

Veggio · Rodio · Bertoldo

COMPLETE ORGAN MUSIC

Luca Scandali

at the Lorenzo da Prato Organ, Basilica of San Petronio, Bologna, Italy

Veggio · Rodio · Bertoldo
Complete Organ Music

Claudio Veggio c.1510 – after 1543

1. Recercar del primo Tono	2'45
2. Recercada prima del primo tono per b molle	3'11
3. Recercar del quinto tono per b molle
(completed by Luca Scandali)	4'44
4. La fugitiva	1'41
5. Recercada per b quadro del quarto tono	2'31
6. Recercada per b mol del primo tono	5'53
7. Recercada per b quadro del primo Tono	6'40

Rocco Rodio c.1530-40 – after 1615

8. Ricercata prima	5'09
9. [Fantasia sopra] Ave Maris Stella *	3'05
10. Seconda ricercata	4'05
11. [Fantasia sopra] Salve Regina *	2'35
12. Terza ricercata	6'43
13. [Fantasia sopra] La mi re fa mi re [La Spagna] *	2'52

Rocco Rodio

14. Quarta ricercata	4'33
15. [Fantasia sopra] Iste confessor *	3'34
16. Quinta ricercata	3'47

Sperindio Bertoldo c. 1530 – 1570

17. Toc[c]ata prima	3'19
18. Ricercar del Primo Tuono	3'44
19. Hor vienza vien (Or vien ça vien, after Clement Jannequin)	3'29
20. Ricercar del Terzo Tuono	4'24
21. Canzon Francese	3'13
22. Un gai berger (after Thomas Crecquillon)	3'46
23. Petit fleur (after Clement Jannequin)	3'11
24. Ricercar del Sesto Tuono	2'54
25. Frais e gagliard (Frisque et gaillard, after Clemens non Papa)	4'11
26. Toc[c]ata seconda	2'40

This program is composed by the main forms of the Italian Renaissance organ music. The so-called *Manoscritto di Castell'Arquato* is one of the earliest and most important collection of Italian keyboard music from the first half of the 16th century. It contains ricercari, mass movements, magnificat, motets, chansons, dances and madrigal intabulations. **Claudio Veggio's** (c. 1510-after 1543) keyboard music is of exceptional interest. Veggio's ricercares vary greatly in length. Their alternating contrapuntal and highly figurative sections show strong affinities with the ricercares by Marc'Antonio Cavazzoni, in their use of homophonic and sequential rather than motivic imitation, the incorporation of series of parallel thirds and sixths, extensive florid passages. Their melodic range shows the influence of vocal polyphony on his keyboard writing. The canzona *La fugitiva* is an intabulation of a now unknown ensemble canzona in four parts.

Sperindio Bertoldo was presumably born in Modena in about 1530. With certainty, on the 1st January 1552 he took the position of organist at the Duomo of Padua, which he maintained until his death (15th August, 1570). The presence of some of his madrigals in important anthologies of the period provide evidence of Bertoldo's connections with the most vivacious Venetian musical circles in the middle of the 16th century, and towards which his musical language is stylistically indebted. It was only after Bertoldo's death that his keyboard compositions were printed. In 1591 the Venetian editor Giacomo Vincenti published firstly a volume containing the four canzoni «alla francese», and then in the same year a second collection which comprises two toccate, three ricercari and a canzone «alla francese». These ten compositions represent the works for keyboard by Bertoldo which have been conserved to the present day, of which Vincenti's publications are the principal sources.

The ten compositions by Bertoldo represent the fruit of an activity that can be dated to between about 1550 and 1570. They embrace the most important genres of keyboard music — canzone, ricercare and toccata, providing invaluable information concerning various stylistic processes. The canzoni «alla francese», appearing in the first printed volume, represent the intabulation of four well-known chansons:

Luca Scandali
at the Lorenzo da Prato Organ (1471-75), Basilica of San Petronio, Bologna, Italy

* with Mauro Morini *sackbut*

Un gai berger and *Petit fleur* by Thomas Crecquillon, *Or vien ça vien* by Clement Janequin and *Frais et gaillard* by Jacobus Clemens non Papa. The *Canzon francese* present in the volume of *Tocate* is however lacking an identifiable vocal model. In these works Bertoldo experiments with the practice of instrumental «diminuzione». The polyphonic structure of the vocal models is intabulated and elaborated with «passaggi» which tend to be concentrated for the most part in the voice of the superior. In the three ricercari by Bertoldo, the limited number of themes within the contrapuntal texture would appear to be a programmatic choice. If the *Ricercar del Sesto Tuono* constitutes one of the earliest examples of a monothematic ricercare, this tendency is also evident in the *Ricercar del Primo uTono* and the *Ricercar del Terzo Tuono*. These two latter compositions constitute the elaboration of two homonymous ricercari by Annibale Padovano that appear in *Il Primo Libro de ricercari a quattro voci* (Venezia, 1556). Here the original polyphonic model has not been used in full as in the case of the French chansons, but rather sections have been selected and partly elaborated. The chordal style with the absence of extended scale passages and the clear contrapuntal writing of the two brief toccate by Bertoldo illustrate that they have not yet been influenced by the innovative trends of the Venetian toccata from the middle of the 16th century. They are examples of the vitality of a rather archaic style, closer to the free compositions by Marc'Antonio and Girolamo Cavazzoni.

The inestimable printed volume in score form by **Rocco Rodio** (c. 1530-after 1615) was published in 1575. Rodio is not known to have held any particular official position. It is neither known when Rodio was born, probably sometime between 1530 and 1540, nor when he died, probably after 1615. Scipione Cerreto mentions Rodio among the «excellent composers in the City of Naples, living today» in his treatise *Della Pratica Musica vocale, et strumentale* (1601), identifying him as «per antichità Napolitano», which referred to musicians not native to Naples but who had been active there for many years. Rodio was born in Bari as revealed by the frontispiece of his first printed opus *Missarum decem Liber Primus*, (Roma 1562) where his signature is given as «Rochus Rodius Barensis». He is called «Rocco Rodio di Bari»

in the compositions that appeared in the anthology *Corona delle Napolitane* (Venezia 1570). Naples was the primary natural destination for a superior musical education for musicians with talent in the cultural centers of Southern Italy. Rodio entered into a musical scene in Naples dominated by Spanish musicians: Naples was governed by Spanish viceroys since 1504, after the 60 years of domination by the Aragon dynasty (since 1442) which in turn succeeded the dynasty (since 1266) who had conquered the Norman-Swabian dynasty. Naples was thus a melting pot of cultures. In Rodio's time, the musicians active in Naples in the various positions of maestro di cappella or organist included the Spanish Diego Ortiz, Francisco de Salinas, Bernardo Clavijó del Castillo, Cristobal Obregon, the Flemish Pietro d'Alem and Giovanni De Macque, and the Burgundian Bartolomeo Le Roy. Considering the close ties with Rome and Ferrara and the contribution of musicians from the other Italian cities, it is easy to understand the vivacity of the Neapolitan musical scene and its openness to research and innovative experimentation.

The works by Rodio reveal the significance of the creative invention of the composer and the quest for beauty that transcends rigid theoretical rules. The works in his book of ricercate and fantasie are a clear demonstration of his orientation. The fantasy of the composer does not necessarily expound itself on original themes. Instead, as seen in the study of the 16th and 17th century repertory, there is a frequent development of certain themes by various composers. The most frequent case is the use of Gregorian melodies as a *cantus firmus*: in Rodio, the two hymns *Iste confessor* and *Ave Maris Stella*, and the antiphon *Salve Regina*. The latter has the notes A-E-D-F-E-D as a *cantus firmus* which seem to have their origins in the bassadanza found in the dance treatises of the great 15th century masters. The melody appears under various titles including «Il Re di Spagna», «La Spagna», «La bassa Castiglia», «Il Tenor [or «il canto Fermo»] by Constantio Festa». Amongst the Neapolitans it was widely used in theoretical works as a particularly interesting subject in the exercise of contrapuntal technique, as seen for example in the six ricercate by Diego Ortiz, Scipione Cerreto, and Rodio himself adopt this subject as the base for the

development of contrapuntal techniques of the canon (*Regole di musica*, Napoli 1601). The book of compositions by Rodio is known, in the current state of research, as the first printed edition of instrumental music in open score.

© Armando Carideo & Luigi Collarile

Translation: Aaron Carpenè

Sources:

Claudio Veggio, from *Manoscritto di Castell'Arquato*, c. 1530

Rocco Rodio, *Libro di Ricercate*, Naples, 1575

Sperindio Bertoldo, *Canzoni Francese*, Venice, 1591

Sperindio Bertoldo, *Tocate, Ricercari et Canzoni Francese*, Venice, 1591

Il presente programma è composto dalle principali forme della musica organistica italiana del rinascimento. Il cosiddetto *Manoscritto di Castell'Arquato*, una delle più antiche e importanti raccolte italiane di musica tastieristica della prima metà del XVI secolo, contiene ricercate, parti di messe, magnificat, mottetti, *chansons*, danze e madrigali intavolati.

La musica per tastiera di **Claudio Veggio** (1510 circa-post 1543) è di grande interesse. I suoi ricercari variano notevolmente in lunghezza; sezioni contrappuntistiche si alternano a sezioni libere, mostrando forti affinità con i ricercari di Marc'Antonio Cavazzoni. Essi sono inoltre caratterizzati dall'uso dell'imitazione, dall'inclusione di passaggi precedenti per terze e seste parallele e dall'impiego di ripetizioni in eco, tecnica quest'ultima chiaramente derivata dalla musica vocale, che mostra chiaramente la sua influenza sulla scrittura tastieristica. La canzona *La fugitiva* è un'intavolatura di un ignoto brano strumentale.

Si presume che **Sperindio Bertoldo** sia nato a Modena verso il 1530. Di certo, il 1 gennaio 1552 egli assume la carica di organista del Duomo di Padova, che mantiene fino alla propria morte (15 agosto 1570). Poco altro è noto della sua biografia. La presenza di alcuni suoi madrigali in importanti raccolte dell'epoca danno prova dei rapporti di Bertoldo con i più vivaci ambienti musicali veneziani di meta Cinquecento, verso i quali il suo linguaggio musicale è stilisticamente debitore.

La produzione per tastiera di Bertoldo conosce postuma la via delle stampe. Nel 1591 l'editore veneziano Giacomo Vincenti pubblica dapprima un volume contenente quattro canzoni «alla francese», poi nello stesso anno una seconda raccolta che comprende due toccate, tre ricercari e una canzone «alla francese», opera dell'organista del Duomo di Padova. Queste dieci composizioni rappresentano la produzione per tastiera di Bertoldo oggi conservata, di cui le stampe di Vincenti costituiscono la principale fonte.

Le dieci composizioni di Bertoldo sono il frutto di un'attività compresa tra il 1550 circa e il 1570. Esse abbracciano i più importanti generi della musica per tastiera – canzone, ricercare e toccata –, fornendo preziose informazioni su alcuni processi stilistici in atto. Le canzoni «alla francese», apparse nel primo volume a stampa,

rappresentano l'intavolatura di quattro chansons assai note: *Un gai berger* e *Petit fleur* di Thomas Crecquillon, *Or vien ça vien* di Clement Janequin e *Frais et gaillard* di Jacobus Clemens non Papa. Priva di un modello vocale identificabile è invece la *Canzon francese*, presente nel volume di *Tocate*. In esse Bertoldo si confronta con la prassi della diminuzione strumentale. La struttura polifonica dei modelli vocali viene intavolata e arricchita di «passaggi». Nei tre ricercari di Bertoldo, il limitato numero di temi impiegati all'interno della trama contrappuntistica appare una scelta programmatica. Se il *Ricercar del Sesto Tuono* costituisce uno tra i più antichi esempi di ricercare monotematico, questa tendenza è evidente anche nel *Ricercar del Primo Tuono* e nel *Ricercar del Terzo Tuono*. Queste due ultime composizioni costituiscono la rielaborazione di due omonimi ricercari di Annibale Padovano, apparsi ne *Il Primo Libro de ricercari a quattro voci* (Venezia, 1556).

In esse il modello polifonico originale non è assunto per esteso – come nel caso delle *chansons* francesi –, ma selezionato e in parte rielaborato. Per il loro stile accordale privo di ampie sezioni passaggistiche e percorso da chiari andamenti contrappuntistici, le due brevi toccate di Bertoldo danno prova della vitalità di uno stile piuttosto arcaico, vicino agli esiti delle composizioni libere di Marc'Antonio e Girolamo Cavazzoni.

Il prezioso libro a stampa in partitura di **Rocco Rodio** venne pubblicato nel 1575, quando ancora Giovanni De Macque non era arrivato a Napoli. De Macque, arrivando a Napoli nel 1585, trova un ambiente musicale vivo e partecipe del grande cambiamento che si attua nella seconda metà del Cinquecento. Entrando a servizio del Principe Fabrizio da Venosa, entrò a far parte di una cerchia di musicisti di grande qualità, tra i quali Rodio. Ma mentre De Macque scalò tutti gli incarichi più prestigiosi, da organista dell'Annunziata ad organista e poi maestro di cappella del Viceré, di Rodio non si ha notizia di particolari incarichi ufficiali. Non si conosce esattamente né la data di nascita, probabilmente tra il 1530 e il 1540 (la sua prima stampa è datata 1562), né la data della morte, avvenuta probabilmente dopo il 1615. Di Rodio fa menzione tra i «compositori eccellenti della Città di Napoli,

che oggi vivono» Scipione Cerreto nel suo trattato *Della Pratica Musica vocale, et strumentale* (1601) qualificandolo come «per antichità Napolitano», qualifica data ai musicisti provenienti da fuori ma attivi a Napoli da molti anni. Rodio infatti era nato a Bari, come risulta dal frontespizio della sua prima opera a stampa *Missarum decem Liber Primus*, (Roma 1562) dove si firma «Rochus Rodius Barenensis»; nelle sue composizioni apparse nell'antologia *Corona delle Napolitane* (Venezia 1570) è chiamato «Rocco Rodio di Bari». Napoli era la prima naturale destinazione per una formazione musicale superiore di musicisti che si mettevano in evidenza nei centri culturali dell'Italia meridionale. A Napoli Rodio entra in un ambiente musicale dominato da grandi musicisti spagnoli: Napoli era governata da Viceré spagnoli dal 1504, dopo i 60 anni di dominio della dinastia aragonese (dal 1442) succeduta alla dinastia angioina (dal 1266) che aveva abbattuto quella normanno sveva. Napoli era dunque per la sua storia un crogiuolo di civiltà. Al tempo di Rodio erano attivi a Napoli, titolari di posti di maestro di cappella o di organista, musicisti spagnoli come Diego Ortiz, Francisco de Salinas, Bernardo Clavijo del Castillo, Cristobal Obregon, fiamminghi come Pietro d'Alem e Giovanni De Macque, il borgognone Bartolomeo Le Roy. Se si aggiungono gli stretti rapporti anche con Roma e Ferrara e l'apporto di musicisti provenienti da altre città della penisola si capisce la vivacità dell'ambiente musicale napoletano e la sua apertura a ricerche e sperimentazioni innovative.

L'opera di Rodio in particolare mette in chiaro l'importanza della fantasia creatrice del compositore e della ricerca della bellezza al di là di rigide regole teoriche. Le composizioni del suo libro di Ricercate e Fantasie sono chiare dimostrazioni di questo orientamento. La Fantasia non necessariamente si esercita su soggetti originali; anzi il progredire degli studi sul repertorio dei secoli XVI-XVII mette in evidenza l'uso frequente di determinati soggetti sviluppati da diversi autori. Il caso più ricorrente è l'uso di melodie gregoriane come *cantus firmus*; in Rodio i due inni *Iste confessor* e *Ave Maris Stella* e l'antifona *Salve Regina*. L'ultima composizione ha come *cantus firmus* le note La-Mi-Re-Fa-Mi-Re che sembra avere la sua origine dalla bassa danza tramandata dai trattati di danza dei grandi maestri del secolo XV. La melodia appare

nominata variamente: «Il Re di Spagna», «La Spagna», «La bassa Castiglia», «Il Tenor [o «il canto Fermo»] di Constantio Festa». Nell'ambiente napoletano è molto sfruttata anche nelle opere teoriche come un soggetto particolarmente interessante per l'esercizio nella tecnica contrappuntistica; basti citare le sei ricercate di Diego Ortiz, Scipione Cerreto, e lo stesso Rodio che assume questo soggetto come base per lo sviluppo delle tecniche contrappuntistiche del canone (*Regole di musica*, Napoli 1601). Il libro di Ricercate di Rodio è conosciuto, allo stato attuale della ricerca, come la prima edizione a stampa di musica strumentale.

© Armando Carideo e Luigi Collarile

Fonti:

Claudio Veggio, da *Manoscritto di Castell'Arquato*, 1530 ca.

Rocco Rodio, *Libro di Ricercate*, Napoli, 1575

Sperindio Bertoldo, *Canzoni Francese*, Venezia, 1591

Sperindio Bertoldo, *Tocate, Ricercari et Canzoni Francese*, Venezia, 1591

The **Lorenzo da Prato Organ** at the Basilica of San Petronio in Bologna (Italy)

The organ “in cornu Epistulae” (Epistle side) is built by Lorenzo di Giacomo da Prato in 1471-75 and Giovanni Battista Facchetti in 1531.

Prospect in fine tin, with 51 pipes in five divisions of 6/17/5/17/6 pipes, starting from GG 24’.

Keyboard with 54 notes extending from FF to a” with three split keys (without FF sharp, GG sharp; split keys G sharp/A flat, g sharp/a flat, g sharp1/a flat1).

Pedalboard (rebuilt by Tamburini) with 20 keys (from FF - d), pull-down.

Stops moved by 11 levers, ordered in one row on the right of the console.

Specification:

Principale contrabasso (24’, front prospect)

Raddoppio (from c sharp 1)

Principale (12’, rear prospect; doubled from c sharp 1, triple from b flat 1)

Flauto in VIII

Flauto in XII (built by Giovanni Cipri, 1563)

Ottava (doubled from b flat 1)

XII

XV

XIX

XXII

XXVI-XXIX

Spring-chest built by G. B. Facchetti (1531).

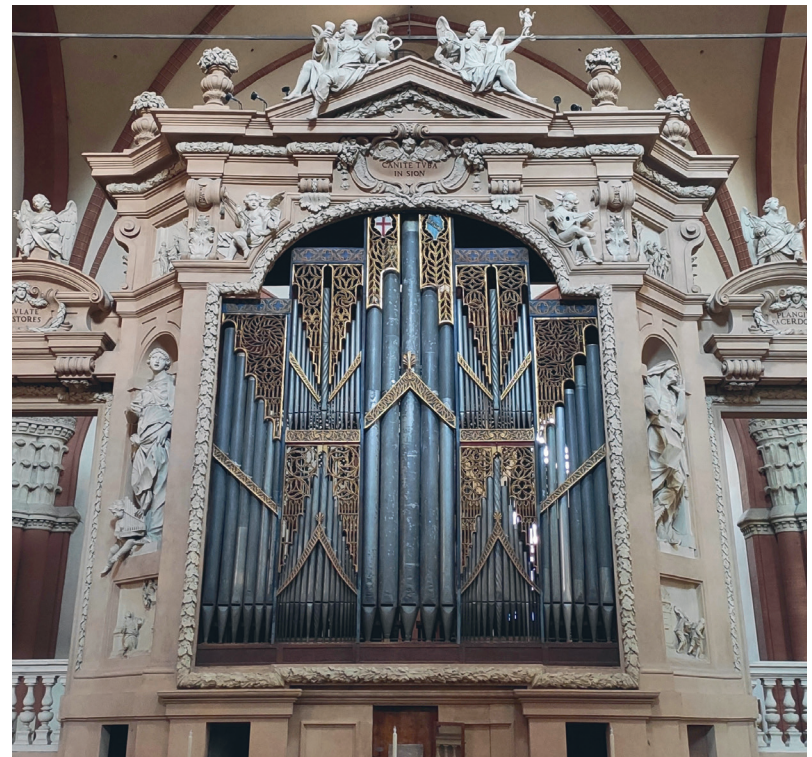
Four wedge-bellows.

Wind pressure: 47 mm.

Meantone temperament.

Pitch: a’ = 466 Hz.

Restored by Pontificia fabbrica d’organi Tamburini, Crema (Cremona) in 1974-82.

Luca Scandali was born in Ancona (Italy).

He received a diploma in Organ and Composition for Organ with first-class standings studying under Professor Patrizia Tarducci and a first-class diploma in Harpsichord at the Conservatorio “G. Rossini” of Pesaro, where, subsequently, he obtained a diploma in Composition under Professor Mauro Ferrante.

He continued his organ studies under Ton Koopman, Andrea Marcon, Luigi Ferdinando Tagliavini and Liuwe Tamminga.

He won the first edition of the scholarship “F. Barocci” (Ancona) for young organists in 1986. In 1992 he won the third prize at the First International Organ Competition “Città di Milano”, in 1994 he won the fourth prize at the Eleventh International Organ Competition of Brugge. In 1998 he won the first prize at the Twelfth International Organ Competition “Paul Hofhaimer” of Innsbruck, whose jury awarded only four times over its 40-year history.

He has been invited to give masterclasses and courses at various prestigious venues and he has performed in important festivals in more than twenty countries.

He currently holds the teaching posts of Organ and Composition for Organ at the Conservatorio “G. Rossini” of Pesaro.

He has written and published musicological texts on various magazines.

He has recorded several albums. The recording dedicated to the complete organ works of Carl Philipp Emanuel Bach has got a nomination (*longlist 3/2014*) for the *Preis der deutschen Schallplattenkritik*.

Mauro Morini obtained his diploma at the Conservatorio “F. Morlacchi” in Perugia with C. Menci, studying subsequently with B. Slokar, E. Bezalel, R. Sauer, P. Goodwin and, for early music, with D. Bellugi at the Scuola di Musica di Fiesole, with B. Dickey and Ch. Toet at the Accademia Musicale Chigiana in Siena and at Schola Cantorum Basiliensis in Basel.

He has developed an intense artistic activity in Italy and in many countries of Europe, the Mediterranean basin and Northern and Southern America. He regularly performs for international festivals with prestigious ensembles and internationally outstanding conductors.

His interest for the early music repertory and for historical instruments has brought him to devote a large part of his activity to this sector, ranging from the late Middle Ages to the 19th century.

He has recorded for TV and radio broadcasters and for several discographic editions that won acclaim from the specialized press as well as international prizes and awards such as: *5 Goldberg*, *10 Répertoire*, *ffff Télérama*, *Choc du Disque*, *Diapason d’or de l’année 2005*, *Gramophone Award 2008*.

He holds the Trombone teaching chair at the Conservatorio “F. Venezzè” in Rovigo; he also teaches at the Conservatorio “L. Cherubini” in Florence.

Recording: 3-4 September 2020, Basilica of San Petronio, Bologna, Italy
Sound engineer, mastering and musical supervision: Roberto Chinellato
Editing: Luca Scandali

Cover photo and photo on back of the booklet: © Luca Scandali

Artist photos: Luca Scandali by Carlo Mondin, Mauro Moroni by Luca Concas

© & © 2021 Brilliant Classics