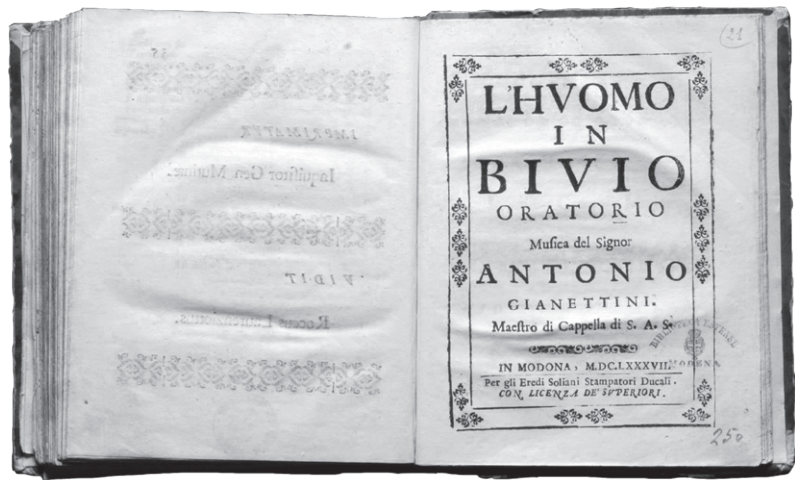

L'uomo in bivio
antonio giannettini

printed libretto of *Luomo al bivio*, 1687
Biblioteca Estense, Modena

ANGELO **Francesca Boncompagni** *soprano*

UOMO **Marta Fumagalli** *mezzosoprano*

TESTO **Massimo Altieri** *tenor*

DEMONIO **Salvo Vitale** *bass*

Cantar Lontano

Žiga Faganel, Klodiana Babo *violin*

Anselmo Pelliccioni *cello*

Daniele Rosi *double bass*

Pedro Alcacer *theorbo*

Marco Mencoboni

harpsichord & direction

ANTONIO GIANNETTINI (1649-1721)

L'uomo in bivio

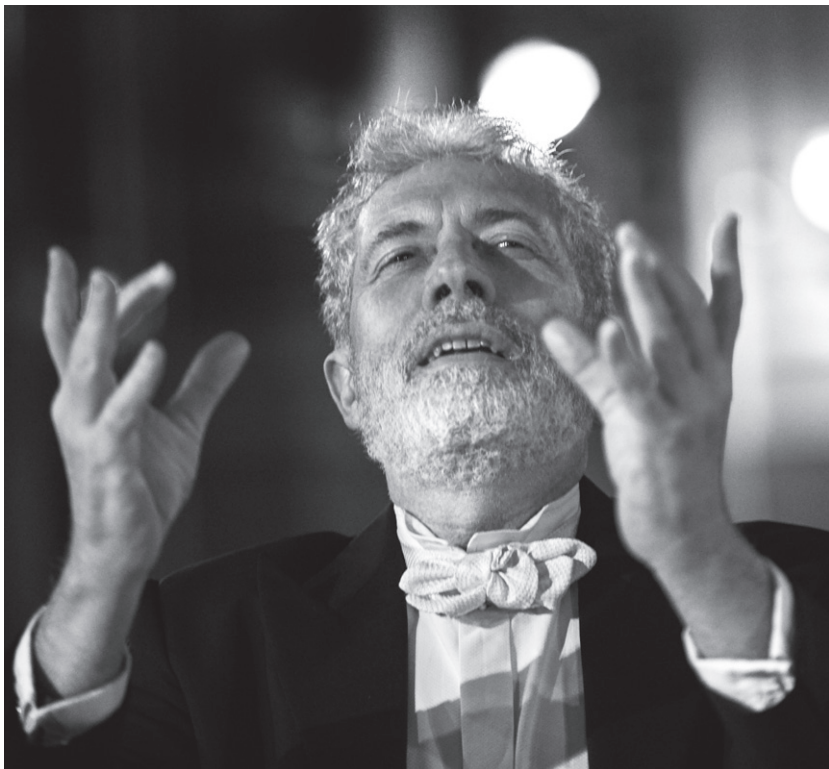
Oratorio. Modena, 1687
(Modena Biblioteca Estense mus f.500)

CD I PARTE PRIMA [42:05]

1	Sinfonia	2:49
2	RECITATIVO & ARIA Testo <i>Da la Reggia Superna</i>	3:35
3	RECITATIVO & ARIA Angelo <i>Ob dal fiato di Dio</i>	5:44
4	CORO Coro di Sfere Mortali, alla gloria!	1:38
5	RECITATIVO Angelo <i>Sprezza dunque la terra</i>	0:49
6	RECITATIVO Testo <i>Queste note amorose</i>	0:52
7	RECITATIVO & ARIA Uomo <i>Quand'a indorar</i>	2:46
8	RECITATIVO Testo <i>Turbano queste voci</i>	0:36
9	RECITATIVO & ARIA Demonio <i>O tu, ch'il dolce suono</i>	3:19
10	RECITATIVO & ARIA Demonio <i>Ben è folle chi perde</i>	3:20
11	RECITATIVO & ARIA Testo <i>Così l'uomo, agitato</i>	3:11
12	DUETTO Angelo e Demonio <i>Mentitor, Vantator</i>	1:37
13	RECITATIVO Testo <i>E mentre naufragando</i>	0:22
14	RECITATIVO & ARIA Uomo <i>Ingombrato intelletto</i>	6:51
15	CORO Coro di passioni umane <i>Io, che dispenso Amor</i>	0:48
16	RECITATIVO Testo <i>Con tai note vezzose</i>	0:42
17	CORO Coro d'Angioli in Cielo <i>È un lampo fugace</i>	6:17

CD II PARTE SECONDA [44:16]

1	ARIA Demonio <i>A guerra, a battaglia!</i>	2:46
2	CORO Coro dei Vizi <i>Eccoci pronte all'opra</i>	0:47
3	RECITATIVO Testo <i>E in questo dir vibrando</i>	0:30
4	RECITATIVO & ARIA Uomo <i>Qual splendor luminoso</i>	2:25
5	RECITATIVO Testo <i>Così, qual forsennato</i>	0:51
6	CORO Coro di Demoni <i>Antri mortiferi</i>	2:41
7	RECITATIVO & ARIA Testo <i>Ma in lagrimosi lutti</i>	1:05
8	RECITATIVO & ARIA Angelo <i>Ferma, misero, ferma!</i>	2:33
9	RECITATIVO & ARIA Angelo <i>China lo sguardo a terra</i>	4:19
10	RECITATIVO Testo <i>All'orribil aspetto</i>	0:31
11	RECITATIVO & ARIA Uomo <i>Abi! che veggio!</i>	5:53
12	ARIA Uomo <i>Custode celeste</i>	1:26
13	RECITATIVO, ARIA & DUETTO Angelo e l'Uomo <i>Ecco l'eccelso monte</i>	3:02
14	RECITATIVO Testo <i>Rugge intanto Satana</i>	0:22
15	RECITATIVO & ARIA Demonio <i>Tenta fuggire invano</i>	2:49
16	RECITATIVO Testo <i>Ma con ira celeste</i>	0:49
17	ARIA Angelo <i>Chi cade e risorge</i>	2:06
18	RECITATIVO & ARIA Uomo <i>Sì, mi pento e piango</i>	5:05
19	DUETTO Angelo e Demonio <i>Queste lagrime che versi</i>	2:31
20	CORO Coro Beato <i>chi segue</i>	1:35

Marco Mencoboni

Antonio Giannettini

A Composer from Fano

Antonio Giannettini was an Italian composer and singer born in Fano in 1649. He may have been a student of Legrenzi when he worked as a bass singer in Venice at St. Mark's. According to a 1678 source, Giannettini moved to Venice around 1662. During the 1660s he lived together with composer Sebastiano Enno, who was probably his first teacher in the city. From 1672 on he probably worked as a bass in choir of St. Mark's. When he was appointed organist at the church of S. Giovanni e Paolo on 5 December 1676, he is referred to as a student of Carlo Grossi. He worked at the church of S. Giovanni e Paolo until April 1679 for the usual salary of 40 ducats per year and from January 25, 1677 he became one of the two organists at St. Mark's Chapel. For his activity as a singer, from January 17, 1680 on, he earned the unusually high yearly salary of 100 ducats plus 12 ducats as an organist. He left Venice in May 1686 and moved to Modena where he became music director for Duke Francesco II d'Este. He was active there until his death. He died on July 14, 1721 in Munich while visiting his daughter Maria Caterina, who worked there as a singer.

Giannettini's baptism certificate was recently

found by scholar Paolo Peroni and reads as follows:

*On May 24, 1649
Parish Church of S. Lorenzo in Fano
I, Ridolfo Falcetti, priest in S. Lorenzo, did baptize
a male son born to Francesco Zanettino
and lady Maddalena, his wife.
He was given the name Antonio Servilio
and the godparents were Vastiano Razzi
and lady Giulia Medea.*

A manuscript score and a printed libretto of the oratorio *Luomo al bivio* (Man at the crossroads) are preserved in Modena at the *Biblioteca Estense*. The libretto was printed for the first performance, which took place in 1687.

The synopsis is straightforward and is told, as customary in this genre, by a narrator (*Tèsto*, a tenor). A young man (*Uomo*) meets an angel (*Angelo*, sung by a soprano) who invites him to follow a virtuous path that will lead him to paradise. The devil (*Demonio*, a bass) is upset by the angel's words and warns the man that such advice is not trustworthy: he will be able to reach Paradise only after death. On the contrary, he

offers him more mundane joys, such as a charming girl with dark eyes and lascivious lips. The angel and the devil start a quarrel and the devil wins. Thanks to the help of the vices (pride, greed, lust) the devil wins over the man who discovers the earthly pleasures. A demonic choir rejoices over the conquest of the new victim but the angel raises his voice again. He warns the man about the danger of this new path and leads him in front of an open grave: there he sees the decomposing and rotting body of the girl he fell in love with. This horrible scene makes him repent and change his mind: he chooses the path of faith that will lead him to the Holy Mountain. The last attempts of the devil are therefore vain and he falls into hell.

The vocal part is scored for the usual four voices (soprano, alto, tenor, and bass) and the instrumental parts call for two violins and continuo. This oratorio is about 90 minutes long and, in some parts, calls for a choir, for which no extra singers are required, as apparent from the score. The performance practice of the time required adapting the performing forces to the space. In other words, if a piece was supposed to be played at court or in a small room next to the church, the score could be performed with one performer per part. In the specific case of *Luomo in bivio*, the entire score can be performed with 10–12 musicians. If the piece was performed in a bigger space, the number of players could be

increased (four or five violins could double one line, and the continuo could be enriched by theorbos, chitarroni, harpsichords, harps, and organ, and bowed instruments like cellos and double basses). Therefore an “enriched” performance for the same piece could involve up to 40 people, with the choir parts sung by 12 or 16 performers.

Giannettini’s score is of the highest quality, both in the lyrics and the music. The author of the libretto is unknown, in spite of the remarkable theological content. Some elements are noteworthy: for example, the scene with the open grave is a clear reference to the spiritual exercises that Ignatius of Loyola designed for meditation.

As walking and running are physical exercises, in the same way the spiritual exercises are those ways the soul has to dispose of those disorderly affects and, after having gotten rid of those, to recognize the divine band in their own lives for the redemption of the soul.

This extraordinary composer—still surprisingly unknown—is at the same level as Stradella and Pasquini, who were recognized by recent musicological research as the culmination of late seventeenth-century Italian music. The Este-nse library in Modena preserves, beside this oratorio, *Amore in catene* (Love in Chains, 1687)

and *La creazione dei magistrati* (The Creations of Magistrates, 1688. Libretto: Giovanni Battista Giardini). Neither of these oratorios has ever been studied. It is difficult to understand why his output (cantatas, operas, and oratorios) has not yet been properly performed or studied. His operas were quite popular and two of them circulated even in Germany. *Medea ad Atene* (Medea in Athens), his first and most popular opera, displays an unusually vast array of affects and a lively rhythmical style. The vocal writing is fluid yet demanding and the opera contains an effective aria on a chromatic ostinato. The use of *concitato* style is also remarkable. *Irene e Costantino*, preserved in a manuscript now in Venice, is characterized by virtuosic vocal lines whereas *L'ingresso alla gioventù di Claudio Nerone* (Nero Entering His Youth, 1692. Libretto: Giovanni Battista Neri) is his most substantial work.

At the end of the 1990s, as part of an ambitious research project devoted to the music of my region, Le Marche (Italy), I transcribed, recorded, and performed vespers with music by Giannettini printed in 1717 (Salmi a 4 voci a cappella, Venice). However the circumstances were not ripe for a Giannettini revival, so further research project was delayed until now. It would be worth studying—perhaps in a conference

setting—what the musical world was like in Fano around Giannettini’s birth and what context he developed in. We know that in the first half of the 17th century Fano was the musical capital of Central Italy, thanks to the presence of cathedral music directors such as Viadana, Montesardo, Donati.

We have no doubt that the beauty of this music, together with the quality of the performers, will impress the listeners—especially as soon as a live performance is possible. Meanwhile with this masterpiece by Giannettini we celebrate this year (2021) the tricentenary anniversary of the composer’s death.

This recording project was made possible thanks to an artist residency sponsored by *Consorzio Marche Spettacolo* between November 24 and 28, 2016 at the *Pieve Vecchia di Ginastreto* (Pesaro, Italy). Many thanks Federica Bassani for her precise work in preparing the score, to Prof. Guido Arbizzoni for assistance understanding the background and the complexity of libretto. Special thanks to Francesco Agostini and the Gate17 Group (Pesaro) for realizing a video on the making of the recording, available here: <https://bit.ly/35OU85D>

Marco Mencoboni

Antonio Giannettini

Un Compositeur natif de Fano

Antonio Giannettini, compositeur et chanteur italien né à Fano en 1649, a peut-être été l'élève de Legrenzi lorsqu'il fut engagé comme basse dans le chœur de la basilique Saint-Marc de Venise où, selon des témoignages datant de 1678, il s'installa vers 1662. Au cours des années 1660, il vécut quelque temps avec le compositeur Sebastiano Enno, probablement l'un de ses premiers professeurs dans cette ville. Et c'est à partir de 1672 qu'il fut sans doute employé comme basse dans le chœur de Saint-Marc. Puis, une fois nommé organiste de l'église des Saints Jean et Paul, il fut considéré comme l'élève de Carlo Grossi. Il resta jusqu'en avril 1679 à l'église des Saints Jean et Paul où il perçut le salaire habituel de 40 ducats par an et, à partir du 25 janvier 1677, devint l'un des deux organistes de la chapelle de Saint-Marc. En tant que chanteur, à partir du 17 janvier 1680, il gagna un salaire annuel exceptionnellement élevé de 100 ducats en plus des 12 ducats correspondant à son activité d'organiste. En mai 1686, il quitta Venise pour Modène où il devint le directeur de la musique du duc Francesco II d'Este, poste qu'il occupera sans

interruption jusqu'à sa mort, le 14 juillet 1721, alors qu'il se trouvait à Munich pour voir sa fille Maria Caterina, chanteuse au service de la cour de Bavière.

Une partition manuscrite et un livret imprimé de l'oratorio *Luomo in bivio* (l'homme à la croisée des chemins) sont conservés à la Biblioteca Estense de Modène. Le livret a été imprimé pour la création de l'œuvre en 1687. L'acte de baptême de Giannettini, récemment retrouvé par le savant Paolo Peroni est le suivant :

Le 24 mai 1649
Église paroissiale de S. Lorenzo à Fano
Moi, Ridolfo Falcetti, prêtre à S. Lorenzo,
déclare avoir baptisé
un fils mâle né de Francesco Zanettino et de Donna
Maddalena, son épouse.
Il reçut le nom d'Antonio Servilio et les parrains
étaient Vastiano Razzi et Donna Giulia Medea.

L'histoire de l'oratorio est simple. Elle est confiée, comme le voulait la coutume, à un

ténor, *Testo* (Texte): un jeune homme encore imberbe (*Uomo*) rencontre un ange, *Angelo* (à la voix douce et délicieuse de soprano) qui l'invite à suivre un chemin vertueux menant au paradis. Perturbé par les douces paroles de l'ange, le diable, *Demonio* (voix de basse), prévient l'homme contre ces promesses de délices qu'il ne pourra goûter qu'après sa mort. Ce sont au contraire des joies mondaines que lui offre le diable, représentées par une jeune femme belle aux yeux noirs et aux lèvres sensuelles. Une querelle verbale éclate entre l'ange et le diable qui, grâce aux vices (l'orgueil, l'avidité, la convoitise), conquiert l'homme enchanté de découvrir les plaisirs terrestres. Un chœur de démons célèbre la possession d'une nouvelle victime, mais l'ange élève à nouveau la voix. Il avertit l'homme du danger qu'il y a à suivre cette nouvelle voie et le conduit devant une tombe ouverte où se trouve le corps de la jeune femme dont il est tombé amoureux, décomposé et couvert de vermine. Cette vision terrible le fait changer d'avis : au carrefour de sa vie, il choisit le chemin de la foi qui le mènera à la Sainte Montagne. Le diable, dont les dernières tentatives sont vaines, est destiné à rejoindre sa demeure, l'enfer.

La partie vocale est écrite pour les quatre voix habituelles (soprano, alto, ténor et basse) et les parties instrumentales sont confiées à deux violons et à la basse continue. L'oratorio, d'une durée approximative de 90 minutes, comprend

aussi quelques pages chorales où, comme on peut le voir sur la partition, l'ajout de voix supplémentaires n'est pas nécessaire. En effet, selon la pratique interprétative de l'époque, l'adaptation du nombre de musiciens à l'espace où allait se dérouler l'œuvre allait de soi. En d'autres termes, l'œuvre pouvait se jouer avec un seul interprète par partie si elle devait l'être à la cour ou dans un petit oratoire rattaché à une église. Dans le cas spécifique de *Luomo in bivio*, 10 à 12 musiciens peuvent suffire pour interpréter l'oratorio. Si la pièce était jouée dans un espace plus ample, l'effectif pouvait être augmenté (quatre ou cinq violons par partie avec un continuo incorporant des théorbes, des *chitarroni* [de la famille des théorbes], des clavecins, des harpes et un orgue ainsi que des instruments à archet comme les violoncelles et les contrebasses). Une représentation *riche* de cette œuvre pouvait donc comporter jusqu'à quarante musiciens et un chœur de douze ou seize voix.

La partition de Giannettini est de la plus haute qualité, tant pour la partie dramatique que pour la musique. L'auteur du livret est inconnu, malgré la profondeur de la teneur théologique, comprenant des références importantes (la scène de la tombe ouverte est l'une des plus évidentes) aux *Exercices spirituels* d'Ignace de Loyola, méditations visant au salut de l'âme.

En effet, comme se promener, marcher, courir, sont des exercices corporels, de même les différents modes de préparer et de disposer l'âme à se défaire de toutes ses affections déréglées et, après s'en être défait, à chercher et à trouver la volonté de Dieu dans le règlement de sa vie, en vue du salut de l'âme, s'appellent Exercices spirituels.

Ce compositeur extraordinaire — inexplicablement inconnu aujourd'hui encore — se situe au niveau de Stradella et de Pasquini, reconnus par la musicologie contemporaine comme l'apogée de la musique italienne de la seconde moitié du XVIIe siècle. La Bibliothèque Estense de Modène conserve, outre cet oratorio, *Amore in catene* (L'Amour en chaînes, 1687) et *La creazione dei magistrati* (La Création des magistrats, 1688) sur un livret de Giovanni Battista Giardini, aucune de ces œuvres n'ayant jamais été étudiées ; d'une façon incompréhensible, ses cantates, opéras et oratorios ont à peine attiré l'attention musicologues ou des interprètes. Ses opéras ont remporté un grand succès et deux d'entre eux ont été interprétés en Allemagne. *Medea ad Atene* (Médée à Athènes), son premier opéra et aussi le plus populaire, déploie un éventail de sentiments inhabituellement ample et possède un style rythmique vif. L'écriture vocale est fluide mais exigeante et l'opéra contient une aria sur un ostinato chromatique particulièrement réussie. Le recours au style *concitato* est également remarquable. *Irene e Costantino*, conservé à Ve-

nise sous forme de manuscrit, se caractérise par des lignes vocales virtuoses tandis que *L'ingresso alla gioventù di Claudio Nerone* (Néron entrant dans sa jeunesse, 1692), sur un livret de Giovanni Battista Neri, est son œuvre la plus dense.

À la fin des années 90, dans le cadre d'un projet de recherche ambitieux consacré à la redécouverte de la musique de ma région (les Marches), j'ai travaillé à la transcription, à l'enregistrement et à la représentation de Vêpres composées d'extraits du seul recueil de musique que Giannettini ait fait imprimer, les *Psaumes à 4 voix a cappella*, Venise, 1717. Mais les circonstances n'étant pas mûres pour un *Giannettini Revival*, l'ample projet d'étude et de réévaluation de cet important musicien de recherche a été retardé jusqu'à présent. Il serait intéressant, également dans le cadre d'un colloque, de comprendre quel était l'univers musical de Fano à la naissance de notre compositeur ainsi que le contexte de son développement. Nous savons que Fano, surtout dans la première moitié du XVIIe siècle, était une capitale musicale de l'Italie centrale, grâce entre autres à la présence de grands compositeurs, Viadana, Montesardo ou Donati, ayant été maîtres de chapelle de la cathédrale.

La beauté de cette musique, ainsi que la qualité des interprètes, impressionneront très certainement les auditeurs, surtout dès qu'une représentation en direct sera possible. En attendant, ce

chef-d'œuvre de Giannettini, nous permet de célébrer, en cette année 2021, le tricentenaire de la mort du compositeur.

Cet enregistrement a été rendu possible grâce à la résidence d'artiste parrainée par le Consorzio Marche Spettacolo entre le 24 et le 28 novembre 2016 à la Pieve Vecchia di Ginastreto (Pesaro). Un grand merci à la docteure Federica Bassani pour son aide scrupuleuse dans l'édition de

la partition, au professeur Guido Arbizzoni pour nous avoir aidé à comprendre le contexte et la complexité du livret et aux artistes qui ont participé à cette aventure avec passion et dévouement. Nous remercions tout particulièrement Francesco Agostini et le Gate17 Group (Pesaro) pour sa vidéo portant sur la réalisation de ce projet, disponible sur le lien : <https://bit.ly/35OU85D>

Marco Mencoboni

Antonio Giannettini

Ein Komponist aus Fano

Antonio Giannettini war ein italienischer Komponist und Sänger, geboren 1649 in Fano. Er könnte ein Schüler von Legrenzi gewesen sein, als er als Bass in der Kapelle des Markusdoms von Venedig sang. Laut einer Quelle aus dem Jahr 1678 war Giannettini 1662 nach Venedig gezogen. In den 1660er Jahren lebte er eine Zeit lang bei dem Komponisten Sebastian Enno, der wahrscheinlich einer seiner ersten Lehrer in dieser Stadt war. Ab 1672 arbeitete er wahrscheinlich als Bass im Chor von San Marco. Bei seiner Ernennung zum Organisten der Kirche SS Giovanni e Paolo am 5. Dezember 1676 wird er als Schüler von Carlo Grossi bezeichnet. Er leistete seinen Dienst in SS Giovanni e Paolo mit dem üblichen Gehalt von 40 Dukaten pro Jahr bis April 1679, und bekam am 25. Januar 1677 dazu auch eine der beiden Organistenstellen der Kapelle von San Marco. Ab dem 17. Januar 1680 erhielt er für seine Aktivität als Sänger das ungewöhnlich hohe Jahresgehalt von 100 Dukaten, zusätzlich zu den 12, die er für seine Arbeit als Organist bekam. Im Mai 1686 verließ er Venedig und ging nach Modena, wo er Musikdirektor des Herzogs Francesco II. d'Este wurde. Dort war er bis zu seinem Tod tätig. Er starb am 14. Juli 1721 in München, während ei-

nes Besuchs bei seiner Tochter Maria Caterina, die Sängerin am bayerischen Hof war.

Giannettinis Taufschein wurde erst kürzlich auf meine Anfrage hin von dem Forscher Paolo Paoloni gefunden und lautet wie folgt:

*Am Tag des 24. Mai 1649
Pfarrei San Lorenzo in Fano
Ich, Ridolfo Falcetti, Rektor von San Lorenzo,
habe getauft einen männlichen Sohn
von Francesco Zanettino und
seiner Frau Donna Maddalena.
Er erhielt den Namen Antonio Servilio.
Die Taufpaten waren Vastiano Razzi
und Donna Giulia Medea.*

Das Oratorium *L'Uomo in bivio* (Der Mensch am Scheideweg) ist in der Biblioteca Estense in Modena sowohl als handschriftliche Partitur als auch als separates Libretto erhalten, das für die erste Aufführung 1687 in Druck gegeben worden war.

Die Handlung ist einfach gehalten und wird, wie in diesem Genre üblich, von einem Erzähler (*Testo*, ein Tenor) erzählt. Ein junger Mann (*Uomo*) trifft einen Engel (*Angelo*, gesungen von

einem Sopran), der ihn einlädt, einem tugendhaften Weg zu folgen, der ihn ins Paradies führen wird. Der Teufel (*Demonio*, ein Bass) ist über die Worte des Engels verärgert und warnt den Mann, dass solche Ratschläge nicht vertrauenswürdig sind: Er wird das Paradies erst nach dem Tod erreichen können. Im Gegenteil, er bietet ihm eher weltliche Freuden an, in der Form eines reizenden Mädchens mit dunklen Augen und lasziven Lippen. Der Engel und der Teufel geraten in einen Streit und der Teufel gewinnt. Mit Hilfe der Laster (Stolz, Gier, Lust) erobert der Teufel den Mann, der die irdischen Vergnügungen entdeckt. Ein dämonischer Chor jubelt über die Eroberung des neuen Opfers, aber der Engel erhebt wieder seine Stimme. Er warnt den Mann vor der Gefahr dieses neuen Weges und führt ihn vor ein offenes Grab: Dort sieht er den verwesenden und verrottenden Körper des Mädchens, in das er sich verliebt hat. Diese schreckliche Vision veranlasst ihn zur Reue und zur Umkehr: Er wählt den Weg des Glaubens, der ihn zum Heiligen Berg führen wird. Die letzten Versuche des Teufels sind daher vergeblich, und er stürzt in die Hölle.

Die vier Singstimmen sind wie üblich mit Sopran, Alt, Tenor und Bass besetzt, die Instrumentalstimmen mit zwei Violinen und Continuo. Das Oratorium ist von etwa eineinhalb stündiger Dauer und verlangt in einigen Teilen einen Chor, für den, wie aus der Partitur ersichtlich

ist, keine zusätzlichen Sänger benötigt werden. Die damalige Aufführungspraxis erlaubte es, die aufführenden Kräfte an den Raum anzupassen. Mit anderen Worten: Wenn ein Stück bei Hofe oder in einem an eine Kirche angeschlossenen Oratorium gespielt werden sollte, konnte die Partitur mit einem Ausführenden pro Stimme aufgeführt werden. Im speziellen Fall von *L'uomo in bivio* kann die gesamte Partitur mit 10-12 Musikern aufgeführt werden. Für die Aufführung in einem größeren Raum, wurde die Anzahl der Spieler erhöht (vier oder fünf Violinen konnten eine Stimme spielen), und das Continuo konnte durch Theorben, Chitarronen, Cembalo, Harfen und Orgel, sowie Streichinstrumente wie Celli und Kontrabässe bereichert werden. Eine „erweiterte“ Aufführung konnte dann für dasselbe Stück bis zu 40 Personen auf die Bühne bringen, wobei die Chorstimmen auf 12 oder 16 Sängern übertragen wurden.

Giannettinis Partitur ist von höchster Qualität, sowohl im Text als auch in der Musik. Der Autor des Librettos ist jedoch unbekannt, trotz des bemerkenswerten theologischen Inhalts. Einige Elemente sind hervorzuheben: So ist die Szene mit dem offenen Grab ein deutlicher Hinweis auf die spirituellen Exerzitien, die Ignatius von Loyola zur Meditation entworfen hatte:

Wie nämlich das Geben und Laufen körperliche Übungen sind, so sind geistige Übungen alle Wege

der Befreiung der Seele von allen ungeordneten Neigungen und, nach ihrer Befreiung, das Suchen und Finden des göttlichen Willens in der Gestaltung des Lebens zum Heil der Seele.

Giannettini, dieser außergewöhnliche und unerklärlicherweise immer noch unbekannt Komponist, ist auf eine Stufe mit Stradella und Pasquini zu stellen, die von der neueren musikwissenschaftlichen Forschung als Höhepunkt der italienischen Musik des späten 17. Jahrhunderts angesehen werden.

Die Bibliothek Estense in Modena bewahrt neben unserem Oratorium auch *Amore in catene* (Liebe in Ketten, 1687) und *La creazione dei magistrati* (Die Erschaffung der Magistrate, 1688. Libretto: Giovanni Battista Giardini). Keines dieser Oratorien ist je untersucht worden. Es ist schwer zu verstehen, warum sein Werk von Kantaten, Opern und Oratorien noch nicht richtig aufgeführt oder studiert worden ist. Seine Opern waren sehr populär und zwei von ihnen zirkulierten sogar in Deutschland. *Medea ad Atene* (Medea in Athen), seine erste und populärste Oper, zeigt eine ungewöhnlich große Anzahl von Affekten und einen lebendigen rhythmischen Stil. Die Gesangsmelodien sind flüssig und doch anspruchsvoll, und die Oper enthält eine wirkungsvolle Arie über ein chromatisches Ostinato. Die Verwendung des Concitato-Stils ist ebenfalls bemerkenswert. *Irene e Costantino*,

das in einem sich heute in Venedig befindlichen Manuskript erhalten ist, zeichnet sich durch virtuose Gesangslinien aus, während *L'ingresso alla gioventù di Claudio Nerone* (Nero, der in seine Jugend eintritt, 1692, Libretto: Giovanni Battista Neri) sein bedeutendstes Werk ist.

Ende der 1990er Jahre habe ich im Rahmen eines ehrgeizigen Forschungsprojekts, das sich der Musik meiner Region Le Marche (Italien) widmete, eine 1717 gedruckte Vesper mit Musik von Giannettini, transkribiert, aufgenommen und aufgeführt (Salmi a 4 voci a cappella, Venedig). Allerdings waren die Umstände nicht reif für eine Giannettini-Renaissance, so dass eine umfassende Erforschung und Aufwertung dieses bedeutenden Musikers bis jetzt aufgeschoben werden musste. Es wäre lohnenswert – vielleicht im Rahmen einer Konferenz – zu untersuchen, wie die musikalische Welt in Fano um Giannettinis Geburt herum aussah und in welchem Kontext er sich entwickelte. Wir wissen, dass Fano dank der Anwesenheit von Domkapellmeistern wie Viadana, Montesardo und Donati in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts ein musikalisches Zentrum Mittelitaliens war.

Wir sind sicher, dass die Schönheit dieser Musik, zusammen mit der Qualität der Interpreten, die Zuhörer beeindruckt wird – vor allem, sobald eine Live-Aufführung (und erste Wiederaufführung) möglich sein wird. Gleichzeitig

feiern wir mit diesem Meisterwerk von Giannettini dieses Jahr (2021) den 300. Todestag des Komponisten.

Dieses Aufnahmeprojekt wurde dank eines vom Consorzio Marche Spettacolo geförderten Künstleraufenthalts vom 24. bis 28. November 2016 in der Pieve Vecchia di Ginastreto (Pesaro, Italien) ermöglicht. Vielen Dank an Federica

Bassani für ihre sorgfältige Arbeit bei der Vorbereitung der Partitur, an Prof. Guido Arbizoni für die Hilfestellung zum Verständnis des Hintergrunds und der Komplexität des Librettos. Besonderen Dank an Francesco Agostini und die Gruppe Gate17 (Pesaro) für die Realisierung eines Videos über die Entstehung der Aufnahme, das unter diesem Link zu finden ist: <https://bit.ly/35OU85D>

Marco Mencoboni

Francesca Boncompagni

Marta Fumagalli

Massimo Altieri

Salvo Vitale

L'Uomo in bivio

PARTE PRIMA

2 TESTO

Da la Reggia Superna,
al cenno onnipotente
de l'Eterno Regnante,
parte un raggio immortale
ad avvivar il misero mortale.
Nasce al mondo lagrimando,
vive in pena et in fatica,
poi sen more sospirando
quando tronca 'l suo fil Parca nemica.
È mentre ancor la morbidetta guancia
non si veste di piuma
e l'incauto suo piede
sospende, irresoluto
di calcar il sentiero
ch'all'Empireo conduce od all'Inferno,
quell'angelica guida,
che li diede al natale il Re del Cielo
per renderlo immortal, giusto e felice,
internamente al cor così li dice.

3 ANGELO

O dal fiato di Dio
animato composto,
creato al Paradiso,
inalza i lumi all'Etra,
mira le sue bellezze.
Mira il Sol ch'in Oriente
ti fa splendor lieto il giorno

e per te, la notte argente,
a la luna indora il corno;
mira con quanti lumi
di rutilanti stelle
innamorato ti vagheggia il Cielo
e invaghito di te con raggi ardenti
par che così ti dica i suoi tormenti:
Volgi a me
il tuo core e la tua fè
o frale
mortale,
ch'io languisco sol per te.
Di primavera eterna
farò stanza beata a' tuoi contenti
e i miei piropi ardenti
faran scabello d'oro a le tue piante;
t'amantarò con vesti
di zaffiro, di sole,
ricamate di perle
per mano de l'Aurora
che 'l di rischiarà e 'l Paradiso infiora.
Odi le stelle erranti
ch'in armonici metri
con musicisti concetti
t'invitano là su con questi accenti.

4 CORO DI SFERE

Mortali, alla gloria!
De' sensi tiranni
schernite gl'inganni
con nobil vittoria!
Mortali, alla gloria!

5 **ANGELO**
Sprezza dunque la terra,
drizza i passi alle stelle
dov'in porto sicuro
senza fine godrai pace e riposo,
ch'ogni cosa mortal cangia le tempre,
né fuor che in Dio può trionfare il sempre.

6 **TESTO**
Queste note amorose
sono dolci catene
con cui l'Angel di luce
soavemente al Ciel l'uomo conduce,
che già del Paradiso innamorato
lieto prorompe in questo dir beato.

7 **UOMO**
Quand'a indorar de l'Eritree maremm
la superficie ondosa
sorge da l'Oriente il Dio di Delo,
inni, applausi di glorie
spiegghi ogni lingua a te, Signor del Cielo,
e negli encomii tuoi mai non s'acqueti
fin ch'egli non si corchi in grembo a Tèti.
Il mio core
tutto foco e tutto amore
arderà sempre per te.
Il pensier, l'alma, la fè
riverente e divoto
io ti consacro in olocausto, in voto.

8 **TESTO**
Turbano queste voci,
fin dentro le voragini profonde
del tenebroso regno,
Lucifero, di Dio fiero nemico.
Ei, per rapire al cielo
a le cui glorie immense
è creato il mortale,
la fortezza del cor così gli assale.

9 **DEMONIO**
O tu, ch' il dolce suono
di lusinghieri accenti
a non ben certi doni,
troppo credulo, il cor vinto abbandoni,
misero, non t'avvedi
ch'a più remora spene
affidi le tue gioie e s'antepone
dal tuo genio innocente
una gloria lontana a un ben presente?
Paradiso de' contenti
è un bel guardo lusinghiero;
sono stelle più ridenti
i bei rai d'un occhio nero.
Un bel labbro lascivetto
è la sorte, è il ben d'un core:
da lui scocca ogni diletto
quando l'apre il Dio d'Amore.

10 **DEMONIO**
Ben è folle chi perde
per eventi futuri
le certezze presenti.

Vedi: alle voci mie
non fidar il tuo core,
su miei veraci accenti
non stabilir tua fede
se destituti son di fondamenti.
Bacco con Venere
dan gioia al cor.
Privo di lor
qual polve o cenere
l'uomo è qua giù.
Questa ch'io ti ravviso
è la strada ch'in terra al Ciel conduce.
Mira com'è gentile,
tempestate di rose
per mano del piacer, che la compose.
Non abusar del tempo
ch'a passi alati occultamente fugge:
prendi il crin della Sorte
che parata ti presto
e se tu non l'afferri in questo giorno
mai più, credilo a me, farà ritorno.

II **TESTO**
Così l'uomo, agitato
qual picciol nave fluttuante appare,
combattuta da sibili frementi
di guerreggianti impetuosi venti
entro d'un tempestoso, orrido mare.
Sul dorso d'un'onda
di fè, di speranza
al Cielo s'avanza,
ma poscia profonda,

gettato dal Senso
nel baratro immenso
di vani piacer.
Guerreggiano fra tanto
l'Angelo e dell'Inferno e della Gloria
con tai detti tra lor, per la vittoria.

12 **ANGELO E DEMONIO**
Mentitor che dalle stelle
Demonio Vantator che di novelle
Angelo già superbo empio cadesti
Demonio fino ad or l'uomo pascesti
Angelo et al baratro vorresti
Demonio folle fusti se credesti
Angelo acquistar quell'innocente
Demonio ingannar quest'innocente
Angelo con l'armi della fede io lo difendo.
Demonio con l'armi della terra io lo
pretendo.

13 **TESTO**
E mentre naufragando
nuota tra i suoi pensier l'uomo infelice
con sé stesso così ragiona e dice.

14 **UOMO**
Ingombrato intelletto,
volontà combattuta,
ottenebrata et agitata mente,
che mi dite? che fate?
Pensieri a consiglio,
potenze dell'alma,
guidatemi in calma

in tanto periglio.
Se mi converto al Cielo
in quel Superno Tetto
mille prodigi apprendo
e Dio immortal per Creatore intendo.
Egli, fatto eloquente,
con quante lingue, quanti ha raggi il Sole
narra le sue grandezze.
La tenebrosa notte
entro a' suoi foschi orrori
segua chiari argomenti
onde Sovrana Deità s'onori.
Quei volumi di zaffiro
con caratteri stellanti
stampan fulgidi sembianti
in cui Dio leggo e rimiro.
Dunque ogni cosa anco insensata aspira
ad adorar, a cofessar Iddio;
io, misero, che fo? lasso, che penso?
Volate, volate
miei spirti alle sfere
al Cielo inalzate
le piume del desio pronte e leggere!
Ma chi vi tarpa l'ale?
Chi vi raffrena il volo?

15 CORO DI PASSIONI UMANE

Prima. Io, che dispenso Amor!
Seconda. Io, che t'offro grandezze!
Terza. Fasti, pompe et onori
Tutte. Io ti preparo!

16 TESTO

Con tai note vezzose
i sensi lusinghieri
tardano i voli eccelsi all'alma ardita.
Ma l'Angelo l'invita
ai celesti, infiniti, almi contenti
facendoli sentir simili accenti.

17 CORO D'ANGIOLI IN CIELO

È un lampo fugace,
bellezza mortale,
di Sorte, ch'ha l'ale;
i fasti, i tesori
son vani favori
di mano rapace:
ma quel ch'il Cielo a viva fede aduna
Sorte non può rapir, Tempo o Fortuna.

FINE DELLA PRIMA PARTE

PARTE SECONDA

I DEMONIO

A guerra, a battaglia!
La mia forza, e che non può?
Vilipeso soffrirò
che sempre a mie ruine il Ciel prevaglia?
A guerra, a battaglia!
Mia fedele ministra,
Lascivia lusinghiera,
tu mia compagna eterna;
Superbia audace, altera,
mio ristoro, mia speme;
Avarizia rapace,
unite
venite,
assistetemi
soccorretemi.
Al mortal, ch'io combatto
agitate la mente,
infiammateli il core,
accendeteli il seno
e si ribelli al Cielo, o venga meno.

2 CORO DEI TRE VIZII

a 3 Eccoci pronte all'opra.
Caderà,
perirà
più del Ciel
Prima la Superbia
Seconda l'Avarizia

Terza la Lascivia
a 3 oggi potrà.

3 TESTO

E in questo dir vibrando
l'armi acute, crudeli
di superbi, lascivi, empi pensieri
feriscon l'infelice
che, piagato, così prorompe e dice.

4 UOMO

Qual splendor luminoso
mi folgora sugli occhi e chi rapisce
a me stesso me stesso?
Qual bellezza divina,
occhi miei, rimirate?
Con qual occulto, inusitato ardore
sento accendermi 'l core?
Bellezze ridenti,
venite a bearmi;
con guardi pungenti
correte a piagarmi.
Io v'apro il petto e le ferite approvo,
s'ai strali di beltà scampo non trovo.
Oggetti vezzosi
seguite a rapirmi,
con dardi amorosi
volate a ferirmi.
Io v'apro il petto e le ferite approvo,
s'ai strali di beltà scampo non trovo.
Io v'abbandono, o Cieli,
perché, con vostra pace,
d'una stella un bell'occhio è più vivace.

5 TESTO
Così, qual forsennato,
vaneggiante d'Amor, tra sé raggiona
e in un punto cangiato
tutto in braccio del Senso ei s'abbandona,
e 'l vincitore Inferno
fa risuonar in questi accenti Averno.

6 CORO DI DEMONII
Antri mortiferi
del fosco baratro,
con voci orribili
di nostre glorie
fendete l'etera.
L'Inferno è inespugnabile et invitto:
prigioniero è 'l mortal, l'Angiol sconfitto!

7 TESTO
Ma in lagrimosi lutti
termineranno al fin le tue vittorie,
Angel superbo e rio:
perdita certa è 'l guerreggiar con Dio!
Dal precipizio intanto, ove s'avvanza
il mortal delirante
il divin suo custode a sé il rappella,
mentre così favella.

8 ANGELO
Ferma, misero, ferma!
Dove ti guida a vaneggiare il Senso?
In qual baratro immenso
di miserie, di guai
ti tragge un folle Amor? Ferma! ove vai?

Deh! ritorna in te stesso,
sveglia la mente e mira:
tutto quel ch'a te piace
è vanità, ch'è labile e fallace,
e 'l tesoro di bellezza
è fugace ricchezza.
Quei begli occhi luminosi
che vezzosi
par ch'offuschino al Cielo i raggi ardenti,
al fuggir dell'età resteran spenti
e la sua luce scintillante e pura
avrà torbid'ocaso in sepoltura.

9 ANGELO
China lo sguardo a terra
e in quella tomba orribile e funesta
il fine del mortal stupito ammira:
vedi quell'ossa vili
biancheggianti spolpate:
fur compagini animate
che spirarono già lussi et amori;
or pascon vermi in orridi fetori.
Sopra quei teschi scarnati
ondeggiò ne' crini il Tago
et in questa orrida imago
fur due soli idolatrati.
Quelle labbra verminose
chiuser perle e vaghe e belle
e su questa arida pelle
già fioriro e gigli e rose.
Miseri! e dove or sono
le labbra di rubbin, le chiome d'oro?

Ahi, che sono cangiate
in ossa fredde, in ceneri gelate.
Pensa, pensa, mortale:
confina con la morte il dì natale!

10 TESTO
All'orribil aspetto
il folle vaneggiante
si riscuote, si sveglia e si risente
e cisì prende a dir, mentre si pente.

11 UOMO
Ahi! che veggio, ah! che miro?
Ogni fasto, ogni pompa,
ogni bellezza infine
una tomba, un avello, ha per confine!
Che giova beltà
che val gioventù
se, lasso, qua giù
non ha Parca crudel di lor pietà,
ma con forbice fatale
a troncar ogni stame è sempre uguale.
E felice morire
se terminasse allora
col frale corpo il spirto eterno ancora!
Ma l'anima, ch'è divina,
non soccombe a la morte
e sciolta fuor dal carcere mortale
per non mutar più mai, muta sue tempre,
a goder in eterno o penar sempre.
Ecco dunque ti lascio,
lusinghier mentitor, Mondo fallace,
e tutto a te mi dono,

sovrana, onnipotente Eternità,
se tutto quel ch'è in terra è vanità.
Ma per giunger a te, bellezza immensa,
chi m'addita 'l sentiero?
Angelo Io ti sarò compagno e condottiero.

12 UOMO
Custode celeste,
mia scorta, mia guida,
per te spera, in te confida
dopo queste
della vita atre tempeste,
trovar calma il mio desire
nel regno della vita e del gioire.

13 ANGELO
Ecco l'eccelso monte
ch'ha per base la Fede,
per suoi stabili appoggi
la Carità, la Speme;
sono gradi i precetti
che all'apice sovran guidan sicuro
chi per lor s'incammina.
Le virtù son forriere
alla celeste strada
e 'l divin spirto rende
piano e retto il viaggio
co' doni della grazia e del suo raggio.
Movi il piè coraggioso
sopra questa salita
poiché a cingert' il crin d'eterne glorie
t'attende in cima il Dio delle vittorie.

ANGELO E UOMO

a 2 Di virtù bella sull'ale
al regno immortale
voliamo, sì, sì!

ANGELO Precedo.

UOMO Ti seguo.

a 2 Al Cielo, ai contenti!
ché altro il mondo non dà se non tormenti.

14 TESTO

Rugge intanto Satana,
reso di vincitor vinto e schernito;
pur minacciante, ardito,
con temeraria impresa
porta al cor del mortal nuova sorpresa.

15 DEMONIO

Tenta fuggire in vano
chi circondato ha di catene il piede;
con il peso alle spalle
non si vola alle stelle:
innalzar non ti puoi, ché sei legato,
misero forsennato,
a le cocenti fiamme
d'impudichi desiri.
Vinto cedesti il core
ed io divenni allor di te il signore.
Qui non sale
quel mortale
ch'in oblio
messo Iddio,
fango e polve, idolatro,
per un guardo che vibrò

una fulgida beltà
l'alto Ciel prendesti a scherno:
sei perduto, sei mio, sei dell'Inferno!

16 TESTO

Ma con ira celeste
rintuzza i detti audaci
del superbo, crudel, empio nemico
il difensor sovrano
e guerreggiando in fine,
cinto d'armi invincibili e divine
di vero pentimento e di dolore,
resta l'uom trionfante e vincitore.

17 ANGELO

Chi cade e risorge
estinto non è.
Umano è l'errare,
ma d'Angel celeste
è un bello emmendare
l'insano fallir
e d'un sol peccatore
che piange le sue colpe e 'l cor si rode
più che di mille giusti il Ciel ne gode.

18 UOMO

Sì, mi pento e piango
e i lagrimosi lumi
si convertono in fiumi
accìo deterga il sommo mio dolore
nell'urne del mio pianto il proprio core.
Disserratevi erari
di celeste bontà sul mio peccato

e negl'immensi mari
della vostra pietà resti lavato.
Dio di clemenza, a me perdona omai,
che tanto t'amerò quanto peccai!

19 ANGELO E DEMONIO

Queste lagrime che versi
Angelo son del Ciel perle e tesori.
Demonio. sono a me pene e martori.
Angelo Ecco s'apre il Paradiso
Demonio Et io resto al fin deriso
Angelo per colmarti di contenti.
Demonio tra le pene et i tormenti.
Angelo Voliamo al Re del Cielo, al Re del
mondo.
Demonio Et io, vinto, mi parto e mi
profondo.

20 CORO

Beato chi segue
celeste dottrina:
per lei s'incammina
con gradi di fede
al Regno superno
e vince il Mondo e supera l'Inferno.

IL FINE

Recording: Pieve Vecchia di Ginestreto, Pesaro (Italy), on 24-26 November 2016
Recording & Mastering: Antonio Martino & Claudio Speranzini, MASclassica (Monteporzio, PU)
Executive producer: Marco Mencoboni, Michael Sawall (note 1 music)

Edition of the score: Federica Bassani

Booklet editor: Joachim Berenbold

Translation: note 1 music (Deutsch), Andrea Friggi (English), Pierre Elie Mamou (Français)

Design: Mónica Parra & Grecia Molina

Artist photos: Gianandrea Uggetti (Francesca Boncompagni, Marta Fumagalli),
Massimo Altieri (Massimo Altieri), Elena Delitala (Salvo Vitale),
Lorenzo Franzi (Marco Mencoboni)

® + © 2021 note 1 music gmbh, Heidelberg, Germany
CD manufactured in The Netherlands