur. A la charge de maître de Chapelle du Palais. Mais Costa fut aussi, vers la fin du XVIIe siècle et à la suite de l'ouverture des premiers théâtres de la ville, un des premiers organisateurs de spectacles d'opéra lyriques à Gênes.

Gian Enrico Cortese titulaire de la chaire de hautbois du Conservatoire Paganini de Gênes et responsable du Laboratorio di musica antica. Professeur de Metodologia dell'educazione musicale dans la Facoltà di scienze dell'educazione primaria de l'Université de Gênes. Il est coordinateur des cours musicaux, professeur pendant séminaires et stages il a tenu des concerts, conférences et registrations en Italie et à l'étranger. Il est compositeur de musique, transcritteur et réviseur avec nombreux essais. Chanteur, et jouant de divers instruments, il exécute sur instruments d'époque des musiques de la Renaissance et du Baroque, avec un intérêt particulier pour le répertoire génois.

Ring Around Quartet le groupe, actif depuis 1993 avec un répertoire de polyphonie ancienne, arrangements modernes et compositions de musique contemporaine, trouve son point de force dans l'accord vocal entre ses chanteurs et dans la dimension communicative du concert-spectacle. L'intérêt du groupe pour le langage d'aujourd'hui naît avec l'enregistrement en 1997 du CD *Musiche per Van Dyck*, un recueil de compositions d'auteurs vivants inspirées par des critères compositifs flamands. Avec ce répertoire, obtenu au 42e concours international Seghizzi d'être reconnu comme le meilleur groupe soliste et le meilleur ensemble instrumental italien. Invité par le directeur Menotti, l'ensemble a exécuté en 2003 le Concert d'inauguration di Mezzogiorno au Festival del due Mondi. Parmi les prochains projets du Quartet la participation aux Concerti del Quirinale de Rai Radiote.

Polyphoniae Studium il naquit en 1995 comme un groupe de jeunes amis, ayant toute fois déjà expérimenté une activité chorale et le désir commun de faire de la musique ensemble. La principale finalité du Polyphoniae Studium est d'étudier et divulguer la culture polyphonique soit de la Renaissance soit contemporaine, autant sacrée que profane, mettant en évidence les aspects esthétiques, historiques et pédagogiques, dans le cadre d'une étude de la technique vocale. Le chœur a obtenu le 2eme prix au Concorso di Quorona Sesia e di Quartiano et le 1er prix Gaffurio 2002. Le groupe a aussi participé à d'importantes manifestations, comme Voci d'Europa. Avec le projet La naissance de la chanson il se propose de vérifier le développement du rapport entre musique et texte poétique. Francesco Lambertini est le fondateur et le directeur du Polyphoniae Studium. Il est diplômé en Piano et en Musique chorale, successivement approfondissant surtout l'étude de la Technique vocal, du Contrappunto rinascimentale et du Chant grégorien. Il a fréquenté des cours de Didactique de direction chorale obtenant un master en Semilologia e Paleografia musicale. Depuis 1992, il est Artiste du Chœur au Théâtre Carlo Felice de Gênes.

traduzione di Enrica Basevi

La raccolta qui presentata di canti sacri e profani realizzati per la mostra su Rubens e la committenza genovese racchiude alcune perle, mai registrate finora e per la maggior parte ancora inedite, che fanno riferimento alla scuola fiamminga prima e romana più tardi. La complessa magnificenza tipica della musica delle Fiandre si mescola alla semplicità tutta italiana mediata dalla linearità della polifonia francese. Dapprima si avverte il gioco tra le note, poi con il testo che viene "investito" dalla musica. È un cammino dalla seconda metà del quattrocento alla fine del rinascimento che vede l'avvicinarsi del genio di Monteverdi. Anche io ho voluto cimentarmi in questo cammino pensando ad una committenza. Il Palazzo Ducale mi ha suggerito il rapporto con Venezia e l'uso dei "cori battenti" è tipico delle musiche da grandi occasioni. Per testo ho usato una preghiera in latino che solevasi recitare nei momenti corali della comunità genovese. Un ringraziamento al dott. Pietro da Passano Direttore Generale del Palazzo Ducale che ha permesso la realizzazione del CD e la sua registrazione nella bella Cappella del Palazzo. Il cantare insieme è un modo per comunicare l'amicizia così come il comporre lo è per conoscersi e confrontarsi.

Andrea Basevi Gambarana

Musica a Genova fra Cinquecento e Seicento

In virtù dei movimenti d'affari, delle attività portuali e di una sagace politica estera che obbligava lo Stato a raffinate strategie diplomatiche necessitanti contatti a tutti i livelli, quello della Repubblica di Genova fu un territorio ricettivo e aperto all'esterno. A questo occorre riferirsi per comprendere, fra la metà del secolo XVI e quella del secolo XVII, il passaggio nella Superba di importanti musicisti (Cristobal de Morales, Orlando di Lasso, Antonio de Cabeçon, Gioseffo e Francesco Guani, John Dowland, Giulio e Francesca Caccini, Francesco Rasi, Benedetto Ferrari etc.) e la grande quantità di musiche che compositori stranieri (Luca Marenzio, Philip de Monte, Claudio Monteverdi etc.) dedicarono alla nobiltà genovese. Mutevole come le onde del mare a cui Genova deve la sua fortuna la situazione politica della antica Repubblica, in assenza di un potere centralizzato ed immutabile come quello monarchico, obbligò gli organismi statali ad un vivace dibattito istituzionale che, obbligando a rapportarsi con una molteplice quantità di interessi, influenzò positivamente la vita culturale ed artistica del territorio. Le cappelle musicali, organismi stabili che assorbivano la maggior parte della mano d'opera qualificata, costituivano il fulcro dell'attività artistica. In tutta Europa, prima dello sviluppo del teatro lirico, per i musicisti il "posto fisso" per eccellenza fu quello all'interno di una cappella e notevole fu l'attività di quelle operanti a Genova. «L'oro nasce in America, muore in Spagna ma viene sepolto a Genova» così dicevano gli antichi volendo significare la ricchezza dei genovesi. In effetti il denaro accumulato dalle famiglie nobili durante i secoli precedenti, investito in attività commerciali e bancarie si era accresciuto ulte-

riormente. Grazie ad un mecenatismo grandioso e lungimirante i patrimoni degli ottimati genovesi vennero in buona parte spesi facendo sì che i cento anni che dalla metà del millecinquecento arrivano alla metà del secolo seguente costituissero il periodo nel quale la Dominante dal punto di vista musicale, ma non solo quello, producesse le cose migliori. Avvenimento politici, cerimonie religiose, festeggiamenti privati erano accompagnati da suoni e canti che sottolineavano l'importanza di quegli eventi. Chiese, piazze, saloni di palazzi nobili divenivano di volta in volta un palcoscenico all'interno del quale il lavoro dei musicisti era retribuito in maniera generosa. Per la litigiosa aristocrazia genovese era importante avere un buon complesso musicale operante nelle chiese delle quali le diverse famiglie avevano il giurisdizione. Quegli stessi tempi dove si assisteva alla messa diventavano, in occasione delle più importanti solennità, vetrina dove mettere in mostra la potenza del proprio gruppo familiare. Emblematico a questo proposito è il fatto che all'interno del Duomo le spese per la cappella musicale per secoli fossero sostenute dalla famiglia Fieschi. Severissime erano le prammatiche nei confronti del lusso sfrenato nel vestire, ma nessuna legge impedì mai ai genovesi di spendere i loro denari per assumere dei bravi musicisti da esibire in determinati casi. Quanto influisse l'amore per l'arte o quello per l'orgogliosa ostentazione della propria ricchezza è difficile dirlo, la conclusione, però, fu che i nobili genovesi spesero a piene mani per la musica. Anche il potere politico, costituito dal Doge e dal Senato, fu coinvolto in questa gara musicale. I rappresentanti dello stato allo scopo di mantenere, di fronte alla cittadinanza, alto il prestigio della Repubblica procurarono sempre di avere a loro disposizione i migliori musicisti disponibili i quali venivano assunti per formare la cappella Musicale di Palazzo Ducale dove risiedeva il massimo rappresentante dell'autorità genovese: il Serenissimo Doge.

Alcuni cenni circa gli autori

Un significativo, quanto forzatamente incompleto, elenco di musicisti operanti nel territorio della Superba può iniziare con il nome di Antonio de Janua («da Genova») identificabile con quel magister scoliarum Januae che, da un pagamento del senato genovese, risulta cantore e magiscola presso il palazzo dogale alla metà del Quattrocento. Dal 1477 al 1478 al servizio del doge Prospero Adorno lavorò il lodigiano Franchino Gaffurio mentre una ventina di anni dopo organista in duomo fu il modenese Giacomo Fogliano. Fra il 1518 ed il 1521 il piemontese Sebastiano Festa prestò la sua opera alla famiglia Fieschi mentre Vincenzo Ruffo, sempre per conto della medesima nobile famiglia, fu maestro di cappella in duomo verso il 1544 finendo poi per essere poi assunto, l'anno seguente, dal principe Andrea Doria. Cantore e poi dal 1552 maestro del duomo genovese fu il piemontese Andrea Festa al quale successe il conterraneo Antonio Dueto. Occorre notare come agli intensi scambi con il vicino Piemonte non fosse estraneo il fatto che numerosi erano i i territori infraudati alla

ITALIANO

VOLGETE GLI OCCHI A TANTE MERAVIGLIE

G.E.CORTESE, RING AROUND Q., POLYPHONIAE STUDIUM

ITALIANO

10

mobilità ligure. Mentre fuori dei confini della Liguria, principalmente nei paesi di lingua tedesca, stava operando Giovanni Battista Pinello un giovane genovese, Giovanni Battista dalla Gostena, si stava perfezionando a Vienna con il famoso compositore fiammingo Philipp De Monte. Tornato nella sua città d'origine il dalla Gostena, a partire dal 1584, fu il primo musicista sicuramente genovese alla guida della cappella del duomo. Appartenente all'aristocrazia cittadina, compositore e luttista di valore diede inizio a quella che è possibile identificare, al di là del termine inteso come luogo fisico, come «scuola genovese». E' proprio a partire dalla "scuola" che si formano gli operatori destinati a far funzionare la società dal punto di vista culturale ed artistico e le funzioni didattiche sono strettamente connesse al formarsi di un gusto musicale che contribuisce all'evolversi di un senso estetico dotato di circoscrivibili e ben determinate caratteristiche stilistiche. Fra i numerosi stranieri che operarono al servizio dell'aristocrazia cittadina da segnalare è il calabrese Gasparo Fiorino che dedicò una raccolta di trecento composizioni ad altrettante gentildonne genovesi. Al servizio del potere dogale sul finire del Cinquecento è possibile trovare il madrigalista genovese Marcello Tosone che diede alle stampe la sua prima raccolta di madrigali nel 1590 a Genova per i tipi eleganti dello stampatore Girolamo Bartoli che l'anno precedente, aveva pubblicato una notevole raccolta di laudi. Con il volgere del secolo emerge in città la figura di Simone Molinaro, nipote ed allievo di Giovanni Battista dalla Gostena. Molinaro, maestro del Duomo e poi maestro della Cappella Ducale, ebbe un'intensa attività didattica formando una lunga serie di allievi che, ancora sul finire del Seicento, occuparono le più importanti cariche musicali cittadine. Collaboratore, forse allievo, del Molinaro e suo successore alla carica di maestro di cappella di palazzo fu Giovanni Paolo Costa che, dopo l'apertura dei primi spazi teatrali cittadini sul finire degli anni trenta del Seicento, fu uno dei primi operisti genovesi.

Gian Enrico Cortese

Gian Enrico Cortese titolare della cattedra di oboe presso il Conservatorio Niccolò Paganini di Genova è responsabile presso lo stesso istituto del Laboratorio di Musica Antica. È docente di Metodologia dell'Educazione Musicale presso la facoltà di Scienze dell'Educazione Primaria dell'Università di Genova. Coordinatore di corsi musicali, relatore in seminari e docente in corsi d'aggiornamento per insegnanti ha tenuto concerti, conferenze e registrazioni in Italia ed all'estero. Polistrumentista e cantore esegue su strumenti originali musiche del periodo rinascimentale e barocco con particolare riguardo per il repertorio genovese. Compositore e trascrittore ha al suo attivo numerosi saggi, articoli e revisioni musicali.

Ring Around Quartet attivo dal 1993 con un repertorio di polifonia antica, arrangiamenti moderni e composizioni contemporanee, ha i suoi punti di forza nell'affiatamento vocale e nella dimensione comunicativa del concerto-spettacolo. L'interesse per il linguaggio d'oggi nasce con l'incisione nel 1997 del CD *Musiche per Van Dyck*, una raccolta di composizioni di autori viventi ispirate a criteri compositivi fiamminghi. Con questo repertorio ottiene al 42° Concorso Internazionale Seghizzi il riconoscimento di miglior gruppo solistico e miglior complesso italiano. Su invito del M° Menotti ha tenuto nel 2003 il Concerto inaugurale di Mezzogiorno al Festival dei due Mondi. Tra i prossimi impegni la partecipazione ai concerti del Quirinale di Rai Radiotre.

Polyphoniae Studium nasce nel 1996 come gruppo composto da giovani amici, già con esperienze nell'ambito delle attività corali, accomunati dal desiderio di fare musica insieme. La sua principale finalità è studiare e divulgare la cultura polifonica del periodo rinascimentale e contemporaneo, sia sacra che profana, mettendo in luce gli aspetti estetici, storici e pedagogici attraverso anche lo studio della tecnica vocale. Il coro ha ottenuto il 2° premio al Concorso di Quatona Sesia e al Concorso di Quartiano ottenendo il 1° premio Gaffurio 2002 e partecipando a rassegne importanti come Voci d'Europa. Con il progetto La nascita della canzone il coro cerca di cogliere lo sviluppo della relazione tra musica e testo poetico.

Francesco Lambertini il fondatore e direttore è diplomato in Pianoforte e Musica Corale approfondendo gli studi in Tecnica vocale, Contrappunto rinascimentale e Canto gregoriano. Ha frequentato corsi di Didattica di Direzione corale conseguendo il master in Semiologia e Paleografia musicale. Dal 1992 è Artista del coro del Teatro Carlo Felice.

Belle Gioie*(madrigale alla zeinese Paolo Foglietta)*

Belle gioie donne me
 Belle gioie ve portemmo
 Ra natura vostra semmo
 Chi te gioie gusta asse

Ben servi possemmo ogn'una
 De bellissimo pendin
 De tre gioie unite in una
 Ch'amo noi perfetti e fin
 Due perle e un bon rebin
 Per pendin ne ghe tove

Tutto è amor*(canzonetta alla napoletana)*

Tutto è amor eccetto l'amor mio
 Perché l'amore vero è amor fino
 Ma l'amor mio m'è un assassino

L'amore che discopro a gli altri amanti
 Me par no piccirillo c'è ceccato
 È nudo e va' che pare disperato

E s' amor mio me pare turch' o moro
 Che tira li suoi dardi così forte
 Che ch' gli coglie forza e patir morte

E se per sorte lo guardass' in viso
 Se copre con uno velo tutto bianco
 Che pare che lo cor le venga manco

Volgete gli occhi*(canzonella)*

Volgete gli occhi a tanta meraviglia
 Felici amanti voi ch' ognor bramate
 Veder quanta si trov' oggi beitate

Et vederete i visi adorni e vaghi
 Di tante gentildonne illustri e chiare
 Nuove bellezze mai più viste e rare

Da poi che Genova va' tanto altera
 Per le virtù per gli abiti valore
 Che par che dica ognor qui regna amore

Mirate dunque amanti le bellezze
 Er se li sguardi lo vi fan languire
 Dire ben potete o che dolce morire

Giesù, Giesù, Giesù*(lauda Bernardino Zanone?)*

Giesù, Giesù, Giesù
 Ognun chiami Giesù

Chiamate questo nome
 Col cuore e con la mente
 E sentirete come

Egli è dolce e clemente
 Ch' li chiama fedelmente
 Sante nel cuor Giesù

Giesù, Giesù, Giesù
 Ognun chiami Giesù
 Egli è quel nome santo

Che da salute al mondo
 Convertite il nostro pianto
 Nel gaudio più giocondo

Et chi vuol il cor mondo
 Ricorra al buon Giesù

Giesù, Giesù, Giesù
 Ognun chiami Giesù

Se tu ti senti pene
 Chiama Giesù col cuore
 Ed ei per grazia viene

A toglierti il dolore
 Sempre sia il tuo migliore
 Chiamar co cuor Giesù

Giesù, Giesù, Giesù
 Ognun chiami Giesù

O vos omnes*(mottetto)*

O vos omnes qui transitis per viam
 Attendite et videte
 Si est dolor similis sicut dolor meus

Surge propea amica mea (mottetto)
 Surge propea amica mea speciosa mea
 Et veni columba mea in foraminibus petrae
 In caverna materiae, ostende mihi faciem tuam
 Sonet vox tuam in auribus meis
 Vox enim tua dulcis et facies decora

Indarno Febbo*(madrigale Gabriello Chiabera)*

Indarno Febbo il suo bell'oro eterno
 E Cintia mi disvela il puro argento
 Ch'io lontano da voi nulla non scerno
 E mov' indarno lusinghevole vento

E tra bell'erbe di ruscel il suono
 Ch'io lontano da voi nulla non sento
 Ohime dell'esser mio poco ragiono
 Ch'io lontano da voi nulla non sono

Dalle spiagge più belle*(cantata Agostino Passano)*

Dalle spiagge più belle qui del Crostumo
 Di divina beltà rivoigo il guardo
 Sin che delle pupille ond'io tutto ardo
 O rieda il lampo o me l'ardor consumi

Sospiro al ciel e disvela de numi
 Chiamo la fede e lo sperar bugiardo
 Ma de sospiri il suon fevole e tardo
 Sgorga per gli occhi in rugiadosi fiumi

Prego ma sol m'ascolta il vento talora
 Canto ma sol risponde alla mia cetra
 Degli augelletti la pietà canora

Piangio ma nulla il lagrimar impetra
 Chiedo sepolcro all'onda e l'onda ancora
 Fuggendo l'orme di cristallo si ferma

Lucis creator
(motetto)

Lucis creator optime
Lucem dierum profersis
Primo di luci novae
Mundi patans originem
Qui mane junctum vesperi
Diem vocari praecipis
Tetrum chaos illabitur
Audi preces cum fletibus

Imperatrix reginarum (motetto)

Imperatrix reginarum
Et salvatrix animarum
Pretiosa margarita
Rosa gelu non attrita
Dei Virgo pia
Nos tuere in hac via
O dulcis Virgo Maria

Ave Maria
(motetto)

Ave Maria gratia plena Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus et benedictus
Fructus ventris tui Jesus
Sancta Maria mater Dei ora pro nobis peccatoribus
Nunc et in hora mortis
Amen

Canticum Simeonis
(motetto)

Nunc dimittis servum tuum Domine
Secundum verbum tuum in pace
Quia viderunt oculi mei salutare tuum
Quod parasti ante faciem omnium populorum
Lumen ad revelationem gentium et gloriam plebis tuae Israel
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto

Dio ti salvi alma regina
(lauda *Girolamo Semino*)

Dio ti salvi alma regina
Cui la terra e' l'ciel s'inchina
Madre di misericordia
E di pace e di concordia
Dio ti salvi mia dolcezza
E del cuor vera allegrezza
Tua pietade a noi dimostra
Che sei sol speranza nostra

Dio ti salvi alma regina
Cui la terra e' l'ciel s'inchina
O clemente io pietosa
Vergin dolce ed amorosa
Maria madre al sommo Dio
Prega lui che a noi sia pio
Dio ti salvi alma regina
Cui la terra e' l'ciel s'inchina
Lode sia gloria ed honore
Al sublime Creatore

15 LYRICS - TEXTES - TESTI

VOLGETE GLI OCCHI A TANTE MERAVIGLIE

Di haver te tanto esaltata
E così glorificata

Dio ti salvi alma regina
Cui la terra e' l'ciel s'inchina
Madre di misericordia
E di pace e di concordia

Dio ti salvi alma regina
Cui la terra e' l'ciel s'inchina

Delle vostre sciocchezze
(*canzonetta*)

Delle vostre sciocchezze amanti io rido
Ah, ah, ah, poi che portate amore
A chi sol brama di cavarsi il core

Perdonatemi pur convien ch'io rida
Ah, ah, ah, poi che volete ir presso
A chi vi fugge più che l'orbo stesso

Solo a pensarlo io moro dalle risa
Ah, ah, ah, l'amante è sì castro
Che stenta e serve e paga il suo padrone

E se scappa d'amor misero al fine
Ah, ah, ah, o disperato muore
O che gli convine far come il castore

Baci amorosi e cari
(*madrigale*)

Baci amorosi e cari
Deh non mi state avari
Se in così bel desire
Mi sento ahime languire
O dolcezza d'amor rara e infinita
Con un bacio donar l'alma e la vita

Dolci soavi e cari
Baci a venir si avari
O quant'è gran desire
Ch'en voi mi fa languire
Baci deh omai vostra pietà infinita
Mi dia fra i labri in don l'alma e la vita

Ohimè lasso
(*madrigale*)

Ohimè lasso e quando fia quel giorno
Che miandrò il fuggir de gl'anni miei
Esca del foco e di sì lunghe pene
Vedrò mai il di che pur quant'io vorrei
Quell'aria dolce del bel viso adorno
Piacca a quest'occhi e quanto si conviene

Mov' il tuo plectro Apollo
(*madrigale*)

Mov' il tuo plectro Apollo
A men liet'armonia
Poi che quel lauro che già fu sì verde
Poco per noi rinvende

G.E.CORTESI, RING AROUND Q., POLYPHONIAE STUDIUM

LYRICS - TEXTES - TESTI

Ahi d'io lo provo e sullo
Però che tutta via
Veggio che null'o poco
Scoppia più sì bel lauro al mio gran foco

Ecco mormorar l'onde
(*Madrigale Torquato Tasso*)

Ecco mormorar l'onde
E tremolar le fronde
All'aura mattutina e li arboscelli
E sovra i verdi rami i vaghi augelli
Cantar soavemente
E rider l'oriente

Ecco già l'alba appare
E sì specchia nel mare
E rasserena il cielo
E le campagne imperla e il dolce gelo
E gli altim monti indora
O bella e vega Aurora
Laura è tua messaggera, e tu dell'aura
Ch'ogni arso cor ristaura

L'ultimo di di maggio
(*villotta*)

L'ultimo di di maggio, un bel matino
Per la fresca rosata
Se n'andava la bella allo giardino
Da virtù damiselle accompagnata
Ognuna innamorata
Gentil accorta e bella
Tan da darindondella

Halmé che l'è pur quella
Che m'a ligato il co che mi l'ha tolto
Con la bellà dli suo splendente volto

C'una giranda di bel gelsomino
Sopra la treccia ornata
Leta lei se n'andava al suo cammino
Il promo giorno de pasqua rosata
O felice giornata
Ioconda, allegra e bella

Tan da darindondella
Halmé che l'è pur quella
Che m'a ligato il co che mi l'ha tolto
Con la bellà dli suo splendente volto

Pro Serenissima Republica

Defende quæsumus Domine
Beata semper Virgine intercedente
Istam ab omni adversitate Rempubicam
Et toto corde tibi prostatam
Ab hostium proptius tuere clementer insidis
Per Christum Dominum Nostrum
Amen

Track list

1	A. de Janua (sec. XV)	Lucis Creator Optime
2	F. Gaifurno (1451 – 1522)	Imperatrix Reginarum
3	J. Fogliano (1468 – 1548)	Ave Maria
4	S. Festa (ca. 1495 – 1525)	L'ultimo di maggio
5	V. Ruffo (ca. 1508-1587)	Madrigale alla Zenese
6	A. Festa (ca. 1530 – dopo 1559)	Canticum Simeonis
7	A. Dueto (ca. 1545 – 1602?)	Ecco mormorar l'onde (1a parte) - Ecco già l'alba appare (2a parte)
8	G.B. Pinello (1543/4 – 1587)	Tutto è amor eccetto l'amor mio
9	G.B. dalla Gostena (? – 1593)	Ohimè lasso
10	G. Fiorino (ca. 1550 - dopo 1574)	Volgete gli occhi a tanta meraviglia
11	Anonimo	Giesù, Giesù, Giesù
12	M. Tosone (ca. 1560 – ca. 1620)	Movr'il tuo pletro Apollo
13	S. Molinaro (ca. 1570 – 1636)	O vos omnes
14	S. Molinaro (ca. 1570 – 1636)	De le vostre scocchezze amanti io rido
15	F. Rasi (1574 – 1621)	Indarno Febbo
16	S. Molinaro (ca. 1570 – 1636)	Baci amorosi e cari (1a parte) - Dolci soavi e cari (2a parte)
17	G. B. Alcarati (1599? – dopo 1622)	Surge propepera mea
18	G. P. Costa (? - ca. 1640)	Amore disperato
19	G.B. Strata (1577 – 1651?)	Dio ti salvì Alma Regina
20	A. Basevi Garbarana (1957)	Serenissima Republica

Gian Enrico Cortese, voce e liuto

Ring Around Quartet

Vera Marengo, Teresa Gay, Umberto Bartolini, Alberto Longhi
con Naimana Casanova (traccia 16) e Filippo Balestra (traccia 20)

Coro Polyphoniae Studium diretto da Francesco Lambertini

SOPRANI: Elena Giudice, Emanuela Baraldi, Laura Palazzini, Mari Bisi, Barbara Mazzarino, Laura Gaggero,
CONTRALTI: Roberta Parantio, Isabel Consigliere, Daniela Salmeri, Monica Palazzini,
TENORI: Claudio Castellini, Andrea Basevi, Simone Birzio, Antonio Tortora, Luigi Deodato,
BASSI: Michele Marengo, Giancarlo Tarella

G. E. CORTESE, RING AROUND Q., POLYPHONIAE STUDIUM

TRACK LIST 18