

Maria Manuela Toscano

MANEIRISMO INQUIETO

Os Responsórios de Semana Santa
de Carlo Gesualdo

I

AA

colecção arte e artistas

IMPRESA NACIONAL-CASA DA MOEDA

Maria Manuela Toscano

MANEIRISMO INQUIETO

Os Responsórios de Semana Santa
de Carlo Gesualdo

I

Prefácios de Rui Vieira Nery e Michel Guiomar

colecção arte e artistas

IMPRESA NACIONAL-CASA DA MOEDA

AGRADECIMENTOS

Agradeço o apoio com que meus pais me acompanharam. A João Sousa Monteiro, o meu profundo reconhecimento.

Manifesto o meu agradecimento ao Senhor Presidente da Imprensa Nacional-Casa da Moeda, Senhor Doutor António Braz Teixeira, pelo acolhimento da proposta de edição deste livro. Agradeço muito a Branca Vilallonga e a Joaquim Melo o cuidado que demonstraram ao longo deste processo editorial.

Esta investigação foi possível graças à Secretaria de Estado da Cultura, ao Departamento de Música da Fundação Calouste Gulbenkian em Lisboa e ao Governo Italiano, de quem fui bolsreira.

Envolve também neste agradecimento, pela mobilização de fotocópias de documentos raros dos seus arquivos, as seguintes instituições: Staatsbibliothek zu Berlin — Preußischer Kulturbesitz, Musikabteilung mit Mendelssohn-Archiv, Archivio di Stato (Modena), Conservatorio Statale di Musica Martini (Bologna) e Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III (Nápoles). A autorização para fotografar vários detalhes do Palazzo del Tè (Mantova), fornecida pela Direzione Museo Civico di Palazzo Tè, permitiu valorizar este estudo.

De entre as bibliotecas onde trabalhei agradeço muito especialmente ao Deutsches Historisches Institut in Rom pelo seu apoio precioso e ainda à Biblioteca Hertziana em Roma. Não posso esquecer a dedicação de colaboradores da Musikhistorische Abteilung do Deutsches Historisches Institut in Rom, particularmente Elisabeth Dunkl e Roberto Versaci.

A Maria José Couceiro da Costa muito agradeço a dedicação com que se ocupou do delicado trabalho de informatização dos mapas e tabelas do apêndice C.

Estou especialmente reconhecida às Professoras Manuela Cruzeiro, por todo o seu apoio na organização documental e bibliográfica, e Maria Augusta Barbosa, pelo acesso generoso que me facultou a fontes primárias. Lembro os Professores José Maria Pedrosa, pela tradução de passagens do Concílio de Trento a partir do latim, José da Costa Miranda† e Maria João Almeida, pela total disponibilidade com que me abriram as portas do Departamento de Literaturas Românicas da Faculdade de Letras de Lisboa. A Carlos H. C. Silva o meu profundo agradecimento pela tradução do prefácio de Michel Guiomar.

Os diálogos travados com os Professores Lorenzo Bianconi, Ezio Raimondi, Romeo De Maio, Domenico Antonio d'Alessandro e Vítor Serrão foram extremamente enriquecedores e estimulantes, abrindo perspectivas que permitiram aprofundar o assunto desta investigação.

Tive o privilégio de estudar e discutir, durante dois anos, questões de análise modal e cadencial com o Professor Wolfgang Witzemann, momentos que foram decisivos para o aprofundamento da minha formação naquele domínio e para uma compreensão mais madura da escrita musical gesualdiana.

Ao meu co-orientador, Professor Michel Guiomar, a minha gratidão pelo seu encorajamento e pela inspiração no domínio estético. Não esqueço a profunda sintonia que dominou os nossos encontros e que foi extremamente enriquecedora no decurso deste trabalho.

Mas devo expressar a minha especial gratidão ao meu orientador, Professor Rui Vieira Nery. O fascínio das suas aulas enquanto professor de História da Música no Departamento de Ciências Musicais da Universidade Nova de Lisboa inspirou o horizonte temático deste livro. A sua compreensão do Maneirismo, a acuidade com que sintetizou as questões que lhe foram por mim colocadas e o apoio que deu ao longo de todo o processo de elaboração desta obra foram absolutamente decisivos.

UM OLHAR HERMENÊUTICO E MULTIDISCIPLINAR SOBRE CARLO GESUALDO E SOBRE O ACTO DE FAZER MUSICOLOGIA

1. Se tomarmos em consideração o facto de que o ensino superior da Musicologia em Portugal se inicia apenas em 1981, com o estabelecimento da licenciatura em Ciências Musicais na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, compreenderemos bem que este atraso tenha tido consequências graves também na criação das infra-estruturas de apoio bibliográfico indispensáveis à formação e à pesquisa neste domínio em Portugal.

Quando iniciei os meus estudos de História da Música, ainda em finais da década de 1970, a única biblioteca de referência musicológica digna desse nome em Lisboa era a livraria pessoal de Macario Santiago Kastner, cujo acesso aberto, pela proverbial generosidade do proprietário, permitia aos seus alunos mais vocacionados para este terreno o acesso a uma bibliografia especializada então ainda impossível de consultar em qualquer instituição cultural portuguesa. Enciclopédias como o *Grove's Dictionary of Music and Musicians*¹ ou *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*², tratados basilares de paleografia musical como os de

---

¹ Eric Blom, ed., *Grove's Dictionary of Music and Musicians*, 5.ª ed., Londres, Macmillan, 1954-1961, 10 vols.

² Friedrich Blume, ed., *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*, Kassel, Bärenreiter, 1949-1973, 15 vols.

Wolf³ e de Apel⁴, as obras de referência histórica geral da Norton, como as de Reese⁵, Bukofzer⁶ ou Einstein⁷, as edições integrais dos grandes polifonistas ibéricos ou dos cravistas franceses, ingleses e alemães — tudo isto ali existia à nossa disposição, num período em que a biblioteca do Conservatório Nacional, já de si muito pobre, estava inacessível, e em que a Biblioteca Nacional não possuía nos seus usuais uma única obra de consulta de teor histórico-musical geral.

Foi-me particularmente grato que, poucas semanas antes da morte de Santiago Kastner, Luís Pereira Leal, Manuel Morais e eu próprio tenhamos conseguido que a biblioteca musical do nosso Mestre fosse comprada pela Caixa Geral de Depósitos e pela Fundação Calouste Gulbenkian para ser oferecida ao Centro de Documentação do Departamento de Ciências Musicais da Universidade Nova. Até então ainda incipiente, o referido Centro encontrou assim o seu primeiro núcleo bibliográfico significativo, que logo em seguida viria a ser gradualmente expandido pela generosidade de outro dos meus professores — Robert Snow, meu orientador de tese de doutoramento na Universidade do Texas, em Austin —, que a um dado momento da sua vida decidiu desfazer-se de uma grande parte da sua biblioteca pessoal que já não tinha a ver com as suas áreas de investigação mais imediata e que por isso, durante anos e inteiramente à sua custa, foi enviando ao Centro de Documentação sucessivas remessas de bibliografia musicológica fundamental. As dificuldades de financiamento do sistema universitário português, que são bem conhecidas, têm no entanto impedido que estes dois núcleos tenham vindo a partir de então a ser consolidados e expandidos por uma política continuada de aquisições, e essa lacuna não pode ser preenchida mesmo pelas compras ocasionais levadas a

---

³ Johannes Wolf, *Handbuch der Notationskunde*, Leipzig, 1913.

⁴ Willi Apel, *The Notation of Polyphonic Music: 900-1600*, Cambridge, Massachusetts, The Mediaeval Academy of America, 1944.

⁵ Gustave Reese, *Music in the Middle Ages*, Nova Iorque, Norton, 1940. *Id.*, *Music in the Renaissance*, Nova Iorque, Norton, 1954.

⁶ Manfred Bukofzer, *Music in the Baroque Era*, Nova Iorque, Norton, 1948.

⁷ Alfred Einstein, *Music in the Romantic Era*, Nova Iorque, Norton, 1947.

ÍNDICE GERAL

<i>Agradecimentos</i>	VII
Prefácio de Rui Vieira Nery	IX
Prefácio de Michel Guiomar	XVII

*

INTRODUÇÃO	3
Siglas e abreviaturas	33

PARTE I

CAP. I — MANEIRISMO COMO CATEGORIA ESTÉTICA E ESTILÍSTICA NA HISTORIOGRAFIA DAS ARTES	39
I.1. Labirintos da <i>maniera</i> : origens e evolução de um conceito	41
I.1.1. A <i>maniera</i> como modelo de comportamento cortesão	41
I.1.2. A <i>maniera</i> como estilo ou estilização no sistema artístico	44
I.1.3. A <i>maniera</i> em sentido histórico	51
I.2. A noção de Maneirismo no século xx: perspectivas e linhas de abordagem	52
a) A abordagem formalista	53
b) As abordagens históricas	56
c) O Maneirismo como paradoxo	59

I.3. A noção de Maneirismo como categoria historiográfica musical	61
I.3.1. Tipos fundamentais de aceção do termo <i>maniera</i> e suas problemáticas a partir de algumas fontes musicais do <i>Cinquecento</i> e início do <i>Seicento</i>	64
A <i>maniera</i> como termo neutro e puramente formal ou «modo di comporre»	66
A <i>maniera di comporre</i> enquanto cânone contrapontístico	67
A <i>maniera</i> como estilo pessoal	69
A <i>maniera</i> como ideal estético equivalente a <i>bella maniera</i>	70
A <i>maniera</i> como articulação do processo histórico	75
I.3.2. O Maneirismo na crítica musicológica	75
I.4. Conclusões	84
Notas do Cap. I	87
CAP. II — MANEIRISMO INQUIETO: LUGARES DA PERDA DO SOL	99
II.1. Horizontes da cultura do <i>Cinquecento</i> italiano	100
II.1.1. Crise sócio-económica, histórica e política	100
II.1.2. Crise dos valores religiosos	108
II.2. Mudança no imaginário cosmológico e suas manifestações artísticas	117
II.2.1. Passos em direcção a uma filosofia do relativismo: «a crise científica antes de G. Galilei»	117
II.2.2. Alguns temas na cosmogonia de Giordano Bruno	119
II.2.3. «[...] beauty's best, proportion, is dead»	121
II.3. A vontade formal do Maneirismo inquieto	126
II.3.1. A dissonância ou a «inquietude da forma» como <i>frisson nouveau</i>	127
II.3.2. Correspondências entre alguns temas da cosmogonia bruniana e processos formais artísticos: descentramento, contrariedade, relação entre o uno e o múltiplo e vertigem formal	137
II.3.2.1. Descentramento: multiplicidade de perspectivas	137
II.3.2.2. O sentido da contrariedade	145
II.3.2.3. A busca da relação entre o múltiplo e o Uno	147
II.3.2.4. A vertigem da forma	150
II.3.3. A «inquietude da forma» enquanto melancolia	169
II.3.3.1. Manifestações artísticas de um estilo da perda	171
II.3.3.1.1. Tintoretto: disjunção, agitação e passagem	171
II.3.3.1.2. Monsù Desiderio: espaço trágico e espaço catastrófico	175
II.3.3.1.3. Distorção e ambiguidade	178

II.3.3.1.4. Labirinto e errância	184
II.3.3.1.5. Atmosfera crepuscular e evanescência	187
Notas do Cap. II	191
CAP. III — PARADIGMAS ESTÉTICOS DO HUMANISMO MUSICAL QUINHENTISTA	203
III.1. A imagem da obra musical	204
III.1.1. Representações dos <i>motus animae</i>	204
III.1.1.1. O ideal de imitação da Natureza	204
III.1.1.2. Manifestações de uma teoria simpática e de uma interpretação mágica da música e da pintura	208
III.1.2. O modelo do <i>logos</i>	215
III.1.2.1. A poetização da música através da <i>imitatio verborum</i>	215
III.1.2.2. A musicalização da poesia	225
III.1.3. Abundância de <i>varietà</i>	229
III.1.4. O modelo do artifício	232
III.2. A imagem do compositor	236
Notas do Cap. III	243
CAP. IV — A ESTÉTICA TRIDENTINA E A SENSIBILIDADE RELIGIOSA DO SEGUNDO CINQUECENTO: ESPAÇOS DO ESTÉTICO E DO SAGRADO	257
IV.1. A música sacra no Concílio de Trento e algumas manifestações da prá- tica musical pós-conciliar	259
IV.2. Espírito e significado do modelo litúrgico cristão	269
IV.2.1. O espaço da liturgia como tempo comum	269
IV.2.2. Liturgia e <i>ethos</i> : a dinâmica pedagógica da liturgia	270
IV.2.3. Redimensionamento do decoro: a igreja entre <i>ethos</i> e <i>pathos</i>	272
IV.3. O sermão como modelo de persuasão religiosa: a irrupção do <i>pathos</i> e da força da imagem no anúncio da palavra	290
IV.4. O Ofício <i>tenebrae</i> e os textos sacros responsoriais	294
IV.5. Os <i>Responsoria</i> gesualdianos como lugar compósito de <i>ethos</i> e <i>pathos</i> : uma nova relação com a liturgia	297
IV.5.1. As temporalidades do tríptico	299
IV.5.2. Nova dinâmica entre música sacra e palavra litúrgica	317
IV.6. Conclusões	326
Notas do Cap. IV	330
Lista de <i>copyrights</i> do elenco pictórico	341
	345

Vol. II

PARTE II

INTRODUÇÃO	13
CAP. V — DIMENSÕES E SIGNIFICADO DO CROMATISMO GESUALDIANO	17
V.1. Evolução e significado do conceito de cromatismo com especial incidência no pensamento vicentiniano	17
V.2. Modelos, motivações e repercussões do cromatismo da obra tardia gesualdiana	31
V.3. O cromatismo dos <i>Responsoria</i> gesualdianos: dimensões estéticas	56
V.4. Características e tipologia do estilo cromático nos <i>Responsoria</i> de Gesualdo	63
V.4.1. Expansão do material sonoro	63
V.4.1.1. Criação de sonoridades verticais com terceira maior	65
V.4.1.2. Transposições modais abruptas e bem delimitadas	71
V.4.1.3. Inflexões cromáticas reiteradas à volta das mesmas semitonias	74
V.4.1.4. Hibridismo modal e exposição dos modos em diversos níveis de transposição	75
V.4.2. Intertextualidade: citação do «terceiro tetracorde cromático de Vicentino»	78
V.4.3. Motivos lineares cromáticos: intervalos de quarta, terceira e segunda	96
V.4.4. Criação de <i>asprezze</i> melódicas	108
V.4.5. <i>Inganni</i> incidentes sobre fórmulas paracadenciais <i>cantizans</i> e suas variantes	115

V.4.6. Progressões arcaicas	127
V.4.7. Oscilações entre terceiras ou décimas maiores e menores sobre um baixo estático	158
V.4.8. <i>Relationes non harmonicae</i>	166
V.4.8.1. <i>Relationes non harmonicae</i> melódicas	167
V.4.8.2. <i>Relationes non harmonicae</i> diagonais ou falsas relações	172
V.5. Conclusões	176
Notas do Cap. V	181
CAP. VI — PERSPECTIVAS SOBRE A ABORDAGEM MODAL	203
VI.1. Elementos de identidade modal na polifonia quinhentista	203
VI.2. O problema da coerência na tradição modal renascentista	207
VI.3. Modalidade e estética da tensão formal	211
VI.4. <i>Dispositio modorum</i> nos <i>Responsoria</i> de Gesualdo	214
VI.5. A modalidade como factor de unificação e de estruturação dos <i>Res- ponsoria</i>	217
VI.5.1. A macroforma	217
VI.5.2. A microforma: factores identitários e de estabilidade modal	230
VI.5.2.1. Afirmação do modo fundamental: âmbito e correspondência entre o <i>exordium</i> e a cadência final	230
VI.5.2.2. Esquema cadencial como função reguladora da identidade do modo fundamental	242
VI.5.2.3. Fórmulas paracadenciais com função modal	243
VI.5.2.4. Modalidade e «progressão arcaica»: função estabilizadora e fun- ção dinâmica	247
VI.6. Momentos atectónicos da modalidade em Gesualdo: desvios à norma modal clássica	253
VI.6.1. <i>Exordium</i> irregular	253
VI.6.2. <i>Exordium</i> atectónico	265
VI.6.3. <i>Confinalis</i>	270
VI.6.4. <i>Commixtio tonorum</i>	281
VI.6.5. <i>Mixtio toni</i>	296
VI.6.6. Distorção e hibridez modal através do cromatismo	300
VI.7. Tradição e modernidade na concepção modal	322
VI.8. Associações éticas, afectivas e simbólicas da modalidade em Gesualdo	332
VI.9. Atracções e afinidades modais	358
VI.10. Conclusões	366
Notas do Cap. VI	370

CAP. VII — ASPECTOS DA TÉCNICA CADENCIAL	383
VII.1. A cadência na música vocal do <i>Cinquecento</i> e de inícios do <i>Seicento</i>	383
VII.1.1. Definição, constituição e morfologia da cadência na polifonia vocal do <i>Cinquecento</i> e de inícios do <i>Seicento</i>	384
VII.1.2. Constituição e classificação da cadência na primeira metade do século XVII	388
VII.1.3. Funções musicais e estéticas da cadência	393
VII.2. O repertório cadencial nos <i>Responsoria</i> : tipologia e estatística	395
VII.2.1. Dificuldades inerentes a uma tipologia em Gesualdo e premissas metodológicas na nomenclatura adoptada	395
VII.2.2. Definição, fundamentação teórica e exemplificação dos diversos tipos de cadências perfeitas e imperfeitas	401
VII.2.3. Quadro sinóptico do repertório cadencial	443
VII.2.4. Estatística	444
VII.3. Aspectos da morfologia cadencial	446
VII.3.1. A técnica de <i>ritardando</i>	446
VII.3.1.1. Notas de pedal sustentadas	446
VII.3.1.2. Desfasamento clausular e <i>enjambement</i>	449
VII.3.2. O papel do movimento de terceira na constituição cadencial e na aproximação da cadência	455
VII.3.3. A cadência como espaço de arcaísmo e modernidade	465
VII.3.3.1. Cadência de saltos de oitava	467
VII.3.3.2. Cadência de cláusula de tenor	469
VII.3.3.3. Ausência de <i>sustentatio</i>	470
VII.3.3.4. Oitava com quinta sem terceira na <i>ultima</i> cadencial	472
VII.3.3.5. <i>Fauxbourdon</i> cadencial	473
VII.3.3.6. Tratamento da dissonância cadencial	475
VII.3.3.6.1. <i>Sincopa tutta cattiva</i>	475
VII.3.3.6.2. Saturação de dissonâncias em espaço exíguo	478
VII.3.3.7. Procedimentos inexpectáveis no seio da cadência	478
VII.3.3.7.1. Pausa após cadência suspensa e início da nova frase musical no último grau não realizado pela cadência	478
VII.3.3.7.2. Mudança inesperada de direcção clausular através da inserção de <i>inganno</i> cromático	482
VII.3.3.8. Duração diminuída	484
VII.3.3.9. A dupla face do tratamento cadencial no modo III	485
VII.3.3.10. Formas de transição para uma futura consciência harmónica	496
VII.4. Funções musicais e estéticas da concepção cadencial nos <i>Responsoria</i>	501

VII.4.1. Relações entre cadência e modalidade	501
VII.4.1.1. Hierarquia modal das cadências com especial ênfase nas cadências <i>peregrine</i>	502
VII.4.1.2. Relação entre os extremos da peça: a primeira cadência e o modo final	509
VII.4.1.3. Cadência e cromatismo	511
VII.4.2. Funções formais e estéticas das cadências <i>fuggite</i> e transformadas	516
VII.4.3. Relações entre cadência e texto bíblico	523
VII.4.3.1. Plano sintáctico	525
VII.4.3.2. Plano métrico	540
VII.4.3.3. Plano semântico	545
VII.4.3.3.1. Morfologia cadencial	545
VII.4.3.3.2. A inauguração do primado semântico e expressivo sobre o sintáctico	555
VII.4.3.3.2.1. Cadência enfática	555
VII.4.3.3.2.2. Ausência de cadência	560
VII.4.3.3.2.2.1. O <i>enjambement</i> ou a plena assunção da ausência de cadência	561
VII.4.3.3.2.2.2. Substituição da cadência pela «progressão arcaica»	564
VII.4.3.3.2.2.3. Substituição da cadência pela declamação homofónica	567
VII.4.4. A temporalidade da cadência gesualdiana como uma retórica do magnífico	571
VII.5. Conclusões	574
Notas do Cap. VII	580
Lista de <i>copyrights</i> do elenco pictórico	597

Vol. III

PARTE II

(continuação)

CAP. VIII — PERSPECTIVAS SOBRE A TÉCNICA MANEIRISTA DA DISSONÂNCIA DE GESUALDO	7
VIII.1. O conceito de dissonância: mudanças da sua representação	8
VIII.2. Implicações estéticas da teoria da «dissonância de expressão»	14
VIII.3. Linguagens dissonantes dos <i>Responsoria</i> gesualdianos	22
VIII.3.1. <i>Transitus</i>	23
VIII.3.1.1. Nota de passagem em sentido restrito	23
VIII.3.1.2. Ornato	31
VIII.3.1.3. <i>Cambiata</i>	32
VIII.3.2. O retardo sincopado	33
VIII.3.2.1. Encadeamentos regulares	33
VIII.3.2.2. Sobreposições duplas	37
VIII.3.2.3. Arcaísmos e licenciosidades no tratamento da preparação	40
VIII.3.2.3.1. <i>Sincopa tutta cattiva</i>	40
VIII.3.2.3.1.1. <i>Sincopa tutta cattiva</i> exposta por salto	46
VIII.3.2.3.1.2. Coexistência vertical do retardo sincopado com a nota da sua resolução	49
VIII.3.3. Manifestações do problema da quarta: arcaísmos e licenciosidades	51
VIII.3.3.1. <i>Quarta all'antica</i> ou «quarta consonante»	52
VIII.3.3.2. A quarta como <i>sincopa tutta cattiva</i> exposta por salto	55
VIII.3.3.3. <i>Transitus inversus</i>	56

VIII.3.3.4. Exposição de retardos livres: pausa, salto e <i>extensio</i>	58
VIII.3.3.5. Quartas com resolução diatónica ascendente à quinta	64
VIII.3.4. <i>Relationes non harmonicae</i>	65
VIII.3.5. Combinações intervalares de quinta e sexta	71
VIII.3.6. Excessos maneiristas	74
VIII.4. Conclusões	86
Notas do Cap. VIII	89
CONCLUSÕES	97
Glossário	119
Bibliografia temática	125
Apêndice A	157
Apêndice B	163
Apêndice C	167
Lista de <i>copyrights</i> do elenco pictórico	411
*	
Índice temático	413
Índice onomástico e de obras artísticas	421