

Zeitschrift: Basler Beiträge zur Historischen Musikpraxis : Veröffentlichungen der Schola Cantorum Basiliensis

Herausgeber: Schola Cantorum Basiliensis

Band: 40 (2020)

Rubrik: Abstracts und Kurzbiographien

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 25.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Abstracts und Kurzbiographien

Alphabetisch nach Autorinnen und Autoren

Agnieszka Budzińska-Bennett

Von Mäusen und Menschen. Parodie in einem Motetten-Kontrafaktum des 13. Jahrhunderts

Die Intertextualität in den Motetten der Ars Antiqua und die Bedeutung von deren Tenores für die Interpretation der Oberstimmen ist in der Forschung nach wie vor ein wenig untersuchtes Thema. Noch weniger Aufmerksamkeit wurde dem Phänomen der Kontrafakturen in dieser Gattung gewidmet. Dieser Beitrag bietet eine neue Lesung und Interpretation der Texte einer Gruppe von Motetten, die in den Handschriften Montpellier, Bamberg und Cambrai zu finden sind. Sie teilen das musikalische Material des Motetus (mit zwei lateinischen und einem französischen Text) und des bisher nicht identifizierten Tenors. Auf der Basis einer genauen Anschauung der Überlieferungssituation wird eine komplexe Deutung einer einfachen zweistimmigen Motette angeboten, die das Verständnis des Stücks komplett verändert und auch seine parodistische Facette offenbart.

Of Mice and Men. Parody in a 13th-Century Motet-Contrafactum

The intertextuality in the motets of Ars Antiqua and the importance of their tenors for the interpretation of the upper voices are still a little investigated field in musicological research. Even less attention has been paid to the phenomenon of the contrafacta in this polyphonic genre. This article offers a new reading and interpretation of the texts of a group of motets that can be found in the Montpellier, Bamberg and Cambrai manuscripts. These motets share the musical material of the motetus (with two Latin texts and one

French one) and of the tenor – hitherto unidentified. Based on a precise analysis of the textual tradition, a complex interpretation of a simple two-part motet is offered which completely changes the understanding of the piece, also revealing its parodic side.

Agnieszka Budzińska-Bennett (b. 1973), musicologist and early music performer (voice and harp), graduated from Poznań University (where she obtained her PhD in 2010 with a thesis on intertextuality in *ars antiqua* motets) and Schola Cantorum Basiliensis (Medieval Voice 2001, MAS in Vocal Ensemble 2010). A freelance musician, researcher and lecturer in Gregorian chant and music history (Schola Cantorum Basiliensis, Musikhochschule Trossingen, Uniwersytet Papieski w Krakowie, University of Madison-Wisconsin). Recorded over twenty five internationally recognised CDs (ICMA 2019, Echo Klassik 2009) with newly discovered repertoires (including eleven by her acclaimed Ensemble Peregrina).

Davide Daolmi

“Quan vei” vs “Quisquis cordis”: The Contrafactum as a Bridge Between Linguistic Boundaries

The production of courtly lyric in Europe between 1200 and 1300 is characterised by an extraordinary homogeneity of themes and forms despite the linguistic variety peculiar to medieval vernacular cultures. The paper aims to explore the role played by music in the process of cultural assimilation, mainly characterised by the operations of memory and orality, that informed the transnational circulation of courtly lyric in the period. Based on the case study of *Can vei la lauzeta mover*, probably the most widespread melodic theme, strongly connected with para-liturgical lyric production, this paper focus on the function of music to reconstruct and map the ways in which courtly lyric circulated in Europe. The paper also explores the interaction of linguistically diversified domains as a main factor in the elaboration of the collective imagination proper to the age of the Crusades. This happened in a period when, due to Muslim pressures, it became urgent to bypass ‘national’ boundaries so as to strengthen shared cultural identities throughout Christian Europe.

“Quan vei” vs “Quisquis cordis”: Das Kontrafakt als Brücke zwischen Sprachgrenzen

Die Produktion von höfischer Lyrik in Europa zwischen 1200 und 1300 zeichnet sich durch eine außergewöhnlich hohe Homogenität von Themen und Formen aus, die im Gegensatz zur sprachlichen Vielfalt steht, wie sie den mittelalterlichen weltlichen Kulturen eigen ist. Der Beitrag versucht die Rolle der Musik zu erkunden, die sie beim Prozess der kulturellen Assimilation spielte. Diese ist hauptsächlich vom Zusammenspiel von Gedächtnis und Mündlichkeit bestimmt, welche die transnationale Zirkulation der höfischen Lyrik in der Epoche kennzeichnete. Basierend auf einer Untersuchung von *Can vei la lauzeta mover*, dem vielleicht am häufigsten überlieferten Melodiethema, das eng mit einer paraliturgischen Lyrik-Produktion verbunden ist, fokussiert dieser Beitrag auf die Funktion der Musik, um die Wege der höfischen Lyrik in Europa aufzuzeichnen und zu rekonstruieren. Darüber hinaus wird die Interaktion in sprachlich diversifizierten Gebieten erkundet, die ein Hauptfaktor in der Ausgestaltung der kollektiven Imagination im Zeitalter der Kreuzzüge darstellt. Diese geschah in einer Zeit, in der unter muslimischen Druck die Überwindung ‘nationaler’ Grenzen notwendig wurde, um die gemeinsame kulturelle Identität im christlichen Europa zu stärken.

Davide Daolmi is professor of History of Early Music and Theory of Music at the University of Milan. He obtained a diploma in Composition (Conservatory of Milan), a PhD in Musicology (La Sapienza in Rome), and held a postdoctoral position at Yale University. His main research interests concern cultural history, philology, Italian opera and medieval music. He has published several critical editions, most recently, Rossini’s *Petite messe solennelle* with Fondazione Rossini Pesaro. By combining musical philology and cultural history, his recent book *Trovatore amante spia*, analyses some aspects of the 19th-century ‘invention’ of the Middle Ages.

Helen Deeming

The Performance of Devotion: Multi-Lingual Networks of Songs and Sermons in the Thirteenth and Fourteenth Centuries

This paper delves into the tradition of song-text substitution in sources from thirteenth- and fourteenth-century France, England and Ireland, and explores its links with preaching and other forms of religious instruction, by revealing networks of songs that appear sometimes in the liturgy, elsewhere in non-liturgical manuscripts, and are quoted in sermons and other doctrinal contexts. I seek to investigate what these networks of songs in different languages and various musical guises may teach us about the utility of musical and poetic materials as tools for spiritual education and private or corporate devotion.

Die Aufführung von Andacht: Mehrsprachige Netzwerke von Liedern und Predigten im 13. und 14. Jahrhundert

Der Beitrag beschäftigt sich mit der Tradition des Austauschens von Liedtexten in Quellen des 13. und 14. Jahrhunderts aus Frankreich, England und Irland. Er erkundet ihre Verbindung mit Predigten und anderen Formen von religiöser Unterweisung, indem Lied-Netzwerke gezeigt werden, die mitunter in der Liturgie, aber auch in nicht-liturgischen Handschriften erscheinen, und die in Predigten und in anderen Kontexten einer Unterweisung zitiert werden. Es wird versucht zu zeigen, was diese Lied-Netzwerke in verschiedenen Sprachen und in unterschiedlicher musikalischer Erscheinung über die Verwendbarkeit von musikalischen und poetischen Materialien als Werkzeuge für eine geistliche Erziehung oder private wie gemeinschaftliche Andacht aussagen können.

Helen Deeming is Reader in Music at Royal Holloway University in London. A specialist in medieval music, she has particular expertise in medieval song (Latin, French, and English), medieval polyphony, manuscripts and source studies, and medieval notation. She has published on music in England and France from the twelfth to the fifteenth century, and on music's institutional, archival, and social contexts. Current projects include an introductory textbook on medieval polyphony and song, and a monograph on vernacular song in medieval England.

David Fallows

How to Win the Binchois Game

The ‘Binchois game’ was first played twenty-five years ago and generated a certain amount of literature over the years. In it, the last three bars of a Binchois chanson are hidden from view and the players must guess the final pitch. Recent publications on the topic of modality in polyphonic songs of the fifteenth century have made it possible to reconsider the issues and to conclude that there are very simple ways of winning (but not always).

Wie das ‘Binchois-Spiel’ zu gewinnen ist

Das ‘Binchois-Spiel’ wurde erstmals vor 25 Jahren gespielt und brachte über die Jahre eine gewisse Anzahl von Aufsätzen hervor. In diesem Spiel werden die letzten drei Takte einer Chanson von Binchois verdeckt und die Spieler müssen die Schlusstöne erraten. Jüngst erschienene Publikationen über Modalität in mehrstimmigen Liedern des 15. Jahrhunderts ermöglichen nun eine erneute Betrachtung dieser Frage und den Schluss, dass es sehr einfache Methoden gibt zu gewinnen (allerdings nicht immer).

David Fallows (b. 1945 in Buxton) studied at Jesus College, Cambridge (B.A., 1967), King’s College, London (M.Mus., 1968), and the University of California at Berkeley (PhD, 1977). From 1976 until his retirement in 2010 he taught at the University of Manchester. His publications are almost all on the music of the ‘long’ 15th century, including books on *Dufay* (1982) and *Josquin* (2009) as well as a catalogue of the 15th-century song repertory in all European languages (1999). Recently he has turned his focus more to English music, with a major *Musica Britannica* edition of *Secular Polyphony, 1380–1480* (2014) an elaborately commented facsimile of *The Henry VIII Book* (2014) and a book on *Henry V and the Earliest English Carols* (2018). He was appointed Chevalier de l’Ordre des Arts et Lettres (République Française) in 1994, elected a Fellow of the British Academy in 1997 and was President of the International Musicological Society, 2002–7.

Beat Föllmi

Die unterschiedliche Praxis der Kontrafaktur bei Lutheranern und Reformierten im 16. Jahrhundert: Theologie, Liturgie, Gesang

Die unterschiedliche Praxis der Kontrafaktur bei Lutheranern und Reformierten im 16. Jahrhundert verweist auf verschiedene Liturgiekonzepte der beiden Konfessionen, die wiederum in deren unterschiedlicher theologischer Auffassung des Gottesdienstes wurzeln. Es ist interessant festzustellen, dass im 16. Jahrhundert die reformierte Gesangstradition das Lateinische als Liturgiesprache völlig ausschließt, sich aber gleichzeitig musikalisch stärker an der Gregorianik orientiert als die Lutheraner – sei es durch direkte Kontrafaktur oder durch die Übernahme gregorianischer Melodie- oder Formmodelle. Die Lutheraner hingegen (nach einer frühen Phase des Experimentierens wie beispielsweise in Luthers *Deutscher Messe* von 1526) orientieren sich musikalisch vorwiegend am volkssprachigen Liedgut, obwohl sie das Lateinische als Liturgiesprache nicht gänzlich ausschließen.

Differing Practises of Contrafacta among Lutherans and other Reformers in the 16th Century: Theology, Liturgy, Singing

The differences concerning contrafaction among Lutherans and Reformed in the 16th century point to different concepts of liturgy of the two denominations, which in turn stem from their different theological views on divine service. It is interesting to note that in the 16th century, the Reformed singing tradition completely excluded Latin as a liturgical language, but at the same time musically was more orientated towards Gregorian chant than the Lutherans – be it through direct contrafacta or by adopting Gregorian melody or form models. The Lutherans, on the other hand (after an early phase of experimentation, such as in Luther's *Deutscher Messe* in 1526), musically were predominantly orientated towards vernacular songs, although they do not completely exclude Latin as the liturgical language.

Beat Föllmi, Musikwissenschaftler und Theologe, ist seit 2012 Professor für Kirchenmusik und Hymnologie an der Evangelisch-theologischen Fakultät der Universität Strassburg. Er ist Mitglied des Exzellenzclusters GREAM (Groupe de Recherche Expérimentale de l'Acte Musical) und ist Leiter der Forschungsgruppe AVEDEMETER, die sich mit der Rezeption biblischer

Themen in der Kultur beschäftigt. Er war Gastprofessor an den Universitäten Laval (Québec) und Kyoto (Japan). Im Bereich Hymnologie interessiert er sich vor allem für das Psalmsingen der reformierten Tradition und für Fragen zu Kirchenlied und Identität. Mit Prof. Ansgar Franz von der Johannes Gutenberg-Universität Mainz leitete er das Projekt «Hymnological Database» (HDB), eine Online-Datenbank der Gesangbücher und Kirchenlieder vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart.

Markus Grassl

Kontrafaktur – Borrowing – Intertextualität: Stationen der musikwissenschaftlichen Auseinandersetzung

Die musikwissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Phänomen «Kontrafaktur» blickt mittlerweile auf eine 100-jährige Geschichte zurück. Dieser Beitrag unternimmt den Versuch einer vor allem begriffsgeschichtlichen Rekonstruktion an drei signifikanten Stellen: Zunächst werden die wesentlichen Voraussetzungen und Folgen des von Friedrich Gennrich in das Fach eingeführten Begriffs in den Blick genommen. Nicht zuletzt im Vergleich mit der vor allem in der deutschsprachigen Forschung geführten Diskussion wird zweitens die Kategorie des «borrowing» thematisiert, die seit den 1980er-Jahren eine gewisse Konjunktur in der englischsprachigen Literatur erfahren hat. Abschließend werden Überlegungen zur musikwissenschaftlichen Rezeption des Konzepts der Intertextualität angestellt und an einem Beispiel aus dem französischen Chansonrepertoire des 16. Jahrhunderts nach dessen Potenzial für die Beschäftigung mit dem Phänomen Kontrafaktur gefragt.

Contrafacture – Borrowing – Intertextuality: Stages of the Musicological Discussion

The phenomenon “contrafact” has been discussed in musicology for over a century. This article attempts to reconstruct the history of the concept focusing on three significant stages: First, the essential prerequisites and consequences of the term introduced in the discipline by Friedrich Gennrich are considered. Secondly, the category of “borrowing”, which has experienced a certain boom in English-language literature since the 1980s, is discussed also with regard to the debate that has primarily been held in the German-speak-

ing research environment. Finally, the musicological reception of the concept of intertextuality is reflected and, using an example from the French chanson repertoire of the 16th century, its potential for the study of the phenomenon of the contrafacta is discussed.

Markus Grassl ist Professor am Institut für Musikwissenschaft und Interpretationsforschung an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (mdw). Er promovierte an der Universität Wien mit einer Arbeit über Instrumentalmusik um 1600 und wurde 2010 an der mdw mit «Studien zur Rezeptions- und Aufführungsgeschichte alter Musik im 20. Jahrhundert» habilitiert. Er lehrt seit 1996 an der mdw, vertrat 2001 eine Professur an der Staatlichen Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Stuttgart und ist daneben als Gastlektor an der Universität Wien, der Sigmund-Freud-Universität Wien und der Donau-Universität Krems tätig. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen die frühe Instrumentalmusik, französische Musik und Musikkultur des 17. und 18. Jahrhunderts sowie die musikalische Aufführungsgeschichte insbesondere von alter Musik im 20. Jahrhundert.

Valentin Groebner

Gunderfey, contrafetten, Konterfei. Ein Wort und seine Geschichte zwischen dem 14. und dem 16. Jahrhundert

Der Begriff «contrefatt» – oder auch selbstbewusster in der Formulierung: «recht contrefatt» – findet sich auf vielen Dokumenten des ausgehenden Mittelalters: nicht nur in Handschriften über Musik, sondern auch in Traktaten zur Bildhauerei und Malerei; in Chroniken und Gesetzestexten ebenso wie auf Handzeichnungen, Holz- und Kupferstichen. «Contrafetten» stand für eine Fülle sehr verschiedener Techniken. Es ist verlockend, das Wort mit den großen technischen Innovationen der Epoche in Verbindung zu bringen, mit der Reproduktion von Bildern, dem Druck mit beweglichen Lettern und der neu entstandenen Technik des realistischen Porträts; schließlich ist das deutsche «Konterfei» davon abgeleitet. Im «contrafetten» schwangen aber nicht nur neutrale, sondern auch ambivalente und eindeutig negative Bedeutungen mit; der englische Begriff «counterfeit» – Fälschung, Fälschen – zeigt das bis heute. Welche Bedeutungen und Wertungen waren zwischen dem 14.

und dem 16. Jahrhundert mit dem Begriff verbunden, und wie können wir sie einordnen?

Gunderfey, contrafetten, Konterfei. A Word and its History between the 14th and 16th Centuries

The term “contrefatt” – or more assertive in the wording: “quite contrefatt” – can be found in many documents from the late Middle Ages: not only in manuscripts on music, but also in treatises on sculpture and painting; in chronicles and legal texts as well as on hand drawings, wood and copper engravings. “Contrafetten” stood for an abundance of very different techniques. It is tempting to associate the word with the great technical innovations of the era, with the reproduction of images, with printing with movable letters and the new technique of realistic portraits; in conclusion, the German word “Konterfei”, meaning portrait or image is derived from this. However “contrafetten” did not only have neutral, but also ambivalent and clearly negative meanings; the English term “counterfeit” – a fraudulent imitation or even forgery – shows this to this day. What meanings and values were associated with the term between the 14th and 16th centuries and how can we classify them?

Valentin Groebner, geboren 1962 in Wien, ist seit 2004 Professor für die Geschichte des Mittelalters und der Renaissance am Historischen Seminar der Universität Luzern. Zahlreiche Publikationen zur Erinnerungsgeschichte und zur visuellen Kultur, zuletzt: *Retroland. Geschichtstourismus und die Sehnsucht nach dem Authentischen* (Frankfurt/M. 2018) und *Wer redet von der Reinheit? Eine kleine Begriffsgeschichte* (Wien 2019).

Silke Leopold

Weckmann, Profe, Bach & Co.: Konfessionelle Kontrafakturen

Seit Martin Luther die Ostersequenz *Victimae Paschali Laudes* und mehrere gregorianische Hymnen mit deutschen Texten versah, gehört die konfessionelle Kontrafaktur zu den Selbstverständlichkeiten der protestantischen Kirchenmusik. Selbst in Zeiten, da im Namen der Religion Kriege geführt wurden, gehörte die Musik zu den Gütern, die den konfessionellen Grenzen, um

die so viel Blut floss, wenig Aufmerksamkeit schenkte. Mit kleinen Änderungen am Text ließ sich die Mehrzahl der katholischen Kirchenkompositionen auch für den lutherischen Gottesdienst aufbereiten. Auch im protestantischen Norden Deutschlands schätzte man die italienische Musik, und Kirchenmusiker wie Matthias Weckmann oder Ambrosius Profe mochten auf Komponisten wie Monteverdi oder Rovetta nicht einmal in Zeiten des Dreißigjährigen Krieges verzichten – selbst wenn die vertonten Texte marianisch oder eucharistisch waren. An ausgewählten Beispielen wie etwa Giovanni Rovettas *Ave maris stella*, das zu *Jesu wollst gewähren* wurde, soll diese Praxis näher betrachtet werden.

Weckmann, Profe, Bach & Co.: Confessional Contrafacta

From the moment that Martin Luther provided the Easter sequence *Victimae Paschali Laudes* and several Gregorian hymns with German texts, the confessional contrafact has been a part of Protestant church music. Even at times when wars were waged in the name of religion, music was one of the things that paid little heed to the denominational lines that caused so much bloodshed. With minor changes to the text, the majority of the Catholic church compositions could also be edited and used for the Lutheran service. Italian music was also valued in the Protestant north of Germany, and church musicians like Matthias Weckmann or Ambrosius Profe did not want to renounce composers like Monteverdi or Rovetta even during the Thirty Years War – not even if the texts were Marian or Eucharistic. This practice will be examined in more detail using selected examples such as the transformation of Giovanni Rovetta's *Ave maris stella* to *Jesu wollst gewähren*.

Silke Leopold (* 1948 in Hamburg) lehrte von 1996 bis 2014 als Ordinaria für Musikwissenschaft an der Universität Heidelberg. Sie studierte in Hamburg und Rom, war Assistentin von Carl Dahlhaus in Berlin sowie Gastprofessorin an der Harvard University und von 2001 bis 2007 Prorektorin der Universität Heidelberg für Studium und Lehre. Ihre Veröffentlichungen umfassen ein breites Spektrum der Musikgeschichte vom 15. bis zum 20. Jahrhundert.

Marc Lewon

“Den Techst vber das geleÿemors Wolkenstainer”

Investigating the Workshop of a Professional Contrafactor

Of the 37 polyphonic songs in the manuscripts of Oswald von Wolkenstein nearly half have been identified as contrafacts. Several more are suspicious but unproven candidates. A number of studies over the past decades provide us with a seemingly coherent picture of Oswald’s process of contrafaction suggesting that his methods are – by and large – understood. While the main manuscripts do not provide any hints for Oswald’s models, one song text from a secondary manuscript comes with a *cantasi come* instruction: Oswald apparently wrote “Den Techst vber das geleÿemors Wolkenstainer” on Binchois’s three voice ballade *Je loe amours*. In the 1980s attempts at a text underlay of the tenor voice were published and discussed in two separate studies but left open the question of a monophonic or a polyphonic reworking. The present study first traces indications that may hint at an intended monophonic contrafact and presents a new text underlay for the tenor voice. As a second line of inquiry it focuses on Oswald’s process of contrafaction and questions its premises by an empirical analysis, which subsequently leads to a new, polyphonic solution for a text underlay of the discantus voice.

«Den Techst vber das geleÿemors Wolkenstainer»

Ein Blick in die Werkstatt eines professionellen Kontrafakteurs

Von den 37 mehrstimmigen Liedern in den Handschriften Oswalds von Wolkenstein konnte inzwischen knapp die Hälfte als Kontrafakturen entlarvt werden, und einige weitere polyphone Kompositionen kommen als wahrscheinliche Kandidaten zusätzlich infrage. Durch eine Reihe von Studien glauben wir, mittlerweile eine gute Vorstellung davon zu haben, wie Oswald bei diesen Kontrafakturen vorging. Während sich in den Haupthandschriften aber praktisch keine Hinweise auf seine Vorlagen finden, gibt ein melodielos notierter Liedtext aus der Streuüberlieferung sie durch seinen Titel preis: «Den Techst vber das geleÿemors Wolkenstainer» schrieb Oswald offenbar auf Binchois’ dreistimmige Ballade *Je loe amours*. In den 1980er-Jahren wurden zwei verschiedene Textunterlegungsversuche für Oswalds Bearbeitung veröffentlicht, die jeweils von einer Tenorkontrafaktur ausgingen. Dabei wurde die Frage danach, ob Oswald eine ein- oder eine mehrstimmige Fas-

sung vorgesehen hatte, weitgehend offengelassen. Im vorliegenden Beitrag wird zunächst einer Spur, die auf eine einstimmige Tenorkontrafaktur hinweist, nachgegangen und eine neue Textunterlegung präsentiert. Im Anschluss wird Oswalds angenommener Kontrafakturprozess aufgrund empirischer Beobachtungen hinterfragt und eine neue, polyphone Lösung für eine Textierung des Discantus vorgeschlagen.

Marc Lewon is a lutenist specialising in medieval and Renaissance music. After his Masters studies in musicology and medieval German literature at Heidelberg University, he studied lute and vielle at the Schola Cantorum Basiliensis, graduating with honours. A combination of musicological scholarship and years of concert activity has provided him with a valuable interdisciplinary approach to the research and practice of early music. Together with Birgit Lodes and Reinhard Strohm he conducts the FWF-funded research project “Musical Life of the Late Middle Ages in the Austrian Region”. As an internationally performing musician, Marc Lewon directs his own *Ensemble Leones* and works with leading ensembles and soloists in the field, with whom he has recorded more than fifty albums. He holds a doctorate from the University of Oxford and, in 2017, was appointed professor of medieval and Renaissance lute at the Schola Cantorum Basiliensis. www.lewon.de / www.leones.de

Stefan Rosmer

Wiederverwendung von Melodien und Strophenformen in der deutschsprachigen Liedkunst des Mittelalters

Ebenso wie in vielen anderen, wenn nicht allen, Zeiten und Kulturen tritt das Phänomen des Kontrafazierens auch in der deutschsprachigen Liedkunst des Mittelalters auf. Der Beitrag versucht einen Überblick über das Auftreten von Kontrafakturen in der deutschsprachigen Literatur des Mittelalters und über die philologischen und überlieferungsbedingten Schwierigkeiten ihrer Ermittlung zu geben, wobei er sich allerdings auf die einstimmige Melodieüberlieferung beschränkt. Zugleich wird an drei Beispielen (Walther von der Vogelweide, Heinrich Laufenberg, Frauenlobs ‘Grüner Ton’) gezeigt, dass die mehrfache Verwendung einer Melodie alles andere als selbstverständlich,

gängig oder semantisch beliebig war, sondern dass sie spezifischen Gebrauchsbedingungen unterlag: Je nach kulturellem (und sozialem) Kontext sowie Bedingungen der Gattungstraditionen funktionieren die Praxis des Kontrafazierens und die Prozesse der Sinnkonstituierung, die durch den Wiedergebrauch einer Melodie initiiert werden, ganz unterschiedlich.

Re-use of Melodies and Strophic Forms in Medieval German Songs

As in many other, if not all, times and cultures, the phenomenon of making contrafacts also occurs in medieval German songs. The article tries to give an overview of the occurrence of contrafacts in the German literature of the Middle Ages and of the philological and transmission-related difficulties to determine them. The article limits itself to the monodic melody tradition. Three examples (Walther von der Vogelweide, Heinrich Laufenberg, Frauenlob's 'Grüner Ton') show that the multiple use of a melody was anything but self-evident, common or semantically arbitrary, but that it was subject to specific conditions of use: Depending on the cultural (and social) context as well as on conditions of the genre traditions, the practice of making contrafacts and the processes of constituting meaning which are initiated by reusing a melody can differ.

Stefan Rosmer studierte Germanistik, Musikwissenschaft und Kommunikations- und Medienwissenschaft an der Universität Leipzig von 2000 bis 2006; danach war er Lektor am Lehrstuhl für Germanistische Linguistik des Instituts für Germanistik an der Eötvös-Loránd-Universität Budapest. Von 2009 bis 2014 war er Doktorand und Lehrbeauftragter am Deutschen Seminar der Universität Basel, wo er in 2014 mit einer Arbeit zum Mönch von Salzburg und zum lateinischen liturgischen Lied promovierte. Danach war er als Post-doc-Assistent am Deutschen Seminar der Universität Basel tätig (2014–2018). Zurzeit arbeitet er an einer Studie zur lateinischen und volkssprachigen Bibelepik unter narratologisch-praxeologischem Blickwinkel; das Projekt wird vom Schweizerischen Nationalfonds durch ein Postdoc.mobility-Stipendium gefördert.

Bernhold Schmid

Orlando di Lassos *Iam lucis orto sidere Statim oportet bibere* (LV 190) und seine Kontrafakta

Zahlreiche Sätze Orlando di Lassos wurden kontrafaziert, manche Stücke viermal und öfter, zum Theaterchor *O Decus celsi* sind gar 16 Kontrafakta bekannt. Wie bei keinem anderen Komponisten seiner Zeit lassen sich deshalb bei Lasso die unterschiedlichen Absichten beobachten, die sich mit der Kontrafaktur verbinden (häufig findet ein Funktionswechsel statt); die diversen Verfahrensweisen, die Voraussetzungen sowie die Schwierigkeiten bei der Umtextierung lassen sich zeigen. Lassos nach derzeitigem Kenntnisstand dreimal kontrafazierte *Iam lucis orto sidere* – der Text, ein Trinklied, ist eine seit dem Mittelalter bekannte Parodie auf einen Hymnus – wird als Fallbeispiel herangezogen. Im *Magnum opus Musicum* wird die geistliche Parodie durch den originalen Hymnentext ersetzt, was für eine Purifizierung naheliegend ist; dieser Druck von 1604 ist eine Art «Gesamtausgabe» der Motetten Lassos, die seine Söhne bei Nikolaus Heinrich in München herausgegeben haben. In einem Exemplar der *Selectissimae cantiones* (Nürnberg: Gerlach 1579), wo das Stück mit seinem originalen Text enthalten ist, wurden handschriftlich geistliche Verse unterlegt. Und in einer Handschrift der Universitätsbibliothek Uppsala ist das Stück mit geistlicher Prosa textiert.

Orlando di Lassos's *Iam lucis orto sidere Statim oportet bibere* (LV 190) and its Contrafacta

Numerous settings of Orlando di Lasso were contrafacted, some pieces were re-texted four times or more; 16 contrafacts are known for the theater choir *O Decus celsi*. Like with no other composer of his time, the different intentions associated with the practice of contrafacta can be observed in Lasso (the function often changes); the various procedures, the requirements and the difficulties when re-texting can be shown. Lasso's *Iam lucis orto sidere* – which according to the current state of knowledge was contrafacted three times – serves as a case study. The text, a drinking song, has been known since the Middle Ages and is a parody of a hymn. In the *Magnum opus Musicum* the spiritual parody is replaced by the original hymn text, an obvious step to take when revising and purifying; this print from 1604 is a kind of “complete edition” of Lasso's motets, which his sons published with Niko-

laus Heinrich in Munich. In a copy of the *Selectissimae cantiones* (Nuremberg: Gerlach 1579), where the piece is included with its original text, spiritual verses were underlaid by hand. And in a manuscript from the Uppsala University Library the piece is underlaid with spiritual prose.

Bernhold Schmid studierte ab 1976 Musikwissenschaft, neuere deutsche Literatur und mittelalterliche Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München und wurde 1985 mit einer Arbeit über den Gloriatropus *Spiritus et alme* promoviert. 1984/1985 war er Assistent am Institut für Musikwissenschaft der Universität, seit 1985 ist er Mitarbeiter der Musikhistorischen Kommission der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, wo er seit 1996 ausschließlich für die Orlando di Lasso-Gesamtausgabe zuständig ist. Publikationen zur Musik und Musiktheorie des Mittelalters und der Renaissance sowie zur Musik um 1900.

Kay Kaufman Shelemay

Crossing Boundaries Through Contrafactum: A Case Study from the Syrian Jewish Tradition

This paper focuses on a Jewish musical repertory that consists entirely of contrafacta, hymns known as *pizmonim* transmitted by Syrian Jews originally from Aleppo who today live in diaspora. Part 1 presents a brief introduction to the *pizmon* tradition, sketching its history from the sixteenth century, and social contexts of its performance. Part 2 explores personal and cultural data transmitted by and within these songs through a close look at one early 20th century *pizmon*. The final section of the paper summarises the processes of melodic borrowing that characterise this repertory and the manner in which they have shifted over time and in different locales.

Grenzen überschreiten mittels Kontrafakt: Eine Fallstudie aus der syrischen jüdischen Tradition

Der Beitrag konzentriert sich auf ein jüdisches musikalisches Repertoire, dass ausschließlich aus Kontrafakta besteht, nämlich als *pizmonim* genannten Gesängen, überliefert von syrischen Juden, die ursprünglich aus Aleppo kamen, heute aber in der Diaspora leben. Im ersten Teil wird eine kurze Ein-

führung in die *pizmonim*-Tradition gegeben, wobei ihre Geschichte seit dem 16. Jahrhundert, ihr sozialer Kontext und ihre Aufführung skizziert werden. Der zweite Teil erkundet persönliche und kulturelle Informationen, die durch und in diesen Gesängen überliefert werden, indem ein *pizmon* aus dem frühen 20. Jahrhundert genauer betrachtet wird. Der abschließende Abschnitt fasst die Prozesse der ‘melodischen Anleihe’ zusammen, die dieses Repertoire kennzeichnen und wie sie sich über die Zeiten und in unterschiedlichen Schauplätzen veränderten.

Kay Kaufman Shelemay is the G. Gordon Watts Professor of Music and Professor of African and African American Studies at Harvard University. The author of many books, editions, and articles, Shelemay has in recent years written about musicians and their musical traditions in the contexts of migration and diaspora; she is currently completing a book about musicians from the African Horn who have migrated to the United States. A past president of the Society for Ethnomusicology, Shelemay has received numerous awards and fellowships and has held the Chair of Modern Culture at the John W. Kluge Center of the U.S. Library of Congress.

Joachim Steinheuer

Kontrafakturen im Kontext – Mehrfachtextierung, Umtextierung und Neutextierung in der italienischen Vokalmusik des 17. Jahrhunderts

Der Begriff Kontrafaktur wird auch in der italienischen Musik des 17. Jahrhunderts für sehr unterschiedliche Phänomene verwendet, die bei näherer Betrachtung eine stärkere begriffliche Differenzierung erfordern. In einigen Gattungen mit flexilem Wort-Musik-Verhältnis war die Musik oft von vornherein für den Vortrag mit verschiedenen Texten bestimmt. Solche Mehrfachtextierungen waren im Hymnenrepertoire seit alters her verbreitet, diese Tradition setzte sich bis weit ins 17. Jahrhundert in Hymnen mit mehreren Texten fort. Ähnliches gilt in der Andachtsmusik für das Repertoire der *lauda spirituale* und in der weltlichen Vokalmusik bei der Verwendung von komponierten Rezitationsmodellen für die klassischen italienischen Strophenformen. Exemplarisch hierfür sind *stanze d'ottava rima*, für die bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts oft halb- und viertelstrophische Melodie-

modelle verwendet wurden. Von prinzipiell flexiblen Mehrfachtextierungen sind Umtextierungen und Neutextierungen im Repertoire von Madrigal und Canzonetta zu unterscheiden, bei denen jeweils ein konkret vorhandener Prätext durch einen Zweittext ersetzt wurde. Bei einer Umtextierung spielte neben der Form auch die intertextuelle Transformation semantischer bzw. klanglicher Aspekte des originalen Textes eine Rolle, während Neutextierungen solche Momente bewusst vernachlässigten.

Contrafacta in Context – Multiple Texting, Re-Texting and New-Texting in 17th Century Italian Vocal Music

The term *contrafactum* is used for very different phenomena in Italian music of the 17th century that on closer inspection call for a stronger conceptual differentiation. In some genres with a flexible word-music relationship, the music was often intended from the start for performance with different texts. The use of multiple texts has been widespread in the hymn repertoire since ancient times, and this tradition continued well into the 17th century. The same applies to the repertoire of the *lauda spirituale* in devotional music and in secular vocal music when using composed recitation models for the classic Italian stanzas. Exemplary for this are *stanze d'ottava rima*, for which melodic formulae covering half or a quarter of a stanza were often used until the middle of the 17th century. In principle, the procedures of producing flexible, multiple texts for the same tune (*Mehrfachtextierung*), should be distinguished from what happens in the repertoire of the madrigal and the canzonetta: the (partial) adaptation and repurposing of an existing text (*Umtextierung*), and the writing of a new text altogether (*Neutextierung*). In both these procedures a specific text is replaced with a second text. When specific texts were reworked (*Umtextierung*), the intertextual transformation of semantic or sonic aspects of the original text also played a role besides the formal design, while completely new texts deliberately neglected such elements.

Joachim Steinheuer unterrichtet seit 1996 Musikwissenschaft an der Universität Heidelberg. Wissenschaftliche Arbeitsschwerpunkte als Autor, Mitautor und Herausgeber umfassen italienische und französische Musikgeschichte des 16. bis 18. Jahrhunderts, deutsches Lied des 18. und 19. Jahrhunderts sowie Aspekte der europäischen und amerikanischen Musikkultur im 20.

und 21. Jahrhundert. Langjährige publizistische Tätigkeiten u. a. für Rundfunkanstalten und Tonträgerfirmen. Seit 2011 in der Nachfolge von Klaus Huber Leiter des Festivals «Musica Insieme Panicale» (Umbrien).

Francesco Zimei

Contrafactio as a Tool for Making Poetry: Iacopone da Todi and Music

Contrafactio means the utilisation of a preexisting melody in connection with a new text. The adoption of this technique was functional to the dissemination of the Italian lauda repertoire at lay confraternities, whose members – generally illiterate – were more comfortable in conceiving their spiritual texts on models set to music already known by heart. Occasionally such collections preserve masterpieces of Italian poetry of the origins such as the works of the “eccentric” friar Iacopone da Todi, of which literary critique currently rejects any relationship with music. On the contrary, it will be demonstrated that some musical settings attached to Iacopone’s *laude* are not later additions, but had a precise role in the creative processes of his poetry.

Contrafactio als Werkzeug der Dichtung: Iacopone da Todi und Musik

‘Contrafactio’ bedeutet die Verwendung einer vorhandenen Melodie in Verbindung mit einem neuen Text. Die Übernahme dieser Technik war funktional für die Verbreitung des italienischen Lauda-Repertoires in Laien-Bruderschaften, deren Mitglieder – üblicherweise des Lesens und Schreibens unkundig – geistliche Texte leichter aufnehmen konnten, die zu ihnen bereits bekannter Musik gesetzt waren. Gelegentlich enthalten die Manuskripte Meisterstücke der italienischen Dichtkunst, aber auch Werke wie die des ‘exzentrischen’ Ordensbruders Iacopone da Todi, dem die derzeitige Literaturwissenschaft jede Verbindung mit Musik abspricht. Wie allerdings gezeigt werden kann, sind einige der musikalischen Sätze, die mit den Laude von Iacopone verbunden sind, nicht spätere Zusätze, sondern spielen eine wichtige Rolle im kreativen Prozess seines Dichtens.

Francesco Zimei is a scholar with a strong interest in the study of historical context and mentality from an interdisciplinary perspective. His research has significantly contributed to increasing the knowledge of important reper-

toires from the Middle Ages to the Baroque, such as Italian *lauda* and *Ars Nova*, relationships between music and Commedia dell'Arte, and the orchestral output of Johann Sebastian Bach. Most of these research activities have resulted in the publication of over fifty books, articles and essays. Founder and chairman (1997–2011) of Istituto Abruzzese di Storia Musicale, and vice-chairman of Centro Studi sull'Ars nova italiana del Trecento (2007–2012), he is the editor-in-chief of the scholarly series *Civitatis aures. Musica e contesto urbano*, and *Venite a laudare. Studi e facsimili sulla lauda italiana* (this latter with Marco Gozzi), both published by LIM.