Musica figurata 2 8. 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, Kadenzen, musikalische Besonderheiten, ev. kulturelles Umfeld
- Bitte bis in 2 Wochen bekanntgeben: Termin und Werk

= Niederländische Schule (ca. 1450-1600)

Komponisten hauptsächlich aus den Regionen Belgien, Niederlande und Nordfrankreich

In ganz Europa tätig

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

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

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

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

Generation (ca. 1420–1470)
 Übergang von der Burgundischen Schule

- Johannes Ockeghem
- Antoine Busnoys

2. Generation (ca. 1470-1520)

- Jacob Obrecht
- Heinrich Isaac

Josquin Desprez

3. Generation (ca. 1520–1560) Übergang zur Hochrenaissance

Adrian Willaert

- Nicolas Gombert
- Clemens non Papa

4. Generation (ca. 1560–1600)

Orlando di Lasso

- Philippe de Monte
- Giaches de Wert

Analyse einer Mottete

Nach Martin Ruhnke Siehe Artikel

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	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
	Tetrardus plagalis	hypomixolydisch	d-d	g	(h)
	1. Ton (Protus)		*		
	Dorisch	0 0 60 6			
	2. Ton Hypodorisch 3. Ton (Deuterus) Phrygisch 4. Ton Hypophrygisch	90 9 0 en e	*	u	
	5. Ton (Tritus) Lydisch	0.0	*	110	
	6. Ton Hypolydisch		*		=
	7. Ton (Tetrardus)	4 0 0	, on 6	, ne a	=

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

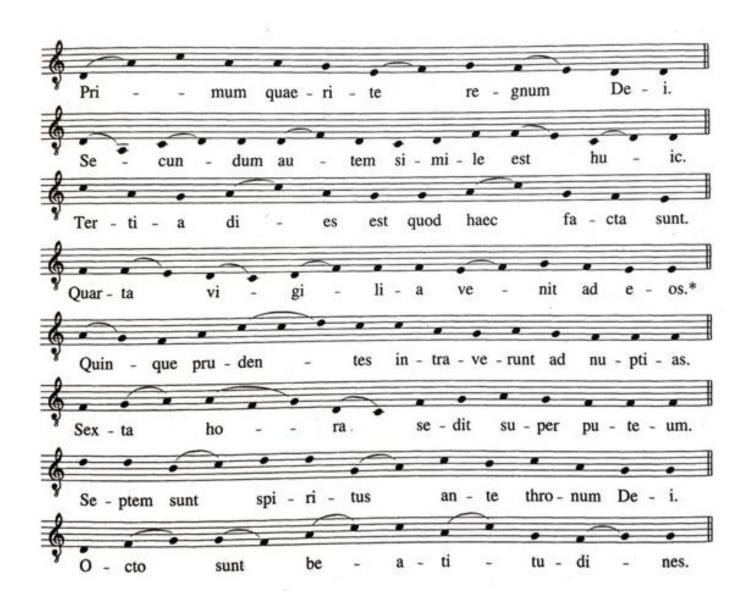
(Finalis = Ganze Note, Repercussa = rhombische Note, dazu der Ambitus, die »Lizenzen«, d. h. mögliche Erweiterungen, in Klammern):

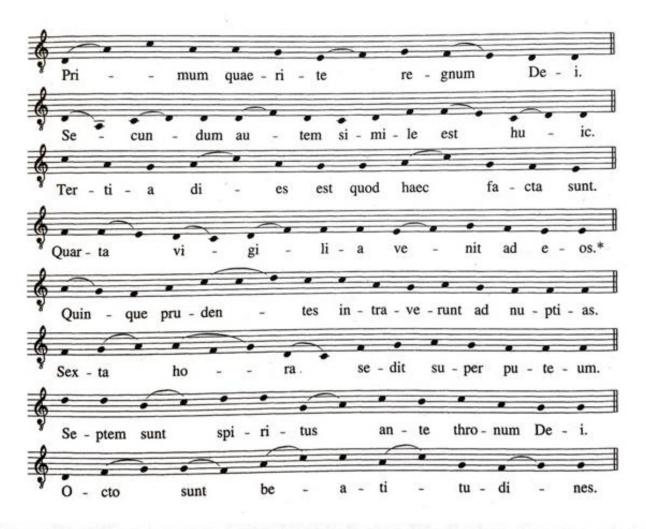

Als Beispiele für die »gerüstbildende« Funktion der Repercussionen vorgeführt seien überdies die mittelalterlichen Memorierformeln des 1. und des 2. Modus²⁴:

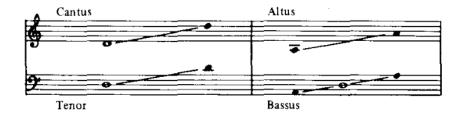
VI. Memorierformeln der acht Modi (nach Johannes Affligemensis, De musica cum tonario, Kap. 11)

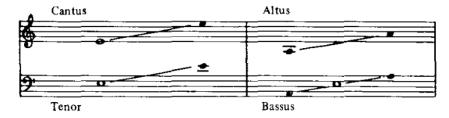

1. Modus:

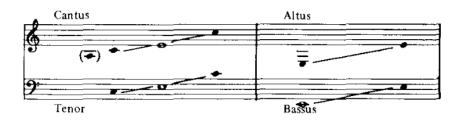

2. Modus: in originaler Lage (Finalis: d im Tenor, d' im Sopran) nicht gebräuchlich, da besonders die beiden Unterstimmen in zu tiefe Lagen (der Baß etwa bis D) abwärts führten, daher fast immer transponiert. (Siehe unten, Seite 72).

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 Ambitusschema:

5. Modus (traditioneller Art):

6. Modus (traditioneller Art):

7. Modus :

8. Modus:

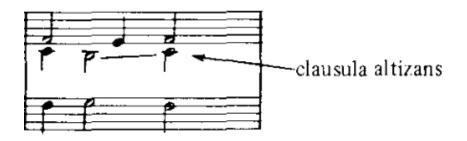
Den Namen 'Kadenz' finden wir am häufigsten gebraucht in seiner italienischen Form 'cadenza'; er begegnet in dieser und in der wohl nachträglich latinisierten Gestalt 'cadentia' (-ae, fem.) schon im frühen 16. Jahrhundert bei italienischen Autoren wie Pietro Aron und Stefano Vanneo.² Unter den synonymen 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.

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

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.

Clausula altizans

Clausula basizans

Cadenza fuggita

Mehrere Arten

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 einerneuen Text- und Melodiephrase.

2) Ein 'fuggir la cadenza' kann auch erzielt werden dadurch, daß zur Penultima einer Kadenz bereits 'das Fundament einerneuen 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 einerneuen Text- und Melodiephrase über die Kadenz hinaus.

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.

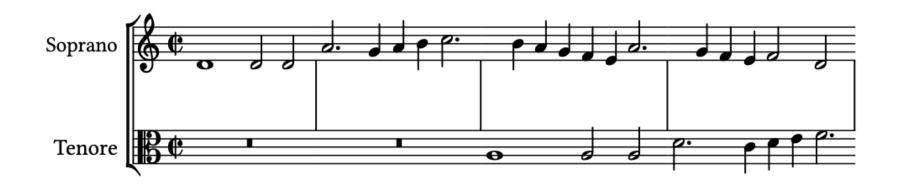

4) Die auffälligsten Formen der 'cadenze fuggite' entstehen jedoch dadurch, daß die Ultima einer oder mehrerer clausulae, gemessen am normalen Verlaufe derselben, wider Erwarten verändert wird. Die dem modernen Trugschluß entsprechende 'cadenza fuggita' stellt dabei nur eine Möglichkeit unter verschiedenen,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

- 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.

- 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.

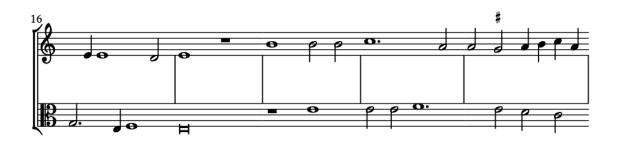

- Namensherkunft: Hex = Sechs und Chordè = Saiten → sechs Saiten
- Aufbau: 2 Ganztöne, Halbton, 2 Ganztöne
- Tiefster Ton des Systems: Gammut
- Töne werden sowohl mit Tonbuchstaben (clavis, littera) als auch mit Silben (voces, syllabae) versehen.
- Tonbuchstaben geben die Höhe des Tones an, während Silben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

```
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

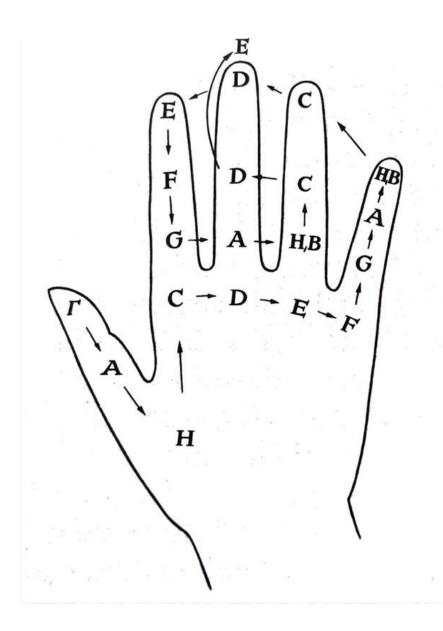
g (durum) mit quadratum

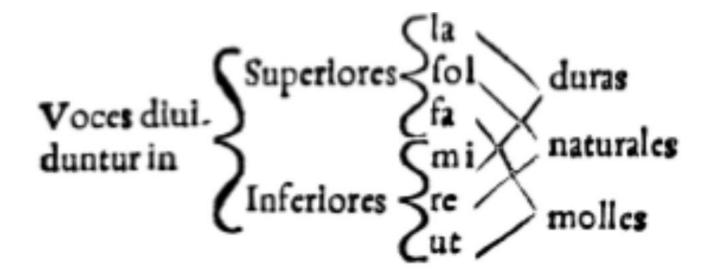
= musica recta

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

	Geminatas sine excelletes, quia duplicatis lite= ris scribuntur, er sunt 5.	ee _dd_ cc _bb_ aa		la—sol— sol fa fa = mi— mi re
CLAVES dividentur in	Minores & a= cutas, quia pu= fillis literis scribuntur, et sunt 7.	d - c - b	fa la mi la fol re fol-fa— ut- fa mi	re—ut— ut
	Maiores & cd pitales, quia ca pitalibus & grandiufculis literis notătur, & funt 8.	GFEDCHAL	fol re ut la mi fol re fa ut mi re ut	

		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 (harte): mi, la

• naturales (natürliche): re, sol

• molles (weiche): ut, fa

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.

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

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 / darumb / wo eine gesungen wird / do mag auch die andere gesungen werden. re vnd sol / werden mittelmessige odder naturliche stimmen genennet / drumb 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 mußsen 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 melodey sußse 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.

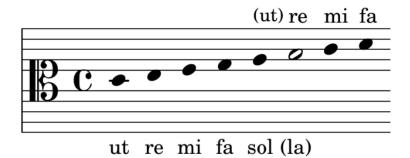
Diese Interpretation war aber nicht unumstritten und andere Autoren haben die Art so zu phrasieren als *inepta et inequalis* verurteilt, also "albern und ungleichmässig".

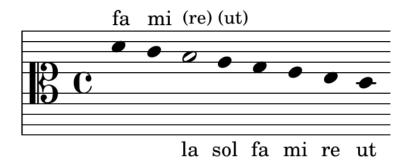
Wir können sagen, dass wahrscheinlich professionelle Musiker mit einer schon abgeschlossenen Ausbildung nicht mehr so schematisch phrasiert haben, wie in J. Cochleus zu lesen ist, wo er 1511 drei Arten beschreibt, ein Lied zu singen:

»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.«

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

Mutiert wird idealerweise zwischen

naturale - durum

naturale - molle

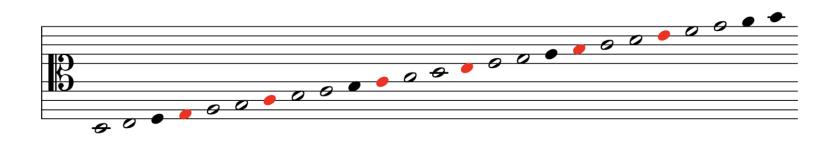
eher nicht zwischen durum - molle

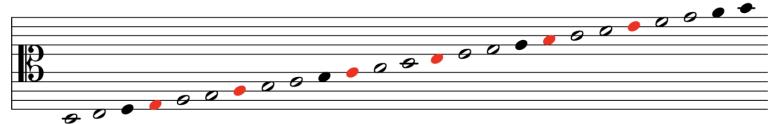
(chromatische Rückung)

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

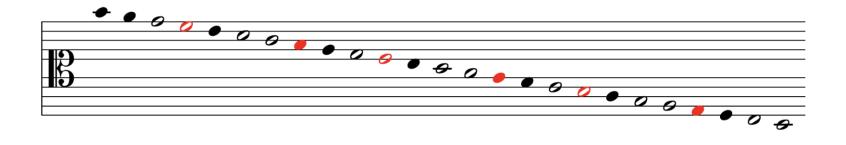
abwärts so schnell wie möglich, auch auf das la

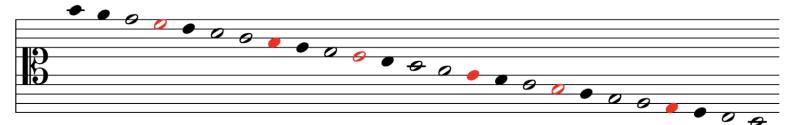
Glarean 1516: Silben hart mit hart und weich mit weich sind am besten zum mutieren

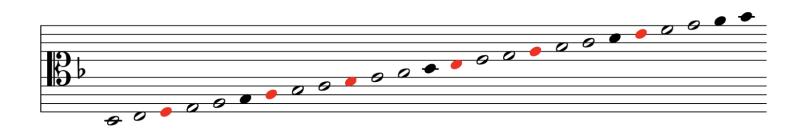

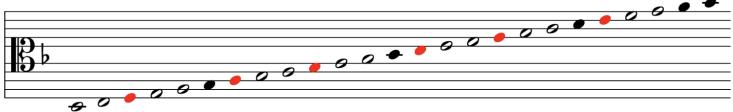
mi fa sol re mi fa re mi fa sol re mi fa sol re mi fa sol la

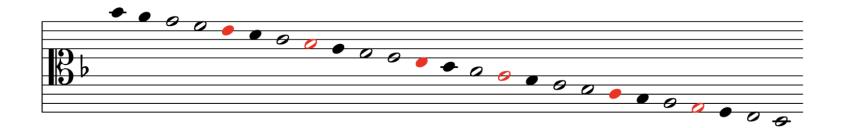

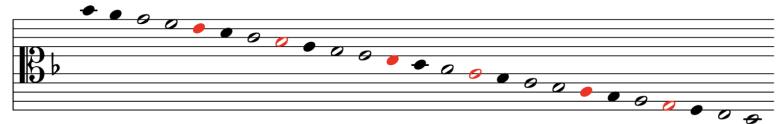
la sol fa la sol fa mi la sol fa mi la sol fa mi la sol fa mi la sol fa mi

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

 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 bestimme 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