

DAL CAOS AL COSMO

Dal Medioevo all'Umanesimo: ipotesi e ricostruzioni coreografiche
a cura di Chiara Gelmetti e WKO-ADA Danze antiche

CONVEGNO APOTÉLESMA *IL COSMO: CAOS E BELLEZZA*
GENOVA HOTEL RESIDENCE 9 OTTOBRE 2021 ORE 14:00

*Dal harmonia suave il canto
Che per l'audito passa dentro al cuore
Di gran dolcezza nasce un vivo ardore
Da cui il danzar poi vien che piace tanto*
(Guilielmi Hebraei Pisauriensis *De pratica seu arte tripudii vulgare opusculum incipit*)¹

Danza in tondo, farandole, danze processionali in gruppo, l'uomo medioevale è sotto lo sguardo di Dio (e dell'universo) a capo chino immerso nel Mistero, ognuno è punto di un cerchio che non differenzia, al centro l'Altissimo a cui ci si rivolge.

Alla fine del tardo medioevo il Quattrocento prepara una rivoluzione... Pico ventitreenne osa l'impossibile. L'uomo co-creatore di sé stesso alza lo sguardo al Mistero e lo indaga. La natura ne è lo specchio. Il suo linguaggio par svelarsi.

Siamo vissuti celebri, o Ermolao, e tali vivremo in futuro, non nelle scuole dei grammatici, non là dove si insegna ai ragazzi, ma nelle accolte dei filosofi e nei circoli dei sapienti, dove non si tratta né si discute sulla madre di Andromaca, sui figli di Niobe e su fatuità del genere, ma sui principî delle cose umane e divine.

(Pico della Mirandola)

Ma già all'inizio del Quattrocento l'arte della danza annuncia questa transizione, rivoluzionandone il corso, prima con Domenico da Piacenza, che nasce alla fine del Trecento, e poi con il suo allievo Guglielmo Ebreo da Pesaro, dove dal pensiero medievale a quello umanistico si srotola il cambio di paradigma che dal pensiero aristotelico riporta a rileggere e tradurre Platone: il *καλὸς καὶ ἀγαθός* prende spazio producendo quell'incredibile bellezza che il Rinascimento, in tutte le arti, ci regala...

Con Guglielmo Ebreo da Pesaro (Pesaro, 1420 circa – Urbino, 1484), siamo senz'altro di fronte a quella visione rinascimentale, quell'orizzonte d'idee, che nell'uomo e nella natura trovano il loro fondamento. Dal pensiero scolastico - che emerge nel trattato di danza di Domenico da Piacenza, suo maestro - al naturalismo rinascimentale procede la danza del Quattrocento in un percorso semanticamente ambiguo che la rende così particolare e rarefatta (soprattutto nella bassadanza, che si trova sempre anche nel più gaio dei balli, ingentilendolo con la sua delicata onda).

*Ma tenere el mezo del tuo movimento che non sia ni troppo ni poco (ma) con tanta suavitate che pari una gondola che da dui rimi spinta sian per quelle undicelle quando el mare fa quieta secondo sua natura.*²

Era molto comune avere un maestro di danza durante il Rinascimento, alcuni dei quali dato il loro elevato *status* artistico, dovrebbero aver avuto contatti con i circoli umanistici delle corti presso le quali erano stati chiamati e le premesse teoretiche dei loro trattati di danza sono fortemente influenzate dall'estetica neoplatonica, alle cui fonti devono aver avuto accesso. Dunque non solo danza che esibisce il proprio *status* politico-cortese, ma esercizio etico-estetico che permetta il "buon governo" e produca armoniche relazioni.

Danzare al/nel/dal centro, micro-macro cosmo, così sotto-così sopra, danza terrena-danza celeste.

È indubbio che nel Rinascimento, soprattutto dalla seconda metà del Quattrocento al primo Cinquecento, l'Italia fu luogo elettivo di un fiorente e dinamico scambio culturale tra gli intellettuali dei circoli umanistici cortesi e quelli provenienti da altre aree che si erano rifugiati

¹ B.Sparti, *Guglielmo Ebreo of Pesaro- De pratica seu arte tripudii*, Clarendon Press, Oxford, ristampa 2003

² Domenico da Piacenza, *De arte saltandi et chorea ducendi*, Paris, Bibliothèque Nationale, f. ital.972

nella penisola, fuggiti via via dal clima di intolleranza religiosa di buona parte di un'Europa sempre più oscurantista.³

Apertura verso e desiderio di conoscenza delle differenti tradizioni culturali, ricercando nelle antiche e riscoperte fonti – sia religiose, sia filosofiche – i fondamenti per quei moderni paradigmi che avrebbero condotto l'uomo verso una nuova consapevolezza di sé e del mondo circostante. Quello stesso mondo i cui confini andavano ridisegnandosi in quegli anni ampliandone la geografia e che pressavano ad una rilettura e ad un'indagine approfondita delle leggi fisiche che lo governavano. La ri-nascenza pose l'uomo al centro di questa nuova complessità, parte attiva di un universo corporeo (e incorporeo) nel quale era chiamato in prima persona a partecipare e che egli stesso rappresentava.

Chiara Gelmetti

PROGRAMMA

DANZE MEDIEVALI E DEL QUATTROCENTO con il gruppo di danza storica WKO-ADA: Laura Bozzoli, Luisa Del Vecchio, Laura Gallotta, Chiara Gelmetti, Laura Grasso, Franca Mandanici, Antonella Petrella, Laura Pogliani, Patricia Weston.

Alfonso X el Sabio (attr.) (Toledo, 23 novembre 1221 – Siviglia, 4 aprile 1284)	<i>Des Oge Mais</i> cantiga 1 El Escorial, Real Monasterio de San Lorenzo	Cantigas de Santa Maria
Raimbaut de Vaqueiras (metà XII sec. –1207 circa)	<i>Kalenda Maia</i>	<i>estampida</i> vocale dal trovatore
Dai <i>Carmina veris et amoris</i> (<i>Carmina burana</i> , 1230)	<i>Tempus transit gelidum</i>	saltarello in farandola
Guglielmo Ebreo da Pesaro (Pesaro 1420 – Urbino, dopo il 1484)	<i>Cupido</i>	<i>bassadança ala fila</i>
	<i>Venus</i>	bassadanza in tre
Domenico da Piacenza (Piacenza, 1390 – Ferrara, 1470)	<i>Jupiter</i>	<i>balo in tri</i>
Anonimo XV (Archivio Arcivescovile di Foligno)	<i>Malum</i>	bassadanza a due
Lorenzo De' Medici (Firenze, 1° gennaio 1449 – Careggi, 8 aprile 1492)	<i>Lauro</i>	<i>bassadanza in due</i>

Ipotesi coreografiche danze medievali: Letizia Dradi, Chiara Gelmetti, Enrica Sabatini.

Ricostruzioni coreografiche tratte dai seguenti trattati: “*De arte saltandi et chorea ducendi*” di Domenico da Piacenza (Piacenza, 1390 – Ferrara, 1470 circa) e “*De pratica seu arte tripudii vulgare opusculum*” di Guglielmo Ebreo da Pesaro (Pesaro 1420 – Urbino dopo il 1484).

³ Dopo l'espulsione degli ebrei dall'Inghilterra nel 1290 e dalla Francia a più riprese dal 1254 al 1396, seguì la Germania (successivamente alla peste nera del 1348 ritenendo gli ebrei colpevoli di averla diffusa) e poi nel 1492 la Spagna e Aragona (e dunque anche Sicilia e Sardegna facenti parte del regno aragonese), seguite dal Portogallo nel 1496.

TESTI

Alfonso el Sabio Cantiga de Santa Maria n. 1: *Des oge mais quer' eu trobar*

Esta é a primeira cantiga de loor de Santa María, ementando os séte goios que ouve de séu Fillo.

Des oge mais quer' eu trobar
pola Sennor onrrada,
en que Deus quis carne fillar
beyta e sagrada,
por nos dar gran soldada
no seu reyno e nos erdar
por seus de sa masnada
de vida perlongada,
sen avermos pois a passar
per mort' outra vegada.
E poren quero começar
como foy saudada
de Gabriel, u lle chamar
foy: «Benaventurada
Virgen, de Deus amada:
do que o mund' á de salvar
ficas ora prennada;
e demais ta cunnada
Elisabeth, que foi dultar,
é end' envergonnada».
E demais quero-ll' enmentar
como chegou canssada
a Beleem e foy pousar
no portal da entrada,
u paryu sen tardada
Jesu-Crist', e foy-o deytar,
como moller menguada,
u deytan a cevada,
no presev', e apousentar
ontre bestias d'arada.
E non ar quero obridar
com' angeos cantada
loor a Deus foron cantar
e «paz en terra dada»;
nen como a contrada
aos tres Reis en Ultramar
ouv' a strela mostrada,
por que sen demorada
veron sa offerta dar
estranna e preçada.

Outra razon quero contar
que ll' ouve pois contada
a Madalena: com' estar
vyu a pedr' entornada
do sepulcr' e guardada
do angeo, que lle falar
foy e disse: «Coytada
moller, sey confortada,
ca Jesu, que ves buscar,
resurgiu madurgada.»
E ar quero-vos demostrar
gran lediç' aficada
que ouv' ela, u vyu alçar
a nuv' enlumada
seu Fill'; e poys alçada
foi, viron angeos andar
ontr' a gent' assada,
muy desaconsellada,
dizend': Assi verrá juygar,
est' é cousa provada.»
Nen quero de dizer leixar
de como foy chegada
a graça que Deus enviar
lle quis, atan grãada,
que por el esforçada
foy a companna que juntar
fez Deus, e enssinada,
de Spirit' avondada,
por que souberon preegar
logo sen alongada.
E, par Deus, non é de calar
como foy corõada,
quando seu Fillo a levar
quis, des que foy passada
deste mund' e juntada
con el no ceo, par a par,
e Rea chamada,
Filla, Madr' e Criada;
e poren nos dev' ajudar,
ca x' é noss' avogada.

Raimbaut de Vaqueiras *Kalenda Maia*

Kalenda maia
Ni fueills de faia
Ni chans d'auzell ni flors de glaia
Non es qe.m plaia,
Pros dona gaia,
Tro q'un isnell messagier aia

Del vostre bell cors, qi.m retraia
Plazer novell q'amors m'atraia
E jaia,
E.m traia
Vas vos, donna veraia,
E chaia

De plaia
.l gelos, anz qe.m n'estraia.

Ma bell' amia,
Per Dieu non sia
Qe ja.l gelos de mon dan ria,
Qe car vendria
Sa gelozia,
Si aitals dos amantz partia;
Q'ieu ja joios mais non seria,
Ni jois ses vos pro no.m tenria;
Tal via
Faria
Q'oms ja mais no.m veiria;
Cell dia
Morria,
Donna pros, q'ie.us perdria.

Con er perduda
Ni m'er renduda
Donna, s'enanz non l'ai aguda
Qe drutz ni druda
Non es per cuda;
Mas qant amantz en drut si muda,
L'onors es granz qe.l n'es creguda,
E.l bels semblanz fai far tal bruda;
Qe nuda
Tenguda
No.us ai, ni d'als vencuda;
Volguda,
Cresuda
Vos ai, ses autr'ajuda.

Tart m'esjauzira,
Pos ja.m partira,
Bells Cavalhiers, de vos ab ira,
Q'ailhors no.s vira
Mos cors, ni.m tira
Mos deziriers, q'als non dezira;

Carmina burana, *Tempus transit gelidum*

Tempus transit gelidum
Mundus renovatur
Verque redit floridum
Forma rebus datur
Avis modulatur
Modulans letatur
Lucidior et lenior aer iam
Serenatur
Iam florea iam frondea silva
Comis densatur

Ludunt super gramina
Virgines decore
Quarum nova carmina

Q'a lauzengiers sai q'abellira,
Donna, q'estiers non lur garira:
Tals vira,
Sentira
Mos danz, qi.lls vos grazira,
Qe.us mira,
Cossira
Cuidanz, don cors sospira.

Tant gent comensa,
Part totas gensa,
Na Beatritz, e pren creissensa
Vostra valensa;
Per ma credensa,
De pretz garnitz vostra tenensa
E de bels ditz, senes failhensa;
De faitz grazitz tenetz semensa;
Siensa,
Sufrensa
Avetz e coneissensa;
Valensa
Ses tensa
Vistetz ab benvolensa.

Donna grazida,
Qecs lauz' e crida
Vostra valor q'es abellida,
E qi.us oblida,
Pauc li val vida,
Per q'ie.us azor, donn' eissernida;
Qar per gencor vos ai chاوزida
E per melhor, de prez complida,
Blandida,
Servida
Genses q'Erecs Enida.
Bastida,
Finida,
N'Engles, ai l'estampida

Dulci sonant ore
Annuunt favore
Voluchres canore
Favent et odore
Tellus picta flore
Cor igitur et scingitur et
Tangitur amore
Virginibus et avibus strepentibus sonore

Tendit modo recia
Puer pharetratus
Qui deorum curia
Prebet famulatus
Cuius dominatus

Nimium est latus
Per hunc triumphatus
Sum et sanciatu

Pugnaveram et fueram inprimis relucatus
Et iterum per puerum sum Veneri prostratus

Guglielmo Ebreo da Pesaro, incipit dal trattato “De pratica seu arte tripodii vulgare opusculum”

Dal harmonia suave il dolce canto
Che per l’audito passa dentro al cuore
Di gran dolcezza nasce un vivo ardore:
Da cui il danzar poi vien che piace tanto.

Però chi di tal scienza vuole il vanto
Convien che sei partite senza errore
Nel suo concetto apprenda e mostri fuora
Si come io qui discrivò, insegno et canto.

Misura e prima et seco vuol memoria.
Partir poi di terren con aire bella.
Dolce mainiera et movimento et poi
Queste ne dano del danzar la gloria.

Con dolce gratia, a chi l’ardente stella
Più favoreggia con gli raggi suoi.
E i passi et gesti tuoi
Sian ben composti et destra tua persona
Con lo intelletto attento a quel che suona.

Platone, Timeo (47d-e)

λόγος τε γὰρ ἐπ’ αὐτὰ ταῦτα τέτακται, τὴν
μεγίστην συμβαλλόμενος εἰς αὐτὰ μοῖραν, ὅσον
τ’ αὖ μουσικῆς [d] φωνῆ χρήσιμον πρὸς ἀκοὴν
ἔνεκα ἀρμονίας ἐστὶ δοθέν. ἡ δὲ ἀρμονία,
συγγενεῖς ἔχουσα φορὰς ταῖς ἐν ἡμῖν τῆς ψυχῆς
περίοδοις, τῷ μετὰ νοῦ προσχρωμένῳ Μούσαις
οὐκ ἐφ’ ἡδονὴν ἄλογον καθάπερ νῦν εἶναι δοκεῖ
χρήσιμος, ἀλλ’ ἐπὶ τὴν γεγυῖαν ἐν ἡμῖν
ἀνάρμοστον ψυχῆς περίοδον εἰς κατακόσμησιν
καὶ συμφωνίαν ἑαυτῇ σύμμαχος ὑπὸ Μουσῶν
δέδοται· καὶ ῥυθμὸς αὖ διὰ τὴν ἄμετρον ἐν ἡμῖν
καὶ χαρίτων [e] ἐπιδεῖα γιγνομένην ἐν τοῖς
πλείστοις ἕξιν ἐπίκουρος ἐπὶ ταῦτα ὑπὸ τῶν
αὐτῶν ἐδόθη.

Quanto vi è di utile nel suono della musica è stato
donato all’udito a causa dell’armonia.
E l’armonia, dotata di movimenti affini ai circoli
della nostra anima, a chi con intelligenza si serve
delle Muse non procura un piacere irragionevole:
essa è stata data dalle Muse per ordinare e rendere
consono con se stesso il circolo della nostra anima
qualora fosse diventato discorde.
E il ritmo è stato donato da quelle per questo stesso
motivo, vale a dire per ovviare a quella condizione
che interessa la maggior parte di noi e che consiste
nella mancanza di misura e di grazia

Lucrezio, De rerum natura, Invocazione A Venere, Libro I – vv.1-20

Aeneadum genetrìx, hominùm divùmque
volùptas, àlma Venùs, caelì subtèr labèntia
sìgna quaè mare nàvigerùm, quae tèrras
frugiferèntis còncelebràs, per tè quoniam
genus òmne animàntum còncipitùr visitque
exòrtum lùmina sòlis: tè, dea, tè fugiunt
venti, te nùbila càeli àdventùmque tuùm, tibi
suàvis daèdala tèllus sùmmittit florès, tibi
rident aèquora pònti plàcatùmque nitèt
diffùso lùmine caèlum.

Nàm simul àc speciès patefàctast vèrna dièi
èt reseràta vigèt genitàbilis àura favòni,
àèriaè primùm volucrìs te, diva, tuùmque
sìgnificànt initùm percùlsae còrda tuà vi.
Ìnde feraè pecudès persùltant pàbula laèta èt
rapidòs tranànt amnìs: ita càpta lepòre tè
sequitur cupidè quo quàmque indùcere
pèrgis.

Madre degli Enèadi, piacere degli uomini e degli
dèi, Venere vivificante, che sotto le mobili
costellazioni celesti ravvivi il mare portatore di
navi, la terra che reca le messi, poichè grazie a te
ogni genere di esseri animati è concepito e vede,
(una volta) nato, la luce del sole: te, dea, te
fuggono i venti, te ed il tuo arrivo le nuvole del
cielo, per te la terra industriosa fa crescere i fiori
soavi, per te sorridono le distese marine, e,
rasserrenato, brilla di una luce diffusa il cielo.

Infatti, non appena la bellezza del giorno
primaverile si svela, ed il soffio del favonio
vivificatore, dischiuso, prende forza, per prima
cosa gli uccelli del cielo annunciano te e il tuo
arrivo, o dea, colpiti in cuore dalla tua potenza.
Quindi le bestie selvatiche balzano qua e là per i
pascoli rigogliosi ed attraversano i fiumi vorticosi:
così ciascuna bestia, presa dal (tuo) fascino, ti
segue desiderosa ovunque tu voglia condurla.

Dènique pèr maria àc montìs fluviòsque
rapàcis fròndiferàsque domòs aviùm
campòsque virèntis òmnibus incutièns
blandùm per pèctora amòrem èfficis ùt cupidè
generàtim saècla propàgent.

Infine per i mari ed i monti ed i fiumi impetuosi e
per le frondose dimore degli uccelli ed i campi
verdeggianti, ispirando a tutti nel cuore un soave
sentimento d'amore, fai sì che con desiderio
propaghino le loro generazioni stirpe per stirpe.

Lorenzo di Pietro de' Medici detto Lorenzo il Magnifico, da *Il trionfo di Bacco e Arianna*

Quant'è bella giovinezza
che si fugge tuttavia²:
chi vuol esser lieto, sia,
di doman non c'è certezza.

Quest'è Bacco e Arianna³,
belli, e l'un dell'altro ardenti:
perché 'l tempo fugge e inganna,
sempre insieme stan contenti.
Queste ninfe⁴ e altre genti
sono allegre tuttavia.
Chi vuol esser lieto, sia,
di doman non c'è certezza.

Questi lieti satiretti⁵,
delle ninfe innamorati,
per caverne e per boschetti
han lor posto cento agguati;
or da Bacco riscaldati,
ballon, salton tuttavia⁶.
Chi vuol esser lieto, sia,
di doman non c'è certezza.

Ciascun apra ben gli orecchi,
di doman nessun si paschi¹⁵;
oggi sian, giovani e vecchi,
lieto ognun, femmine e maschi.
Ogni tristo pensier caschi:
facciam festa tuttavia¹⁶.
Chi vuol esser lieto, sia,
di doman non c'è certezza.

Donne e giovinetti amanti,
viva Bacco e viva Amore¹⁷!
Ciascun suoni, balli e canti,
arda di dolcezza il core,
non fatica, non dolore!
Ciò c'ha a esser, convien sia¹⁸.
Chi vuol esser lieto, sia,
di doman non c'è certezza.

CHIARA GELMETTI vive tra Milano e il Montefeltro. Fondatrice e già presidente onorario di *A.D.A. Associazione Danze Antiche* e attualmente Vicepresidente vicario di WKO, ha affiancato alla formazione scolastica e scientifica, lo studio della musica, del canto e della danza. Spirito poliedrico, ha creato, organizzato e condotto diverse performance e seminari di danza storica e sperimentale in Italia e all'estero.

Si è laureata con lode in Filosofia, all'Università Statale di Milano, con una tesi sulla danza e cultura ebraica nel Rinascimento italiano.

Ha fondato e presiede l'associazione culturale *Il Boncio*, un *otium* neorinascimentale, dove si incontrano le varie discipline artistiche e culturali.

WKO-ADA (già A.D.A. Associazione Danze Antiche)

Un gruppo di amici, appassionati di danza e musica antica, ha dato vita nel 2003 all'associazione culturale, A.D.A. Associazione Danze Antiche, allo scopo di valorizzare, promuovere e diffondere la conoscenza della danza storica, la musica e il canto, con particolare attenzione allo studio del patrimonio coreico italiano e specificamente quello rinascimentale.

Nel gennaio 2021 A.D.A. Associazione Danze Antiche è entrata a far parte della WUNDERKAMMER ORCHESTRA (WKO) dove, con l'acronimo WKO-ADA, continua a operare nel comparto danza (prevalentemente a Milano, Pesaro e Gradara) all'interno della omonima Divisione affidata a Chiara Gelmetti e, in qualità di referente artistica, a Bruna Gondoni, proponendosi di investigare e riattualizzare, attraverso un lavoro di ricerca altamente qualificato e proposto nei suoi stage e seminari di studio, le danze storiche nei loro linguaggi rappresentativi, contestualizzandole nel periodo storico che le ha prodotte.

Parallelamente all'approfondimento della danza antica WKO-ADA ha introdotto lo studio della danza e tecniche meditative. Dal 2005 organizza seminari estivi di danza meditativa sull'isola di Samotracia.

www.danzeantiche.org – info@danzeantiche.org - Facebook ADA Danze Antiche

WUNDERKAMMERORCHESTRA

Via Santa Maria delle Fabbreccie, 29

61121 - Pesaro - Italia

CF: 92055330416 | P.IVA: 02644440410

www.wunderkammerorchestra.com

Info info@wunderkammerorchestra.com