

Musica figurata 2

7. Seminar

Institut für Alte Musik
Ruth Bruckner - WS 2024/25

Musica figurata

Motette/Madrigal analysieren

- 10 Minuten pro Studierende/r
- Selber gewähltes Werk
- Analyse nach Rhetorik, Text, Modus, Kadenz, musikalische Besonderheiten, ev. kulturelles Umfeld
- Bitte bis in 2 Wochen bekanntgeben: Termin und Werk

Kontrapunkt nach Zarlino

Gioseffo Zarlino (1517-1590)

Hauptwerk "**Le istituzioni harmoniche**" (1558)

Regeln für die Behandlung von Konsonanzen und Dissonanzen im Satz

Später von Johann Joseph Fux *Gradus ad Parnassum* (1725) übernommen und erweitert:
Kontrapunkt Standard für viele Jahrhunderte

Kontrapunkt nach Zarlino

Begriff *contrapunctus* seit der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in Gebrauch um Töne zueinander zu ordnen

Wichtig ist die Rangordnung der Intervalle

Kontrapunkt nach Zarlino

Zarlino übernimmt die traditionelle Einteilung der Intervalle:

vollkommene Konsonanzen (Prime, Quinte, Oktave)

unvollkommene Konsonanzen (große/kleine Terz und große/kleine Sext)

Dissonanzen (Sekunden, Septimen sowie alle übermäßigen oder verminderten Intervalle)

Kontrapunkt nach Zarlino

Die Stellung der Quarte war in der Tat immer ambivalent. Einige Autoren zählen sie zu den Konsonanzen mit der Begründung, dass wenn eine Oktave aus eine Quinte und eine Quarte besteht und Oktave und Quinte konsonant sind, muss auch die Quarte konsonant sein, oder aus mathematischen Gründen. Lediglich im zweistimmigen Kontrapunkt wird sie immer wie eine Dissonanz behandelt. (L. Contini)

Kontrapunkt nach Zarlino

- Dissonante Intervalle (Sekunden, Septimen, Tritoni und übermäßige/verminderte Intervalle) dürfen nur vorübergehend auftreten und unterliegen strengen Bedingungen.
- Zarlino fordert, Dissonanzen maßvoll einzusetzen – entweder als Durchgangs- oder Wechselnoten auf unbetonten Zählzeiten oder in Form von Synkopen (Vorhaltsdissonanzen), die vorbereitet und aufgelöst werden müssen

Kontrapunkt nach Zarlino

- Dagegen sind Parallelbewegungen in Terzen und Sexten erlaubt, sofern sie maßvoll eingesetzt werden (teils empfohlen Theoretiker, zu viele aufeinanderfolgende Terzen/Sexten zu vermeiden).
- Die reine Quarte nimmt eine Sonderrolle ein: In zwei Stimmen gilt sie als dissonant (insbesondere über dem Bass), in mehrstimmigen Sätzen kann sie zwischen Mittelstimmen als konsonant behandelt werden.

Kontrapunkt nach Zarlino

Note-gegen-Note-Satz („erstes Species“ laut Fux): nur Konsonanzen dürfen verwendet werden. Perfekte Konsonanzen (Prime, Quinten, Oktaven) verleihen Stabilität und werden bevorzugt zum Beginn und Abschluss eines Satzes eingesetzt. Unvollkommene Konsonanzen (Terzen, Sexten) dienen zur klanglichen Bereicherung und können frei folgen. Parallelführungen in perfekten Konsonanzen sind strikt verboten, da sie die Unabhängigkeit der Stimmen aufheben würden.

Kontrapunkt nach Zarlino

Im zweiten Species (zwei Noten gegen eine) müssen z.B. in einem 4/2-Takt (Modal *tactus* mit halben Noten als Schlag) die betonten halben Noten konsonant sein; eine halbe Note darf nur dann dissonant sein, wenn sie schrittweise erreicht und verlassen wird und auf einer leichten Zeit (zweiter oder vierter Schlag) liegt

Kontrapunkt nach Zarlino

Im dritten Species (vier Noten gegen eine) gilt Entsprechendes für Viertelnoten: Der *erste* und *dritte* Viertelschlag müssen konsonant zum Cantus firmus klingen, während der *zweite* und *vierte* Schlag in schrittweiser Bewegung dissonant sein dürfen

Kontrapunkt nach Zarlino

- Synkopendissonanzen (Vorhaltsdissonanzen im *vierten Species*) erfordern zwingend eine konsonante Vorbereitung auf der vorherigen Zählzeit und lösen sich durchschrittweise Abwärtsbewegung in eine Konsonanz auf
- Zarlino erlaubt in Ausnahmefällen sogar einen betonten Durchgang („*Quasi-Transitus*“), bei dem die *erste* von zwei Vierteln dissonant sein darf, sofern sie in absteigender Linie erreicht wird

Kontrapunkt nach Zarlino

- Ein zentrales Anliegen Zarlinos ist die Selbstständigkeit der Stimmen. Um diese zu wahren, verbietet er nicht nur Quint- und Oktavparallelen, sondern warnt auch vor übermäßiger Gleichförmigkeit der Stimmen.
- Konträre Bewegung wird gegenüber paralleler bevorzugt, da sie die Stimmen unabhängiger erscheinen lässt.

Kontrapunkt nach Zarlino

- Schrittweise Bewegung wird gegenüber weiten Sprüngen bevorzugt.
- Größere Sprünge (etwa über eine Quinte) sind zu vermeiden oder – wenn sie doch vorkommen – durch anschließende Gegenbewegung auszugleichen.
- Übermäßige und verminderte Intervalle (z.B. Tritonus, übermäßige Sekunde) sollen in der Melodik gar nicht oder nur mit spezieller Behandlung vorkommen.

Kontrapunkt nach Zarlino

Quantitäts-Regel für den Rhythmus: Nur benachbarte Notenwerte sollen aufeinander folgen

Das heißt, eine ganze Note kann durch Halbe folgen, eine Halbe durch Viertel usw., ein plötzlicher Wechsel von ganzen Noten zu Viertelnoten gilt als unsauber

Kontrapunkt nach Zarlino

Zarlino empfiehlt, neue Abschnitte eines Stücks oft im Imitationssatz zu beginnen, d.h. eine Stimme stellt ein melodisches Motiv vor, und die anderen Stimmen greifen es zeitversetzt auf. Dies fördert den Zusammenhalt im polyphonen Gewebe.

Kontrapunkt nach Zarlino

Jede Stimme hat einen typischen Bereich, den sie nicht überschreiten soll. Extreme Lagen vermeidet man. Zudem betont Zarlino, dass sich die Stimmkreuzung in Grenzen halten soll

Stimmen sollen möglichst ihre Hierarchie behalten (Discant nicht unter Altus etc.), außer es ergibt sich aus kontrapunktischen Gründen zwingend.

Frankoflämische Vokalpolyphonie

= Niederländische Schule
(ca. 1450-1600)

Komponisten hauptsächlich aus den
Regionen Belgien, Niederlande und
Nordfrankreich

In ganz Europa tätig

Frankoflämische Vokalpolyphonie

- Imitationsstil: Stimmen greifen nacheinander dasselbe Motiv auf
- Durchimitierender Kontrapunkt
- Weiterentwicklung von Kanons (z. B. Krebs-, Spiegel-, Mensurationskanon)

Frankoflämische Vokalpolyphonie

- Gleichwertigkeit der Stimmen
- Keine Dominanz der Oberstimme
- Stimmen sind melodisch eigenständig
- Dichte polyphone Satztextur

Frankoflämische Vokalpolyphonie

- Textbezogene Komposition
- Musik dient immer mehr der Affektdarstellung
- Rhetorische und klangmalerische Mittel zur Textausdeutung

Frankoflämische Vokalpolyphonie

- Textbezogene Komposition
- Musik dient immer mehr der Affektdarstellung
- Rhetorische und klangmalerische Mittel zur Textausdeutung

Frankoflämische Vokalpolyphonie

1. Generation (ca. 1420–1470)

Übergang von der Burgundischen Schule

- Johannes Ockeghem
- Antoine Busnoys

Frankoflämische Vokalpolyphonie

2. Generation (ca. 1470–1520)

- Jacob Obrecht
- Heinrich Isaac
- Josquin Desprez

Frankoflämische Vokalpolyphonie

3. Generation (ca. 1520–1560)

Übergang zur Hochrenaissance

- Adrian Willaert
- Nicolas Gombert
- Clemens non Papa

Frankoflämische Vokalpolyphonie

4. Generation (ca. 1560–1600)

- Orlando di Lasso
- Philippe de Monte
- Giaches de Wert

Modus und Solmisation

Modus und Solmisation

Modi: spätere Namen (aus dem Griechischen)

Dorisch

Phyrgisch

Lydisch

Mixolydisch

auch jeweils authentisch oder plagal

→ welche Töne sind wichtig, nicht Ambitus, Modus als Farbe, kann sich im Verlauf des Stückes ändern (Farbfelder)

Modus	Ältere Benennung	Jüngere Benennung	Skalen- ausschnitt	Finalis	Tenor
I	Protus authenticus	dorisch	d-d	d	a
II	Protus plagalis	hypodorisch	a-a	d	f
III	Deuterus authenticus	phrygisch	e-e	e	(h)c
IV	Deuterus plagalis	hypophrygisch	h-h	e	(g)a
V	Tritus authenticus	lydisch	f-f	f	c
VI	Tritus plagalis	hypolydisch	c-c	f	a
VII	Tetrardus authenticus	mixolydisch	g-g	g	d
VIII	Tetrardus plagalis	hypomixolydisch	d-d	g	(h)c

1. Ton (Protus)
Dorisch

2. Ton
Hypodorisch

3. Ton (Deuterus)
Phrygisch

4. Ton
Hypophrygisch

5. Ton (Tritus)
Lydisch

6. Ton
Hypolydisch

7. Ton (Tetrardus)
Mixolydisch

8. Ton
Hypo-
mixolydisch

* 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):

1. 3. 5. 7.

2. 4. 6. 8.

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

Pri - - mum quae - ri - te re - gnum De - i.

Se - - cun - dum au - - tem si - mi - le est hu - - ic.

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

Pri - - mum quae - ri - te re - gnum De - i.
Se - cun - dum au - tem si - mi - le est hu - ic.
Ter - ti - a di - es est quod haec fa - cta sunt.
Quar - ta vi - gi - li - a ve - nit ad e - os.*
Quin - que pru - den - tes in - tra - ve - runt ad nu - pti - as.
Sex - ta ho - - ra . se - dit su - per pu - te - um.
Se - ptem sunt spi - ri - tus an - te thro - num De - i.
O - cto sunt be - a - ti - tu - di - nes.

Pri - - - - - mum quae - ri - te re - gnum De - i.
 Se - cun - dum au - tem si - mi - le est hu - ic.
 Ter - ti - a di - es est quod haec fa - cta sunt.
 Quar - ta vi - gi - li - a ve - nit ad e - os.*
 Quin - que pru - den - tes in - tra - ve - runt ad nu - pti - as.
 Sex - ta ho - - - ra se - dit su - per pu - te - um.
 Se - ptem sunt spi - ri - tus an - te thro - num De - i.
 O - cto sunt be - a - ti - tu - di - nes.

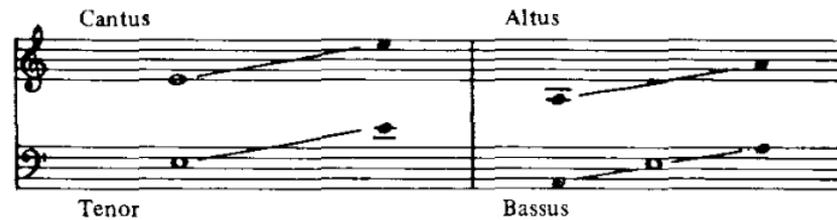
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. *Modus* :

2. *Modus* : in originaler Lage (Finalis: d im Tenor, d' im Sopran) nicht gebräuchlich, da besonders die beiden Unterstimmen in zu tiefe Lagen (der Baß etwa bis D) abwärts führten, daher fast immer transponiert. (Siehe unten, Seite 72).

3. *Modus* :

4. *Modus* : Dieser zeigt schon im Gregorianischen Choral den im Vergleich zum zugehörigen Authenticus am wenigsten abweichenden Tonumfang. Für die klassische Polyphonie gilt, wie noch näher auszuführen sein wird, ganz dasselbe. Hier das Ambitus-schema:

5. *Modus* (traditioneller Art):

Musical notation for Modus 5, showing four voices: Cantus (top), Altus (top right), Tenor (bottom left), and Bassus (bottom right). The notation is in G-clef (treble clef) for Cantus and C-clef (bass clef) for Tenor and Bassus. The Altus part is in F-clef (alto clef). The notes are: Cantus (G4, A4, B4), Altus (G4, A4, B4), Tenor (G3, A3, B3), Bassus (G3, A3, B3). The notes are connected by lines, indicating a melodic line.

6. *Modus* (traditioneller Art):

Musical notation for Modus 6, showing four voices: Cantus (top), Altus (top right), Tenor (bottom left), and Bassus (bottom right). The notation is in G-clef (treble clef) for Cantus and C-clef (bass clef) for Tenor and Bassus. The Altus part is in F-clef (alto clef). The notes are: Cantus (G4, A4, B4), Altus (G4, A4, B4), Tenor (G3, A3, B3), Bassus (G3, A3, B3). The notes are connected by lines, indicating a melodic line.

7. *Modus* :

Musical notation for Modus 7, showing four voices: Cantus (top), Altus (top right), Tenor (bottom left), and Bassus (bottom right). The notation is in G-clef (treble clef) for Cantus and C-clef (bass clef) for Tenor and Bassus. The Altus part is in F-clef (alto clef). The notes are: Cantus (G4, A4, B4), Altus (G4, A4, B4), Tenor (G3, A3, B3), Bassus (G3, A3, B3). The notes are connected by lines, indicating a melodic line.

8. *Modus* :

Musical notation for Modus 8, showing four voices: Cantus (top), Altus (top right), Tenor (bottom left), and Bassus (bottom right). The notation is in G-clef (treble clef) for Cantus and C-clef (bass clef) for Tenor and Bassus. The Altus part is in F-clef (alto clef). The notes are: Cantus (G4, A4, B4), Altus (G4, A4, B4), Tenor (G3, A3, B3), Bassus (G3, A3, B3). The notes are connected by lines, indicating a melodic line.

Kadenzen

Den Namen 'Kadenz' finden wir am häufigsten gebraucht in seiner italienischen Form 'cadenza'; er begegnet in dieser und in der wohl nachträglich latinisierten Gestalt 'cadentia' (-ae, fem.) schon im frühen 16. Jahrhundert bei italienischen Autoren wie Pietro Aron und Stefano Vanneo.² Unter den synonymen Bezeichnungen—Vanneo nennt und erklärt deren nicht weniger als dreizehn—finden wir am häufigsten verwendet, und so gut wie ausschließlich herrschend bei Autoren deutscher Herkunft, den Namen 'clausula'. Dieser Begriff ist nicht immer ganz eindeutig, denn zuweilen wird er auch im Sinne von 'Melodieabschnitt' verstanden.³ Aber selbst in zweifellosem Bezug auf musikalische Schlußwendungen schillern 'clausula' und 'cadenza' in einer für uns merkwürdigen Doppelheit der Bedeutung: beide Begriffe meinen sowohl das Ganze der Kadenz als auch deren Teile; als 'clausulae' oder 'cadenze' bezeichnet werden auch die stereotypen Melodiewendungen, in welchen die einzelnen Stimmen des Satzes kadenzieren.

Aus: Bernhard Meier: Die Tonarten der klassischen Vokalpolyphonie

Kadenzen

Die beiden Kadenzformeln tragen die Namen 'clausula cantizans' (Sekundschrift aufwärts) und 'clausula tenorizans' (Sekundschrift abwärts). Sie können ohne weiteres auch untereinander vertauscht werden, wobei die zwei Stimmen nunmehr vom Terzabstand zum Einklang sich aufeinander zu bewegen.

Kadenzen

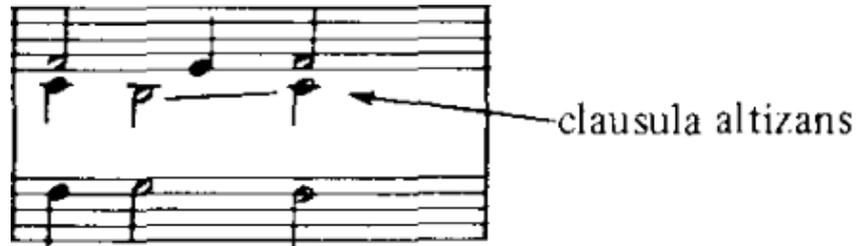
Aus: Bernhard Meier: Die Tonarten der klassischen Vokalpolyphonie

Kadenzen

Die Kadenz umfaßt in dieser Form drei Töne, die Antepenultima, Penultima und Ultima. Absolut festgelegt ist in der clausula cantizans die Folge aller dieser Töne, in der clausula tenorizans, ebenso in den Klauseln weiterer Stimmen, allein die Folge von Penultima und Ultima; doch ergeben sich auch für den drittletzten Ton dieser Stimmen praktisch nur wenige, gleichfalls stereotype Führungen.

Kadenzen

Clausula altizans

Aus: Bernhard Meier: Die Tonarten der klassischen Vokalpolyphonie

Kadenzen

Clausula basizans

Aus: Bernhard Meier: Die Tonarten der klassischen Vokalpolyphonie

Kadenzen

Cadenza fuggita

Mehrere Arten

Kadenzen

1) Eine normale Kadenz kann zur 'cadenza fuggita' abgeschwächt werden, indem eine oder mehrere Stimmen ihre 'clausula' zwar einleiten, an Stelle der Ultima jedoch pausieren. Die erwartete Ultima erscheint zwar oft nach dieser Pause, nun aber schon als Anfang einer neuen Text- und Melodiephrase.

Kadenzen

2) Ein 'fuggir la cadenza' kann auch erzielt werden dadurch, daß zur Penultima einer Kadenz bereits 'das Fundament einer neuen Imitationsgruppe gelegt wird' (Dreßler, *Praecepta musicae poeticae*, cap. 13). Das heißt: während die bisher tätigen Stimmen sich zu einer Kadenz sammeln und deren Penultima erreicht haben, setzt eine bisher pausierende Stimme eben an diesem Zeitpunkt ein. Der 'Motivkopf' dieser neu einsetzenden Stimme entspricht zwar, rein musikalisch betrachtet, einer der stereotypen 'clausulae', weist aber als Beginn einer neuen Text- und Melodiephrase über die Kadenz hinaus.

Kadenzen

Motivkopf als cl. basizans eingeführt

etc.

The image shows a musical score with three staves. The top staff contains a melodic line with a series of notes, followed by a double bar line and a fermata. The middle staff contains a bass line with notes and rests, followed by a double bar line and a fermata. The bottom staff contains a bass line with notes and rests. An arrow points from the first measure of the bottom staff to the first measure of the middle staff. Another arrow points from the first measure of the middle staff to the first measure of the top staff. The text 'Motivkopf als cl. basizans eingeführt' is written below the bottom staff, and 'etc.' is written to the right of the top staff.

Aus: Bernhard Meier: Die Tonarten der klassischen Vokalpolyphonie

Kadenzen

3) Vermieden wird die volle Kadenzierung ferner, wenn unter der Ultima einer zwei- oder dreistimmig eingeleiteten 'semiperfekten' Kadenz der bisher pausierende Baß mit einer anderen Konsonanz als derjenigen von Einklang oder Oktav einsetzt.

Kadenzen

Aus: Bernhard Meier: Die Tonarten der klassischen Vokalpolyphonie

Kadenzen

4) Die auffälligsten Formen der 'cadenze fuggite' entstehen jedoch dadurch, daß die Ultima einer oder mehrerer clausulae, gemessen am normalen Verlaufe derselben, wider Erwarten verändert wird. Die dem modernen Trugschluß entsprechende 'cadenza fuggita' stellt dabei nur eine Möglichkeit unter verschiedenen, grundsätzlich gleichberechtigten Spielarten 'vermiedener' Kadenzen dar.

Kadenzen

etc. etc. etc. etc.

fuggita-
Form: cl. basizans cl. basizans cl. cantiz. – tenoriz. cl. cantiz. – basiz.

etc. etc. etc.

fuggita-
Form: cl. tenorizans –
basizans – altizans cl. basizans cl. tenorizans – basizans

Aus: Bernhard Meier: Die Tonarten der klassischen Vokalpolyphonie

Kadenzen

1. *Modus*: ‘cadenze proprie, et principali’ (auch genannt ‘principali, et terminate’): d und a;
‘quasi cadenza principale et terminata’: f;
dem *Modus* ‘nicht eigene’ und deshalb nur ‘per transito, et con diligenza’ verwendbare Kadenzen: g und c’.
2. *Modus*: dieselben Töne wie im ersten.
3. *Modus*: ‘cadenze principali, et terminate’: e und a;
‘altre cadenze, ma non terminate’: g, h und c’. Unter diesen kann die letztgenannte, da sie die *Mediatio* des 3. Psalmtons bildet, ‘come propria’ gelten, während die anderen beiden nur ‘per transito’ gebildet werden können.
4. *Modus*: dieselben Töne wie im dritten.

Kadenzen

5. *Modus*: ‘cadenze proprie’: f und c’;
‘andere’ Kadenz, geeignet zwar zur Einführung eines neuen Imitationsabschnittes, nicht jedoch zur Beendigung einer Prima pars: a;
nur ‘per transito’ verwendbare Kadenzen: d’ und g.
6. *Modus*: ‘cadenze principali’: f, c’ und a;
außerdem auch b;
nur ‘per transito’ auch ‘andere Kadenzen’, wie z.B. auf g und d.
7. *Modus*: ‘cadenze principali, et terminate’: g und d’;
‘per transito’: c’, e’ und a; ‘venendo occasione’ auch f, aber auch dies nur ‘per transito’.
8. *Modus*: ‘cadenze principali, et terminate’: dieselben Töne wie im 7. Modus. Pontio schränkt diese Aussage aber sogleich ein und bemerkt, der achtsame Komponist verwende als ‘cadenza principale’ des 8. Modus die Tonstufe c’—die Mediatio des 8. Psalmtons—, damit man den 8. Modus besser vom 7. unterscheiden könne.
‘per transito’: f und a.

Soprano

Tenore

This system shows the first two staves of a musical score. The top staff is labeled 'Soprano' and the bottom staff is labeled 'Tenore'. Both staves are in common time (C) and use a treble clef. The Soprano staff contains a melodic line with notes: C4, D4, E4, F4, G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4, F4, E4, D4, C4. The Tenore staff contains a bass line with notes: C3, D3, E3, F3, G3, A3, B3, C4, B3, A3, G3, F3, E3, D3, C3. Vertical bar lines are present at the end of each measure.

5

This system shows the continuation of the musical score, starting at measure 5. The top staff is labeled 'Soprano' and the bottom staff is labeled 'Tenore'. Both staves are in common time (C) and use a treble clef. The Soprano staff contains a melodic line with notes: D4, E4, F4, G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4, F4, E4, D4, C4. The Tenore staff contains a bass line with notes: C3, D3, E3, F3, G3, A3, B3, C4, B3, A3, G3, F3, E3, D3, C3. A sharp symbol (#) is placed above the bass line in the third measure of this system. Vertical bar lines are present at the end of each measure.

Musical notation for measures 1-6. The system consists of two staves: a treble clef staff and a bass clef staff. The key signature is one flat (B-flat), and the time signature is common time (C). The treble staff contains a melodic line with notes G4, A4, Bb4, C5, Bb4, A4, G4, and F4. The bass staff contains a bass line with notes G2, A2, Bb2, C3, D3, E3, F3, G3, A3, Bb3, C4, D4, E4, F4, G4, and A4.

7

Musical notation for measures 7-11. The system consists of two staves: a treble clef staff and a bass clef staff. The key signature is one flat (B-flat), and the time signature is common time (C). The treble staff contains a melodic line with notes G4, A4, Bb4, C5, Bb4, A4, G4, F4, E4, D4, C4, and Bb3. A sharp sign (#) is placed above the treble staff in measure 8. The bass staff contains a bass line with notes G2, A2, Bb2, C3, D3, E3, F3, G3, A3, Bb3, C4, D4, E4, F4, G4, and A4.

12

Musical notation for measures 12-16. The system consists of two staves: a treble clef staff and a bass clef staff. The key signature is one flat (B-flat), and the time signature is common time (C). The treble staff contains a melodic line with notes G4, A4, Bb4, C5, Bb4, A4, G4, F4, E4, D4, C4, and Bb3. A sharp sign (#) is placed above the treble staff in measure 12. The bass staff contains a bass line with notes G2, A2, Bb2, C3, D3, E3, F3, G3, A3, Bb3, C4, D4, E4, F4, G4, and A4.

17

Musical notation for measures 17-21. The system consists of two staves: a treble clef staff and a bass clef staff. The key signature is one flat (B-flat), and the time signature is common time (C). The treble staff contains a melodic line with notes G4, A4, Bb4, C5, Bb4, A4, G4, F4, E4, D4, C4, and Bb3. The bass staff contains a bass line with notes G2, A2, Bb2, C3, D3, E3, F3, G3, A3, Bb3, C4, D4, E4, F4, G4, and A4.

3

Musical notation for measures 1-5. The key signature has one flat (B-flat). The melody in the treble clef consists of quarter and eighth notes. The bass line in the bass clef features a steady eighth-note accompaniment.

6

Musical notation for measures 6-10. The melody continues with quarter and eighth notes. The bass line maintains the eighth-note accompaniment.

11

Musical notation for measures 11-15. The melody includes some rests and quarter notes. The bass line continues with eighth notes.

16

Musical notation for measures 16-20. The key signature changes to two sharps (F# and C#). The melody features quarter and eighth notes. The bass line continues with eighth notes.

Musical notation for measures 1-5. The system consists of a treble clef staff and a bass clef staff. The key signature has one sharp (F#). The time signature is common time (C). The melody in the treble staff begins with a quarter rest, followed by a half note G4, a quarter note A4, a dotted quarter note B4, and a half note C5. The bass staff contains a whole note chord of G2-B2-D3 in the first measure, followed by a whole note chord of G2-B2-D3 in the second measure, and a whole note chord of G2-B2-D3 in the third measure. The fourth and fifth measures of the bass staff contain a whole note chord of G2-B2-D3.

Musical notation for measures 6-10. The system consists of a treble clef staff and a bass clef staff. The key signature has one sharp (F#). The time signature is common time (C). The melody in the treble staff begins with a quarter note D5, a quarter note E5, a quarter note F#5, a quarter note G5, a dotted quarter note A5, and a half note B5. The bass staff contains a whole note chord of G2-B2-D3 in the first measure, followed by a whole note chord of G2-B2-D3 in the second measure, and a whole note chord of G2-B2-D3 in the third measure. The fourth and fifth measures of the bass staff contain a whole note chord of G2-B2-D3.

Musical notation for measures 11-15. The system consists of a treble clef staff and a bass clef staff. The key signature has one sharp (F#). The time signature is common time (C). The melody in the treble staff begins with a quarter note C6, a quarter note B5, a quarter note A5, a quarter note G5, a dotted quarter note F#5, and a half note E5. The bass staff contains a whole note chord of G2-B2-D3 in the first measure, followed by a whole note chord of G2-B2-D3 in the second measure, and a whole note chord of G2-B2-D3 in the third measure. The fourth and fifth measures of the bass staff contain a whole note chord of G2-B2-D3.

Musical notation for measures 16-20. The system consists of a treble clef staff and a bass clef staff. The key signature has one sharp (F#). The time signature is common time (C). The melody in the treble staff begins with a quarter note D5, a quarter note E5, a quarter note F#5, a quarter note G5, a dotted quarter note A5, and a half note B5. The bass staff contains a whole note chord of G2-B2-D3 in the first measure, followed by a whole note chord of G2-B2-D3 in the second measure, and a whole note chord of G2-B2-D3 in the third measure. The fourth and fifth measures of the bass staff contain a whole note chord of G2-B2-D3.

Musical score system 1, measures 1-6. The system consists of two staves. The upper staff is in treble clef with a common time signature (C). The lower staff is in bass clef with a common time signature (C). The key signature has one sharp (F#). The music features a melody in the upper staff and a bass line in the lower staff. A sharp sign (#) is placed above the final note of the upper staff.

7

Musical score system 2, measures 7-12. The system consists of two staves. The upper staff is in treble clef with a common time signature (C). The lower staff is in bass clef with a common time signature (C). The key signature has one sharp (F#). The music continues from the previous system. A sharp sign (#) is placed above the fifth measure of the upper staff.

Hexachord

- Namensherkunft: Hex = Sechs und Chordè = Saiten → sechs Saiten
- Aufbau: 2 Ganztöne, Halbton, 2 Ganztöne
- Tiefster Ton des Systems: Gammut
- Töne werden sowohl mit Tonbuchstaben (clavis, littera) als auch mit Silben (voces, syllabae) versehen.
- Tonbuchstaben geben die Höhe des Tones an, während Silben deren Qualität angeben (Ordnung innerhalb des Hexachords)
- erstmals von Guido von Arezzo beschrieben, stammt aber nicht von ihm

Hexachord

Aufteilung in Tonhöhenbereiche:

note graves von Γ bis G (heute G bis g)

note acute von a bis g (heute a bis g')

note superacute von aa bia ee (heute a' bis e')

Hexachorde kommen auf folgenden Tonstufen vor:

c (naturale)

f (molle) mit b rotundum

g (durum) mit quadratum

= musica recta

Abweichungen von den darin vorkommenden Noten führen zur musica ficta

“fa sopra la” gibt es erst im 16. Jh. aber bei früher Musik wenn abwärts eher b und wenn aufwärts dann h

CLAVES
diuiduntur in

Geminatas siue
excellētes, quia
duplicatis lite-
ris scribuntur,
& sunt 5.

Minores & a-
cutas, quia pu-
sillis literis scri-
buntur, et sunt
7.

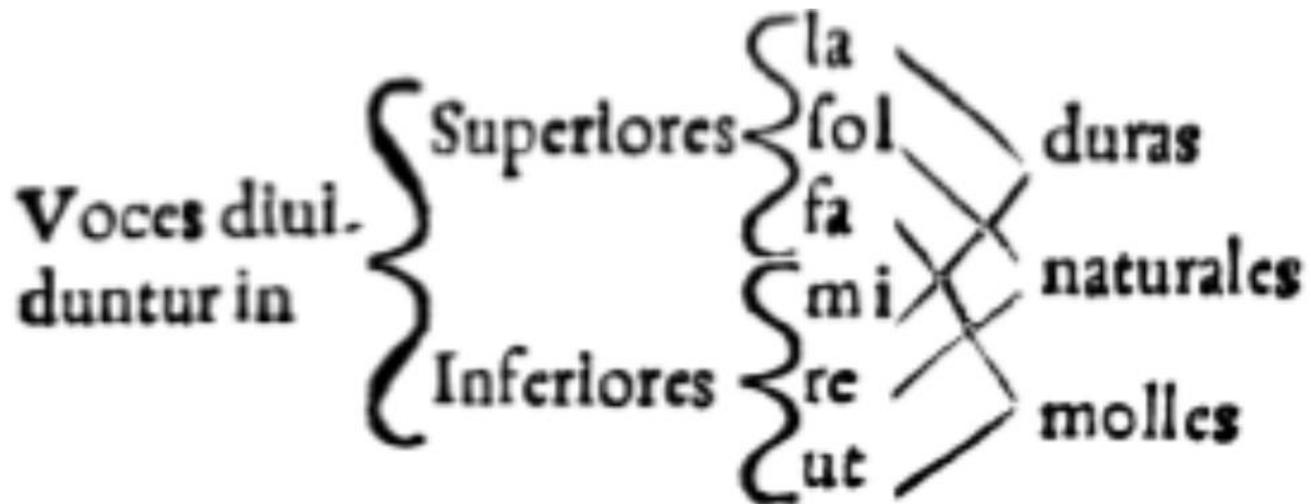
Maiores & ca-
piales, quia ca-
pitalibus &
grandiusculis
literis notātur,
& sunt 5.

ee					la
dd	-----	-----	-----	-----	la sol
cc					sol fa
bb	-----	-----	-----	-----	fa mi
aa					la mi re
g	-----	-----	-----	-----	sol re ut
f					fa ut
e	-----	-----	-----	-----	la mi
d					la sol re
c	-----	-----	-----	-----	sol fa ut
b					fa mi
a	-----	-----	-----	-----	la mi re
G					sol re ut
F	-----	-----	-----	-----	fa ut
E					la mi
D	-----	-----	-----	-----	sol re
C					fa ut
B	-----	-----	-----	-----	mi
A					re
A	-----	-----	-----	-----	ut

Hexachord

Hexachord

- *duras* (harte): *mi, la*
- *naturales* (natürliche): *re, sol*
- *molles* (weiche): *ut, fa*

Hexachord

Musikwissenschaftliche Erklärung:

Wenn wir uns auf die Position des Halbtones konzentrieren (was, wie wir bisher gesehen haben, ursprünglich das wichtigste Kriterium jeder Einteilung war), sehen wir, dass die weichen Silben *ut* und *fa* einen Halbton darunter und einen ganzen Ton drüber zeigen. Das ist dieselbe Struktur wie die Note *b molle* zeigt.

Das *b molle* gehört zum hexachordum molle, daher gilt die *proprietas molles* für die voces *ut* und *fa*.

(siehe: Luciano Contini, *Musica figurata* 1)

Hexachord

Musikwissenschaftliche Erklärung:

Analog zeigen die Silben mi und la die gleiche Halbton/Ton Struktur wie das b durum, daher gilt die proprietas duras für diese voces.

re und sol zeigen keine Analogie weder mit b molle noch mit b durum, so wie im hexachordum naturale, wo kein b vorkommt. Daher gilt die proprietas naturales für diese Silben

(siehe: Luciano Contini, Musica figurata 1)

Hexachord

Eine andere, eher aufführungspraktische Deutung wurde von Martin Agricola 1533 beschrieben:

Aus den obgemelten sechs stimmen / werden zwo bmolles genant / als / vt und fa / denn sie werden gar fein linde / sanfft / lieblich vnd weich gesungen. Sie sind auch einerley natur vnd eigenschafft / darümb / wo eine gesungen wird / do mag auch die andere gesungen werden. re vnd sol / werden mittelmessige odder natürliche stimmen genennet / drümb das sie einen mittelmessigen laut von sich geben / Nicht zu gar linde / odder zuscharff. Mi vnd la / heissen durales / das ist / scharffe vnd harte syllaben / Denn sie sollen vnd müssen menlicher vnd dapfferer gesungen werden denn die bmolles vnd naturales. Diese vnterscheid / wo sie wol gemerckt / vnd jm gesang recht gehalten wird / macht sie alle melody süsse vnd lieblich

Nach dieser Auffassung werden die voces im konkreten Gesang so aufgeführt, wie ihre *proprietas* sie beschreibt, nämlich *ut* und *fa* weich, *re* und *sol* natürlich, *mi* und *la* hart. Man kann annehmen, dass diese Auffassung auch in früheren Jahren eine Bedeutung gehabt hat, zumal sie eine erste musikalische Hilfestellung für Anfänger darstellt, die eine konkrete und sinnvolle Phrasierung einer Melodie erzeugt.

(siehe: Luciano Contini, *Musica figurata* 1)

Hexachord

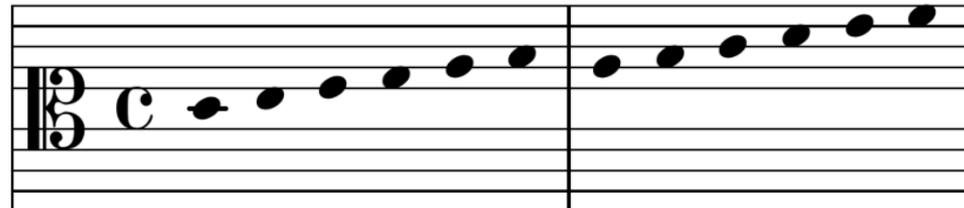
Diese Interpretation war aber nicht unumstritten und andere Autoren haben die Art so zu phrasieren als *inepta et inequalis* verurteilt, also „albern und ungleichmässig“.

Wir können sagen, dass wahrscheinlich professionelle Musiker mit einer schon abgeschlossenen Ausbildung nicht mehr so schematisch phrasiert haben, wie in J. Cochleus zu lesen ist, wo er 1511 drei Arten beschreibt, ein Lied zu singen :

»Erstens durch Solmisieren, d.h. durch Aussprache der Silben oder Namen der voces. Zweitens durch Wiedergabe der Tonhöhen mit unterlegtem Text. Drittens durch Ausstoß der Klänge und Töne ohne Text oder solfa. Die erste Art ist für Anfänger geeignet, da sie sich auf diese Weise durch Differenzierung der Töne an die richtige Melodie gewöhnen. Die zweite Art eignet sich für solche, die im Chor oder sonstwo singen. Die dritte schickt sich für Instrumente.«

(siehe: Luciano Contini, *Musica figurata* 1)

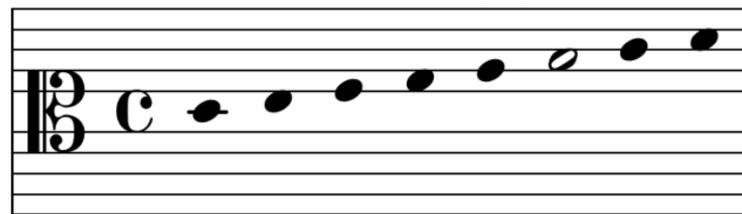
Mutation

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

The first staff of music is written in bass clef with a common time signature (C). It shows a scale starting on C (middle C) and ascending to La (the line below the staff). The notes are quarter notes. A vertical bar line is placed after the first six notes (ut re mi fa sol la).

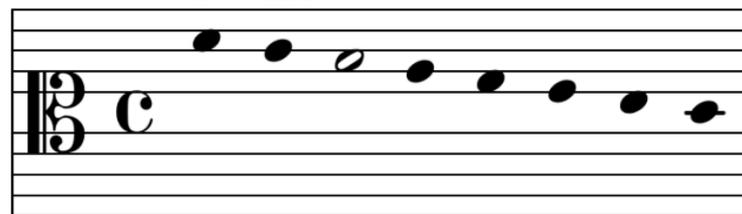
(ut) re mi fa

ut re mi fa sol (la)

The second staff of music is written in bass clef with a common time signature (C). It shows a scale starting on C and ascending to La. The notes are quarter notes. A fermata is placed over the final note, La.

fa mi (re) (ut)

la sol fa mi re ut

The third staff of music is written in bass clef with a common time signature (C). It shows a scale starting on La (the line below the staff) and descending to C (middle C). The notes are quarter notes. A fermata is placed over the second note, mi.

Mutation

Mutiert wird idealerweise zwischen

naturale - durum

naturale - molle

eher nicht zwischen durum - molle

(chromatische Rückung)

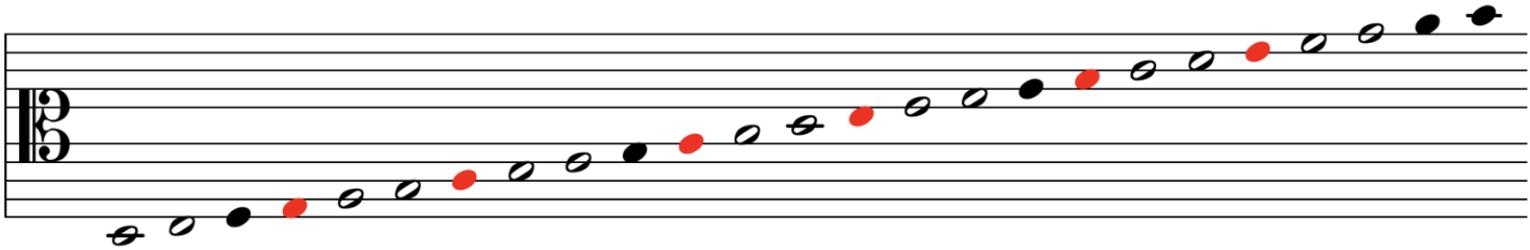
Mutation

aufwärts zum re des nächsten Hexachords, eher nicht schon bei ut

abwärts so schnell wie möglich, auch auf das la

Glarean 1516: Silben hart mit hart und weich mit weich sind am besten zum mutieren

Mutation

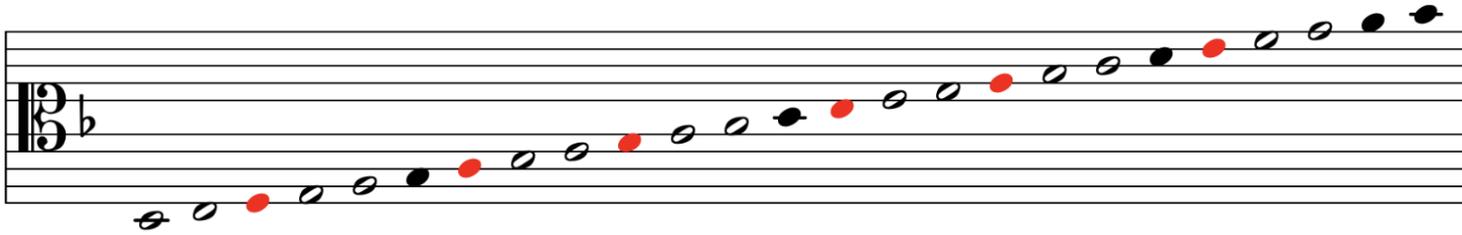

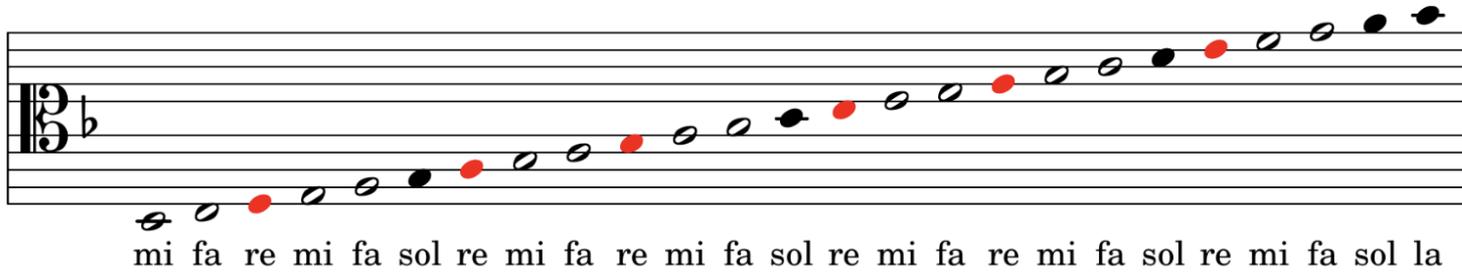

Mutation

Mutation

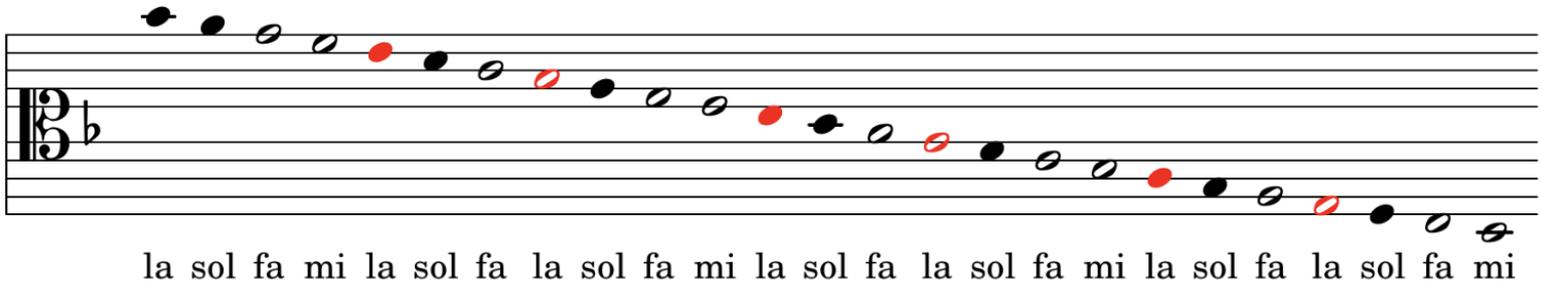

A musical staff in 3/8 time with a key signature of one flat (B-flat). The staff contains a sequence of 18 notes, each with a solfège label below it. The notes are: mi (red), fa (white), re (white), mi (white), fa (white), sol (red), re (white), mi (white), fa (white), re (white), mi (white), fa (white), sol (red), re (white), mi (white), fa (white), sol (red), and la (black). The notes are arranged in an ascending scale, with the final note 'la' being a half note and the others being quarter notes.

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

Mutation

A musical score for a vocal line, likely a soprano or alto part, written on a single staff. The key signature is one flat (B-flat), and the time signature is 3/4. The melody consists of a series of eighth notes, with some notes marked in red. The lyrics are: la sol fa mi la sol fa la sol fa mi la sol fa la sol fa mi la sol fa la sol fa mi.

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

Mutation

- Bei Sprüngen: wenn möglich mutation mit gleichen silben re – re, oder sol – sol etc.

Modus und Solmisation

Praktische Beispiele

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

Guidonische Solmisation

Repetitorium

Palestrina Ricercare

Siehe Noten