

© 2000 **DARP** s.r.l. - Milano
 © 2000 **Paragon** per **Amadeus**
 Realizzazione: **Paragon** s.r.l. - Milano
 Collana discografica diretta da
Gaetano Santangelo

Art director **Carlo Steiner**
 Grafica **Pietro Bianchi**
 Redazione **Andrea Milanese**

Coproduction with

WDR 3

Executive Producer **Dr. Richard Lorber**
 Recording Supervisor **Barbara Valentin**
 Sound Engineer **Dietrich Wohlfromm**
 Sound Technician **Michaela Höck**
 Digital Editing **Walter Platte**

Recording 24-29 gennaio 2000, Chiesa della Compagnia, Calenzano (Fi)

Copertina

Crociato in preghiera, manoscritto, XII secolo, fol. 220, Londra, British Museum

La musica dei Crociati

cd 1

I. Appellatio

[1] Crucifigat omnes (<i>Anonimo, Carmina Burana 47</i>)	2'39
(mezzosoprano, tenore, baritono, bombarda, ciaramella, tromba da tirarsi, ribeca, liuto, citola, tamburi, piatti; LS, PF, MS, FS, UG, PC, BH, GL, DP, LB, MR)	
[2] Seigneur, sachiez qui or ne s'en ira (<i>Thibaut de Champagne</i>)	6'56
(tenore, flauto diritto a 8 fori, citola, arpa; PF, FS, GL, DP)	
[3] La Quinte Estampie Real (<i>Anonimo</i>)	3'12
(trombe da tirarsi, bombarde, ciaramelle, viella, symphonia, citola, naccari, cembalo, piatti; PF, FS, UG, PC, BH, GL, DP, LB, MR)	
[4] Parti de mal et a bien atourné (<i>Anonimo</i>)	5'14
(mezzosoprano, symphonia; LS, DP)	
[5] Chevalier mult estes guariz (<i>Anonimo</i>)	6'14
(soprano, mezzosoprano, tenore, baritono, tromba da tirarsi, campane, arpa, salterio, flauto di corno, ribeca; ST, LS, PF, MS, FS, PC, BH, GL, DP, LB)	
[6] De transfretantibus (<i>Anonimo</i>)	1'45
(voce, symphonia, tamburi; FS, DP, LB)	
[7] Au tans plain de felonie (<i>Thibaut de Champagne</i>)	3'44
(soprano, mezzosoprano, baritono, tromba marina, triangolo, ciaramella, symphonia, tromba da tirarsi, tamburi, olifante; ST, LS, PF, MS, FS, UG, PC, BH, GL, DP, LB, MR)	

II. Dure Departie

[8] La Seconde Estampie Royal (<i>Anonimo</i>)	2'01
(flauti diritti a 8 fori, citola, liuto, olifante, naccari; PF, FS, UG, GL, DP, LB)	
[9] Bien me deüsse targier (<i>Conon de Béthune</i>)	7'22
(mezzosoprano, viella; LS, BH)	

- [10] Dame, ensinc est qu'il m'en covient aler (*Thibaut de Champagne*) 5'01
(tenore, flauto da tamburo, flauto diritto a 6 fori, tamburi, citola, liuto, viella;
PF, FS, UG, BH, GL, DP, LB, MR)
- [11] A vous, Amors, plus qu'a nule autre gent (*Le Chastelain de Couci*) 5'07
(soprano, tromba da tirarsi, campane; ST, PC, LB)
- [12] Li departirs de la douce contree (*Chardon de Croisilles de Reims*) 5'53
(baritono, 3 salteri, scacciapensieri, bubboli, campanellini, triangolo, cembalo;
MS, UG, BH, GL, DP, LB, MR)
- [13] Li nouveaux temps et maiz et violete (*Le Chastelain de Couci*) 7'44
(tenore, flauto traverso, flauti diritti a 8 fori, richiamo d'uccelli, campane, arpa, citola;
PF, FS, UG, BH, GL, DP, LB)
- [14] Aler m'estuet la ou je trerai paine (*Gilles le Vinier ?; Le Chastelain d'Arras ?*) 8'17
(baritono, salterio, citola, flauto diritto a 6 fori, ciaramella, cembalo;
MS, FS, UG, GL, DP, LB)

cd 2

III. Passagium Laboriosum

- [1] - [2] Ja nuns hons pris (*Roy Richart, «Riccardo Cuor di Leone»*) 9'35
(soprano, tenore, baritono, tromba da tirarsi, ribeca, flauto di corno, liuto, naccari, salterio,
ciaramella, symphonia, flauto diritto a 6 fori; ST, PF, MS, FS, UG, PC, BH, GL, DP, LB)
- [3] Desolata mater / Que nutritos / Filios enutrivi (*dal Roman de Fauvel*) 2'45
(mezzosoprano, controttenore, tenore, flauto diritto a 8 fori, ribeca, tromba da tirarsi;
LS, PF, MS, FS, PC, BH)
- [4] Maugré tous sainz et maugré dieu ausi (*Huon d'Oisi*) 4'27
(mezzosoprano, zampogna, ciaramella, symphonia, tromba da tirarsi;
LS, PF, FS, UG, PC, DP)
- [5] Congregati sunt (*canto gregoriano*) 2'44
(tenore; PF)

- [6] La Quarte Estampie Royal (*Anonimo*) 2'24
(trombe da tirarsi, flauto di corno, ciaramella, citola, ribeca, flautino a 8 fori, tamburi,
symphonia, flauto diritto a 6 fori; PF, FS, UG, PC, BH, GL, DP, MR)
- [7] In gotes namen fara wir (*Corale luterano*) 0'58
(coro; ST, LS, PF, MS, FS, UG, PC, BH, GL, DP, LB, MR)
- [8] Chanterai por mon coraige (*Guiot de Dijon*) 7'48
(mezzosoprano, flauto diritto a 8 fori, bombardarda, tromba da tirarsi, salterio,
citola, ribeca, cembalo; LS, FS, UG, PC, BH, GL, DP, LB)
- [9] Diro satis percussus vulnere (*Riccardo di San Germano*)
Lamento di Tristano (*Anonimo*) 3'59
(voce, citola, ribeca; FS, BH, DP)
- [10] Nus ne porroit de mauvese reson (*Anonimo*) 3'40
(baritono, liuto, citola, coro; MS, GL, DP)

IV. Hierosolyma Caelestis

- [11] Ierusalem mirabilis (*Inno*) 4'53
(soprano, mezzosoprano, tenore, baritono, flauto di corno, ciaramella, flauto traverso,
tromba da tirarsi, arpa, ribeca, campane; ST, LS, PF, MS, FS, UG, PC, BH, DP, LB)
- [12] Nû alrêst lebe ich mir werde (*Walter von der Vogelweide*) 11'28
(mezzosoprano; tenore, flauto di corno, chalumeau, tromba da tirarsi, arpa, citola,
ribeca, campane; LS, PF, FS, UG, PC, BH, GL, DP, LB)
- [13] Nomen a solemnibus (*Anonimo, Carmina Burana 52*) 3'57
(soprano, mezzosoprano, tenore, baritono, ciaramella, bombardarda, tromba da tirarsi,
citola, salterio, viella, naccari, piatti; ST, LS, PF, MS, FS, UG, PC, BH, GL, DP, LB, MR)

Modo Antiquo

Direzione
Bettina Hoffmann

Modo Antiquo
direzione **Bettina Hoffmann**

Santina Tomasello (ST)	<i>soprano</i>
Lucia Sciannimanico (LS)	<i>mezzosoprano</i>
Paolo Fanciullacci (PF)	<i>tenore, zampogna, ciaramelle, olifante</i>
Marco Scavazza (MS)	<i>baritono, controtenore</i>
Federico Maria Sardelli (FS)	<i>flauti diritti, flauto di corno, flauto traverso, ciaramelle, voce</i>
Ugo Galasso (UG)	<i>flauti diritti, ciaramelle, bombarda, flauto da tamburo, scacciapensieri</i>
Piero Callegari (PC)	<i>tromba da tirarsi, olifante</i>
Bettina Hoffmann (BH)	<i>viella, ribeca, tromba marina</i>
Gian Luca Lastraioli (GL)	<i>citola, liuto, salterio</i>
Daniele Poli (DP)	<i>arpa, liuto, symphonia, salterio</i>
Luca Brunelli Felicetti (LB)	<i>tamburi, naccari, cembali, campàne, salterio</i>
Massimo Risaliti (MR)	<i>piatti, triangolo, bubboli</i>

Paolo Fanciullacci

Marco Scavazza

Lucia Sciannimanico

Santina Tomasello

I liutai

ribeca, ghironda, arpa, archetti
Daniele Poli, Vaiano

salteri
Daniele Poli; Gian Luca Lastraioli;
Mario Buonoconto, Majano (UD)

liuto, citola
Sandra Fadel, Milano

viella
Federico Lowenberger, Genova

*ciaramelle ad ancia incapsulata,
flauto traverso di canna*
Paolo Fanciullacci, Prato

flauto traverso di legno
Giovanni Tardino, Frascati

flauti diritti a otto fori
Fulvio Canevari, Milano;
Thomas Prescott, Hannover

flauto di corno
Mainrad Ertel, Hilden

olifanti
Paolo Fanciullacci, Roberto Tozzi

trombe da tirarsi
Piero Callegari, Bologna

ciaramella ad ancia libera
G. Guatieri, Scapoli

bombarda
John Hanchet, Essen

*flauti diritti a sei fori, zampogna,
scacciapensieri*
provenienza popolare

*flauto da tamburo, cembali, tamburi,
naccari, triangolo, tromba marina*
laboratorio Modo Antiquo

piatti
Luigi Tronci, UFIP, Pistoia

campàne intonate
Sergio Venturi, Pistoia

Note sull'interpretazione

La maggior parte del repertorio poetico medievale dedicato all'epopea delle crociate è composto dai canti monodici dei trovieri e di questi, prima di tutto, voglio decantare e lodare la bellezza, la linearità e l'eleganza melodica, la chiarezza armonica, la semplicità apparente - che assorbe senza turbarsi figure di grande complessità -, l'espressività per il loro periodo; vorrei annoverare queste melodie, prima ancora di entrare nel merito di questo o quest'altro autore, tra le pagine più felici della musica occidentale.

Il forte stimolo estetico che proviene da questi canti ha instradato le mie scelte interpretative verso due direzioni diametralmente opposte: da una parte verso un'interpretazione «essenziale», che lasci parlare la melodia da sola, arricchita tutt'al più da uno strumento che accompagni, segua e sostenga il cantante senza intramettersi nella sua sfera espressiva; dall'altra verso un'interpretazione forte, «invasiva», in cui le linee melodiche e la forza armonica centripeta di un canto vengano messe in luce da raddoppi strumentali densi, da bordoni chiari, da sonorità grandi e splendide, dall'andamento ritmico incisivo. Della prima scelta sono esempi brani come *Seignor, sachiez qui or ne s'en ira* (cd 1, [2]), *Bien me deüsse targier* (cd 1, [9]) o le strofe di *Chanterai pour mon coraige* (cd 2, [8]), ma anche, seppur su tutt'altro registro, *Parti de mal et a bien atourné* (cd 1, [4]); della seconda alcune strofe di *Ja nuns hons pris* (cd 2, [1] - [2]), il canto di Walther von der Vogelweide (cd 2, [12]) e *Chevalier mult estes guariz* (cd 1, [5]).

Entrambe le scelte sono storicamente giustificate: molte testimonianze iconografiche ci mostrano situazioni esecutive «a due», un cantante e uno strumentista, o - meglio ancora - «a solo», quando cantante e strumentista erano uniti nella stessa persona. Strumenti preferiti per quest'accompagnamento così leggero e duttile erano quelli a corda: prima fra tutti la viella, seguita dal liuto, dall'arpa, dalla ribeca, dal salterio, dalla ghironda; ma non ne erano esclusi alcuni strumenti a percussione come il cembalo o le campane, né

gli strumenti a fiato come il flauto e addirittura la zampogna. Ogni strumento contribuisce all'atmosfera del brano con la sua personalità: nel nostro caso, il tintinnio del salterio in *Chanterai pour mon coraige* (cd 2, [8]) dà al lamento della donna un'aura di sensualità lieve; l'accompagnamento della viella, in *Bien me deüsse targier* (cd 1, [9]), è arricchito da continue doppie e triple corde, precipue dello strumento dal ponticello piatto; le campane, unite alla tromba, conferiscono una statica malinconia ad *A vous, Amors, plus qu'a nule autre gent* (cd 1, [11]); il suono nasale e insistente della ghironda in *Parti de mal* (cd 1, [4]) sostiene un canto rabbioso, da strada; la citola in *Dame, ensinc est qu'il m'en covient aler* (cd 1, [10]) si può esibire in un'improvvisazione di controcanti culminante in un vertiginoso frullar di plettro simile a quello che sentiamo ancora oggi nella tecnica classica dell'ud arabo.

D'altra parte, sappiamo invece di esecuzioni con organici strumentali grandiosi e magnifici che contribuivano, insieme con la sontuosità delle vesti e la smisurata opulenza dei cibi, allo splendore di una festa e costituivano un importante tassello nell'esibizione di potere e ricchezza del nobile, non di rado lui stesso autore dei canti eseguiti. I cronisti ci raccontano di orchestre *ante litteram* composte da cento, duecento musicisti addirittura: cifre certamente esagerate per trasparentissimi fini adulatorii, ma che - se anche volessimo dimezzarle per prudenza - sarebbero sempre di gran lunga superiori a quelle a cui ci hanno abituato le esecuzioni filologiche del nostro tempo. Purtroppo, anche il pur notevole organico di *Modo Antiquo* non arriva a tanto sfarzo, ma credo che la densità sonora con cui si apre *Nû alrêst lebe ich mir werde* (cd 2, [12]), composta da voci, tromba, ciaramelle, flauto, liuto, arpa, ribeca e campane, strumenti dai timbri così diversi da non annullarsi ma da arricchirsi anzi vicendevolmente, possa dare una buona immagine di queste esecuzioni d'eccezione.

Sonorità fors'anche maggiori e più imponenti abbiamo creato per l'altro importante gruppo di canti che sono legati al tema delle crociate: i *carmina* latini, tramandati spesso grazie ai manoscritti dei vaganti come i *Carmina Burana* o i meno noti *Herdringer Vagantenlieder. Nomen a solemnibus* (cd 2, [13]), *Ierusalem mirabilis* (cd 2, [11]), *De tran-*

s fretantibus (cd 1, [6]) e soprattutto *Crucifigat omnes* (cd 1, [1]) sono brani da vera e propria propaganda per le crociate; dovevano scuotere ed entusiasmare le masse ed in particolare i cavalieri: ecco perché non abbiamo esitato a unire trombe, timpani, ciaramelle, piatti, ghironda, viella, citola e quattro cantanti per un effetto che credo possa sorprendere anche l'incallito orecchio di un ascoltatore del Duemila.

Molti dei canti latini, come del resto la maggior parte della produzione poetica medievale, ci sono tramandati senza la loro musica; eppure sappiamo ormai con certezza che queste poesie erano destinate senza eccezione ad un'esecuzione cantata. A due di loro, *De transfretantibus* (cd 1, [6]) e *Diro satis percussus vulnere* (cd 2, [9]), particolarmente significative per il nostro argomento, abbiamo voluto dare vita e ascoltabilità nonostante questa irremediabile mancanza della loro melodia. *De transfretantibus* viene resa sotto forma di pura recitazione, vagamente ispirata a quella di un banditore che a colpi di tamburo cerca di attirarsi l'attenzione del popolo, mentre con *Diro satis percussus vulnere* abbiamo tentato una proposta più «musicale», sovrapponendolo liberamente al ben noto *Lamento di Tristano*, brano strumentale di provenienza, epoca e tematica non lontane da questo testo. Ben inteso: in entrambi i casi non si tratta di quella ricerca di ricostruzione filologica che è alla base di ogni altra nostra interpretazione, ma di una ricreazione intuitiva e indipendente dalle fonti, affidata inoltre, per maggiore distacco, a una voce non educata al canto.

I brani meramente strumentali (*La Seconde Estampie Royal*, cd 1, [8]; *La Quarte Estampie Royal*, cd 2, [6]; *La Quinte Estampie Real*, cd 1, [3]), tutti raccolti nel *Chansonnier du Roi*, hanno trovato il loro posto in questa incisione non solo in virtù della loro parentela con il repertorio trovierico, ma anche quali testimoni musicali diretti dell'immenso debito della cultura europea verso quella araba nel campo degli strumenti musicali. È risaputo che lo strumentario europeo si arricchì enormemente attingendo da quello, ben più vasto ed evoluto, degli arabi; proprio le crociate - passato il primo urto di fanatica ostilità e subentrato tra le generazioni di crociati ormai «indigeni» e gli arabi un rapporto a tratti quasi diplomatico - dettero occasioni per assimilare il

meglio del *paganor orgoillaus*. Il *Chansonnier du Roi* viene compilato approssimativamente in quel periodo, nella metà del Duecento, e contiene, non a caso, la prima raccolta di danze strumentali che ci è pervenuta e che indirettamente ci completa l'immagine dei cavalieri crociati. In particolare *La Quarte Estampie Royal* (cd 2, [6]) si è trasformata nella nostra interpretazione in un piccolo museo sonoro da visitare in due minuti e ventiquattro secondi: ciascuna nuova acquisizione - il liuto, la ribeca, la citola, la ciaramella, i naccari e via dicendo - vi viene presentata con un breve solo.

Un'incisione a tema come la nostra può riunire musiche stilisticamente anche molto distanti: così troviamo qui, accanto ai grandi filoni della musica dei trovieri e dei vaganti, brani di tutt'altra provenienza, come il mottetto dal *Roman de Fauvel* (cd 2, [3]), il canto gregoriano *Congregati sunt* (cd 2, [5]), il canto dei pellegrini *In gotes namen fara wir* (cd 2, [7]). Ognuno di essi ha richiesto un particolare studio delle fonti e della prassi esecutiva, che descrivere dettagliatamente esulerebbe dai limiti di questi miei brevi appunti. Nell'immagine complessiva della nostra raccolta introducono un elemento di rottura sonora dovuta principalmente alla loro vocalità pura, distaccata e astratta dal testo: massimo contrasto con l'arte dei trovieri crociati che riversano nella loro musica esperienze vissute in prima persona, sfogandovi gioie e angosce amorose, rabbia contro i falsi propugnatori delle crociate, paura dell'ignoto.

Bettina Hoffmann

Le fonti

a cura di Valeria Beldoni

cd1

I. Appellatio

[1] *Crucifigat omnes*

(Anonimo, Carmina Burana 47)

Fonti: Firenze, Bibl. Medicea Laurenziana, Plut. XXIX.1; München, Bayerische Staatsbibl., Clm. 4660

Ed. mus.: René Clemencic (ed.), *Carmina Burana - 50 Originalmelodien*, München 1979; CMM 107, XV, L65,1[2] *Seignor, sachiez qui or ne s'en ira*
(Thibaut de Champagne)

RS 6; L 240.49; MW 1159,1

Fonti: K 1*, Mt 13c*-1, N 1*, **O 127b***, S 316, T 2, V 1*, X 8*Ed. testo: K. J. Brahney, *The Lyrics of Thibaut de Champagne*, New York 1989
Edd. mus.: MMMA XII, 3 (685); CMM 107, I, n. 5; S. N. Rosenberg - H. Tischler (edd.), *Chanter m'estuet. Chansons des Trouvères*, Paris 1995, n. 145[3] *La Quinte Estampie Real* (Anonimo)

Fonti: M

Ed.: T. McGee, *Medieval Instrumental Dances*, Bloomington 1989[4] *Parti de mal et a bien atourné*
(Anonimo)

RS 401; L 265.1310; MW 852,2

Fonti: London, British Libr., Harley 1717, f. 251

Ed. mus.: CMM 107, III, n. 230

[5] *Chevalier multi estes guariz* (Anonimo)

RS 1548a; L 265.355; MW 766,2

Fonti: Erfurt, Bibl. Amploniana, 8°, n. 32*

Ed. mus.: CMM 107, X, n. 890

[6] *De transfretantibus* (Anonimo)Fonti: *Herdingen Vagantenlieder* (ms. perduto)

Ed.: Alois Bömer, in «Zeitschrift für deutsches Altertum», Neue Folge XXXVII (1908), pp. 233-236

[7] *Au tans plain de felonie*

(Thibaut de Champagne)

RS 1152; L 240.4; MW 1391,1

Fonti: K 25*, Mt 74d*-XVII, **O 2b***, R 182*, T 12, V 13*, X 24*Ed. testo: K. J. Brahney, *The Lyrics of Thibaut de Champagne*, New York 1989

Edd. mus.: MMMA XII, 146 (691); CMM 107, VIII, n. 659

II. Dure Departie

[8] *La Seconde Estampie Royal*

(Anonimo)

Fonti: M

Ed.: McGee, *Medieval Instrumental Dances*, Bloomington 1989[9] *Bien me deüsses targier*

(Conon de Béthune)

RS 1314; L 50.4; MW 1119,2

Fonti: K 398b*, M 47b*-44, N 183*, **O 18b***, T 100*, U 96, X 255*

Edd. mus.: MMMA XI, 295 (577); CMM 107, IX, n. 743

[10] *Dame, ensinc est qu'il m'en covient aler*

(Thibaut de Champagne)

RS 757; L 240.11; MW 627,2

Fonti: K 19*, Mt 64b*-VII, **O 34***, .P 154*, S 315, T 8, V 75*, X 20*, za 141a
ed. testo: K. J. Brahney, *The Lyrics of Thibaut de Champagne*, New York 1989
Edd. mus.: MMMA XII, 120 (690); CMM 107, IV, n. 289[11] *A vous, Amors, plus qu'à nule autre gent*
(Le Chastelain de Couci)

RS 679; L 38.1; MW 889,2

Fonti: A 153a*, C 17, K 107*, M 52d*-49, **O 4d***, P 39*, R 119*, T 155*, U 19*, V 80*, X 76*, Roman de la Violette (vv. 4624 ss)Edd. mus.: MMMA XI, XII; CMM 107, V, n. 401; S. N. Rosenberg - H. Tischler (edd.), *Chanter m'estuet. Chansons des Trouvères*, Paris 1995, n. 96[12] *Li departirs de la douce contree*
(Chardon de Croisilles de Reims)

RS 499; L 35.1; MW 902,9

Fonti: **K 253***, N 124*, P 112*, T 42*, X 171*

Edd. mus.: CMM 107, IV, n. 289

[13] *Li nouveaux temps et maiz et violette*
(Le Chastelain de Couci)

RS 986 = RS 985; L 38.9; MW 966.4
 Fonti: A 155a*, C 125, K 95*, L 62, M 53c*-50, O 73c*, P 30*, R 129*, X 69*, T 155*, U 38* (framm.), V 75*, a 13*, a 73 (framm.)
 Edd. mus.: MMMA XI, 243; CMM 107, VII, n. 577

[14] *Aler m'estuet la ou je trerai paine*
 (Gilles le Vinier ?; Le Chastelain d'Arras ?)
 RS 140; L 89.2; MW 923.1
 Fonti: K 249*, N 122*, P 104*, T 39* (Ch. d'Arras), X 168*
 Edd. mus.: MMMA XI, XII; CMM 107, II, n. 82

cd2

III. Passagium Laboriosum

[1] - [2] *Ja nuns hons pris* (Roy Richart - Riccardo Cuor di Leone)
 RS 1891; L 241.2; MW 73.1
 Fonti: C 103, K 392*, N 180*, O 62c*, U 104, X 252*, za 137a, Firenze, Bibl. Medicea Laurenziana, Plut. XLI.42, f. 22; Oxford, Bodleian Libr., Douce 269, f. 1; Paris, Bibl. Nationale de France, fr. 12472, f. 48

Edd. mus.: CMM 107, XII, n. 1079;
 S. N. Rosenberg - H. Tischler (edd.),
Chansons des Trouvères. Chanter m'estuet,
 Paris 1995, n. 95

[3] *Desolata mater / Que nutritos / Filios enutrivi* (dal Roman de Fauvel)
 Fonti: Paris, Bibl. Nationale de France, fr. 146
 Ed. mus.: L. Schrade (ed.), «Polyphonic Music of the Fourteenth Century» I,
 Monaco 1956 (repr. 1974)

[4] *Maugré tous sainz et maugré dieu ausi*
 (Huon d'Oisi)
 [incompleta nella I strofa: mancano i vv. 3-4 ?]
 RS 1030; L 114.2; MW 902.1
 Fonti: M 50a*-47, T 53*
 Edd. mus.: CMM 107, XI, n. 601

[5] *Congregati sunt* (canto gregoriano)
 Fonti: Sankt Gallen, Stiftsbibl., 391

[6] *La Quarte Estampie Royal* (Anonimo)
 Fonti: M
 Ed. mus.: T. McGee, *Medieval Instrumental Dances*, Bloomington 1989

[7] *In gotes namen fara wir* (Corale luterano)
 Ed. testo: U. Müller, *Kreuzzugsdichtung*,
 Tübingen 1979
 Ed. mus.: Evangelische Gesangbuch

[8] *Chanterai por mon coraige* (Guiot de Dijon)
 RS 21; L 106.4; MW 766.3
 Fonti: C 86, K 385*, M 174c*-159,
 O 28a*, T 128*, X 248*
 Edd. mus.: CMM 107 I, n. 16; S. N. Rosenberg - H. Tischler (edd.), *Chansons des Trouvères. Chanter m'estuet*, Paris 1995, n. 124

[9] *Diro satis percussus vulnere* (Riccardo di San Germano) - *Lamento di Tristano* (Anonimo)
 Fonti mus.: London, British Libr., Add. 29987
 Ed. testo: G. Spreckelmeyer,
Mittelateinischer Kreuzzugslieder,
 Göppingen 1987
 Ed. mus.: T. McGee, *Medieval Instrumental Dances*, Bloomington 1989

[10] *Nus ne porroit de mauvese reson*
 (Anonimo)

RS 1887 (contrafactum di RS 700);
 L 265.1222; MW 1079, 23
 Fonti: U 117, V 116d*
 Edd. mus.: CMM 107, V, n. 417

IV. Hierosolyma Caelestis

[11] *Ierusalem mirabilis* (Inno)
 Fonti: Paris, Bibl. Nationale de France, lat. 1139
 Edd.: F. Gennrich, *Grundriß einer Formenlehre des mittelalterlichen Liedes*, Darmstadt 19702; René Clemencic (ed.), *Carmina Burana - 50 Originalmelodien*, München 1979

[12] *Nû alrêst lebe ich mir werde*
 (Walter von der Vogelweide)
 Fonti: Münster, Staatsarchiv, *Münsterer Fragmente*
 Ed. testo: K. Lachmann, *Die Gedichte Walters von der Vogelweide*, Berlin 196513, 14.38
 Ed. mus.: H. Moser - J. Müller-Blattau (ed.), *Deutsche Lieder des Mittelalters*, Stuttgart 1968.
 Probabile contrafactum di J. Rudel,
Lanquan li jor son lonc en mai o dell'inno Te Joseph celebrent (LU 1447)

13 *Nomen a solemnibus* (Anonimo, Carmina Burana 52)
 Fonti: Paris, Bibl. Nationale de France, lat. 3549; *ibid.*, lat 3719; München, Bayerische Staatsbibl., Clm 4660

Edd.: F. Gennrich, *Grundriß einer Formenlehre des mittelalterlichen Liedes*, Darmstadt 19702; René Clemencic (ed.), *Carmina Burana - 50 Originalmelodien*, München, 1979; CMM 107, XV, L74

Nota

Di ciascun brano sono stati indicati nell'ordine, il riferimento ai repertori bibliografici e metrici, le fonti musicali e le edizioni del testo e della musica successive al 1979 (per le precedenti vale il rimando ai repertori bibliografici citati). Il simbolo * segnala le fonti con musica. Quando un componimento è tramandato da più manoscritti, la fonte usata nell'esecuzione è stata evidenziata in grassetto.

Abbreviazioni

CMM «Corpus Mensurabilis Musicae» 107: H. Tischler (ed.), *Tropatorium septentrionalium poemata cum suis melodiis. Opera Omnia*, 15 voll., American Institute of Musicology, Roma 1997
 MMA «Monumenta Monodica Medii Aevi» XI - XII: H. Van der Werf (ed.), *Trouvères-Melodien*, 2 voll., Kassel-Basel etc. 1977-1979
 MW U. Mölk - F. Wolfzettel, *Répertoire métrique de la poésie lyrique français des origines à 1350*, München 1972
 L R. W. Linker, *A Bibliography of old French Lyrics*, University of Mississippi 1979
 LU *Liber Usualis Missae et Officii*, Parisiis-Tornaci-Romae, 1954
 RS H. Spanke, *G. Raynauds Bibliographie des altsfranzösischen Liedes, neu bearbeitet und ergänzt*, Leiden 1955

Sigle dei manoscritti

a Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Regin. 1522
 A Arras, Bibliothèque Municipale, 657
 C Bern, Stadtbibliothek, 389
 K Paris, Bibliothèque de l'Arsenal, 5198
 L Paris, Bibliothèque Nationale de France, fr. 765
 M Paris, Bibliothèque Nationale de France, fr. 844
 Mt Paris, Bibliothèque Nationale de France, fr. 844, ff. 13, 59-77
 N Paris, Bibliothèque Nationale de France, fr. 845
 O Paris, Bibliothèque Nationale de France, fr. 846
 P Paris, Bibliothèque Nationale de France, fr. 847
 S Paris, Bibliothèque Nationale de France, fr. 12581
 T Paris, Bibliothèque Nationale de France, fr. 12615
 U Paris, Bibliothèque Nationale de France, fr. 20050
 V Paris, Bibliothèque Nationale de France, fr. 24406
 X Paris, Bibliothèque Nationale de France, n.a. fr. 1050
 W Paris, Bibliothèque Nationale de France, n.a. fr. 25566
 za Zagreb, Univ. Bibl. Agram, s.s.

La musica dei Crociati

di ANGELO RUSCONI

La lunga vicenda delle crociate ha trovato riscontro in tutti i generi musicali dei secoli XII e XIII, dal canto liturgico alla monodia profana. Il programma qui registrato privilegia la produzione lirica dei poeti oitanici, i trovieri, fioriti nel Nord della Francia. La forma poetico-musicale favorita è la *chanson*, formata da una serie di strofe intonate sulla medesima musica; entro ciascuna strofa, la musica dei primi due versi si ripete nel terzo e quarto (spesso variando la cadenza finale), mentre i versi successivi ricevono un diverso sviluppo melodico. Si ha cioè uno schema di questo tipo: AB AB' CDEF (strofa di 8 versi; ogni lettera corrisponde a una frase musicale/verso poetico).

cd1

1 Crucifigat omnes

La caduta di Gerusalemme (riconquistata una prima volta da Saladino nel 1187, recuperata per via diplomatica da Federico II nel 1229 e definitivamente perduta nel settembre 1244) ebbe una risonanza enorme in Occidente e fu sentita come un autentico lutto per la Cristianità. L'anonimo autore non esita a riecheggiare il lamento del profeta Geremia sulla desolazione di Gerusalemme, che si canta nella liturgia notturna della settimana santa: «Plena gente sola sedet civitas», leggiamo ai versi 6-7; piange Geremia: «Quomodo sedet sola civitas ple-

na populo!» (*Thren.* I, 1-2). Ma il testo profetico è prima di tutto un invito alla conversione, e del pari il moderno autore invita a testimoniare con i fatti la propria fede: chi si è vestito con il segno della croce, simbolo della fede («signatus fidei caractere», v. 1 della terza strofa), deve combattere come i martiri antichi, nella speranza dell'eterna ricompensa. Il testo, accolto anche nei *Carmina Burana*, è eseguito in un'intonazione polifonica della Scuola di Notre-Dame.

2 Seignor, sachiez qui or ne s'en ira

Thibaut IV, conte di Champagne e di Brie (1201-1253), è il solo poeta oitanico (di lingua d'oïl) citato da Dante nel *De vulgari eloquentia* per la sua eccellenza. Nella storia delle crociate aveva già ottenuto un posto il padre di Thibaut, suo omonimo, che, eletto duce della quarta spedizione, era morto proprio alla vigilia della partenza (maggio 1201), pochi giorni avanti la nascita del poeta. A sua volta, questi sarà a capo di un contingente partito per la Palestina nel 1239: sono gli anni in cui si tenta di conservare i modesti risultati ottenuti con la Sesta Crociata, di nuovo in Terrasanta dopo la parentesi egiziana (ugualmente fallimentare) della quinta. Ma Gerusalemme cadrà ancora una volta di lì a poco, nel 1244. La canzone dovrebbe essere stata composta negli anni 1236-0, meglio, 1238-39. L'invito all'impresa d'oltremare si fonda su un duplice ordine di motivazioni, quello propriamente religioso e quello cavalleresco: chi non prenderà la croce, non solo difficilmente guadagnerà il Paradiso, ma perderà la stima del mondo e la dignità di fronte alla propria dama. Si noti nella quarta strofa il richiamo alla Vergine (e nella chiusa, qui non eseguita, Thibaut si pone sotto la sua protezione): nel XIII secolo il culto mariano ha ormai raggiunto una straordinaria diffusione e Maria, madre di tutti i fedeli, vie-

ne invocata quale mediatrice per eccellenza fra la terra e il cielo. La melodia, tramandata con varianti di poco peso da ben sei codici, è sillabica e si snoda spiegata e incisiva.

3 La Quinte Estampie Real

Uno dei più importanti manoscritti musicali franco-provenzali, noto come *Chansonniere du Roi*, riporta alcune danze che figurano tra i più antichi brani strumentali a noi giunti. Si tratta di vivaci componimenti designati con il nome di *estampie*. L'*estampie* è l'unica forma conosciuta della coreutica medievale; è costituita da un certo numero di sezioni, dette *puncta*, la maggior parte delle quali è immediatamente ripetuta, ma con diversa conclusione (la prima conclusione è detta *ouvert*, la seconda *clos*). È significativo rilevare come questi esempi di musica strumentale presentino già una scrittura notevolmente autonoma rispetto allo stile della musica vocale.

4 Parti de mal et a bien atourné

Canzone di un ignoto poeta francese. Trasmessa da fonte unica del sec. XIII, potrebbe essere stata composta mentre si preparava la Terza Crociata, che prese avvio nel 1189: il 2 ottobre del 1187 Saladino aveva riconquistato Gerusalemme e, caduta la città sacra, anche i vicini Stati cristiani fondati all'epoca della prima crociata erano sull'orlo della rovina. Tre sovrani - Federico Barbarossa, Filippo Augusto, Riccardo Cuor di Leone - si posero a capo delle milizie europee, ma la spedizione non approdò all'esito desiderato, limitandosi alla ripresa di alcune città costiere. La canzone non accenna esplicitamente agli avvenimenti, evocando piuttosto le ragioni morali che incoraggiano l'impresa. Tutti sono stati chiamati da Dio per riconquistare la Terra Santa e l'au-

tore desidera farsi portavoce di questa chiamata, facendo ascoltare alla gente la sua canzone (il che, per inciso, ci ricorda le modalità essenzialmente orali della comunicazione diffusa e della circolazione delle idee in epoca medievale). La sua esortazione, tutta imperniata sulla contrapposizione bene/male enunciata fin dal primo verso, insiste sul debito che gli uomini hanno contratto con Cristo, colui che li ha riscattati da morte, ma soprattutto sulla precarietà dei beni e delle gioie terrene, richiamando temi topici quali la brevità della vita, la provvisorietà della ricchezza, l'incombere del *dies iudicii*. Emerge inoltre il tema di fondo che animò il concorso alle crociate: il Sepolcro è stato riacquistato dagli infedeli a causa dei nostri peccati, che ora devono essere riscattati. Anche in questo contesto epico-religioso non viene meno la dimensione cortese: nella penultima strofa (qui non eseguita) si ricorda che chi sarà partito, se avrà la grazia di ritornare e di ritrovare i nobili protettori e la donna amata, otterrà grande onore.

5 Chevalier mult estes guariz

È un codice della seconda metà del secolo XII a trasmetterci la più antica canzone francese di crociata attualmente conosciuta, scritta da un ignoto poeta probabilmente intorno al 1146. Nella seconda strofa si accenna infatti alla presa di Edessa da parte dei Saraceni, avvenuta nel 1144, mentre il ritornello esorta i cavalieri a unirsi al re Luigi che si accinge alla partenza per la Terra Santa. Luigi VII di Francia annunciò la spedizione il giorno di Natale del 1145, ma vestì la croce l'anno seguente; il bando ufficiale della crociata attese l'approvazione papale, proclamata il 2 marzo 1146, e il viaggio ebbe inizio solo nel giugno 1147. Ai successi cristiani della Prima Crociata i sovrani turchi avevano saputo reagire ben presto, rinsaldando la struttura dei propri domini;

Bettina Hoffmann

prima vittima della riscossa turca fu appunto la Contea di Edessa (il Sanguin nominato nella quarta strofa è Imad al Din Zenghi, il conquistatore di Edessa, ove la guarnigione cristiana fu massacrata e le chiese distrutte). In Occidente, l'emozione fu fortissima e immediatamente ci si accinse a un'impresa di soccorso. È la Seconda Crociata: il tumulto emozionale che ne accompagna i preparativi (grazie anche a un predicatore d'eccezione quale san Bernardo) trabocca dalla canzone, che l'impiego del *refrain* (ritornello) rende ancor più incisiva. Martellante, dopo ogni strofa riecheggia la promessa: chi partirà crociato otterrà il Paradiso e sarà posto fra gli angeli del Signore.

6 De transfretantibus

Da una raccolta trecentesca di canti goliardici, nota come *Herdinger Vagantenlieder*, proviene un testo latino databile all'epoca dei preparativi per la Sesta Crociata. Si accenna infatti alla grave malattia che aveva colpito Luigi IX, re di Francia, alla sua guarigione e al conseguente voto di prendere la croce annunciato dal sovrano nel dicembre 1244; poiché l'impresa non si avviò in realtà prima del 1248 e il testo sembra alludere a una partenza imminente, la composizione sembra da avvicinare piuttosto a questa seconda data. Il testo è intessuto di citazioni di inni liturgici. Non essendo pervenuta la musica, la poesia viene semplicemente declamata con un accompagnamento di tamburi evocanti la figura del banditore.

7 Au tans plain de felonie

Ancora di Thibaut de Champagne, il componimento è datato fra il marzo 1239 (seconda scomunica di Federico II da parte di papa Gregorio IX, alla quale si allude nella prima strofa) e il giugno dello

stesso anno, quando Thibaut fu eletto a Lione capo di una spedizione in Palestina. Se nella precedente canzone del conte di Champagne dominava il motivo religioso, qui in primo piano si staglia la «cortoisie», o meglio lo sdegno verso un mondo in cui essa è messa da parte proprio da coloro che dovrebbero esserne depositari, i baroni e i re; né vale farsi crociati, se prima non si dispone se stessi a un'opera di conversione e di purificazione interiore; non a caso era opinione comune che gli insuccessi militari in Terrasanta fossero da attribuirsi al prevalere degli interessi materiali e delle ambizioni personali. Dopo così solenni proposizioni, piuttosto sorprendente, e quasi slegata da quanto precede, appare la seconda parte della canzone, dove il poeta si dichiara prigioniero d'amore e incapace di staccarsi dalla donna amata. La melodia qui eseguita (la tradizione musicale non è univoca) è assolutamente sillabica, caratteristica che le conferisce un andamento deciso e ben marcato.

[8] La Seconde Estampie Royal

Fa parte delle otto *Estampie Royal* o *Real* copiate ai primi del XIV secolo nello *Chansonnier du Roi*, la cui parte principale si data alla fine del XIII. La seconda *estampie* si conforma ai caratteri stilistici predominanti nel genere: è una vivace melodia in ritmo ternario, adatta all'esecuzione con uno o più strumenti.

[9] Bien me deüsse targier

Il nobile troviero Conon, uno dei più illustri rappresentanti della poesia francese medievale, nacque intorno alla metà del XII secolo e fu sin dall'infanzia iniziato alla lirica da Huon d'Oisi, suo parente. Nel 1189 partecipò per breve tempo alla Terza Crociata (attirandosi gli strali

dello stesso Huon, espressi nel polemico sirventese che figura in questa registrazione) e poi alla quarta (1202-1204), questa volta ricoprendo importanti ruoli e distinguendosi positivamente per il suo comportamento. L'avventura oltremare fu anche occasione di poesia: oltre a trarre ispirazione per due canzoni, Conon entrò in contatto con il trovatore Raimbaut de Vaqueiras, egli pure crociato, con il quale compose una tenzone bilingue. Morì nel 1219 o 1220. *Bien me deüsse targier* è prima di tutto un canto di dolore per la separazione dalla donna amata, ma al tempo stesso proclama la fede di chi parte col sincero desiderio di servire Cristo in contrapposizione a coloro che, mossi dalla cupidigia, cadranno vittime della vendetta divina.

[10] Dame, ensinc est qu'il m'en covient aler

Con questa canzone si completa il *corpus* poetico ispirato a Thibaut dalle Crociate. Significativa è la riflessione che conclude il testo, laddove l'autore esprime il proprio dolore per il distacco dall'amata, ma al tempo stesso l'orgoglio di farsi servitore di Dio in una forma ancor più elevata di *fine amors*, trascendente e purificatrice. La melodia è nota in ben tre diverse redazioni differenti.

[11] A vous, Amors, plus qu'a nule autre gent

Scarse e per lo più non sicuramente documentate sono le notizie che abbiamo sul poeta che i codici medievali chiamano semplicemente «Il castellano di Couci», forse da identificare con Guy de Thourotte, nel XII secolo potente castellano (cioè governatore di un castello reale, ducale o comitale, e del territorio competente) di Couci (i resti del castello sono andati distrutti nei combattimenti della prima guerra mondiale). Partecipò alla Terza Crociata (1190) e alla quarta (1202), quella

che comportò la deviazione verso Costantinopoli e la conseguente fondazione dell'impero latino d'Oriente; pur in disaccordo con tale variazione del progetto militare, Guy non abbandonò le file crociate e perì durante la traversata del mar Egeo. Le sue canzoni, incluse le due di crociata, mettono sempre in primo piano il tema dell'amore. Qui, alla crociata non è riservato che un accenno, quando l'autore ricorda che deve recarsi «in terra straniera». Egli si definisce «pellegrino»: così sono frequentemente designati coloro che si avviavano a combattere in Terrasanta e ciò rivela lo spirito che animò le prime crociate, intese non quali pure imprese belliche, bensì come itinerario penitenziale e purificatorio. La commovente melodia è tutta trattenuta in ambito melodico ristretto, che appena si espande nella penultima frase-verso.

12 Li departirs de la douce contree

Chardon di Reims, detto anche Chardon de Crussilles, operò nella cerchia di Thibaut de Champagne e prese parte alla spedizione in Palestina del 1239 da lui capeggiata: la canzone si data pertanto a quell'anno. Una volta di più, se il dovere verso Dio «mon criator» non può esentare il poeta dalla partenza, se anzi egli va di tutto cuore a servirlo in crociata, nondimeno gli è impossibile dimenticare la «fine amor» e la dama che è sua morte e sua vita. Non si potrebbe esprimere più chiaramente l'intima lacerazione fra la chiamata della croce e gli affetti che si lasciano, e non si dovrebbe dimenticare che già con la prima riscossa musulmana conseguenze pesantissime erano ricadute sulle vedove e sui figli dei cavalieri caduti in Oriente, rimasti senza terre e senza sostanze; tuttavia, questo specifico tema non sembra trovare esplicitamente spazio nella lirica contemporanea, anche quando, spentosi l'ardore fanatico delle pri-

me spedizioni, non mancano di farsi sentire voci critiche. Dal punto di vista musicale, per questa canzone la tradizione manoscritta tramanda concordemente una melodia di spiccata cantabilità.

13 Li nouveaux temps et maiz et violete

Come abbiamo detto, l'ispirazione dominante della poesia del Castellano di Couci è l'amore. E anche qui, con l'immagine tradizionale dell'ispirazione al canto suscitata dal risveglio della natura nella stagione primaverile, si apre un'appassionata, sensuale invocazione amorosa: la crociata appare sullo sfondo, non biasimata, ma egualmente dolorosa causa della separazione fra i due amanti. La melodia, tramandata in diverse redazioni con significative varianti, si segnala per il suo profilo aggraziato, ornato di discrete, raffinate vocalizzazioni (che possono essere originarie oppure registrate per scritto da un'esecuzione personale). È uno dei rari casi in cui sembra di percepire una corrispondenza intenzionale fra il tema poetico e l'invenzione melodica, che pare accordare le sue sfumature all'emozione erotica del testo.

14 Aler m'estuet la ou je trerai paine

Alcuni codici l'attribuiscono a Gilles Le Vinier, canonico ad Arras, pellegrino in Terrasanta verso il 1250 e morto nel 1252. Una fonte soltanto tramanda invece il nome di Hue, castellano di Arras, fiorito nella prima metà del XIII secolo, che nel 1219 salpò per l'Egitto in veste di crociato. Fu in ogni modo fine poeta - chiunque sia stato - l'autore di questa canzone in lingua francese, indirizzata prima della partenza alla donna amata e venata di dolce malinconia. La crociata egiziana fu intrapresa sostanzialmente per la convergenza d'interessi di Genova, in caccia di un proprio impero commerciale, e del papato, che tollerava malvolentieri le

proficue relazioni cristiano-musulmane. All'iniziale successo, coronato dalla conquista di Damietta (porto di primaria importanza), fece seguito nel giro di due anni il disastro di el Mansurah, quando la salvezza dell'esercito cristiano, accerchiato e senza scampo, ebbe come prezzo la restituzione della città. Ancora una volta, tuttavia, la componente bellica e religiosa resta sullo sfondo, concentrandosi la poesia sul tema del distacco amoroso: così la Terrasanta, terra di pena per Cristo, è ora terra di pena per il poeta. Si notino il paragone con Lancillotto (nella penultima strofa) e l'evocazione del mito delle sirene in rapporto all'immagine della navigazione quale figura della vita e dell'amore.

cd2

1 - 2 **Ja nuns hons pris**

Riccardo Cuor di Leone visse dal 1157 al 1199. Re d'Inghilterra dal 1189, conte del Poitou dal 1169, duca di Aquitania dal 1171, spese qui la parte maggiore della propria esistenza. Si applicò fra l'altro alla composizione poetica e musicale, con ciò onorando una tradizione familiare preclara: il nonno di Eleonora di Aquitania, madre di Riccardo, fu quel Guglielmo IX che è ricordato come il primo poeta trobadorico. Di Riccardo non sopravvivono che due testi, e soltanto quello qui registrato ci è giunto provvisto della musica: è un canto di prigionia, scritto nel corso della lunga detenzione in Austria (1192-94).

3 **Desolata mater / Que nutritos / Filios enutrivì**

Considerato una delle forme musicali più complesse concepite in epoca medievale, il mottetto, a partire soprattutto dal XIV secolo, affronta volentieri argomenti «politici», sia con intento critico sia celebrativo, ispi-

Ugo Gallasso

randosi ad avvenimenti e personaggi contemporanei. È il caso di *Desolata mater ecclesia*, tratto dal *Roman de Fauvel*, un poema satirico scritto dal gentiluomo di corte Gervais de Bus fra 1310 e 1314: bersaglio del poeta sono personaggi politici e alti prelati, nonché Domenicani e Francescani, accusati di corruzione morale e materiale. Nel 1316, un altro cortigiano, Raoul Chaillou de Pestain, aggiunse all'originale una serie di testi, alcuni dei quali provvisti di musica (vi sono anche composizioni attribuibili a Philippe de Vitry, il grande teorico dell'*Ars nova*). Fra questi figura *Desolata mater ecclesia* che, come altri componimenti della raccolta, allude alla soppressione dell'Ordine dei Templari, avvenuta nel 1312: «*Complainte que l'eglise fait des templiers et du clergie*», recita il sottotitolo. I Templari furono un ordine monastico-cavalleresco fondato nel 1118 con lo scopo di proteggere i luoghi santi conquistati; perse tutte le sedi palestinesi, si insediarono in Europa, ma furono sciolti da Filippo IV il Bello, il fiero avversario della Chiesa romana e di Bonifacio VIII.

[4] *Maugré tous sainz et maugré dieu ausi*

Morto nel 1190, Huon figura fra i più antichi trovieri. Maestro di Conon de Béthune, ci ha lasciato due componimenti, entrambi da collocare intorno al 1189. *Maugré tous sainz* è un sirventese che critica con aspro sarcasmo il comportamento di Conon, partito crociato, ma ben presto, troppo presto ritornato in patria: le reprime contro chi evadeva l'arruolamento oppure abbandonava l'impresa con sospetta precipitazione sono un *topos* della letteratura poetica sulle crociate e testimoniano che la partecipazione alla «vendetta di Dio» era considerata non solo dovere religioso, ma anche cavalleresco, implicante pertanto una valutazione sull'onore dell'interessato.

[5] *Congregati sunt*

Durante l'interminabile assedio di Antiochia (Prima Crociata), un prete di nome Stefano ebbe una visione nella quale Cristo comandava ai crociati di cantare ogni giorno il responsorio *Congregati sunt*, in pegno della vittoria. Il brano, di cui in questa incisione si esegue il *responsum*, rispecchia le caratteristiche di questa forma del repertorio liturgico gregoriano: è una melodia ampiamente ornata, costruita su un formulario standard fatto di pochi incisi costantemente riproposti e rielaborati.

[6] *La Quarte Estampie Royal*

Fa parte dell'antologia di danze dello *Chansonnier du Roi*. Dall'iconografia coeva possiamo dedurre che l'organico strumentale dell'epoca si avvaleva di numerosi strumenti giunti in Occidente proprio dalla civiltà araba.

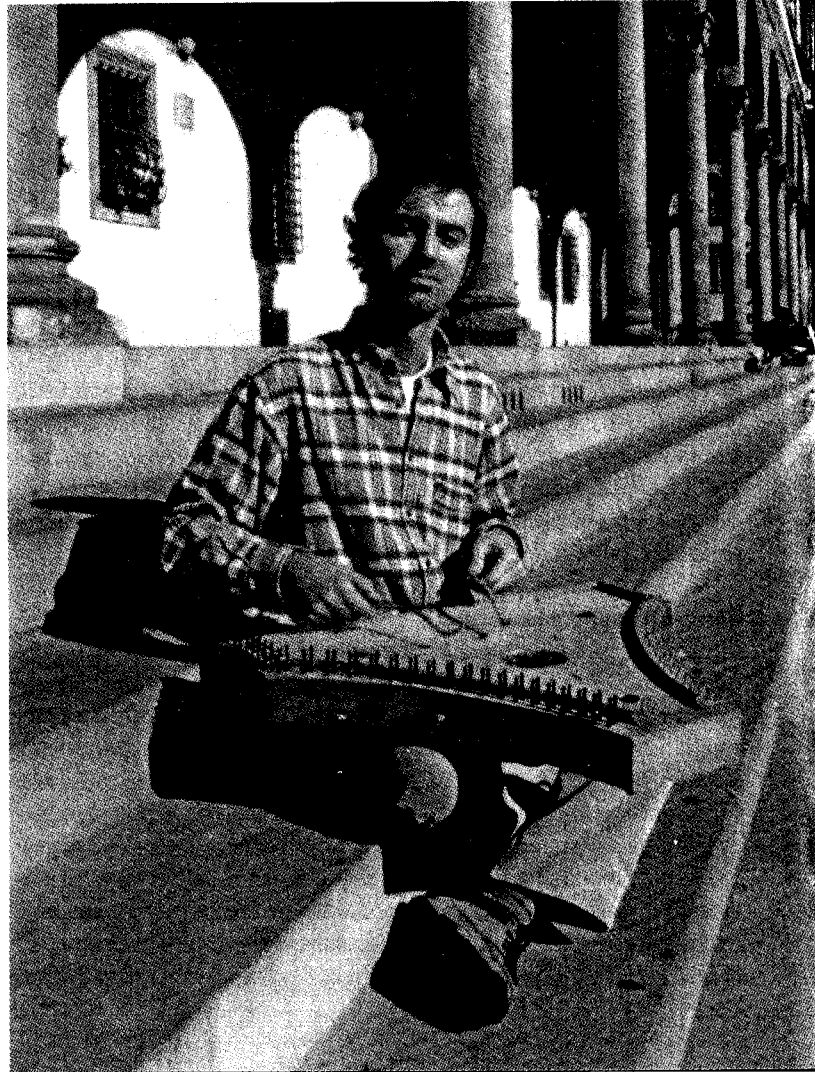
[7] *In gotes namen fara wir*

In un corale del repertorio luterano è sopravvissuta la melodia di un canto di pellegrinaggio risalente al Medioevo. Scritto probabilmente intorno al XII secolo, invoca l'aiuto di Dio e dello stesso Sepolcro, simbolo del sacrificio divino e della speranza nella risurrezione.

[8] *Chanterai por mon coraige*

A differenza di gran parte degli autori sopra citati, Guiot non fu, probabilmente, un aristocratico: egli dovette cantare per mestiere, al servizio di qualche signore della regione della Champagne. La canzone che ascoltiamo fu scritta in epoca incerta, forse ai tempi della terza crociata, forse più tardi, quando l'amante della giovane protagonista

Daniele Poli

era lontano e forse prigioniero. Appartiene al genere della *chanson de femme*: la donna viene fatta parlare in prima persona, con delicata finezza di accenti (si veda la commovente ultima strofa).

9 **Diro satis percussus vulnere**

Il lamento composto in lingua latina da Riccardo di San Germano (ca. 1175-post 1252), notaio imperiale alla corte siciliana di Federico II e autore di una *Chronica* che resta uno dei più importanti documenti per la storia della dominazione sveva nell'Italia meridionale, ci è giunto senza musica: nell'esecuzione qui registrata il testo è declamato sopra la melodia del celebre *Lamento di Tristano*, una *estampie* italiana del XIV secolo. Il lungo testo, di cui in questa registrazione si eseguono solo alcune strofe, fu scritto intorno al 1221 e rende con grande evidenza la commozione suscitata nel mondo cristiano dalla caduta di Damietta (quinta crociata).

10 **Nus ne porroit de mauvese reson**

Anonima, questa canzone fu con ogni probabilità scritta in Oriente, e precisamente a San Giovanni d'Acrida, ove nel 1250 il re Luigi IX si era riparato con i resti del suo esercito travolto nella battaglia di Mansura. Qui il re si trovò a decidere se rientrare in patria oppure rimanere in Terrasanta e proseguire la spedizione puntando alla «liberazione» di Gerusalemme: il poeta propende decisamente per la seconda opzione, certo non solo esercitando un tentativo di pressione nei confronti del sovrano quanto dei numerosi di contraria opinione. L'allusione alle possibilità economiche del re - orientata nell'immediato al pagamento dell'ingente riscatto preteso dagli Egiziani per il rilascio dei prigionieri crociati - ribadisce il diffuso *leitmotiv* secondo il quale i membri

della società più ricchi di beni e di onori devono per primi farsi carico del sostentamento di una missione provvidenziale.

11 Ierusalem mirabilis

Da un manoscritto dell'abbazia aquitana Saint-Martial di Limoges, copiato probabilmente fra il 1096 e il 1099, sono stati trascritti i versi latini di *Ierusalem mirabilis*: lodi della città sacra, invito a riacquistare il *templum Dei*, promessa di un posto fra i santi del paradiso per coloro che cadranno nell'impresa.

12 Nû alrêst lebe ich mir werde

Celeberrimo fra i poeti cortesi di lingua tedesca (i *Minnesinger*) che ispirarono la loro creatività ai modelli francesi e provenzali, Walther von der Vogelweide (ca. 1170-ca. 1230) fu originario forse del Tirolo. La sua vasta produzione include alcuni canti di crociata, composti in tarda età. Il *Palästinalied*, che ne è l'esempio più noto, si riferisce alla Crociata del 1228 (verosimilmente anche l'anno di composizione). La forma poetico-musicale è quella nota: due *Stollen* (corrispondenti ai versi 1-2 e 3-4) con identica musica e un *Abgesang* (vv. 5-6-7) musicalmente diverso. Nel nostro caso, la frase finale dell'*Abgesang* riprende parte della melodia degli *Stollen*, con ciò qualificando il tipo particolare della canzone «a rotundello». Lo schema si ripete, ovviamente, per tutte le strofe. La melodia non è originale, riprendendo la nota intonazione di *Langan li jorn son lonc en may*, del provenzale Jaufré Rudel; almeno fino al 1200, del resto, non si conoscono liriche tedesche con melodia propria, ma esclusivamente *contrafacta* franco-provenzali. Il testo celebra la bellezza di Gerusalemme e l'emozione del pellegrino che giunge nella Città Santa, centro del mondo (come si riteneva), luogo scelto da Dio per farsi uomo.

13 Nomen a solemnibus

Inclusi nella celebre silloge dei *Carmina Burana*, questi versi sono un inno di gioia riecheggiante toni e parole dei più festosi salmi, scritto per celebrare la conquista di Gerusalemme. Come si conviene a un canto goliardico, non manca tuttavia la componente ironica e dissacrante, evidente nel beffardo riferimento a un monaco di nome Serraco, che si era autoevirato e che ora viene escluso dai festeggiamenti.

Gian Luca Lastraioli

cd1

1 Crucifigat omnes

Crucifigat omnes
 Domini crux altera,
 nova Christi vulnera!
 Arbor salutifera perditur; sepulcrum
 gens evertit exera violenta;
 plena gente
 sola sedet civitas;
 agni fedus rapit hedus;
 plorat dotes perditas
 sponsa Sion;
 immolatur Ananias;
 incurvatur cornu David;
 flagellatur mundus;
 ab iniustis abdicatur,
 per quem iuste iudicatur mundus.

O quam dignos luctus!
 Exulat rex omnium,
 baculus fidelium
 sustinet opprobrium gentis infidelis;
 cedit parti gentium pars totalis;

iam regalis
 in luto et latere
 elaborat tellus, plorat
 Moysen fatiscere.
 Homo, Dei miserere!
 Fili, patris ius tuere!
 In incerto certum quere,

1 Crucifigat omnes

*Che un'altra croce del Signore
 e nuove ferite di Cristo
 ci crocifiggano tutti!
 L'albero della salvezza è perduto; il sepolcro
 è profanato con violenza da popoli stranieri.
 Com'è deserta la città
 che prima era piena di gente!
 L'ariete ha rotto il pao dell'agnello,
 la sposa di Sion piange
 la sua dote perduta.
 Anania è sacrificato,
 la potenza di Davide è piegata,
 il puro è flagellato.
 Gli ingiusti rinnegano
 quel Giusto che giudicherà il mondo.*

*O che lutto meritato!
 Il re di tutti è bandito,
 il bastone che sostiene i fedeli
 ora deve sostenere l'ingiuria degli infedeli!
 Soccombe a una parte del popolo quella parte
 [che è tutto!]*

*Questa terra, un tempo così regale,
 ora s'affatica nel fango
 e piange la perduta
 forza di Mosè.
 Uomo, abbi compassione di Dio!
 Figlio, proteggi il diritto di tuo padre!
 Cerca la certezza là dove vi è incertezza,*

ducis ducum dona promerere
et lucrare lucem vere lucis!
Quisquis es signatus fidei caractere,
fidem factis asserere,
rugientes contere catulos leonum,
miserans intueri
corde tristi damnum Christi!
Longus cedar incola,
surge, vide, ne de fide
reproberis frivola!
Suda martyr in agone
spe mercedis et corone!
Derelicta Babylone
pugna pro celesti regione,
aqua vite! Te compone pugna!

[2] Signor, sachiez qui or ne s'en ira

Signor, sachiez qui or ne s'en ira
En cele terre ou Dex fu morz et vis.
Et, qui la croiz d'Outremer ne prendra,
A poignes mais ira en paradis.
Qui a en soi pitié ne remembrance,
An haut Signor doit querre sa vengeance
Et delivrer sa terre et son pais.

Tuit li mauvais demorront par deça,
Qui n'aiment Deu, bien ne honor ne pris.

Et chascuns dit: «Ma femme, que fera?
Je ne lairoie a nul fuer mes amis».
Cil sont cheoit en trop fole atendance,
Qu'il n'est amis fors que cil, sanz dotance,

*sii degno dei doni del re dei re,
guadagna la luce della vera luce!
Chiunque tu sia, segnato col marchio della fede,
afferma la tua fede con i fatti,
distruggi i ruggenti cuccioli del leone,
considera con cuore afflitto
l'onta di Cristo.
Tu, che a lungo hai soggiornato nelle tenebre,
alzati e bada che non ti venga rimproverata
una fede troppo debole.
Suda, come un martire nella lotta,
così potrai sperare nella ricompensa e nella corona!
Lascia Babilonia dietro di te:
combatti per il regno dei cieli,
preparati a combattere per la vita!*

*Signore, sappiate che chi ora non andrà
in quella terra dove Dio visse e morì,
e chi non prenderà la croce d'oltremare, difficilmente
potrà mai andare in paradiso!
Chi ha in sé pietà e memoria
deve vendicare l'alto Signore
e liberare la sua terra e il suo paese.*

*Rimarranno qui tutti i malvagi,
che non amano né Dio, né il bene, né l'onore, né il
[pregio].
e ciascuno dice: «La mia donna, che farà?
Io non lascerò i miei amici per nessun motivo».
Costoro sono caduti in una speranza assai folle,
poiché, senza dubbio, non esiste amico se non Colui*

Qui por nos fu en la vraie croiz mis.

Or s'en iront cil vaillant bachelier
Qui aiment Deu et l'onour de cest mont,
Qui sagement vuelent a Deu aler,
Et li morvous, li cendrox demorront;
Avugle sont, de ce ne dout je mie.
Qui un secours ne fait Deu en sa vie,
Et pour si pou pert la gloire dou mont?

Dex se laissa por nos en croiz pener
Et nos dira au jor ou tuit venront:
«Vous qui ma croiz m'aidastes a porter,
Vos en iroiz la ou mi ange sunt;
La me verroiz et ma Mere Marie.
Et vos par cui je n'oi onques ahie
Descendrez tuit en Enfer le parfont».

Chascuns cuide demorer toz haitiez
Et que jamès ne doie mal avoir.
Ensinc le[s] tient Enemis et pechiez
Que il n'ont sen, hardement ne pooir.
Biau sire Dex, ostez lor tel pansée
Et nos metez en la vostre contrée
Si saintement que vos puissons veoir!

Douce Dame, roïne coronée,
Proiez por nos, Virge bien eürée,
Et puis après ne nos puet mescheoir.

[4] Parti de mal et a bien atourné
Parti de mal e a bien aturné,

che fu messo per noi sulla santa croce.

*Ora se ne andranno questi valenti baccellieri,
che amano Dio e l'onore di questo mondo
e che saggiamente vogliono andare a Dio.
E i paurosi, i vili rimarranno.
Ciechi sono, e di questo certo non ho dubbi!
Chi durante la sua vita non soccorre Dio,
per così poco perde la Gloria del mondo?*

*Dio si lasciò tormentare per noi sulla croce,
e nel giorno in cui tutti verranno a lui, ci dirà:
«Voi che mi avete aiutato a portare la croce,
voi ve ne andrete là dove sono i miei angeli;
là vedrete me e mia Madre Maria.
Voi invece, da cui non ho mai avuto aiuto,
discenderete tutti nel profondo Inferno!».*

*Ognuno di loro pensa di vivere sempre felice
e che giammai dovrà avere dei mali.
Il Nemico e il peccato li tengono così stretti
che essi non hanno né senno, né coraggio, né potere!
Buon Signore Dio, togliete loro tali pensieri
e mettete invece noi nel vostro regno,
così in alto da potervi vedere!¹*

*Dolce Signora, regina coronata,
Vergine beata, pregate per noi,
così, in seguito, nulla di male ci potrà capitare.*

Allontanato dal male e rivolto verso il bene,

Voil ma chançon a la gent fere oir,
K'a sun besuing nus ad Deus apelé,
Si ne li deit nul prosdome faillir,
Kar en la cruiz deignat pur nus murir:
Mult li doit bien estre gueredoné,
Kar par sa mort sumes tuz rachaté.

Cunte, ne duc, ne li roi coruné,
Ne se poent de la mort destolir,
Kar, quant il unt grant tresor amassé,

Plus lur covient a grant dolur guerpìr.
Mielz lur venist en bon ius departir,
Kar, quant il sunt en la terre buté,
Ne lur valt puis ne chastel ne cité.

Allas! cheitif, tant nus sumes pené
Pur les deliz de nos cors acumplir,
Ki mult sunt tost failli e trespasé,
Kar adès voi le plus joefne enviellir!
Pur ço fet bon paraïs descrivir,
Kar la sunt tuit li gueredon dublé;
Mult en fet mal estre desherité.

Mult ad le quoer de bien enluminé
Ki la cruiz prent pur aler Deu servir,
K'al jugement ki tant iert reduté,
U Deus vendrat les bons des mals partir,
Dunt tut le mund deit trembler e fremir,
Mult iert huni ki serat rebuté,
K'il ne verad Deu en sa maesté:

*voglio fare ascoltare alla gente la mia canzone.
Dato che Dio ci ha chiamato in suo aiuto,
nessun uomo di valore deve venirgli meno,
perché egli non sdegnò di morire per noi sulla croce.
Deve ben essere ricompensato molto per questo,
perché grazie alla sua morte noi siamo stati tutti
[riscattati.*

*Né conti, né duchi, né re incoronati,
possono sottrarsi alla morte.
Perché, quanto più grandi tesori essi hanno
[ammassato,
tanto più dolorosamente li devono abbandonare.
Sarebbe più giusto per loro partire,
perché tanto, quando sono buttati sotto terra,
non gli valgono più né castelli, né città.*

*Ahi, miseri! Tanto ci siamo affannati
per ottenere le delizie del nostro corpo,
che molto presto vengono meno e trapassano!
Perché già adesso vedo invecchiare il più giovane!
Perciò è bene meritare il paradiso,
perché là sono raddoppiate tutte le ricompense.
Sarebbe un gran peccato l'esserne privati.*

*Ha il cuore tutto illuminato dal bene
colui che prende la croce per andare a servire Dio.
Perché nel tanto temuto giorno del Giudizio,
in cui Dio verrà a separare i buoni dai cattivi
e per cui tutto il mondo deve tremare e rabbrivire,
avrà gran disonore chi sarà respinto,
poiché non potrà vedere Dio nella sua maestà.*

Si m'aït Deus, trop avons demuré
D'aler a Deu pur la terre seisir
Dunt li Ture l'unt cissiellé e geté
Pur noz pechiez ke trop devons hair.
La doit chascun avoir tut sun desir,
Kar ki pur lui lerad sa richeté
Pur voir avrad paraïs conquesté.

5 Chevalier mult estes guariz
Chevalier, mult estes guariz,
Quant Deu a vus fait sa clamur
Des Turs e des Amoraviz,
Ki li unt fait tels deshenors.
Cher a tort unt ses fieuz saiziz;
Bien en devums avoir dolur,
Cher la fud Deu primes servi
E reconuu pur segnuur.

Ki ore irat od Loovis
Ja mar d'enfern avrat pouur,
Char s'alme en iert en parcis
Od les anges nostre Segnor.

Pris est Rohais, ben le savez,
Dunt crestiens sunt esmaiez,
Les mustiers ars e desertiez:
Deus n'i est mais sacrifiez.
Chivalers, cher vus purpensez,
Vus ki d'armes estes prentez;
A celui voz cors presentez
Ki pur vus fut en cruiz drecez.

*Che Dio possa aiutarci! Troppo abbiamo aspettato
ad andare dal Signore, per riprendere la terra
da dove i Turchi lo hanno esiliato e cacciato,
per nostri peccati, che tanto dobbiamo odiare.
Là ognuno deve riporre tutti i suoi desideri,
perché chi lascerà per Lui la sua ricchezza,
per certo si sarà conquistato il paradiso.*

*Cavalieri, siete molto privilegiati,
dal momento che Dio ha rivolto a voi la sua denuncia
contro i Turchi e gli Almoravidi,
che gli hanno fatto sì grave onta.
Certo, a torto si sono impossessati dei suoi feudi.
Ne dobbiamo ben provare dolore
perché là fu Dio il primo ad essere servito
e ad essere riconosciuto come signore!*

*Chi ora andrà con Luigi,
giammai dovrà temere l'Inferno,
perché la sua anima se ne andrà in paradiso
con gli angeli di nostro Signore*

*Rohais è presa, lo sapete bene,
e per questo i cristiani sono sconsolati.
Le chiese sono incendiate e distrutte,
Dio non vi è più sacrificato.
Cavalieri, perché vi soffermate a pensarci,
voi che siete apprezzati per le vostre doti nelle armi?
Offrite il vostro corpo a colui
che per voi fu messo ritto sulla croce!*

Ki ore irat od Loovis...

Pernez essample a Lodevis,
Ki plus ad que vus nen avez:
Riches est e poesteiz,
Sur tuz altres reis curunez:
Deguerpit ad e vair e gris,
Chastels e viles e citez:
Il est turnez a icelui
Ki pur nus fut en croiz penez.

Ki ore irat od Loovis...

Deus livrat sun cors a Judeus
Pur metre nus fors de prisun;
Plaics li firent en cinc lieus,
Que mort souffrit e passium.
Or vus mande que Chaneleus
E la gent Sanguin le felun
Mult li unt fait des vilains jeus:
Or lur rendez lur guerredun!

Ki ore irat od Loovis...

Alum conquere Moïses,
Ki gist el munt de Sinai;
A Saragins nel laisum mais,
Ne la verge dunt il partid
La Roge mer tut ad un fais,
Quant le grant pople le seguit;
E Pharaon revint après:
Il e li suon furent perit.

Chi ora andrà con Luigi...

*Prendete esempio da Luigi,
che possiede più beni di voi.
Egli è ricco e potente,
coronato sopra tutti gli altri re:
ha abbandonato pellicce vaie e grigie,
castelli, villaggi e città
e si è rivolto a colui
che fu tormentato sulla croce per noi.*

Chi ora andrà con Luigi...

*Il Signore lasciò il suo corpo ai Giudei
per tirarci fuori dalla prigione;
gli fecero piaghe in cinque punti,
tanto che sopportò morte e passione.
Ora vi manda a dire che i Cananei
e la gente di Sanguin il fellone
lo hanno combattuto assai vilmente.
Ora rendete loro la ricompensa che si meritano!*

Chi ora andrà con Luigi...

*Andiamo a riprendere Mosè,
che andò sul monte Sinai;
non lasciamolo più ai Saraceni,
né lasciamo loro il bastone
con cui separò tutto in una volta il mar Rosso,
quando il grande popolo lo seguì.
Il Faraone gli venne dietro:
egli e i suoi morirono.*

Ki ore irat od Loovis...

[6] De transfretantibus

Amore summi iudicis crucem debemus tollere
atque rerum opificis nomine derelinquere
Et parentes et patriam et iherusalem petere
culpe querendo veniam iam lucis orto sydere.

Reges, principes, comites, dominatores gentium,
duces, barones, milites, ad exemplar fidelium,
Cives, burgenses, pedites, suscipite remedium
Crucem levando comites primo dierum omnium.

Rex francorum, rex inclitus, vite pretiosissime,
dei gratia peditus parat elegantissime

transfretare, qui monitus a te, christe piissime,
crucem sumpsit divinitus, eterne rex altissime.

[7] Au tans plain de felonie

Au tans ploid de felonie,
D'envie et de traison,
De tort et de mesprison,
Sanz bien et sanz cortoisie,
[Et] qu[e] entre nos barons
Façons tot le siegle empirier,
Que je voi escommenier
Cés qui plus offrent raison:
Lors vuil dire ma chançon.

Chi ora andrà con Luigi...

*Per amore verso il sommo Giudice dobbiamo prendere
la croce e abbandonare, nel nome del Creatore,
genitori e patria per andare a Gerusalemme,
ad espiare i nostri peccati, dato che l'astro della luce
[è ormai] sorto.*

*Voi re, principi, conti, dominatori di popoli,
voi duchi, baroni, ufficiali, come dei veri fedeli,
voi cittadini, paesani, fanti, prendete la salvezza,
prendete la croce, o compagni, nel primo di tutti
[i giorni] a venire.*

*Il re dei Francesi, l'inclito re, la cui vita è preziosissima,
in grazia di Dio, prepara il passaggio nel modo più
[opportuno].*

*Perché tu, Cristo santissimo, eterno, altissimo re,
gli hai mandato il monito di prendere la croce.*

*In quest'epoca piena di slealtà,
d'invidia e di tradimenti,
di soprusi e di misfatti,
priva di bene e di cortesia,
in cui anche tra noi baroni
non facciamo che peggiorare il mondo,
e in cui vedo scomunicare
coloro che dimostrano più saggezza,
voglio cantare la mia canzone.*

Li rëaumes de Surie
 Nos dit et crie a haut ton,
 Se nos ne nos amendon,
 Pour Deu! que n'i alons mie:
 N'i feriens se mal non.
 Dex ainme fin cuer droiturier,
 De teus [genz] se vuet il aidier,
 Cil essauceront son non
 Et conquerront sa maison.

Encor ain micuz toute voie
 Demorer au saint païs
 Que aler, povres, chaitis,
 La ou ja solaz n'avroie.
 Phelippe, on doit paradis
 Conquerre par mesaise avoir,
 Que vos n'i troveroiz ja, voir,
 Bon estre, ne jeu, ne ris
 Que vos aviez apris.

9 Bien me deüsse targier

Bien me deüsse targier
 De chançons faire et de mos et de chans,
 Quant me convient eslongier
 De la meillour de toutes les vaillanz,
 Si en puis bien faire voire vantance
 Que je faiz plus pour Dieu que nus amans,
 Si en sui mout endroit l'ame joians,
 Mais del cors ai et pitié et pesance.

On se doit bien esforcier
 De Dieu servir, ja n'i soit li talanz,

*Il regno di Siria,
 ci ammonisce e grida ad alta voce,
 di non andare affatto,
 per Dio, laggiù, prima di esserci emendati.
 Altrimenti non faremmo che del male.
 Dio ama i cuori puri e retti,
 e da tali cuori vuole essere aiutato.
 Questi esalteranno il suo nome e
 conquisteranno la sua casa.*

*Preferisco in ogni caso
 fermarmi in Terrasanta
 piuttosto che andare, povero, prigioniero,
 là dove non avrò mai consolazione.
 Filippo, ci si deve conquistare il paradiso
 attraverso dure sofferenze!
 Perché di certo lì non troverete mai
 gli agi, i giochi o le risa,
 a cui vi eravate abituato!*

*Dovrò ben rimandare ad altri tempi
 il comporre canzoni, sia le parole, sia la melodia,
 dal momento che devo allontanarmi
 dalla migliore di tutte le donne valenti.
 E me ne posso ben vantare,
 dato che lo faccio per Dio, non per qualche amante.
 Sono molto felice nell'anima,
 ma nel corpo sento la pena e la sofferenza*

*Ci si deve ben sforzare
 di servire Dio - e che sia sempre lì la volontà!*

Et la char fraindre et plaisier,
 Qui touz jours est de pechier desirrans,
 Adont voit Dex la double penitance.
 Hé! las, se nus se doit sauver dolanz,
 Dont doit par droit ma merite estre granz,
 Quar plus dolanz ne se part nus de France.

Ne ja pour nui desirrier
 Ne remaindrai ci avec ces tyrans
 Qui sont croisié a loier
 Pour dismer clers et bourgeois et serganz.

Plus en croisa couvoitez que creance;

Mais cele crois ne lor iert ja guaranz:
 A tels croisieiz sera Dex molt soffranz
 Se ne s'en venge a pou de demorance.

Vous qui dimez les croisieiz,

ne despandez mie l'avoir einsi:
 Anemi Dicu en seriez.
 Las! que porront faire si anemi,
 Quant tout li saint trambleront de doutance
 Devant celui qui onques ne menti?
 Adont seront pecheour mal bailli,
 Se sa pitiez ne cuevre sa poissance.

Li qués s'en est ja vengiez
 Des haus barons qui or li sont failli.
 C'or les veisse empiriez,
 Qu'il sont plus vil que onques mais ne vil
 Dehait li ber qui est de tel semblance

*e dominare e placare la carne,
 che è sempre desiderosa di peccare.
 Per questo Dio vuole da noi una doppia penitenza.
 Ahimè! Se ci si salva in base a quanto si soffre,
 io dovrei meritarmelo a buon diritto,
 dato che nessuno parte dalla Francia più dolente di me.*

*Non ho alcun desiderio
 di rimanere qui con questi tiranni,
 che si sono crociati dietro compenso,
 cioè per chiedere la decima a chierici, borghesi
 [e sergenti].*

*Ne ha spinti a diventare crociati più la cupidigia che
 [la fede].*

*Ma quella croce non sarà mai una difesa per loro:
 Dio sarà molto paziente nei loro confronti,
 a meno che non se ne vendichi dopo poco tempo.*

*Voi che sottoponete i crociati al pagamento della
 [decima],*

*guardate di non spendere così quel denaro.
 Diventereste nemici di Dio, per questo!
 Ahimè, che potranno fare i nemici di Dio,
 quando perfino tutti i santi tremeranno di paura
 al cospetto di Colui che mai menti?
 Allora saranno ben sistemati i peccatori,
 se la sua pietà non dominerà la sua potenza!*

*Il conte si è già vendicato
 degli alti baroni che lo hanno tradito.
 Potessi ora vedere una maledizione ricadere su di loro,
 che sono gli uomini più vili che siano mai stati veduti!
 Che sia maledetto il barone,*

Com li oiseaux qui conchie son ni!
Pou en i a n'ait son regne honi,

Por tant qu'il ait sor ses homes poissance.

Or ai je dit des barons ma semblañce.
Se lor en poise de ce que je le di,
Si se preignent a mon maistre d'Oisi,
Qui m'a appris a chanter dès enfance.

10 Dame, ensinc est qu'il m'en covient aler

Dame, ensinc est qu'il m'en covient aler
Et departir de la douce contrée
Ou tant ai malx souffert et endurez.
Quant je vos lais, droiz est que je m'en hée
Dex! por quoi fu la terre d'Outremer,
Qui tant amant avra fait dessevrer,
Donc puis ne fuit Amours reconfortée,
Ne n'en porront lor joie remembrer?

Ja sanz amor ne porroic durer,
Tant par i truis fermement ma pansée;
Ne mes fins cuers ne m'en lait retourner,
Ainz pans a li, la ou il va et bée.
Trop ai appris durement a amer,
Por ce ne voi coment puisse durer

Sanz joie avoir de la plus desirrée
C'onques nuns hons osast merci crier.

Je ne voi pas, quant de li fui partiz,
Que puisse avoir bien ne solaz ne joie,
Car onques riens si ne fis a enviz

*che è come l'uccello che insozza il suo stesso nido!
Sono in pochi coloro che non hanno disprezzato il
[suo regno,
per quanto potere egli abbia sui suoi uomini.*

*Ora vi ho detto ciò che penso dei baroni.
Se a loro pesa ciò che ho detto,
che se la prendano con il mio maestro d'Oisi,
che mi ha insegnato a cantare sin dall'infanzia.*

*Signora, è così che me ne devo andare
e separarmi dalla dolce terra
dove tanto a lungo ho sopportato i miei mali!
Dato che lascio voi, è giusto che me ne tormenti!
Dio! Perché fu creata la terra d'oltremare,
che avrà fatto separare tanti amanti,
che non ebbero mai più conforto d'amore,
e non potranno più ricordare la loro gioia?*

*Giammai potrò resistere senza amore
- a tal punto il mio pensiero è fissato in esso! -
e il mio cuore leale non mi permette di ritirarmi;
anzi pensa a lui ovunque esso vada e tenda.
Con quali dure sofferenze, ho imparato ad amare!
È per questo che non vedo come io possa andare
[avanti,*

*senza ottenere gioia dalla più desiderata
cui mai nessun uomo abbia osato implorare pietà.*

*Separato da lei, non so come
io possa avere bene, consolazione, o gioia.
Perché niente mi fu mai così in odio*

Con vos lessier, se je jamès vos voie;
Trop par en sui dolanz et esbahiz.
Par maintes foiz m'en serai repantiz,
Quant j'onques vos aler en ceste voie
Et je recort voz debonaires diz.

Bien doit mes cuers estre liez et dolanz:
Dolanz de ce que je part de ma dame
Et liez de ce que je sui desirranz
De servir Deu qui est mes cuers et m'ame

Iceste amors est trop fine et poissanz,
Par la covient venir les plus saichanz;
C'est li rubiz, l'esmeralde et la jame
Qui touz garit les viez pechiez puanz.

11 A vous, Amors, plus qu'a nule autre gent

A vous, Amours, plus qu'a nule autre gent
Est bien raisons que ma dolour conplaigne
Quant il m'estuet partir outrement
Et dessevrer de ma leaul compaignie.
Et quant la pert, n'est riens qui me remaigne.
Si sachiez bien, Amours, certainement:
S'ainz nuns morut por avoir cuer dolant,
Ja mès par moi n'iert leüz vers ne lais.

Beau sire Dex, qu'en iert donc, et coment?
Iert tex la fins qu'il m'estuet congié praigne?
Oil, par Dieu, ne puet estre autrement,
Sanz li m'estuet aler en terre estrainge.
Or ne cuit nuns que granz duelx me soffraigne,

*come il lasciare voi; che io possa un giorno rivedervi!
Sono così afflittito e turbato per questo!
Molte volte mi pentirò
di essere voluto partire per questo viaggio,
ricordando le vostre benevoli parole!*

*Il mio cuore deve ben essere lieto e dolente:
dolente perché mi separo dalla mia Signora
e lieto perché sono desideroso
di servire Dio, a cui appartengono il mio corpo e la
[mia anima.*

*Questo amore è assai puro e potente;
è naturale che attraverso esso si diventi più saggi.
È il rubino, lo smeraldo e la gemma
che guarisce i vecchi peccati puzzolenti.*

*A voi, Amore, più che a nessun altro
è ben giusto che io lamenti il mio dolore,
dal momento che devo andare lontano
e separarmi dalla mia leale compagna.
E perdendo lei, non c'è nulla che mi rimanga.
Così sappiate bene, Amore,
che, se anche nessuno è mai morto per amore,
giammai saranno composte da me facili strofe né «lais».*

*Buon Signore Dio, che succederà dunque e come?
Accadrà che alla fine dovrò prendere congedo?
Sì, per Dio, non può essere altrimenti,
senza di lei dovrò andare in terra straniera!
Ora nessuno pensa che mi mancheranno grandi
[dolori,*

Quant de li n'ai confort n'alegement,
Ne de nul autre avoir joie n'atent
Plus que de li: ne sai se c'iert ja mais.

Je m'en vois, dame, a Deu le Creatour
Vos lais qui soit a vos ou que je soie.
Ne sai se ja verroiz mais mon retor;
Aventure est que ja mès vos revoie.
Por Deu vos pri, quel part que li cors traie,

Que vos pensez au cuer, voigne ou demor.

Je si ferai, se Dex me doint honor,
que je vos ai esté amis vrais.

Or seront lié li faus losangeor
Cui tant pesoit des biens qu'avoir soloie.
Mès ja de ce n'iere pelerins jor
Que je vers aus bone volenté aie;
S'en porrai bien tote perdre ma voie.

Que tant m'ont fait de mal li traïtor,
Se Dex voloit qu'il eüssent m'amor,
Ne me porroit chargier nul greignor fais.

12 Li departirs de la douce contrec

Li departirs de la douce contrec
Ou la bele est m'a mis en grant tristor.
Lessier m'estuet la riens qu'ai plus amee
Por Damedeu servir, mon criator,
Et neporquant tous remaing en s'amour,
Car tout li lès mon cuer et ma pensee;

*dal momento che da lei non ho conforto, né sollievo.
Non attendo gioie da nessun'altra
se non da lei: ma non so se ciò mai accadrà.*

*Me ne vado, signora; vi lascio a Dio, il Creatore,
che possa avere cura di voi ovunque io sia.
Non so se vedrete mai il mio ritorno.
Potrà accadere che non vi riveda mai più.
Per Dio vi prego, in qualunque luogo io tragga il mio
[corpo,
di pensare al cuore, sia che io ritorni, sia che io
[rimanga.*

*E se Dio me ne accorderà l'onore, mi comporterò
in modo tale da essere stato per voi un amico sincero.*

*Ora saranno contenti i falsi lusingatori,
cui pesavano tanto le gioie che solevo avere!
Ma non sarò mai così pellegrino
da avere buone intenzioni nei loro confronti,
anche se il mio viaggio potrà ben presto esserne
[compromesso:*

*perché tanto male mi hanno fatto i traditori,
che, se anche Dio volesse farmeli amare,
non potrebbe caricarmi di un fardello più pesante.²*

*L'allontanarmi dal dolce paese
dove è la mia bella, mi ha messo in grande tristezza.
Devo lasciare la cosa che ho più amato
per servire il Signore Dio, il mio Creatore,
e nonostante ciò, resto tutto nel suo amore,
perché le lascio tutto il mio cuore e i miei pensieri;*

Se mes cors servir Nostre Seignor,
Por ce n'ai pas fine amor oblice.
Amors, ci a trop dure desevrec
Quant il m'estuet partir de la meillor
Qui onques fust ne qui jamès soit nec,
Tant a en li cortoisie et valor.
Nus ne s'en doit merveillier se je la plor,
Quant mes cors va fere sa destinee
Et mes fins cuers s'est ja mis el retor,

Qui sans fauser tent a ma dame et bec.

Dame en qui est et ma mort et ma vie,
De vos me part plus dolens que ne di;
Mon cuer avez du tout en vo baillie:
Retenez le, ou vos m'avez traï.
Dex, ou irai? ferai je noise ou cri,
quant il m'estuet fere la departie
De mon fin cuer et lessier a celi
Qui ainc du sien ne me lessa partie?

Cil fauz amanz par droit Amors mercie
Des biens qu'il a, mès je fail a merci;
En losangier et en fauser s'afie,
Mès je du tot en biau servir m'afi.
Ma loiauté me tout, gel sai de fi,
La joie qu'ai par reson deservie;
Mout me poise que je onques la vi,
Quant fine Amor por li si me desfie.

Douce dame, qui mes cuers pas n'oublie,
Ne me volliez, por Deu, metre en oubli!

*e se il mio corpo va a servire Nostro Signore,
non per questo ho dimenticato l'amor cortese.
Amore, è una separazione troppo dura,
poiché devo allontanarmi dalla migliore
che mai esistette e che giammai sia nata,
tanta cortesia e valore sono in lei.
Nessuno deve meravigliarsi se io mi lamento per lei,
dal momento che il mio corpo va verso il suo destino
e il mio cuore cortese, che senza falsità tende alla mia
[signora
e anela a lei, si è già messo sulla via del ritorno.*

*Signora nelle cui mani è la mia morte e la mia vita,
da voi mi allontanano più dolente di quanto non dica.
Avete il mio cuore interamente in vostra balia;
trattenetelo, o mi avrete tradito.
Signore, dove andrò?
Mi lamenterò e griderò forse, dato che devo
separarmi dal mio cuore cortese e lasciarlo a colei che
mai mi lasciò parte del suo?*

*Quel falso amante ringrazia Amore a buon diritto,
dei beni di cui gode; io invece non ottengo pietà;
egli si affida alle sue lusinghe e alle sue false dicerie,
mentre io metto tutto me stesso nel servire lealmente.
La mia lealtà, lo so con certezza,
mi ha tolto la gioia che a buon diritto ho meritato.
Mi pesa molto non averla mai vista,
dal momento che l'Amore cortese mi sfida a tal punto
[per lei.*

*Dolce signora, che il mio cuore non dimentica,
non vogliate, in nome di Dio, mettermi in oblio!*

Ja mès nul jor ne ferai autre amie;
 Pour Dieu vous pri, ne faites autre ami;
 Mès, se je sai que vos gabez de mi,
 Ma mort n'iert pas entiere ne demie³;
 Ne ja de moi ne ferez anemi,
 Se loiauté ne m'i est anemie.

13 Li nouveaux temps et maiz et violete

Li noveax temps et maiz et violete
 Et rossignoz me semoignent d'amer,
 Et mes fins cuers me fait d'une amorete
 Si douz present, nel doit nuns refuser.
 Or me lait Dex en tel honor monter
 Que cele ou j'ai mon cuer et mon pensey
 Soit une foiz entre mes braz nuete,
 Ainz que j'aille outremer.

Au comencier fu si franche et doucete,
 Je ne cuidai por li maus endurer.
 Mais son cler vis et sa douce bouchete
 Et si vair huil bel et riant et cler
 M'orent ainz pris que mi soie donez.

Mais, s'or mi vuet retenir et quiter

Mieuz aing a li servir, si me promete,
 Qu'a une autre achever.

Las! por quoi l'ai de de mes eulz esgardée,
 La douce riens que Fausse Amie a non?
 Quant de moi rit et je l'ai tant plorée,
 Si doucement ne fu trahiz nuls hon.

*Giammai io avrò un'altra amica.
 Per l'amore di Dio, vi prego, non abbiate un altro amico.
 Ma se io so che vi prendete gioco di me,
 la mia morte non sarà intera, ma dimezzata.
 E non potrete farmi diventare vostro nemico,
 a meno che Lealtà non mi diventi nemica.*

*Il tempo nuovo, maggio, le viole
 e l'usignolo mi invitano ad amare,
 e il mio cuore cortese mi fa un così dolce regalo
 di un amore, che nessuno deve rifiutare.
 Ora possa Dio innalzarmi ad un tale onore,
 da farmi tenere per una volta, nuda tra le mie braccia,
 colei in cui ho riposto il mio cuore e il mio pensiero,
 prima che io vada oltremare.*

*All'inizio era così sincera e dolce,
 che io non pensavo di dover soffrire mali per lei;
 ma il suo volto chiaro e la sua dolce bocca
 e i suoi occhi luminosi, belli, ridenti e chiari,
 mi avevano preso prima ancora che mi fossi
 [abbandonato a loro.
 Ma sia che voglia ora tenermi come vassallo, sia che
 [voglia dichiararmi libero,
 preferirei servire lei, se me lo concede,
 che ottenere facilmente un'altra donna.*

*Infelice! Ahimè! Perché con i miei occhi ho guardato
 la dolce creatura ha nome Falsa Amica?
 Quanto ha riso di me, ed io ne ho pianto tanto!
 Nessuno fu mai tradito così dolcemente!*

Tant con fu miens, ne me fist se bien non.

Mais or sui siens, si m'ocist sanz raison,
 Et c'est por ce que de cuer l'ai amée:
 N'i set autre achoison.

De mil sopirs que le jor doi par dete
 Ne me vuet pas d'un tout soul aquiter,
 Ne Fausse Amors ne vuet que s'entremete
 De moi laissier dormir et reposer;
 S'ele m'ocit, moins avra a garder.

Si ne m'en sai vengier fors au plorer,
 Car, qui Amours destruit et desherite,
 L'en ne set ou clamer.

14 Aler m'estuet la ou je trerai paine

Aler m'estuet la ou je trerai paine
 La ou Dex fu penez et travaillicier
 Mainte pensee i avrai greveraine,
 Quant me serai de ma dame eslogniez;
 Et sachiés bien, ja mais ne serai liez
 Jusqu'a l'eure que la verrai prochaine.
 Dame, merci! quant serai reperiés,
 Pour Dieu, vos proi, praigne vous en pitiez.

Douce dame, contesse et chastelaine
 De tout valoir, cui sevrance m'est griés,
 Si est de vos com est de la seraine
 Qui par son chant a pluisors engièniés:
 N'en sevent mot, ses a si apociés

*Fino a quando io restai padrone di me, non mi fece se
 [non del bene,
 ma ora che sono suo, lei mi ha ucciso senza ragione,
 e questo solo perché l'ho amata lealmente;
 né posso trovarne altre ragioni.*

*Dei mille sospiri di cui le sono debitore ogni giorno,
 lei non me ne vuole risparmiare neanche uno.
 Né Falso Amore
 vuole farmi dormire e riposare.
 Se lei mi uccide Amore ne avrà uno in meno da
 [sorvegliare.*

*Non so vendicarmi se non con le lacrime,
 perché chi è distrutto e diseredato da Amore
 non sa a chi appellarsi.*

*È necessario che io vada
 là dove il Signore fu torturato a morte;
 avrò molti pensieri tristi
 quando mi sarò allontanato dalla mia signora.
 E sappiate bene che non sarò mai più felice
 fino al momento in cui la vedrò vicina.
 Signora, pietà! quando sarò ritornato, i
 n nome di Dio, vi prego, che vi prenda pietà di me.*

*Dolce signora, contessa e castellana,
 colma di ogni virtù, da cui mi è duro separarmi.
 Voi siete come la sirena
 che ha ingannato molti uomini con il suo canto!
 Mentre quelli non si accorgono di nulla, lei si è già
 [avvicinata*

Que ses dous cans lor navie mal maine;

Ne se gardent, ses a en mer plongiés;

Et, s'il vos plaist, ensi sui perelliés.

En peril sui, se pitiés ne m'aïe;
Mais, se ses cuers resamble ses dous oex,

Donc sai de voir que n'i perirai mie:
Esperance ai qu'ele l'ait mout piteus.
Sovent recort, quant od li ere seus,
Qu'ele disoit: «Mout seroie esjoie,
Se repariés; je vos ferai joie;
Or soies vrais comme fins amoureux».

Ha! Diex, dame, cist mos me rent la vie;
Biaus sire Diex, com il est precieus!
Sans cuer m'en vois el regne de Surie:
Od vos remaint, c'est ses plus dous osteus.
Dame vaillans, comment vivra cors seus?
Se le vostre ai od moi en compaignie,
Adès iere plus joians et plus preus:
Del vostre cuer serai chevalereus.

Del gentil cuer Genievre la roïne
Fu Lancelos plus preus et plus vaillans;
Pour li emprist mainte dure aatine,
Si en souffri paines et travas grans;
Mais au double li fu gueredonans
Après ses maus Amors loiaus et fine:
En tel espoir serf et ferai tous tans
Celi a cui mes cuers est atendants.

*in modo tale da portare, con i suoi dolci canti, la loro
[nave fuori rotta.
E mentre quelli non se ne curano, lei li ha già fatti
[sprofondare in mare.
E se a voi piace, corro anch'io un siffatto pericolo.*

*In pericolo sono, se Pietà non mi aiuta,
ma, se il cuore della mia signora è simile ai suoi dolci
[occhi,*

*allora so che di certo non morirò.
Ho speranza che essa abbia un cuore molto pietoso.
Spesso ricordo che quando ero solo con lei,
diceva: «Sarò molto contenta
se tornerete, io vi renderò felice,
ora siate leale come amante cortese».*

*Ah! Dio, Signora, questa parola mi ridà la vita!
Buon Signore Dio, com'è preziosa!
Senza cuore me ne vado nel regno di Siria:
esso rimane con voi, e questa è la sua più dolce dimora.
Signora valente, come vivrà il corpo a cui appartiene?
Se avrò con me il vostro cuore,
d'ora innanzi sarò più felice e coraggioso.
Per il vostro cuore sarò un valoroso cavaliere.*

*Con il gentile cuore della regina Ginevra,
Lancillotto fu più prode e valoroso;
per lei intraprese numerose sfide.
Ne soffrì grandi pene e travagli,
ma Amore leale e cortese lo ricompensò
due volte dei mali subiti:
in tale speranza offro e offrirò sempre il mio servizio
a colei cui anela il mio cuore.*

Li chastelains d'Arras dit en ses chans
Ne doit avoir amour vraie enterine
Ki a la fois n'en est liés et dolans:
Par ce se met del tout en ses comans.

cd2

1 - 2 Ja nuns hons pris

Ja nuns hons pris ne dira sa raison
A droitement, se dolantement non:
Mais par esfort puet il faire chançon.
Mout ai amis, mais povre sunt li don.
Honte i avront, se por ma reançon
Sui ça deus yvers pris.

Ce sevent bien mi home e mi baron,
Ynglois, Normanz, Poitevin et Gascon
Que je n'ai nul si povre compaignon
Que je lessaisse, por avoir, en prison.

Je nou di mie por nule retrançon,
Car encor sui pris.

Or sai je bien de voir, certainement
Que je ne pris ne ami ne parent⁴,
Quant on me faut por or ne por argent.
Mout m'est de moi, mès plus m'est de ma gent;

Qu'après ma mort avront reprochement,
Se longuement sui pris.

*Il castellano di Arras dice, nelle sue canzoni,
che non può sentire amore vero e sincero
chi non ne prova nello stesso tempo gioia e dolore:
per questo si mette completamente ai suoi comandi.*

*Nessun prigioniero potrà mai esprimere
compiutamente ciò che sente senza lamentarsi;
ma sforzandosi può comporre una canzone.
Ho molti amici, ma poveri sono i loro doni.
Saranno biasimati se, per la mancanza del mio riscatto,
sono già due inverni che sono qui prigioniero!*

*Ma i miei uomini e i miei baroni,
Inglese, Normanni, Patavini e Guasconi,
sanno bene che non lascerei marcire in prigione,
per una questione di denaro, nemmeno il più misero
[dei miei compagni.*

*E non lo dico certo per rimproverarvi,
ma perché sono ancora prigioniero!*

*Ora so bene con certezza che un morto
o un prigioniero non ha più amici, né genitori,
dato che mi si tradisce per oro o per argento.
Soffro molto per me, ma più per la mia gente, il mio
[popolo,*

*poiché dopo la mia morte sarà biasimata,
se rimarrò prigioniero a lungo.*

N'est pas mervoille se j'ai le cuer dolant,
Quant mes sires mest ma terre en torment.

S'il li membrast de nostre soirement
Que nos feismes andui communement,
Je sai de voir que ja trop longuement
Ne seroie ça pris.

Ce sevent bien Angevin et Torain,
Cil bacheler qui or sont riche et sain,
Qu'encombrent sui loing d'aus, en autre main.
Forment m'aïdissent, mais il n'en oient grain.
De beles armes sont ore vuit et plain,
por ce que je sui pris.

Contesse suer, vostre pris souverain
Vos saut et gart cil a cui je m'en clain;
Et por ce sui je pris!
Je ne di mie a cele de Chartrain,
La mere Loëys.

[3] Desolata mater / Que nutritos / Filios enutrivi

Desolata mater ecclesia
A filiis se contemptam videns
Lamentatur potissime, quia pater horum facinus
[evidens].

Prelatorum inspicit opera,
Fratrum templi nephanda scelera,
In clericis peccata cetera;
Dont dit la mere qui le cuer amera:
«Dic mihi, dic Christe, si sit dolor ut dolor iste».

*Non c'è da meravigliarsi se ho il cuore dolente,
dal momento che il mio signore mette la mia terra al
[tormento]*

*Se si ricordasse del nostro giuramento,
che facemmo entrambi di comune accordo,
so con certezza che mai adesso
sarei qui prigioniero da così tanto tempo.*

*Lo sanno bene quelli dell'Angiò e della Turenna,
quei baccellieri che sono ricchi e sani ora
che io sono lontano da loro, in mano ad altri.
Mi aiuterebbero molto, ma non ci sentono molto!
Di belle armi e di scudi sono privi,
perché io sono prigioniero!*

*Sorella contessa, che conservi e protegga
il vostro alto pregio Colui a cui mi appello
e per cui io sono prigioniero!
E non lo dico certo a quella di Chartres,
la madre di Luigi.*

*Disperata, la madre Chiesa
vedendosi trascurata dai propri figli,
si lamenta soprattutto perché il Padre vede il loro
[crimine manifesto].*

*Le opere dei prelati,
le indicibili colpe dei Frati del tempio
e gli altri peccati dei chierici.
Allora la madre, col cuore amareggiato, dice:
«Dimmi Cristo, se vi è un dolore uguale a questo dolore».*

[4] **Maugré tous sainz et maugré dieu ausi**
Maugré tous sainz et maugré Dieu ausi
Revient Quenes, et mal soit il vegnans!
Honiz soit il et ses preechemans,
Et houniz soit ke de lui ne dit «Fi!».
Quant Dex verra que ses besoins ert grans,
Il li faudra, car il li a failli.

Ne Chantez mais, Quenes, je vouz en pri,
Car voz chansons ne sont més avenanz.
Or menrez vous honteuse vie ci;
Ne vousistez por Diu morir joianz.
Or vous conte on avoec les recreanz,
Si remaindroiz avoec vo roi failli.
Ja Damedie, qui seur touz est puissanz,
Du roi avant et de vouz n'ait merci!

Mout fu Quenes preus, quant il s'en ala,
De sermouner et de gent preehier,
Et, quant uns seuz en remanoit deça,
Il li disoit et honte et reprouvier.
Or est venuz son lieu reconchier,
Et est plus orz que quant il s'en ala;
Bien poet sa croiz garder et estoier,
K'encor l'a il tele k'il l'en porta.

[5] **Congregati sunt**

Congregati sunt inimici nostri et gloriantur in
virtute sua contere fortitudinem illorum domine
et disperge illos ut cognoscant quia non est alius
qui pugnet pro nobis nisi tu deus noster.

*A dispetto di tutti i santi e anche di Dio
Conon ritorna. E mal gliene incolga per il suo ritorno!
Che siano maledetti lui e i suoi insegnamenti
e che sia biasimato chi di lui non disse: «Vergogna!».
Quando Dio vedrà che i suoi bisogni saranno grandi,
gli verrà meno, perché lui lo ha abbandonato.*

*Non cantate mai, Conon, ve ne prego,
perché le vostre canzoni non sono più di moda.
Ora voi condurrete una vita nell'onta qui,
dato che non avete voluto morire, gioendo, per Dio.
Adesso vi annovero tra i vigliacchi,
così rimarrete spergiuro insieme al vostro re.
Che il Signore Dio, che su tutti ha potenza,
non abbia mai pietà prima del re, e poi di voi!*

*Conon fu molto prode, quando se ne partì,
nel fare sermoni, e nel pregare la gente
e, quando uno solo rimaneva qui,
egli lo ricopriva di biasimo e disapprovazione.
Ora è venuto a insudiciare di nuovo la sua terra,
ed è più lercio di quando se n'era partito.
Può ben guardare la sua croce e custodirla,
che tanto ce l'ha ancora tale e quale a quando se la
[portò via].*

*I nostri nemici si sono riuniti e si vantano della
propria potenza. Signore, distruggi la loro forza e
disperdili, perché sappiano che non esiste nessuno
che combatta per noi, se non tu, nostro Signore.*

Disperge illos in virtute tua et destrue protector
noster domine.

7 In gotes namen fara wir

In gotes namen fara wir,
seyner genaden gara wir.
Nu helffe uns die gotes kraft
und das heylyg grab,
da got selber inne lag.
Das helffe uns der heylyg geist,
und die ware gotes stimm,
daß wir frölich farn von hinn.
Kyrieleis!

8 Chanterai por mon coraige

Chanterai por mon coraige
Que je vuil reconforter.
Qu'avecques mon grant domaige
Ne quier morir n'afoler.
Quant de la terre sauvage
Ne voi mais nul retourner,
Ou cil est qui rassoaigne
Mes maus quant j'en oi parler.

Dex, quant crieront: «Outrée»,
Sire, aidiez au pelerin
Por cui sui espoantée,
Car felon sunt Sarazin!

De ce sui au cuer dolante
Que cil n'est en Biauvoisis

*Disperdili grazie alla tua forza e distruggili,
o Signore nostro protettore.*

*Partiamo nel nome di Dio,
bramiamo la sua pietà.
Ora ci aiuti la sua forza
e il suo santo sepolcro,
dove Dio stesso è sepolto.
Ci aiuti lo Spirito Santo
e la vera voce di Dio,
affinché partiamo allegramente.
Kyrie eleison.*

*Canterò per il mio cuore
che voglio riconfortare,
poiché, per la mia grande sofferenza,
non voglio morire né diventare pazza,
dal momento che nessuno vuole più fare ritorno
dalla terra selvaggia
dov'è colui che calma le mie pene
quando solo ne sento parlare.*

*Dio, quando grideranno: «In avanti!»,
o Signore, aiutate il pellegrino
per cui tremo di paura,
perché crudeli sono i Saraceni!*

*Ho il cuore dolente
per il fatto che non è a Beauvoisis*

En cui j'ai mise m'entente:
Or n'en ai ne jeu ne ris.
S'il est beax, et ie sui gente,
Sire, por quoi le feis?
Quant l'un a l'autre atalante,
Por que nos en departiz?

Dex, quant crieront...

Soffrerai en tel estaige
Tant gou voie repasser.
Il est en pelerinage,
Mout aten son retourner.
Car au gré de mon lignage
Ne quier achoison trover
D'autrui faire mariage;
Mout est fox qu'en vuet parler.

Dex, quant crieront...

De ce fui je deceüe
Quant ne fui au convoier.
Sa chemise qu'ot vestue
M'envoia por embracier.
La nuit, quant s'amors m'argue,
La met avec moi couchier
Mout estroit a ma char nue,
Por mes maus assoagier.

Dex, quant crieront...

De ce fui en bone entente
Quant je son homaige pris.

*colui in cui ho riposto i miei desideri:
ora non ho più né giochi né risa per questo!
Se egli è bello e io sono gentile,
Signore, perché avete fatto questo?
Dal momento che ci desideriamo l'un l'altra,
perché ci avete separati?*

Dio, quando grideranno...

*Soffrirò in questo modo
fino a quando lo vedrò passare nuovamente il mare.
Egli è in pellegrinaggio,
attendo con ansia il suo ritorno
perché non cerco occasioni
di sposare un altro uomo
dello stesso mio lignaggio.
È assai folle chi me ne vuole parlare!*

Dio, quando grideranno...

*Questo ho rimpianto più di tutto:
di non averlo accompagnato alla partenza.
Mi ha mandato la camicia che aveva indossato
perché la abbracciassi.
La notte, quando il suo amore mi assilla,
la metto a giacere con me,
molto stretta alla mia carne nuda,
per alleviare le mie pene.*

Dio, quando grideranno...

*Il mio intento è andato a buon fine,
dal momento che ho ottenuto il suo omaggio.*

Quant l'aleinne douce vante
 Qui vient dou tres douz pais
 Ou cil est qui m'atalante,
 Volentiers i tor mon vis;
 Lors m'estuet que je le sente
 Par desoz mon mantel gris.

Dex, quant crieront...

**[9] Diro satis percussus vulnere -
 Lamento di Tristano**

Diro satis percussus vulnere,
 Diro cogor singultu luere
 Veh, lamentum et carmen dicere
 Nostre gentis de casu misere,

Que signata crucis signaculo
 Crucis hosti cedit allophilo;
 Non fit pugna ense vel baculo,
 Set premente famis periculo;

Quantus dolor, quanta calamitas,
 O quis pudor, qualis anxietas!
 Quod succubuit christianitas,
 Impiorum gaudet impietas.

Iesu bone, si fas est dicere,
 Cur sic placuit nos deicere;
 Mori malo quam ultra vivere,
 Vinci videns debentes vincere!

Maledicta fatorum series,

*Quando spira il dolce soffio
 che viene dal dolcissimo paese
 dov'è colui che io desidero,
 di buon grado rivolgo il mio viso verso di esso.
 Allora conviene che io lo senta sotto il mio mantello
 [grigio.]*

Dio, quando grideranno...

*Colpito da un'assai aspra ferita
 devo cantare, ahimè, tra gli aspri singulti
 un lamento e una canzone
 sulle vicende del nostro misero popolo.*

*Il quale, pur portando il segno della croce,
 ha dovuto cedere allo straniero, nemico della croce.
 Non ci fu combattimento con la spada o con la lancia,
 ma solo il pericolo della fame.*

*Quanto dolore, quanta disgrazia,
 quanta onta, quanta paura!
 I pagani senza fede gioiscono
 perché i cristiani devono soccombere.*

*Gesù buono, se è permesso dirlo:
 perché ti è piaciuto umiliarti così?
 Vorrei morire piuttosto che continuare a vivere
 e vederci vinti, mentre i colpevoli vincono!*

Maledetta sia questa serie di fatalità,

Qua sit tanti mali congeries.
 Cunctos tangit ista miseries,
 Cunctis datur flendi materies.

Mundus totus et mundi principes
 Sunt doloris huius participes;
 Tuam ergo causam ut vindices,
 Te nos, Christe, precamur supplices.

*che ha accumulato tante disgrazie.
 Tutti sono commossi da questa miseria,
 tutti ne piangono.*

*Tutto il mondo e tutti i principi
 partecipano a questo dolore;
 perciò ti supplichiamo, o Cristo,
 di vendicare la causa tua.*

[10] Nus ne porroit de mauvese reson

Nus ne porroit de mauvese reson
 Bonne chançon ne fere ne chanter;
 Pour ce n'i vueill mettre m'entencion,
 Que j'è assez autre chose a penser;
 Et non pour quant la terre d'outre mer
 Voi en si très grant balance
 Qu'en chantant vueil proier le roy de France
 Qu'il ne croie couart ne losengier
 De sa honte ne de la Dieu vengier.

Hé! gentilz roys, quant Diex vous fist croisier,
 Toute Egypte doutoit vostre renon.
 Or perdez tout, s'ainsi voulez lessier
 Jherusalem en tel chetivison;
 Car quant Diex fist de vous election
 Et seigneur de sa venjance,
 Bien deüssiez mostrer vostre puissance
 De revengier les morts et les chetis
 Qui pour Dieu sont et pour vous mort et pris.

Rois, vous savez que Diex, a po d'amis
 Ne onques mès n'en ot si grant mestier;

*Nessuno potrebbe comporre o cantare
 una buona canzone su un cattivo argomento,
 perciò non voglio dedicarmi a questo,
 dato che ho molte altre cose a cui pensare.
 E tuttavia vedo la terra d'oltremare
 in così grande pericolo,
 che cantando voglio pregare il re di Francia
 - che non mi creda un codardo, né un lusingatore! -
 di vendicare la sua onta o quella di Dio.*

*Ah, gentile re, quando Dio vi fece prendere la croce,
 tutto l'Egitto temette la vostra fama.
 Ora perdetevi tutto, se volete lasciare
 Gerusalemme in questo stato di schiavitù.
 Perché, dato che Dio vi ha nominato l'eletto
 e il signore della sua vendetta,
 doveste ben dimostrare la vostra potenza
 nel vendicare tutti coloro che per Lui
 e per voi sono morti o sono stati presi prigionieri.*

*Re, voi sapete che Il Signore ha pochi amici
 e che non ne ha mai avuto così tanto bisogno come ora,*

Car par vous est ses pueples mors et pris,

Ne nus fors vous ne leur porroit aidier,
Ke povre sont cil autre chevalier,
Si crient la demorance,
Et s'en tel point leur feïssiez faillance,
Saint et martir, apostre et innocent
Se plaindroient de vous au jugement.

Rois, vous avez tresor d'or et d'argent
Plus que nus rois n'ot onques, ce m'est vis,
Si en devez doner plus largement
Et demorer pour garder cest païs,
Car vous avez plus perdu que conquis,
Si seroit trop grant vintance
De retourner atout la mescheance;
Mais demorez, si ferez grant vigor,
Tant que France ait recovree s'onor.

II Ierusalem mirabilis

Ierusalem mirabilis,
Urbs beatior aliis,
Quam permanens optabilis
Gaudentibus te angelis!

Nam in te Christus veniens,
Aperta bona tribuens,
Super asellum residens,
Gens flores terrae consternens,

Et ibi cenam fecerat,
Cum discipulis manderat,

*perché a causa vostra il suo popolo è morto ed è
[prigioniero.*

*Nessuno, eccetto voi, lo potrebbe aiutare,
perché questi altri cavalieri sono poveri
e hanno paura di restare qui.
E se a tal punto verrete meno al suo popolo,
santi, martiri, apostoli e innocenti
si lamenteranno di voi il giorno del Giudizio.*

*Re, voi avete tesori d'oro e d'argento,
più grandi, mi sembra, di quanti mai nessuno ebbe.
Perciò ne dovete donare con più generosità
e restare per proteggere questo paese,
perché voi avete più perduto che conquistato,
e sarebbe cosa assai vile
ritornarvene da perdente.
Rimanete, invece, e compirete così grandi imprese
che la Francia avrà recuperato il suo onore.*

*Gerusalemme meravigliosa,
città più beata delle altre,
che soggiorno desiderabile
tra gli angeli che godono di te.*

*A te Cristo è venuto
offrendo beni manifesti,
seduto sull'asinello,
mentre la gente spargeva fiori a terra.*

*E lì cenò,
mangiò con i discepoli*

Iudas illum prodiderat,
Triginta nummis venderat.

Illum Iudaei emerant,
Colaphos ei dederant,
In faciem conspuerant
Et in cruce suspenderant.

In ligno poenas passus est,
In latus perforatus est,
Pedes, manus confixus est
Ibique nos redemptus est,

Et in sepulcro positus
Custoditur militibus,
Tamen surrexit Dominus
Illis aspicientibus.

Illuc debemus pergere,
Nostros honores vendere,
Templum Dei acquirere,
Saracenos destruere.

Quid prodest nobis omnibus
Honores acquirentibus
Animam dare penitus
Infernis tribulantibus?

Illuc quicumque tenderit,
Mortuus ibi fuerit,
Caeli bona receperit
Et cum sanctis permanserit.

*Giuda lo tradì,
lo vendette per trenta denari.*

*I Giudei lo comprarono,
lo presero a schiaffi,
gli sputarono in faccia
e lo misero sulla croce.*

*Patì sulla Croce,
fu ferito nel costato,
fu inchiodato nei piedi e nelle mani
e qui ci ha redento.*

*E fu posto nel sepolcro
e sorvegliato dai soldati.
Ma il Signore risorse,
mentre quelli restavano a guardare.*

*È lì che dobbiamo andare
vendendo i nostri beni,
a guadagnare il tempio di Dio
e distruggere i Saraceni.*

*A che giova per voi tutti,
acquistando beni terreni,
consegnare l'anima alle tribolazioni
laggiù nell'Inferno.*

*Chiunque andrà laggiù, a Gerusalemme,
e vi morirà,
si guadagnerà i beni celesti
e resterà con i santi.*

12 Nû alrêst lebe ich mir werde
 Nû alrêst leb'ich mir werde,
 sit mîn sündic ouge siht
 lant daz hêre und ouch die erde,
 dem man vil der êren giht
 mir'st geschehen, des ich ie bat:
 ich bin komen an die stat,
 dâ got menneschlichen trat.

Schœniu lant rich unde hêre,
 swaz ich der noch hân gesehen,
 sô bist du'z ir aller êre
 waz ist wunders hie geschehen!
 daz ein maget ein kint gebar
 hêre übr aller engel schar,
 was daz niht ein wunder gar?

Hie liez er sich reine toufen,
 daz der mensche reine si;
 dô liez er sich hie verkoufen,
 daz wir eigen wurden frî
 anders wæren wir verlorn,
 wan sîn sper, kriuz' unde dorn:
 wê dir, heiden, deist dir zorn!

Do er sich über uns wolde erbarmen,
 hie leit er den grimmen tût,
 er vil riche übr uns vil armen,
 daz wir kœmen ûz der nôt
 daz in dô des niht verdröz,
 dast ein wunder alze gröz,
 aller wunder übergenôz.

*Rinascio a nuova vita, a nuovo pregio
 dacché quest'occhi cupi di peccato
 hanno abbracciato il suolo senza menda
 che tante genti omaggiano d'onori;
 le mie preci di sempre hanno corona:
 eccomi finalmente per le vie
 che Dio, da Uomo, misurò col passo.*

*Amene terre, prospere ed elette:
 su tutte le contrade ch'io conosca
 voi rifulgete a titolo d'onore.
 Di che prodigio foste testimoni!
 Una vergine è madre d'un bambino
 che, fra gli angeli, eccelle in Paradiso.
 Chi seppe mai di tanta meraviglia?*

*D'acqua battesimale qui si asperse il Puro,
 mondanando noi mortali dalla colpa;
 qui egli vendette sé stesso
 affinché noi servi fossimo affrancati.
 Persi saremmo senza quel lavacro.
 Salute a voi: lancia, croce, aspro serto di rovo;
 pena e scorno per te, genia pagana!*

*Volle mostrarci gran misericordia,
 ostia di un truce strazio che lo uccise
 l'Onnipotente, prodigo d'amore
 per riscattarci da tribolazione.
 Soverchio non gli parve quel tributo,
 che splende qual miracolo di luce,
 portento che si staglia sui portenti.*

Hinnen fuor der sun zer helle
 von dem grabe, da er inne lac
 des was ie der vater geselle
 und der geist, den nieman mac
 sunder scheiden: êst al ein,
 sleht und ebener danne ein zein,
 als er Abrahâme erschein.

Do er den tievel dô geschande
 daz nie keiser baz gestreit,
 dô fuor er her wider ze lande
 dô huop sich der juden leit,
 daz er hêre in huote brach
 und man in sit lebêndic sach,
 den ir hânt sluoc ûnde stach.

Dar nâch was er in dem lande
 vierzic tage: dô fuor er dar,
 dannen in sîn vater sande
 sinen geist, der uns bewar,
 den sant' er hin wider ze hant
 heilic ist daz selbe lant,
 sîn nam ist vor gote erkant.

In diz lant hât er gesprochen
 einen angeslichen tac
 dâ diu witwe wirt gerochen
 und der weise klagen mac
 und der arme den gewalt,
 der dâ wirt mit ime gestalt
 wol im dort, der hie vergalt!

Unser lantrechtære tihten

*Il Figlio ha raggiunto la luce
 dal sepolcro in cui giaceva;
 da sempre il Padre è a lui congiunto,
 con lo Spirito, e non v'è chi possa
 scindere quel nesso: l'integra unità,
 pura, e più compatta di un virgulto
 quale apparve ad Abramo.*

*Scosse il grembo della terra:
 sovrano armato non fu più possente.
 Egli tornò quaggiù su questo mondo,
 alla stirpe di Giuda toccò in sorte,
 quando, maestoso, si riscosse dal sacello,
 resuscitato agli occhi di coloro
 che lo avevano percosso e trafitto.*

*Da allora restò su questa terra
 quaranta giorni, quindi la lasciò,
 ché il Padre suo gli inviò
 lo Spirito che ci protegge e
 che Egli mandò in nostro aiuto:
 santa è quella terra
 ed il suo nome ha fama di virtù.*

*Da questo paese Egli ha annunciato
 un glorioso giorno di lutto:
 la vedova sarà vendicata
 e l'orfano darà voce alla sua pena;
 il misero laverà l'ingiuria
 che un tempo gli fu inflitta:
 beato chi si è terso la coscienza!*

Chi terrà il seggio del giurisperito

fristet dâ niemannes klage,
wan er wil ze stunt dâ rihten,
so cz ist an dem lesten tage:
und swer dheine schult hie lât
unverebenet, wie der stât
dôrt, da er pfânt noch bûrgen hât!

Ir enlât iuch niht verdriezen
daz ich noch gesprochen hân,
sô wil ich die rede besliezen
kurzlich, und iuch wizzen lân:
swaz got mit der werelt ie
wunderliches noch begie,
daz huop sich und endet hie.

Kristen, juden unde heiden
jehent, daz diz ir erbe si:
got müez' ez ze rehte scheiden
durch die sîne namen dri
al diu werelt stritet her:
wir sin an der rehten ger,
reht ist daz er úns gewer.

13 Nomen a solemnibus

Nomen a sollempnibus trahit Solemniacum;
solemnizent igitur omnes preter monachum,
qui sibi virilia resecauit, Serracum;
illum hinc excipimus quasi demoniacum;
ipse solus lugeat reus apud Eacum!

Exultemus et cantemus canticum victoriae,
et clamemus quas debemus laudes regi glorie,

*non vorrà trascurare alcun processo;
farà valer la legge senza indugio:
ed equo sarà il giorno del Giudizio.
Non rimarranno macchie inemendate
né varranno a sbiadirle dei sensali.*

*Non vi persuade il nunzio che proclamo?
Il mio discorso voglio ribadire
in pochi versi, e darvene contezza.
I prodigi che Dio seppa iniziare
e porre in atto agli occhi delle genti
tradussero un destino in sé compiuto.*

*Cristiani, Giudei ed Infedeli
contendono il retaggio della terra.
Che Dio possa sancire quel ch'è giusto
in nome della Santa Trinità.
Se n'arrogia il dominio il mondo intero,
ma quel potere spetta solo a noi:
che Dio ce lo conceda è sacrosanto!*

*Il nome di Solignac viene da «solennità»;
perciò noi tutti festeggiamo oggi solennemente,
tutti tranne il monaco Serracus, che si evirò da sé;
lo escludiamo come un demone:
che egli si lamenti da solo come reo davanti a Eacus!*

*Esultiamo, e cantiamo il canto della vittoria!
Forte, come è nostro dovere, facciamo sentire*

qui salvavit urbem David a paganis hodie!

Festum agitur, dies recolitur,
in qua Dagon frangitur, et Amalec vincitur,

natus Agar pellitur, Ierusalem eripitur

et Christianis redditur; diem colamus igitur!

Hec urbs nobilissima prima regem habuit,

in hac urbe maxima Domino complacuit,
in hac propter hominem crucifigi voluit,
hic super apostolos Spiritus intonuit.

Urbs insignis, ad quam ignis venit annis singulis,
quo monstratur, quod amatur omnibus in seculis,
honoranda, frequentanda regibus et populis!

Festum agitur...

Urbs sacrata celitus, adamata superis,
legis tabernaculum, templum arche federis,
hospitale pauperum et asylum miseris!
non timebis aliquod, dum in ea manseris.

Tanta lucis claritate superatur sol et luna,
tanta vicit sanctitate omnes urbes hec urbs una;
non elegit frustra locum Gebuseus Areuna.

Festum agitur...

*[la lode della gloria del Re;
oggi egli ha salvato la città di Davide dai pagani!]*

*Festeggiamo, onoriamo di nuovo questo giorno
nel quale Dagon fu battuto e il figlio di Agar
[venne cacciato,
nel quale Abimelec fu vinto e Gerusalemme
[venne liberata
e resa alla cristianità; questo giorno vogliamo
[festeggiare!]*

*Questa nobilissima città fu la prima ad accogliere il
[Re tra le sue mura;
questa città eccelsa è piaciuta al Signore.
Qui egli si è fatto crocifiggere per gli uomini,
qui lo Spirito risuonò sopra gli apostoli.*

*Città degnissima, dove ogni anno riluce il fuoco,
in cui si mostra quel che è amato in tutti i secoli!
Questa città dev'essere onorata, dev'essere sempre
[visitata dai re e dai popoli.*

Festeggiamo...

*Questa città è consacrata al cielo, è amata dai celesti;
è la patria della legge, il tempio del patto antico;
è la casa dei poveri, il rifugio dei miserabili.
Niente hai da temere se abiti qui.*

*La chiarezza di questa luce supera il sole e la luna;
con la sua santità questa città vince tutte le altre,
non per niente il gebuseo Areuna ha scelto questo
[luogo per dimora.*

Festeggiamo...

- 1) Alla lettera: *così santamente da potervi vedere*, cioè *in una posizione così santa da potervi vedere*.
- 2) Il passo è di difficile intelligenza.
- 3) Il passo è di dubbia interpretazione: al v. 38 (ed. Bédier - Aubry) è stata accolta la lezione di KPX (contro quella di T, qui adottata): *Ma mort n'iert pas entier mes demie*, anche se rifiutata nelle edizioni Bédier-Aubry [J. Bédier - P. Aubry (ed.), *Les Chansons de Croisade*, Paris 1909, p. 212] e Suchier [H. Suchier, *Der Minnesänger Chardon*, «Zeitschrift für Romanische Philologie», XXXI (1907), p. 145].
- 4) Si preferisce la lezione di CU (contro quella di O, utilizzata nella trascrizione), accolta nell'edizione S. N. Rosenberg - H. Tischler, *Chanter m'estuet. Chansons des Trouvères*, Paris 1995, n. 95, v. 14: *Que morz ne pris n'a ami ne parent*.

Traduzioni dal francese antico **Valeria Beldon**

Traduzioni dal latino **Johann Friedrich Hoffmann** e **Federico Maria Sardelli**

Traduzioni dal tedesco **Massimo Panza**