

Musica figurata 1

3. Seminar

Institut für Alte Musik
Ruth Bruckner - WS 2024/25

Projekt

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)

Nachbesprechung

Was wurde letzte Woche behandelt?

Modus und Solmisation

Modi:

Von “modus” lat. Mensur, Maßeinheit, Standard, Manier, Methode, Art und Weise

Achtung: “Modus” hat in der Alten Musik verschiedene Bedeutungen:

- Seit der Antike: Aufbau von Skalen/Melodien
- im späten Mittelalter: Rhythmusordnung in der Notation

Modus und Solmisation

Modi: ursprüngliche Namen

- 1. Protos authenticus
- 2. Protos plagalis
- 3. Deuteris authenticus
- 4. Deuteris plagalis
- 5. Tritus authenticus
- 6. Tritus plagalis
- 7. Tetrados authenticus
- 8. Tetrados plagalis

→ welche Töne sind wichtig, nicht Ambitus, Modus als Farbe, kann sich im Verlauf des Stückes ändern (Farbfelder), *Musica enchiriadis* (9. Jh) nennt schon dorisch-phrygisch-lydisch-mixolydisch

Modus und Solmisation

Modi: spätere Namen (aus dem Griechischen)

Dorisch

Phrygisch

Lydisch

Mixolydisch

auch jeweils authentisch oder plagal

→ welche Töne sind wichtig, nicht Ambitus, Modus als Farbe, kann sich im Verlauf des Stückes ändern (Farbfelder), *Musica enchiriadis* (9. Jh) nennt schon dorisch-phrygisch-lydisch-mixolydisch

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):

The image displays eight numbered musical examples arranged in two rows of four. Each example consists of a single staff with a treble clef. The notes are connected by stems and flags, representing a specific rhythmic pattern. Examples 1, 2, 3, and 4 are in C major, while 5, 6, 7, and 8 are in D minor. Circled notes in each example indicate 'Lizenzen' (extensions) of the original pattern.

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

The image shows two lines of musical notation, each on a single staff with a treble clef. The first line contains the memory formula: Pri - - mum quae - ri - te re - gnum De - i. The second line contains: Se - - cun - dum au - - tem si - mi - le est hu - - ic. The notes are connected by stems and flags, and some have horizontal lines above them indicating a melodic contour.

Tetrachord

Musica enchiriadis (vermutlich Abtei Werden 9. Jh):

- Tetrachorde auf einander gestapelt: Ganzton-Halbton-Ganzton, zum nächsten Tetrachord wieder Ganzton
- Tetrachord-Lagen: Graves, Finales, Superiores, Excellentes
- Dasia-Zeichen

Tetrachord

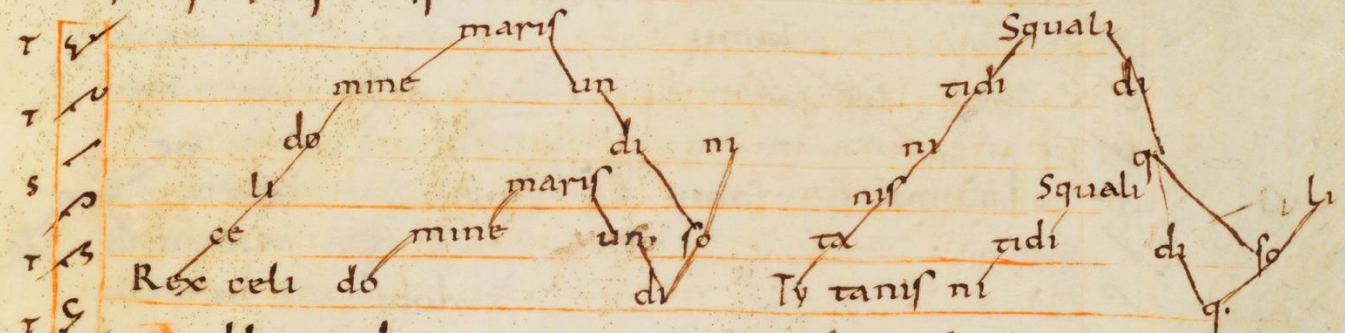
Dasia notatio

The diagram illustrates a tetrachord on a four-line staff. The notes are represented by black dots on the lines. Above the staff, there are various symbols: '77 N 7' under the first two notes, 'F F I F' under the next three, 'JJN J' under the next three, and '66 + 6 7 7' under the final three. A sharp sign (#) is placed above the first note of the final group. Below the staff, horizontal double-headed arrows indicate intervals: 'graves' (under the first two notes), 'finales sive terminales' (under the first three notes), 'superiores' (under the last three notes), 'excellentes' (under the last two notes), and 'residui' (under the final note).

Musica et scolica enchiriadis (c:a 900)

Tetrachord

...sonantia quae tetrachordum
 est subsecundus. Quae ut lucidiora fiant
 exempli descriptione statuatur pro ut pos
 sit fieri subaspectum.

Ad hanc descriptionem canendo facile sen
 titur quomodo in descriptis duobus membris
 sicut subtus tetrachordum sonum organalis uox
 responsum incipere non potest. ita subtus eun
 dem non ualeat positione progredi. & ob hoc
 in finalitate positionum a uoce principali oc
 cupetur ut ambae in unum conueniant. quod
 modo altiora modo submissiora loca
 organum petat.

Ergo quoniam predicti limitis oppositione

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 (*littera, clavis*) 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

Guido von Arezzo

um 992 bei Paris - † 1050 Avellana

- mehrere Erfindungen, lagen aber vielleicht schon in der Luft
- wichtigstes Werk: Micrologus, benutzt Begriffe aus Musica enchiriadis
- → Linien mit Schlüssel und Farben (das kommt nicht in Micrologus, sondern in in Epistula an Freund)
- es geht bei seinen Ausführungen prinzipiell um Unterricht von 5-jährigen Kindern
- f-Linie: rot
- c-Linie: gelb
- adiastematische Neumen wurden damit zu diastematischer Notation

Hexachord

Brief Guidos von Arezzo an Michael, Mönch in Pomposa,
etwa 1030-1032 verfaßt

Quelle: München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 14523, fol. 130r (um 1040
in Italien geschrieben)

Ut queant laxis

Resonare fibris

Mira gestorum

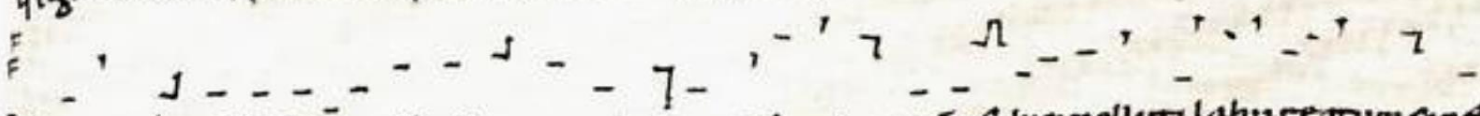
Famuli tuorum

Solve polluti

Labii reatum Sancte Johannes.

Hexachord

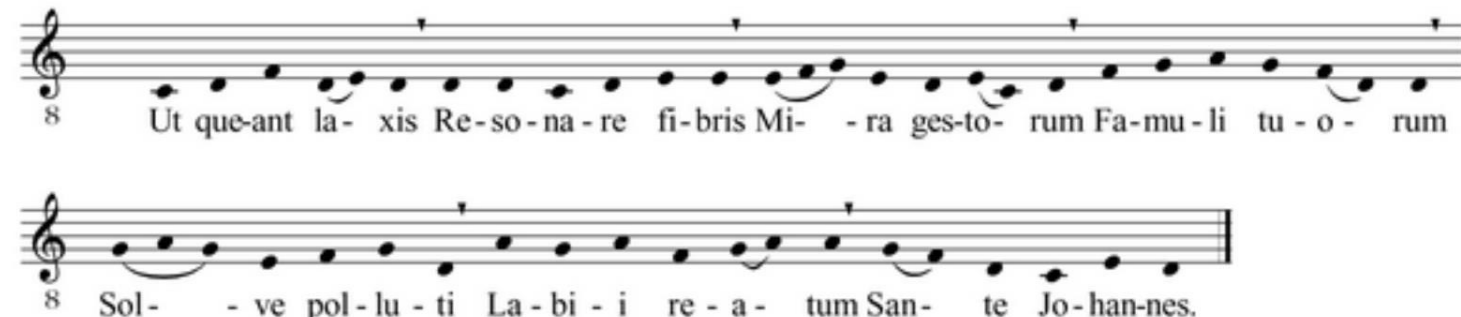
phonia quae...
 ego docendis pueris in primis. etiam in ultimis utor

Ut queant laxis Resonare fibris mira gestorum. Famuli tuorum Solue polluti labii reatum sancte

Vides itaque; ut haec symphonia sensu particulis suis. a vi diuisis incipiat
 uocab; Siquis itaque; unicuique; particulae caput ita exercitat nouerit
 ut confecti quacumque; particula uoluerit indubitanter incipiat. easdem

Joannes

8 Ut que-ant la- xis Re-so-na-re fi-bris Mi- -ra ges-to- rum Fa-mu-li tu - o - rum

8 Sol- - ve pol-lu-ti La-bi-i re-a- tum San- te Jo-han-nes.

Hexachord

Bedeutung des Textes:

Die Chorknaben bitten ihren Schutzherren, den Heiligen Johannes, sie vor Heiserkeit zu schützen.

Guido von Arezzo

Regeln für Wechsel von Hexachorden sind auch für 5-Jährige, nicht bindend,
im Prinzip kann man jederzeit mutieren

Ut re mi fa sol la

Ut re mit fa sol la

ut re mi fa (b-molle) sol la

ut re mi (b-durum) fa sol la

b-mi = h

b-fa = b

Guido von Arezzo

Wilhelm von Dijon/Volpiano/Saint Bénigne:

auch $\frac{1}{4}$ Töne zwischen h und c sowie e und f

nach Guido von Arezzo und dem Liniensystem verschwinden “die Töne, die nicht geschrieben werden”

Marchetto da Padova sagt noch dass die Leittöne sehr hoch gesungen werden

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

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 quadratum

g (durum) mit rotundum

= musica recta

Abweichungen von den darin vorkommenden Noten führen zur musica ficta

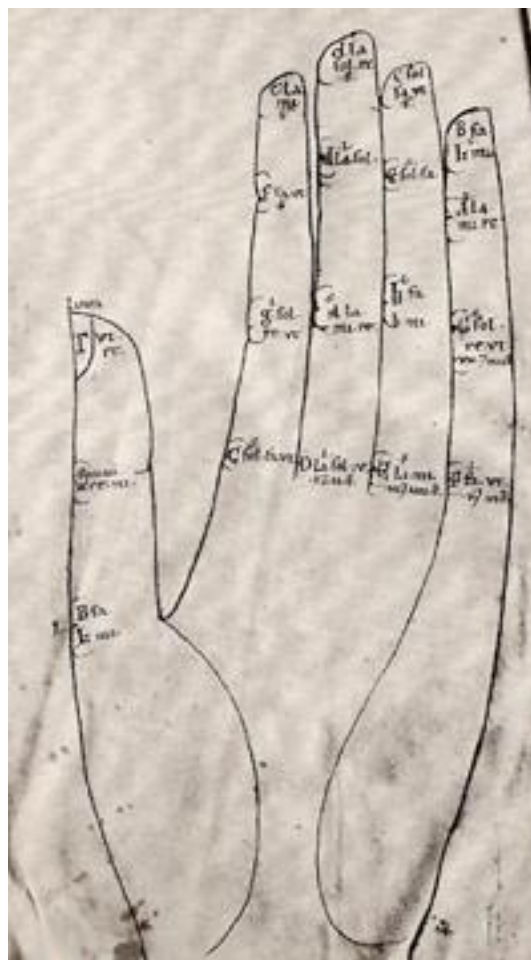
“fa sopra la” gibt es erst im 16. Jh. aber bei früher Musik wenn abwärts eher b und wenn aufwärts dann h

Guidonische Hand

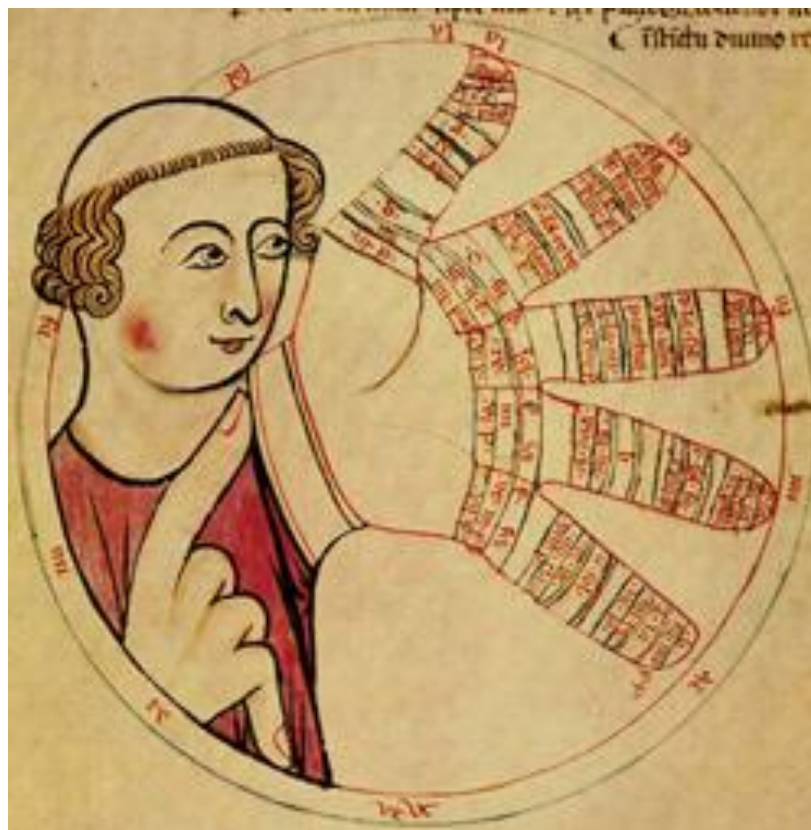
Monte Cassino, Klosterarchiv, Ende 11. Jh.

Guidonische Hand

Wien, Österr. Nationalbibl., Cpv 51, fol. 2v (12. Jh. St Emmeram)

Guidonische Hand

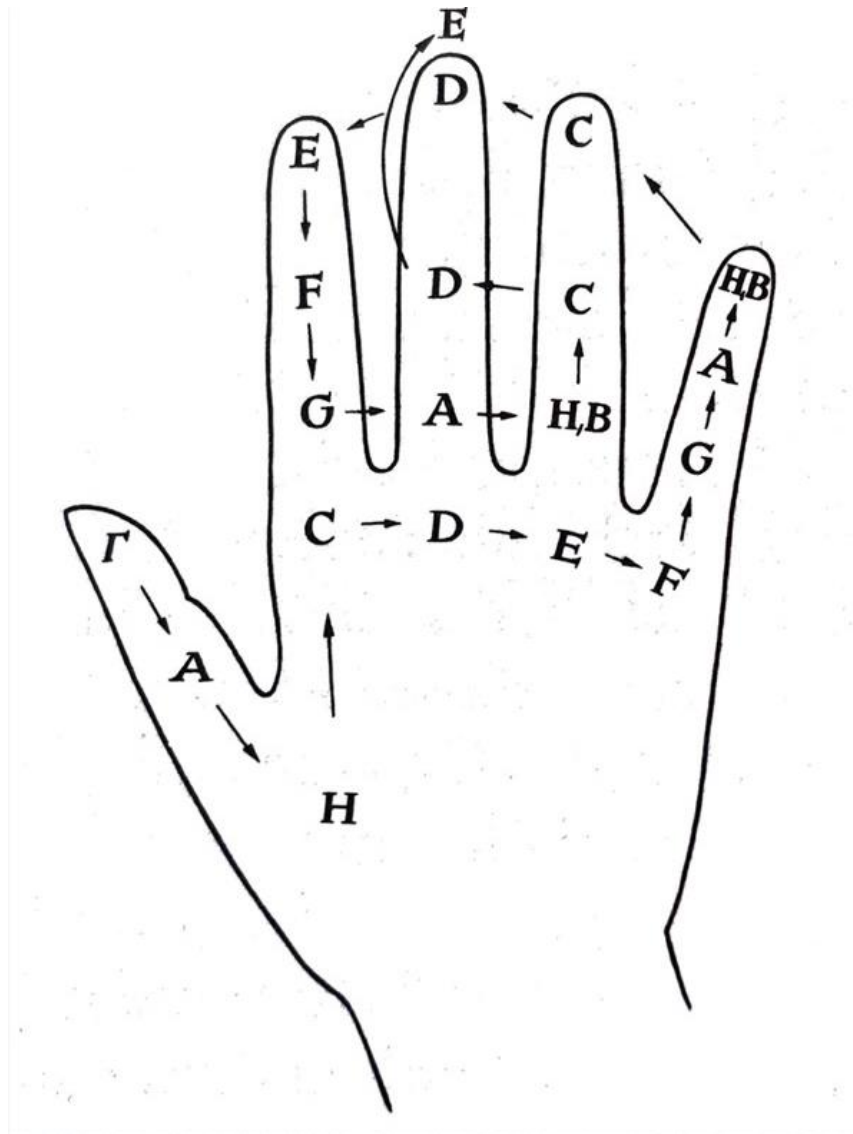
Musiktraktat des Elias Salomo (1274): Mailand, Biblioteca Ambrosiana
Cod. D 75 inf., fol. 6r

Guidonische Hand

Wien, Österr. Nationalbibl., (Cpv) 787, fol. 46v - 13. Jh

Guidonische Hand

Notenschrift

Früheste Aufzeichnung mittelalterlicher Musik

ab dem 8. Jh erstmals, im 9. Jh häufiger: Neumen

Neuma = von griechisch: Wink, Gebärde, Zeichen

Unterstützung sich eine schon bekannte Melodie ins Gedächtnis zu rufen, nicht zur Interpretation einer unbekannteren Melodie

älteste Neumen aus Nordfrankreich (paläofränkische Neumen)

Notenschrift

Zu Beginn als adiastematische Neumen: ohne Notenlinie
d.h. ohne genaue Angabe der Tonhöhe

In manchen Regionen sehr lange ohne Notenlinien, z.B.
Deutschland oder Schweiz (St. Gallen)

Aquitanische Neumen versuchen durch Platzierung der
Punkte die Tonhöhe anzugeben

Notenschrift

Seit Guido von Arezzo:

Neumen mit Notenlinien

C-Linie gelb

F-Linie rot

jeweils unter diesen ein Halbton

mit Schlüsselangabe, gibt aber nur Lage der Halbtöne an,
nicht absolute Tonhöhe

Notenschrift

Verzierungsneumen

z.B. Plica, Quilisma

Vortragsangaben

Brief von Notker an Lantpert mit Erklärung der Zeichen:

- höher: o(?)/l/s (l kommt von levare, höher)
- gleich: e/simul
- tiefer: i/a (i meist ohne Punkt) kommt von iusum; Gebrauch → tiefer als man denkt
- schnell: c (celeriter)
- langsam: t (tenere)
- süß/rit.: x (expectare)

Notenschrift

ab 12. Jh

kalligraphierte Notation - Quadratnotation

aus dieser Notation entsteht weiter die Modal und Mensuralnotation

im deutschen Bereich:

gotische Choralnotation (Rhombus statt Quadrat)

	St. Gallen	Metz	Nordfrz.	Benevent	Aquitan.	Quadrat-N.	Hufnagel-N.
Akzent-Neumen (Auf- u. Abbewegung)	Punctum	·(∖)	·~	-	~	·	■
	Virga	/ /	∩	∩	∩	∩	∩
	Podatus (Pes)	∩ ∩	∩ ∩	∩	∩	∩	∩
	Clivis (Flexa)	∩	∩ ∩	∩	∩ ∩	∩ ∩	∩ ∩
	Scandicus	∩ ∩	∩ ∩	∩	∩	∩ ∩	∩ ∩
	Climacus	∩ ∩	∩ ∩	∩ ∩ (β)	∩ ∩	∩ ∩	∩ ∩
	Torculus	∩ ∩ ∩	∩	∩	∩	∩ ∩	∩ ∩
	Porrectus	∩	∩	∩	∩ ∩	∩ ∩	∩ ∩

D Die acht Grundneumen in verschiedenen Schreibweisen

	St. Gallen	heutiger Choralschrift
Akzent-N.	Pes subbipunctis	∩ ∩
	Torculus resupinus	∩ ∩ ∩
	Porrectus flexus	∩ ∩ ∩
Haken-N.	Epiphonus	∩
	Cephalicus	∩
	Ancus	∩ ∩

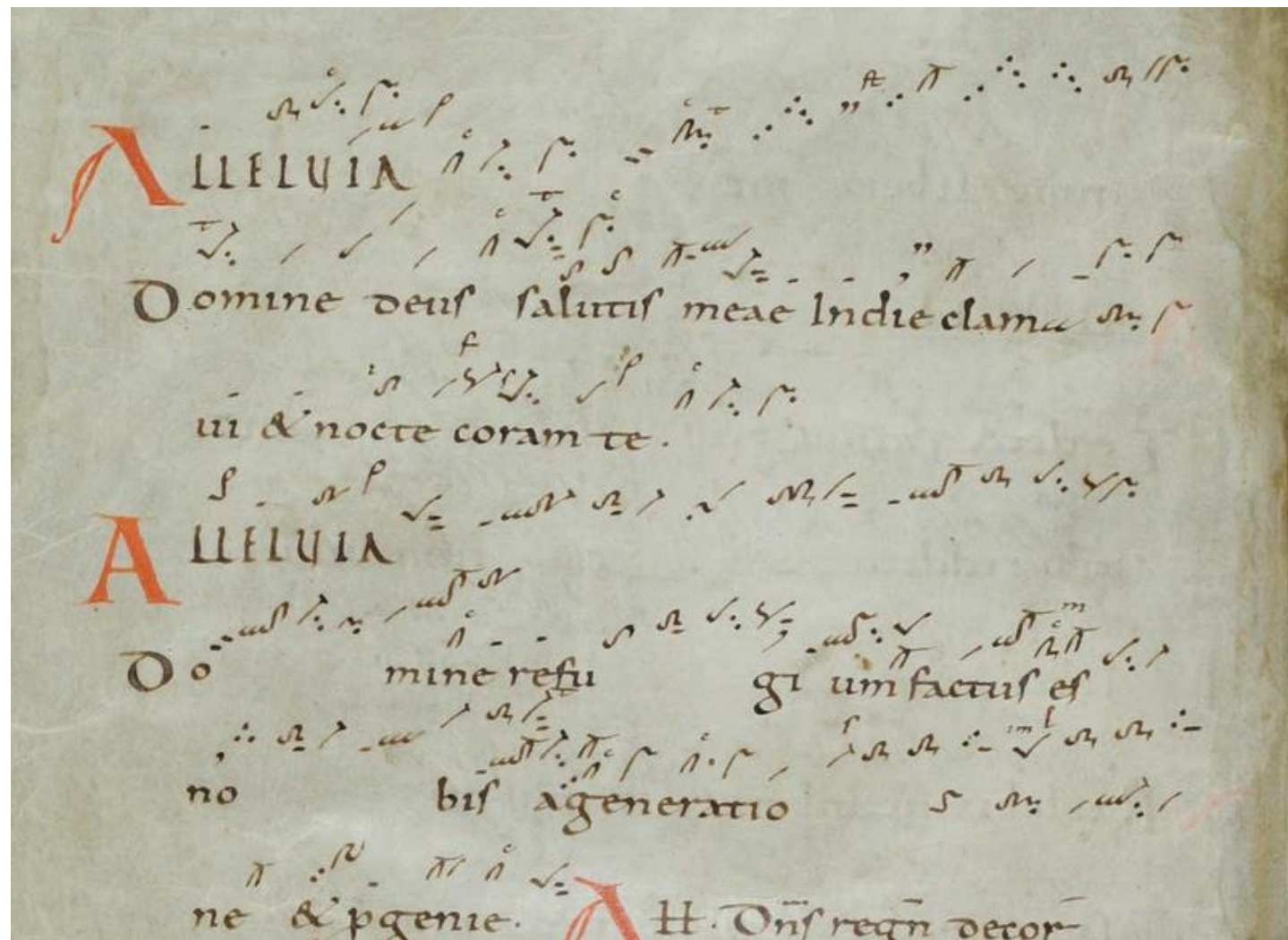
	St. Gallen	heutiger Choralschrift
Haken-Neumen (Vortragsweise)	Strophicus	∩ ∩ ∩ ∩
	Oriscus	∩ ∩
	Pressus	∩ ∩
	Trigon	∩ ∩ ∩
	Salicus	∩ ∩
	Quilisma	∩ ∩ ∩

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

Zeichen	Name	Bedeutung	Ausführung
/	Virga	„Stöckchen“	•
•	Punctum	„Punkt“	•
✓	Pes oder Podatus	„Fuß“	••
↷	Clivis	von <i>clivus</i> = „Hügel“	••
⤵	Torculus	„Presse“ oder „Kurbel“ (der Presse)	••
↔	Porrectus	von <i>porrigere</i> = „strecken“ oder „ausstrecken“	••
↗	Climacus	von <i>climacis</i> = „Höhepunkt“ oder „kleine Treppe“	••
↗	Scandicus	von <i>scandere</i> = „klettern“	••

	St. Gallen	Römische Choralnotation	Deutsche Choralnotation
Punctum	· (·)	▪	•
Tractulus	—		
Virga	/ /	ᵛ	ᵛ
Pes (Podatus)	∨ ∨	ᵛ	ᵛ
Flexa (Clivis)	^	ᵛ	ᵛ ᵛ
Climacus	/ /	ᵛ	ᵛ
Scandicus	//	ᵛ	ᵛ
Torculus	∨ S —	ᵛ	ᵛ
Porrectus	N	ᵛ	ᵛ
Pes subbipunctis	∨ ∨:	ᵛ	ᵛ
Climacus resupinus	/ /	ᵛ	ᵛ
Oriscus	γ	▪	•
Pressus- verbindungen	∨ ∨ ∨	(ᵛ)	
Salicus	/	(ᵛ)	ᵛ
Strophicus	” ””	...	””
Quilisma	∪		
Liquescens, besonders Cephalicus	/	ᵛ	ᵛ
Epiphonus	∪	ᵛ	

	Punctum	Virga	Pes	Clivis	Torculus	Porrectus	Scandicus	Climacus	Schrift- richtung	Oriscus	Quilisma	Salicu
	•	┘	⏏	↘	↗	┘	↗	↘			↗	
1 St. Gallen	•••	┘┘	✓✓	↘↘↘	↗↗↗	┘	↗	↘↘	∧	↘ ↘	↗↗	↘
2 England	•	┘	┘!	↘↘	↗↗	┘┘┘	!	↘↘	∩	•	↗	•
Zentralfrankreich	•••	┘	┘┘	↘	↗	┘	! !	↘↘	∧	•	↗	
3 - St. Benigne	••	┘	┘┘	↘	↗↗	┘	!	↘	∧	•		
4 - Chartres	•	┘	┘	↘	↗	┘		↘	∧	•	↗	
5 - Nevers	•	┘	┘	↘	↗	┘		↘	∧	•	↗	
6 - Normandie	••	┘	┘	↘	↗	┘	!	↘	∧	•		
7 Lothringisch	•••	┘	┘┘	↘↘	↗↗	┘↘	!↘	↘↘	∧	•	↗	
8 Paläofränkisch	••		┘┘	↘↘	↗↗	┘	!↘	↘↘	∧			
9 Bretonisch	•	┘	✓↘	↘↘	↗↗	┘	↘	↘	∧	↘↘	↗	↘
10 Aquitanien	••	•	┘	↘	↗	┘	↘	↘	∧	•	↗	
11 Katalonien	•	┘	┘	↘	↗	┘		↘	∧			
12 Bologna	••	┘	┘	↘↘	↗↗	┘	!↘	↘↘	∧	•	↗	
13 Benevent	••	┘	┘	↘↘	↗↗	┘↘	↘	↘↘	∧	•	↗	↘
14 Nonantola	•┘	┘	!┘┘	↘↘	↗↗	┘	!↘	↘↘	∩∧	•	!↘	

St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 359, s 148, 922-926 n. Chr.

Antiphon Hildegards von Bingen

(* Bermersheim, bei Alzey, 1098; † Rupertsberg, bei Bingen, 17.9.1179)

Quelle: Dendermonde, St.-Pieters & Paulusabdij, Ms. Cod. 9, fol. 157r

Veritas ueritatum

Phillipp der Kanzler (b Paris, ca. 1160-70; † Paris, ?26 Dec 1236)

Quelle: Florenz, Biblioteca Mediceo-Laurenziana, Pluteo 29,1, fol. 423v-424r (13. Jh)

Hymn.

8.

V

Eni cre- á-tor Spí-ri-tus, mentes tu-ó-rum ví-si-

ta, imple su-pérna grá-ti-a, quæ tu cre- ásti, pécto-ra.

2. Qui dí-ce-ris Pa-rácli-tus, donum De-i al-tíssimi, fons vi-

vus, ignis, cá-ri-tas et spi-ri-tá-lis úncti-o. 3. Tu septi-fór-

mis múne-re, déxtræ De-i tu dí-gi-tus, tu ri-te promíssum

Patris sermó-ne di-tans gúttu-ra. 4. Accénde lumen sénsi-

bus, infúnde amó-rem córdi-bus, infírma nostri córpo-ris,

virtú-te firmans pérpe-ti. 5. Hóstem re-pél-las lóngi-us

pa-cémque do-nes pró-tinus ; ductó-re sic te prævi-o

Hrabanus Maurus: Hymnus Veni creator (9. Jh)

Manuskript: Wien ÖNB, cod. 652, fol 2v (Fulda, 2. Viertel 9. Jh)

Hymn.
8.
V

Eni cre- á-tor Spí-ri-tus, mentes tu-ó-rum ví-si-

ta, imple su-pérna grá-ti-a, quæ tu cre- ásti, pécto-ra.

2. Qui dí-ce-ris Pa-rácli-tus, donum De-i al-tíssimi, fons vi-

vus, ignis, cá-ri-tas et spi-ri-tá-lis úncti-o. 3. Tu septi-fór-

mis múne-re, déxtræ De-i tu dí-gi-tus, tu ri-te promíssum

Patris sermó-ne di-tans gúttu-ra. 4. Accénde lumen sénsi-

bus, infúnde amó-rem córdi-bus, infírma nostri córpo-ris,

virtú-te firmans pérpe-ti. 5. Hóstem re-pél-las lóngi-us

pa-cémque do-nes pró-tinus; ductó-re sic te prævi-o

vi-témus omne nó-xi-um. 6. Per te sci- ámus da Patrem

noscámus atque Fí-li-um, te u-tri- úsque Spí-ri-tum credá-

mus omni témpo-re. A-men.

Repetitorium

Habt ihr Fragen zur heutigen Stunde von Musica figurata?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

V1 Pas-tor cum tra - e - ret per fre - ta na - vi - bus
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

V2 I - de - is He - le - nam per - fi - dus hos - pi - tam
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

V3 in - gra - to ce - le - res ob - ru - it o - ti - o
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

V4 ven - tos ut ca - ne - ret fe - ra
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

STIRPS IESSE FLORIGERAM - BENEDICAMUS DOMINO
Quelle: Paris, Bibl. Nat., f. lat. 3549, fol. 166v.

Stirps iesse - Benedicamus Domino

Paris, BN, f. lat. 3549, fol. 166v-167r

8

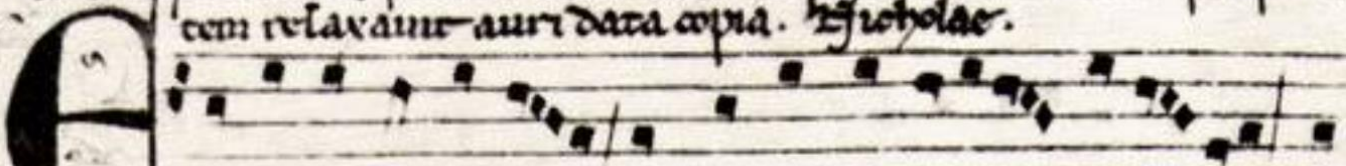
Stirps ies - se flo - ri - ge - ram / ier - mi - na - vit vir - gu - lam /

Be -

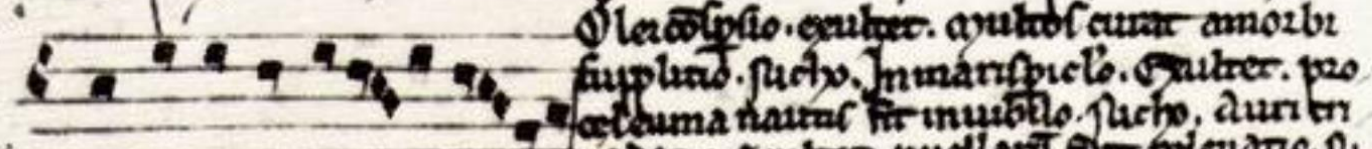
The image shows a musical score for the hymn 'Stirps iesse - Benedicamus Domino'. It consists of two staves. The upper staff is in treble clef and contains a melodic line with lyrics: 'Stirps ies - se flo - ri - ge - ram / ier - mi - na - vit vir - gu - lam /'. The lower staff is in bass clef and contains a single note on the first line, with the lyric 'Be -' below it. A small number '8' is written above the first measure of the upper staff.

STIRPS IESSE FLORIGERAM - BENEDICAMUS DOMINO
Quelle: Paris, Bibl. Nat., f. lat. 3549, fol. 166v.

In sua infancia celebra ieiunium. fons et caput dicitur ad felleum omnium. Hic manus abstinere quod in amillas non suggereret nisi semel. nec edebat extra sexta feria. Nicholaus. Sularunt clericos oculos inuidia. quos occidit cum iuxta ad sua nequitia. tres puellas maritavit de peccatis obleruavit. paupertatem relaxavit auri data copia. Nicholae.

Exultet hec cantio In sancti nicholai pretonio. Su

plendylio. exultet. exultet curat amorbi
 suplicitio. suchy. In maris piclo. Exultet. pro
 celebra natus sit in uobello. suchy. auri tri
 nadatio. exultet. puellarum fuit releuatio. su
 cholauus est cleri preccio. cho.

Anonym

Quelle: Florenz, Biblioteca Mediceo-Laurenziana, Pluteo 29,1, fol. 423v-424r
 (13. Jh)

- 8
1. [Ex - ul - tet hec con - ti - o,] ex - ul - tet hec con - ti - o,
 2. O - le - i con - sper - si - o,
 3. In ma - ris pe - ri - cu - lo,
 4. Au - ri tri - na da - ti - o,

8

In sanc - ti ni - cho - la - i pre - co - ni - o Ni - cho - la - us est cle - ri pro - tec - ti - o.
 Mul - tos cu - rat a mor - bi sup - pli - ci - o
 Pro - ce - leu - ma nau - tis fit in iu - bi - lo
 Pu - el - la - rum fu - it re - ve - la - ti - o

Veritas veritatum

Phillipp der Kanzler (b Paris, ca. 1160-70; † Paris, ?26 Dec 1236)

Quelle: Florenz, Biblioteca Mediceo-Laurenziana, Pluteo 29,1, fol. 423v-424r (13. Jh)

per alia rez erat ab omnia.

G

Gratias ueritatum uia uite uertual per uerna

tu semital eliminant peccatum te uerbum incarnatum

clamant fidel spes caritas tu prime pacis statum reformas

post reatum. Tu post carnis delicias das gratias

ut faciat bea tum. O quam mira potencia

quam regia uox principis cum egrotanti precipis surge

tolle graba tum de stratu tu beato nos

dedit in regni de mortu uenenato fel in helic palato per culpe disse diu iuratu
nascedu enflato. moza lamare pcculit in selu en fundre. nul au dulce bibitur
de uase uizato. Spiritus uicant sps ositu in pena supptu no reddir p pccant.
ut amor castitatis q reuere fili castiger in platu fer metu uerustant. qn spo
l uener iuauer q facer istu nspend abtuler e distulit. sine spignat sua ad uer
ma adesp iniquitatis.

Omnia sub peccato
clausit ade merita
dumyrior in uertu
no paruo madato.

