Dipartimento Musica Antica
Conservatorio «O. Respighi» - Latina

CANTO CRISTIANO MEDIEVALE

antologia di brani estratti dai repertori liturgici

Il Canto Fermo

prof. Michele Chiaramida

a.a. 2019-2020

dispense ad esclusivo uso degli studenti
dei corsi accademici

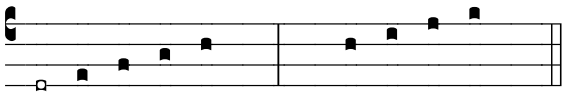
MANO MUSICALE ORDINARIA E TUONI

CHIAVI			DEDUTIONI					TUONI REGOLARI								T. IRR.	
			1ª	2ª	4ª	5ª	7ª	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	II	V
	20	E					*la*										
	19	D					*sol*										
	18	C					*fa*										
	17	**H**					*mi*										
	16	A				*la*	*re*										
	15	G				*sol*	*ut*										
	14	F				*fa*											
	13	E			*la*	*mi*											
	12	D			*sol*	*re*											
C	11	C			*fa*	*ut*											
	10	**H**			*mi*												
	9	A		*la*	*re*											**F**	
	8	G		*sol*	*ut*									**F**	**F**		
F	7	F		*fa*								**F**	**F**				
	6	E	*la*	*mi*						**F**	**F**						
	5	D	*sol*	*re*				**F**	**F**								
	4	C	*fa*	*ut*													**F**
	3	**H**	*mi*														
	2	A	*re*														
	1	G	*ut*														

TUONI REGOLARI

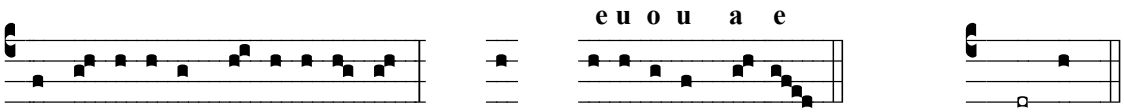
I *TUONO*

(dorico)

diapente I sp. *diatesseron* I sp.

INTUONATIONE (festiva) **C. Rec.** **SAECULORUM** **INT. REP.**

Di-xit Dominus Domino me - o *se -* *de a dextris me-is*

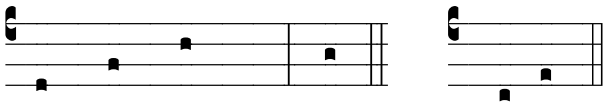
NATURA (ETHOS)	**SENSI**
giocondo soave piacevole allegro	Ogni sorta di sensi ma propriamente: Prima persona SS. Trinità Sole bellezza chiarezza miracoli giuochi burle sensi allegri e festivi

CADENZE REGOLARI

D *finale* [sul grado finalis]
F *media* [sulla initialis del tono salmodico]
A *corrispondente* [sulla corda di recita]

G *partecipante*

C/E = *concesse*
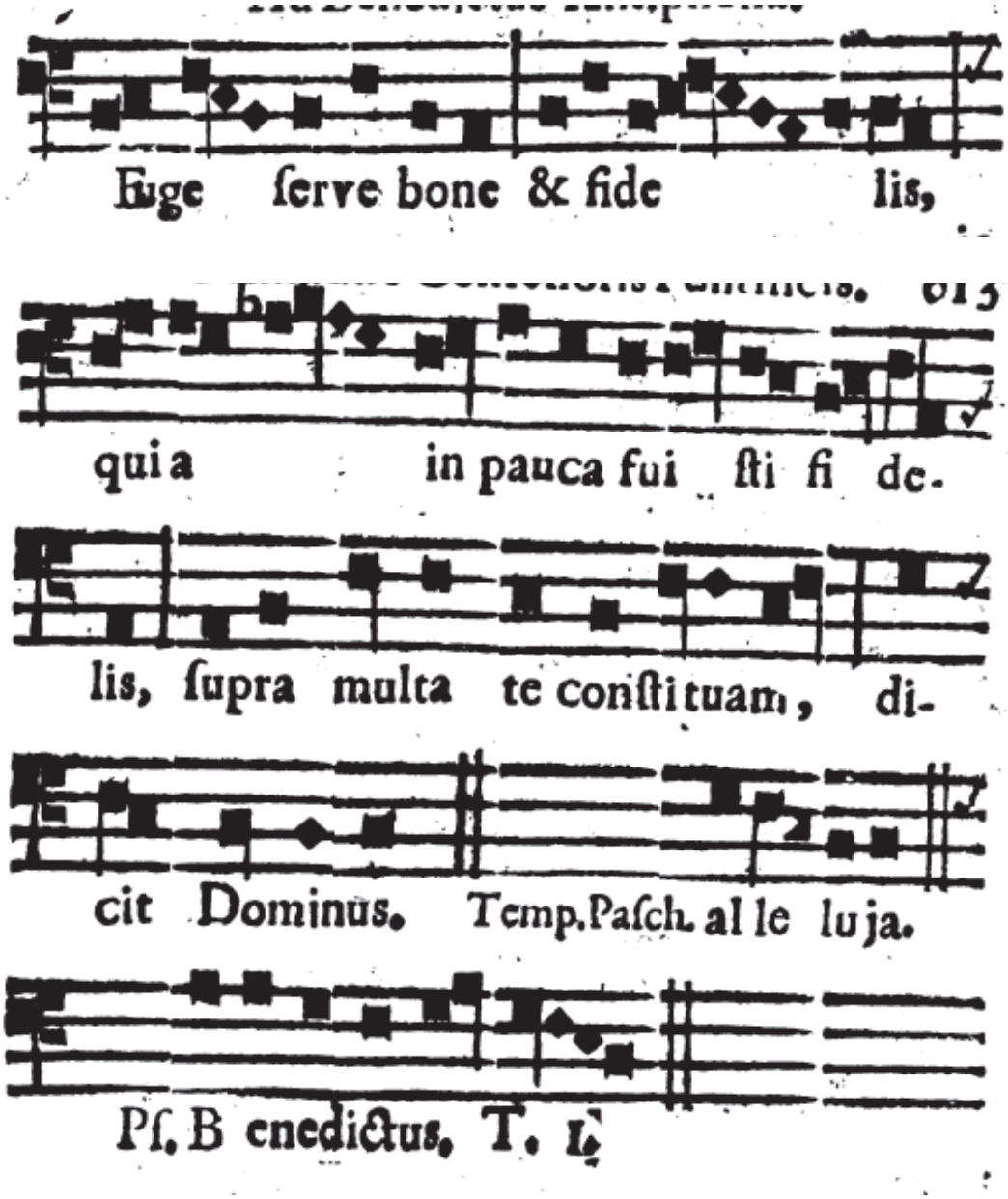

fin. *med.* *corr.* *partec.* *conc.*
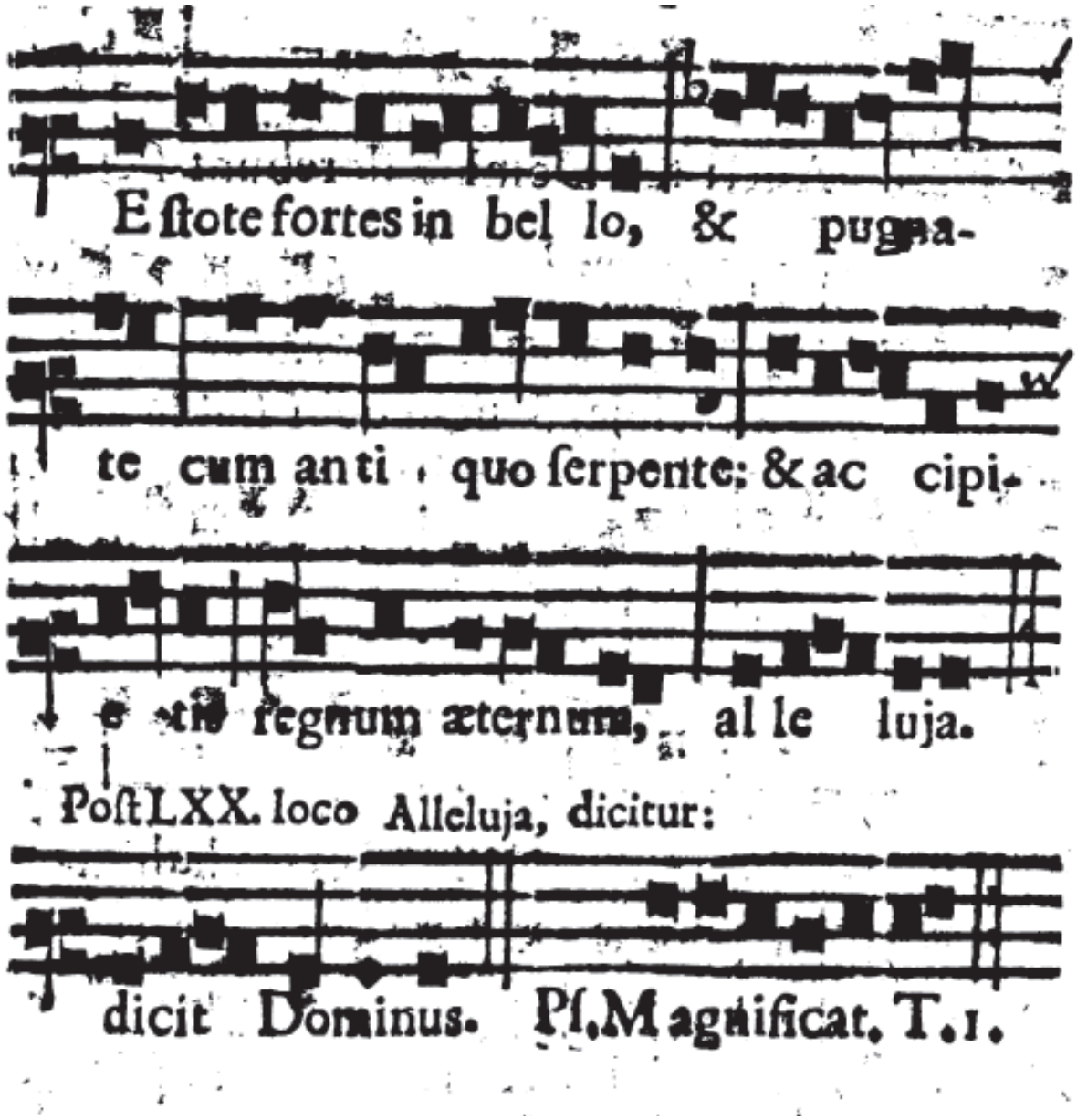
.

PROCESSO DELLA CANTILENA

Ordinariamente il *tuono* utilizza il B*fa*, specilamente quando è un imperfetto. Il H*mi* ha carattere eccezionale e si utilizza per fugare la formazione del tritono. Il F*fa* esprime affetti piacevoli, i H*mi* affetti aspri.
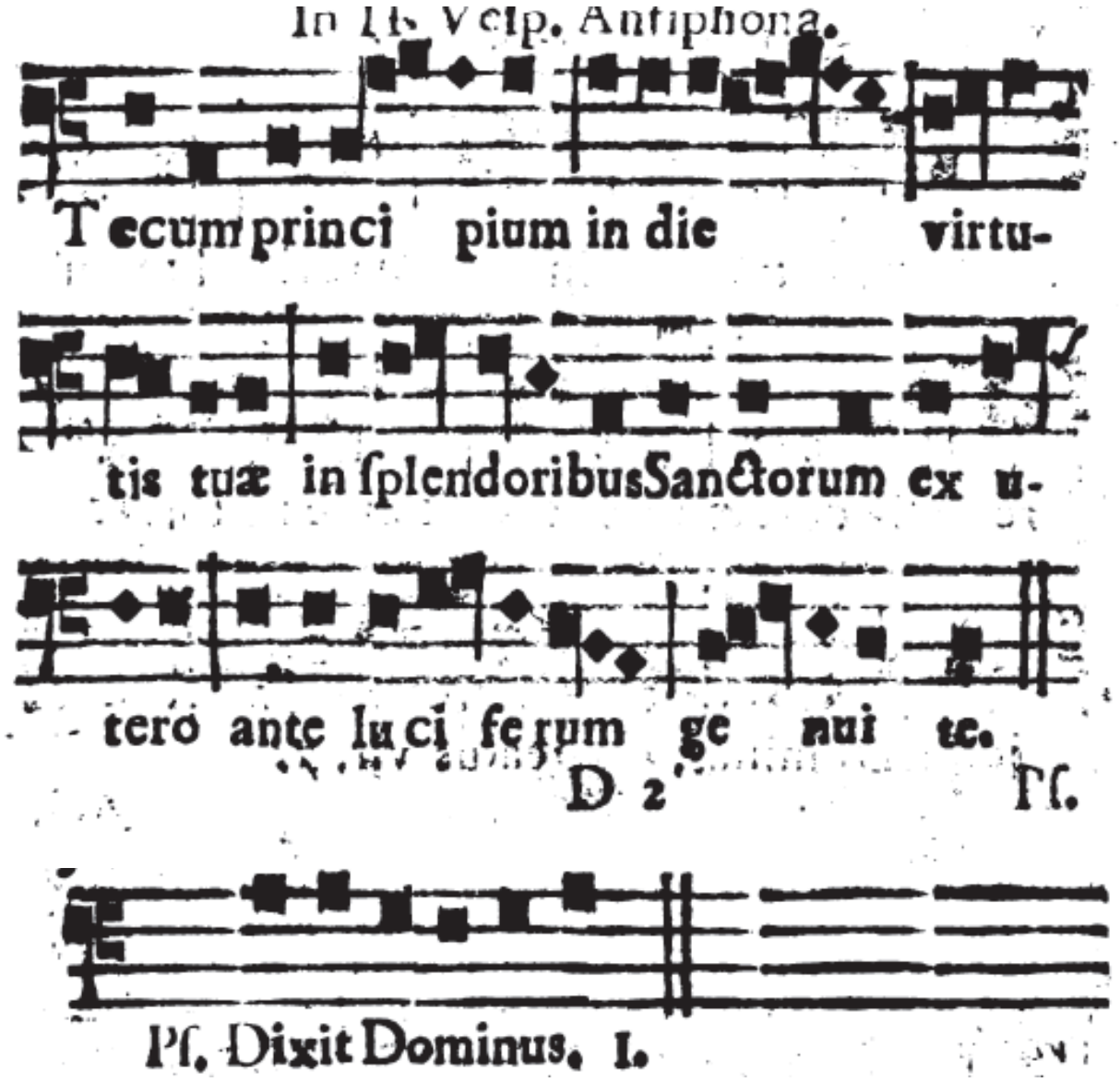
Ant, *Euge serve bone* [AR 612]
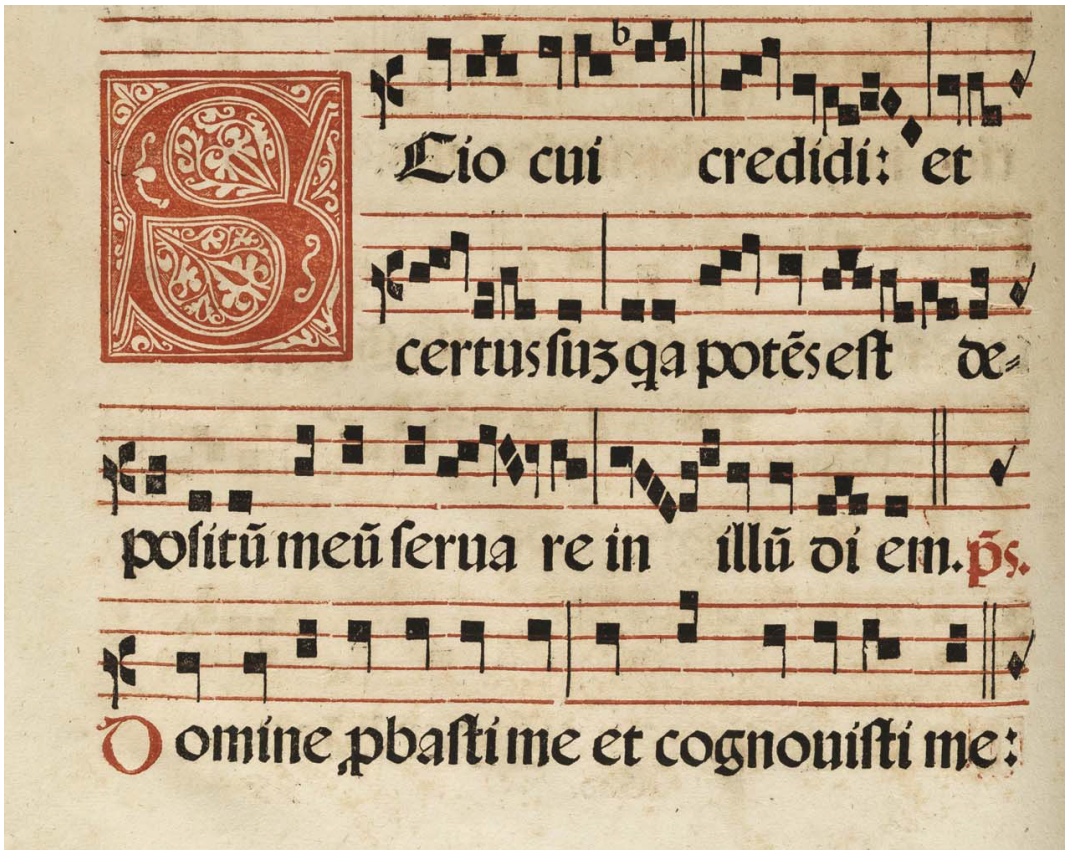

Ant. *Estote fortes* [AR 579]
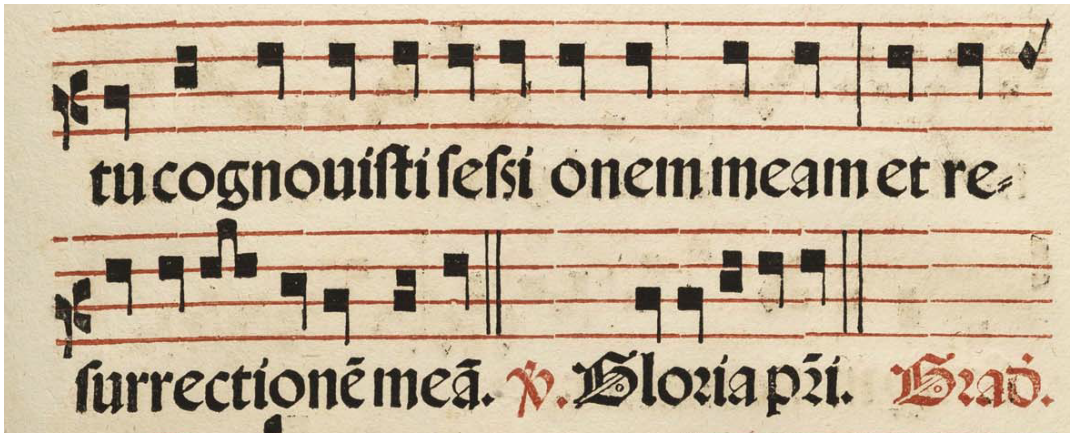

Ant. *Tecum principium* [AR 49]
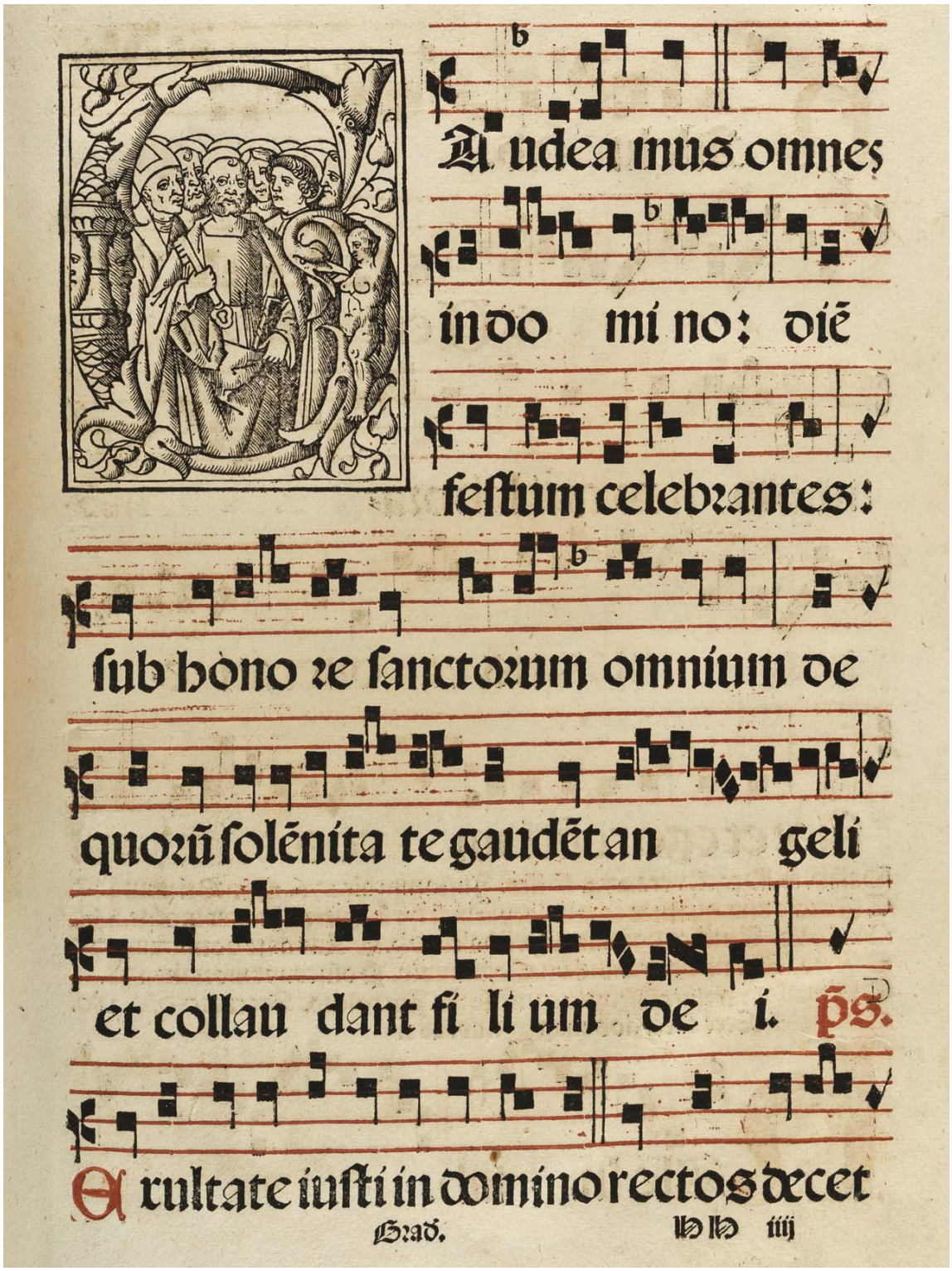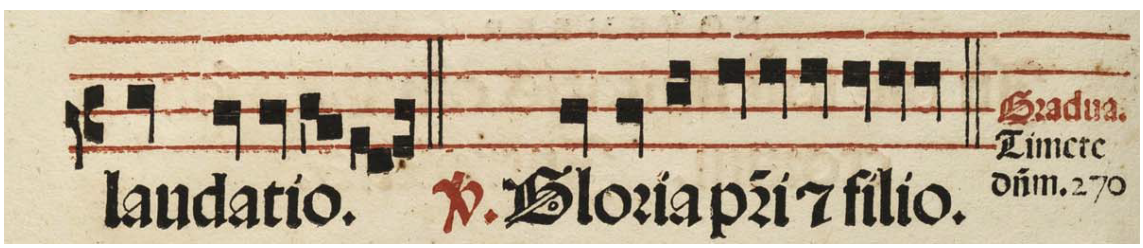

Intr. *Scio cui credidi* [GG 227v]
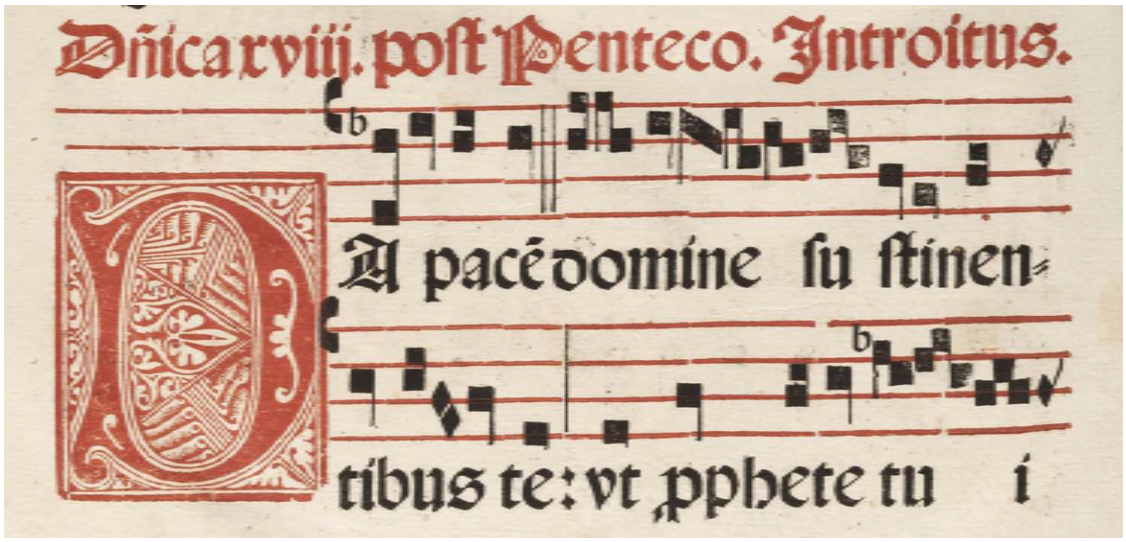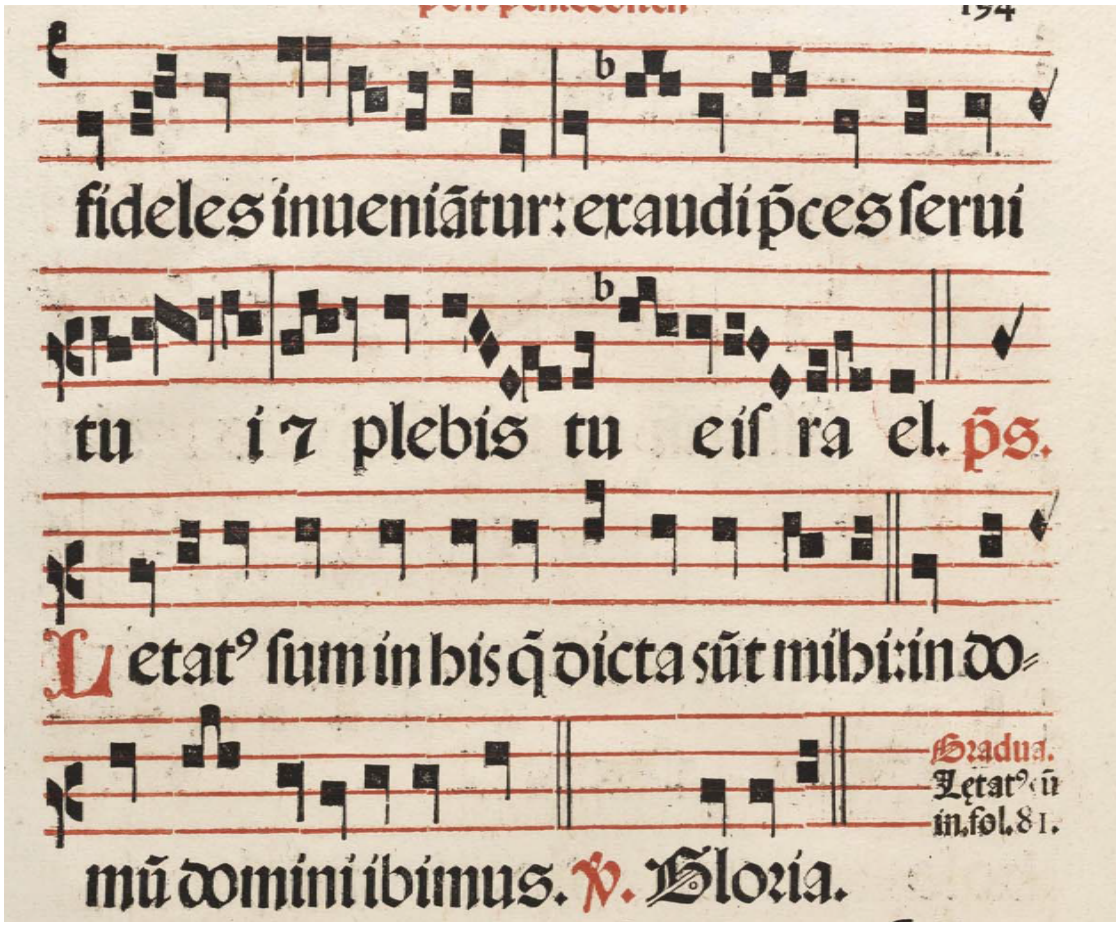

Intr. *Gaudeamus omnes* [GG 26r, 246r]

intr. *Da pacem* [GG 193v]

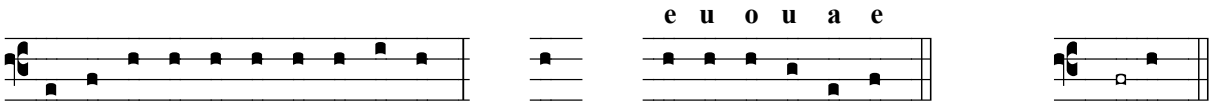
II TUONO

(ipodorico)

diatesseron I sp. *diapente* I sp.

INTUONATIONE (festiva) **C. Rec.** **SAECULORUM** **INT. REP.**

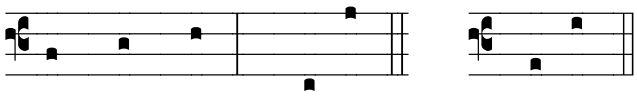
NATURA (ETHOS)	**SENSI**
flebile	lugubri
lacrimevole	funesti
mesto	lamentevoli
piangente	mesti
deprecativo con lagrime	lugubri
	umiltà
	dolore
	pazienza
	seconda persona SS. Trinità
	morte
	bassezza
	luna

CADENZE REGOLARI

D *finale* [sul grado finalis]
E *media* [tra finalis e corda di recita]
F *corrispondente* [sulla corda di recita]

A *partetipante*
[c. di rec. dell'aut. all'8.a sotto]

E/G *concesse*

fin *med* *corr.* *partec.* *conc.*

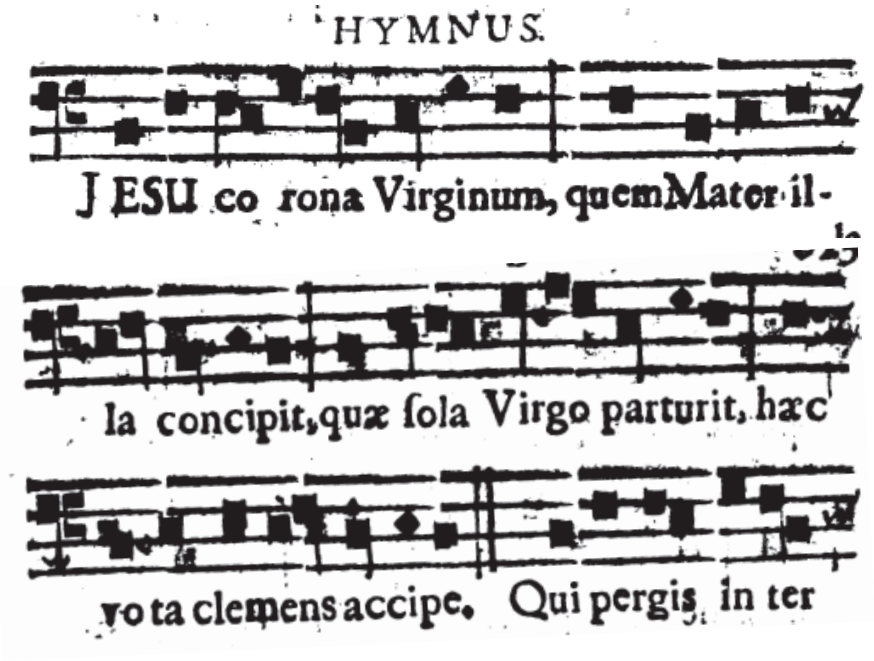
INITIALIS. 6 principi:

C*fa ut*
D*sol re*
E*la mi*
F*fa ut*
G*sol re ut*
A*la mi re*
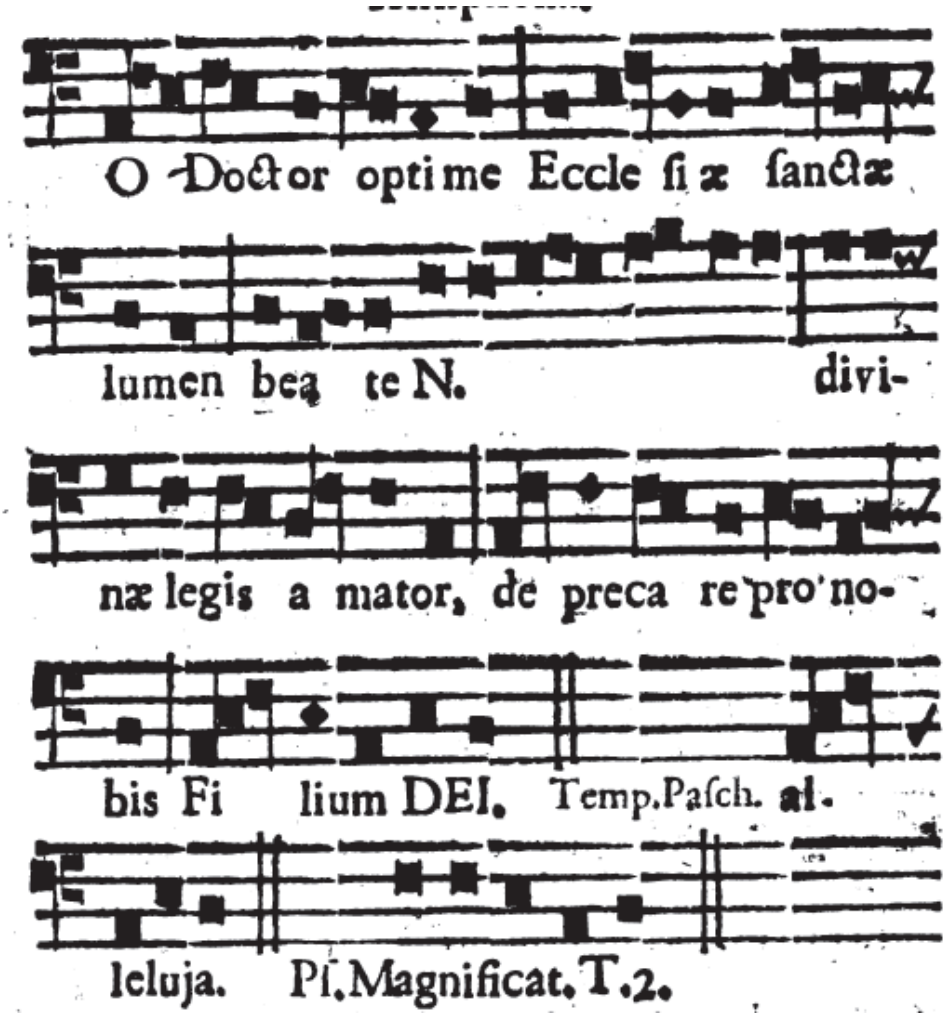
PROCESSO DERLLA CANTILENA

Possibile la cadenza partecipante in A all'ottava sopra ma solo con l'ausilio del B*fa*

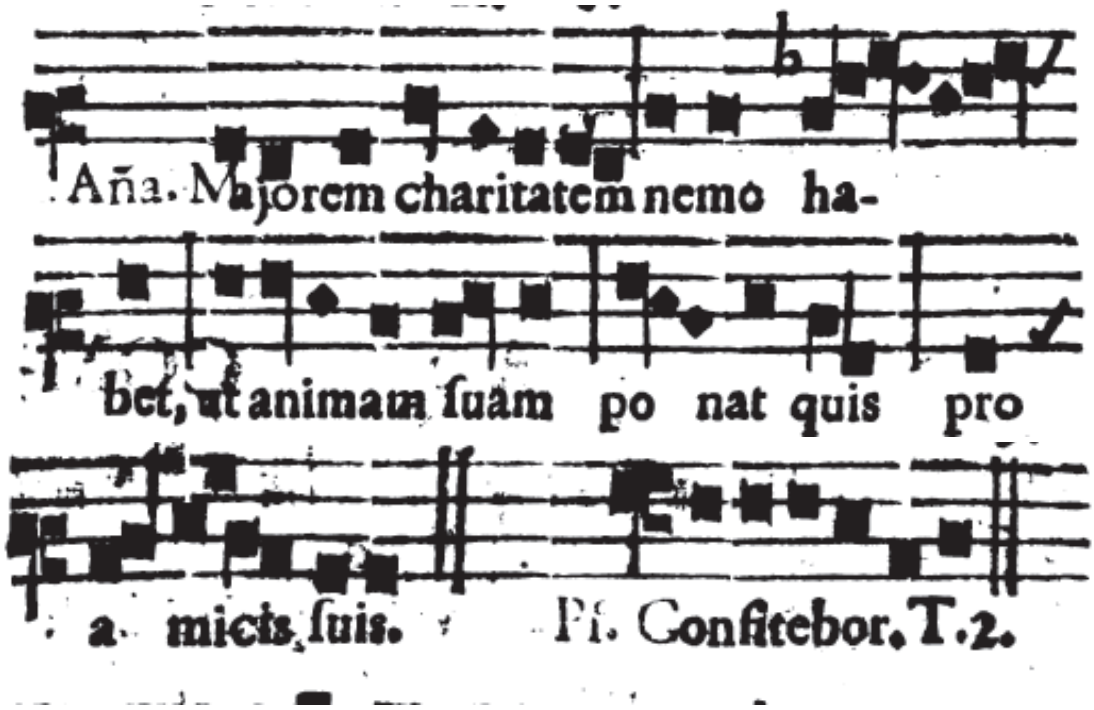
In. *Jesu corona Virginum* [AR 622]

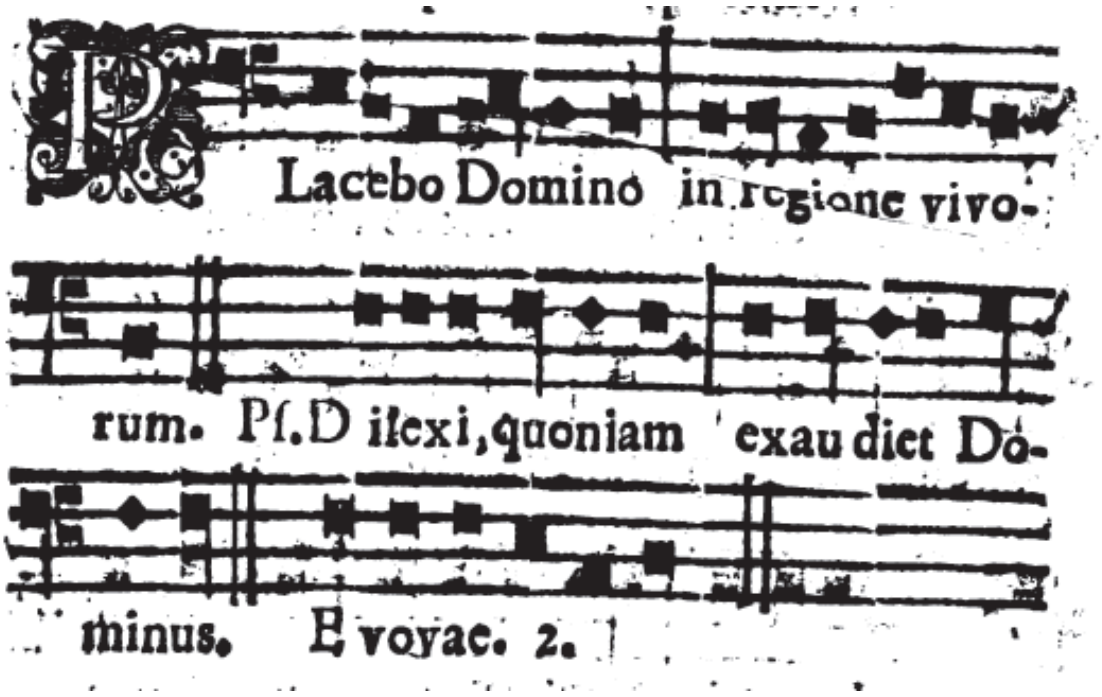
ant. *O Doctor optime* [AR 612]

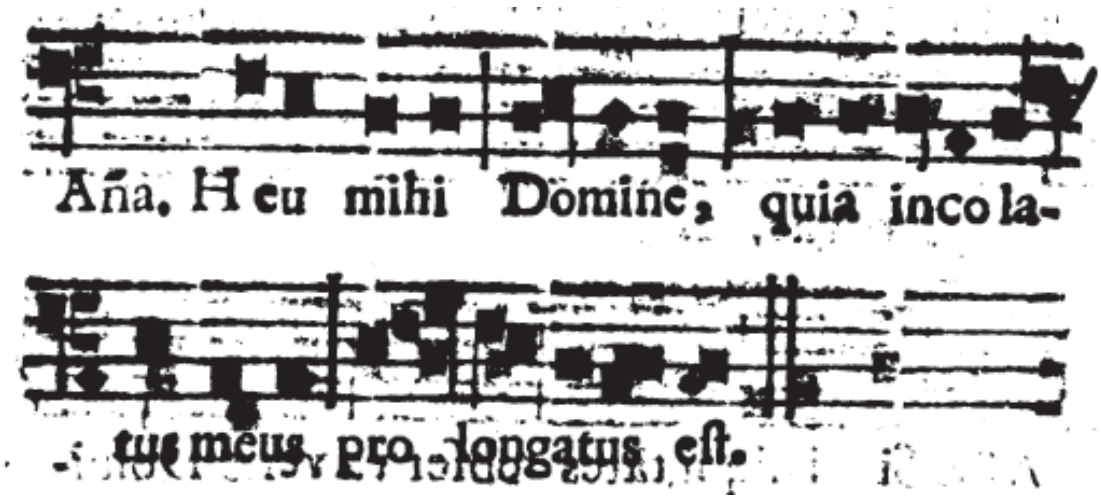
ant. *Majorem charitatem* [AR 570]
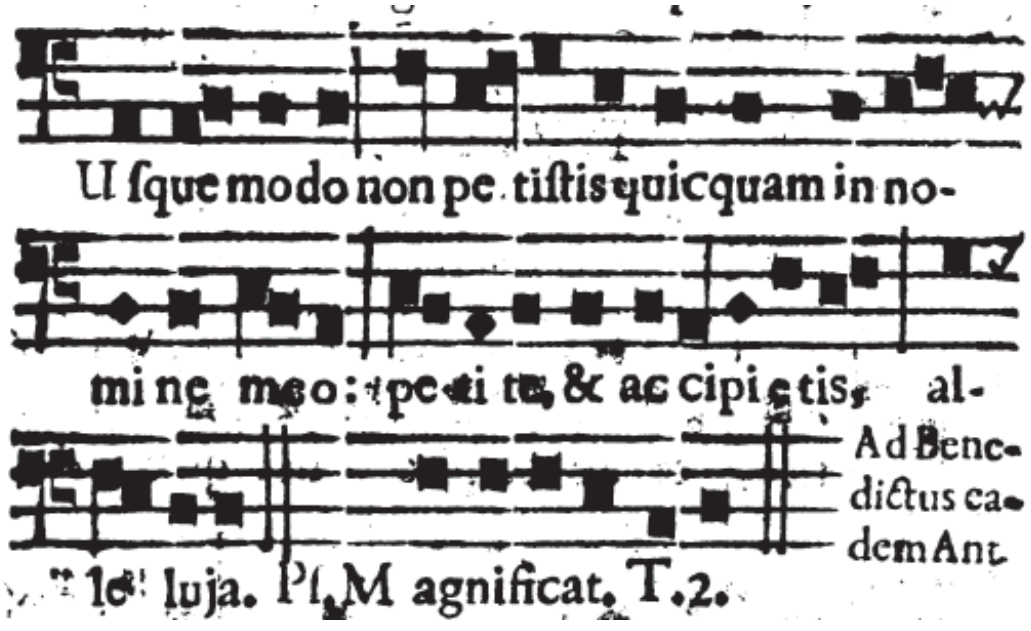

ant. *Placebo Domino* [AR 735]

ant. *Heu mihi Domine* [AR 735]
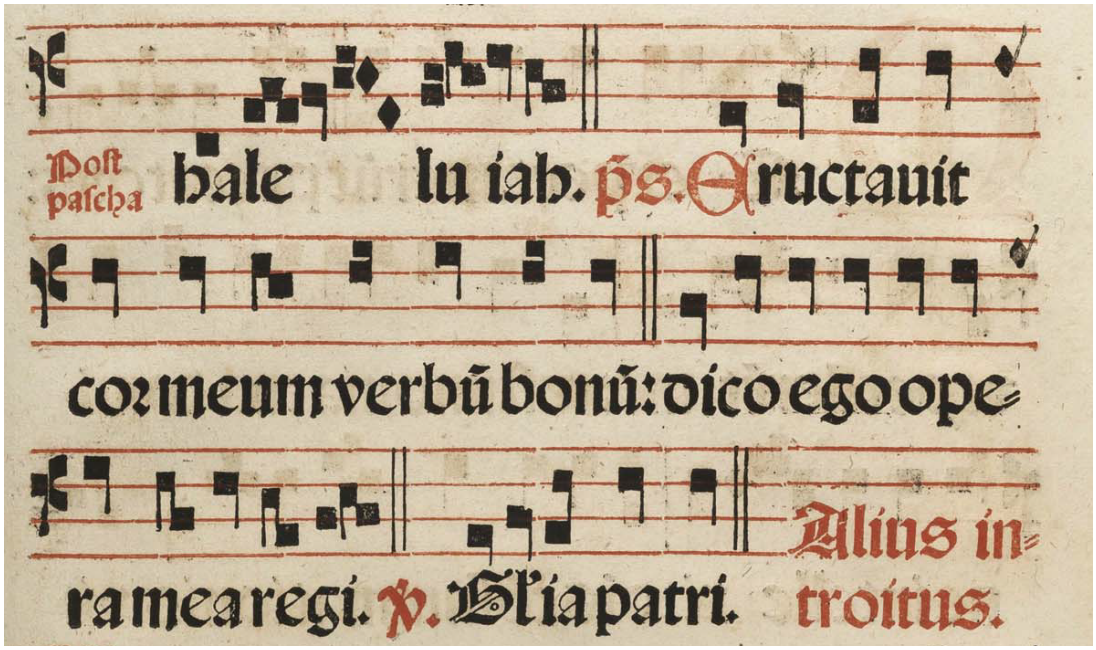

ant. *Usque modo* [AR 285]
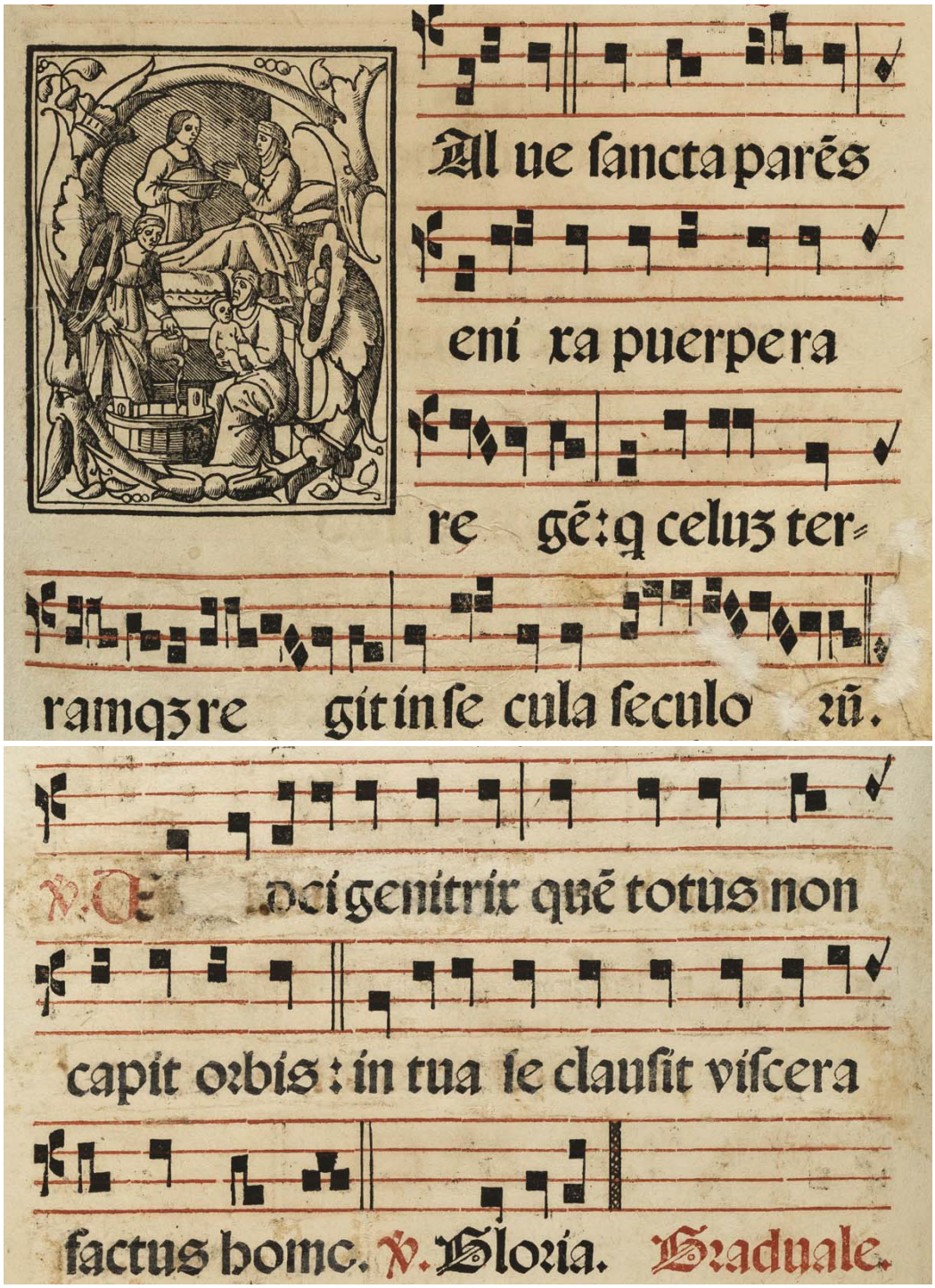

int. *Vultum tuum* [GG 290]
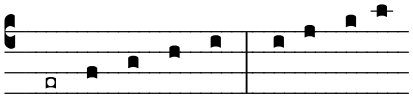

int. *Salve sancta parens* [GG 237]

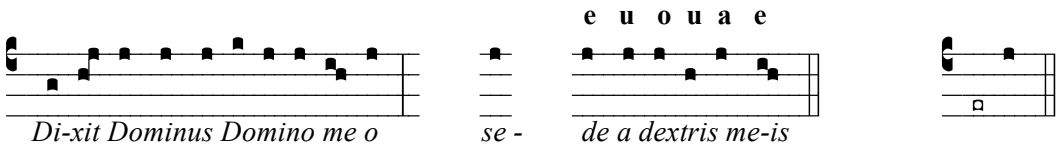
III TUONO

(frigio)

diapente II sp. *diatesseron* II sp.

INTUONATIONE (festiva) **C. Rec.** **SAECULORUM** **INT. REP.**
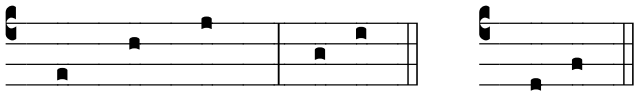

Di-xit Dominus Domino me o *se -* *de a dextris me-is*

NATURA (ETHOS)	**SENSI**
aspro severo crudele	sensi crudeli, dispietati, tirannici, d'impietà, di guerra. SS. Trinità

CADENZE REGOLARI

E *finale* [sul grado finalis]
A *media*
C *corrispondente* [sulla corda di recita]

G *partecipante* [natura mite]
H *partecipante* [natura aspra]
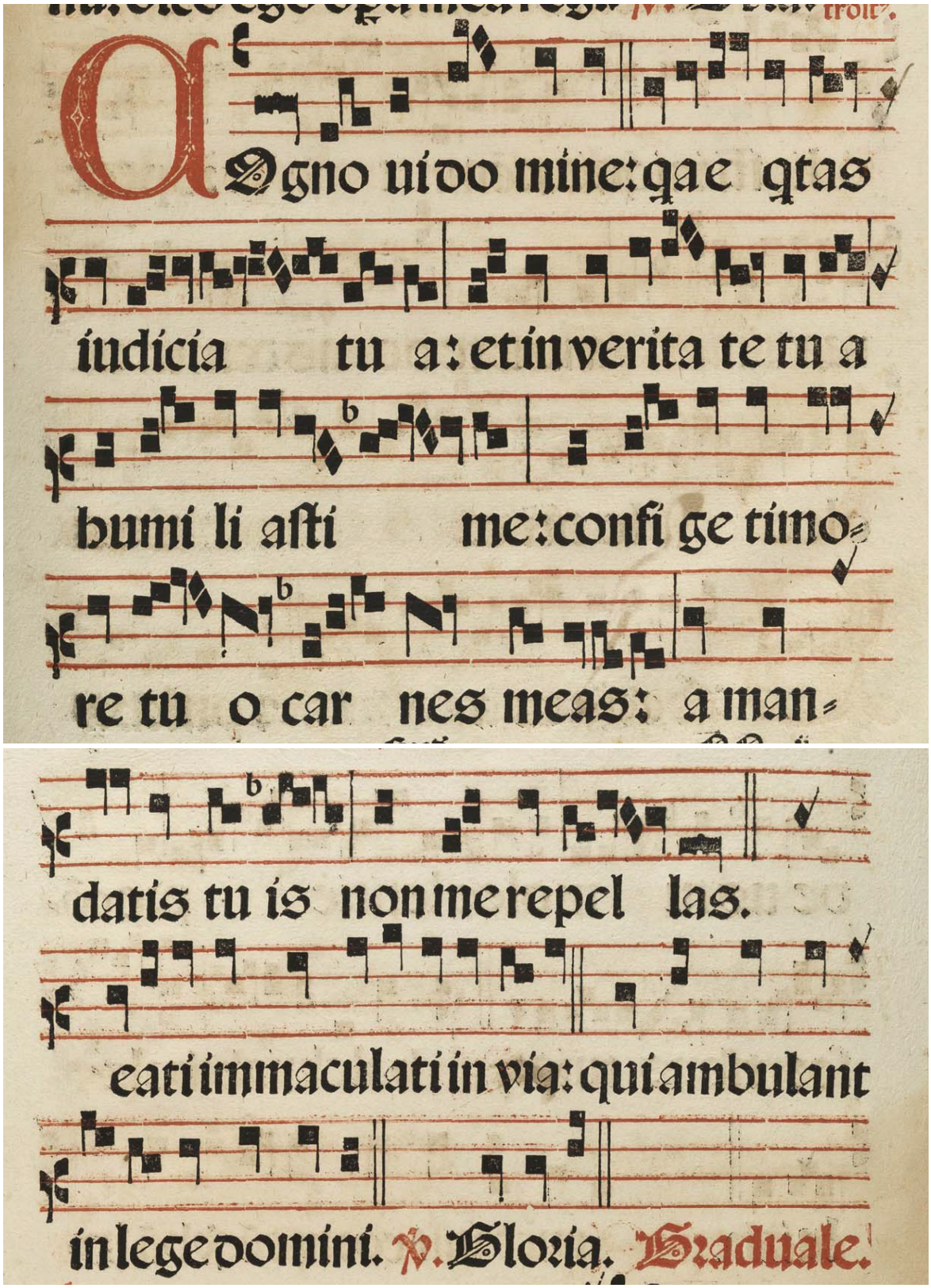

fin. *med. corr.* *partecip.* *conc.*

INITIALIS. 4 principi:
A*re*
C*fa ut*
D*sol re*
F*fa ut*
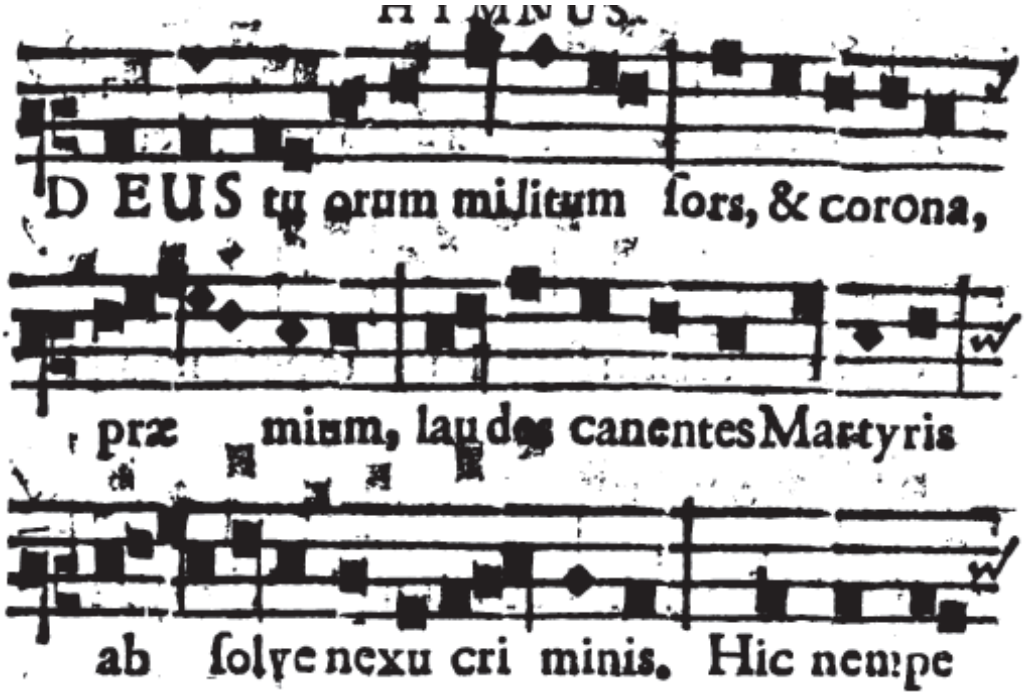
PROCESSO DELLA CANTILENA

Vi sono due modi di procedere del terzo *tuono*. Il primo ha una natura mite e piacevole: prevede il toccare frequentemente il F*fa ut* e, per schivare il tritono, il ricorso al B*fa* (cfr. l'intr. *Cognovi Domine*). Il secondo ha una natura aspra e dura: si schiva il F*fa ut* o si altera con il *diesis* mantenendo il H*fa* (cfr. Hiumn. *Deus tuorum militum*, ant. *Quando natus es*, *Dum esset Rex*.

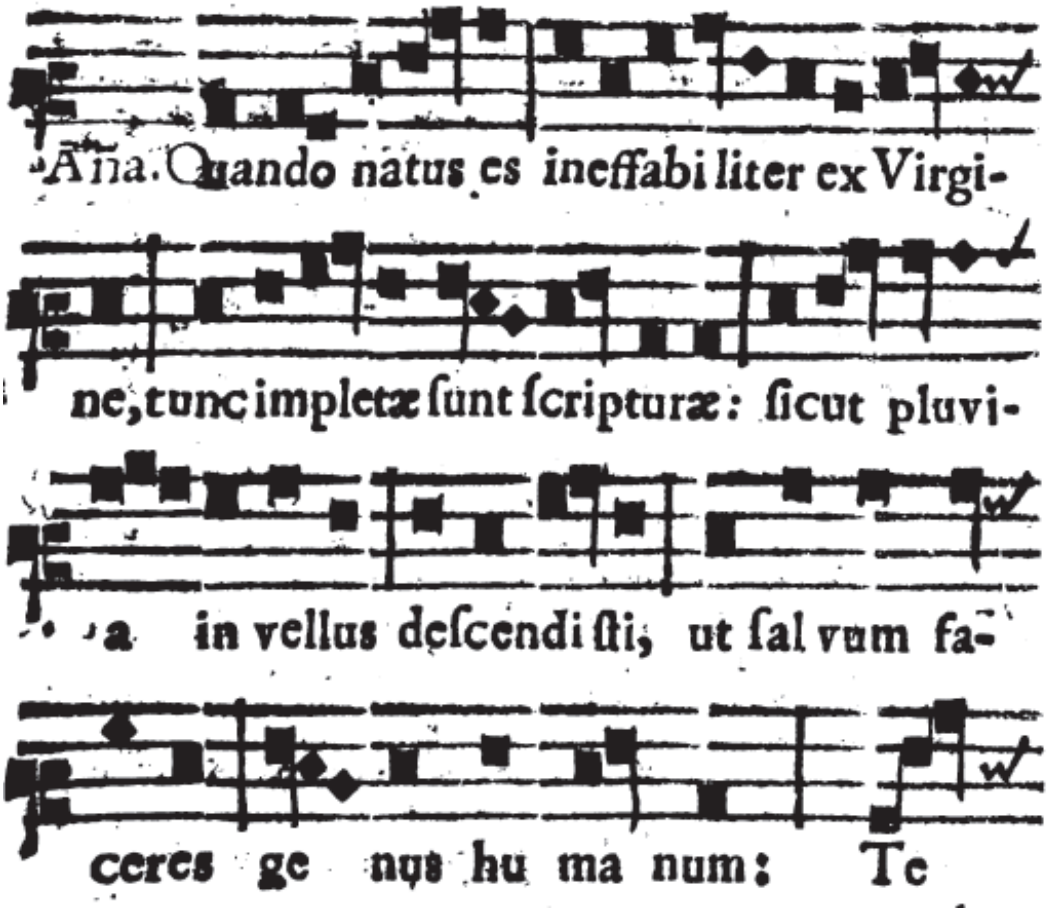
int. *Cognovi Domine* [GG 292] (natura mesta e piacevole)

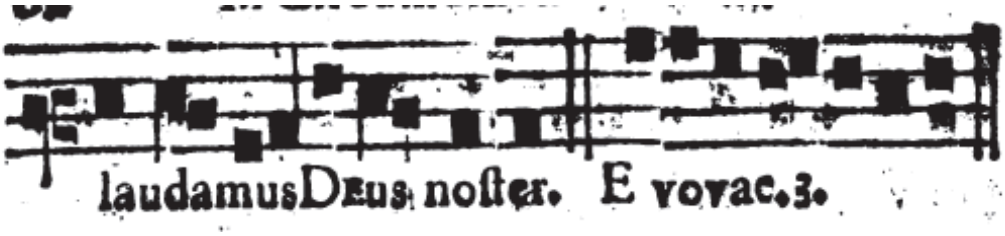

Himn. *Deus tuorum militum* [AR 589] (natura aspra, uso di F# con H*mi*)
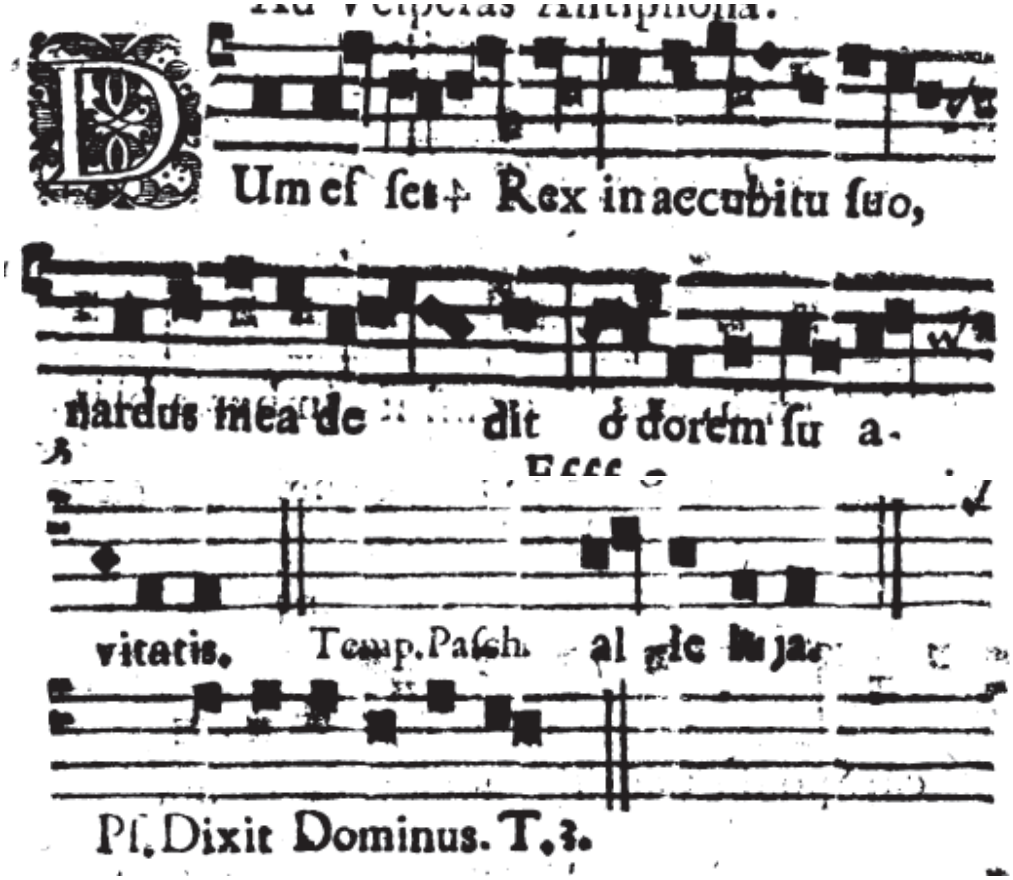

ant. *Quando natus est* [AR 61] idem
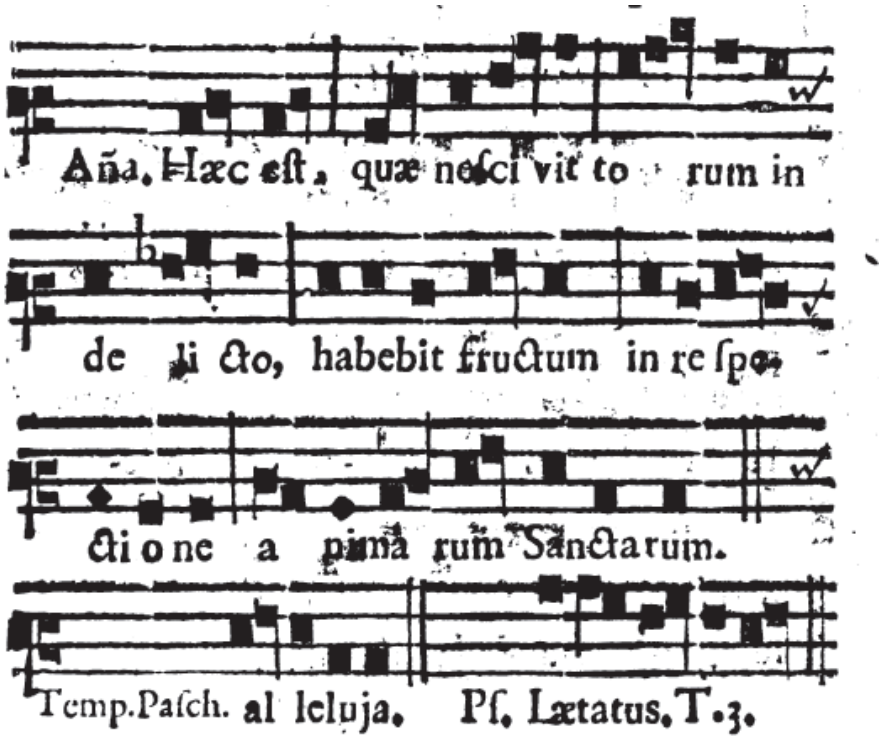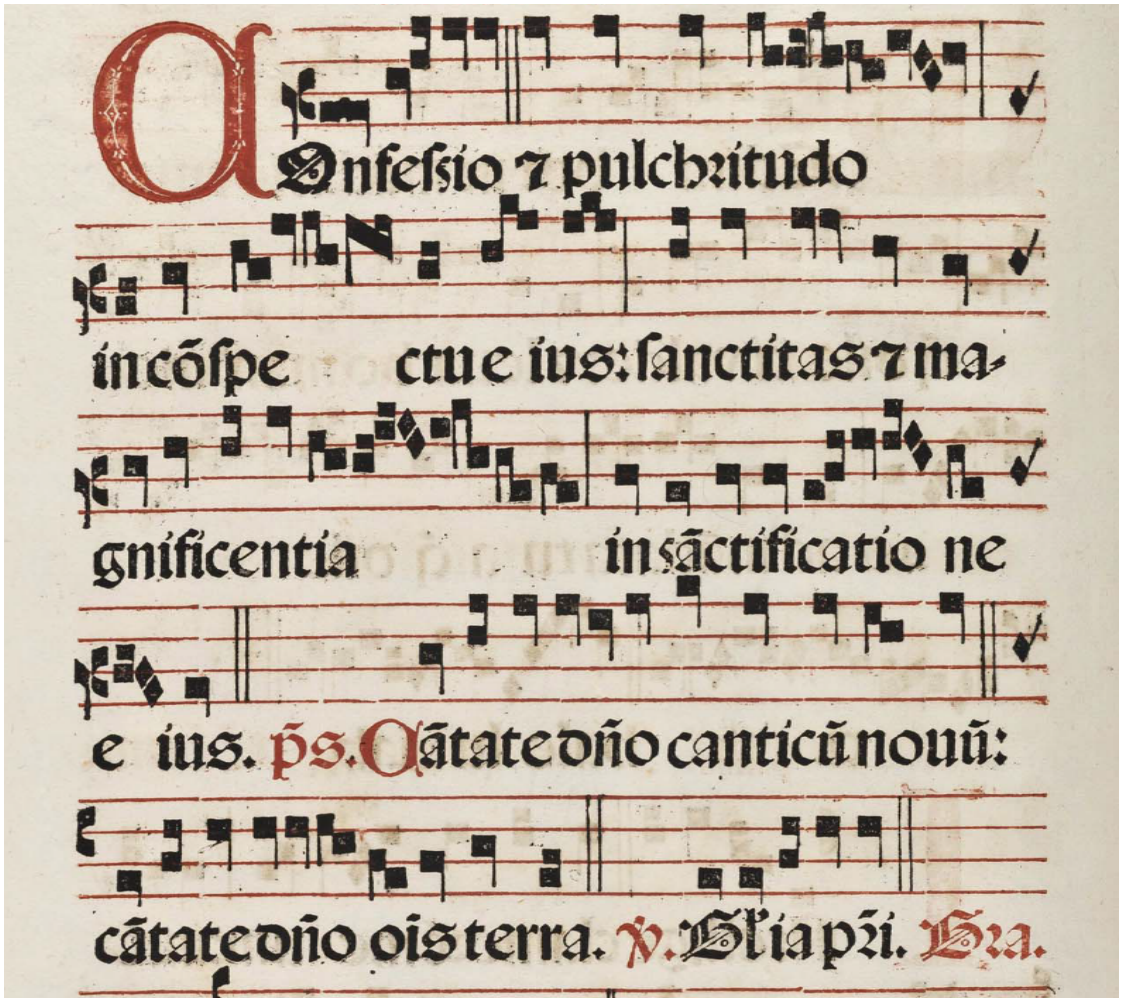

ant. *Dum esset Rex* [AR 627] idem

ant. *Haec est, quae nescivit* [AR 621]

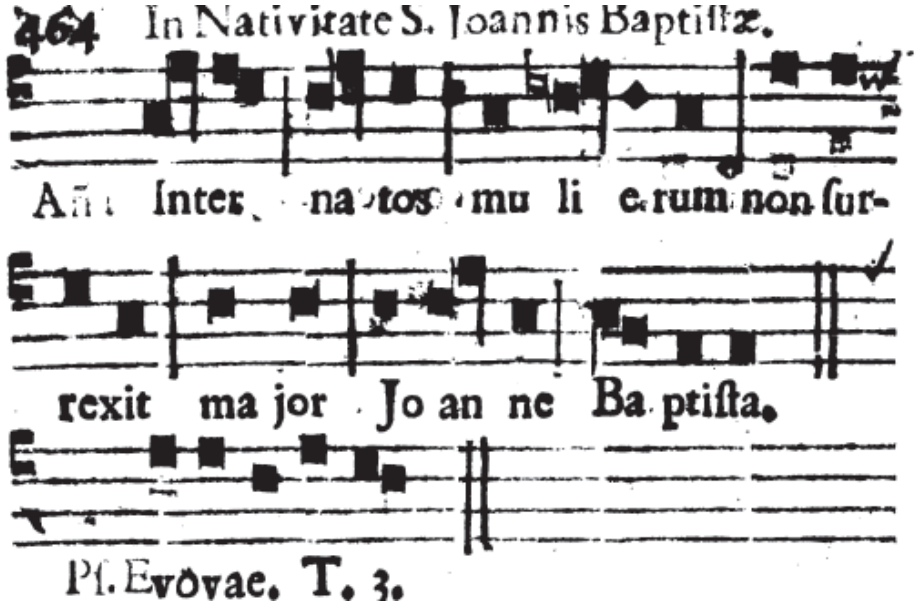
int. *Confessio et pulchritudo* [GG 58v]
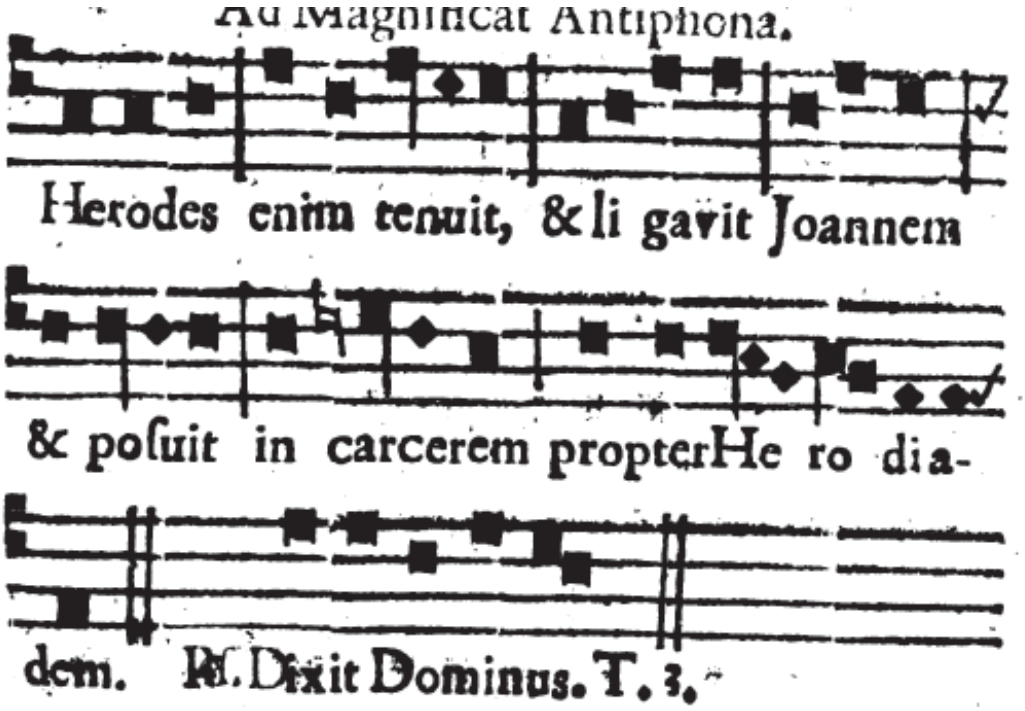

Int. *Omnia quae fecisti* [GG 97v]
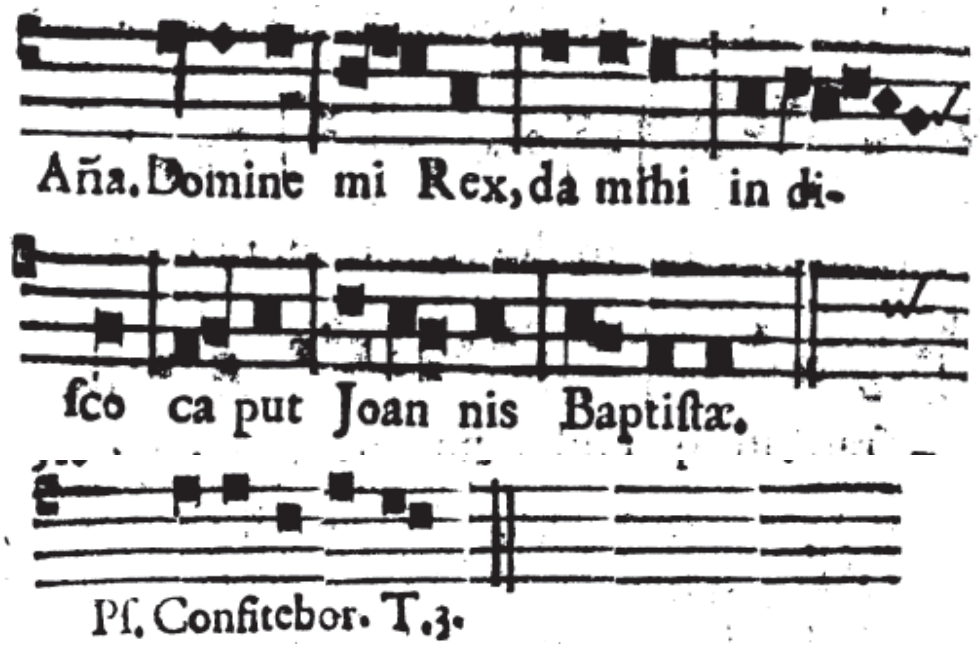

ant. *Inter natos mulierum* [AR 464]

ant. *Domine mi Rex* [AR 517]

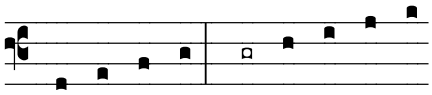

ant. *Herodes enim* [AR 517]

IV TUONO

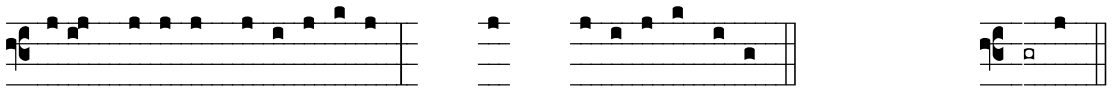
(ipofrigio)

diatesseron II sp. *diapente* II sp.

INTUONATIONE (festiva) **C. Rec.** **SAECULORUM** **INT. REP.**

e u o u a e

Dixit Dominus Domino me - o *se -* *de a dextris meis*
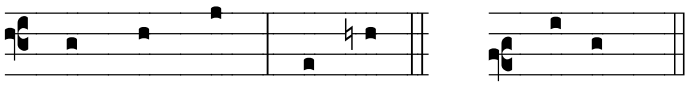
NATURA (ETHOS)	**SENSI**
amoroso	tutti i sensi di quiete, mitigamento, tranquillità e diletto
vezzoso	parole dolci, amene e grate
onesto	incitamento
pio	mitigamento
aspro	di lamento (natura aspra)
mesto	di detrazione (natura aspra)
funebre	
lusinghevole	
deprecativo	

CADENZE REGOLARI

E *finale* [sul grado finalis]
F *media*
A *corrispondente* [sulla corda di recita]

C *partecipante* [natura mite]
F# *partecipant*e [natura aspra]

H/G *concesse*

fin. *med.* *corr.* *partec.* *conc.*
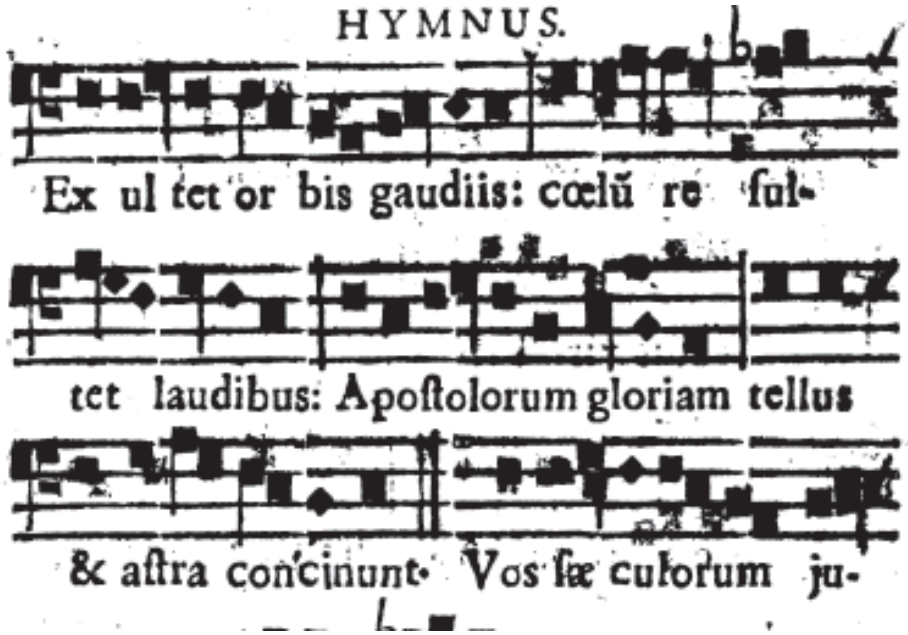
INITIALIS. 6 principi:

C*sol fa ut*
D*sol re*
E*la mi*
F*fa ut*
G*sol re ut*
A*la mi re*
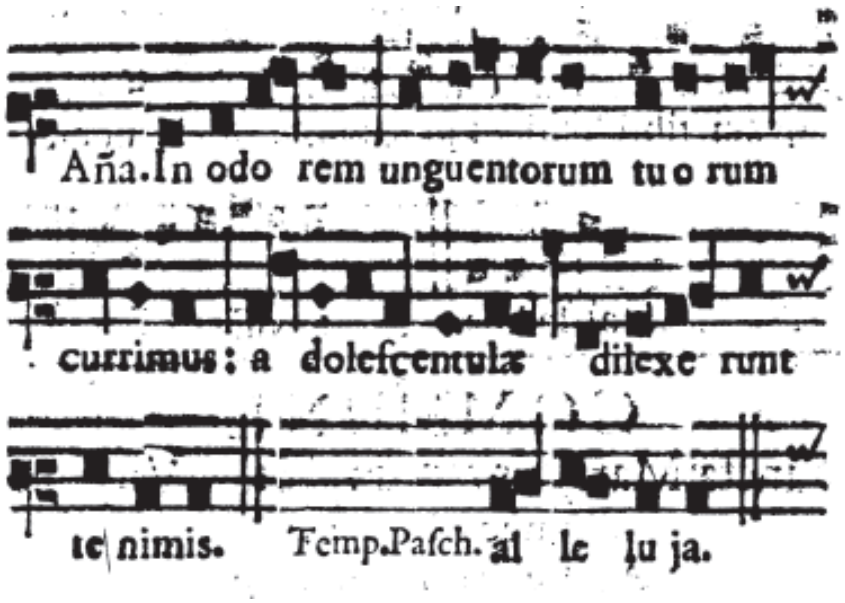
PROCESSO DELLA CANTILENA

Come il relativo autentico, può procedere secondo due maniere. Con il *fa* del F*fa ut* e il B*fa* esprime una natura mite e piacevole (cfr. l'inno *Exultet Orbis*), con il F*fa ut* alterato e il H*mi* esprime una natura aspra. Per questo ultimo caso si dice "per *Be quadro giacente*" (cfr. l'antifona *in odorem*).
Possibile una cadenza *concessa* su G# (3.a magg. della *finalis*)
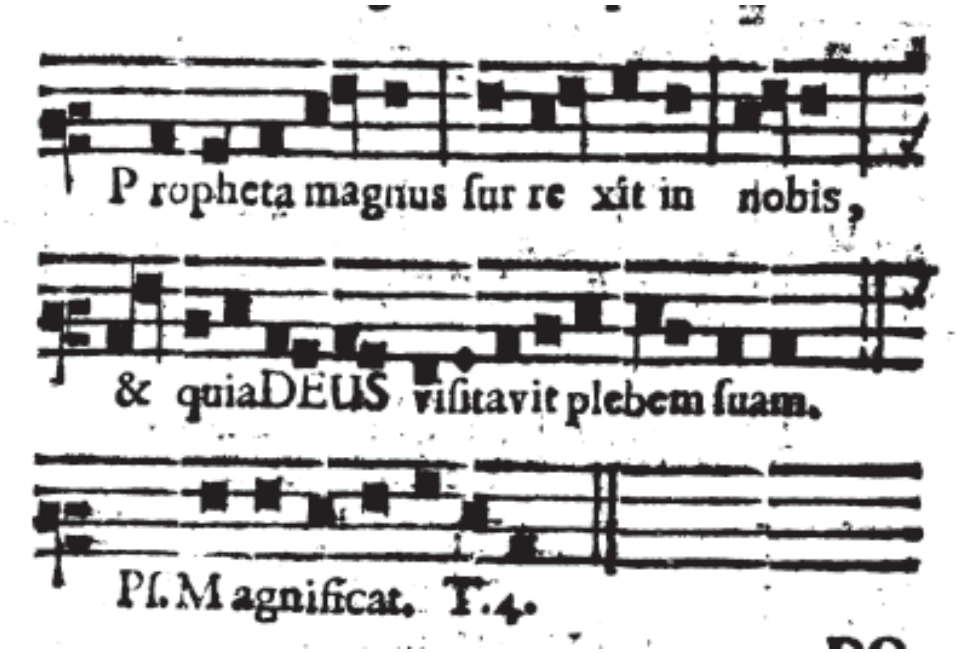
Hym. *Exultet Orbis gaudet* [AR 572]
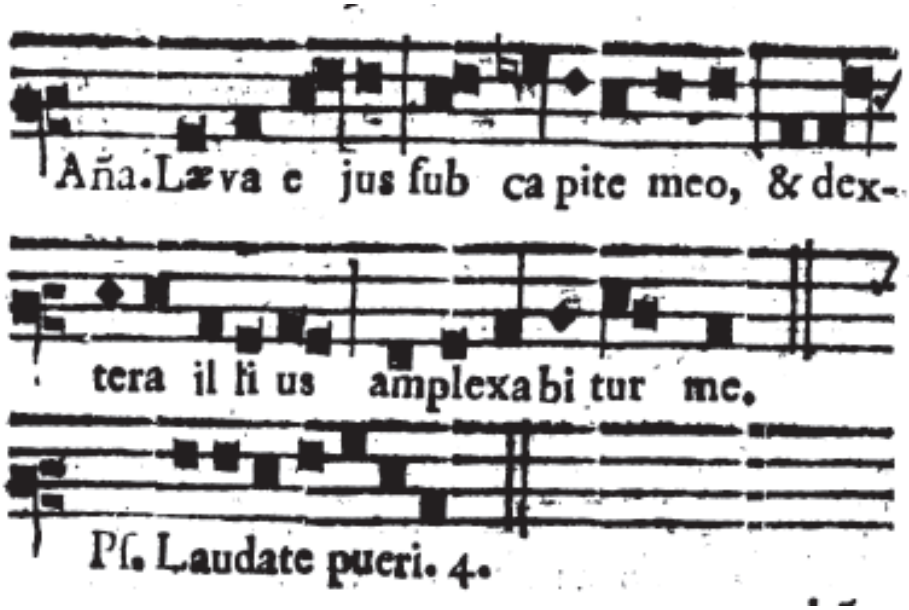

ant. *In odorem* [AR 628]
Si canta per *Be quadro giacente*
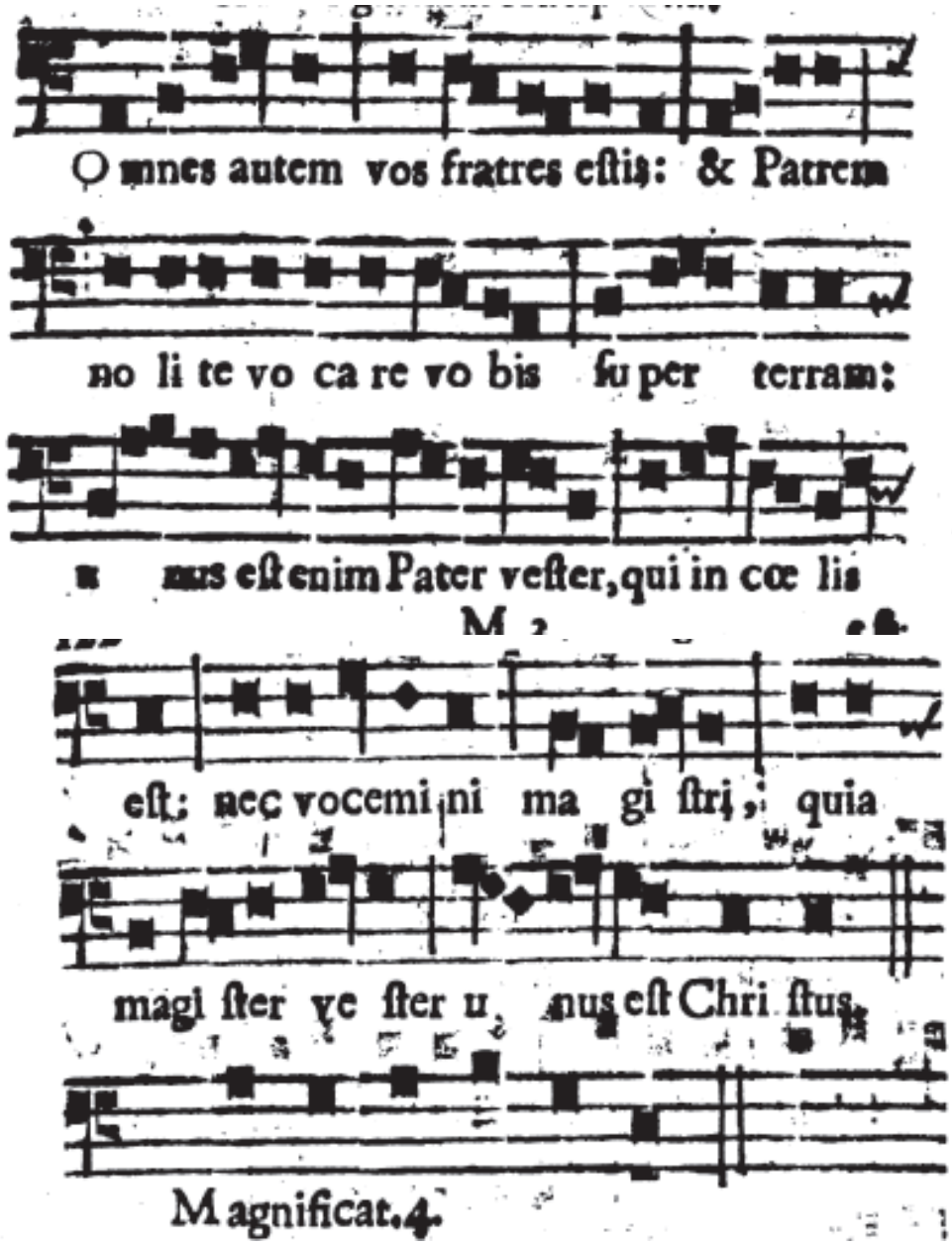

ant. *Propheta magnus* [AR 380]

ant. *Laeva ejus* [AR 645]
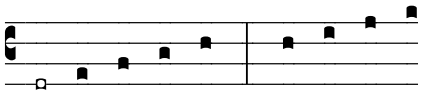

ant. *Omnes autem vos* [AR 121]

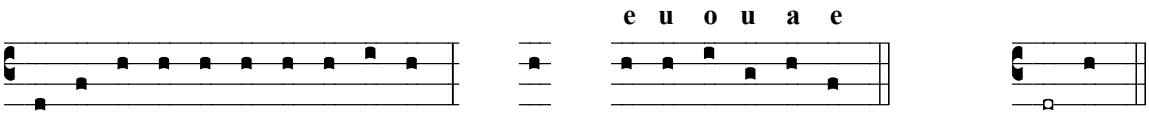
V TUONO

(lidio)

diapente III sp. *diatesseron* III sp.

INTUONATIONE (festiva) **C. Rec.** **SAECULORUM** **INT. REP.**

Di-xit Dominus Do-mi-no me-o se- de a dextris me-is

NATURA (ETHOS)

vivo
allegro
sublime
giocondo
dilettevole
modesto
aspro (per H)
di melodia festante e soave
moderato

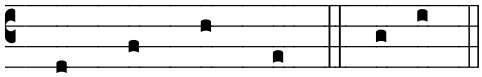
SENSI

sensi allegri, di grandezza, di vittorie ottenute di Angeli, di letizia, di trionfi, di giocondità parole animose e forti (per H)

CADENZE REGOLARI

F *finale* [sul grado finalis]
C *corrispondente* [sulla corda di recita]
A *media*
G *partecipante*

B/D *concesse*

fin. med. corr. part. conc.
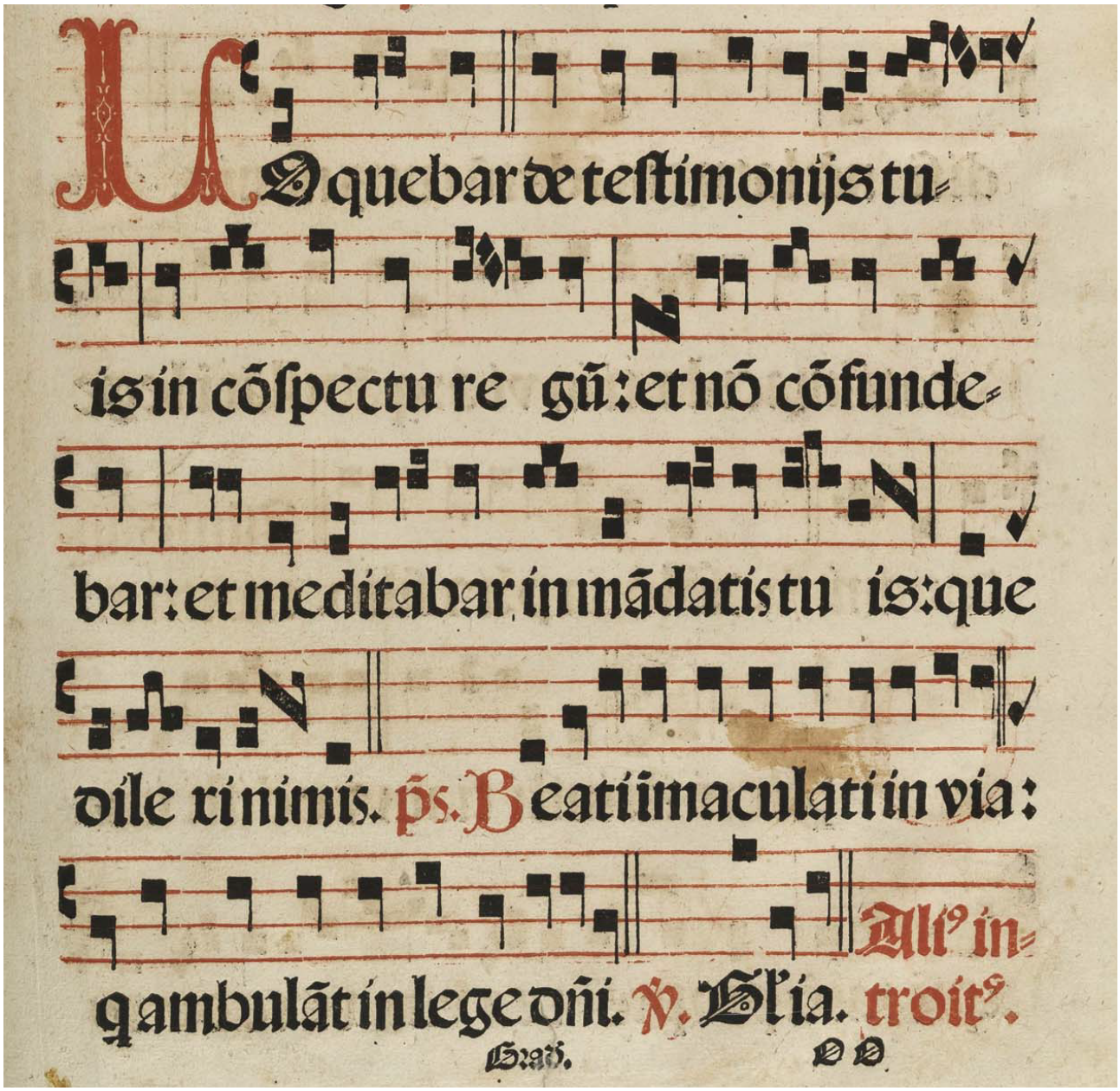
INITIALIS. 4 principi:

F*fa ut*
G*sol re ut*
A*la mi re*
C*sol fa ut*
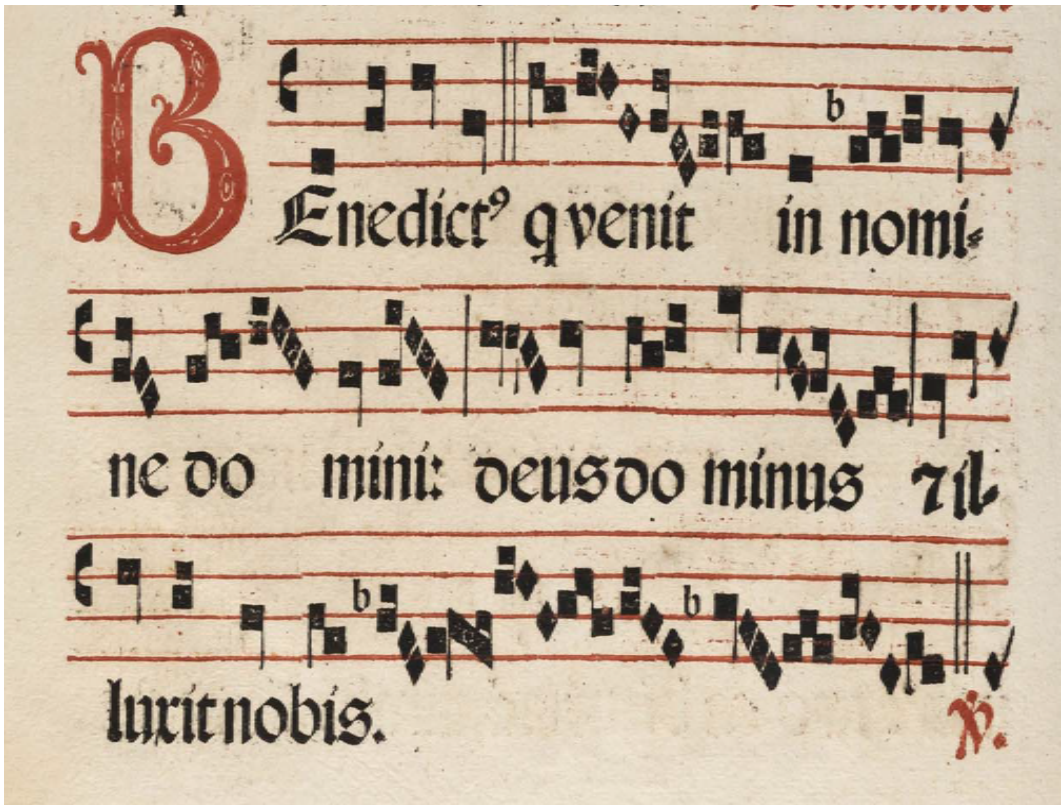
PROCESSO DELLA CANTILENA
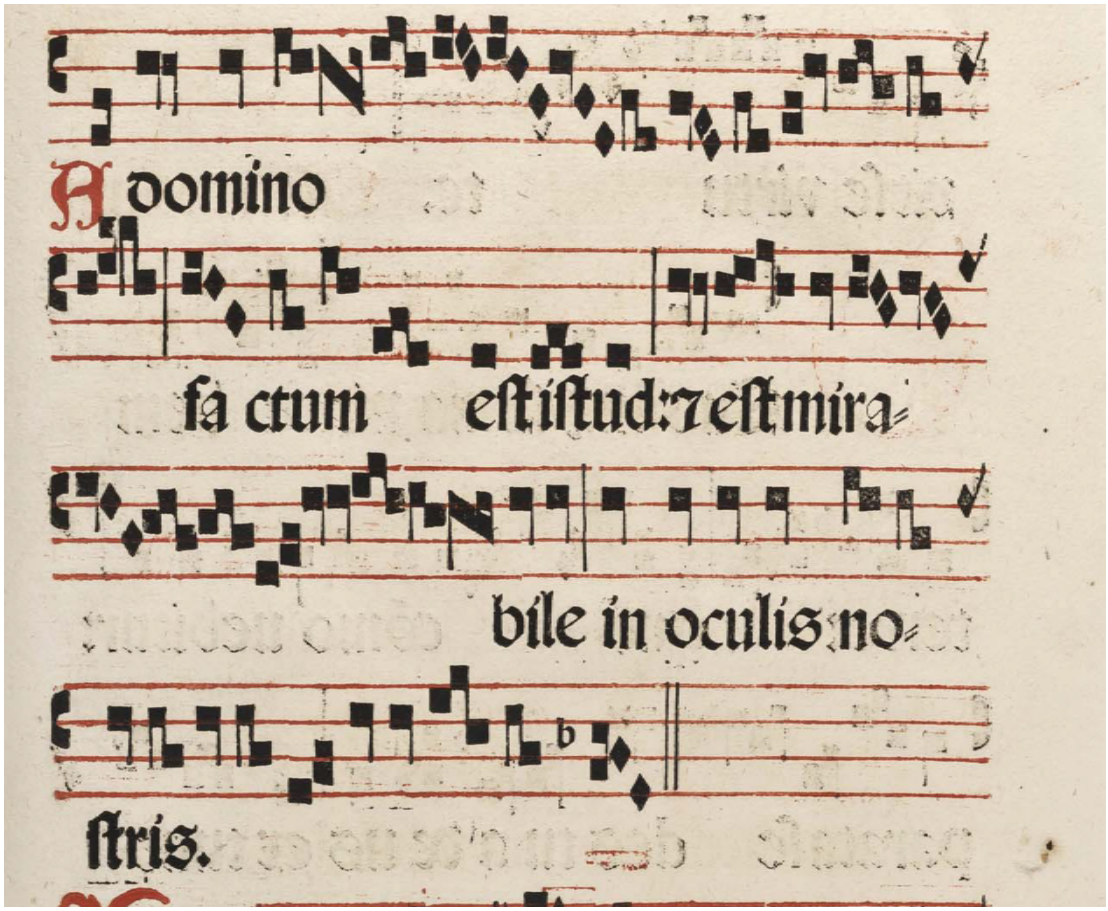
Richiede un andar brioso con frequenti salti di terza e quinta. Richiede il B*fa* quando questa corda è in stretta relazione con il F*ut.* Altrimenti potrà utilizzare il Be quadro soprattutto qundo la linea melodica sale fino all'E di sopra. Il Be quadro è inoltre richiesto in occasione della eventuale cadenza sulla corda C*fa.*

Int. *Loquebar* [GG 291]

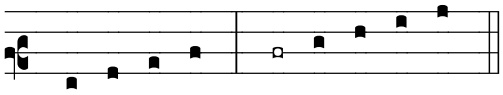
grad. *Benedictuys qui venit* [GG 17v]

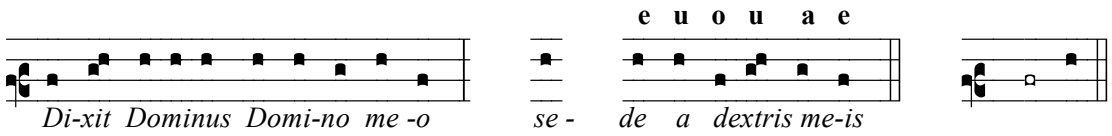
VI TUONO

ipolidio

diatesseron III sp. *diapente* III sp.

INTUONATIONE (festiva) **C. Rec.** **SAECULORUM** **INT. REP.**

NATURA (ETHOS)	**SENSI**
pietoso devoto	pietà, religione, amorosi, devozione, sensi lagrimevoli

CADENZE REGOLARI

F *finale* [sul grado finalis]
A *corrispondente* [sulla corda di recita]
D *media* [sotto la *finale*]
C *partecipante* [*corrisp*. dell'autentico all'8.a sotto]
G/B *concesse* [proprie di altri tuoni]

fin. corrisp. med. partecip. *concesse*

INITIALIS. 4 principi:
C*fa ut*
D*sol re*
F*fa ut*
G*sol re ut*
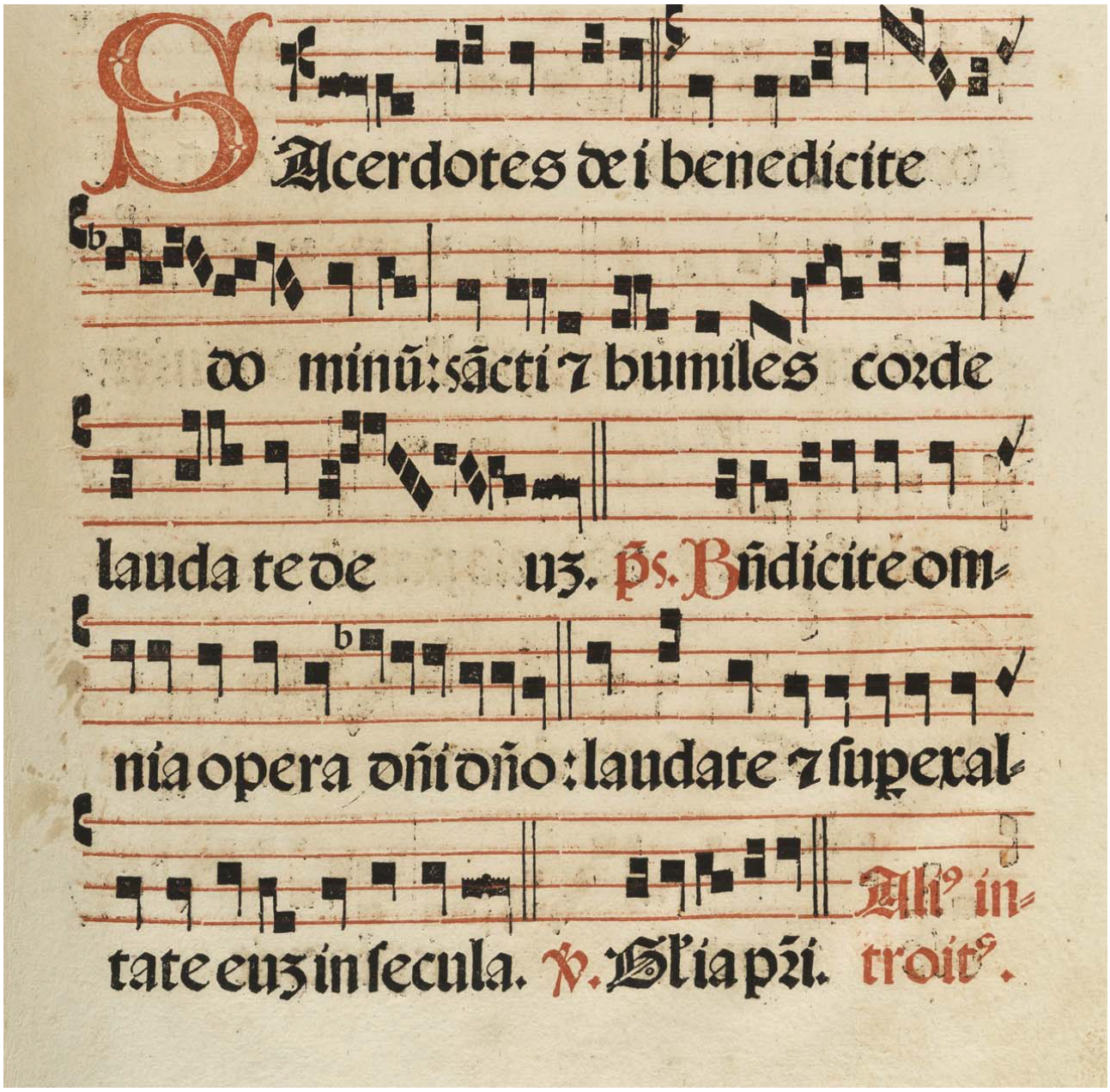
PROCESSO DELLA CANTILENA

Valgono le stesse norme date per il quinto tuono ma, essendo plagale, è raro che salga sino alla sua quinta (C*fa*). Toccando molto più frequentemente la sua quarta richiede sempre il Be molle traanne i casi (rari) in cui la melodia salga sino al C*ut* (5.a del *tuono*) per farvi cadenza.
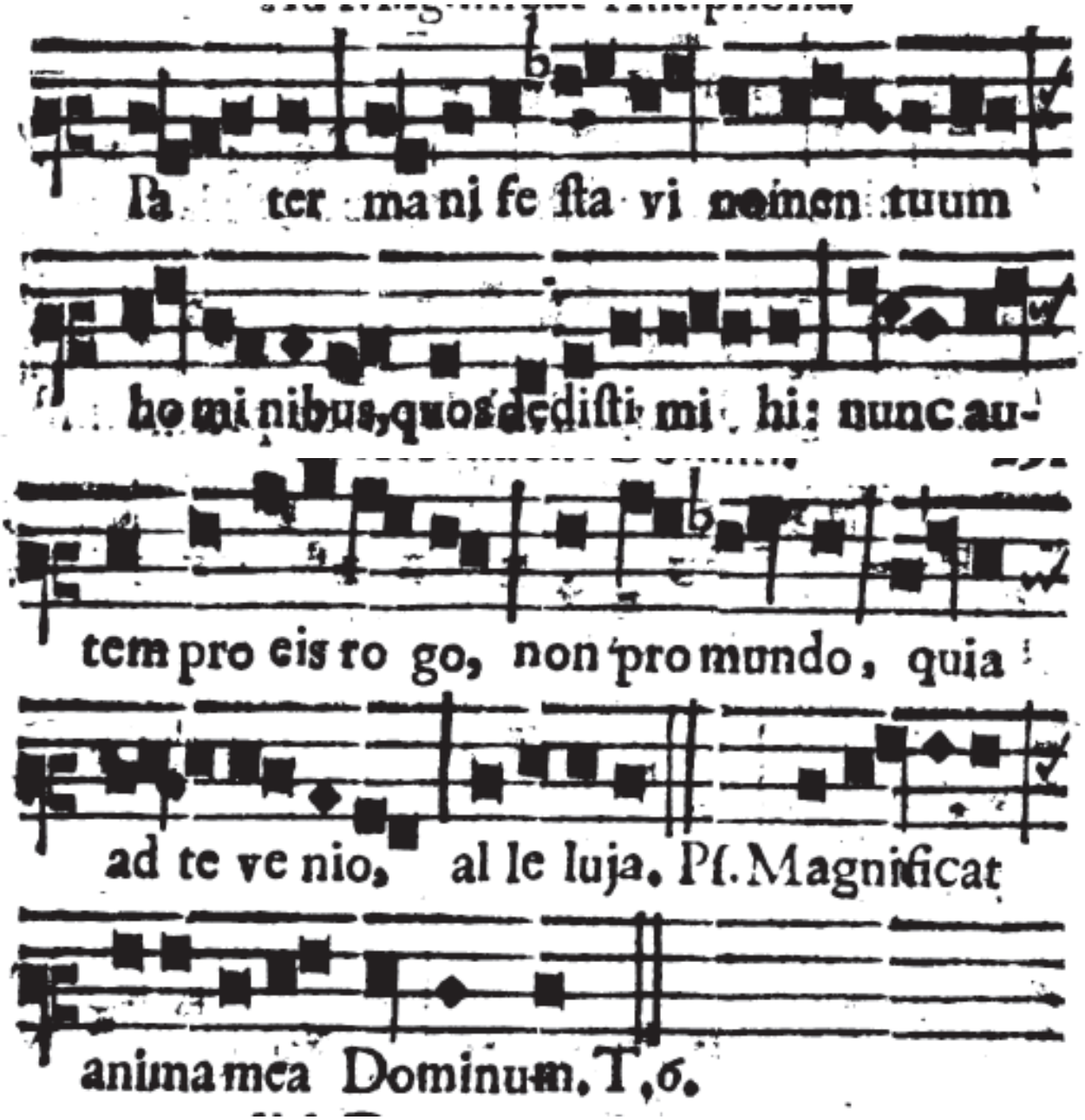
ant. *Gaudent in coelis* [AR 605]

int. *Sacerdotes Dei* [GG 281r]

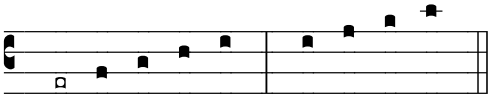

ant. *Pater manifestavi* [AR 291]

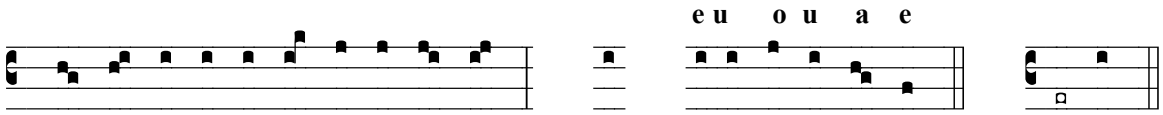
VII TUONO

(misolidio)

diapente IV sp. *diatesseron* I sp.

INTUONATIONE (festiva) **C. Rec.** **SAECULORUM** **INT. REP.**

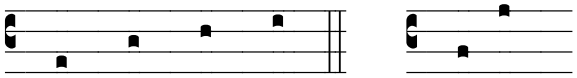

Di- xit Dominus Do- mi-no me - o *se -* *de a dextris me- is*

NATURA (ETHOS)	**SENSI**
aspro	interrogazione
più altero e spiritoso degli altri a motivo della sua acutezza	ammirazione
queruloso (S. Agostino)	stupore
in parte lascivo	risoluzione
in parte giocondo	allegria
in parte incitante	sensi attribuibili al 3, 4, 5 tuono
	affetti allegri

CADENZE REGOLARI

G *finale* [sul grado finalis]
D *corrispondente* [sulla corda di recita]
C *media* [sulla *initialis* del tono salmodico]
H *partecipante*
A/E *concesse*

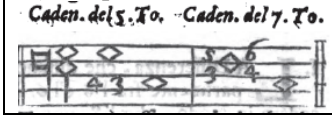
fin. med. part. corr. *concesse*

INITIALIS. 6 principi:
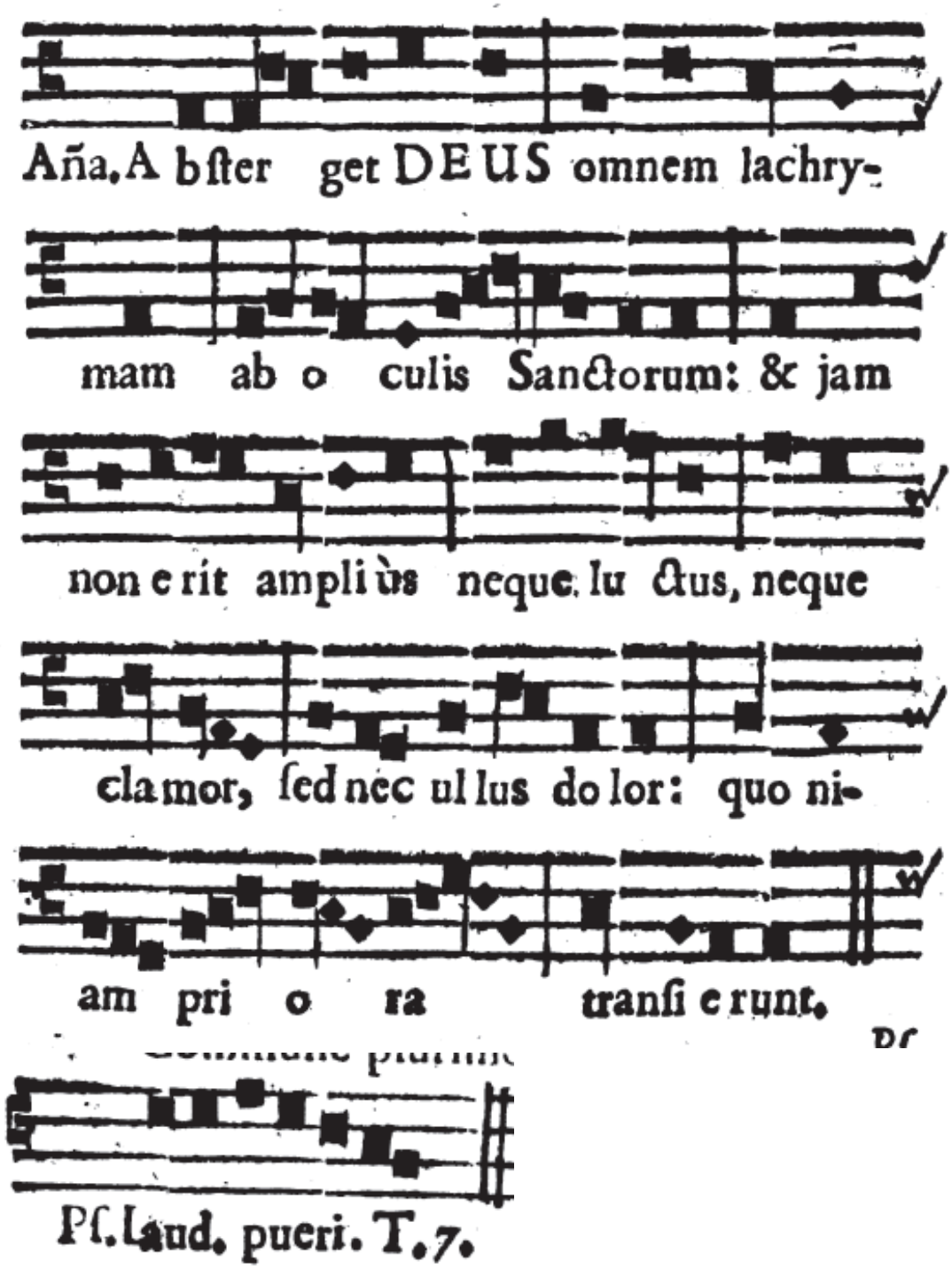
G*sol re ut*
A*la mi re*
B*fa*H*mi*
C*sol fa ut*
D*la sol re*
F*fa ut*

PROCESSO DELLA CANTILENA
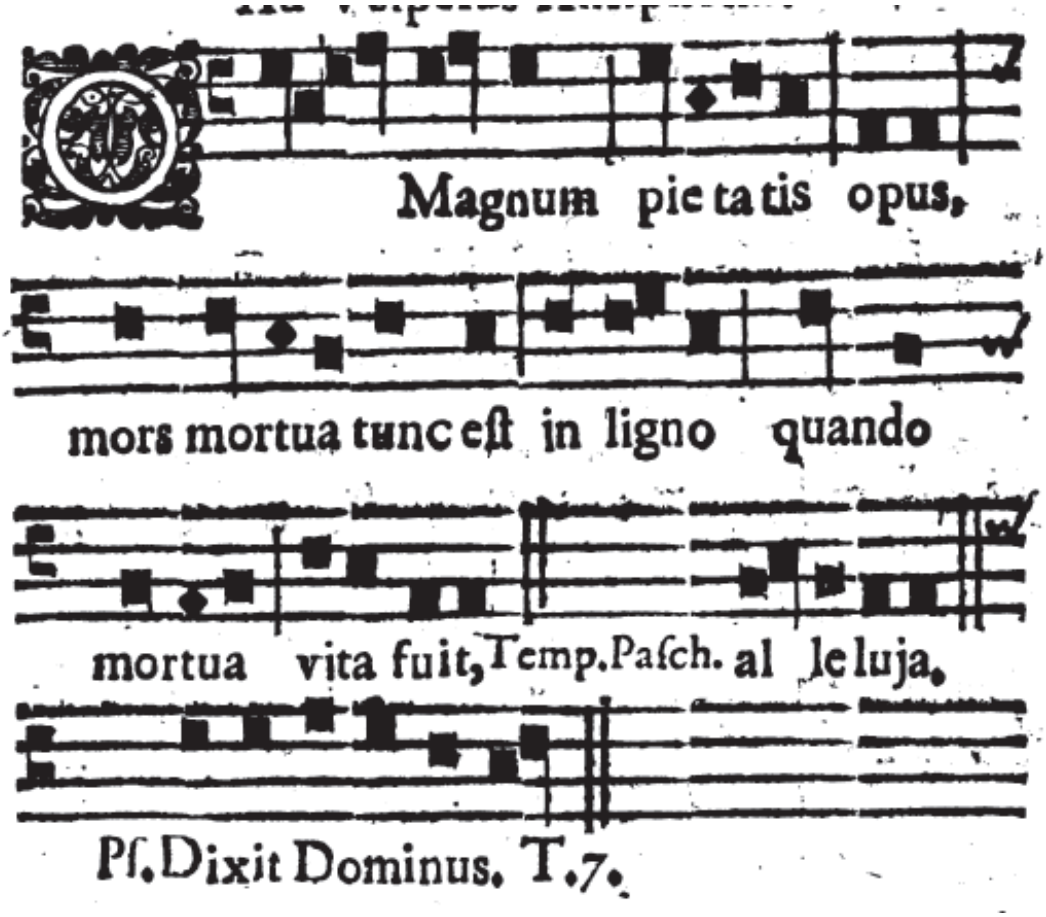
Mostra molte similitudini con il quinto *tuono* ma è da questo dstinguibile grazie due elementi: 1) la diatesseron è di prima specie (nel quinto è di terza); 2) la *finalis* è in relazione con la sua quarta (nel quinto è in relazione con la quinta), pertanto la cadenza organistica propria è un controcadenza (ovvero plagale) indipendentemente dal trasporto utilizzato:
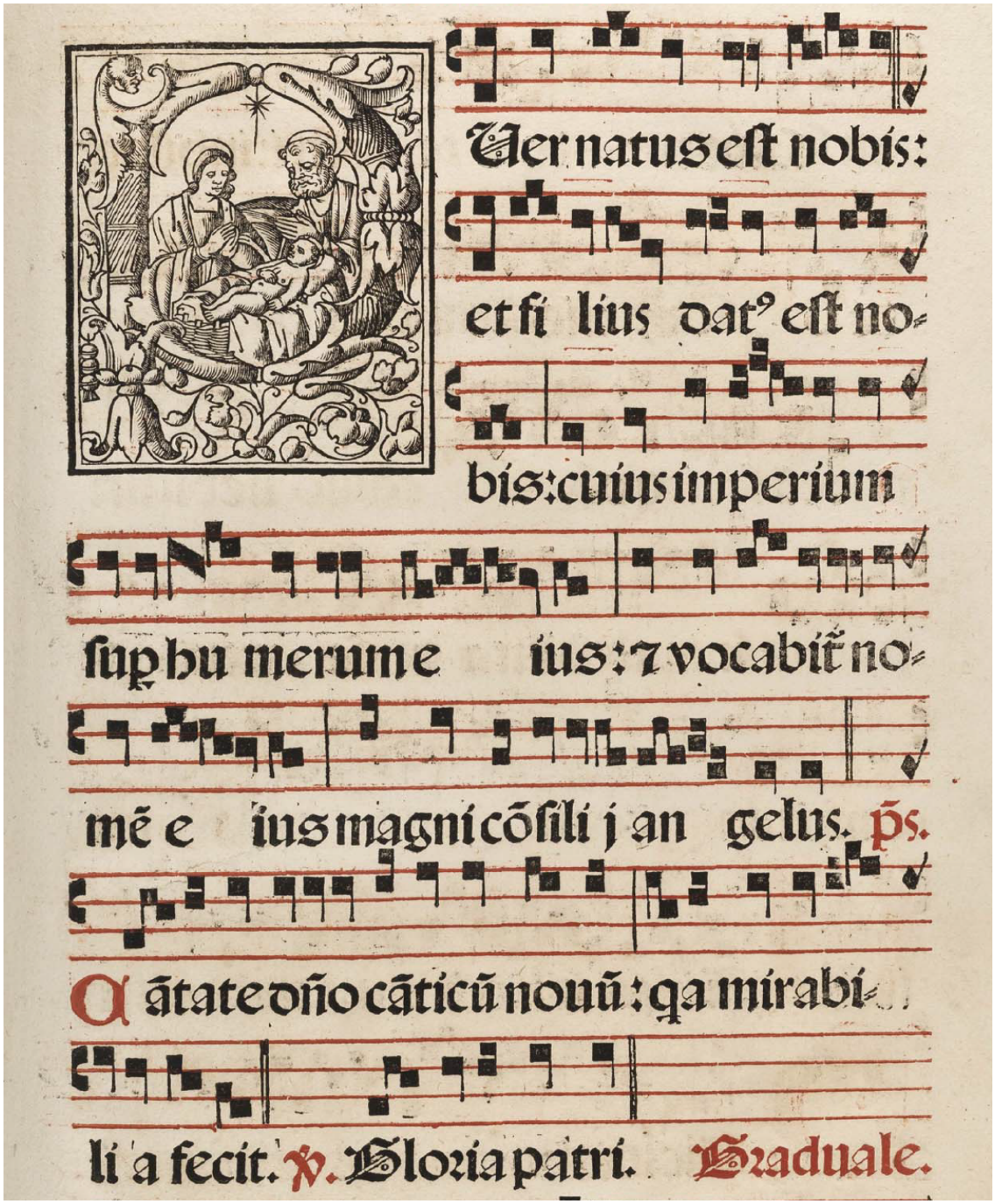

ant. *Absterget Deus* [AR 604]

ant. *O Magnum pietatis* [AR 446]

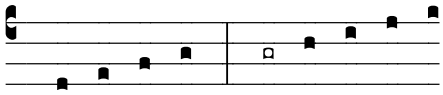

int. *Puer natus ets nobis* [GG 19r]

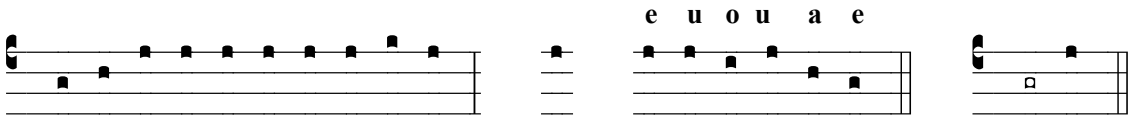
VIII TUONO

(ipomisolidio)

diatesseron I sp. *diapente* IV sp.

INTUONATIONE (festiva) **C. Rec.** **SAECULORUM** **INT. REP.**

Di-xit Dominus Domino me -o *se -* *de a dextris me-is*

NATURA (ETHOS)

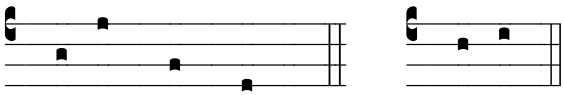
Adatto a tutte le cantilene ecclesiastiche
magnanimo
felice
soave
creanzoso
deprecativo (per ottenre da Dio gloria e felicità alcuna)

SENSI

sensi di cose alte, celesti, pertinenti alla gloria e beatitudine
trono
cielo
unione
Spirito Santo
adatto per sentenze con le quali si chiede a Dio felicità, grazia, perdono

CADENZE REGOLARI

G *finale* [sul grado finalis]
C *corrispondente* [sulla corda di recita]
F *media*
D *partecipante*
A/H *concesse*

fin. corr. med. part. *concesse*
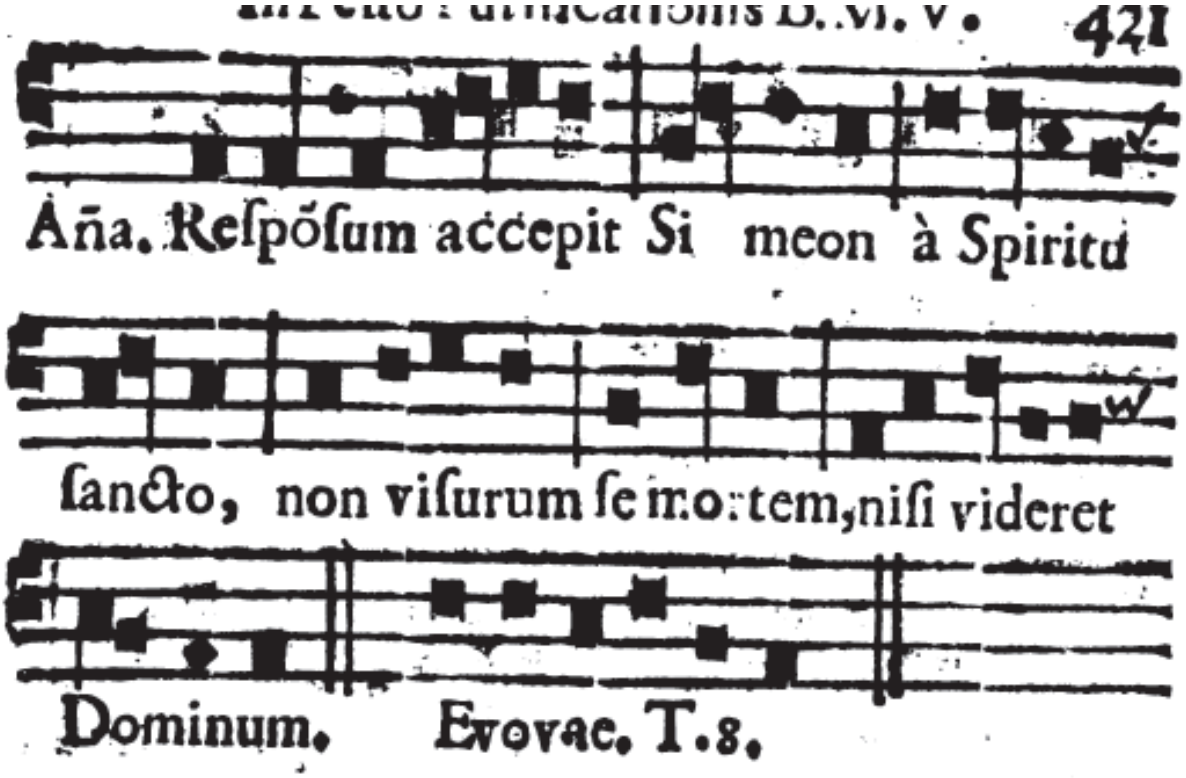
INITIALIS. 6 PRINCIPI:

C*fa ut*
Dla sol re
F*fa ut*
G*sol re ut*
A*la mi re*
C*sol fa ut*
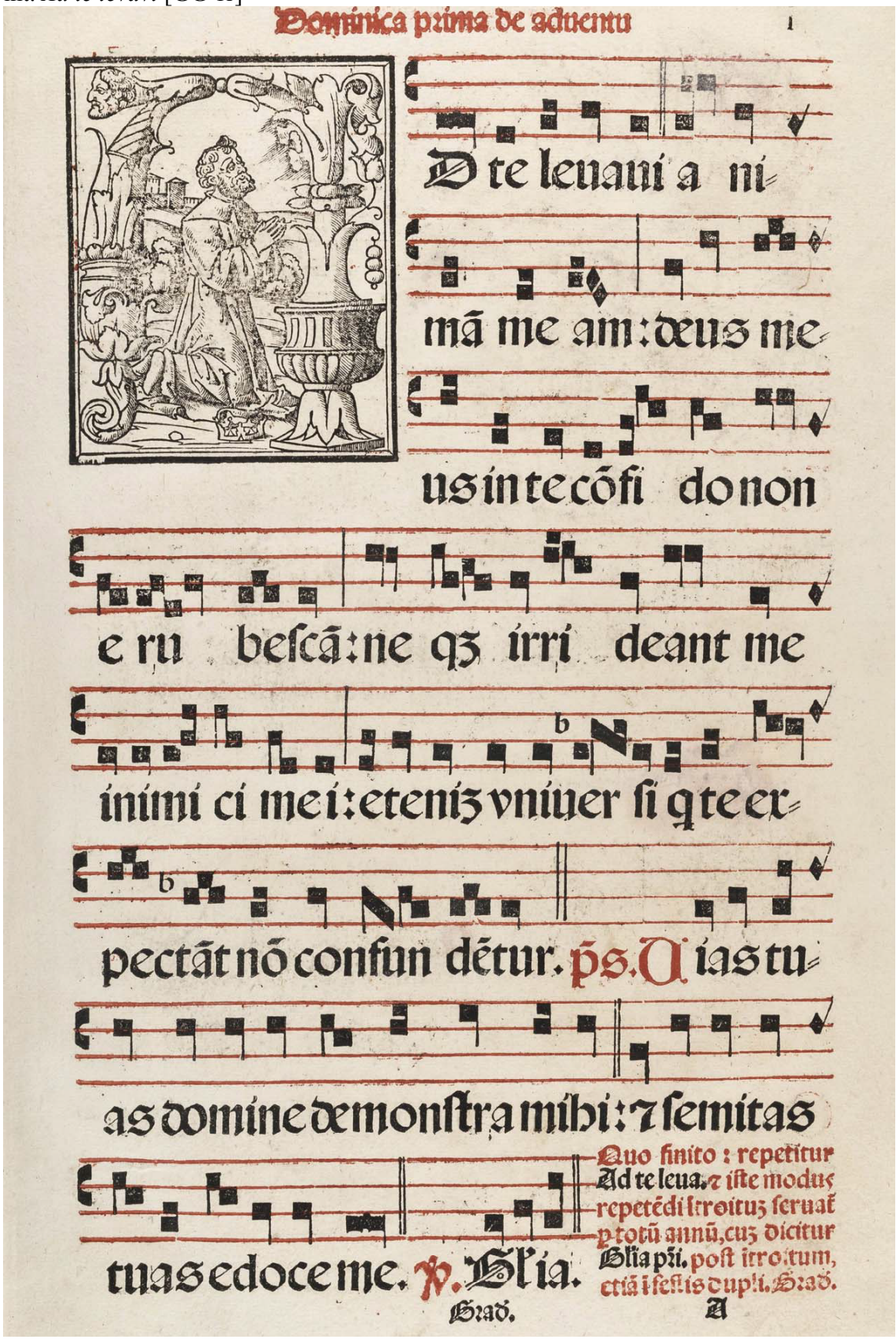
PROCESSO DELLA CANTILENA

Le similitudini individuate tra settimo e quinto permangono tra ottavo e sesto. Per distinguerli occorre che la cadenza sulla corda finale sia preparata da una contro adenza (ovvero cadenza plagale), cfr. esempio del settimo *tuono*.
«avvertasi di fare la cadenza di 4. in giù perchè facendosi di 5. l'orecchio saria più disposto al 6. che all'8. Tono» [Frezza 152].
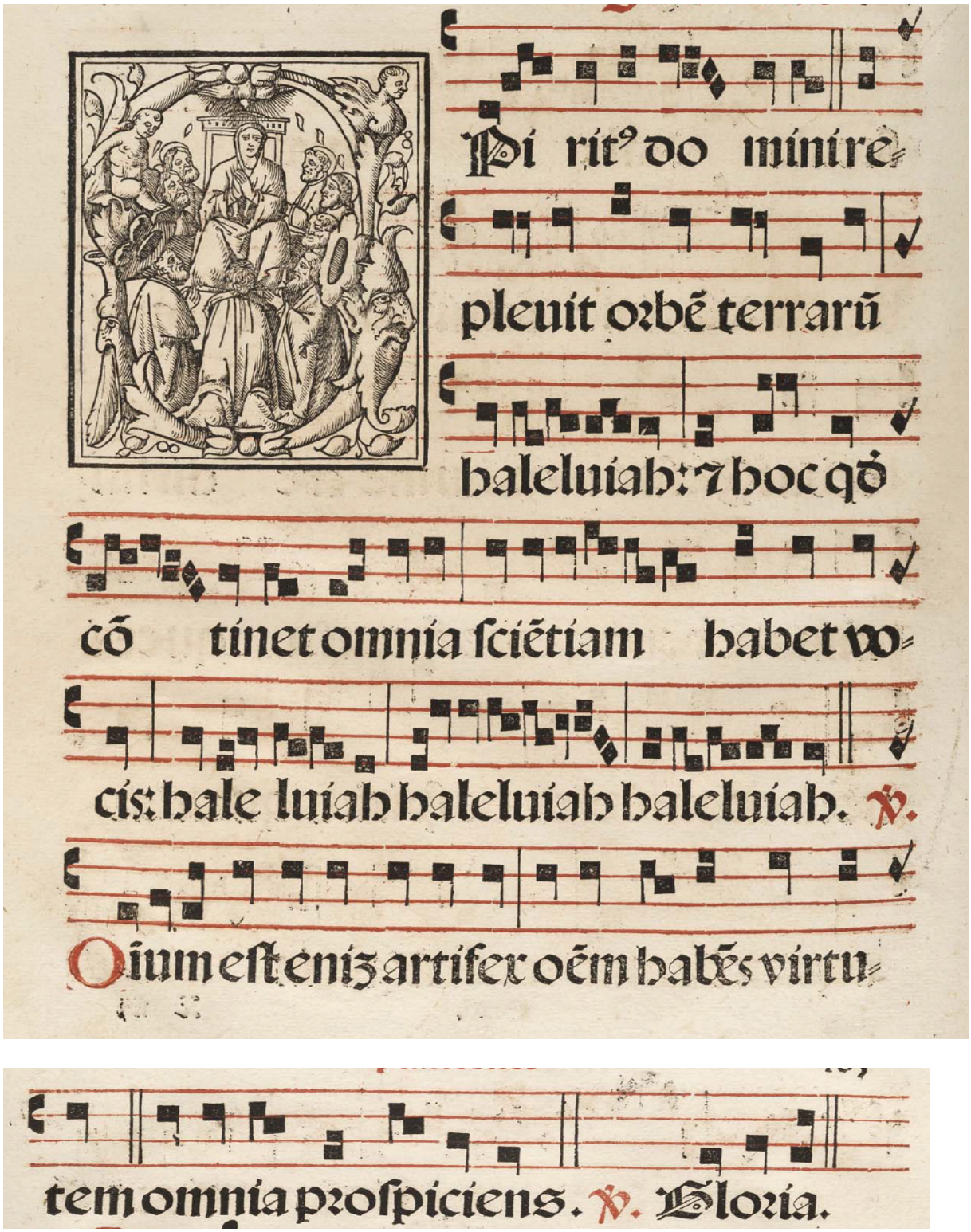
ant. *Responsum accepit* [AR 421]

int. *Ad te levavi* [GG 1r]

int. *Spiritus Domini* [GG 164v]

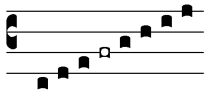

TUONI IRREGOLARI

Da un punto di vista strettamente teorico abbiamo essenzialmente quattro *tuoni* irregolari a partire dalle due corde dell'esacordo sino ad ora non interessate dalla funzione di *finalis*, C*ut* e A*la.*
A partire da queste nuove *finales* possiamo creare quattro *tuoni* (due autentici e dua plagali) che differiscono di poco rispetto ai relativi *tuoni* regolari (vedi dispenze specifiche).
La necessità di trasportare alcuni di questi, ovvero la necessità di ridurre a regolarità l'ambito irregolare), ha causato l'inclusione di alcuni tipi modali entro le categorie descritte dal sistema di classificazione (vedi sempre le dispense specifiche.
Altri tipi modali (quelli che non necessitano di trasportazione) sono rimasti nel repertorio e costituiscono una categoria a parte che le fonti definiscono appunto *tuoni irregolari*. Sono i seguenti:
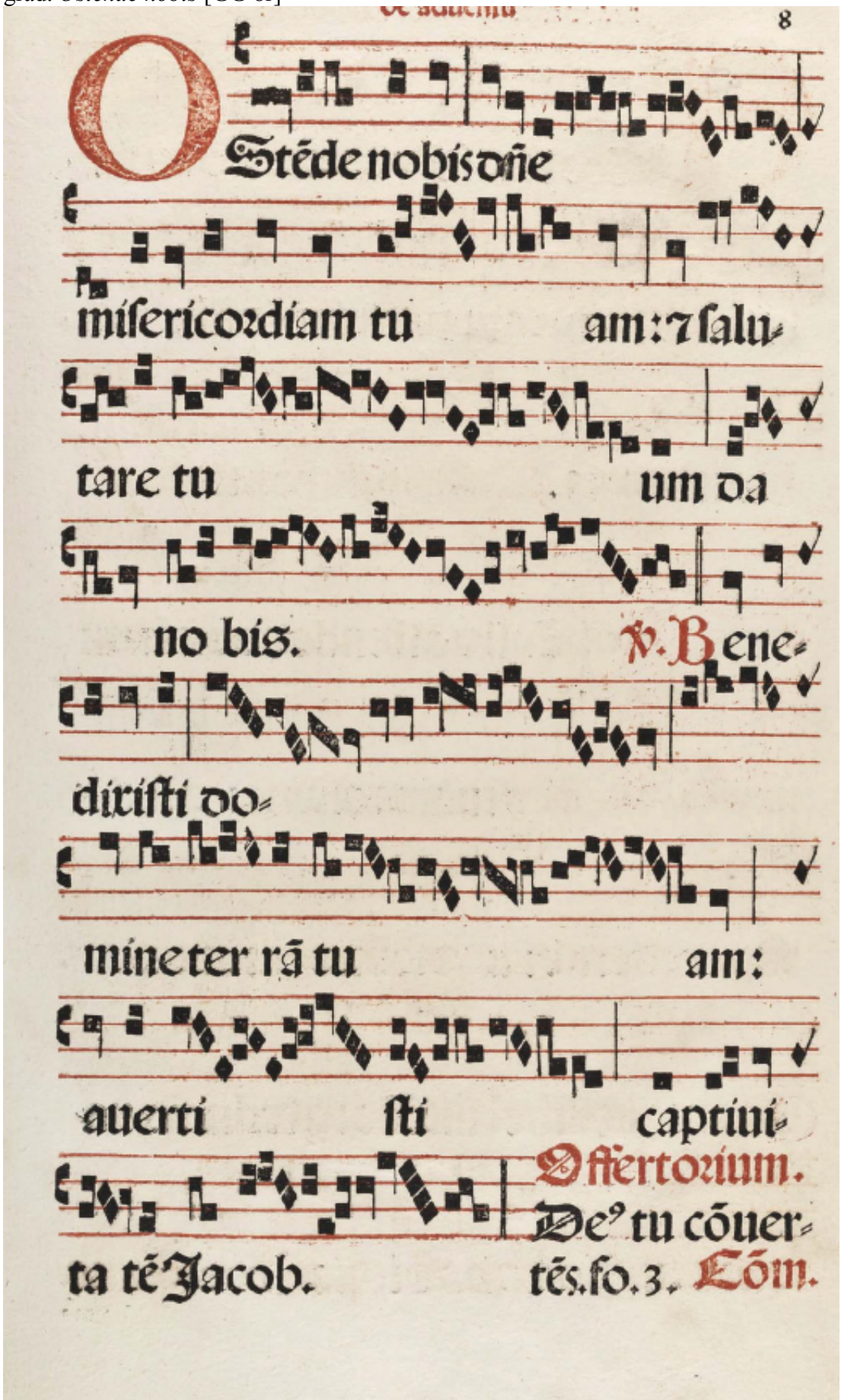
II *tuono irregolare*
finalis in A*la mi re*
diapente di I sp. A H C D E
diatesseron di II sp. E F G A

non necessita di trasportazione
è documentato nel repertorio da numerosi Graduali basati su un riconoscibile schema melodico ('melodia tipo')
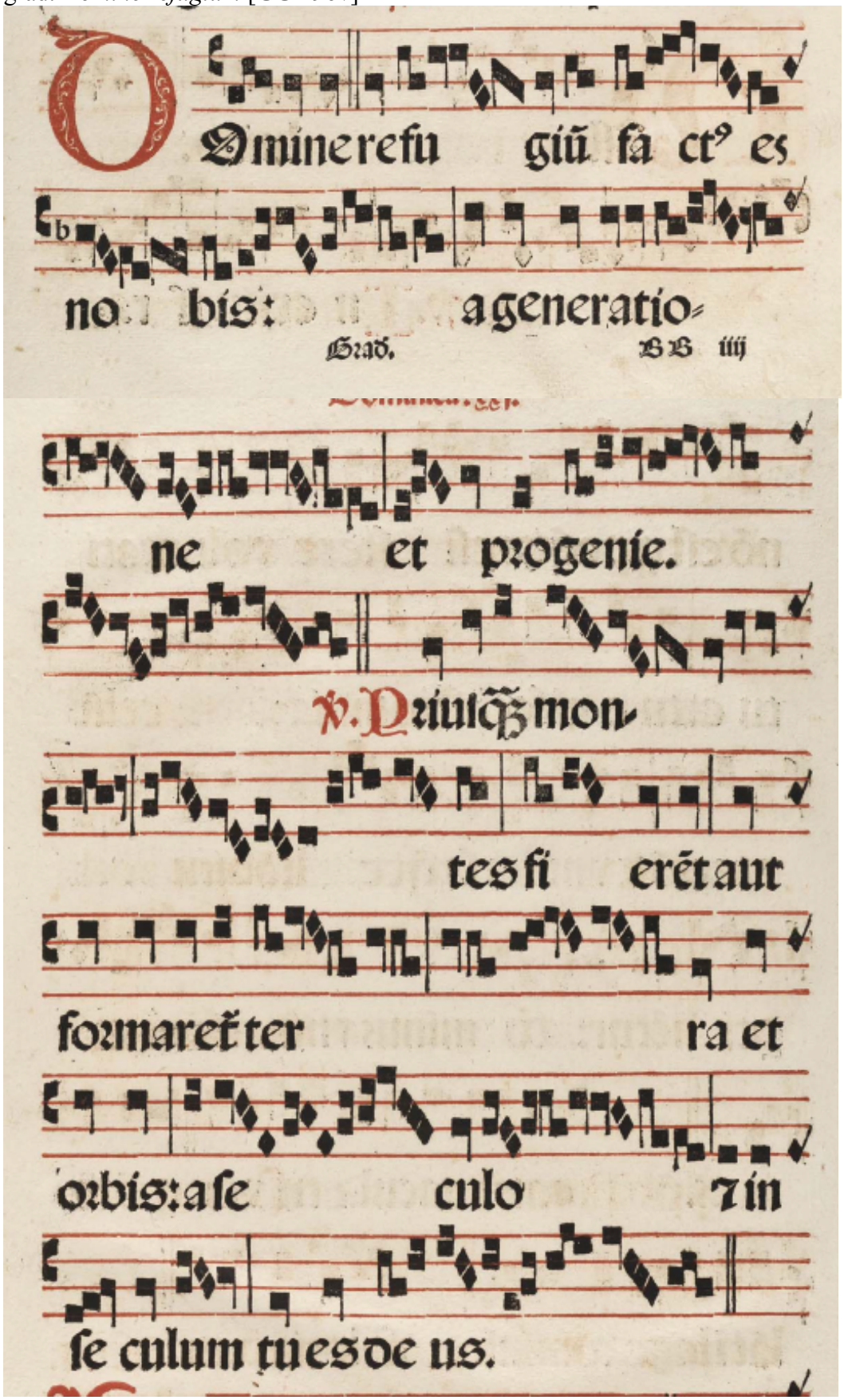
II *tuono irregolare*	
	Non necessita di trasposizione
fin. A*lamire*	

Di tali cantilene, che restano in Ala mi re, cioè in Re di B quadro ac., se ne trovano molte, in particolare molti Graduali, che fra l'Anno si cantano, e specialmente nel Sabato delle quattro Tempora di dicemb. che vanno tutti sopra le medesime note, come anche il Graduale de' morti, e molti altri, […][COFERATI 1682, 121].

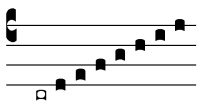
grad. *Ostende nobis* [GG 8r]
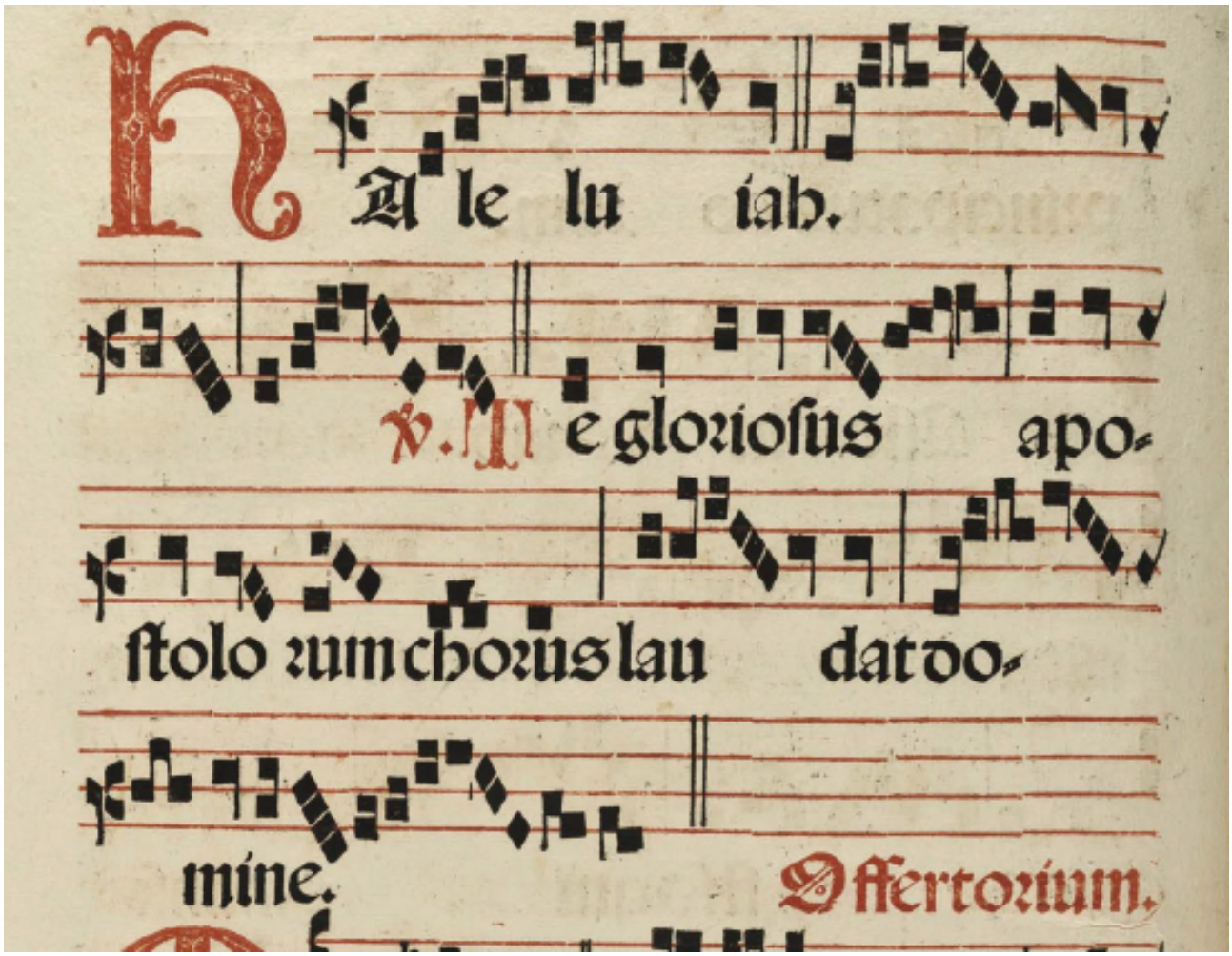

grad. *Domine refugium* [GG 196v]

V *tuono irregolare*
finalis in C*sol fa ut*
diapente di IV sp. C D E F G
diatesseron di III sp. G A H C

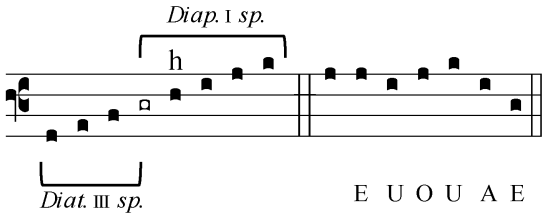
V *tuono irregolare*	
	Non necessita di trasposizione
fin. Cfaut	

Si cristallizza in una tipologia modale definita che nella prassi organistica diverrà l'XI *tuono*.

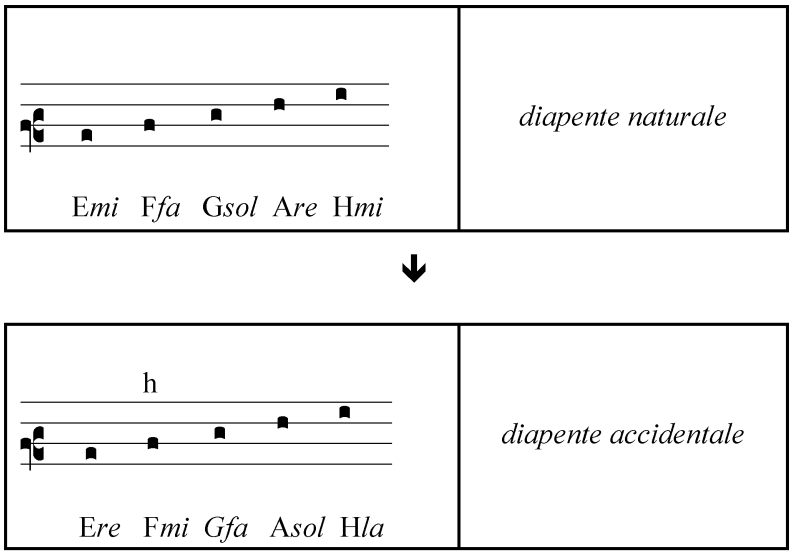

IV *tuono* per Be quadro *giacente*
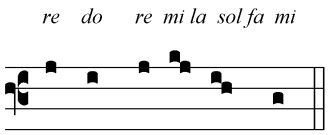
Tipologia irregolare di IV *tuono* con *finalis* ordinaria sulla corda E*mi* ma con *diapente comune* di prima specie anziché di seconda. Per poter realizzare tale *diapente* tra le corde E-H è necessario alterare la corda F di un semitono minore — pari a quattro *commi* — per poter collocare il semitono maggiore tra secondo e terzo termine della *diapente* stessa:
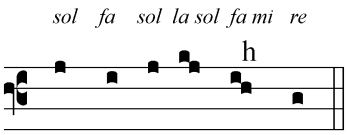

l'alterazione non è mai segnalata dalla scrittura ma il Cantore deve essere in grado di riconoscerla anche se nascosta ('*giacente'*).

ATT! Per riconoscere questa tipologia è necessario valutare con attenzione la corda di recita che è collocata una quarta sopra la *finalis*. Il semplice ascolto infatti della *diapason* accidentale procura all'ascoltatore la sensazione del II *tuono irregolare*. L'unico elemento discriminante è così la corda di recita sulla corda A*sol*, che, essendo posta alla distanza di una quarta sopra la *finalis*, esclude di fatto il II *tuono*. L'individuazione dell'intervallo *finalis*-corda di recita — l'intervallo *repercussio* — è dunque dirimente nella individuazione del *tuono* che governa la cantilena anche in considerazione del fatto che la stessa morfologia della cadenza finale del tono salmodico, il *Saeculorum*, risulta trasformata grazie all'intervento del grado F alterato:

Sae – cu – lo-rum. A - men.
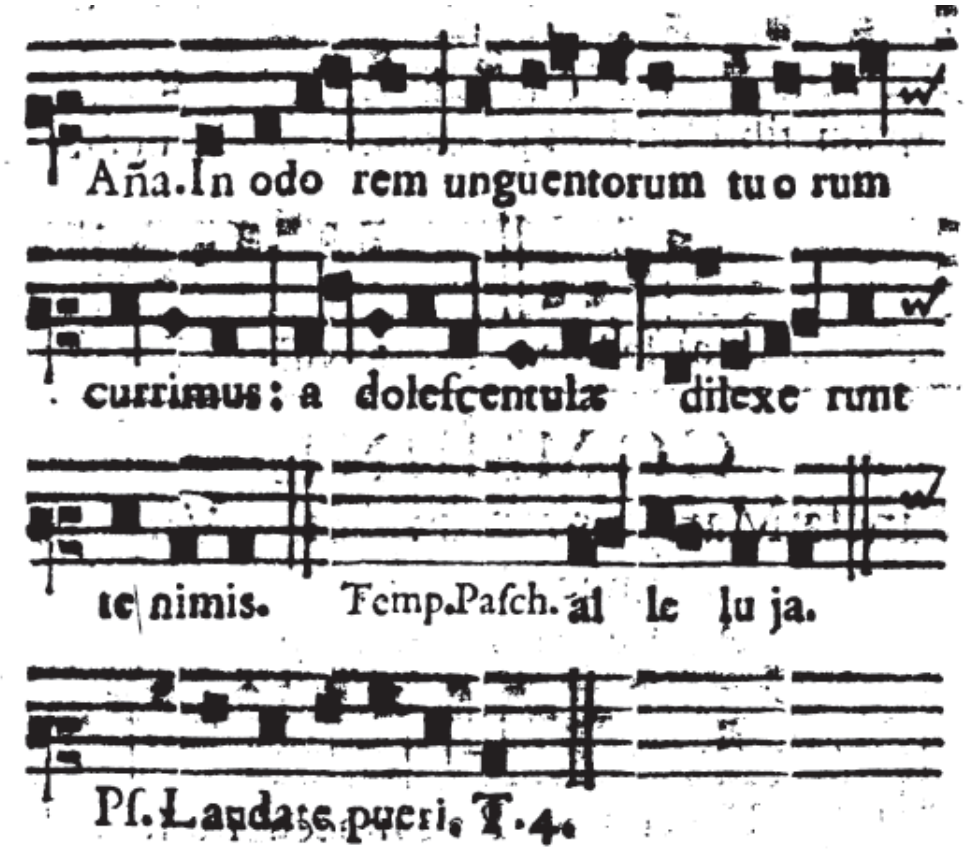

Sae – cu – lo-rum. A - men.

Confronto del *Saeculorum* del IV *tuono regolare* e per *be quadro giacente*

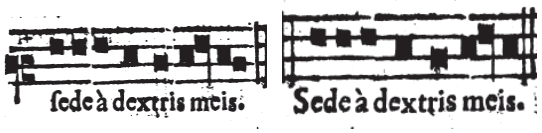
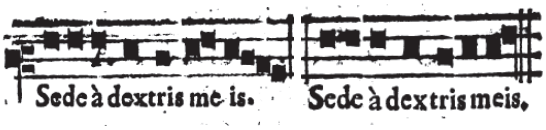
Questa tipologia di *tuono* è rappresentata da una melodia 'tipo' come desumiamo dall'antifona *in odorem*:
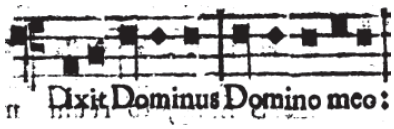
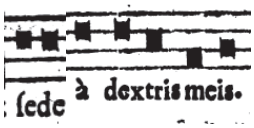
ant. *In odorem* [AR 628]

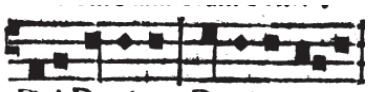
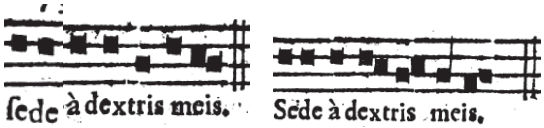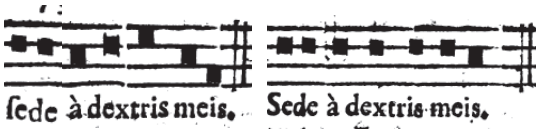

Il tipo modale esemplificato dall'antifona *In odorem* è facilmente riconoscibile nel repertorio per avere l'incipit basato sulle formula *ut re fa.*
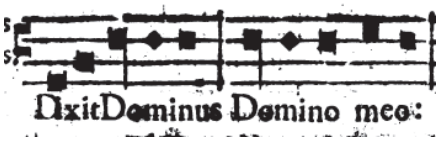
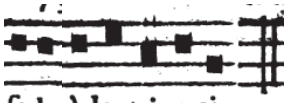
TONI SALMODICI

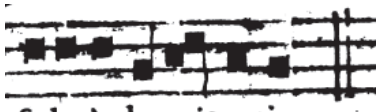
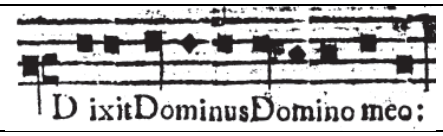
		intuonatione	*saeculorum*
I	FESTIVO		
	FERIALE		

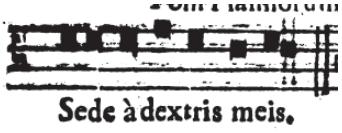
		intuonatione	*saeculorum*
II	FESTIVO		
	FERIALE		

		intuonatione	*saeculorum*
III	FESTIVO		
	FERIALE		

		intuonatione	*saeculorum*
IV	FESTIVO		
	FERIALE		

		intuonatione	*saeculorum*
V	FESTIVO		
	FERIALE		
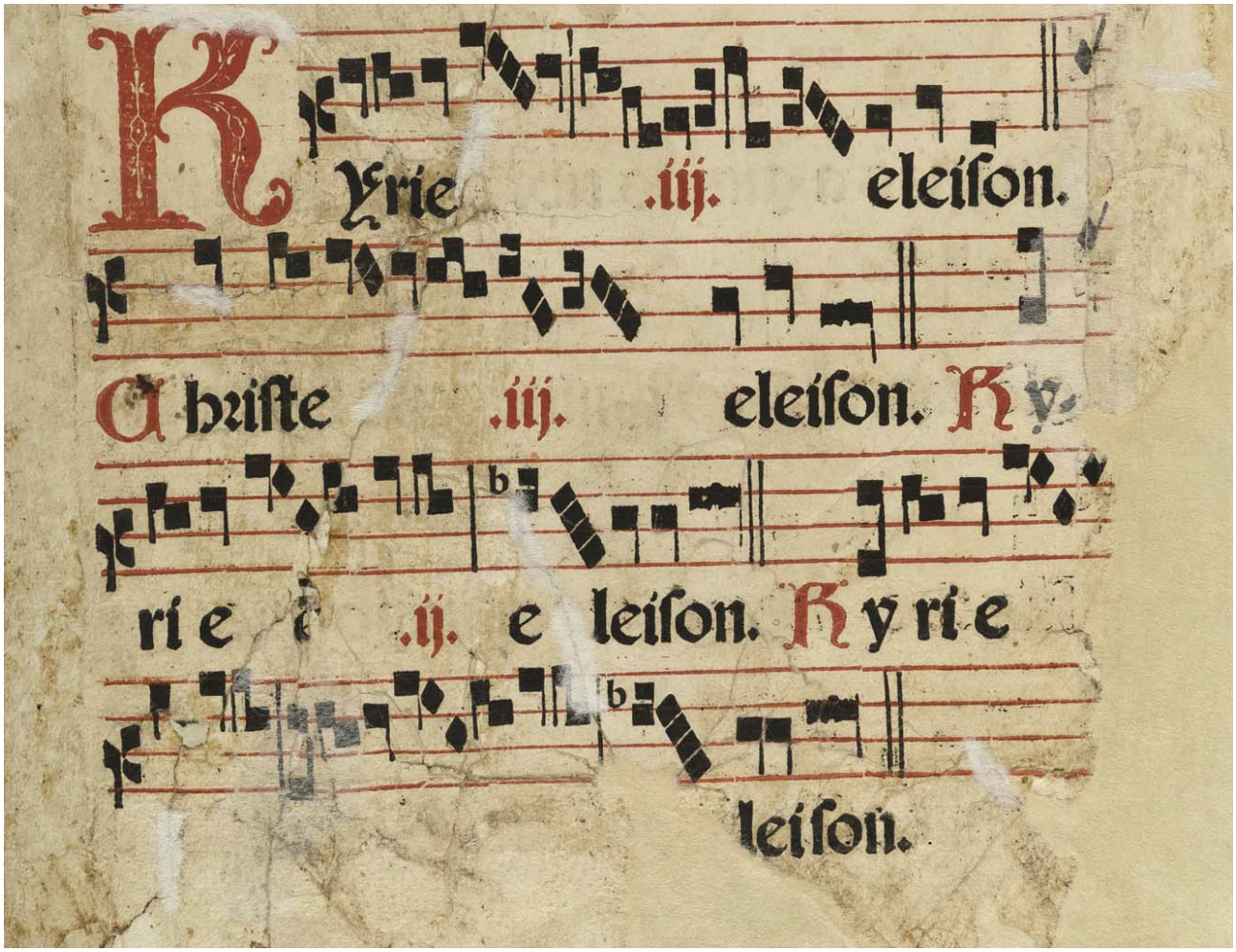
		intuonatione	*saeculorum*
VI	FESTIVO		
	FERIALE		

		intuonatione	*saeculorum*
VII	FESTIVO		
	FERIALE		

		intuonatione	*saeculorum*
VIII	FESTIVO		
	FERIALE		
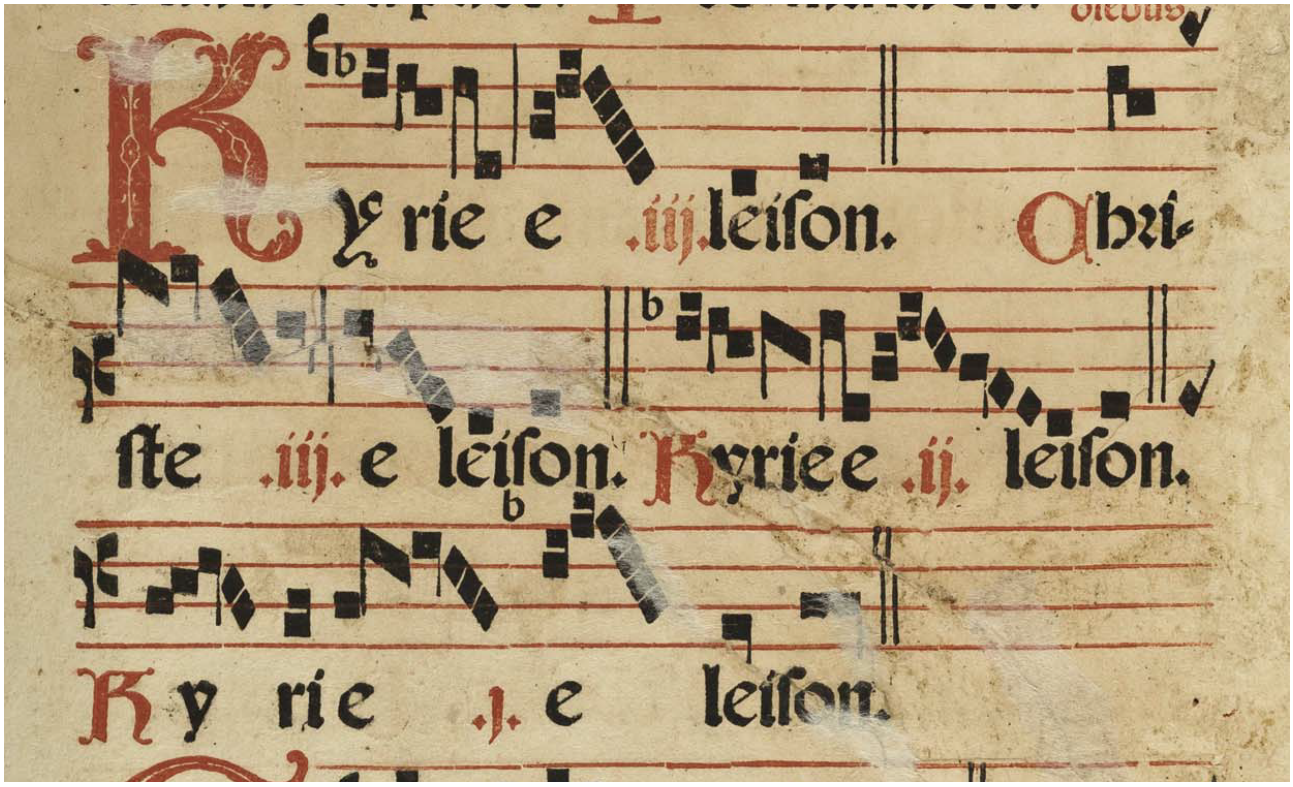
IN FESTIVITATIBUS MINORIBUS DUPLICIBUS
[graduale Giunta, 313]

(MESSA DEGLI APOSTOLI)

IN DOMINICIS INFRA ANNUM
[graduale Giunta, 320]

(MESSA DELLA DOMINCA)

IN FESTIVITATIBUS BEATAE MARIAE VIRGINIS
[graduale Giunta, 327]
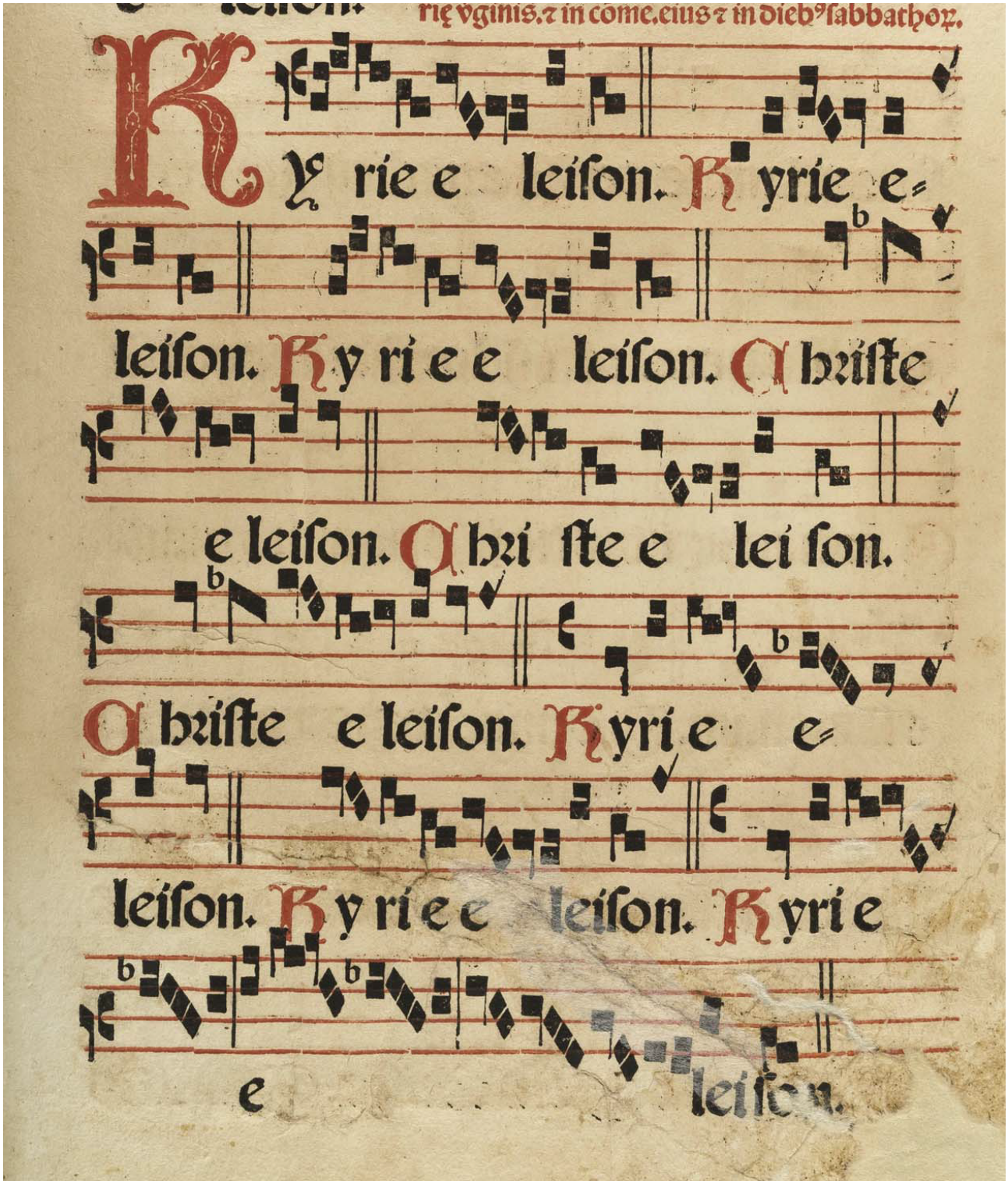
(MISSA DELLA MADONNA)

