

European Research Council
Established by the European Commission

EUROPEAN
ARS
NOVA

Multilingual Poetry and Polyphonic
Song in the Late Middle Ages

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DILEF
DIPARTIMENTO
DI LETTERE
E FILOSOFIA

Dante e l'arte della canzone

Maria Sofia Lannutti

*Aguzza qui, lettore, ben gli occhi al vero
Giornata dantesca II*

Napoli, 16 novembre 2019

Et ideo cantio nil aliud esse videtur quam actio completa dictantis verba modulationi armonizata. Quapropter, tam cantiones quas nunc tractamus, quam ballatas et sonitus, et omnia cuiuscunquemodi verba scilicet armonizata vulgariter et regulariter, cantiones esse dicemus. (II viii 6)

E dunque la canzone non appare essere altro che l'azione compiuta di chi compone parole armonizzate per la musica: per cui sia le canzoni di cui ci occupiamo qui, sia le ballate e i sonetti, e tutte le parole di questo tipo, armonizzate in qualunque forma metrica, in volgare e in latino, diremo che sono canzoni.

Purg. II 37-48

Poi, come più e più verso noi venne
l'uccel divino, più chiaro appariva:
per che l'occhio da presso nol sostenne,
ma chinail giuso; e quei sen venne a riva
con un vasello snelletto e leggero,
tanto che l'acqua nulla ne 'nghiottiva.

Da poppa stava il celestial nocchiero,
tal che faria beato pur descripto;
e più di cento spirti entro sediero.

In exitu Israel de Aegypto
cantavan tutti insieme ad una voce
con quanto di quel salmo è poscia scripto.

Purg. II 112-123

Amor che ne la mente mi ragiona
cominciò elli allor sì dolcemente,
che la dolcezza ancor dentro mi suona.

Lo mio maestro e io e quella gente
ch'eran con lui parevan sì contenti,
come a nessun toccasse altro la mente.

Noi eravam tutti fissi e attenti
a le sue note; ed ecco il veglio onesto
gridando: «Che è ciò, spiriti lenti?

qual negligenza, quale stare è questo?
Correte al monte a spogliarvi lo scoglio
ch'esser non lascia a voi Dio manifesto».

Purg. XXIX 1-3

Cantando come donna innamorata,
continuò col fin di sue parole:
‘Beati quorum tecta sunt peccata!’.

Purg. XXXI 43-46 e 94-102

Tuttavia, perché mo vergogna porte
del tuo errore, e perché altra volta,
udendo le serene, sie più forte
pon giù il seme del piangere e ascolta...

Quando fui presso a la beata riva,
'Asperges me' sì dolcemente udissi,
che nol so rimembrar, non ch'io lo scriva.

La bella donna ne le braccia aprissi;
abbracciommi la testa e mi sommerse
ove convenne ch'io l'acqua inghiottissi.

147

L'emo da p'loria. Et casella diede il suono.
Lontana dimoranza deglia madata al cor liuga stagiõe
ormi dobla cagione di piu greue dolor nouo partire
Dassai lontano gire sforzami dicio serue ragione con
tra lo pinone piena di uoluntade et di pietanza
con grande smisuranza che nonia lungine contral
uolere piu che sia del piacere uostro di lui amor
seruo mi tene e pietanza mi uene di uoi ch'aurete
del partit dolore cosi di rimanere ed elandar se no
di uerse pene. *Grado di ualeanti*
Poi caggio udito di del lom saluaggio ch'erride e mena

Vat. Lat. 3214, c. 152r

Io vidi ombre e vivi al parangone
provarsi di cantar meglio e plu bello:
çò fu **Casella**, el Guerço e Quintinello,
Mino, **Lippo**, Segna lor compagnone,
el buon **Scochetto**, Çovanni e Nerrone,
Parlantino, Bertuci e Cecarello,
Marchetto e Confortino, Agnol cum ello,
Blasio, Floran, Petro mastro, Garzone.

Sopra costoro venne Checolino,
plen d'aire nuovo a tempo e a misura,
lo cui sòno par celeste e devino.

Alor tutti il clamòno: «Anima pura,
chi non cognobbe la tua melodia
non sa ni seppe che dolçeçça sia».

Lontana dimoranza

doglia m' ha data al cor **lunga stagione**:
or mi dobla cagione
di più grave dolor novo partire.

a
B
b
C

D' assai lontano **gire**
isforzami di ciò senn' e ragione,
contra l' opinione
piena di voluntade e di pietanza,

c
B
b
D

con grande smisuranza,
che non **alungi** me contra 'l volere
più che sia del piacere
vostro, di cui Amor **servo** mi tene;

d
E
e
F

E pietanza mi vene
di voi, ch' avrete del partir dolere.
Così del rimanere
e de l' andar sono diverse pene.

f
E
e
F

Lo meo **servente** core
vi raccomando: Amor vi l'ha dato;
e Merzé d'altro lato
di me vi rechi alcuna rimembranza;

a
B
b
C

ché, del vostro valore
avanti ch'io mi sia guari **allungato**,
mi tien già confortato
di ritornar la mia dolce speranza.

a
B
b
C

Deo, quanto fi' **poca addimoranza**,
secondo il mio parvente!
ché mi volge sovente
la mente per mirar vostra sembianza; (e) C

C
e
e
(e) C

per che ne lo meo **gire** e addimorando,
gentil mia donna, a voi mi raccomando.

F
F

Se **Lippo** amico se' tu che mi leggi,
davanti che proveggi
a le parole che dir ti prometto,
da parte di colui che mi t'ha scritto
in tua balia mi metto
e recoti salute quali eleggi.
Per tuo onor audir prego mi deggi
e con l'udir richeggi
ad ascoltar la mente e lo 'ntelletto:
io che m'appello umile sonetto,
davanti al tuo cospetto
vegno, perché al non caler [non] feggi.
Lo qual ti guido **esta pulcella nuda,**
che ven di dietro a me sì vergognosa,
ch'a torno gir non osa,
perch'ella **non ha vesta** in che si chiuda:
e priego il gentil cor che 'n te riposa
che la rivesta e tegnala per druda,
sì che sia conosciuda
e possa andar là 'vunque è disiosa.

Deh, Violetta, che in ombra d'Amore
ne gli occhi miei sí subito apparisti,
aggi pietà del cor che tu feristi,
che spera in te e disiando more.

Tu, Violetta, in forma più che umana,
foco mettesti dentro in la mia mente
col tuo piacer ch'io vidi;
poi con atto di spirito cocente
creasti speme, che in parte mi sana
là dove tu mi ridi.

Deh, non guardare perché a lei mi fidi,
ma drizza li occhi al gran disio che m'arde,
ché mille donne già per esser tarde
sentiron pena de l'altrui dolore.

La dispietata mente, che pur mira
di retro al tempo che se n'è andato,
da l'un de' lati mi combatte il **core**;
e 'l disio amoroso, che mi tira
ver' lo **dolce paese** c'ho lasciato,
d'altra part'è con la forza d'Amore;
né dentro i' sento tanto di **valore**
che lungiamente i' possa far difesa,
gentil madonna, se da voi non vene:
però, se a voi conviene
ad iscampo di lui mai fare impresa,
piacciavi di mandar vostra salute,
che sia conforto della sua vertute.

[...]

Se dir voleste, **dolce mia speranza**,...

Lo meo servente **core**
vi raccomando: Amor vi l'ha **dato**;
e Merzé d'altro **lato**
di me vi rechi alcuna rimembranza;
ché, del vostro **valore**
avanti ch'io mi sia guari allungato,
mi tien già confortato
di ritornar la **mia dolce speranza**.
Deo, quanto fi' poca addimoranza,
secondo il mio parvente!
ché mi volge sovente
la mente per mirar vostra sembianza;
per che ne lo meo gire e addimorando,
gentil mia donna, a voi mi raccomando.

Per una ghirlandetta
ch'io vidi, mi farà
sospirare ogni fiore.

I' vidi a voi, donna, portare
ghirlandetta di fior' gentile,
e sopra lei vidi volare
un angiolel d'amore umile;
e 'l suo cantar sottile
dicea: «Chi mi vedrà
lauderà 'l mio signore».

S'io sarò là dove sia
Fioretta mia bella e gentile,
allor dirò a la donna mia
che port'in testa i mie' sospiri.
Ma per crescer disire
la mia donna verràà
coronata d'Amore.

Le parolette mie novelle,
che di fiori fatt'han ballata,
per leggiadria ci hanno tolt'elle
una **vesta** ch'altrui fu data:
però siate pregata,
qual uom la canterà,
che li facciate onore.

Immanuel Romano, *Bisbidis*

e quivi Tedeschi, Latini e Franceschi,
Fiammenghi e Ingheleschi insieme parlare; 36

Chitarre e liute viole e flaùte,
voci alt'ed agute qui s'odon cantare. 40

E qui bon cantori con intonatori,
e qui trovatori udrai concordare. 44

Io vidi ombre e vivi al parangone
provarsi di cantar meglio e plu bello:
ço fu **Casella**, el Guerço e Quintinello,
Mino, **Lippo**, Segna lor compagnone,
el buon **Scochetto**, Çovanni e Nerrone,
Parlantino, Bertuci e Cecarello,
Marchetto e **Confortino**, Agnol cum ello,
Blasio, Floran, Petro mastro, Garzone.

Sopra costoro venne Checolino,
plen d'aire nuovo a tempo e a misura,
lo cui sòno par celeste e devino.

Alor tutti il clamòno: «Anima pura,
chi non cognobbe la tua melodia
non sa ni seppe che dolçeçça sia».

Tria igitur genera sunt, quae circa artem musicam versantur. Unum genus est, quod instrumentis agitur, aliud fingit carmina, tertium, quod instrumentorum opus carmenque diiudicat. Sed illum quidem, quod in instrumentis positum est ibique totam operam consumit, ut sunt citharoedi quique organo ceterisque musicae instrumentis artificium probant, a musicae scientiae intellectu seiuncti sunt, quoniam famulantur, ut dictum est: nec quicquam afferunt rationis, sed sunt totius speculationis expertes. **Secundum vero musicam agentium genus poetarum est, quod non potius speculatione ac ratione, quam naturali quodam instinctu fertur ad carmen.** Atque idcirco hoc quoque genus a musica segregandum est. Tertium est, quod iudicandi peritiam sumit, ut rythmos cantilenasque totumque carmen possit perpendere. Quod scilicet quoniam totum in ratione ac speculatione positum est, hoc proprie musicae deputabitur, isque est musicus, cui adest facultas secundum speculationem rationemve propositam ac musicae convenientem de modis ac rythmis deque generibus cantilenarum ac de permixtionibus ac de omnibus, de quibus posterius explicandum est, ac de poetarum carminibus iudicandi (I,xxxiv).

Raimon Vidal, *Razos de trobar*

Per so qar ieu Raimonz Vidals ai vist et conegut qe pauc d'omes sabon ni an saubuda la dreicha maniera de trobar, voill eu far aqest libre per far conoisser et saber qals dels trobadors an miels trobat et mielz ensenhat, ad aqelz qe·l volran aprendre, con devon segre la dreicha maniera de trobar.

Per il fatto che io, Raimon Vidal, so per certo che pochi sono consapevoli delle regole del fare poesia, voglio scrivere questo libro per far conoscere quali trovatori hanno fatto la poesia migliore a quelli che vorranno imparare a seguire le regole del fare poesia.

Leys d'Amors

Alqus trobar ve per aventura et alqus per bona cura.

Vedo che alcuni fanno poesia a caso e alcuni secondo le regole.

Quando quidem aporiavimus extricantes qui sint aulico digni vulgari et que, nec modum quem tanto dignamur honore ut solus altissimo vulgari conveniat, **antequam migremus ad alia modum cantionum, quem casu magis quam arte multi usurpare videntur, enucleemus**; et qui hucusque casualiter est assumptus, illius artis ergasterium reseremus, modum ballatarum et sonitum ommictentes, quia illum elucidare intendimus in quarto huius operis, cum mediocris vulgari tractavimus (II,iv,1).

Poiché abbiamo sbrogliato con fatica alcune matasse - chi e quali temi siano degni del volgare regale, nonché la forma metrica che stimiamo degna di tanto onore da giudicarla, essa sola, conveniente al volgare altissimo -, **prima di passare ad altro esaminiamo a fondo la forma della canzone, che molti manifestamente usano a caso anziché secondo le regole tecniche**; e mentre finora è stata assunta a caso, spalanchiamo per essa l'officina della tecnica, lasciando da parte i metri della ballata a del sonetto, dato che intendiamo illustrarli nel quarto libro di quest'opera, quando tratteremo del volgare mediocre.

Revisentes igitur ea que dicta sunt, recolimus nos eos qui vulgariter versificantur plerumque vocasse **poetas**: quod procul dubio rationabiliter eructare presumpsimus, quia prorsus **poete** sunt, si poesim recte consideremus: que nichil aliud est quam **fictio rethorica musicaque poita**. (II,iv,2)

Rivedendo dunque quanto abbiamo detto, notiamo di aver spesso chiamato quelli che versificano in volgare poeti: il che abbiamo osato proferire, senza dubbio, su base razionale, perché essi sono propriamente poeti, se consideriamo che cos'è, a rigore, la poesia: la quale non è altro che una composizione di arte fatta di retorica e musica.

Leys d'Amors

canso: lonc so e pauzat e noel
'melodia estesa [senza ripetizioni], solenne
e composta appositamente'

dansa: so joios et alegre per dansar, no
pero ta lonc coma chansons
'melodia gioiosa e allegra per danzare, ma
non così estesa come quella delle canzoni'

Pertanto, per acquisire sulla canzone quella conoscenza cui aspiriamo, dovremo ora esaminare in sintesi gli elementi che definiscono ciò che a sua volta la definisce, e indagare perciò prima sulla struttura (*cantus*), poi sulla disposizione (*habitus partium*) e infine sui versi e le sillabe. (II,x,1)

Cantus = struttura primaria musicale

Habitus = interazione tra la struttura primaria e il testo verbale

Carmen et sillaba = tipologia dei versi (numero di sillabe per verso)

Satis innotescere potest quomodo cantionis ars circa cantus divisionem consistat. (II,x,6).

Da ciò può risultare sufficientemente chiaro in che modo la tecnica della canzone abbia a che fare con la divisione della melodia.

Incipientes igitur dicimus quod frons cum versibus, pedes cum cauda vel sirmate, nec non pedes cum versibus, in stantia se diversi modi habere possunt. (II,xi,2)

Per cominciare osserviamo dunque che nella stanza possono assumere un rapporto reciproco via via diverso la fronte rispetto alle volte, i piedi rispetto alla coda o sirma, o i piedi rispetto alle volte.

Pedes cum cauda vel sirmate AB AB / CDEF

Frons cum versibus ABCD / EF EF

Pedes cum versibus AB AB / CD CD

[*Oda continua* ABCDEFGH ...]

Gace Brule, *Les oxeles de mon paix*

Les oxeles de mon paix 8 A
ai ois en Bretagne. 7 B

A lors chans m'est il bien avis 8 A
k'en la douce Champagne 7 B

les oi jadis, 5 C
se n'i ai mespris. 5 D

Il m'ont en si douls penseir mis 8 E
k'a chanson faire m'en seux pris 8 F

tant que je perataigne 7 G
ceu k'Amors m'ait lonc tens promis. 8 H

Gli uccellini del mio paese
ho ascoltato in Bretagna.
Il suono del loro canto mi fa pensare
di averli nella dolce Champagne
ascoltati un tempo,
se non si tratta di un falso ricordo.
Mi hanno indotto pensieri così dolci
che ho cominciato a comporre una
canzone,
con la speranza di poter raggiungere
ciò che Amore mi ha da molto tempo
promesso.

Bernart de Ventadorn

Can vei la lauzeta mover
de joi sas alas contra·l rai,

que s'oblid'e·s laissa chazer
per la doussor c'al cor li vai,

ai! tan grans enveya m'en ve
de cui qu'eu veyja jauzion,

meravilhas ai, car desse
lo cor de dezirer no·m fon.

1. Can vei la lau - ze - ta mo - ver

2. De joi sas a - las con - tra·l rai

3.² Que s'o - blid' e·s lais - sa cha - zer

4. Per la dous - sor c'al cor li vai

5. Ai - las tan grans en - ve - ya m'en ve

6. De cui qu'eu ve - ya jau - zi - on

7. Me - ra - vil - has ai car des - se

8. Lo cor de de - zi - rer no·m fon.

The image shows a musical score for a song by Bernart de Ventadorn. It consists of eight lines of music, each with a corresponding line of lyrics in Occitan. The music is written on a five-line staff with a treble clef and a key signature of one flat (B-flat). The lyrics are: 1. Can vei la lau - ze - ta mo - ver; 2. De joi sas a - las con - tra·l rai; 3. Que s'o - blid' e·s lais - sa cha - zer; 4. Per la dous - sor c'al cor li vai; 5. Ai - las tan grans en - ve - ya m'en ve; 6. De cui qu'eu ve - ya jau - zi - on; 7. Me - ra - vil - has ai car des - se; 8. Lo cor de de - zi - rer no·m fon. The score includes various musical notations such as notes, rests, and bar lines.

E a questo proposito occorre considerare che canzone si può intendere in due sensi: in un senso in quanto viene composta dal suo autore, e così è un'azione attiva, e in questo senso Virgilio nel primo dell'*Eneide* dice «Arma virumque cano»; in un altro senso in quanto, una volta composta, viene eseguita, o dall'autore o da chiunque altro, sia che venga eseguita con accompagnamento musicale sia senza, e così è un'azione passiva. (II viii 4)

Inoltre bisogna discutere se si chiami canzone la composizione di parole armonizzate o la musica stessa. Al che diciamo che la musica non si chiama mai canzone, bensì suono, o tono, o nota, o melodia. In effetti nessun flautista o organista o citarista chiama la sua melodia canzone, se non in quanto si sposa con una certa canzone; ma coloro che armonizzano le parole chiamano i loro componimenti canzoni, e anche le parole scritte su carta, senza che nessuno le esegua le chiamiamo canzoni. (II viii 5)

Jehannot de Lescurel

Comment que, pour l'**eloignance**
du tres **dous pays**, ou maint
celle qu'aim sanz decevance,
ai [je] souffert meschief maint,
l'**espoir** qu'ai, qu'encore m'aint
la **Doucette** simple et coie,
fait que mon cuer li remaint
et que mon cors vit en joie.

Nonostante abbia sopportato molto dolore per la lontananza dal dolcissimo paese dove si trova colei che amo fedelmente, la speranza che ancora mi ami la Dolcetta benigna e mite fa sì che il mio cuore le rimanga vicino e che io provi gioia.