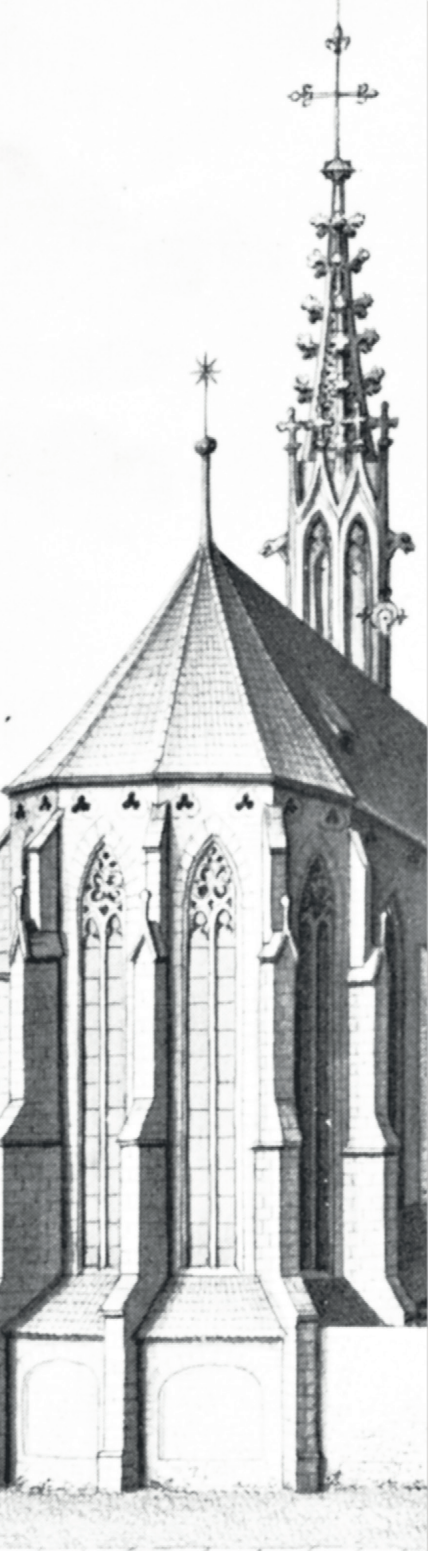
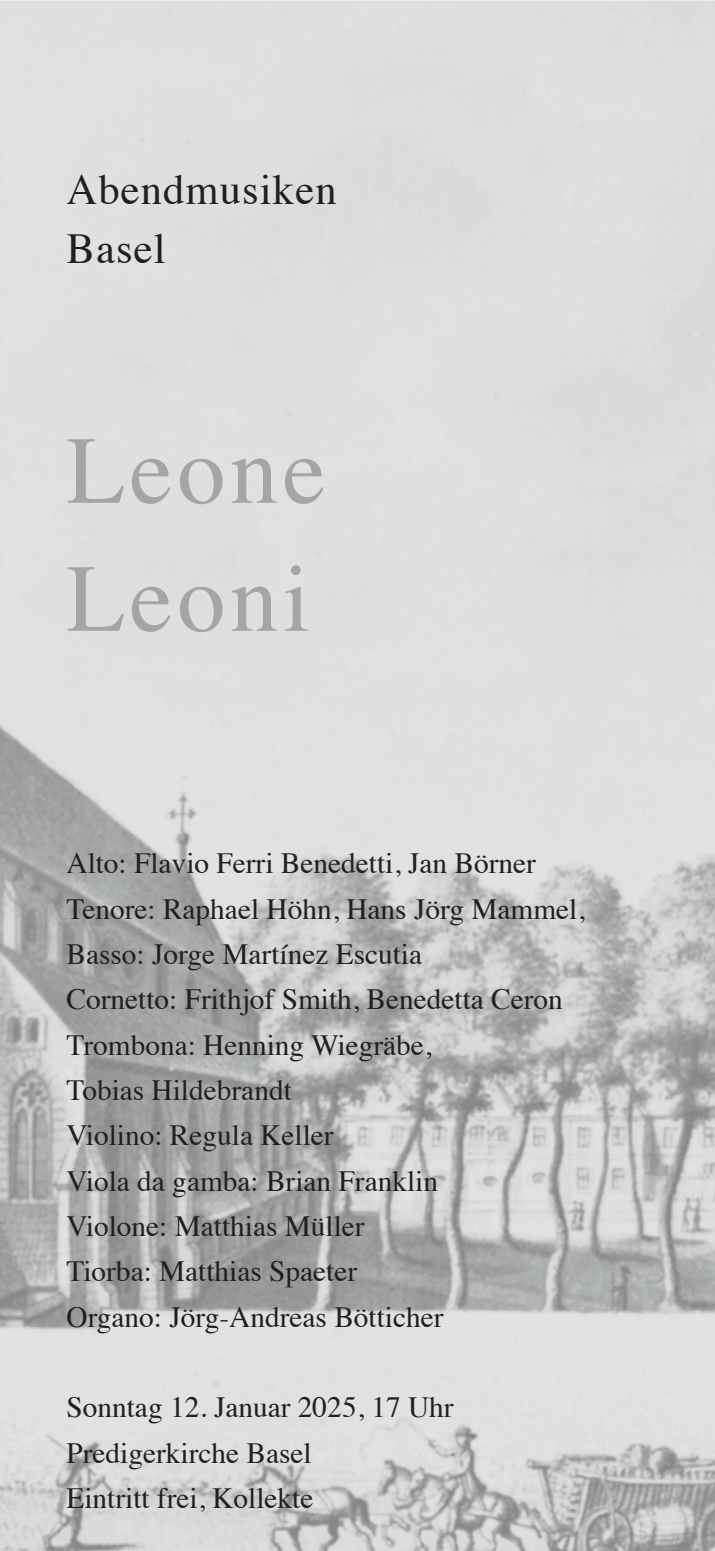

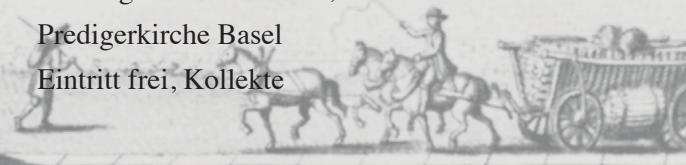
Abendmusiken
Basel

Leone Leoni

Alto: Flavio Ferri Benedetti, Jan Börner
Tenore: Raphael Höhn, Hans Jörg Mammel,
Basso: Jorge Martínez Escutia
Cornetto: Frithjof Smith, Benedetta Ceron
Trombona: Henning Wiegräbe,
Tobias Hildebrandt
Violino: Regula Keller
Viola da gamba: Brian Franklin
Violone: Matthias Müller
Tiorba: Matthias Spaeter
Organo: Jörg-Andreas Bötticher

Sonntag 12. Januar 2025, 17 Uhr
Predigerkirche Basel
Eintritt frei, Kollekte

Leone Leoni

* um 1560 Verona

† 24. Juni 1627 Vicenza

Leone Leoni wurde um 1560 in Verona geboren. Als Schüler des Musikers Sebastiano Torti, genannt il Pigna, besuchte er die Scuola degli Accoliti und wurde 1588 zum Priester geweiht. Seine ersten Auftritte in Vicenza gehen auf das Jahr 1585 zurück. Bei der Einweihung des dortigen, von Palladio entworfenen ***Teatro degli Accademici Olimpici*** konnte der vielversprechende junge Musiker an der Aufführung von Sophokles' Tragödie *Edipo Tiranno* teilnehmen, vermutlich als Instrumentalist oder Chorsänger. Entsprechende Empfehlungen hatte er von **Conte Mario Bevilacqua** erhalten, einem Mäzen, der Leoni regelmässig bei Darbietungen in seinem berühmten *Ridotto* in Verona beschäftigte. So lernte Leoni auch die Musik **Andrea Gabrielis** für tragische Chöre kennen, einer neuen Form, in der er anschliessend selber erste Schritte wagte. Die Tragödie *Tamar* wurde 1586 in Vicenza aufgeführt; leider ist die Musik verloren gegangen.

Leoni zog nach **Vicenza** und wurde 1588 zum *Maestro di cappella* der Kathedrale Santa Maria Annunciata ernannt. Spätestens seit 1591 war er auch Mitglied der ***Accademia Olimpica***, wie der Widmung von *Bella Clori, secondo libro de madrigali ...* (1591) zu entnehmen ist. 1610 wurde er ausserdem zum *maestro della musica* der ***Pia Opera dell'Incoronata*** gewählt.

Leoni war allerdings mit den Bedingungen seiner Anstellung in

Vicenza nicht besonders zufrieden. Er versuchte mehrmals durch Widmungen, die er seinen Drucken beifügte, die Gunst illustrierter Persönlichkeiten in attraktiven Musikzentren außerhalb der Stadt zu gewinnen. Eine Widmung an Alessandro d'Este, Kardinal von Ferrara (1595), eine Widmung an den Salzburger Fürstbischof Wolf Dietrich von Raitenau in *Sacrarum cantionum* (1608) hatten keinen Erfolg. Die Widmung seines *Quinto Libro di madrigali* an Vincenzo Gonzaga (1602), mit dem Ziel, die Stelle als Kapellmeister in Mantua zu erlangen, schlug fehl; ebenso eine Widmung an den Kardinal von Trient (1612).

Trotz des Scheiterns dieser Bemühungen konnte sich Leoni einer ansehnlichen Popularität erfreuen, speziell auch im Deutschsprachigen Raum. Die Wertschätzung zeigt sich durch Abschriften und die Aufnahme seiner Kompositionen in mehreren gedruckten Anthologien, auch noch in den Jahrzehnten nach seinem Tod.

Magnifica Illa Civitas Verona ...

Aus: Braun & Hogenberg: *Civitates Orbis Terrarum ...* Köln 1590

Koloriertes Exemplar, Auktion
Barry Lawrence Ruderman

Mario Bevilacqua (1536–93),

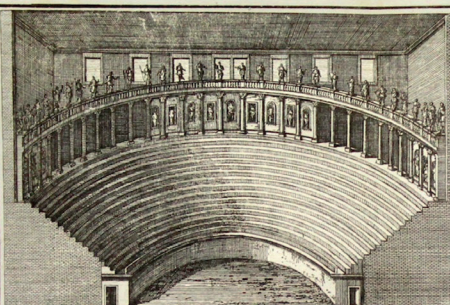
Öl auf Papier, 12.7 x 9.9 cm

Kunsthistorisches Museum Wien

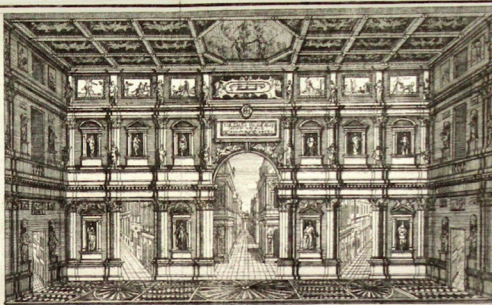
Bevilacqua war treibende Kraft in der Veroneser *Accademia Filharmonica*. Er hinterliess eine umfangreiche Bibliothek, eine Antiken- und Gemäldesammlung, sowie 78 Musikinstrumente.

– Laura Moretti: In the House of the Muses. Collection, Display and Performance in the Veronese Palace of Mario Bevilacqua (1536-93). Brepols, Turnhout 2020

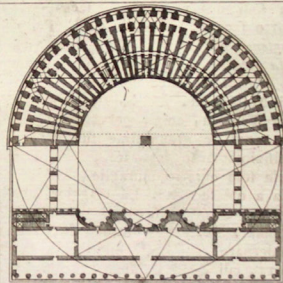
Veduta interiore del Teatro Olimpico in Vicenza

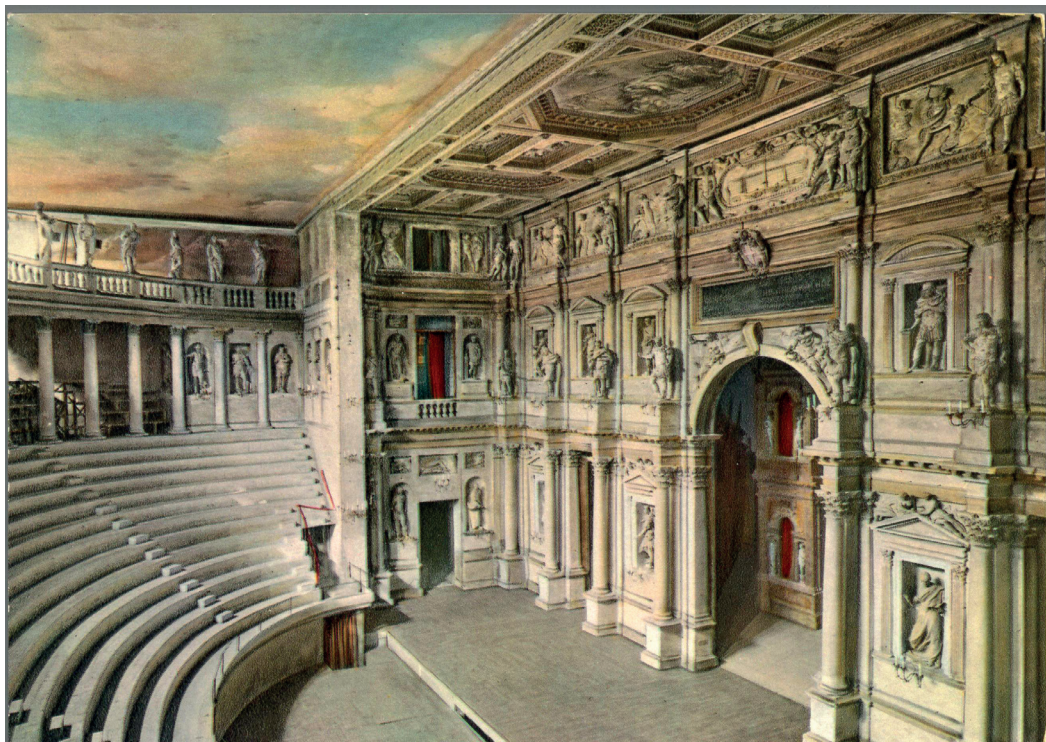
Veduta della Scena dello stesso Teatro.

Piazza principale nella Città di Vicenza.

Pianta del Teatro Olimpico

<

*Vedute interiore del Teatro
Olimpico in Vicenza ...*

Mitte 18. Jh., aus:

Thomas Salmon: *Lo stato
Presente di tutti i Paesi e
Popoli ... Venezia,*
1737–66, Tomus XIX

<

Foto um 1950,
Rijksmuseum Amsterdam

>

Andrea Palladio (1508 – 80),
Porträt um 1560/70,
Privatsammlung Moskau

>

*I QUATTRO LIBRI / dell'architettura di
Andrea Palladio ... In Venetia ... 1570*
ETH-Bibliothek Zürich

Jacopo Bassano / Jacopo dal Ponte
(um 1510 - 1592): Zwei Jagdhunde, an einen
Baumstumpf gebunden (1575/92)
Öl auf Lw., 80 x 61 cm
Musée du Louvre, Paris

– G. Beltramini, D. Gasparotto, M. Vinco:
La fabbrica del Rinascimento. Processi
creativi, mercato e produzione a Vicenza:
Palladio, Veronese, Bassano, Vittoria.
Venezia, Marsilio Arte, 2021

Paolo Veronese (1528-1588):
Porträt der Contessa *Livia da Porto Thiene*
mit ihrer Tochter Deidamia, 1552
Öl auf Lw., 208,4 x 121 cm
Walters Art Museum, Baltimore

Ein weiteres Porträt, in ähnlichem Format,
stellt *Conte Issepo da Porto* mit dem ältesten
Sohn Leonida dar (heute im Palazzo Pitti,
Florence).

Beide Bilder befanden sich im neuen, von
Andrea Palladio entworfenen Palazzo der
Familie da Porto in Vicenza.

ALTO II.

PRIMA PARTE
DELL' AVREA
CORONA

INGEMMAT A D'ARMONICI
Concerti, a Dieci

Con Quattro Voci, & Sei Istromenti.

In Lode della Santissima Incoronata di Vicenza,
Di Leon Leoni, Academico Olimpico.

Etanco con le Voci sole, con il Basso continuo
Et a due Chordiuini, adoprando li Bassi dell' vno e l'altro Choro
con Organi, Chitaroni, o simili.

Nonauante composta, & data in luce

IN VENETIA MDCXV.

Appresso Ricciardo Amadino. D

A Sinfonia Tacet. ALTUS Sec.

Vc dulcissima Rex christe vera spes

vera spes & vita vera spes & vita & vita Dulce dulce

refrigerium ij & solatium ij

o rex christe ij Jesu pie pastor bo ne dux

vita ij fili virginis Maria ad te ij

clamamus ad te su spiramus audi & miserere no-

bis & miserere ij nobis ij

S Sinfonia Tacet. ALTUS Sec.

Anda & immaculata virginitas quibus te laudibus

efferau ne scio ne scio & immaculata vir-

ginitas quibus te laudibus efferau ne scio

Quia quæ celi capere nō poterant tuo gremio conuulsi Bene-

dicta tu in mulieribus benedicta tu in mulieribus

alleluia ij Benedicta

tu in mulieribus benedicta tu in mulieribus alleluia ij

ii ii

C 2

Ave Dulcissima Maria ist die erste der 25 Motetten aus *Prima Parte dell'Aurea Corona* (Venedig 1615). Die Sammlung wurde den *Illustrissimi Signori Deputati* der Stadt Vicenza gewidmet und gilt als Höhepunkt der künstlerischen Produktion Leonis. Sie enthält, wie im Titel der Sammlung beschrieben, Konzerte für zehn Stimmen, jeweils mit vier Sängern und sechs Instrumentalisten, aufgeteilt in zwei Chöre, mit Solostimmen und Basso continuo. Sie war für Feiern zu Ehren Mariens im Dom von Vicenza bestimmt, speziell für die Aufführungen der 1610 gegründeten Kapelle der *Pia Opera dell'Incoronata*.

Dieses Ensemble, anfangs nur aus sechs Sängern und sieben Instrumentalisten bestehend (zwei Geigen, Zink, Posaune, Theorbe, Violone und Orgel), blieb bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts erhalten, trotz Krisen und finanziellen Engpässen. Eine ganze Reihe prominenter Komponisten und Musiker konnten engagiert werden, darunter Amadio Freddi, Gaspare Filippi, Carlo Grossi, Giandomenico Freschi und Biagio Marini (Kapellmeister 1655-56).

Die *Aurea Corona*, ein Werk sehr im Sinne der Kontrareformation, ist interessanterweise auch in einer deutschen Handschrift von 1638 überliefert (Universitätsbibliothek Frankfurt), vermutlich geschrieben von Johann Andreas Herbst. Der Text entspricht allerdings nicht ganz dem Original, sondern wurde umgeschrieben, bzw. „protestantisiert“. Die Jungfrau Maria kommt nicht vor; an ihrer Stelle wird Gott gepriesen. Zwei Exemplare des Drucks von 1615,

Parte prima dell'Aurea Corona ...
Abschrift Johann Andreas Herbst, 1638,
mit angepasstem Text: „Ave dulcissime
Saluator“ statt „Ave Dulcissima Maria“
Universitätsbibliothek Frankfurt am Main
<

Edition Venetia 1615, Alto II, mit Text:
„Ave dulcissime Rex Christe ...“
Biblioteka Jagiellońska, Krakau

erhalten in den Bibliotheken BSB München und in Krakau (ehemals in Berlin) enthalten handschriftliche Korrekturen nach dem gleichen Prinzip wie die 1638er Handschrift. Die offensichtlich beliebten Kompositionen konnten so mit wenigen Änderungen dem protestantischen Kontext angepasst werden.

Ave dulcissima Maria

Aus: *Prima Parte DELL'AUREA CORONA*
Ingemmata d'Armonici Concerti, a Dieci /
con Quattro Voci, & Sei Istromenti.
In Lode della Santissima Incoronata
di Vicenza, Di Leon Leoni, Academico
Olimpico.
Et anco con le Voci sole, con il Basso
continuo / Et a due Chori divisi, adoprando
li Bassi dell'uno e l'altro Choro con Organi,
Chitarroni, o simili.
Novamente composta, & data in luce / In
Venetia M. DCXV. / Appresso Ricciardo
Amadino. (Venedig 1615)

Zusammengesetzter Text; Ähnlichkeiten mit
der Marianischen Antiphon *Salve Regina*.

Ave dulcissima Maria,
vera spes et vita,
dulce refrigerium et solatium.
O Maria, Mater pia,
stella fulgens matutina,
angelorumque Regina,
ad te clamamus, ad te suspiramus,
audi preces nostras et miserere nobis.

Sei gegrüsst, liebste Maria,
wahre Hoffnung und Leben,
süsse Erfrischung und Trost.
O Maria, fromme Mutter,
leuchtender Morgenstern,
Königin der Engel,
wir flehen dich an und seufzen zu dir,
erhöre unser Gebet und sei uns gnädig.

Der Dialog **Quid a me petis** stammt aus
Sacri Fiori, Secondo Libro de Mottetti
(1612), einer Motettensammlung, die
einigen Erfolg hatte und dreimal neu
aufgelegt wurde.
Die Textquelle lässt sich nicht
leicht identifizieren: Der Text
erinnert teilweise an das Hohelied;
eingestreut sind Fragmente aus

dem bekannten antiphonalen und
responsorialen Repertoire. Diese
Art, einen Text zusammen zu stellen
(auch Zentonisierung / Centonization:
Composing by patchwork (Lat.: cento)
genannt), anstatt den überlieferten Text
in seiner Gesamtheit zu vertonen, ist bei
Leoni häufig zu finden.

Quid a me petis

Canto o tenore, & tenore. Dialogo.

Aus: *SACRI FIORI / SECONDO LIBRO DE
MOTETTI / A VNA DVE ET TRE VOCI /
per cantar nel Organo / CON VNA MESSA
A QVATTRO / qual fi può cantar à voci pari,
& à Chori diuifi.*

*DI LEON LEONI MAESTRO DI CAPELLA
nel Duomo di Vicenza. Academico Olimpico.
Novamente dati in luce. / IN VENETIA
Appreffo Ricciardo Amadino. M DCXII.
(Venedig 1612)*

Zusammengesetzter Text

C: Quid a me petis? O dulcis amor.

T: Filia praebe mihi cor tuum.

C: O Domine, solum cor meum requiris
et tute mihi totum dedisti.

C/T: O te felicem si hoc efficies,
immo felicissima eris.

C: Cor meum quod sic anxius quaeris,
O dulcissime sponse
non permittas a te elongari.

T: Si cor tuum mihi dederis
magis erit tuum quasi non dederis.

C: Tolle, Domine, tolle cor meum
et praebe illi vulnera tua.

T: Si a me vulneratum fuerit
magis erit sanum quam quolibet sanum.

C: Tolle, Domine, cor meum et vulnera
illud.

T: Non dolorem sed magnam
dulcedinem ex vulnere senties

C/T: et in aeternum vives.

Was verlangst du von mir?

O süsse Liebe.

Tochter, gib mir dein Herz.

O Herr, du verlangst nur mein Herz,
wo du mir doch alles gegeben hast.

Glücklich, wenn Du es schaffst,
überglücklich wirst du sein.

O süßer Bräutigam, mein Herz,
welches du so sehnlichst begehrt,
soll sich nicht von dir entfernen.
Wenn du mir dein Herz gibst
wird es eher dir gehören,
als wenn du es nicht gegeben hättest.

Nimm, Herr, nimm mein Herz
und füge ihm deine Wunden zu.
Wenn von mir verwundet,
wird es gesünder sein als alles Gesunde.
Herr, nimm mein Herz und verwunde es.

Kein Schmerz, sondern grosse Süsse
erfährst du aus der Verwundung
und du wirst ewig leben.

In te Domine ist ebenso wie **Deus exaudi** in *Sacri Fiori, Libro Primo* (1606) enthalten, einer Sammlung, die Leonis zweite große Schaffenszeit einleitet. Nach einer langen Periode des Experimentierens und der Publikation von fünf Büchern mit Madrigalen (neben anderen weltlichen Kompositionen) wandte er sich nun fast ausschließlich der geistlichen Musik zu.

Wie bei einigen Motetten der *Aurea Corona* (1615) kann man bei *In te Domine* und *Deus exaudi* sehen, wie

sich (gleichwertig behandelte) Gesangs- und Instrumentalstimmen zu einem kontrapunktischen Gefüge verbinden lassen. Die Instrumentalstimmen halten Konnotationen der gesungenen Stimmen bei, durchbrechen die typisch vokale Linienführung nicht.

Interessant die Präzision, mit der Leoni die Instrumente vorgibt, die in diesen Kompositionen verwendet werden sollen.

In te Domine speravi

Aus: *SACRI FIORI. MOTTETTI A DVE / A TRE, ET A QVATRO / Voci per cantar nel Organo / Di Leon Leoni Maestro di Capella Nel Duomo di Vicenza,*

Con la sua partitura corrente a commodo delli organifti.

Libro Primo. Nouamente compofiti, & dati in luce, & nella Tavola si vede l'ordine di cantarli.

In Venetia, apresso Ricciardo Amadino. M DCVI. (Venedig 1606)

Text: Psalm 30

Übersetzung: Martin Luther

In te, Domine, speravi,
non confundar in aeternum,
in iustitia tua libera me.
Inclina ad me aurem tuam et salva me.
Esto mihi in Deum protectorem et in
locum munitum, ut saluum me facias.

Herr / auff dich trawe ich /
las mich nimer mehr zu schanden werden
errette mich durch deine Gerechtigkeit.
Neige deine Ohren zu mir / eilend hilff
mir / Sey mir ein starcker Fels
und eine Burg / das du mir helffest.

Gaspare Filippi

Sonada Quinta

Aus: *MUSICHE di Gaspare Filippi / Maestro di Capella della Catedrale di Vicenza / Academico Olimpico. In Venetia M. DCXXXVIII / Alla Stampa del Gardano.* (Venedig 1649)

Die Motette **Beata es** wird beherrscht von einem ständigem Wechsel, einer Abfolge von musikalischen Momenten im Dialog und *a tutti*, die sukzessive allen beteiligten Vokal- und Instrumentalstimmen zugewiesen werden. Speziell ist die Positionierung eines Sängers, des Altus des zweiten Chores, in einem gewissen Abstand zum Rest des Ensembles. Leoni vermerkt: *«Altus secundus da lontano, con il chitarrone o altro organo»*.

Experimente im Zusammenhang mit der musikalischen „Verräumlichung“, der Suche nach bestimmten Klangeffekten (wie z. B. dem Echo), die durch die Positionierung von Stimmen und Instrumenten erzeugt werden können, gibt es bei Komponisten des frühen 17. Jahrhunderts öfters. Leonis Vorgabe erinnert stark an die von Ignatio Donati in seinem *Sacri Conventus* (1612) vorgeschlagene *«Dichiarazione del cantar lontano»*. Diese *inventione* (Erfindung), so Donati, mit der er in

Gaspare (oder Gasparo) **Filippi**, (*um 1600 Valli del Pasubio – † 23. Juli 1655 Vicenza), war Schüler von Leoni und Amadio Freddi (um 1580 – 1643), dem er als Organist und *Maestro di Capella della Catedrale di Vicenza* folgte. Er veröffentlichte zahlreiche Werke, von Motetten und *Concerti Ecclesiastici* bis hin zu Messen, Madrigale und Instrumentalsonaten.

der Kathedrale in Pesaro und anderswo experimentierte, sieht vor, dass die Stimme, die sich in der Nähe der Orgel befindet, als erste einsetzt und die nachfolgenden anderen Stimmen „wie bei vielen Chören“ voneinander getrennt antworten.

Donati schränkt zwar ein, dass im Prinzip nichts dagegen spricht, die Konzerte mit allen Stimmen zusammen in der Nähe der Orgel aufzuführen. Es sei aber doch „viel schöner, weit weg zu stehen“. Den Musikern soll also Mut gemacht werden, entsprechend Raum und Besetzungsgrösse mit akustischen Effekten zu experimentieren.

Beata es, Virgo Maria

Aus: *Prima Parte DELL'AUREA CORONA*
Ingemmata d'Armonici Concerti ...
(Venedig 1615)

Text: Zusammenstellung:

Responsorium „*Beata es Maria*“;

Antiphon „*Beata viscera Mariae Virginis*“,

“*Beata ubera quae lactaverunt Christum*”;

Antiphon (Magnificat) “*Quia respexit Deus humilitatem meam*”

Beata es, Virgo Maria,
quae Dominum portasti,
creatorem mundi genuisti, qui te fecit
et in aeternum permanes Virgo.

Beata viscera Mariae Virginis,
quae portaverunt aeterni Patris Filium,
alleluia.

Beata es et benedictus est Iesus,
fructus ventris tui.

Beata es et felix es, o sancta Virgo Maria,
et omni laude dignissima,
quia ex te ortus est sol iustitiae,
Christus Deus noster, alleluia.
Beata ubera Mariae Virginis,
quae lactaverunt aeterni Patris Filium,
alleluia.

Beatam me dicent omnes generationes,
quia respexit Deus humilitatem meam,
et sanctum est nomen eius,
et benedictus est Iesus, fructus ventris tui.

Selig bist Du, Jungfrau Maria
die Du den Herrn getragen hast.
Geboren hast Du den Schöpfer, der dich
erschuf, und bleibst Jungfrau in Ewigkeit.

Gesegnet sei der Schoß der Jungfrau
Maria der den Sohn des Ewigen Vaters
getragen hat, halleluja.
Gesegnet bist du und gesegnet ist Jesus,
die Frucht deines Leibes.

Selig und glücklich bist du, heilige
Jungfrau Maria, höchst würdig allen
Lobes. Denn du hast die Sonne der
Gerechtigkeit geboren, Christus, unser
Herr, halleluja. Gesegnet die Brüste der
Jungfrau Maria, die den Sohn des ewigen
Vaters gestillt haben, halleluja.

Selig preisen mich alle Geschlechter,
denn Gott hat meine Niedrigkeit
angesehen, heilig ist sein Name, und
gesegnet Jesus, die Frucht deines Leibes.

Heu me, ein Dialog, der die Begegnung zwischen Maria Magdalena und dem auferstandenen Jesus Christus am Grab schildert, stammt aus *Sacri Fiori, Quarto Libro* (1622). Wie das zuvor gehörte *Quid a me petis* ein typisches Beispiel für eine zweistimmige Motette, eine Art Bicinium, dem ein Basso continuo

beigefügt wurde. Die Melodien wechseln sich ab, bleiben aber, auch bei den Imitationen, eng aufeinander bezogen, brechen bei Verzierungen nur kurz aus und gehen dann wieder homorhythmisch zusammen, wie in der abschliessenden Kadenz.

Heu me

Tenor & Basso. Dialogo.

Aus: *SACRI FIORI / QUARTO LIBRO DE MOTETTI / A una, due, tre et quattro voci di Leon Leoni Maestro di Capella nel Duomo di Vicenza / Academico Olimpico. Novamente data in luce / Con Privilegio. In Venetia, Appresso Alessandro Vincenti, 1622.*

Text: Johannes 20, 13-17

T: Heu me, quid faciam misera?

Tulerunt Dominum meum.

B: Mulier, quid ploras?

Quem queris viventem mortuis?

T: Tulerunt Dominum meum

et nescio ubi posuerunt eum.

Si tu sustulisti illum, dicito mihi

et ego eum tollam.

B: Maria T: Magister!

B: Maria, noli me tangere, nondum enim ascendi ad Patrem meum.

Vade autem ad fratres meos et dicitis ascendo ad patrem meum et Patrem vestrum.

T: Alleluia, vidi dominum qui dixit mihi ascendo ad patrem meum et patrem vestrum, Deum meum et Deum vestrum, alleluia

Ach, was soll ich tun, ich Unglückliche?

Sie haben meinen Herrn weggenommen.

Frau, warum weinst du? Warum suchst du den, der noch lebt, unter den Toten?

Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiss nicht, wo sie ihn hingelegt haben.

Wenn Du ihn weggebracht hast, sage mir, wohin, dann will ich ihn holen.

Maria! Meister!

Maria, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht zu meinem Vater aufgefahren.

Gehe aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater.

Halleluja, ich sah den Herrn und er sagte zu mir: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Halleluja.

Ego Dormio und **Adiuro vos**, zwei achtstimmige Motetten für zwei Chöre «*cum duplici partitura organi*» (d. h. mit zwei Basso continuo-Linien, die gemeinsam in der Orgelstimme vorgetragen werden), stammen aus *Sacrarum Cantionum, Liber Primus* (1608), einer dem Erzbischof von Salzburg gewidmeten Sammlung. Vermutlich hat diese Adressierung die Verbreitung und Wertschätzung von Leonis Arbeiten nördlich der Alpen sehr begünstigt: Erstaunlich viele seiner Kompositionen wurden in gedruckten

deutschen Anthologien aufgenommen. Die Struktur der Motetten, deren Text, wie oft bei dieser Art von Komposition, dem Hohelied entnommen ist, weist mehrere homorhythmische Abschnitte auf, wo sich die Chöre im Dialog die Texte zurufen. Kurze Abschnitte mit imitatorischem Charakter lösen sich im Lauf des Stückes aus der homorhythmischen Kompaktheit des Chores, bis im letzten Abschnitt alle Stimmen an der Steigerung der Ausdruckskraft des *finale a tutti* beteiligt werden.

Ego dormio

Aus: *LEONIS LEONIO SACRARUM CANTIONUM Liber Primus / Octo vocum Cum duplici Partitura Organi ... Nunc primum in lucem editae. Cum Privilegio. Venetiis, Apud Alexandrum Raucrium. M. D. CVIII.* (Venedig 1608)

Text: Hohelied 5:2, mit Zusätzen
Übersetzung: Martin Luther

Ego dormio et cor meum vigilat,
Vox dilecti mei pulsantis:
Aperihi mihi, soror, mea sponsa,
amica mea, columba mea,
formosa mea, dilecta mea,
speciosa mea, immaculata mea.

Quia caput meum plenum est rore,
et cincinni mei guttis noctium.
Aperihi mihi, soror, mea sponsa,
amica mea, columba mea,
formosa mea, dilecta mea,
speciosa mea, immaculata mea.
Quia caput meum plenum est rore,
et cincinni mei guttis noctium.

Ich schlaff, Aber mein Hertz wacht.
Da ist die Stimme meins Freundes der
anklopffet: Thu mir auff / liebe Freundin
Schwester / meine Freundin / meine
Tauben / meine Schöne / meine Geliebte /
meine Wunderschöne / Unbefleckte.

Denn mein Heubt ist vol Tawes /
und meine Locken vol Nachtstropffen.
Thu mir auff / liebe Freundin / meine
Schwester / meine Freundin / meine
Tauben / meine Schöne / meine Geliebte
meine Wunderschöne / Unbefleckte.
Denn mein Heubt ist vol Tawes /
und meine Locken vol Nachtstropffen.

Antonio Trolio

Canzon Seconda

Aus: *PRIMO LIBRO DELLE CANZONI da sonare, Con ogni sorte de stromenti, col suo Basso Generale / per comodita de gli Organisti. A Quatro et Cinque Voci. Di Antonio Troilo, Musico della Magnifica Communità di Vicenza. ... In Venetia, Appresso Ricciardo Amadino. MDCVI. (Venedig 1606)*

Beata Dei Genitrix ist unter den Konzerten der *Aurea Corona* das einzige, in dem der Bass stark hervortritt. Ihm ist eine eigene Rolle vorbehalten, die zwar der Basslinie des ersten Chores entspricht (dem der Sänger selbst angehört), aber bereichert durch viele

Die *Canzon Seconda* ist im *Primo Libro delle Canzoni* (Venedig 1606) von **Antonio Troilo** (fl. 1606–10) enthalten, einem Priester veronesischer Herkunft, der zu Beginn des 17. Jahrhunderts in Vicenza als Zinkenist und Posaunist tätig war. Neben dieser Sammlung von vier- und fünfstimmigen Instrumentalstücken mit Basso continuo wurden 1608 in Venedig seine *Sinfonie, Scherzi, Ricercari, Capricci et Fantasie a due voci* ... veröffentlicht.

passaggi und virtuose Diminutionen. Anderen Gesangspartien sind ebenfalls Soloabschnitte zugeordnet; diese bleiben aber einfacher, in erster Linie dem Text verpflichtet, weniger im Sinne einer eigenständigen Virtuosität geführt.

Beata Dei Genitrix

Aus: *Prima Parte DELL'AUREA CORONA* ... (Venedig 1615)

Text: Zusammenstellung zweier Antiphonen, "*Beata Dei Genitrix Maria*" und "*Sancta Maria, succurre miseris*"

Beata Dei Genitrix Maria,
Virgo perpetua, templum Domini,
sacrarium Spiritus sancti,
sola sine exemplo placuisti Domino
nostro Iesu Christo.
Sancta Maria, succurre miseris,
iuva pusillanimes, refove flebiles,
ora pro populo, intervine pro clero,
intercede pro devoto femineo sexu.
Sentiant omnes tuum iuvamen,
quicumque celebrant tuam sanctam
commemorationem.

Gesegnete Mutter Gottes,
immerdar Jungfrau, Tempel des Herrn,
Wohnstatt des Heiligen Geistes,
einzig, beispieldlos, hast du beim Herrn
Jesus Christus Gefallen gefunden.
Heilige Maria, stehe den Elenden bei,
hilf den Schwachen, tröste die
Bedrängten, bete für das Volk, lege
Fürsprache für den Klerus ein,
stehe den frommen Frauen bei.
Mögen alle Deine Hilfe erfahren,
alle, die Dein heiliges Gedenken feiern.

Deus exaudi

Aus: *SACRI FIORI / MOTETTI, Libro Primo*
(Venedig 1606)

Text: Psalm 54:2 / Introitus "*Exaudi, Deus, orationem meam*"; Zusammenstellung

Deus exaudi orationem meam,
inclina ad me aurem et audi vocem
meam, et miserere mei,
quia peccavi nimis
et ne despexeris preces servi tui
et cantabo tibi gloriam tuam.

Gott höre mein Gebet, wende Dein Ohr
mir zu und höre meine Stimme.
Erbarme Dich meiner, denn ich habe
viel gesündigt. Lass die Gebete deines
Knechtes nicht unbeachtet: Ich werde
deine Herrlichkeit besingen.

Adiuvo vos

Aus: *LEONIS LEONIO SACRARUM
CANTIONUM Liber Primus ...*
(Venedig 1608)

Und: *Promptuarii Musici, Sacras Harmonias
sive Motetas ... Pars Tertia ... Abrahamo
Schadaeo ... Anno MDCXIII*

Text: Hohelied 5: 8-10, 13, 16, 17
Hohelied 6: 1-2
Übersetzung: Martin Luther

Adiuvo vos, filiae Hierusalem
si inveneritis dilectum meum
ut nuntietis ei quia amore langueo.

qualis est dilectus tuus ex dilecto
o pulcherrima mulierum
qualis est dilectus tuus ex dilecto
quia sic adiurasti nos

Dilectus meus candidus et rubicundus
electus ex milibus labia eius lilia
distillantia myrram primam
guttur illius suavissimum et totus
desiderabilis et totus amabilis

Ich beschwere euch ir Töchter Jerusalem
findet ir meinen Freund / so saget im /
das ich fur Liebe kranck lige.

Was ist dein Freund fur andern Freunden
O du schönst vnter den Weibern?
Was ist dein Freund fur andern Freunden
das du vns so beschworen hast?

Mein Freund ist weis vnd rot /
auserkoren unter viel tausent.
Seine Lippen sind wie Rosen
die mit fliessenden Myrrhen trieffen.
Seine Kele ist süsse und gantz lieblich

Talis est amicus tuus
Ipse est amicus meus, filiae Hierusalem.

Quo abiit dilectus tuus
o pulcherrima mulierum?
quo declinavit dilectus tuus?
et quaeremus eum tecum.

dilectus meus descendit in hortum suum
ad areolam aromatis ut pascatur in hortis
et lilia colligate.

Ein solcher ist mein Freund /
das ist mein Freund / jr töchter Jerusalem.

Wo ist denn dein Freund hin gegangen /
O du schönste vnter den Weibern?
Wo hat sich dein Freund hin gewand?
So wollen wir mit dir jn suchen.

Mein Freund ist hinab gegangen in
seinen Garten / zu den Wurtzgerlin /
das er sich weide unter den Garten und
Rosen breche.

Die Behandlung der Instrumentalstimmen
in **Ne reminiscaris** unterscheidet die
Motette von anderen Stücken des
Programms. Die Art, in der Leoni
Vokalstimmen und Instrumente
miteinander verbindet, sticht hervor:
Letztere werden weder nur in vokaler Art
geführt, noch übernehmen sie im Wechsel
mit den Stimmen eine kommentierende
Funktion, wie das im frühen 17. Jh. gerne
gemacht wurde.

Man beachte die Aneinanderreihung
von Echos (Zink und Violine), während
sich die Gesangslinien entfalten:
Die Instrumente „konzertieren“ und
werden mit den Stimmen verflochten.
Beim Hörer soll Überraschung und
Verwunderung hervorgerufen werden;
ähnliche Stilmittel kommen zum Zuge
in *Deposuit potentes* aus Claudio
Monteverdis *Vespro della Beata Vergine*
(1610).

Ne reminiscaris

Aus: *Prima Parte DELL'AUREA CORONA*
(Venedig 1615)

Text: Zusammenstellung, unter Verwendung
der Antiphon "*Ne reminiscaris, Domine*"

Ne reminiscaris, Domine, delicta nostra,
neque vindictam sumas de peccatis
nostris.

Aspice, Domine, de sede sancta tua
et cogita de nobis, quia peccavimus tibi.

Gedenke nicht, Herr, unserer Vergehen,
und nimm nicht Rache an unseren
Sünden.

Wende deinen Blick auf uns, Herr, von
deinem heiligen Stuhl und denke an uns,
denn wir haben gegen Dich gesündigt.

Adiuva nos, Domine, et audi preces
nostras et miserere nobis,
propter puritatem et pietatem,
propter virginitatem et clementiam
immaculatae semperque Virginis Mariae.
Te rogamus, exaudi nos.

Hilf uns, Herr, erhöere unser Gebet und sei uns gnädig, um der Reinheit und Frömmigkeit, um der Jungfräulichkeit und Barmherzigkeit der unbefleckten Jungfrau Maria willen.
Wir bitten Dich, erhöere uns.

Gaspare Filippi

Sonada Nona

Aus: *MUSICHE* di Gaspare Filippi /
Maestro di Capella della Cattedrale di
Vicenza / Academico Olimpico. In Venetia
M.DCXXXVIII (Venedig 1649)

Sacri Fiori / Qvatro Libro de Motetti ... 1622
Widmung an *S. Alba Tressina*
Biblioteka Jagiellońska, Krakau

**ALLA MOLTO ILLUSTRE
E MOLTO REVERENDA
S ALB A TRESSINA
MONACHA IN ARACELI
DI V I E N Z A.**

Signora Offeruandissima.

R Combra la Musica, quasi come de sensi Regina, in olesi pensieri giocanda la tristezza, accende l'animo a le studi pregiati, sempre lo sdegno l'anima incorpore a corporalmente addolcisce, e con l'obsequio di cose insensibili prenale in reggere il dominio de i sensi. Di questa (oltre a le vostre rare virtù) divenisse voi Religiosa amante, all' hora che al servizio dedicandoui di Dio, volesse con la scorta mia faruene lodevole, e pia posseditrice, & in somma tale, che in questa mia musicale GH'RLANDA DI SACRI FIORI, in parte sono intessute le Rose care a le Gratie delle vostre nobili compositioni. Era ben dunque conveniente, che a voi la dedicassi. Si perché con la voce vostra canora, con i dolcissimi accenti, e con il vostro canto e suono soave, potesse far ch'ella spirasse armonia: Si ancora perché quasi di tutti questi fiori il concetto in varie occasioni mi si porgeua dal Molto Illustrè Signor Alessandro Trento, Vostro Cugnato, & Mecenate de Virtuosi, alquale mi rendo certo, che piacerà di gradire, e verzeggiare con l'amoroso Zeffiro della sua gratia, questi vostri communi fiori, senza che mano alcuna inuicelo lor faccia oltraggio, conferuandoli sempre Aua tranquilla. E voi qual Alba nascente con il vostro odoriferi humori imperlate le riuicci porpore delle vostre Rose, & indorate i miei languici fiori: acciò che con il valor vostro compariscano quegli altere, e questi pomposi nella Scena de i Musici Giardini. Vi siete sibre, e fiani sem pre sanorevole il Cielo. Di Venetia li 14. di Decemrio MDCXXI.

Prontissimo a seruiria

Leon Leon.

Vulnerasti cor meum zeichnet sich durch eine stark mit *passaggi* und Verzierungen angereicherte Melodie aus. Es ist eine der vier Motetten, komponiert von der Nonne **Alba Tressina** (* um 1590 ; † nach 1638) aus dem Kloster *Aracoeli*, die Leoni in *Sacri Fiori, Quarto Libro* (1622) publiziert hat.

Alba Tressina war Schülerin Leonis; die Sammlung ist ihr gewidmet. Sie stammte aus der bedeutenden Vicenser Aristokratenfamilie Trissino und verfügte über aussergewöhnliche stimmliche

und musikalische Fähigkeiten. In ihren wenigen erhaltenen Kompositionen zeigt sie, in welcher Weise sie den Stil des Meisters verstanden hat, auf der Suche nach Expressivität, auch unter Einsatz von Stilmitteln, die in der weltlichen Musik des späten 16. Jahrhunderts entwickelt worden waren.

Die Widmung des *Quarto Libro* an die Schülerin und die Besetzung der Motetten hauptsächlich für Frauenstimmen lässt die Hypothese zu, dass die Sammlung (auch) eine didaktische Funktion erfüllen sollte.

Alba Tressina

Vulnerasti cor meum

Aus: *SACRI FIORI / QUARTO LIBRO DE MOTETTI ... In Venetia, Appresso Alessandro Vincenti, 1622.*

Text: Hohelied 4:9-10

Übersetzung: Martin Luther

Vulnerasti cor meum,
soror mea, sponsa;
Vulnerasti cor meum
in uno oculorum tuorum,
et in uno crine colli tui.
Quam pulchrae sunt mammae tuae,
soror mea sponsa!

Du hast mir das Hertz genomen /
meine Schwester / liebe Braut.
Du hast mir das Hertz genomen /
mit deiner Augen einem /
und mit deiner Halsketen eine.
Wie schön sind deine Brüste /
meine Schwester / liebe Braut!

Das letzte Stück des Programms, **Tota pulchra es**, bietet eine Kulmination, eine Konzentration kompositorischer Elemente, exemplarisch für den musikalischen Stil Leonis, zumindest im Rahmen der *Aurea Corona*. Die vielfältigen Möglichkeiten, die in einer polyphonen Motette mit Stimmen und konzertierenden Instrumenten zur Verfügung stehen, werden ausgebreitet:

Ständige Wechsel von solo und tutti, kurze Duette, starke Kontrastbildungen durch den Einsatz von Klangmassen unterschiedlicher Grösse, imitierend oder parallel, abwechselnd oder gleichzeitig in beiden Chören. Bei aller Buntheit bleibt aber der Text als Leitfaden erhalten, gehen Bedeutung und Charakter der Wortaussage nicht unter.

Tota pulchra es

Aus: *Prima Parte DELL'AUREA CORONA*
(Venedig 1615)

Text: Zusammenstellung aus u. A.

Hohelied 3:11, Hohelied 4:7-8 und der
Antiphon *Veni electa mea*

Tota pulchra es, amica mea,
et macula non est in te.
Tota formosa et speciosa,
tota suavis et decora
et macula non est in te.

Veni, dilecta mea,
et ponam te in thronum meum.
Veni, sponsa mea, veni de Libano.
Veni columba mea et coronaberis.

Egredimini, filiae Sion,
et videte Mariam reginam vestram
diademate coronatam,
quam Cherubin et Serafin
sanctam proclamant atque collaudant.

Tota pulchra es, amica mea,
tota formosa et speciosa,
tota suavis et decora
et macula non est in te.

Wunderschön bist du, meine Freundin,
ohne jeden Makel.
Schön und lieblich,
sanft und herrlich,
ganz ohne Makel bist du.

Komm, meine Erwählte,
ich will dich auf meinen Thron setzen.
Komm, meine Braut, komm vom
Libanon. Komm, meine Taube, du sollst
gekrönt werden.

Kommt heraus, Töchter Zions
und seht eure Königin Maria,
gekrönt mit einem Diadem.
Cherubim und Seraphim
verkünden und preisen ihre Heiligkeit.

Wunderschön bist du, meine Freundin,
Schön und lieblich,
sanft und herrlich,
ganz ohne Makel bist du.

Bernardo Strozzi (1581-1644)
Maria mit Christus und Johannes
Um 1620, Öl auf Lw., 158 x 126 cm
Galleria di Palazzo Rossi, Genoa

Der Eintritt zu den Konzerten ist frei – wir bitten um eine angemessene Kollekte

Wir danken der *Christkatholischen Kirchgemeinde Basel*, *Bernhard Fleig Orgelbau*,
der *Sulger-Stiftung*, der *GGG Basel*, der *Willy A. und Hedwig Bachofen-Henn-Stiftung*
und unseren treuen privaten Gönnern für ihre wertvolle Unterstützung.
Um das Projekt erfolgreich fortsetzen zu können, werden nach wie vor
Gönner gesucht. Sie sind herzlich eingeladen, sich zu beteiligen!

Organisation

Albert Jan Becking, Jörg-Andreas Bötticher, Katharina Bopp,
Annemarie Fränkl Knab, Brian Franklin, Gabrielle Grether,
Eva-Maria Hamberger, Regula Keller, Bork-Frithjof Smith

Weitere Informationen: www.abendmusiken-basel.ch

K. Bopp / A. J. Becking, Spalendorweg 39, 4051 Basel
061 274 19 55 / info@abendmusiken-basel.ch

Bankverbindung

Abendmusiken in der Predigerkirche, Bündnerstrasse 51, 4055 Basel
IBAN: CH 28 0077 0253 3098 9200 1 (Basler Kantonalbank)
Spenden an die Abendmusiken in der Predigerkirche
sind von der Steuer absetzbar.

Leone Leoni

Programm, Notenmaterial,
Einführungstext:
Benedetta Ceron
Dokumentation, Gestaltung:
Albert Jan Becking
Musikalische Leitung:
Jörg-Andreas Bötticher

Nächstes Konzert:

Christian Ritter

Sonntag 9. Februar 2025,
17 Uhr, Predigerkirche Basel

SULGER-STIFTUNG

WILLY A. UND HEDWIG
BACHOFEN - HENN - STIFTUNG

