

SOTTO L'ALTO PATRONATO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
con il patrocinio di:
SENATO DELLA REPUBBLICA, CAMERA DEI DEPUTATI,
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Basilica di San Vitale
lunedì 7 luglio 2008, ore 21

In Templo Domini

Faventina

Mala Punica

FONDAZIONE RAVENNA MANIFESTAZIONI
COMUNE DI RAVENNA, REGIONE EMILIA ROMAGNA
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

---

in collaborazione con ARCUS

Fondazione Ravenna Manifestazioni

Assemblea dei Soci

Comune di Ravenna

Regione Emilia Romagna

Provincia di Ravenna

Camera di Commercio di Ravenna

Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna

Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna

Associazione Industriali di Ravenna

Ascom Confcommercio

Confesercenti Ravenna

CNA Ravenna

Confartigianato Ravenna

Archidiocesi di Ravenna e Cervia

Fondazione Arturo Toscanini

Ravenna Festival

ringrazia

ASSOCIAZIONE AMICI DI RAVENNA FESTIVAL
ASSICURAZIONI GENERALI
AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA
BANCA POPOLARE DI RAVENNA
CASSA DEI RISPARMI DI FORLÌ E DELLA ROMAGNA
CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA
CIRCOLO AMICI DEL TEATRO "ROMOLO VALLI" - RIMINI
CMC RAVENNA
CONFARTIGIANATO PROVINCIA DI RAVENNA
CONFINDUSTRIA RAVENNA
CONTSHIP ITALIA GROUP
COOP ADRIATICA
COOPERATIVA BAGNINI CERVIA
CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE E IMOLESE
EDISON
ENI
FEDERAZIONE COOPERATIVE PROVINCIA
DI RAVENNA
FERRETTI YACHTS
FONDAZIONE CASSA DEI RISPARMI DI FORLÌ
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO
DI RAVENNA
FONDAZIONE DEL MONTE DI BOLOGNA
E RAVENNA
HAWORTH CASTELLI
HORMOZ VASFI
ITER
LA VENEZIA ASSICURAZIONI
LEGACOOP
MARINARA
MERCATONE UNO
MERLONI PROGETTI
POSTE ITALIANE
RECLAM
ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI
SAPIR
SEDAR CNA SERVIZI RAVENNA
SOTRIS - GRUPPO HERA
THE SOBELL FOUNDATION
THE WEINSTOCK FUND
UNICREDIT BANCA
UNICREDIT GROUP
YOKO NAGAE CESCHINA

ASSOCIAZIONE AMICI DI RAVENNA FESTIVAL

Presidente onorario

Marilena Barilla

Presidente

Gian Giacomo Faverio

Vice Presidenti

Roberto Bertazzoni

Lady Netta Weinstock

Comitato Direttivo

Domenico Francesconi

Gioia Marchi

Pietro Marini

Maria Cristina Mazzavillani Muti

Giuseppe Poggiali

Eraldo Scarano

Gerardo Veronesi

Segretario

Pino Ronchi

Maria Antonietta Ancarani, *Ravenna*

Antonio e Gian Luca Bandini,

Ravenna

Marilena Barilla, *Parma*

Francesca e Silvana Bedei, *Ravenna*

Roberto e Maria Rita Bertazzoni,

Parma

Maurizio e Irene Berti, *Bagnacavallo*

Mario e Giorgia Boccaccini, *Ravenna*

Paolo e Maria Livia Brusi, *Ravenna*

Giancarla e Guido Camprini,

Ravenna

Italo e Renata Caporossi, *Ravenna*

Glauco e Roberta Casadio, *Ravenna*

Margherita Cassis Faraone, *Udine*

Glauco e Egle Cavassini, *Ravenna*

Roberto e Augusta Cimatti, *Ravenna*

Manlio e Giancarla Cirilli, *Ravenna*

Ludovica D'Albertis Spalletti,

Ravenna

Marisa Dalla Valle, *Milano*

Andrea e Antonella Dalmonte,

Ravenna

Roberto e Barbara De Gaspari,

Ravenna

Giovanni e Rosetta De Pieri, *Ravenna*

Letizia De Rubertis, *Ravenna*

Stelvio e Natalia De Stefani, *Ravenna*

Fulvio e Maria Elena Dodich,

Ravenna

Enrico e Ada Elmi, *Milano*

Lucio e Roberta Fabbri, *Ravenna*

Mariapia Fanfani, *Roma*

Gian Giacomo e Liliana Faverio,

Milano

Paolo e Franca Fignagnani, *Milano*

Domenico e Roberta Francesconi,

Ravenna

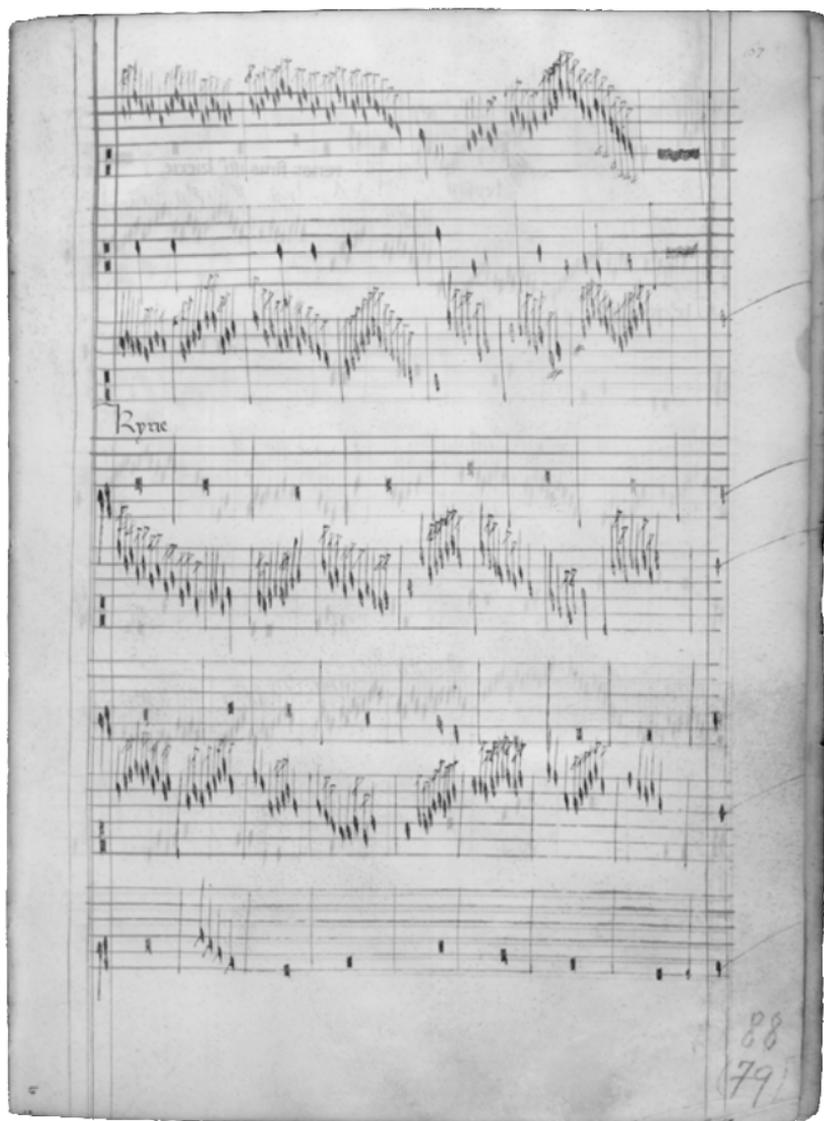
Giovanni Frezzotti, *Jesi*
Adelmo e Dina Gambi, *Ravenna*
Idina Gardini, *Ravenna*
Pier Filippo Giuggioli, *Milano*
Vera Giulini, *Milano*
Roberto e Maria Giulia Graziani,
Ravenna
Dieter e Ingrid Häussermann,
Bietigheim-Bissingen
Pierino e Alessandra Isoldi, *Bertinoro*
Michiko Kosakai, *Tokyo*
Valerio e Lina Maioli, *Ravenna*
Silvia Malagola, *Milano*
Franca Manetti, *Ravenna*
Carlo e Gioia Marchi, *Firenze*
Gabriella Mariani Ottobelli, *Milano*
Pietro e Gabriella Marini, *Ravenna*
Paola Martini, *Bologna*
Luigi Mazzavillani e Alceste Errani,
Ravenna
Maria Rosaria Monticelli Cuggiò e
Sandro Calderano, *Ravenna*
Maura e Alessandra Naponiello,
Milano
Peppino e Giovanna Naponiello,
Milano
Giorgio e Riccarda Palazzi Rossi,
Ravenna
Vincenzo e Annalisa Palmieri, *Lugo*
Gianna Pasini, *Ravenna*
Gian Paolo e Graziella Pasini,
Ravenna
Desideria Antonietta Pasolini
Dall'Onda, *Ravenna*
Fernando Maria e Maria Cristina
Pelliccioni, *Rimini*
Fabrizio Piazza e Caterina Rametta,
Ravenna
Giuseppe e Paola Poggiali, *Ravenna*
Giorgio e Angela Pulazza, *Ravenna*
Paolo e Aldo Rametta, *Ravenna*
Stelio e Grazia Ronchi, *Ravenna*
Sergio e Antonella Roncucci, *Milano*
Stefano e Luisa Rosetti, *Milano*
Angelo Rovati, *Bologna*
Giovanni e Graziella Salami,
Lavezzola
Ettore e Alba Sansavini, *Lugo*
Guido e Francesca Sansoni, *Ravenna*
Francesco e Sonia Saviotti, *Milano*
Sandro e Laura Scaioli, *Ravenna*

Eraldo e Clelia Scarano, *Ravenna*
Leonardo e Angela Spadoni, *Ravenna*
Alberto e Anna Spizuoco, *Ravenna*
Gabriele e Luisella Spizuoco,
Ravenna
Paolino e Nadia Spizuoco, *Ravenna*
Enrico e Cristina Toffano, *Padova*
Ferdinando e Delia Turicchia,
Ravenna
Maria Luisa Vaccari, *Padova*
Roberto e Piera Valducci,
Savignano sul Rubicone
Silvano e Flavia Verlicchi, *Faenza*
Gerardo Veronesi, *Bologna*
Luca e Lorenza Vitiello, *Ravenna*
Lady Netta Weinstock, *Londra*
Giovanni e Norma Zama, *Ravenna*

Aziende sostenitrici

ACMAR, *Ravenna*
Alma Petroli, *Ravenna*
CMC, *Ravenna*
Credito Cooperativo Ravennate e
Imolese
FBS, *Milano*
FINAGRO - I.Pi.Ci. Group, *Milano*
Ghetti Concessionaria Audi,
Ravenna
ITER, *Ravenna*
Kremslehner Alberghi e Ristoranti,
Vienna
L.N.T., *Ravenna*
Rosetti Marino, *Ravenna*
SVA Concessionaria Fiat, *Ravenna*
Terme di Cervia e di Brisighella,
Cervia
Terme di Punta Marina, *Ravenna*
Viglienzona Adriatica, *Ravenna*

Una pagina del Codex Faenza 117, per gentile concessione della Biblioteca Comunale Manfrediana di Faenza.

In Templo Domini
Faentina

La musica liturgica del *Codex Faenza 117*
(1380-1420)

Mala Punica

soprano

Barbara Zanichelli (Piemonte)

soprano

Lavinia Bertotti (Pavia)

mezzosoprano

Markéta Cukrová (Praga)

tenore

Gianluca Ferrarini (Parma)

tenore

Raffaele Giordani (Ferrara)

organo e échequier

Pablo Kornfeld (Praga)

organo e échequier

Catalunya Marin David (Barcellona)

organetto

Perez Guillermo (Tolosa)

viella

Helena Zemanová (Praga)

flauto diritto e direzione

Pedro Memelsdorff (Bologna)

FAVENTINA
Le liturgie del Codex Faenza 117
1380-1420

Ordinarium missae:

Kyrie [Cunctipotens genitor Deus], Vat. IV (Fa, ff. 88r-90r)

Gloria, Vat. IV (Fa, ff. 90r-92v)

Agnus Dei, (Gua, f. 192v)

Benedicamus Domino (Fa, ff. 97r-97v)

Kyrie [Orbis factor], Vat. XI (Fa, ff. 62r, 62v, 26r, palinsesto)

Cantasi come:

Nostra avocata se' et sempre fosti (Vat, f. 32v)
cantasi come [*Deduto sei*] (Fa, ff. 46v-48r)

Per verità portare (Ricc, f. 59v),
cantasi come [*Non al suo amante*] (Fa, ff. 78r-79r)

Graduale: Universi qui te expectant (GT, 16)
Alleluia [Ego sum pastor bonus] (Gua, f. 194v)

Ad Vesperas:

Deus in adiutorium meum intende

Mottetto: [*Domine ad adiuvandum*] (Fa, ff. 93r-94r)

Antifona: *Haec est regina* (SM572, f. 141r); salmo:

Laudate pueri Dominum

Ave maris stella (Fa, 96v-97r)

Antifona: *Ave regina celorum* (SM574, ff. 109v-110r)

Magnificat anima mea (Fa, ff. 95r-96v)

Sicut erat in principio (Fa, f. 94v)

Deo gratias (Fa, ff. 79r-79v)

Benedicamus domino (Fa, ff. 57r-58r)

Fonti:

Fa: Faenza, Biblioteca Comunale Manfrediana, ms. "Bonadies"
117

Gua: Guardiagrele (Chieti), Chiesa di Santa Maria Maggiore,
cod. 1

Ricc: Firenze, Biblioteca Riccardiana, ms. 2871

SM572: Firenze, Museo di San Marco, ms. 572

SM574: Firenze, Museo di San Marco, ms. 574

Vat: Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Chigiano 266

Ceramica faentina del sec. XVI su soggetto musicale.

I testi

Ordinarium missae:

Kyrie

Cunctipotens genitor Deus: eleison.

Kyrie eleison.

Christe eleison.

Kyrie eleison.

Gloria

Gloria in excelsis Deo

et in terra pax hominibus bonae voluntatis.

Laudamus te.

Benedicimus te.

Adoramus te.

Glorificamus te.

Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam.

Domine Deus, Rex celestis, Deus Pater omnipotens.

Domine Fili unigenite Jesu Christe.

Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.

Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.

Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.

Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.

Quoniam tu solus sanctus.

Tu solus Dominus.

Tu solus altissimus, Jesu Christe.

Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris.

Amen.

Agnus Dei

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis.

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis.

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

Benedicamus Domino

Benedicamus Domino.

Deo gratias.

Kyrie

Orbis factor rex eterne: eleison.

Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

Cantasi come:

Nostra avvocata se'

Nostra avvocata se' et sempre fosti;
madre di Dio, a te son condotto,
che mi soccorra ver' amor; et sotto
el demonio m'abraçça ch'i m'arrosti.
Al tuo dolcie figliuol che tu portasti,
Madre, per me ti prego che ritorni;
altri pregon per me: non par che basti,
Reina se' de l'angeli adorni.
Però ti prego che più non soggiorni.
Ora per me al alta majestade
che da me pecchatore abbia pietade.
E fa che con Giesù mi' alm'accosti.

Per verità portare

Per verità portare al mondo nacque
Gesù potente; po' tal morte cruda
sostenn'in croce, c'al suo padre piacque
che sua persona fosse tutta igniuda
et flaggellata, e da suo' ochi il velo
portò pel tradimento che fe' Giuda.
Per darci parte del regno del cielo
bebù a la fine amar' aceto e fiele.

Graduale

Universi qui te expectant, non confundetur, Domine.
Vias tuas Domine notas fac mihi et semitas tuas edoce me.

Alleluia

Alleluia.
[*Ego sum pastor bonus:
et cognosco oves meas,
et cognoscunt me meae.*]

Ad Vesperas:

Deus in adiutorium meum intende

Deus in adiutorium meum intende:
Domine ad adiuvandum me festina.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in secula
seculorum.
Amen.

*Antifona: "Haec est regina"; salmo: "Laudate pueri
Dominum"*

Ant.:
Haec est regina virginum que genuit regem,
velut rosa decora virgo.
Dei genitrix per quam reperimus Deum et hominem,
alma virgo intercede pro nobis omnibus.

Sal.:
Laudate pueri Dominum: laudate nomen Domini.
Sit nomen Domini benedictum: ex hoc nunc et usque in
saeculum.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in secula
seculorum.
Amen.

Antifona: "Ave regina celorum"

Ant.:
Ave regina celorum, ave domina angelorum.
Salve radix sancta ex qua mundo lux est orta, gaude glo-
riosa super omens speciosa.
Vale valde decora et pronobis semper Xristum exora.

Magnificat

Magnificat anima mea Dominum.
Et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo.
Quia respexit humilitatem ancillae suae: ecce enim ex hoc
beatam me dicent omnes generationes.
Quia fecit mihi magna qui potens est: et sanctum nomen
eius.

Et misericordia eius a progenie in progenies timentibus eum.

Fecit potentiam in brachio suo: dispersit superbos mente cordis sui.

Deposuit potentes de sede, et exaltavit humiles.

Esurientes implevit bonis: et divites dimisit inanes.

Suscepit Israel puerum suum, recordatus misericordiae suae.

Sicut locutus est ad patres nostros, Abraham et semini eius in secula.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio et nunc et semper, et in secula seculorum.

Amen.

Sicut erat in principio

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio et nunc et semper, et in secula seculorum.

Amen.

Deo gratias

Benedicamus Domino.

Deo gratias.

Faventina: le liturgie del Codex Faenza 117 (1380-1420)

Il manoscritto Faenza, Biblioteca Comunale 117 (o “Codex Bonadies”) è una raccolta di variazioni strumentali su modelli polifonici francesi e italiani della fine del Trecento e dei primi del Quattrocento. Tre dei suoi dieci fascicoli sono dedicati alla musica liturgica e contengono parti di tre diverse messe (due corrispondenti all’attuale *ordinarium* vaticano IV e una all’XI), un *Kyrie* isolato, due *Benedicamus Domino*, e una serie di variazioni corrispondenti a vari momenti dell’ufficio del Vespro: un mottetto sacro, l’inno *Ave Maris Stella*, tre intonazioni del *Magnificat* e una parodia, che forse corrisponde alla sua dossologia finale.

Un’indagine codicologica avviata da Mala Punicca nel 1999 ha di recente portato alla luce (oltre a diversi segmenti del manoscritto ritenuti perduti) una nuova messa palinsesta, cancellata e sovrascritta da Johannes Bonadies nel 1474, e restaurata con nuove tecniche digitali nel febbraio del 2004. L’esecuzione di questo nuovo materiale, assieme alla proposta di nuove ipotesi interpretative, ha motivato Mala Punicca alla registrazione di tutti i brani liturgici del Codice Faenza 117, e alla sua ripresentazione concertistica nella stagione 2007-2008.

Alternatim sincronico?

La disposizione delle variazioni in uno dei *Kyrie* e nei tre *Gloria* superstiti indicano l’appartenenza dei brani alla tradizione del *cantus alternatim* (esecuzione alternata di versetti con e senza l’intervento dell’organo): prassi sulla quale non è pervenuto alcun documento tre-quattrocentesco. È sulla base di documenti molto più recenti – post tridentini se non addirittura seicenteschi – che si è finora presunto che l’*alternatim* di Faenza prevedesse unicamente l’alternanza (e mai la sovrapposizione) di voci e diminuzioni. Questa presunzione, oltre a non apparire giustificata dalle fonti, sembra contraddire non poche delle caratteristiche strutturali e figurative del repertorio – fattori che nel loro insieme giustificano l’ipotesi di varie modalità di esecuzione, ivi inclusa quella sincronica di canto e diminuzione.

Vexata quaestio: organo o non-organo?

Una fiorentissima storiografia ha affrontato per diversi decenni, peraltro senza risolverlo, il problema della destinazione strumentale delle diminuzioni faentine. I risultati dell'indagine codicologica condotta da Mala Punica dimostrano inequivocabilmente che il codice, stratificato negli interventi di diverse mani, risulta essere una copia da più antigrafì perduti. E l'analisi filologica delle tecniche e modalità di rasura e pentimento, assieme alla scoperta di concordanze finora non notate, dimostrano che la maggior parte del materiale fu copiato da antigrafì *diminuiti* ma *non intavolati* (ivi compreso almeno in parte il repertorio sacro). La constatazione pone nuove domande organologiche e performative: a quale o quali strumenti è destinato il repertorio sacro della "copia superstite" Faenza 117? a che tipo di esecuzione erano funzionali gli antigrafì diminuiti ma non intavolati?

È per dare veste sonora all'insieme di questi nuovi problemi che Mala Punica propone una varietà esecutiva che include organi positivi e portativi, accanto ad altri strumenti armonici attestati dai documenti come il clavicembalo tardo trecentesco. E infine, sulla base dell'ipotetica fruizione collettiva degli antigrafì non intavolati, si è pensato all'inclusione di qualche sporadico *ensemble* strumentale, come nel *Magnificat* e nella parodia dossologica. Il risultato è molto suggestivo e senz'altro innovatore: i cantori della *schola* – portatori dei sacri testi – vengono così contornati dal virtuosismo delle diminuzioni, quasi si trattasse delle splendide iniziali di un codice miniato, di cui Faenza 117 ci mostra (solo) le straordinarie filigrane.

Gli artisti

PEDRO MEMELSDORFF

Direttore, flautista e ricercatore medievalista, è nato in Argentina e risiede in Europa dal 1977. Diplomato alla Schola Cantorum di Basilea e allo Sweelinck Conservatorium di Amsterdam, dal 1981 è membro di Hespèrion XX, e dal 1984 collabora in duo con Andreas Staier. Nel 1987 ha fondato l'ensemble Mala Punica. Ha all'attivo numerosi concerti in Europa, in America del Nord e del Sud, in Israele e in Giappone. Oltre a quelle con Mala Punica, Memelsdorff ha inoltre partecipato a un gran numero di incisioni discografiche con diverse formazioni.

È un impegnato ricercatore medievalista che pubblica regolarmente i suoi lavori su riviste specializzate (“Studi Musicali”, “Acta Musicologica”, “Recercare”, “Plainsong and Medieval Music”). Attualmente sta preparando la nuova edizione in facsimile del *Codex Faenza* per i tipi della LIM (Libreria Musicale Italiana).

Già borsista a Villa I Tatti, The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies di Firenze, Memelsdorff è membro del comitato scientifico di LIM e di DIAMM (Digital Images Archives of Medieval Music). È inoltre direttore dei Seminari di Musica Antica alla Fondazione “Giorgio Cini” di Venezia. La sua attività didattica lo ha inoltre portato a lavorare in numerose accademie europee e americane. Cattedratico alla Escola Superior de Música de Catalunya a Barcellona dal 2001, nella pri-

mavera del 2008 è stato *artist in residence* all'Università di Davis (California). Sempre nel 2008 è stato invitato come *lecturer* da diverse istituzioni europee e statunitensi, fra cui le università di Berkeley, North Carolina at Chapel Hill, Wellesley College (MA), Bergen, Dublino e Roma Tor Vergata.

MALA PUNICA

Fondato da Pedro Memelsdorff nel 1987, e da lui diretto, Mala Punica è un ensemble “a geometria variabile” che si dedica interamente al repertorio dell’*Ars nova* europea: la grande polifonia tardomedievale fiorita nei secoli XIV e XV.

Mala Punica vanta un’importante attività concertistica in Italia e all’estero, e ha all’attivo numerose incisioni radiofoniche e discografiche che includono otto cd fra i più premiati dalla critica internazionale: *Ars Subtilis Ytalica*, *D’Amor ragionando* e *En attendant* (Arcana), *Missa Cantilena*, *Hélas Avril* e *Sidus preclarum* (Erato), *Narcisso speculando* (Armonia Mundi France) e *Faventina* (Naïve). La serie ha ottenuto più di trenta premi tra cui il Diapason d’Or, il Diapason d’Or dell’anno, il Prix “Choc” di Le Monde de la Musique, Amadeus, il Prix Caecilia (Belgio), il Premio “Vivaldi” della Fondazione “Giorgio Cini” di Venezia, l’Edison Annual Award (Olanda), il Premio annuale Studio (Polonia), il Prix de Cannes.

Attualmente l’ensemble sta preparando una nuova produzione, *Napoli Gothique*, e ha in agenda tournée in Francia, Italia, Svizzera, Germania, Spagna, Lettonia, Messico, Colombia e Stati Uniti.

basilica di san vitale

La basilica di S. Vitale occupa un'area in cui già nel V secolo sorgeva un sacello cruciforme, probabilmente sempre dedicato allo stesso santo. Una tradizione leggendaria risalente al V secolo lo identificava in un ufficiale milanese, che, recatosi a Ravenna al seguito del giudice Paolino, vi avrebbe subito il martirio, gettato in una fossa come punizione per aver seppellito il corpo del medico cristiano sant'Ursicino (da non confondere con l'omonimo vescovo ravennate) qui decapitato; la stessa tradizione ne faceva il marito di Valeria e il padre dei gemelli Gervasio e Protasio, tutti martiri della chiesa milanese. In realtà è piuttosto plausibile la sua identificazione con l'omonimo santo bolognese, un servo martirizzato assieme al suo padrone Agricola probabilmente sotto l'imperatore Diocleziano; i corpi di entrambi furono rinvenuti a Bologna nel 393 da S. Ambrogio, che ne trasportò alcune reliquie a Milano diffondendone il culto. In età placidiana si sarebbe quindi verificato il passaggio da Milano a Ravenna di reliquie di san Vitale e dei santi Gervasio e Protasio, associati arbitrariamente anche nella tradizione agiografica. La costruzione della basilica attuale, come emerge dall'iscrizione dedicatoria riferita dallo storico Agnello, fu promossa dal vescovo ravennate Ecclesio (522-532), ancora durante il dominio goto, e affidata alle cure di Giuliano Argentario, probabilmente un ricco banchiere, che intervenne anche nell'edificazione di S. Michele in Africisco e S. Apollinare in Classe. Tuttavia i lavori dovettero procedere solo dopo la conquista giustiniana del 540, durante l'episcopato di Vittore (538-545), il cui monogramma appare nei pulvini del presbiterio, e del successore Massimiano, che consacrò l'edificio nel 547.

Prima del X secolo presso la basilica si insediò un convento di monaci benedettini, che persisteranno fino al XVIII secolo. Proprio in relazione alle nuove necessità dell'ordine monastico, l'atrio antistante la basilica fu trasformato in chiostro, mentre per i laici si aprì un nuovo ingresso a nord-est, decorato da un portale romanico. Nel XIII secolo fu aggiunto un campanile, utilizzando alla base la torretta meridionale di accesso al matroneo; alla stessa epoca risale la sostituzione della copertura lignea originaria delle navate con volte a crociera in muratura. Ampie trasformazioni subì la chiesa nel corso del XVI secolo quando, fra

l'altro, fu innalzato il pavimento di 80 cm. per fare fronte all'innalzamento della falda acquifera, e venne rinnovato il presbiterio, con l'eliminazione del ciborio tardoantico e l'inserimento di un coro ligneo; venne inoltre ricostruito il chiostro su progetto di Andrea della Valle (1562) e realizzato il portale dell'ingresso a sud. Un terremoto nel 1688 distrusse il campanile, che fu rimpiazzato dall'attuale (1696-1698). A partire dalla metà del XIX secolo fino ai primi decenni del nostro secolo l'accresciuto interesse per le testimonianze della Ravenna tardoantica portò all'attuazione di una vasta serie di interventi volti a riportare l'edificio alla sua forma primitiva: furono così eliminate tutte le strutture murarie aggiunte in età postantica all'esterno, ivi compreso il portale romanico a nord, mentre all'interno si asportarono tutti gli altari e le suppellettili barocche. Furono inoltre ricostruite le scale d'accesso originarie al matroneo e venne ripristinato l'accesso dal chiostro; anche il pavimento fu riportato al suo livello originario, risolvendo il problema delle infiltrazioni idriche attraverso un impianto di drenaggio.

Capolavoro assoluto dell'arte bizantina in Italia, la basilica di S. Vitale sembra riassumere compiutamente il carattere precipuo dell'arte ravennate tardoantica, nel suo costante contatto con un mondo greco-costantinopolitano da cui attinge forme e materiali, rielaborati tuttavia in una originale sintesi che presuppone il contatto e lo scambio proficuo tra maestranze orientali ed occidentali. Qui gli elementi della tradizionale pianta basilicale, il narteca, il presbiterio absidato ad oriente, si innestano su una struttura a sviluppo centrale, fondata su un ottagono di base sormontato da una cupola; la presenza del matroneo richiama altri esempi di grandi basiliche tardoantiche a gallerie (basti pensare alla S. Sofia giustiniana a Costantinopoli). L'esterno, in semplice paramento laterizio come gli altri della Ravenna tardoantica, denuncia la complessa articolazione volumetrica degli spazi interni. I muri perimetrali appaiono scanditi verticalmente da due lesene che separano i due ordini di tre finestre corrispondenti alla navata inferiore e al matroneo, segnalato anche da una cornice; il lato orientale dell'ottagono, corrispondente al presbiterio, è vivacemente movimentato dalla presenza dell'abside esternamente poligonale, affiancata da due

piccoli ambienti rettangolari (*pastophoria*) e da due più grandi vani circolari, e sormontata da un alto timpano con trifora mediana. La cupola è celata da un tamburo di coronamento anch'esso a pianta ottagonale, con una finestra per lato.

L'ingresso alla chiesa, nel lato occidentale, è preceduto da un nartece a forcipe, tangente a uno spigolo dell'ottagono; negli spazi di risulta sorgono due torrette, quella meridionale inglobata nel campanile secentesco, quella settentrionale attiva come scala per il matroneo. All'interno della chiesa il grande ottagono è internamente scandito da otto pilastri congiunti da arcate che inquadrano maestose esedre concave a due trifore sovrapposte, corrispondenti alla navata anulare e al matroneo. Nel lato orientale dell'ottagono, le gallerie si interrompono aprendosi con trifore sul presbiterio.

Le colonne della basilica, in marmo di Proconneso, poggiano su basi poligonali e sono sormontate da elegantissimi capitelli di varia foggia, tra cui spiccano quelli ad imposta, di struttura tronco-piramidale, lavorati a giorno e talora decorati con temi floreali di gusto sassanide. Mentre a Costantinopoli, da dove è stata verosimilmente importata l'intera serie di sculture architettoniche, tale modello di capitello è direttamente congiunto all'arco, a Ravenna non viene meno l'uso dei pulvini, che nelle trifore inferiori del presbiterio appaiono singolarmente decorati con agnelli alla croce e pavoni al *kantharos*.

Sopra i grandi arconi è impostata, con trombe concave di collegamento, la cupola, realizzata con tubi fittili incastrati concentricamente; priva con tutta probabilità di rivestimento musivo in origine, presenta oggi un affresco di gusto tardobarocco, opera dei bolognesi Serafino Barozzi e Ubaldo Gandolfi e del veneziano Giacomo Guarana (1780-1781) a sostituzione di una precedente decorazione rinascimentale di Giacomo Bertuzzi e Giulio Tonduzzi (1541-1544), che, a sua volta, ne rimpiazzava una di età altomedioevale.

Il pavimento dell'ottagono centrale è diviso in otto triangoli, due dei quali risalenti all'originario mosaico pavimentale giustiniano, con un vaso da cui si dipartono racemi di vite, mentre la parte restante appartiene al nuovo pavimento di età rinascimentale, che reimpiega elementi di

quello del XII secolo, di cui altri frammenti sono conservati nel matroneo. Nella parete meridionale della chiesa è applicato al muro il mosaico pavimentale con uccelli (V sec.) ritrovato negli scavi del sacello sottostante la basilica, la cui posizione originale è oggi sottolineata dal pozzetto innanzi all'ingresso. Sempre lungo il lato meridionale della basilica è collocato il cosiddetto sarcofago di Isacio, databile ai primi decenni del V secolo; si tratta di un significativo esempio della più antica serie di sarcofagi ravennati, caratterizzata dalla alternanza di figurazioni zoomorfe ed antropomorfe. La fronte rappresenta con vigoroso plasticismo una movimentata scena di Adorazione dei Magi, mentre nei lati minori si contrappongono le scene soteriologiche della Resurrezione di Lazzaro e di Daniele tra i leoni; il retro mostra due raffinatissimi pavoni a lato di un cristogramma entro clipeo, con palme laterali. Il coperchio reca sulla fronte l'epitafio in greco dell'esarca Isacio per il quale, nel VII secolo fu reimpiegata la cassa (la traduzione latina sul retro è rinascimentale).

La decorazione musiva del presbiterio costituisce il fulcro ideale dell'intero edificio, nella densità dei riferimenti teologici espressi attraverso una poderosa architettura compositiva, ravvivata da una tavolozza coloristica di sfolgorante bellezza. L'arcone d'ingresso presenta in una serie di quindici clipei il busto di Cristo, barbato, affiancato da quello degli apostoli e, in basso, di S. Gervasio e Protasio. Le lunette delle trifore inferiori illustrano episodi tratti dal libro della Genesi, che si ricollegano al mistero del sacrificio eucaristico, e allo stesso tempo richiamano profeticamente l'incarnazione di Cristo, secondo l'esegesi dei Padri della Chiesa. La lunetta destra presenta al centro un unico altare a cui portano le offerte due personaggi che prefigurano in deverso modo il Messia: a sinistra Abele, in vesti pastorali, proveniente da una stilizzata capanna, offre un agnello (Gn 4, 3-4), a destra il sacerdote Melchisedec, in ricche vesti, uscendo da un tempio monumentale, offre pane e vino (Gn 14, 18-20). Sull'altra lunetta è raffigurata la visita ad Abramo presso la quercia di Mamre dei tre misteriosi messaggeri divini (Gn 18, 1-15) identificati nella tradizione cristiana come immagine della Trinità; contraddistinti da un'aureola, essi siedono ad un tavolo verso cui si dirige il patriarca

offrendo in un piatto carne di vitello (stilizzata come un minuscolo bovino). Più a sinistra all'ingresso della sua capanna sta in piedi la moglie Sara, incredula all'annuncio della nascita tardiva di un figlio. Nella parete destra è rappresentato l'episodio del sacrificio di Isacco (Gn 22, 1-18): Abramo, in atto di colpire con la spada il figlio, è fermato dall'intervento di Dio, la cui mano emerge dalle nuvole; ai piedi del gruppo l'ariete che verrà sacrificato al posto del giovane. L'estradosso di entrambe le lunette nella parte rivolta verso l'abside presenta episodi della vita di Mosè, altro precursore di Cristo: nella parete destra appare in basso mentre pascola le greggi delle figlie di Ietro (Es 3, 1 ss.), mentre al di sopra è raffigurato sul monte Oreb-Sinai in atto di sciogliersi i sandali a fronte di Dio, di cui emerge la mano tra le nuvole (qui le fiammelle disperse tra le rocce più che rappresentare il rovelto ardente di Es 3, 2-4 sembrando evocare il monte interamente invaso dal fuoco divino in Es 19, 18). Sulla parete opposta, a destra sono rappresentati in basso gli ebrei che attendono la discesa di Mosè, che sul monte, in alto, riceve dalla mano di Dio un rotolo con i comandamenti (Es 19 ss.). Al centro dell'estradosso di ogni lunetta compaiono due angeli che reggono trionfalmente la croce entro un clipeo, mentre nel lato verso la navata spiccano le figure dei profeti Isaia, nella parete destra, e Geremia, in quella sinistra, che preconizzarono la venuta di Cristo e il mistero della sua passione.

A lato delle trifore superiori dominano le figure degli evangelisti, testimoni del compimento della salvezza in Cristo; essi reggono nelle mani il codice del proprio Vangelo e appaiono sormontati dai quattro esseri viventi dell'Apocalisse a loro tradizionalmente associati: nella parete settentrionale Giovanni a sinistra con l'aquila e Luca, a destra, con il vitello, nella parete meridionale Matteo a sinistra, con l'uomo alato e Marco a destra, con il leone. Nelle lunette al di sopra delle trifore superiori, ampiamente restaurate, si snodano racemi di vite a partire da due *kantharoi*, affiancati da colombe.

La volta del presbiterio presenta agli angoli quattro pavoni con coda frontalmente spiegata da cui si dipartono lungo la crociera festoni di foglie e frutti; questi si collegano alla corona mediana, sorretta da quattro angeli, che

racchiude l'immagine dell'agnello mistico, culmine della tematica sacrificale e cristologica dell'intero presbiterio. Le quattro vele sono occupate da grandi racemi d'acanto entro cui si dispongono molteplici animali, forse come allegoria dell'albero della vita.

L'arco absidale presenta nei pennacchi due palme, al di sopra delle quali sono raffigurate le due città di Betlemme e Gerusalemme, simbolo degli ebrei (*l'ecclesia ex circumcissione*) e dei gentili (*l'ecclesia ex gentibus*) uniti in un solo popolo da Cristo; sopra il vertice dell'arco due angeli reggono un clipeo su cui si staglia una raggiera ad otto bracci, simbolo solare già legato al culto imperiale e reinterpreto cristologicamente. Attrono alla finestra a trifora si snoda una decorazione analoga agli altri due lati del presbiterio, con due canestri da cui emergono viti popolate di colombe, a cui si aggiungono più al centro due vasi con racemi d'acanto.

La decorazione dell'emiciclo absidale porta a compimento la prospettiva escatologica già presente nella volta del presbiterio, associandola tuttavia ad una nota espressamente celebrativa, tanto nei confronti della tradizione della chiesa ravennate, quanto del diretto intervento imperiale nel compimento del grandioso edificio.

Al centro del catino, su un cielo aureo solcato da nubi rosse e azzurre domina la figura imberbe di Cristo, assiso, in regali vesti purpuree, su un globo azzurro; ai suoi piedi sgorgano i quattro fiumi paradisiaci da zolle erbose ricolme di fiori e popolate da pavoni. Cristo, che tiene nella sinistra il rotolo apocalittico con i sette sigilli, è fiancheggiato da due angeli, con vesti bianche; essi introducono S. Vitale, a sinistra, che riceve con mani velate, secondo il rituale imperiale, la corona del martirio che Cristo gli porge, e il vescovo Ecclesio a destra, recante nelle mani il modello della stessa basilica. Il reimpiego di elementi dell'iconografia ufficiale romana per evocare la regalità di Cristo è ulteriormente sottolineato dal fregio che orla l'intradosso del catino, in cui, al centro di due serie ornamentali di cornucopie incrociate, un cristogramma gemmato è affiancato da due aquile, legate all'immaginario dell'apoteosi imperiale.

Alla celebrazione della sovranità ultraterrena di Cristo si uniscono idealmente l'imperatore Giustiniano e la consor-

te Teodora, mai transitati da Ravenna, ma effigiati nei due riquadri laterali sotto al catino absidale. A sinistra Giustiniano è mostrato in atto di donare alla basilica una patena aurea; definito con notevole precisione ritrattistica, il *basileus* bizantino, dal capo ricoperto da un diadema e cinto di un nimbo aureo, indossa al pari di Cristo un manto purpureo, trattenuto da una fibula gemmata, con *tablion* ricamato. Lo seguono a sinistra dignitari e soldati, mentre sull'altro lato, dopo un personaggio ben individualizzato ma non identificabile (Giuliano Argentario, Belisario?), è ritratto lo stesso vescovo consacrante Massimiano con dalmatica aurea e pallio crucisignato, preceduto da un diacono e da un incensiere. Nel riquadro opposto è raffigurato su uno ieratico sfondo architettonico il corteo dell'Imperatrice che reca un calice aureo; vestita anch'essa di porpora, con nimbo e ricchissimo diadema sul capo, è affiancata a destra da un gruppo di dame sfarzosamente abbigliate, e a sinistra da due dignitari, uno dei quali in atto di scostare la tenda all'ingresso della chiesa, presso cui è raffigurata la fontana per le abluzioni.

L'attuale assetto del vano presbiteriale è dovuto in forma sostanziale ai restauri attuati nei primi decenni di questo secolo, che hanno portato al rifacimento della pavimentazione, alla ricostruzione del *synthronon* lungo l'emiciclo dell'abside e della sovrastante decorazione ad intarsi marmorei. Nel 1954 è stato ricomposto l'altare recuperando tre lastre in marmo proconnesio ed una mensa in alabastro forse pertinenti all'originario arredo della basilica; la fronte della cassa presenta due agnelli, sul cui capo sono sospese corone, a lato di una croce, mentre i fianchi sono decorati da semplici croci, con ghirlande pendenti. In età rinascimentale il lato interno dei due pilastri del presbiterio è stato decorato con intarsi marmorei, reimpiiegando le colonne del ciborio paleocristiano e sezioni di un fregio romano del II secolo d.C. rappresentante putti a lato di un trono, intenti a giocare con i simboli di Nettuno: altri frammenti dello stesso sono conservati nel Museo Arcivescovile di Ravenna, agli Uffizi di Firenze e al Louvre di Parigi.

Gianni Godoli

programma di sala a cura di
Tarcisio Balbo

coordinamento editoriale e grafica
Ufficio Edizioni Ravenna Festival

in copertina
Fotografia di Paolo Roversi

stampa
Grafiche Morandi, Fusignano