

Programma corso di formazione ISSR Torino

L'amore mistico e la musica

Prof.ssa Chiara Bertoglio

Descrizione del corso

Corso in modalità mista – “Dio è amore”. La sconvolgente affermazione neotestamentaria, che porta a compimento l'intera Rivelazione, inaugura il filone della mistica cristiana, radicata a sua volta nella tradizione mistica dell'ebraismo. Nella Storia della Chiesa, il tema dell'amore mistico si è spesso intrecciato con la musica, linguaggio simbolico - e perciò più adatto delle semplici parole a trasmettere l'ineffabilità dell'esperienza mistica. Il corso prenderà in esame scritti di mistici di varie epoche che hanno espresso il loro misterioso incontro con Dio avvalendosi di simboli e analogie musicali, e composizioni musicali (di Palestrina, di Bach, di Messiaen e altri) che hanno veicolato l'esperienza dell'amore mistico attraverso l'arte dei suoni, con particolare attenzione alla dimensione eucaristica e alle riletture musicali del “Cantico dei Cantici”.

Collocazione negli ambiti previsti dal MIUR

“Gli apprendimenti”

Moduli (pari al n. di lezioni che verranno svolte; indicare il monte orario di ciascun modulo, tenendo conto che ogni “ora” si intende della durata di 45 minuti – ogni modulo può essere di 2, 3 o 4 ore; il monte orario complessivo del corso sia indicativamente di 20-21 ore)

PRIMO MODULO: “Trasumanar significar per verba...” (3 ore)

Obiettivo/i del modulo: Arricchire la conoscenza delle simbologie musicali nella *Commedia* di Dante e in altri scritti.

Mappatura delle competenze: Comprendere come la musica sia stata considerata simbolo del trascendente e del mistico in epoca patristica e medievale, con particolare attenzione alla *Commedia* di Dante; argomentare come ciò si possa intrecciare con la comprensione della cantata *Die Turteltaube lässt sich hören* di Sebastian Knüpfer.

Mediazione didattica: lezione frontale, proiezione di slides, ascolti guidati, discussione

SECONDO MODULO: “Palestrina: il *Cantico dei Cantici*” (3 ore)

Obiettivo/i del modulo: Arricchire la conoscenza della lettura che il polifonista Giovanni Pierluigi da Palestrina realizza del *Cantico dei Cantici*.

Mappatura delle competenze: Comprendere in che modo il testo del Libro biblico più importante per l'amore mistico sia divenuto musica nella versione di Palestrina.

Mediazione didattica: lezione frontale, proiezione di slides, ascolti guidati, discussione

TERZO MODULO: “*Et incarnatus*: L'incarnazione come matrimonio spirituale” (3 ore)

Obiettivo/i del modulo: Argomentare in che modo il mistero dell'incarnazione sia stato letto in ottica nuziale.

Mappatura delle competenze: Comprendere alcuni scritti (fra cui quelli di Iacopone da Todi e Hildegard von Bingen) in cui il mistero dell'Incarnazione è visto in termini musicali e come momento delle nozze mistiche fra natura umana e divina; argomentare come questi concetti si possano ritrovare in *My Beloved Spake* di Henri Purcell (Z. 28).

Mediazione didattica: lezione frontale, proiezione di slides, ascolti guidati, discussione

QUARTO MODULO: “*Membra Jesu nostri* di Dietrich Buxtehude” (3 ore)

Obiettivo/i del modulo: Arricchire la conoscenza di uno straordinario ciclo di Cantate che costituiscono il primo Oratorio luterano della Storia.

Mappatura delle competenze: Comprendere il profondo misticismo che permea il ciclo di Cantate dedicate al Corpo di Cristo da parte del grande compositore barocco tedesco Dietrich Buxtehude, molto amato da Johann Sebastian Bach.

Mediazione didattica: lezione frontale, proiezione di slides, ascolti guidati, discussione

QUINTO MODULO: “Maria nel Cantico dei Cantici” (3 ore)

Obiettivo/i del modulo: Riconoscere la prototipicità della B. V. Maria come *exemplar* dell’amore mistico.

Mappatura delle competenze: Comprendere come numerose versioni musicali di brani del Cantico dei Cantici siano state composte in onore della Vergine Maria, e riconoscere quale prospettiva teologico-musicale esse trasmettano. Fra i brani presentati: *Trahe me post te* (Francisco Guerrero); *Ego flos campi* di N. Gombert, di J. Clemens non Papa, di R. Aleotti, di C. Monteverdi, di F. Guerrero; *Sicut liliium* di Antoine Brumel; *Nigra sum* (di Praetorius, Palestrina, Victoria, Vivaldi...); *Quam pulchra es* (John Dunstable)...

Mediazione didattica: lezione frontale, proiezione di slides, ascolti guidati, discussione

SESTO MODULO: “Lasso: le *Lagrima di san Pietro* e il *Canticum Canticorum*” (3 ore)

Obiettivo/i del modulo: Arricchire la conoscenza della musica di Orlando di Lasso nella sua dimensione di amore mistico.

Mappatura delle competenze: I due grandi cicli di Orlando di Lasso presentati in questo incontro permettono di affrontare l’amore mistico da due punti di vista diversi: quello della miseria umana in cerca di misericordia, e quello del rapimento estatico.

Mediazione didattica: lezione frontale, proiezione di slides, ascolti guidati, discussione

SETTIMO MODULO: “L’amore mistico in Messiaen” (3 ore)

Obiettivo/i del modulo: Arricchire la conoscenza della produzione di Olivier Messiaen dedicata all’amore mistico.

Mappatura delle competenze: Particolare attenzione verrà attribuita alle *Trois Petites Liturgies de la Présence Divine*, integrate con una presentazione di alcuni dei *Vingt Regards sur l’Enfant Jésus* (fra cui *La Vierge et l’Enfant*; *Première Communion de la Vierge* etc.).

Mediazione didattica: lezione frontale, proiezione di slides, ascolti guidati, discussione

OTTAVO MODULO: “Il *Cantico dei cantici* nella musica di ieri e di oggi” (3 ore)

Obiettivo/i del modulo: Riconoscere le presenze del *Cantico dei cantici* nella musica classica, moderna e contemporanea.

Mappatura delle competenze: Comprendere l’esegesi musicale realizzata dai compositori che affrontano i testi del *Cantico dei cantici*, fra cui Thomas Tomkins (*It is my well-beloved’s voice*), William Billings (*I am the Rose of Sharon*, 1778); Edvard Grieg (*How Fair is thy Face*), Yves-Daniel Lesur (“*Le Cantique des Cantiques*”, 1952); Ralph Vaughan Williams (*Flos campi*, 1925, brano strumentale senza parole); William Walton (*Set me as a seal upon thy heart*), Pablo Casals (*Nigra sum*), Howard Skempton (*Rise up, my love, my fair one*); Edward Cuthbert Bairstow (*I sat down under his shadow*); Gabriel Jackson (*I am the Rose of Sharon*, 2001);

Mediazione didattica: lezione frontale, proiezione di slides, ascolti guidati, discussione

Tipologie verifiche finali:

- Altro (*Colloquio e approfondimento individuale*)

Calendario (indicativo): scansione annuale, un sabato al mese, ore 9,30-12:

04/10/2025

22/11

06/12

10/01/2026

07/02

07/03

11/04

09/05

Destinatari: Docenti di educazione musicale; di italiano; di storia; di storia dell'arte; di filosofia; di lingue e letterature straniere.

Persone con interesse verso la musica classica e la comprensione dei linguaggi musicali, sia aventi una pregressa esperienza musicale e/o cultura specifica, sia semplicemente interessate ad approfondire il significato e il simbolismo della musica. Animatori liturgici all'interno delle comunità parrocchiali, diocesane e religiose.