Musica figurata 1 10. Seminar

Institut für Alte Musik Ruth Bruckner - WS 2024/25

Follow-up discussion

What was covered last week?

Ars nova

Isorhythm

Colour = Repetition of a melodic section

Talea = Repetition of a rhythmic section

Ex.1 Machaut: Fons tocius/O livoris/Fera pessimafirst three (of nine) taleas (I, II, III) to two color statements (C1, C2). Consistent isothythm in upper parts across talea joins are shown by broken square brackets. sum - mis tus, / - nos su bli - ma-tus, / dra 3 5 que per gi 4 C2 5 - mo / 3 55

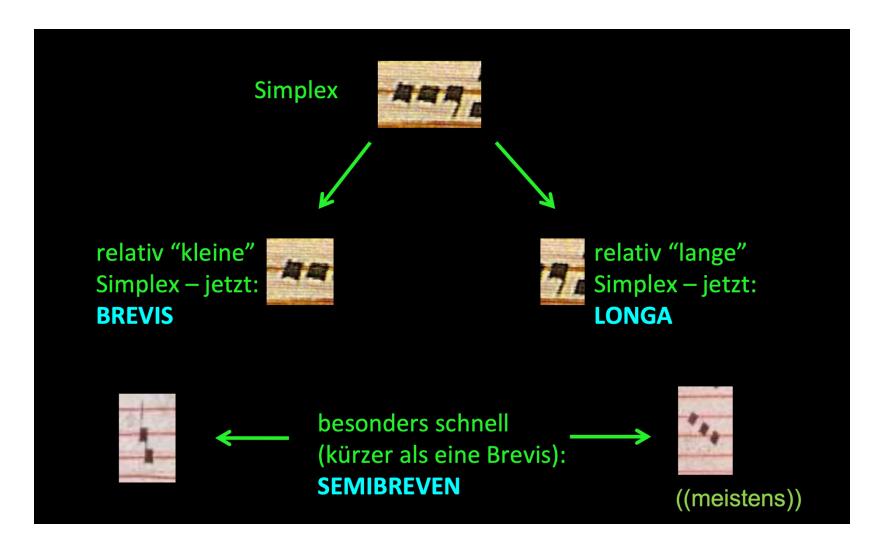
tum. /

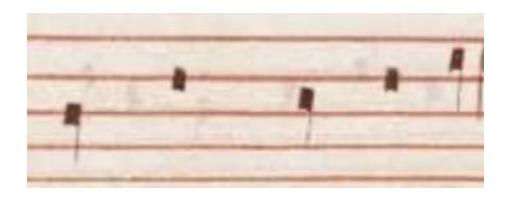
0

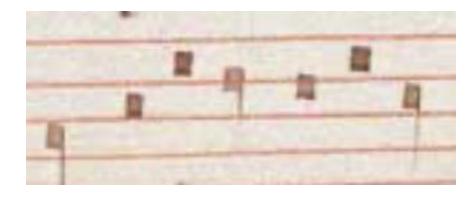

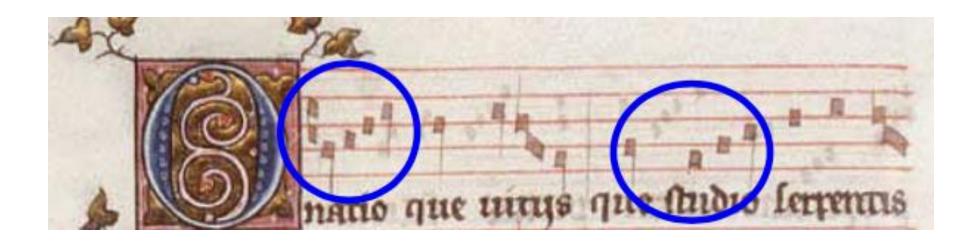
Tu - um

Notation

Maximae are two perfect longas

semibrevis chains are read as groups of two by default

■ Maxima (Duplex Longa),
 ■ Longa,
 ■ Brevis,
 ◆ = Semibrevis,
 ♦ = Minima.

Long and Brevis can be of different lengths, depending on where they are placed: imperfection and alteration

Longior longa = 3 times Longa recta = 2 times

Brevis (normal) = 1 time Brevis altera = 2 times

Franko of Cologne

A series of Simplex:

Longa before Longa is perfect (3 times)
In a sequence Longa-Brevis, the Brevis imperfects
the Longa and a Longa recta results
If there are two Breves between Longas, the
second Brevis is altered

Franconische Notenzeichen, rhythmische Einheit und realer Wert

- Zunächst behielt die Modalrhythmik ihre beherrschende Rolle: Brevis und Longa konnten verschiedene reale Längen haben, je nachdem was der Modus vorschrieb.
- Franco versucht in diese Situation ein System einzuführen, bei dem aus dem unmittelbaren Kontext einer Aufzeichnung klar wird, welchen genauen Wert eine Longa und Brevis annehmen soll, ohne den Modus zu konsultieren.
- Der "Naturzustand" einer Longa ist "perfekt", das heißt: 3zeitig. Von daher besteht eine Kette von Longen hintereinander aus "perfekten" Longen. Regel: Longa vor Longa ist perfekt (= 3zeitig).
- In einer regelmäßigen Abfolge von einzelnen Longen und Breven (also: L B L B L B) "imperfiziert" die Brevis die vorangehende Longa, d.h. die Longa wird 2zeitig und die 3. Zählzeit jedes "Taktes" von der Brevis übernommen. Die übergeordnete Dreizeitigkeit ("Perfektion") bleibt also erhalten.
- Wenn 2 einzelne Breven zwischen 2 Longen "gefangen" sind, dann imperfizieren sie nicht die Longen, sondern die 2. der Breven wird "augmentiert", d.h. im Wert vergrößert, und zwar auf das doppelte, also einen 2zeitigen Wert.
- Eine Maxima hat den Wert von 2 Longen.
- Semibrevisketten werden standardmäßig in Zweiergruppen gelesen. Wenn Dreiergruppen gemeint sein sollen, dann soll die Dreiergruppierung visuell verdeutlicht werden (durch engeres Zusammenschreiben, durch Hilfslinien, oder punkte).

Franconische Notenzeichen, rhythmische Einheit und realer Wert

notiert:

verborgene Struktur:

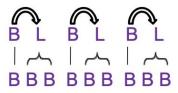
notiert:

verborgene Struktur:

* * * *

notiert:

verborgene Struktur:

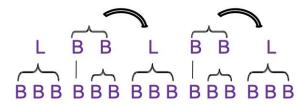

notiert:

verborgene Struktur:

Wenn mehrere Noten derselben Form aufeinander folgen, so haben diese jeweils denselben Wert.

Beispiel 30a

3 3 3 3 3

Werden Noten verschiedener Form in gemischter Reihenfolge verwendet, so gelten folgende Gesetze:

Stehen drei Noten derselben Form nach oder vor einer Note der nächstgrößeren Form, so findet keine gegenseitige Beeinflussung der Notenwerte statt.

Beispiel 30b

Imperfizierung: Steht eine kleinere Note nach (oder vor) einer der nächstgrößeren Form, so wird der größeren ein Drittel ihres Wertes abgezogen. Die Imperfektionsregel gilt auch, wenn einer größeren vier, sieben, zehn etc. Noten der nächstkleineren Form folgen. Jeweils die erste kleinere imperfiziert die vorhergehende größere Note.

Beispiel 30c

2 1 2 1 1 1 1 3

Alterierung: Stehen zwei kleinere Noten derselben Form vor einer der nächstgrößeren Form, so wird die zweite in ihrem Wert verdoppelt. Dies hat zur Folge, daß die zwei Noten gleicher Form zusammen eine dreizeitige Einheit bilden. Die Alterationsregel gilt auch, wenn einer größeren fünf, acht, elf etc. Noten der nächstkleineren Form vorausgehen. Jeweils die letzte kleinere wird in ihrem Wert verdoppelt.

Beispiel 30d

3 1 2 3 1 1 1 1 2 3

Diese vorgegebenen Regeln der Imperfektion und Alteration können durch Divisionspunkte außer Kraft gesetzt werden: sie trennen dreizeitige Einheiten voneinander ab. Man setzt sie dann, wenn man andere rhythmische Einteilungen herbeiführen will, als aufgrund der Imperfektions- und Alterationsregel entstehen würden.

3 1

2 1 1 2

4 ★ ★ ★ ■ (Imperfizierung wird außer Kraft gesetzt)

2 1 1 2 3

4 ★ ★ ★ ■ (Imperfizierung wird außer Kraft gesetzt)

2 1 1 2 3

4 ★ ★ ★ ■ (Imperfizierung und Alterierung treten in Kraft, wo sie normalerweise nicht vorkommen)

Beispiel 30e

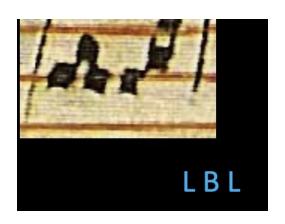
Ligatures

Garlandia Notation

Based on modal notation

Standard ligature forms are read like the first

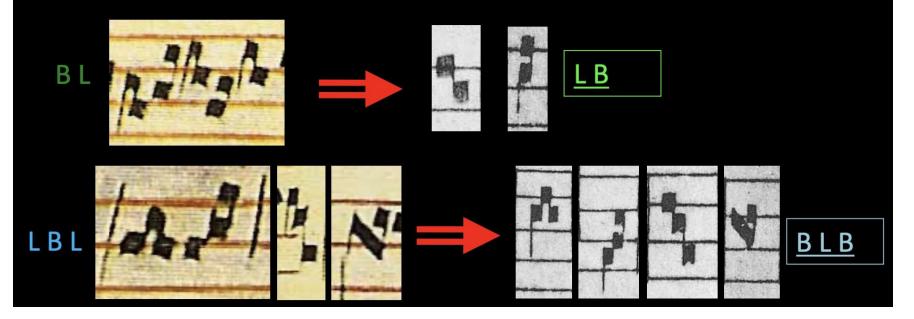
mode: LB

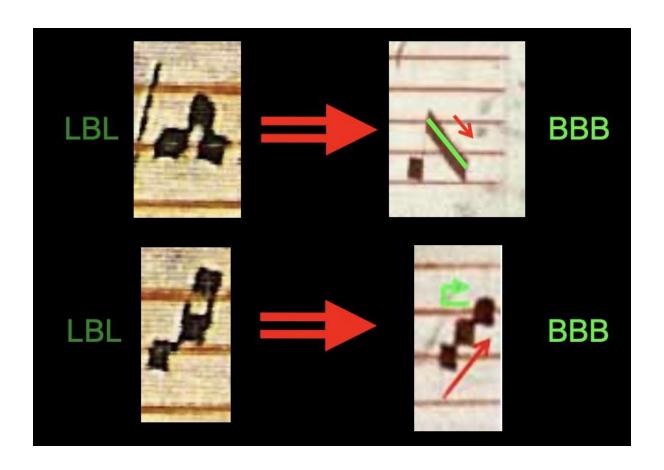

- Standardisierte Ligaturgrundformen werden immer wie im normalen ersten Modus interpretiert.
- Eine Abweichung von der Standardform (durch die Hinzufügung oder Wegnahme eines Strichs) kehrt den Rhythmus der gesamten Ligatur um.

(Daraus ergibt sich, daß es bei Garlandia praktisch keine Ligaturen mehr gibt, die länger als eine Ternaria sind – nur Binaria und Ternaria sind eindeutig definiert.)

	Quadrat-N.
Punctum	
Virga	9
Podatus (Pes)	=
Clivis (Flexa)	F-
Scandicus	37
Climacus	*
Torculus	J.
Porrectus	7

Frankonian mensural notation,

like Garlandia, starts from the first mode and defines deviations from the normal ligature form

Franco von Köln

- Standardisierte Ligaturgrundformen werden immer wie im normalen, ersten Modus interpretiert.
- Der <u>erste</u> Ton jeder Ligatur ist rhythmisch definiert über die Bewegungsrichtung (aufsteigende oder absteigende melodische Richtung) und über den Anstrich: mit Hals oder ohne Hals. Die Deutung dieser Formen geht immer als Abweichung von der Ligaturgrundform aus.

B L ===>

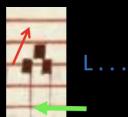

В...

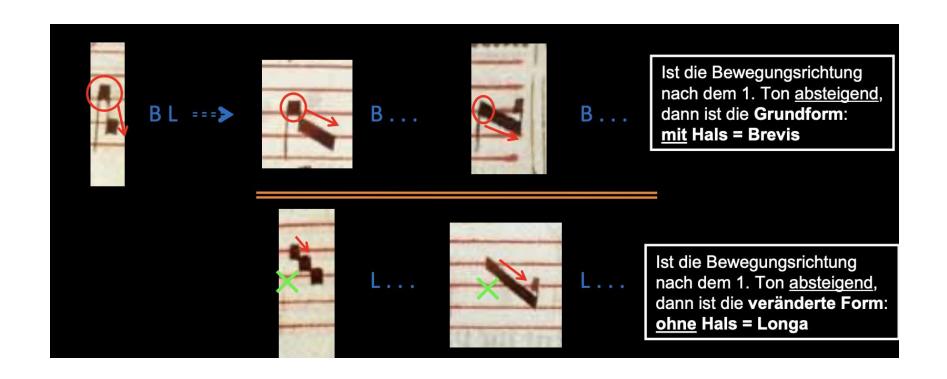
В...

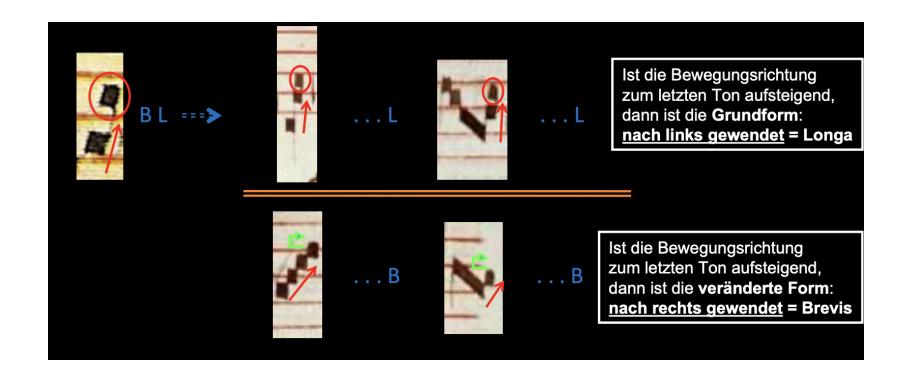
Ist die Bewegungsrichtung nach dem 1. Ton <u>aufsteigend</u>, dann ist die **Grundform**: **ohne Hals = Brevis**

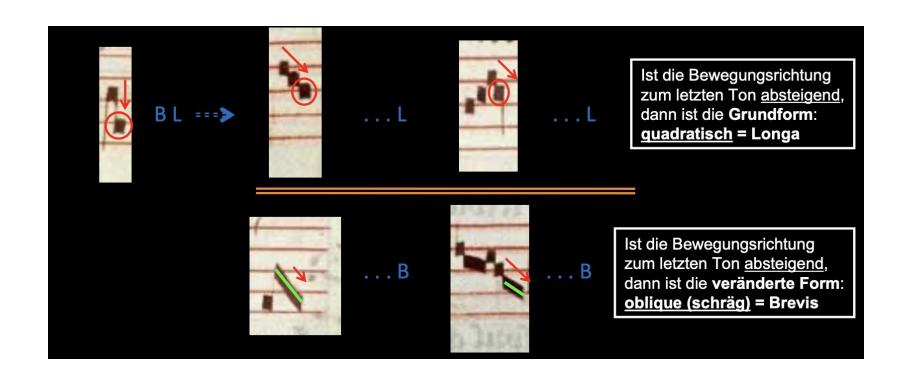

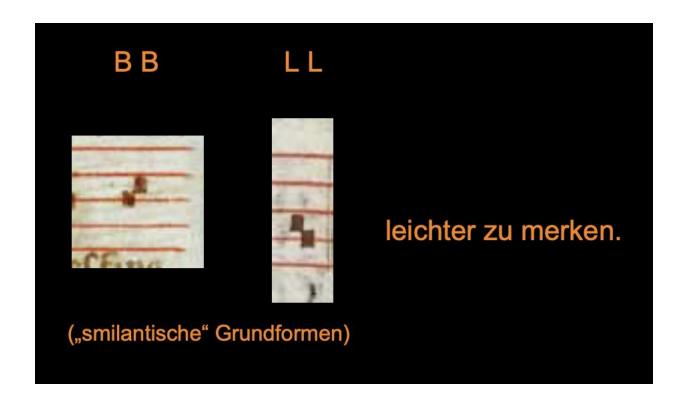
Ist die Bewegungsrichtung nach dem 1. Ton <u>aufsteigend</u>, dann ist die **veränderte Form**: <u>mit Hals = Longa</u>

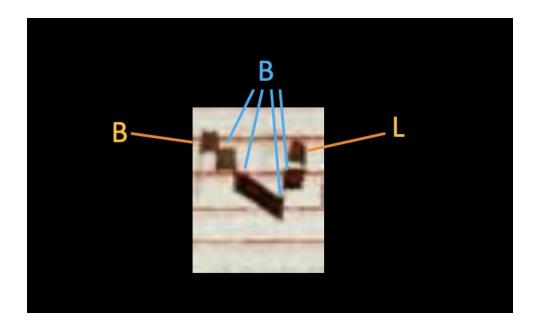

Uri von Smila

Franko of Cologne:

all notes in the middle are breves

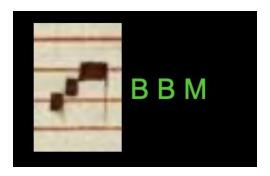

Franko of Cologne:

A stroke at the beginning of the ligature upwards makes the first two semibreves

Franko from Cologne:

Maximae are very broad notes

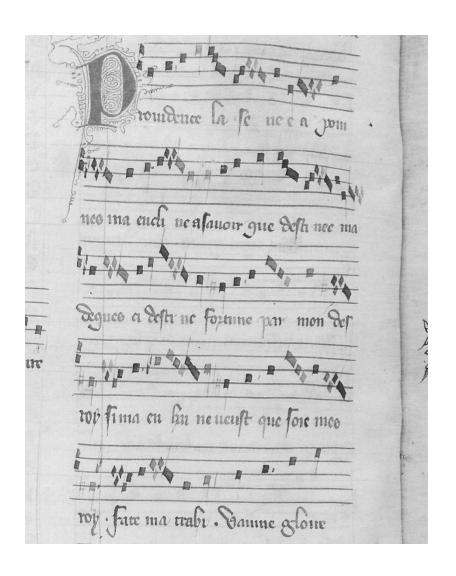

Franko von Köln:

Breaks

Ars nova

Sound sample: Roman de Fauvel Providence la senee

Ars nova Notation

Described by Philippe de Vitry and Johannes de Muris

Minima is now used (also Semiminima occurs)

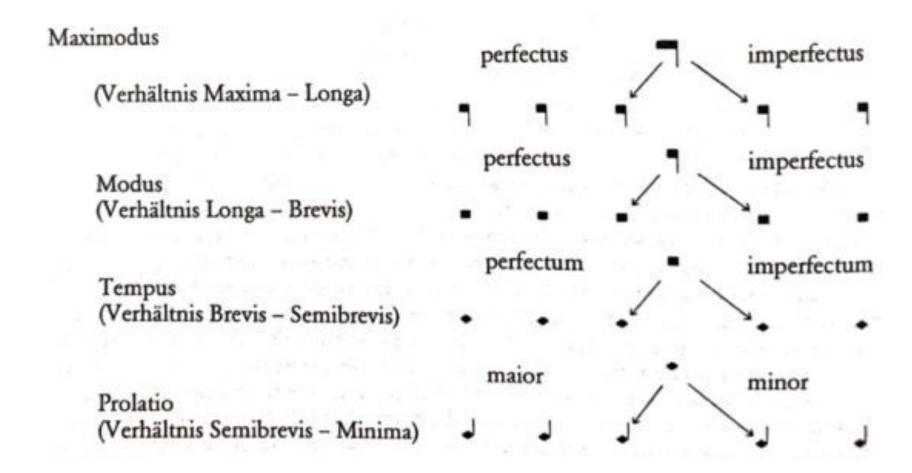
Two-temporal equal to three-temporal

Ars nova Notation

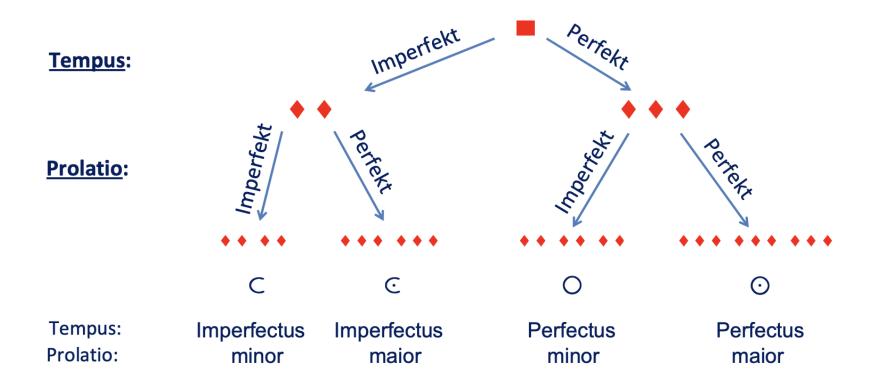
Ligatures are written in Franconian Notation

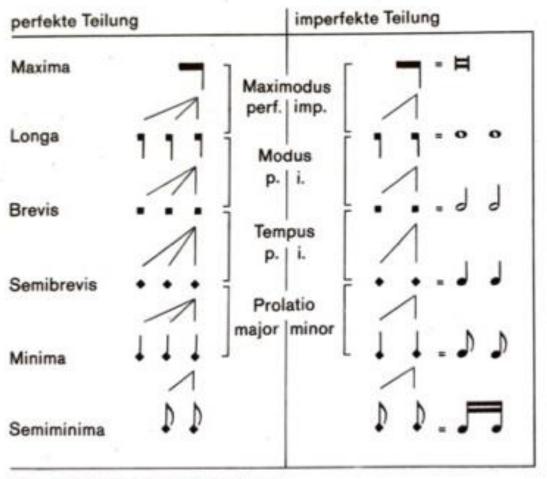
Colouring: Indicates imperfect in perfect mode and vice versa

Ars nova Notation

Französische Ars Nova

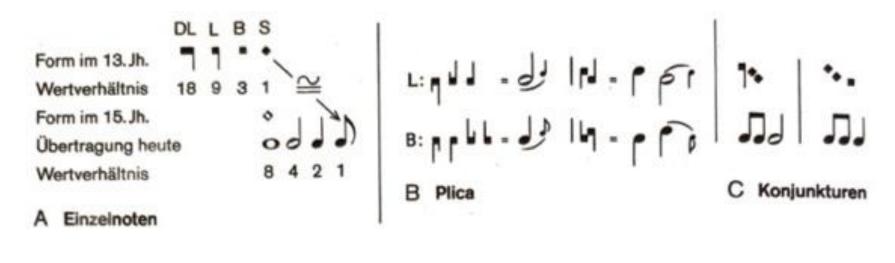

B Mensuralsystem der Ars nova

C Tempusarten

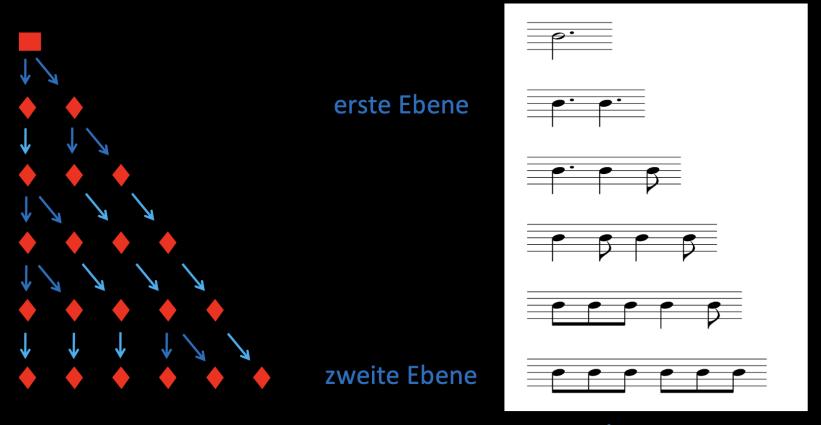
D Ligaturen, zweitönige Grundform (BL) mit Variationen und mehrtönige Ligaturen

Reading of semibreves:

Semibreves non signatae

Semibreves signatae

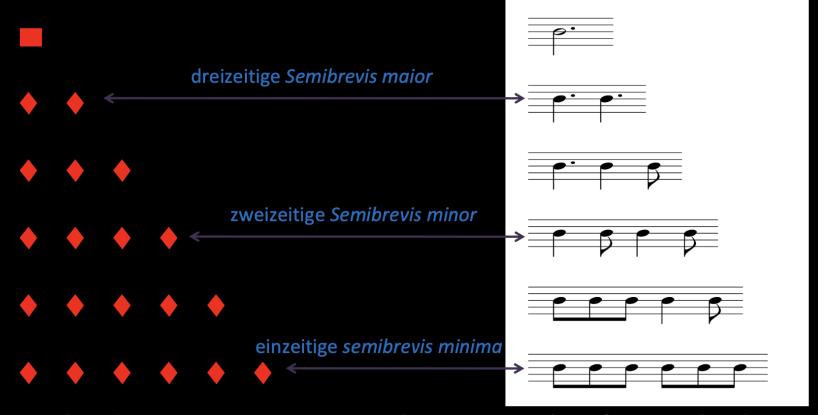
(Philippe de Vitry? ~1320)
Semibreves non signatae

Grundrhythmus – wie moderner 6/8-Takt

(Philippe de Vitry? ~1320)

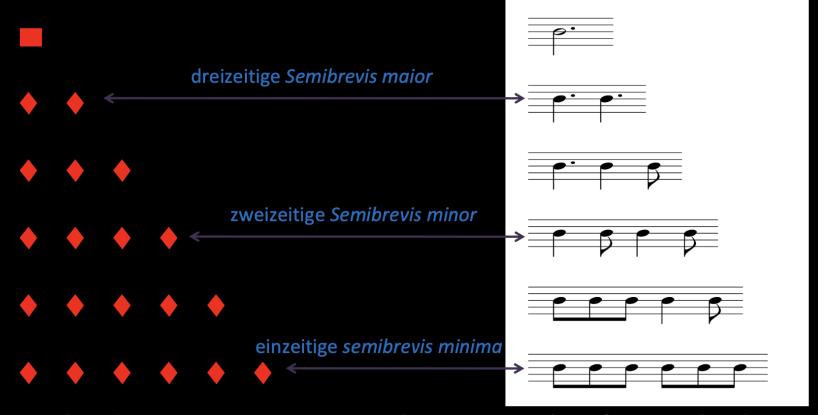
Semibreves non signatae

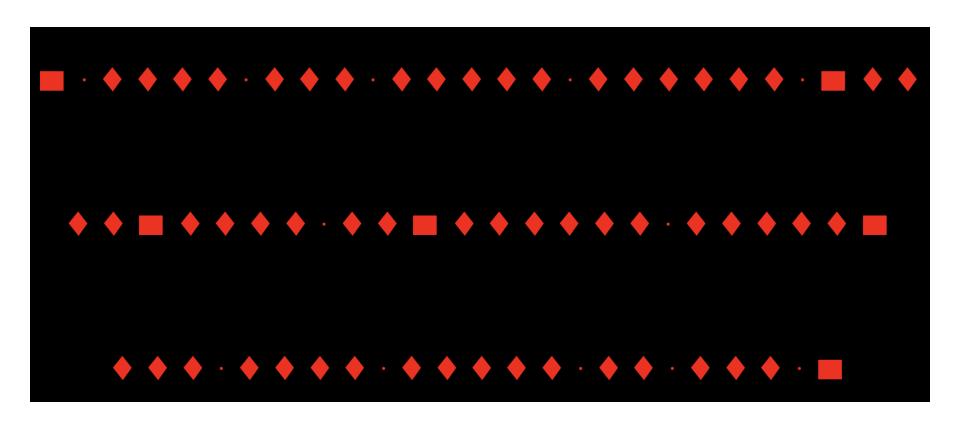
Wie bei der Ars Antiqua-Notation kann ein Zeichen für verschiedene reale Werte stehen - es kommt immer noch auf den <u>Kontext</u> an.

(Philippe de Vitry? ~1320)

Semibreves non signatae

Wie bei der Ars Antiqua-Notation kann ein Zeichen für verschiedene reale Werte stehen - es kommt immer noch auf den <u>Kontext</u> an.

(Philippe de Vitry? ~1320)

Semibreves signatae

(= Semibreven mit Extrazeichen, Abweichung von der Norm)

Strich nach unten zeigt Verlängerung des Notenwerts an

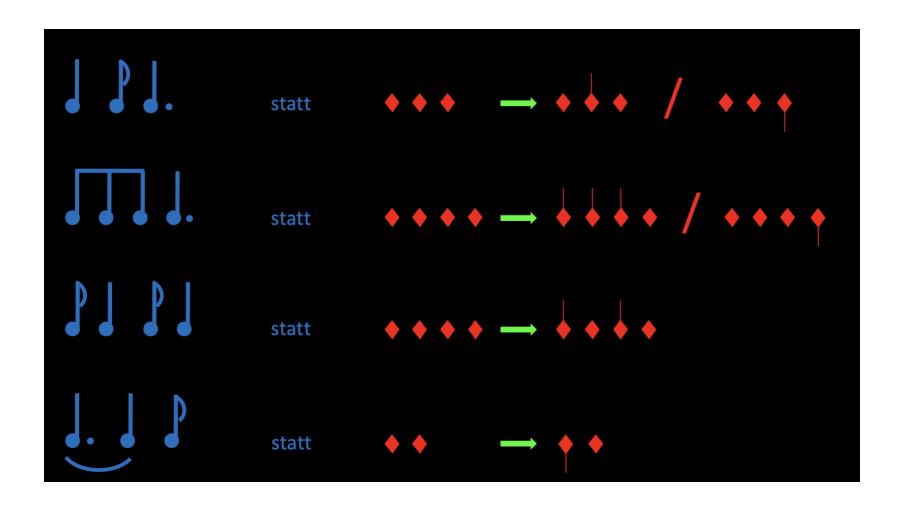
Semibrevis maior

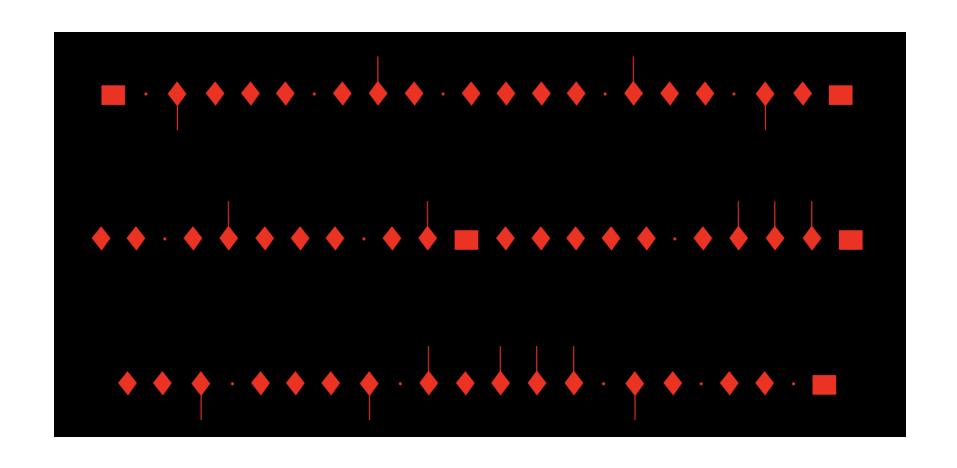
Das Grundzeichen kann für alle drei Möglichkeiten stehen (Semibrevis maior, Semibrevis minor,

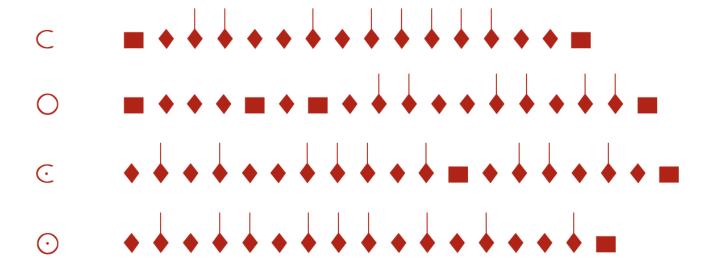
Semibrevis minima)

Strich nach oben zeigt Verkürzung des Notenwerts an

nur <u>Semibrevis</u> <u>minima</u>

Repetitorium

Ay amour aus: Roman de Fauvel

Modus und Solmisation

Modes

Dorian

Phyrgian

Lydian

Mixolydian

authentic or plagal

which notes are important is what counts, not ambitus

mode as colour, can change during the piece (colour fields), Musica enchiriadis (9th century) already mentions Dorian-Phrygian-Lydian-Mixolydian

Modus	Altere Benennung	Jüngere Benennung	Skalen- ausschnitt	Finalis	Tenor
I	Protus authentus	dorisch	d-d	d	a
II	Protus plagalis	hypodorisch	a-a	d	f
III	Deuterus authentus	phrygisch	е-е	e	(h)c
IV	Deuterus plagalis	hypophrygisch	h-h	e	(g)a
v	Tritus authentus	lydisch	f—f	f	С
VI	Tritus plagalis	hypolydisch	с-с	f	a
VII	Tetrardus authentus	mixolydisch	g-g	g	d
VIII	Tetrardus plagalis	hypomixolydisch	d-d	g	(h)
	1. Ton (Protus)				
	Dorisch		D 00 0		=
	9	0 011			
	2. Ton	*			70
	Hypodorisch	€ 00 0 0 0 0 0			
	3. Ton (Deuterus)		*		
	Phrygisch	- 6α e	n en e	a	
	4. Ton		*		
	Hypophrygisch *	70 0 0 0 0 0			
	5. Ton (Tritus)		*	_	
	Lydisch		n 64 6	nv	
	•		-		=
	6. Ton		*		=
	6. Ton Hypolydisch	⊕ v en '	*		= ≡
		• 0 • 0	*	a	= <u>=</u> =
	Hypolydisch	+ 0 + n +	*	. ue a	
	Hypolydisch 7. Ton (Tetrardus)	• v • n •	*	, no a	
	Hypolydisch 7. Ton (Tetrardus) Mixolydisch	• v • u •	* n on *	. no a	

^{*} in der obenstehenden Tabelle bezeichnet den Reperkussions- oder Rezitationston.

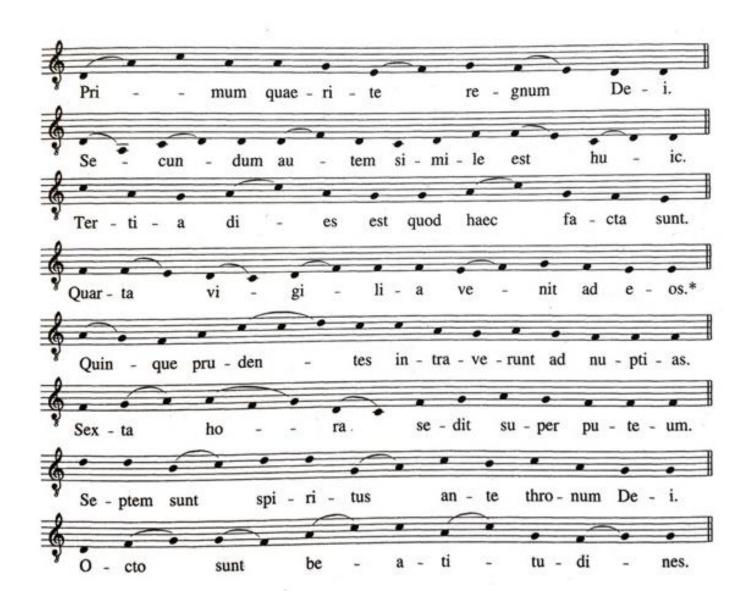
(Finalis = Ganze Note, Repercussa = rhombische Note, dazu der Ambitus, die »Lizenzen«, d. h. mögliche Erweiterungen, in Klammern):

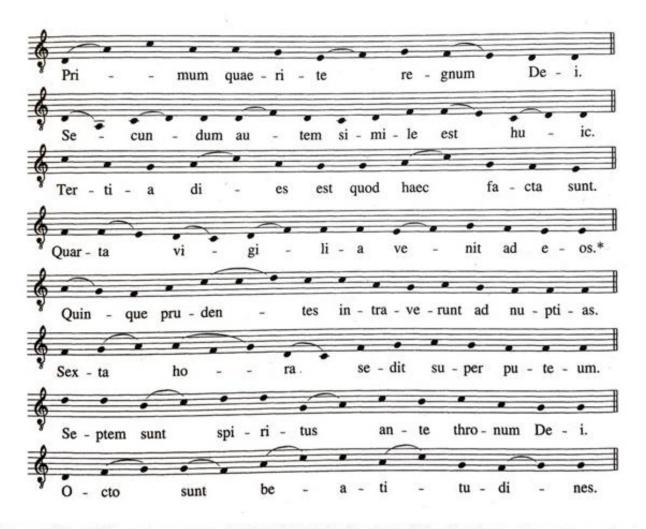

Als Beispiele für die »gerüstbildende« Funktion der Repercussionen vorgeführt seien überdies die mittelalterlichen Memorierformeln des 1. und des 2. Modus²⁴:

VI. Memorierformeln der acht Modi (nach Johannes Affligemensis, De musica cum tonario, Kap. 11)

	Geminatas sine excelletes, quia duplicatis lite= ris scribuntur, or sunt 5.	ee —dd— cc —bb— aa	Ta.	la—sol— sol fa fa = mi— mi re
CLAVES dividumtur in	Minores & a= cutas, quia pu= fillis literis scribuntur, et sunt 7.	8 f d c b	fa la mi la fol re fol-fa-ut- fa mi	re—ut—
	Maiores & cd pitales, quia ca pitalibus & grandiusculis literis notătur, & sumt 8.	G F E D C HAL	fol re ut	

- Origin of the name: hex = six and chordè = strings: six
 strings
- Structure: 2 whole tones, half tone, 2 whole tones
- Lowest note in the system: gammut
- Notes are labelled with tone letters (clavis, littera) and syllables (voces, syllabae).
- Tone letters indicate the pitch of the tone, while syllables indicate its quality (order within the hexachord)
- first described by Guido of Arezzo, but not invented by him

```
Division into pitch ranges:

note graves from \Gamma to G (today G to g)

note acute from a to g (today a to g')

note superacute from aa to bia to ee (today a' to e")
```

Hexachords occur on the following pitches:

c (naturale)

f (molle) with b quadratum

and when ascending then h

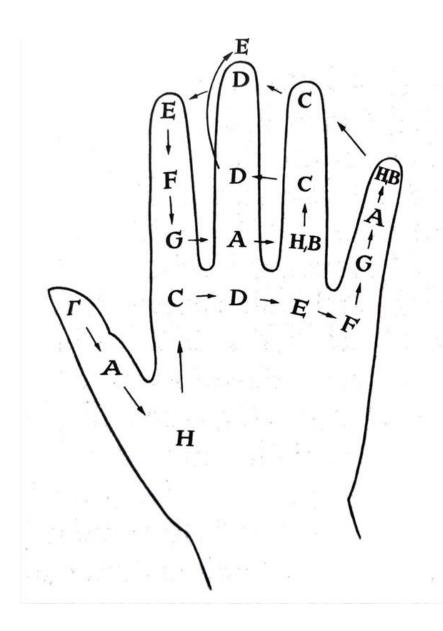
g (durum) with rotundum

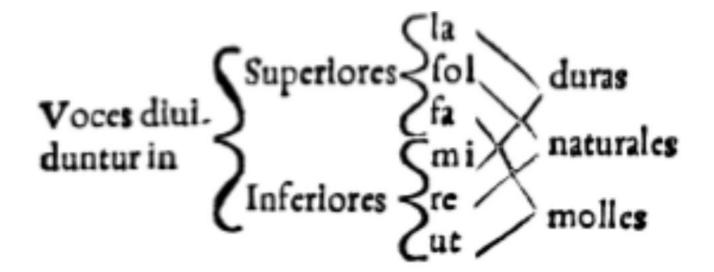
= musica recta

Deviations from the notes occurring in it lead to musica ficta

'fa sopra la' only occurs in 16th century music, but in earlier music when descending rather b

	Die Hexachorde							
	1	2	3	4	5	6	7	
e" d" c" h'/b' a' f' e' d' c' h/b a f e d C H A	la sol fa mi re ut	la sol fa mi re ut	la sol B fa mi re ut	la sol fa H mi re ut	la sol fa mi re ut	la sol B fa mi re ut	la sol fa H mi re ut	e" la d" la sol c" sol fa b' fa h' mi a' la mi re g' sol re ut f' fa ut e' la mi d' la sol re c' sol fa ut b fa h mi a la mi re g sol re ut f fa ut e la mi d sol re c fa ut H mi A re I' ut

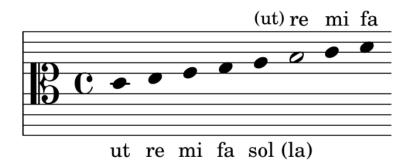
• duras (hard): mi, la

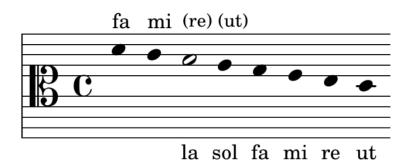
• naturales (natural): re, sol

molles (soft): ut, fa

ut re mi fa sol la ut re mi fa sol la

The ideal place to make the mutation is between

naturale - durum

naturale - molle

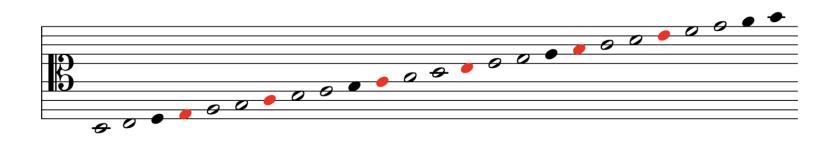
rather than between durum - molle

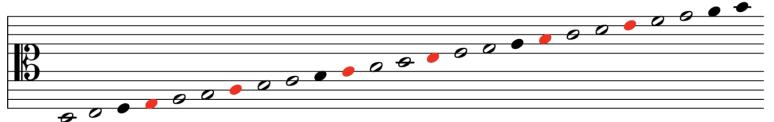
(chromatic modulation)

upwards to the re of the next hexachord, rather not already at ut

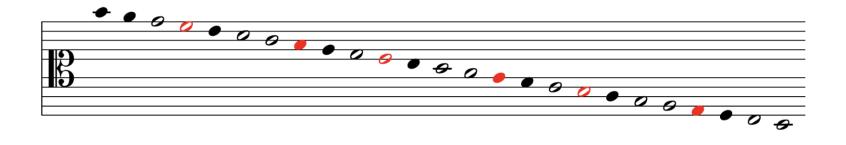
downwards as fast as possible, also on the la

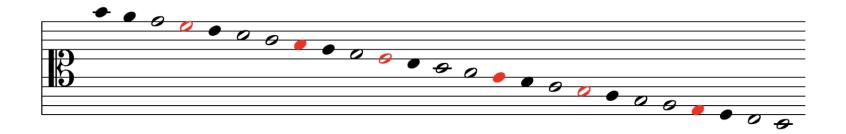
Glarean 1516: syllables hard with hard and soft with soft are best for mutation

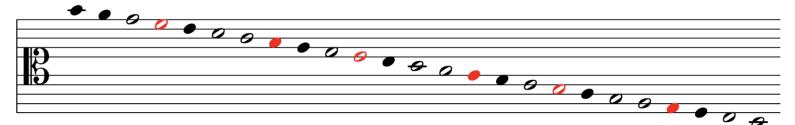

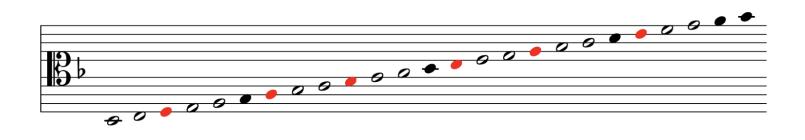
mi fa sol re mi fa re mi fa sol re mi fa sol re mi fa sol la

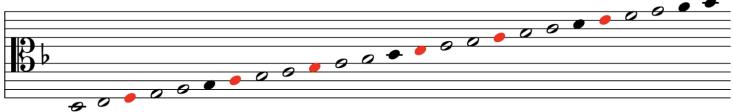

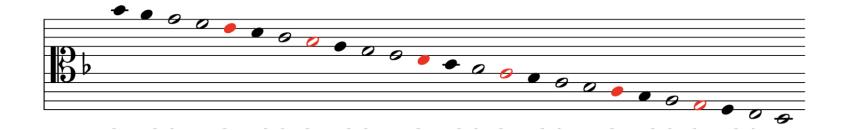

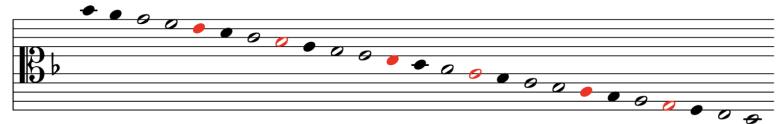
la sol fa la sol fa mi la sol fa mi la sol fa mi la sol fa mi la sol fa mi

mi fa re mi fa sol la

la sol fa mi la sol fa la sol fa mi la sol fa mi la sol fa mi la sol fa mi

 For jumps: if possible, mutation with the same syllables re – re, or sol – sol etc.

Musical notation

ornamental neumes

e.g. plica, quilisma

performance indications

Letter from Notker to Lantpert explaining the signs:

higher: o/l/s (l comes from levare, to raise)

same: e/simul

lower: i/a (i usually without dot) comes from iusum; use: lower than you think

fast: c (celeriter)

slow: t (tenere)

sweet/rit.: x (expectare)

-
- 12
- 54
-
-
-
-
-
~
- 6
-
- 60
- 2
- 01
- 2
-0
-
- 0
-
*
-
1000
-
-
100
-
-
0
-
-4
-
0.00
-
-
(0)
-
_
=
-
40
-
-
1
-
100
-
-
-
400
- 50
- PN
-
-
-
-4

	St. Gallen	Metz	Nordfrz.	Benevent	Aquitan.	Quadrat-N.	Hufnagel-N
Punctum	·(x)	٠.	•	~	•	•	*
Virga	11	5	1	1	1111	1	T
Podatus (Pes)	11	15	1	J	_^	1	4
Clivis (Flexa)	^	7 5	r	17	A =	P	P 7
Scandicus	11	5	1	J	1	1	10
Climacus	/:/=	: 2	1·(B)	î	:	*	1.
Torculus	S-	1	1	٨	_^	Α.	4
Porrectus	N	1	N	NV	مي	7	111

D Die acht Grundneumen in verschiedenen Schreibweisen

ż	Pes subbipunctis	1.	34
Akzent-N.	Torculus resupinus	N	7
4	Porrectus flexus	M	7
7	Epiphonus	~	
Haken-N.	Cephalicus	P	h
Ï	Ancus	P	JA 74

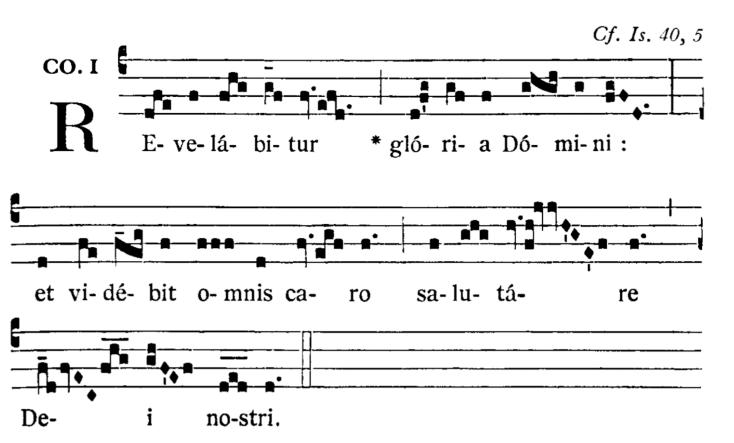
Haken-Neumen (Vortragsweise)

Strophicus	22 222	** ***
Oriscus	5 7	
Pressus	1.	-
Trigon		-/-
Salicus	1	.=
Quilisma	w	m

E Häufige Neumen in St. Galler und heutiger Choralschrift (Quadratnotation)

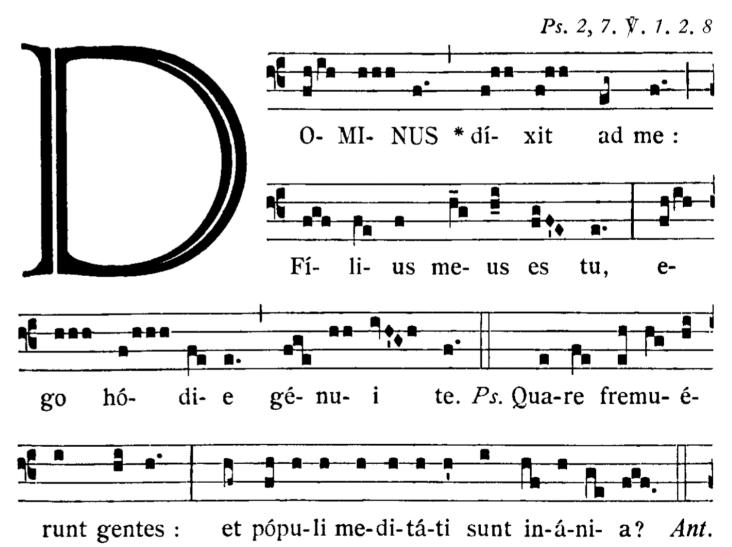
	Quadrat-N.
Punctum	
Virga	9
Podatus (Pes)	=
Clivis (Flexa)	F-
Scandicus	37
Climacus	*
Torculus	J.
Porrectus	7

Practical examples

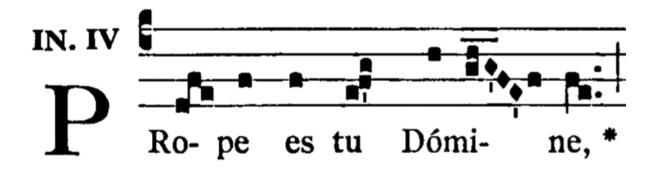

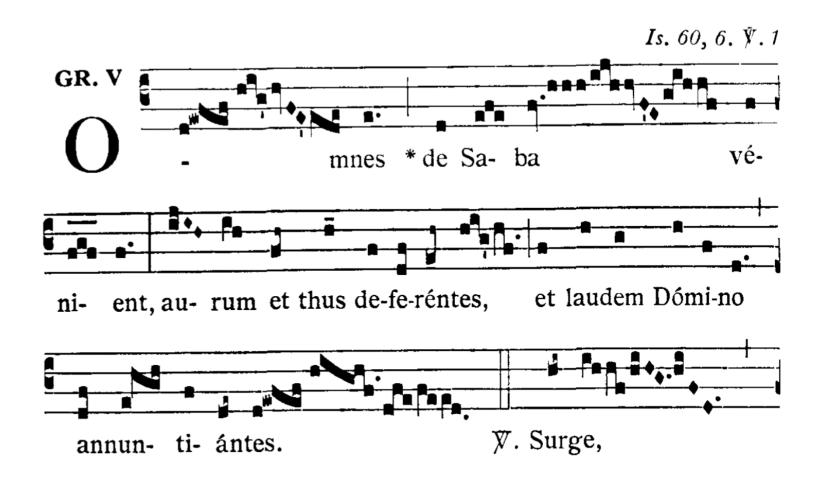
Ps. 23*, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8

Antiphona ad introitum II

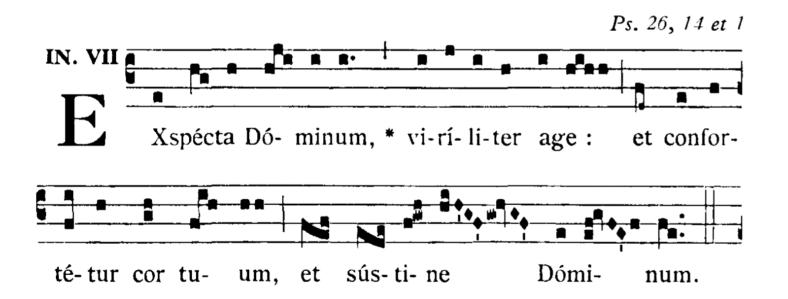

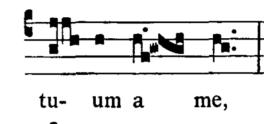

Graduale Romanum Vaticana s. 57

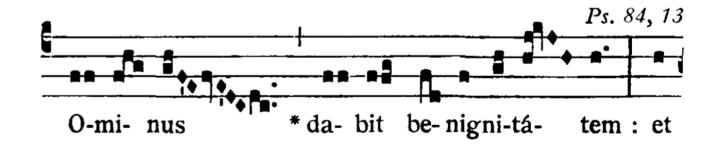

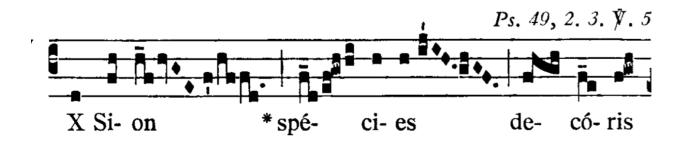

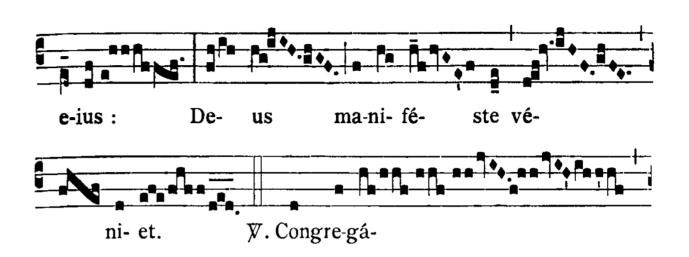
Repetitorium Musica figurata

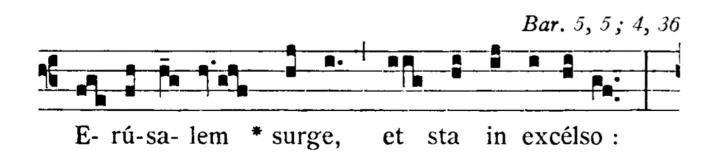

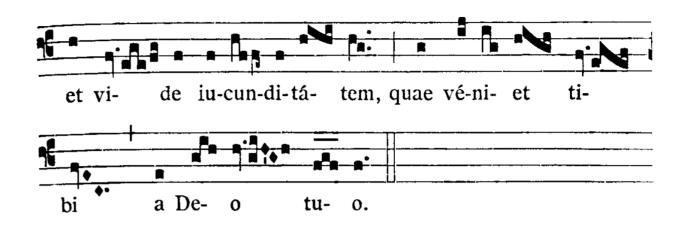
Ps. 84, 2. 3. 4. 5. 7. 8. 10. 11. 12

Graduale Romanum Vaticana s. 19

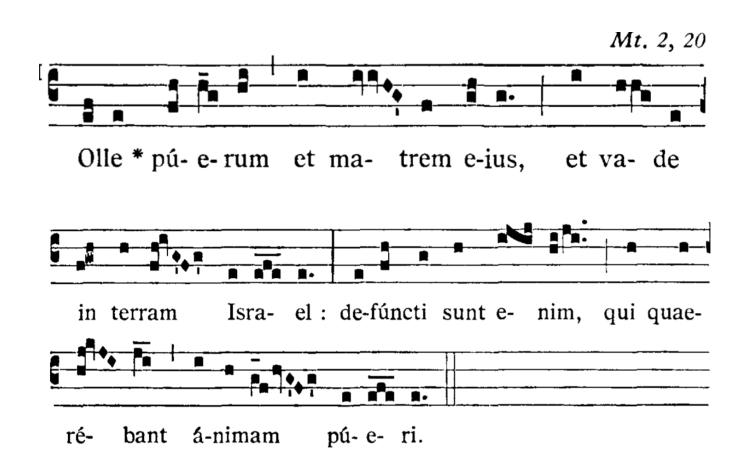

Graduale Romanum Vaticana s. 21

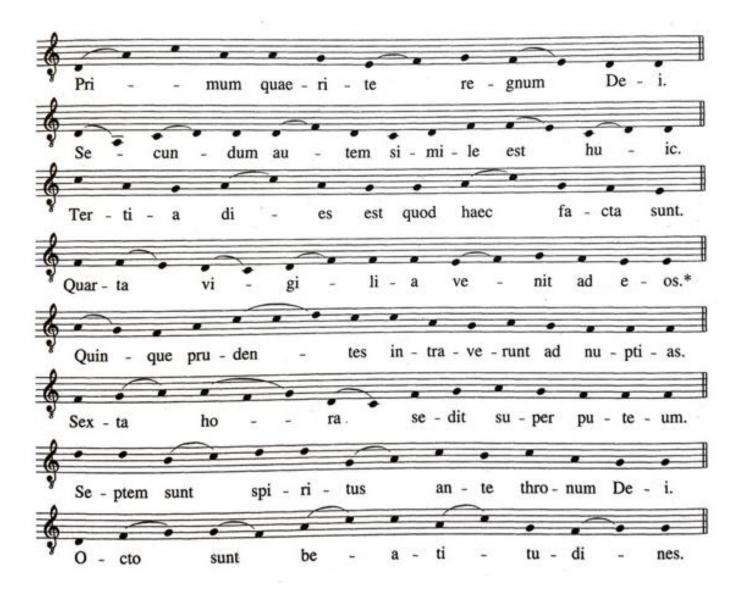

Graduale Romanum Vaticana s. 52

Practical examples

Practical examples

