

GERIONE

Il mistero del male

Gerione occupa gli ultimi versi del XVI canto dell'Inferno e l'intero XVII. Viene collocato al centro della cantica, come un mostruoso essere volante che traghetta Dante e Virgilio dal girone dei violenti a Malebolge, ove sono dannati coloro che hanno usato l'inganno per danneggiare gli altri.

È un mostro polimorfo che nei diversi elementi con cui viene assemblato rappresenta simbolicamente la dinamica stessa dell'atto fraudolento. Ma, a differenza degli altri mostri di cui è popolato l'Inferno, possiede una natura misteriosa ed enigmatica che lo stesso Dante più volte evidenzia. A cominciare dall'introduzione – alla fine del canto XVI – quando Virgilio preannuncia al discepolo la comparsa di un essere che le sole parole non possono rendere credibile. Infatti poco dopo dalla oscura profondità dell'abisso risale una enorme figura mostruosa che nuota nell'aria, come un marinaio che emerge dall'acqua.

Dopo questa misteriosa ouverture, il canto XVII inizia con un fortissimo, dovuto alle esclamazioni di Virgilio che presenta il mostro come espressione vivente della fraudolenza e dei nefasti effetti che produce nella società umana.

Segue, con diverso registro sonoro, la descrizione della *fiera pessima*. Una sorta di trinità dell'inganno si presenta agli occhi degli astanti: il volto d'uomo benevolo, il corpo di serpente dotato di pelle variegata e di *branche pilose*, la coda biforcuta e velenosa.

L'essere misterioso e perfido se ne sta attaccato alla roccia del baratro infernale, mentre gran parte del corpo fluttua nell'aria. Non parla, ma ascolta quanto Virgilio gli intima di fare. Non è dato sapere quanto gli dica, perché Dante si allontana dal maestro per avvicinarsi ad un gruppo di usurai che scontano il loro peccato poco lontano. Questo episodio costituisce una parentesi nel racconto di Gerione ed è stato omissso nella partitura, per rendere più efficace l'unità narrativa.

Tornato sui suoi passi, Dante sale insieme con Virgilio sulle *spallacce* di Gerione con timore e tremore che le rassicurazioni del maestro non riescono a placare. Mistero nel mistero, Gerione più leggero dell'aria tiene sul dorso i due pellegrini (soprattutto il corpo di Dante) e nuotando lentamente plana verso il fondo del *burrato* infernale. L'episodio, pervaso dal terrore del poeta librato nel vuoto, esprime la straordinaria capacità inventiva di chi descrive il volo aereo, senza averlo mai sperimentato.

Man mano che a larghi giri, Gerione scende verso Malebolge urla, pianti e gemiti giungono dal fondo, ad aumentare la paura di Dante, alle prese con il timore di precipitare.

Finalmente il mostro tocca terra e, senza proferir parola o suono, si dilegua come una freccia, chiudendo in maniera improvvisa e netta l'episodio.

Scompare così come è comparso Gerione, avvolto nel mistero. Il mistero dell'insondabile radice del male nel cuore umano.

Giovanni Ponchio

PARTE PRIMA

I.

IL VOLO DI GERIONE

il mostro si avvicina

Poco andante ♩ = 90

Soprani
Contralti
Tenori
Bassi

Piano

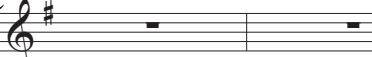
con libertà poco espressivo
mp

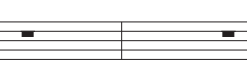
a tempo
pp

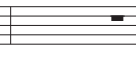
Ped. Ped. * Ped. Ped.

VOLI NELL'ABISSO - parte prima - I

8

S.

A. *mf*

T.

B.

vi - de per quel - l'ae - re gros -

8

mf

Rea * Rea Rea Rea Rea Rea Rea Rea Rea Rea

13

S.

A.

T. *so*
mf

B. *mf*

vi - di per quel - l'a - e - re gros - so e

vi - di per quel - l'a - e - re gros - -

13

Rea Rea Rea Rea Rea Rea Rea Rea

VOLI NELL'ABISSO - parte prima - I

18 *mf*

S. ve - nir no - tan - do u - na fi - gu - ra in su - so ma -

A. ve - nir no - tan - do u - fi - gu - ra in su - so ma -

T. scu - - - ro e scu - - - ro

B. so e scu - ro e scu - ro

18 *mf* *f*

Rea Rea Rea Rea Rea

24

S. ra - vi - glio-sa^ad o - gni cor si - cu - ro,

A. ra - vi - glio-sa^ad o - gni cor si - cu ro,

T. e scu - - - ro,

B. e scu - - - ro,

24 *mf* *f*

Rea Rea Rea Rea

VOLI NELL'ABISSO - parte prima - I

29 *simile*

S.

A.

T.

B.

29 *f*

scd. scd. simile

34 *mf*

S. *mf* si co-me tor-na co - lu - i si co-me tor - na co-

A. *mf* si co-me tor-na co - lu - i si-co-me tor - na co-

T. *mf* si co-me tor-na co - lu - i che va giu-so

B. *mf* si co-me tor-na co - lu - i che va giu-so

34 *mf*

VOLI NELL'ABISSO - parte prima - I

40

S. lu - i che va giu - so _____ che va giu - so

A. lu - i che va giu - so giu - so

T. si co-me tor - na che va giu - so che va _____ giu - so

B. si co-me tor - na che va _____ giu - so che va giu - so

40

mf

Reo. Reo.

45

15 15

mp

Reo. Reo. Reo. Reo. *

48

f

Reo. * Reo. * Reo.

VOLI NELL'ABISSO - parte prima - I

52 *mf*

S. ta - lo - ra a sol - ver l'an - co - ra ch'ag - grap - pa o sco - glio'o al - tro

A. ta - lo - ra a sol - ver l'an - co - ra ch'ag - grap - pa o sco - glio'o al - tro

T. ta - lo - ra a sol - ver l'an - co - ra ch'ag - grap - pa o sco - glio'o al - tro

B. ta - lo - ra a sol - ver l'an - co - ra ch'ag - grap - pa o sco - glio'o al - tro

52 *mf*

58

S. — che nel ma-re'è chiu - so,

A. che nel ma-re'è chiu - so,

T. che nel ma-re'è chiu - so,

B. che nel ma-re'è chiu - so,

58 *mf*

15

leg. *leg.* *leg.* *leg.*

VOLI NELL'ABISSO - parte prima - I

61

S.

A.

T.

B.

61

mp

f

Reo.

64

S.

A.

T.

B.

che che'n sù si

mf

che che'n sù si

mf

che che'n sù si

mf

che che'n sù si

mf

che che'n sù si

64

mf

f

mf

f

mf

Reo.

VOLI NELL'ABISSO - parte prima - I

68 *f* *mf*

S. sten-de e da pie si rat - trap - pa che'n sù si sten-de e da pie

A. sten-de e da pie si rat - trap - pa che'n sù si sten-de e da pie

T. *f* *mf*

B. sten-de e da pie si rat - trap - pa che'n sù si sten-de e da pie

68 *f*

Lea Lea Lea Lea

72 *f* *mf* *simile*

S. si rat - trap - pa

A. si rat - trap - pa

T. *f* *mf*

B. si rat - trap - pa

72 *f* *p* *simile*

Lea Lea Lea simile

VOLI NELL'ABISSO - parte prima - I

76

S. *f* "Ec - co

A. *f* "Ec - co

T. *f* "Ec - co

B. *f* "Ec - co

76

pp *f*

Lea Lea Lea Lea Lea

84

S. Ec - co

A. Ec - co

T. *mf* Ec - co "Ec-co la fie - ra con la

B. *mf* Ec - co "Ec-co la fie - ra con la co - da a-guz - za, che pas - sa i mon - ti

84

mf

Lea Lea Lea Lea Lea Lea Lea

VOLI NELL'ABISSO - parte prima - I

90 *simile* *f*

S. "Ec-co la fie -

A. *mf* "Ec-co la fie - ra con la co - da a-guz - za, che pas -

T. co - da a-guz - za, che pas - sa i mon - ti e rom - pe i mu - ri e l'ar - mi!

B. e - rom-pe' i mu - ri e l'ar - mi!

90 *mf*

95 *simile* *mp*

S. ra con la co - da a-guz - za, che pas-sa i mon-ti e

A. *mp* sa i mon - ti e rom-pe' i mu-ri e l'ar - mi! che pas-sa i mon-ti e

T. *mp* rom - pe i mu - ri e l'ar - mi! che pas-sa i mon-ti e

B. *mp* e rom - pe i mu - ri e l'ar - mi! che pas-sa i mon-ti

95 *mp*

VOLI NELL'ABISSO - parte prima - I

112

S. *ff* Ec - co Ec - - -

A. *f* *ff* Ec - co Ec - - -
che tut-to'l mondo

T. *mf* *ff* Ec - co Ec - - -
che tut-to'l mondo

B. *f* *ff* Ec - co Ec - co
che tut-to'lmon - do

112

ff

117

S. co

A. co

T. *mf* Ec-co co-le - i che tut - to 'l mon-do^ap-

B. *mf* Ec-co co-le - i che tut - to mon-do^ap-puz - za co - le-i che tut-to'l mon - do ap -

117

mf

ped. ped. ped. ped. ped. ped. ped.

VOLI NELL'ABISSO - parte prima - I

123

S. *f* Ec-co co-le - i che__

A. *mf* Ec-co co-le - i che__ tut - to 'l mon-do^ap - puz - za co - le-i che

T. *mf* puz - za co - le-i che tut-to'l mon do__ mon - do ap-puz - za co - le - i che__

B. puz - za co - le - - - i co - le - i che

128

S. *f* tut - to 'l mon-do^ap - puzza co-le-i che tut-to'l mon - do *p* ap-puz-za Ec-co co-le - i

A. *f* tut-to'l mon - do ap-puz-za co-le-i che tut-to'l mon - do ap-puz-za

T. *f* tut - to'l mon-do ap-puz-za co-le-i che tut-to'l mon - do ap-puz-za

B. *f* tut - to'l mon-do^ap - puz-za co-le-i che tut-to'l mon - do ap-puz-za

Leo Leo Leo Leo Leo Leo Leo

p cresc. a poco a poco

VOLI NELL'ABISSO - parte prima - I

133 *un poco incalzando* *mf*

S. *mf* Ec-co co-le - i

A. *mp* Ec-co co-le - i

T. *p* che tut-to'l mon-do *mf* che tut-to'l mon-do

B. *mp* che tut-to'l mon - do

133 *un poco incalzando*

138 *f* *ff*

S. *f* *f* *ff* Ec-co co-le - i che Tut - to'l mon - do^ap - puz - - - za!"

A. *f* *f* *ff* Ec-co co-le - i Ec-co co-le - i che Tut - to'l mon - do^ap - puz - - - za!"

T. *f* *ff* Ec-co co-le - i che Tut - to'l mon - do^ap - puz - - - za!"

B. *f* *ff* Ec-co co-le - i che Tut - to'l mon - do^ap - puz - - - za!"

138 *ff*

II.

ERA FACCIA D'UOM GIUSTO

La descrizione del mostro composito,
un assemblato di tante mostruosità.

Poco andante ♩ = 90

143

Solo

Poco andante ♩ = 90

143

pppp

Rea *Rea* *Rea* *Rea*

154

mp *pp* *pp*

* *Rea* *mp* *Rea* *Rea* *Rea* *Rea* *Rea* *Rea* *Rea*

163

mp

Solo

la fac-cia su - a _____ la fac-cia su - a _____ la fac-cia e - ra fac - cia d'uom giu-sto,

163

mp

Rea *Rea* *

VOLI NELL'ABISSO - parte prima - II

168 *mp* *poco rit.* **f** *sentito*

Solo

tan-to be-ni - gna — tan-to be-ni - gna — a-vea di fuor la — di fuor la pel-le

168 *poco rit.* *mp* *sentito*

174 *simile* *p*

181 *mp* *mf* *p*

Solo

e d'un ser - pen - te a d'un ser - pen - te tut - to l'al - tro fu - sto

181 *p* *ppp* *f* *ppp* *simile*

187 *mp* *mp* *f*

Solo

tut' - to l'al - tro fu sto La fac-cia su-a e-ra d'uom giu - sto e-ra d'uom —

187 *mp* *mp* *f*

VOLI NELL'ABISSO - parte prima - II

Solo

193 *mf* *f*

giu - sto due bran-che^A-vea pi-lo - se in-sin l'a-scel-le lo dos-so^e'l pet-to^e am-be-du - e le

Solo

198 *mf* *mf* *mf* *f*

co - ste di pin - ti a-vea di no - di e di ro-tel - le. di no - di

Solo

204 *mp*

di no-di e di ro-tel - le. _____ con più co-lor, som-mes - se

Solo

212 *mf* *mp*

e so-vrap-po - ste non fer mai drap-pi _____ mai drap-pi Tar-ta ri _____ né Tur - chi né fuor _

VOLI NELL'ABISSO - parte prima - II

217 *mp* *poco rit.* *f*

Solo

— tai te - le mai drap-pi tar-ta-ri — nè Tur - chi ne fuor — tai te - le per — A - ra-gne^im-po-ste

222

Solo

mp

Reo. *Reo.* *simile*

227

Solo

227 *mp*

Reo. *Reo.*

232 *mp* *f*

Solo

La fac-cia su-a e-ra d'uom giu - sto e-ra d'uom — giu -

232 *f* *mf*

Reo. *Reo.* *Reo.* *simile*

VOLI NELL'ABISSO - parte prima - II

Solo 237 *mf* *f* *mf*
 sto co-me tal-vol-ta stan - no a ri-va'ni bur-chi, che par-te so-no'in ac-qua'e par-te'n ter - ra, e co-me

237 *f* *mf*

Solo 242 *mf* *f*
 là tra li Te - de - schi lur - chi lo bi - ve-ro s'as-set - ta

242 *mf* *mf* *f*

Solo 247
 a far sua guer - ra co - sì la fie - ra pes - si - ma sta - va

247 *mp*

Solo 252 *mp* *rit.*
 su l'or-lo ch'è di pie-tra e'l sab - bion ser - ra.

252 *p*

Dante e Virgilio si trovano ai piedi del monte del Purgatorio, in una zona nella quale attendono coloro che tardarono a pentirsi dei loro peccati. Devono aspettare a salire al monte, quindi a purificarsi, tanto tempo quanto rimasero lontani dalla grazia di Dio.

Le anime, che si trovano in quel luogo, procedono insieme, chiedendo perdono delle loro colpe. Seppur lontane, si accorgono che Dante è vivo, perché il sole ne proietta l'ombra sul terreno. Perciò accorrono intorno ai due poeti per curiosità, ma soprattutto per essere riconosciute e ricordate sulla terra. Infatti le preghiere dei vivi in loro favore possono accorciare il tempo di permanenza in Purgatorio.

Tra le anime che li circondano vi sono quelle di Jacopo del Cassero, Bonconte di Montefeltro e Pia de' Tolomei. Ognuna di esse racconta la propria morte violenta, come se conservasse nella pupilla in eterno quella scena cruenta. In tal maniera la loro narrazione fa emergere la verità sulla loro fine e, nel contempo, rivela il senso della loro vita. Vita che le circostanze misteriose della loro morte hanno sepolto sotto una coltre di chiacchiere, opinioni, insinuazioni.

Di fronte all'eternità, verità e giustizia vengono finalmente stabilite, attraverso una sequenza di precise responsabilità:

- *Jacopo del Cassero sgozzato dai sicari di Azzo d'Este, grazie al tradimento dei padovani,*
- *Bonconte, disperso dopo la battaglia di Campaldino, ma salvato dalla misericordia di Dio, a differenza del padre Guido, dannato in Malebolge tra i consiglieri fraudolenti.*
- *Pia de'Tolomei, gettata dagli spalti del castello dalla stessa mano che le aveva messo al dito l'anello nuziale.*

La premessa di ogni percorso verso la libertà – e la salita al Purgatorio è un percorso di libertà - è per Dante, dunque, la liberazione dalle opinioni comuni, dai pregiudizi personali, dalle posizioni interessate nella convinzione che, come dice Giovanni, solo la verità ci fa liberi.

Giovanni Ponchio

MEMORIE DI SANGUE

PROLOGO E TERZETTO

Tempo: $\text{♩} = 90$

Soprano

Tenore

Baritono

Piano

mp *crescendo*

And. *And.* *simile*

6

mf

simile

11

mf *f*

16

rit.

19 $\text{♩} = 70$

P. *mp* *mf*

Leg. Leg. simile

P. *f*

P. *mf*

Leg. Leg. Leg.

S. *mp* *mf*

"O a - ni - ma che vai per es - ser lie - ta lie - ta

T. *mp* *mf*

"O a - ni - ma che vai per es - ser lie - - - ta

B. *mp* *mf*

"O a - ni - ma che vai per es - ser lie - ta

P. *mf*

Leg. Leg. simile

S. *f*
con quel - le mem - bra con le qua - li na - sce -

T. *f*
con quel - le mem - bra con le qua - li na - sce -

B. *f*
con que - le mem - bra con le qua - li na - sce -

P. *mp* *f*

S. *sti*,

T. *sti*,

B. *sti*,

P. *mf* *mp*

39 *mf*

S. ve - niam gri - dan - do, ^un po-co^il pas-so que -

T. *mf*

ve - niam gri - dan - do, ^un po-co^il pas-so que -

B. *mf*

ve - niam - gri - dan - do, "un po - co^il pas - so que -

P.

43

S. ta.

T. *mf*

ta.

B. *mf*

ta.

P.

46 *mp* *mf*

S. Guar - da s'al-cun di noi un-qua ve - de - sti, si__ che di lui di là

T. Guar - da s'al-cun di noi un-qua ve - de - sti, si__ che di lui di là

B. Guar - da s'al-cun di noi un-qua ve - de - sti, si__ che di lui di là

P. *mp* *p*

50 *mf* *poco rit.* ♩ = 90

S. no - vel - - - la por - ti:

T. no - vel - la por - ti:

B. no - vel - la por - ti:

P. *mf* *poco rit.* ♩ = 90

54

S.

T.

B.

P.

58

S.

T.

B.

P.

62

S.

T. *mf*

B. *mf*

P. *mp* *mp* *mp*

Reo. Reo.

deh per - chè non - l'ar -

deh per - chè va - i? deh, per - chè non t'ar -

66

S.

T.

B.

P. *mf*

re - - - sti? deh per - chè? deh per chè? non l'ar -

re - - - sti? deh, per - chè? deh, per - chè? non t'ar -

70 *f*

S. No - i fum - mo tut - ti già per for -

T. re - sti? No - i fum - mo tut - ti già per for -

B. re - sti? No - i fum - mo tut - ti già per for -

P. *f*

74

S. za per for - za mor - ti per for - za

T. za per for - za mor - ti per for - za

B. za per for - za mor - ti per for - za

P.

78 *ff* *mf*

S. mor - ti e pec - ca - to - ri in - fi - no

T. mor - ti e pec - ca - to - ri in - fi - no

B. mor - ti e pec - ca - to - ri in - fi - no

P. *ff* *mf*

Reo. Reo. Reo. Reo. Reo. Reo. Reo. Reo.

82

S. a l'ul - ti - ma o - - -

T. a l'ul - ti - ma o - - -

B. a l'ul - ti - ma o - - -

P. Reo. Reo. Reo. Reo. Reo. Reo. Reo.

85 *mf*

S. ra qui - vi lu - me del ciel ne

T. ra qui - vi lu - me del ciel ne

B. ra qui - vi lu - me del ciel ne

P. *mp* *mf*

Reo. Reo. Reo. Reo.

88

S. fe - ce^ac - cor - - - ti,

T. fe - ce^ac - cor - - - ti,

B. fe - ce^ac - cor - - - ti,

P. *f* *mf*

Reo. Reo. Reo. Reo. Reo. Reo. Reo. Reo.

91 *f*

S. si che pen - ten - do

T. *f* si che pen - ten - do

B. *f* si che pen - ten - do

P. *f* *mf* *f*

Rea Rea Rea Rea Rea Rea Rea Rea Rea

94 *mf* *f*

S. e per - do - nan - do, fo - ra di

T. *mf* *f* e per - do - nan - do, fo - ra di

B. *mf* *f* e per - do - nan - do, fo - ra di

P. *mf* *f*

simile

97

S.
 T.
 B.
 P.

100

S.
 T.
 B.
 P.

S. *mp* *mf*
di sé ve - der n'ac - co - ra".

T. *mp* *mf*
di sé ve - der n'ac - co - ra".

B. *mp* *mf*
di sé ve - der n'ac - co - ra".

P. *mp*
Lea Lea Lea Lea Lea Lea Lea Lea Lea Lea

P. *mp* *mf*
Lea Lea Lea Lea Lea Lea Lea Lea Lea

P. *rit.* *f* *mp*
Lea Lea Lea Lea * 3/4 4/4

Jacopo del Cassero

liberamente, con grande espressione

113 $\text{♩} = 60$

P. *pp*

f
sin. sempre piano

117

P.

simile

121

P.

mf

ppp

125

P.

f

mp

rit.

128 $\text{♩} = 90$ *mf*

B. *"Cia - scun si fi - da del be - ne -*

P. *p*

133 *mf* *f*

B. *fi - cio tu - o san - za giu - rar - - -*

P. *f*

137 *mf*

B. *lo, pur ch'el vo - ler*

P. *mp*

141 *mp*

B. *non pos - sa non ri - ci da. On -*

P. *mf*

simile

145

B. *mf*

d'i - o, che so - lo in - nan - zi'a li al - tri par - lo,

P. *mp*

149

B. *mf*

ti prie - go se ma - i ve - di quel - pa -

P. *mf*

153

B. *mp*

e - se che sie - de tra Ro - ma - gna'e quel di Car - lo,

P. *mp*

157

B. *mf*

che tu mi sie di tuo - i prie - ghi cor - te se'in Fa - no, si che ben per

P. *mf*

161 *ff* *poco rit.*

B. me s'a - do - ri pur ch'i pos - sa pur - gar le gra - vi'of - fe - - -

161 *poco rit.*

P. *Leg.*

165 $\text{♩} = 60$

B. se.

165 $\text{♩} = 60$

P. *mf* *p* *mf*

Leg. * *Leg.* * *Leg.* * *Leg.* *

169 *mp*

B. Quin - di fu' i - o; ma li pro -

169 *p* *mf* *mp*

Leg. * *Leg.* * *Leg.* *Leg.* *Leg.* *Leg.*

173

B. fon - di fo - - - ri

173 *mf*

Leg. *Leg.* *Leg.* * *Leg.* * *Leg.* *

177

B. *mf* *f*

fo - - - ri on - d'u -

P. *mp* *mf*

Rea * Rea * Rea * Rea

B. 181

sci - - - 'l san - - - gue - - - in sul qua - le

P. 181

simile *mf*

B. 185

io - - - in sul qua - le i - o se - de - - - a,

P. 185

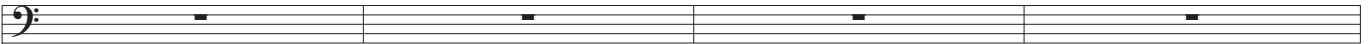
mp Rea

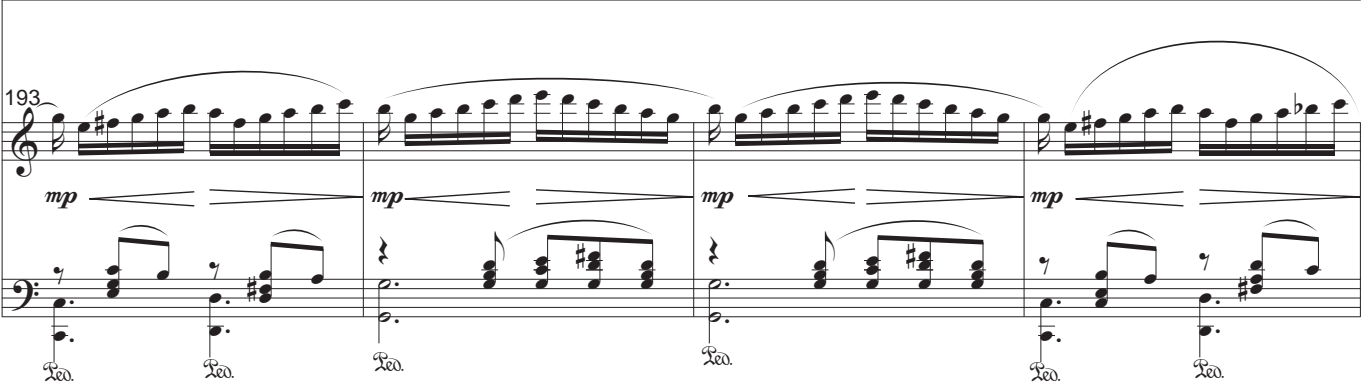
B. 189

P. 189

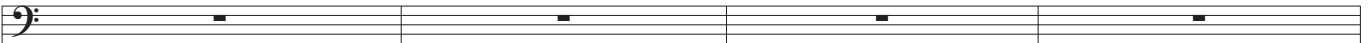
mp Rea

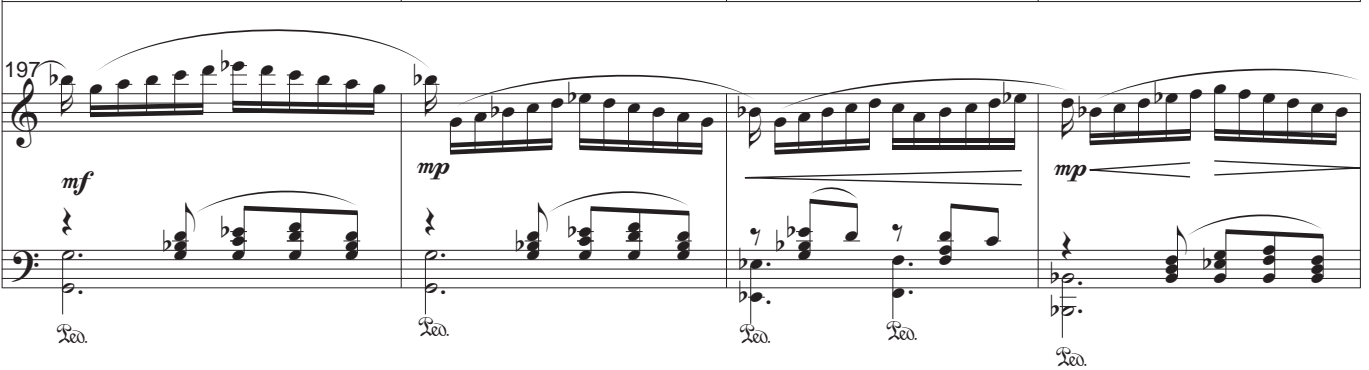
193

B.

P.
193 *mp* *mp* *mp* *mp*

197

B.

P.
197 *mf* *mp* *mp*

201

B.
f fo - - - ri fat - ti mi fuo - ro in

P.
201 *mp* *mp* *mf*

205

B.
grem - - - bo in grem - bo a - li An - te -

P.
205 *mf*

209 *rit.* $\text{♩} = 60$

B. no - - - ri,

P. *pp*

213 *mp* *mf*

B. là do - vio più si - cu - ro - cre - de - - -

P. *f* *mf*

217 *mf*

B. a: quel da E - sti il fe far,

P. *mp* *pp*

221 *f*

B. che m'a - ve - a'in i - ra

P. *mp* *mf*

225 *mf*

B. *mf*

P. *mf* *f* *ppp*

as - sai più là che drit - ton non vo le - a.

Ma s'io fosse fuggito
 inver' la Mira,
 quando fu' sovraggiunto
 ad Oriaco,
 ancor sarei di là
 dove si spira.

230 *recita il cantante*

B. *recitare il testo all'interno della corona*

P. *mp* *rit.*

233 *mf* *p* *mf*

P. *mf* *p* *mf*

237 *f*

B. *f*

P. *p* *mf* *mp*

Cor - si^a pa - lu - de, e le can -

241 *ff*

B. nuc - ce^e^l bra - - - co

P. *mf*

245 *mf* *f*

B. m'im - pi gliar - - - si ch'i'

P. *mp* *mf*

249

B. cad - - - di; si - - - cad - - - di; e li vi -

P. *mf*

253

B. d'i - - o de le mie ve - ne far - si la - - -

P. *mp*

The image displays a musical score for the piece 'Memorie di sangue'. It is divided into four systems, each containing a vocal line (B.) and a piano accompaniment (P.).

- System 1 (Measures 241-244):** The vocal line begins with a fortissimo (*ff*) dynamic. The piano accompaniment starts with a mezzo-forte (*mf*) dynamic. The lyrics are 'nuc - ce^e^l bra - - - co'. The piano part features a rhythmic pattern of eighth notes in the left hand and quarter notes in the right hand, with some chords marked with an asterisk (*).
- System 2 (Measures 245-248):** The vocal line continues with dynamics of mezzo-forte (*mf*) and forte (*f*). The piano accompaniment starts with mezzo-piano (*mp*) and then mezzo-forte (*mf*). The lyrics are 'm'im - pi gliar - - - si ch'i''. The piano part continues with similar rhythmic patterns.
- System 3 (Measures 249-252):** The vocal line has lyrics 'cad - - - di; si - - - cad - - - di; e li vi -'. The piano accompaniment maintains a consistent rhythmic accompaniment.
- System 4 (Measures 253-256):** The vocal line has lyrics 'd'i - - o de le mie ve - ne far - si la - - -'. The piano accompaniment starts with mezzo-piano (*mp*) dynamics. The piano part features a more complex rhythmic pattern in the right hand, including sixteenth notes.

257 *f*
B. *co". la - - co".*

P. *mp mp mp mp*

261
B.

P. *mp mp mp mp*

265
B.

P. *mf mp mp*

269 *mf f*
B. *e li vi - d'i - o de le mie ve - ne*

P. *mp mp mf*

B. 273

far - si'in ter - ra la - - - co". de le mie ve - - ne

P. 273

mf

B. 277

far - si'in ter - ra la - - - co".

P. 277

mp

rit.

P. 281

mf

P. 285

mf

mp

p

rit.

pp

Lea

Bonconte di Montefeltro

292 $\text{♩} = 70$

T. *mf*

"Deh, _____ se quel di - si - o se quel di - si - o

P. *pp*

296 *f* *rit.*

T. si com - pia che ti trag - ge e l'al - to mon - te,

P. *mp*

301 *mp*

T. con buo - na - pie - ta - te^a - iu - ta^il

P. *p*

305 *mp*

T. mi - o! lo fui di

P. *Leg.*

309

T. Mon - te - fel - tro, io son Bon con - te; di Mon - te -

P. *Leg.* *mf*

313 *mp*

T. fel - tro, io son Bon - con - te; Gio - van - na o

P. *Leg.* *mf* *mp*

317 *f*

T. al - tri non ha di me cu - ra;

P. *Leg.* *p*

321 *mp*

T. *mp* per ch'i - o

P. *pp*

Lea. Lea. Lea. Lea. Lea. Lea.

325

T. vo tra co - stor con bas - sa fron - - - te

P. *mp*

* Lea. * Lea. * Lea. Lea.

329 *poco rit.*

T. *poco rit.*

P. *mp* *mf* *mp*

Lea. Lea. Lea. Lea. Lea. Lea. Lea.

333 *mf*

T. *mf* a piè del Co - sen - ti - no

P. *mp* *mf* *mf* *mp*

Lea. Lea. Lea. Lea. Lea. Lea. Lea.

337 *mp* *mf*

T. tra - ver - sa'un' ac - qua c'ha no - me' l'Ar - chia - no che so - vra l'Er - mo na - sce

337 *mp* *mf* *mp*

P. *Leo* *Leo* *Leo* *Leo* *Leo* *Leo* *Leo*

341

T. — in Ap - pen - ni - no. in Ap - pen - ni - no.

341 *f* *m.s.*

P. *Leo* *Leo* *Leo* *Leo*

345

T.

345 *m.d.* *m.s.* *m.d.* *m.s.*

P. *Leo* *Leo* *Leo* *Leo*

349 *rit.* ♩ = 70

T.

349 *rit.* ♩ = 70 *mp* *mf*

P. *Leo* *Leo* *simile*

353

T.

P.

mp *f*

357

T.

P.

Là 've'l vo - ca - bol - su - o di - ven - ta

mp *mf*

mf *mp* *mf*

Lea Lea Lea Lea Lea simile

361

T.

P.

va - no ar - ri - va' i - o fo - ra - to ne la

f

mp *f*

364

T.

P.

go - la ne la go - - la,

mf *mp*

368 *mf*

T. fug - gen - do^a pie - de^e

P.

372

T. san - gui - nan - do^il pia - no.

P.

375 *mp* *mf*

T. Qui - vi per - de - i la vi - sta^e la pa - ro - la; nel

P.

378 *mf*

T. no - me di Ma - ria fi - ni', e qui - vi cad - di, e ri -

P.

poco rit.

T. 381
ma - se la mia car - ne so - la.

P. 381
poco rit.
mp *mf*
Ped. Ped. Ped. Ped. Ped. Ped.

T. 385

P. 385
mp
Ped. Ped. Ped. Ped. simile

T. 389

P. 389
p *pp*
Ped. Ped.

T. 393

P. 393
Ped. Ped. Ped. Ped. *

Pia de'Tolomei

397 $\text{♩} = 70$

S.

P.

p

Lea Lea Lea Lea Lea Lea simile

403 *mp* *mp* *mf*

S.

Deh, Deh, quan - do Deh. quan - do Deh quan - do tu

P.

p

*

409 *f*

S.

sa - rai tor - na - to tor - na - to'al mon - do

P.

mp *p* *mp* *mp*

Lea Lea Lea Lea Lea Lea Lea Lea Lea Lea

413 *mf*

S. e ri - po -

P. *mp* *mf*

419 *f*

S. sa - to de la lun - ga vi - a",

P. *ff* *simile*

425 *mp*

S. "ri - cor - di - ti di me, che son la

P. *mp*

429 *f*

S. Pi - - - a;

P. *mf*

433 *mf* *f* *mf* *mf* *ff*

S. Sie - na mi fè, Sie - na mi fè, di - sfe - ce - mi di - sfe - ce - mi Ma - rem -

P. *mp*

simile

437 *mf*

S. - ma: mi fè

P. *mf* *mp*

Rea *Rea*

441 *mf*

S. Sie - - - na mi fè di - sfe - ce - mi Ma - rem - ma

P. *mf*

*

445

S. sal - si co - lu - i sal - si co - lu - i che'n - na - nel - la - ta pri -

P. *p*

Rea *Rea* *Rea* *Rea*

449 *f* *mf*

S. a di di - spo - san - do m'a - ve - a con la sua gem - ma".

P.

453

S. con la sua gem - ma".

P. *mp*

leg. leg. simile

457 *mp*

S. Deh, di - spo -

P. *p*

*

462 *mp* *mf* *rit.*

S. san - do di - spo - san - do m'a - ve - a

P. *mf* *mp* *mf* *rit.*

*leg. leg. leg. leg. leg. leg. **

LA BUFERA INFERNAL

Dopo aver superato Minosse, il mostruoso giudice infernale, Dante giunge in uno spazio oscuro, attraversato da una spaventosa, eterna bufera che trascina con sé gli spiriti dannati. Costoro sbattuti, percossi, travolti dal vento mugghiante ne accompagnano l'orribile rumore con pianti, lamenti e bestemmie: sono i lussuriosi che hanno rinunciato alla ragione per seguire la passione d'amore.

Nella schiera larga e piena il poeta individua una categoria particolare di peccatori che procedono in fila, come una lunga sequenza di gru nel cielo. Tra di essi Virgilio nomina Didone, Achille e Tristano morti per amore; Cleopatra, tratta alla guerra e al suicidio dall'amore di Antonio; Elena protagonista e vittima d'una passione che scatenò la guerra di Troia; Paride, ucciso in quella stessa guerra che il suo amore aveva provocato; Semiramide, ardente di libidine e assetata di sangue.

Tra coloro che persero la vita e dannarono l'anima, Dante scorge due anime che vanno insieme e chiede di poter parlare loro. Inizia, in tal modo nel lungo cammino infernale, il primo incontro con una persona di cui, oltre al nome, si precisa il carattere e si delinea il profilo psicologico.

La vicenda di Francesca da Rimini aveva fatto scalpore nell'Italia del 1285 e Dante ventenne ne era stato certamente colpito. Tuttavia la vicenda dei due cognati Paolo e Francesca, trucidati dal fratello e marito Gianciotto, non viene affrontata come un episodio di cronaca nera e scandalistica. Viene invece inserita in un quadro etico e culturale di cui esprime le ambivalenze e le contraddizioni.

1. Francesca, invitata a parlare, rievoca la tragedia sua e di Paolo, attraverso le tre famose terzine che sono costruite per ricondurre la causa di quanto accaduto alla forza irresistibile dell'amore. Questa giustificazione riproduce gli schemi della teoria d'amore che discende da una illustre tradizione: dagli antichi trattati e romanzi cortesi sino alla lirica provenzale e italiana. Così con grande perizia retorica viene scandita la storia dei due amanti: l'amore di Paolo nacque dalla bellezza di Francesca come l'amore portò lei, senza possibilità di scampo, a ricambiare Paolo, in maniera talmente potente che ancora non l'abbandona. La morte fu la tragica conseguenza di questo amore che li portò entrambi alla perdizione,

2. Dopo quelle parole, Dante rimane a lungo pensoso e poi chiede in quale momento e per quale motivo una innocente simpatia si sia trasformata in una reciproca, travolgente passione.

Francesca per rispondere narra che un giorno stavano leggendo il romanzo di Lancelot du Lac ed erano convinti che, come altri testi, anche questo servisse ad elevare il sentimento che caratterizza i cuori gentili, che favorisse l'elevazione spirituale di chi intende educare la propria interiorità. Al contrario quella lettura fu la scintilla d'un incendio che li infiammò e travolse. Fu la prova evidente della fragilità della loro educazione sentimentale.

Attraverso queste accorate parole, Dante mette dunque in evidenza come tutta la letteratura cortese che è diffusa dentro e fuori le corti del tempo sia fondata su un profondo equivoco. L'amore quando è vissuto come una passione non può che travolgere i sensi e la ragione e a nulla valgono le giustificazioni più o meno etiche che una certa tradizione ha prodotto.

3. La gentilezza della donna, il rimpianto per la felicità perduta, il ricordo continuo di un passato che non passa, il dolore eterno dell'amore travolto sono gli elementi di un quadro psicologico e musicale che il poeta attraversa con un sentimento di pietà che non trova riscontri negli altri episodi infernali. Pietà non significa però giustificazione del peccato, perché se così fosse, né Paolo, né Francesca, né altri lussuriosi sarebbero all'Inferno.

La pietà, che nel corso del canto affiora nell'animo di Dante, nasce dalla consapevolezza della profonda affinità che esiste tra la fragilità di Francesca e la propria fragilità interiore. Sorge dalla coscienza che la storia di Francesca e di Paolo che piange e non parla sia quella di ogni donna e di ogni uomo che presumono di essere padroni delle proprie passioni e invece ne sono tragicamente travolti.

VOLI NELL'ABISSO - Arioso Francesca

21

S. mond - do il mon - do di san - gui - gno, se fos - se^ami - coⁱl re _____ il re del-'u - ni -

Rid

27

S. ver - so il re del-'un - ni ver - - - - so _____

Rid

mp *pp* *mp* *mp* *leggero*

33

S. no - i pre - ghe - re - mo lui del-la tu - a pa - ce, _____ poi

Rid

mp *p* *mp*

39

S. c'hai pie - tà del no - stro mal - per - ver - - - - so. _____

Rid

VOLI NELL'ABISSO - Arioso Francesca

Rid

45

pp *p* *mp*

Ped.

Rid

52

mf

Rid

57

f *p*

Ped. *mf* *mp* *p*

S.

63 *mp*

Di_ quel che u - di - re e che par - lar vi pia - ce, _____

Rid

63

mp *pp*

S.

69 *mp* *mp* *mf*

no - i u-di-re - mo e par - le - re - mo^a voi, men-tre che 'l ven-to, co _____

Rid

69

mf

VOLI NELL'ABISSO - Arioso Francesca

75 *dolce*
S. *mp* *mf*
me fa, ci ta - ce ta - ce Sie - de la ter

Rid *mp* *mf*

81 *mf*
S. *mf*
ra do - ve na - ta fu - i su la ma -

Rid *mp* *mf*

87 *mp*
S. *mp*
ri - na do - ve 'l Po di-scen - de

Rid *p* *mp* *mp*

93 *mf* *f*
S. *mf* *f*
per a - ver pa ce per a-ver pa - ce co' se - gua - ci su -

Rid *mf* *mp*

VOLI NELL'ABISSO - Arioso Francesca

99 *>*

S. *i.*

Rid *pp* *leggero*

104 *mp*

S. A - mor, ch'al cor gen - til

Rid *mp*

109 *mf*

S. rat - to s'ap-pren - de pre - se co - stui de la bel-la per - so - na

Rid *mf*

115 *mf* *f* *ff*

S. del - la bel - la per - so-na che mi fu tol - ta che mi fu tol - ta e'l mo - do^an-

Rid *mf* *f*

VOLI NELL'ABISSO - Arioso Francesca

121 *mf*

S. cor m'of fen de A -

Rid *ff* *mf* *mp* *mp*

125 *crescendo*

S. mor, c'ha nul - lo^a - ma - to a - mar per - do - na, mi

Rid *mp* *crescendo*

129

S. pre - se del - co - stu - i pia - cer si for - te si

Rid *mf*

133 *mf* *f*

S. for - te si for - te^an cor non mab - ban -

Rid *mf* *mf*

VOLI NELL'ABISSO - Arioso Francesca

137

S. do - na. non m'ab - ban - do - na.

Rid. *f* *m.s. m.d.* *ff* *mp*

144

Rid. *pp* *mp* *legato* *m.d.* *m.s.*

153

S. A - mor con - dus - se

Rid. *mp* *legato* *m.d.* *m.s.*

160

S. no - i^ad u - na mor - te Ca - i - na^at - ten - de chi a vi - ta

Rid. *mp* *legato* *m.d.* *m.s.*

167

S. ci spen - - - se".

Rid. *pp* *mp* *p* *pp*

Cunizza da Romano

Scena drammatica per Contralto e Pianoforte
dal Canto IX del Paradiso di Dante Alighieri

selezione di Giovanni Ponchio

a Eugenia Zuin

Paolo Pandolfo

Larghetto (c.70)

Musical score for the first system, measures 1-4. The score is in 4/4 time and features a piano accompaniment. The tempo is marked 'Larghetto (c.70)'. The dynamics are marked 'mf' (mezzo-forte) for the first four measures. The piano part consists of chords and arpeggiated figures in both hands. The vocal line is represented by a staff with a whole rest in each measure. The word 'Led.' is written below the piano part in measures 1, 2, 3, and 4. The word 'simile' is written below the piano part in measure 4.

Musical score for the second system, measures 5-9. The score is in 4/4 time. The piano accompaniment continues. The dynamics are marked 'f' (forte) in measure 5 and 'mp' (mezzo-piano) in measure 6. The piano part features more complex arpeggiated figures and chords. The vocal line is represented by a staff with a whole rest in each measure. The word 'Led.' is written below the piano part in measures 5, 6, 7, and 8.

Musical score for the third system, measures 10-13. The score is in 4/4 time. The piano accompaniment continues. The dynamics are marked 'mf' (mezzo-forte) in measure 10. The piano part features more complex arpeggiated figures and chords. The vocal line is represented by a staff with a whole rest in each measure.

Cunizza da Romano

6

14

con libertà poco espressivo

14 *tetro* *pp* *mp*

Fig. 0. 0. 0. 0. 0. 0.

20

mp

mf

"in quel-la par - te de la ter - ra la ter - ra pra-va

20 *mp* *mp* *mp* *mp* *mp* *mp*

Fig. 0. 0. 0. 0. 0. 0.

24

mp

mf

f

i - ta-li - ca che sie - de tra _ Ri-al - to e le fon-ta-ne di Bren-ta e di Pia -

24 *mp* *p* *mp* *mf*

simile

28 *mp*

va, si le - va^un col - le, e non sur - ge

32 *mf*

mol - t'al - to, là on-de sce - se già u-na fa-cel - la

36 *mf* *f*

che fe-ce^al-la con-tra-da un gran-de^as-sal - to a la con-tra-da un gran-de^as-sal -

52 *mf* *mp*

qui e io ed el - la: Cu-niz - za fui chia-

52

52 *mf* *mf*

ma - ta e qui re - ful-go per - chè mi vin-se' il

56

56

60 *mf* *f*

lu - me il lu - me d'e - sta stel - la; ma lie - ta - men-te^a

60

60

60

60

64 *f*
me — me-des - ma in - dul - go la ca - gion di mia sor - te, [^]e

64 *Leg.* *Leg.* *Leg.* *Leg.* *simile*

68 *mf*
non mi no - ia; che pa-ri - a for - se [^]al vo - stro vul - go.

68 *sfz* *f* *Leg.*

72 *mf* *pp*

72 *Leg.*

The image displays a musical score for the piece 'Cunizza da Romano'. It is divided into three systems of music. The first system (measures 64-67) features a vocal line with lyrics and a piano accompaniment. The piano part includes markings for 'Leg.' (legiero) and 'simile'. The second system (measures 68-71) continues the vocal line and piano accompaniment, with dynamic markings of 'mf' and 'sfz'. The third system (measures 72-75) shows the vocal line and piano accompaniment, with dynamic markings of 'mf' and 'pp'. The piano part in the third system includes a 'Leg.' marking. The score is written in a key with one sharp (F#) and a 4/4 time signature.

76

76 *pp* *pp* *pp* *pp* *rit.*

Ped.

80

f

E ciò che pen - sa la tur - ba pre - sen - te _____ che

80 *f*

Ped.

82

Ta - glia - men - to^e A - di - ge ri - chiu - de,

82

Ped.

84 *ff* *mp*

né per es - ser bat - tu-ta^an-cor si pe te; ma

84 *p*

84 *mf*

to-ste fia che Pa-do-va al pa-lu-de can-ge-rà l'ac-qua che Vin-cen-za ba-gna, per es - ser

88 *mf*

88 *mp*

92

al do - ver le_ gen-ti cru - de;

92 *mp*

92

96 *f*

e do-ve - Si-le e Ca-gnan s'ac - com-pa - gna,

100 *f*

tal si-gno-reg-gia e va con la - te - sta al - ta

104 *mf*

che già per lui ca - pir si fa — la ra - gna.

108

pp *pp* *pp* *pp* *pp*

rit.

Ped.

113

f

Pia - ge - rà Fel-tro^an - co - ra la dis - fat - ta de

f

Ped.

115

l'em - pio suo pa - stor, che sa - rà scon - cia

f

Ped.

117 *ff*

sì, che per si-mil non s'en-trò in mal - ta.

p

Ped. Ped. simile

121

mp

mp

Ped. *

125 *mf*

rall.

p

mf

mf

Trop-po sa - reb - be sa-reb-be

Ped. * Ped. Ped. Ped. Ped.

129 *f* *mf*

lar - ga la bi - gon - cia che ri ce - ves - se il san - gue Fer - ra -

129 *mf* *mf* *mf* *mf*

129 *ped.* *ped.* *simile*

133 *p*

re - se, e stan-co chi'l pe -

133 *mf* *mf* *mf*

133 *ped.* *ped.* *simile*

136 *mp*

sas-se^a on-cia^a on - cia _____ che do - ne-rà _____ que - sto pre - te

136 *mp*

136

140 *f*

cor - te - se per mo - strar - si di par - - -

140 *mf*

143 *mp*

te; e - co - tai do - ni

143 *mp*

ped. *ped.* *simile*

147 *mf*

co - for - mi fie - no^al vi - ver del pa - e -

147 *sfz*

150 *f*

se.

150 *f*

150 *ped.*

154 *p timidamente*

Sù so-no spec-chi, vo - i di-ce-te di-ce-te Tro - ni,

154 *mf* *pp* *pp* *p*

154 *ped.*

158 *p* *mf*

on - de re - ful - ge - ra no - i Di o giu - di - can -

158 *pp* *p* *ped.* *ped.* *ped.*

162 *p* *mp*

te Di - o giu - di - can - te sì che que -

8va

Ped. Ped. Ped.

166 *f*

sti par - lar ne pa - ion buo - ni

mp mp mp

Ped.

170 *perdendosi*

pp ppp pppp

Ped. Ped. Ped.

*

POSTLUDIO

469 $\text{♩} = 90$

S. *rit.*

T. *rit.*

B. *rit.*

P. *mf* *rit.*

Lea Lea Lea Lea Lea Lea Lea Lea Lea Lea Lea

473

S.

T. $\text{♩} = 90$

B. *mf*

P. *mf* *simile*

Lea simile

477

S.

T.

B.

P.

481

S. No - i fum - mo tut - ti già per for - za

T. No - i fum - mo tut - ti già per for - za

B. No - i fum - mo tut - ti già per for - za

P.

485

S. per for - za mor - ti per for - za mor - ti

T. per for - za mor - ti per for - za mor - ti

B. per for - za mor - ti per for - za mor - ti

P.

489 *ff* *mf*

S. e pec - ca - to - ri'in - fi - no a l'ul - ti -

T. e pec - ca - to - ri'in - fi - no a l'ul - ti -

B. e pec - ca - to - ri'in - fi - no a l'ul - ti -

P. *ff* *mf*

Rea Rea Rea Rea Rea Rea Rea Rea Rea

493

S. *mf*
ma o - - - ra qui - vi lu - me

T. *mf*
ma o - - - ra qui - vi lu - me

B. *mf*
ma o - - - ra qui - vi lu - me

P. *mp* *mf*
Lea Lea Lea Lea Lea Lea Lea Lea Lea Lea

497

S. *f* *mf*
— del ciel ne — fe - ce^ac - cor - - - ti,

T. *f* *mf*
— del ciel ne — fe - ce^ac - cor - - - ti,

B. *f* *mf*
— del ciel ne — fe - ce^ac - cor - - - ti,

P. *f* *mf*
Lea Lea Lea Lea Lea Lea Lea Lea Lea Lea

501

S. *f*
 si che, pen - ten - do e per-do-nan -

T. *f*
 si che, pen - ten - do e per-do-nan -

B. *f*
 si che, pen - ten - do e per-do-nan -

P. *f* *mf* *f*
Leg. Leg. Leg. Leg. Leg. Leg. Leg. Leg. Leg.

505

S. do, fo - ra di vi - ta^u - scim - mo a

T. do, fo - ra di vi - ta^u - scim - mo a

B. do, fo - ra di vi - ta^u - scim - mo a

P. *f*
Leg. Leg. Leg. Leg. Leg. Leg. Leg. Leg. Leg.

509

S. *Di - o pa - ci - fi - ca - ti, che del di - si - o*

T. *Di - o pa - ci - fi - ca - ti, che del di - si - o*

B. *Di - o pa - ci - fi - ca - ti, che del di - si - o*

509

P. *ff* *mf*

Lea Lea Lea Lea Lea Lea Lea

513 *mp* *mf*

S. *di sé ve - der n'ac - co - ra".*

T. *di sé ve - der n'ac - co - ra".*

B. *di sé ve - der n'ac - co - ra".*

513 *mf*

P. *Lea Lea Lea Lea Lea Lea Lea Lea Lea Lea Lea*

517 *poco rit.*

S. _____

T. _____

B. _____

517 *poco rit.*

P. *f* *mp*

Lea Lea Lea Lea Lea Lea Lea Lea Lea Lea

521

S. _____

T. _____

B. _____

521 *mf*

P. *mf*

Lea Lea simile

525

S. _____

T. _____

B. _____

P. *mp*

L'ULTIMA ACCORATA INVOCAZIONE A DANTE

529

S. _____

T. _____

B. _____

P. *rit.*
ppp legato
ped. *ped.* *ped.* *simile*

533 *mp*

S. *mp*

T. *mp*

B. *mp*

P. *mf mp*

ri - cor - di - ti di me che son la Pi a
 con buo - na pie - ta - te a - iu - ta il mi - - -
 che tu mi si - a di tuo - i prie - ghi

537 *f* *rit.* *f*

S. *f* *rit.* *f*

T. *f* *rit.* *f*

B. *f* *rit.* *f*

P. *f ff mf sfz*

di me che son la Pi - a
 o! il mi - - - o!
 cor - te - se cor - te - - - se