

Einführung zu Musica figurata 1

Institut für Alte Musik
Ruth Bruckner - WS 2024/25

Musica figurata

Prüfungsimmanente LV:

- 75% Anwesenheit
- Mitarbeit in den Stunden
- Projekt
- Vorbereitung: maximaler Aufwand 2 Stunden pro Woche

Aufbau Musica figurata 1

Zusammenfassung der letzten Einheit von Teilnehmenden

- jeweils mit Projektvorstellung

Einführung neues Thema

Pause

Hauptblock

- Bedeutende Quellen und Traktate
- Notationskunde
- Historischer Tonsatz und Formeln
- Stimmungssystem
- Instrumentarium
- Musikalische Formen

Pause

Von der Analyse in die Interpretation

- Erarbeitung (gesungen und/oder gespielt) von ausgewählten repräsentativen Musikbeispielen

Aufbau Musica figurata 1

Einheiten für Projekte:

5.-11. Jahrhundert (17.10.2024)

Frühe Mehrstimmigkeit (31.10.2024)

Notre Dame (21.11.2024)

Ars Antiqua (05.12.2024)

Ars Nova (19.12.2024)

Trecento (16.01.2025)

Ars subtilior (23.01.2025)

Aufbau Musica figurata 1

Zeitspanne: 500-1400

Was wisst ihr über diese Zeit?

Epochen? Komponisten? Werke?

Aufbau Musica figurata 1

Allgemeine Lerhinhalte

Notation:

- Neumen
- Modalnotation
- Schwarze Mensuralnotation

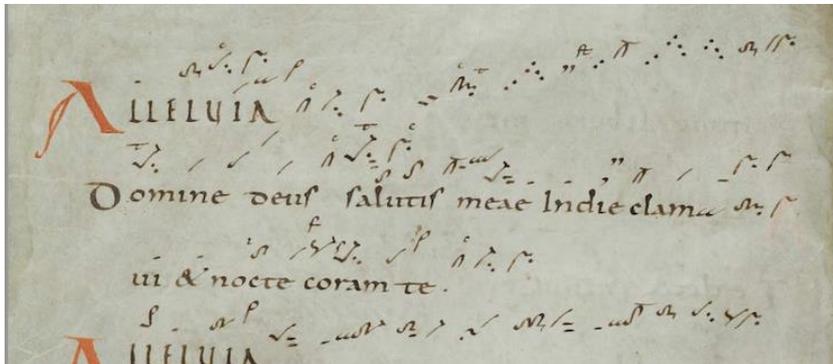
Aufbau Musica figurata 1

- Solmisation und Modus
- Entwicklung der Mehrstimmigkeit
- Kompositionstechniken der jeweiligen Jahrhunderte
- Stimmungssysteme (reine Intervalle und Pythagoräisch)
- Kulturelles Umfeld

Aufbau Musica figurata 1

Einheit 1: 5.-11. Jahrhundert

- Einstimmigkeit
- Gregorianischer Choral

Aufbau Musica figurata 1

Einheit 1: 5.-11. Jahrhundert

- Guidonische Solmisation
- Von adiastematischer zu diastematischer Notation

Älteste Darstellung der guidonischen Hand 11.Jh

Aufbau Musica figurata 1

Einheit 1: 5.-11. Jahrhundert

Iustus ut palma

Choral, St. Gallen

Ensemble Gilles Binchois

Aufbau Musica figurata 1

Einheit 2: Frühe Mehrstimmigkeit

- Die ersten Quellen (Musica enchiriadis, Winchester Tropar, Johannes Aflligemensis, Fragmente Chartres)
- Aquitanische Polyphonie (12. Jahrhundert)

Gaucelm Faidit:
Fortz chausa es

Aufbau Musica figurata 1

Einheit 3: Notre Dame (1160-1250):

- Rhythmische und kompositorische Neuerungen
- Modalnotation
- Analysiertes Repertoire: Leonin, Perotin, u.a.

Anonym
Sol sub nube latuit

Aufbau Musica figurata 1

Einheit 4: Ars Antiqua (1250-1320)

- Mensuralnotation
- Neue Formen und Gattungen
- Analysiertes Repertoire: Codex Montpellier, Petrus de Cruce, u.a.

Anonym
Pluse belle que flor
Codex Montpellier

Aufbau Musica figurata 1

Einheit 5: Ars Nova (1320-1380)

- Isorhythmie und andere Besonderheiten der Kompositionsentwicklung
- Analysiertes Repertoire: Machaut, Philippe de Vitry, u.a.

Philippe de Vitry:
Providence la senee
Roman de Fauvel

Aufbau Musica figurata 1

Einheit 6: Trecento (1300-1400)

- Italienische Mensuralnotation
- Analysiertes Repertoire: Ciconia, Jacopo da Bologna, Landini, Faenza Codex, u.a.

Johannes Ciconia:
Una panthera

Codex Faenza
Honte paur doubtance

Aufbau Musica figurata 1

Einheit 7: Ars subtilior (1377-1420)

- Neue extravagante Notationsformen
- Rhythmische Besonderheiten
- Analysiertes Repertoire: Solage, Hasprois, Cordier, u.a.

Baude Cordier
Tout par compas

Aufbau Musica figurata 2

Zeitspanne: 1400-1600

Was wisst ihr über diese Zeit?

Epochen? Komponisten? Werke?

Aufbau Musica figurata 2

Allgemein:

- Schwarze und weiße Mensuralnotation
- Konsonanz-Dissonanz Verschiebungen
- Contrapunto alla mente
- Musikalische Formen
- Stimmungssysteme (Mitteltönig)
- Kulturelles Umfeld

Aufbau Musica figurata 2

Burgundische Schule:

- System der imperfekten Konsonanzen im Satz
- Analysiertes Repertoire: Binchois, Dufay, u.a.

Gilles Binchois: Triste plaisir

Aufbau Musica figurata 2

Renaissance (15.-16. Jahrhundert):

- Italien, Frankreich, England, Österreich
- Analysiertes Repertoire: Palestrina, De Rore, Gabrieli, Des Prez, Isaac, Senfl, Lassus, Tallis, Byrd, u.a.

Aufbau Musica figurata 2

Hörbeispiele:

Giovanni Pierluigi da Palestrina: Missa Papae Marcelli – Kyrie

Orlando di Lasso: Susanne un jour

Susanne un jour mit Diminutionen alla bastarda von Rognoni

Thomas Tallis: Miserere nostri

Thomas Tallis: Felix namque II

Aufbau Musica figurata 2

Contrapunto alla mente:

- Was ist das?
- Improvisieren mit Regeln im Kopf beim Singen und Spielen am Instrument

Aufbau Musica figurata 2

Theorie:

- Zarlino, Glarean, Galilei, Virdung, u.a.

Aufbau Musica figurata 3

Zeitspanne: 1600-1730

Was wisst ihr über diese Zeit?

Epochen? Komponisten? Werke?

Aufbau Musica figurata 3

Allgemein:

- Stimmungssysteme (verschiedene mitteltönige und wohltemperierte Stimmungen)
- Tactus und Tempo
- Länderspezifische Entwicklungen
- Neue Musikformen (Monodie, Drama in musica, Concerto)

Aufbau Musica figurata 3

Seconda prattica

- Theoretische Auseinandersetzungen und die Praxis
- Protagonisten

Aufbau Musica figurata 3

Rhetorik

- Figuren
- Tonartencharakteristik
- Intervallcharakteristik
- Tempoangaben
- Satzarten, etc.

Aufbau Musica figurata 3

Länderspezifische Entwicklungen:

- Italien
- Frankreich
- England
- Deutschsprachiger Raum
- Außereuropäische Barockmusik

Aufbau Musica figurata 3

Analysiertes Repertoire:

Monteverdi, Corelli, Vivaldi, Lully, Couperin, Rameau,
Marais, Schütz, Bach, Händel, Purcell, u.a.

Aufbau Musica figurata 4

Zeitspanne: 1730-1800

Was wisst ihr über diese Zeit?

Epochen? Komponisten? Werke?

Aufbau Musica figurata 4

Allgemein:

- Veränderte Klangsprache
- Neue Formen und satztechnische Veränderungen
- Dynamische Bandbreite und Angaben
- Takt und Tempo
- Instrumentenveränderungen und neue Instrumentierung
- Stimmungssysteme und Stimmtonhöhe
- Öffentliches Leben und Bürgertum

Aufbau Musica figurata 4

Stilepochen:

- Barock zu Spätbarock, Rokoko, galanter Stil
- Mannheimer Schule
- Opern italienisch-französisch (Gluck vs. Piccini)
- Wiener Klassik (Mozart, Schubert, Beethoven)

Aufbau Musica figurata 4

Analysiertes Repertoire:

C.P.E. Bach, Stamitz, Wagenseil, Haydn, Gluck, Mozart, Beethoven, u.a.

Repetitorium Musica figurata

- Nachbesprechung der Inhalte von *Musica figurata*
- Zusätzliche Zeit auf Fragen einzugehen und die Inhalte im Detail zu besprechen
- Analyse und Interpretation von Stücken zur jeweils bearbeiteten Epoche passend

Repetitorium Musica figurata

- Sofern ihr bereits Werke aus dieser Epoche erlernt habt bzw. daran arbeitet: vorzugsweise Besprechung dieser Werke
- Falls ihr mit der Epoche noch nicht vertraut seid: Erarbeitung von vorher definiertem Repertoire