

Musica figurata 1

13. Seminar

Institut für Alte Musik
Ruth Bruckner - WS 2024/25

Allgemein

Anwesenheiten und Prüfungsleistungen

Nachbesprechung

Was wurde letztes Mal behandelt?

Wo sind wir in der Musikgeschichte stehen geblieben?

Ars subtilior

Matteo da Perugia:

Plus lies de lies

<https://open.spotify.com/intl-de/track/05W1YYAVYHG29NRg3hfsuh?si=c2a850ce89ef402e>

Ars subtilior

Was bedeutet Ars subtilior?

Welcher Zeitraum ist das?

Ars subtilior

Tod Machauts ist Brechpunkt zwischen Ars nova und Ars subtilior, nach seinem Tod kommt Ars subtilior, aber natürlich auch noch andere Stücke im älteren Stil

Ars subtilior

Ars subtilior Begriff kommt von Ursula Günther

Zeitraum ca. 1378-1419 = kirchliches Schisma

Komplexe Synkopation, Proportionen und
Gegenrhythmen, Besondere Notationstechniken

Ars subtilior

In welchem geographischen Bereich findet es statt?

Ars subtilior

- Komplexe Synkopation, Proportionen und Gegenrhythmen
- Besondere Notationstechniken
- Komplexe harmonische Zusammenklänge
- Kanons, Imitation und Sequenzen
- Zitate von Text und Musik anderer Werke
- größer angelegte Kompositionen
- Ausführungsanweisungen

Ars subtilior

- Ars subtilior sehr individualistisch, Elite, abgeschlossen, in verschiedenen europäischen Zentren, aber es gab Austausch
- für Musiker aber auch für Zuhörer wie Mäzene

Ars subtilior

Notation

- Es gibt aber keine schriftliche Standardisierung, jedes Stück kann andere Zeichen haben
- Je nach Stück heißen die Zeichen aber auch was anderes
- zum schluss steht: „canon“ = Erklärung (hat nichts mit Satzbau zu tun)
- Es gibt Stücke die auch nur an bestimmten Stellen Ars subtilior Mittel nutzen: Vielfalt der Elemente!
- Graphisch sehr reich und kreativ

Ars subtilior

Baude Cordier: Tout par compas

The manuscript page, titled "Ars subtilior" by Baude Cordier, is a complex musical score. The central feature is a large circular diagram with multiple concentric staves. The outermost staff contains rhythmic markings, while the inner staves contain musical notation. The text "Tout par compas" is written across the diagram. Surrounding the central diagram are four circular vignettes containing text. The top-left vignette reads: "Il vous est par compas...". The top-right vignette reads: "Je regnerai ie vous pri chier...". The bottom-left vignette reads: "Oz a que baude cordier se nome...". The bottom-right vignette reads: "De l'hoie amour e par delation...". The central title "Baude Cordier" is written in a large, decorative script.

Il vous est par compas...
Je regnerai ie vous pri chier...
Oz a que baude cordier se nome...
De l'hoie amour e par delation...

Baude Cordier

Tout par compas

Ars subtilior

Jacob Senleches:
La harpe de mélodie

Ars subtilior

Wichtige Quellen

Chantilly Codex

Pergament Handschrift 112 Kompositionen

Chantilly = Ort nördlich von Paris

Entstanden eventuell in Avignon, kulturelles Zentrum der Zeit wegen der Päpste

Eventuell hat Baude Cordier am Ende den Codex mit Zuschreibungen zu Komponisten ergänzt, es gibt viele Namen

Ars subtilior

Modena Codex = ModA

auch Pergamenthandschrift

Papsthof Avignon

Papier nicht viel billiger als Pergament, Papier hat Probleme mit Tinte, Säure der Tinte frisst das Papier, wenn Papierquellen erhalten sind, dann keine Malereien dabei, das wäre zu viel Material für Papierschicht

Codex Zypern

lauter Unika Stücke

Codex Reina

sehr verschiedenes Repertoire darin: Trecento/Ars nova/Ars subtilior und im letzten Block auch Burgundische Chansons

1834 in der Sammlung von Signor Reina in Italien

Ars subtilior

Wichtige Komponisten

Matheus de Sancte Johanne (1391 gestorben)

Magiuster Egidius

Solage

der am meisten vertretene Komponist im Codex Chantilly (12 Stück)

Jaquemin de Senleches

Jehan Vaillant

Baude Cordier (heißt eigentlich Fresnel)

schreibt über sich selbst, dass Werke von Reims bis Rom bekannt sind

Ars subtilior

Werke:

Solage: Fumeux fume

„Fumeur“ hat auch mit den Humoren zu tun, Alchemie, Körper-Geist, Charaktereigenschaften

Fumer ist eher Rauchen im Sinne von Wut empfinden, es gab damals nichts zu rauchen, kein Tabak oder Drogen

<https://open.spotify.com/intl-de/track/4vGVFkUHbFCQCTBnkl4lo4?si=0113bfde7a044376>

Ars subtilior

Werke:

Jehan Vaillant: Par maintes fois

<https://open.spotify.com/intl-de/track/3qQnAsnO8B4sgiemeE7lah?si=55015ecd9c934dc9>

Musica ficta

Ficta = extra Vorzeichen die mit Attraktivität zu tun haben
von fingere = täuschen

- aus zwei Gründen: Schönheit, oder Notwendigkeit (Kadenzen)
  - causa pulchritudinis
  - causa necessitas
- man muss einen eigenen Weg dafür finden, Geschmack entwickeln

Musica ficta

- Töne die Guido nicht theoretisiert hat
- entsteht auch aus einem melodischen Geschmack
- schon im 13.Jh hat man Choral gesungen mit # und b um die Attraktivität von manchen Tönen hervorzuheben
- Heute assoziieren wir Gregorianik mit Diatonik, aber gibt schon im 13.Jh Quellen die darauf hinweisen, dass man mehr Attraktivität für bestimmte Töne wollte
- Steht in einem Traktat bei Pseudo-Garlandia (kopiert Text von Garlandia und noch einen Teil dazu geschrieben über melodische Wendungen)
- gibt aber keine Hinweise wann genau man es einsetzt
- manche Theoretiker sagen: lasst uns zurückkehren zu Reinheit der Modi (Johannes de Moravia), es ist zu viel musica ficta

Repetitorium

Aufgabe: Erkennen und Zuordnen

Benenne jeweils das Jahrhundert und die Herkunft, eventuelle Merkmale und Besonderheiten

Repetitorium

Sanctus. *O* mnia. *in* *vesca* *omnia* *evocae*
O splendidissima gemma & se re num de cul so
lus qui tibi in su sus est font sa uent de cor
de pa tris quod e u nicu uerbum su um p qd ce a ut
mundi pri ma ma re riam quam e ua tur bant hoc uer
bum effa brica ut tibi pa ter ho minem et ob hoc et tu
illa lucida mare ria p quam hoc ipsum uer bum ex spi trant

Repetitorium

phonia
q̄ ego docendis pueris in p̄mis. etiā ī ultimis utor

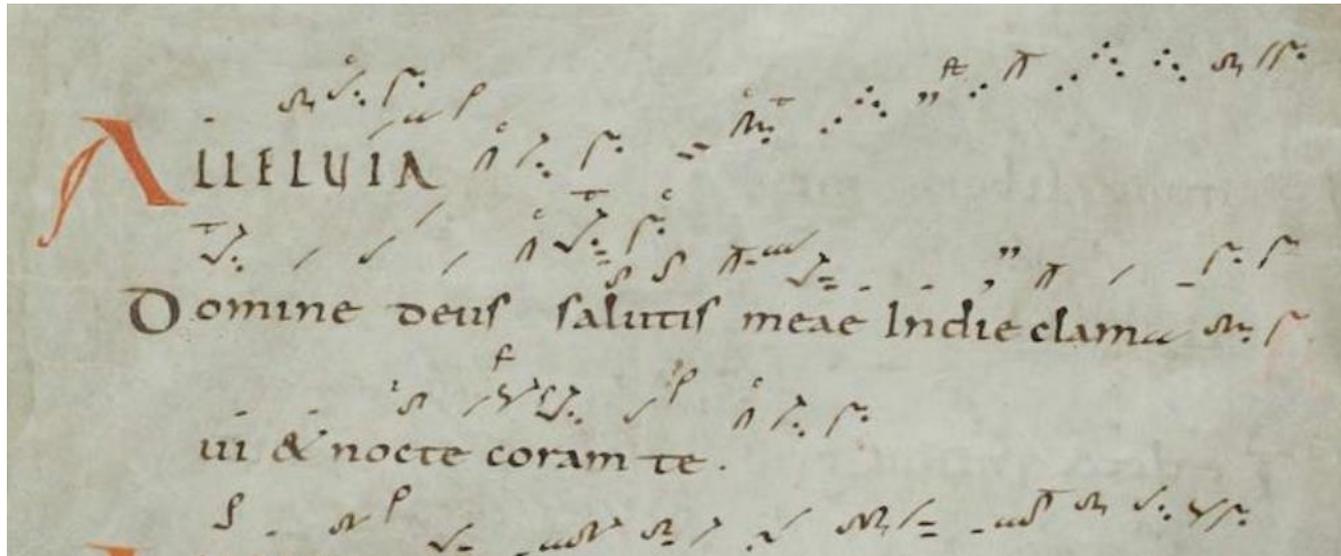

Et que amo luvif Resonare fibris mira gestorum. Famuli tuorū solve pollicem labii reatum sancte

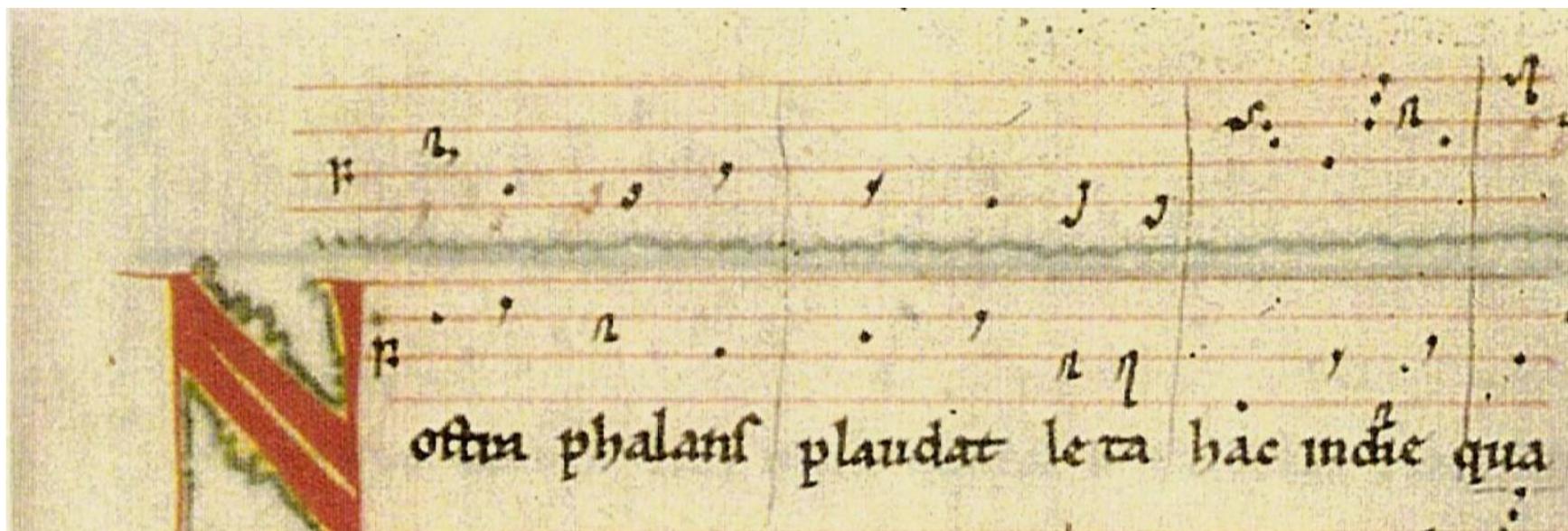
Vides itaq; ut hęc simphonia sensu particulissuis. a vi diuisis̄ incipiat
uocab; Siquis itaq; unicuiq; particulae caput ita exercitat nouerit
ut confecti quacūq; particula uoluerit indubitan̄ incipiat. easdē

iohannes

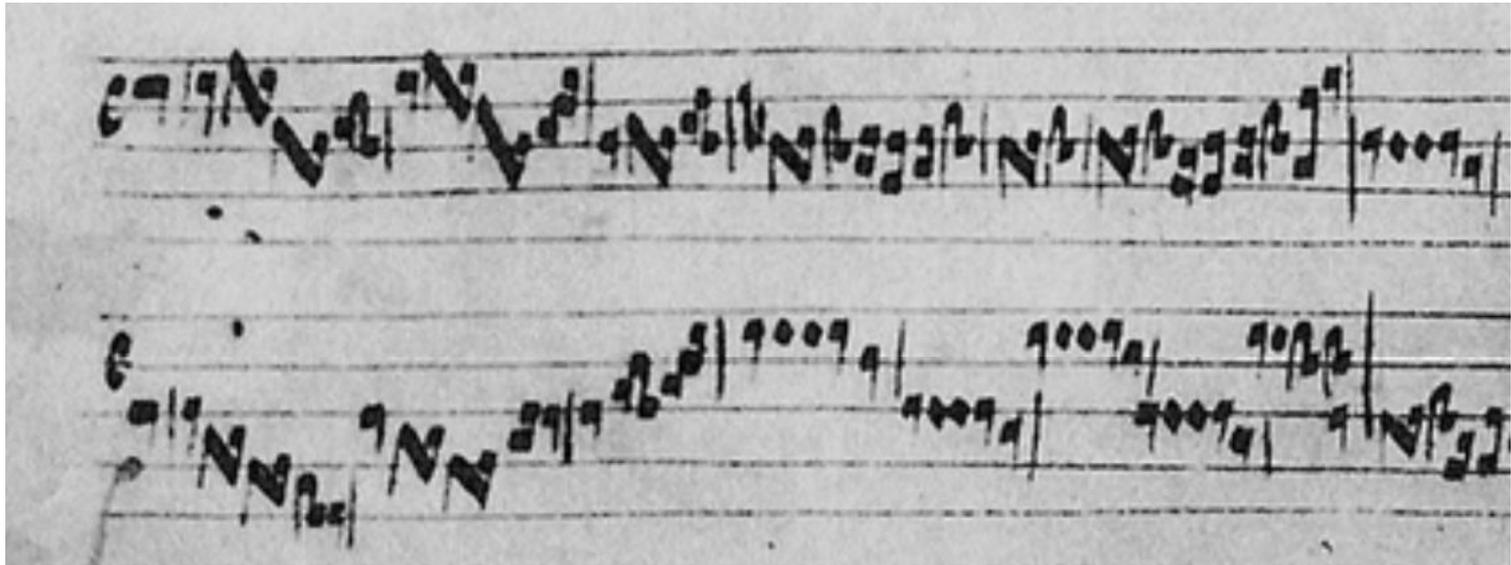
Repetitorium

Repetitorium

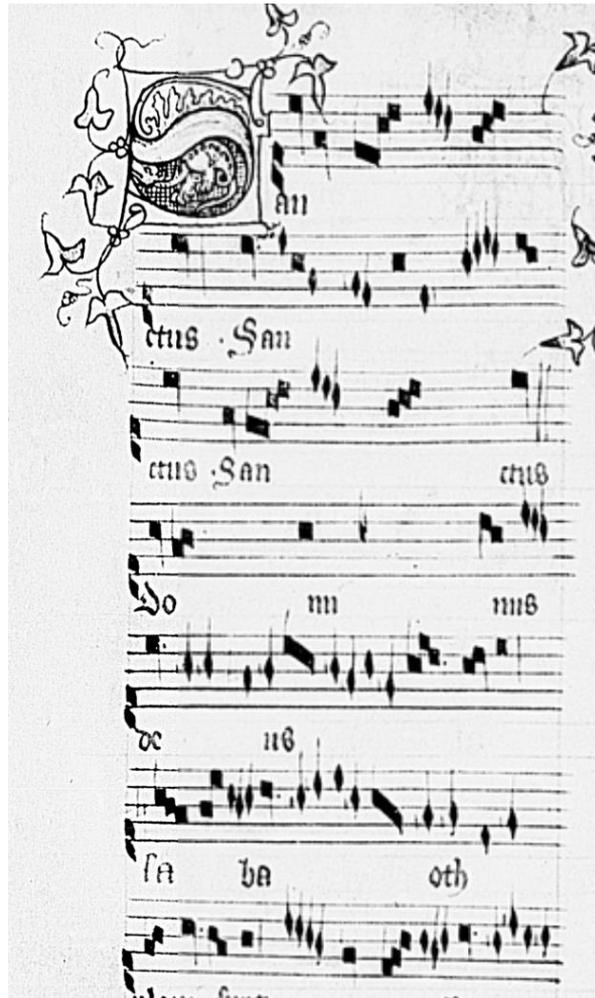
Repetitorium

Repetitorium

Repetitorium

Repetitorium

I Alente stellet mio cor deffay con nouo guardo
che moue da more. **A** spietata de que letip
a more. **Va** in un dolce prometton fa lute a
Ed io chi con un singo
riso finan mia vita pfo
ueteute. **Q**uora mostro
chi se spechia nello to bel viso: delemie ferute ma popu
prouo chelo tonatore ai crudelate struge lo mio core.

Repetitorium

Vis que ame
Enqui moy
fui en
doul
ten
cement de la plausant
dement dymus a tou
ce a tu re.
te ma cu
re. Si en
seu den
tence pure Tout le temps que
luient. En
la se uant
De ceu gny
Enoz

Repetitorium

Repetitorium

Repetitorium

Repetitorium

Repetitorium

