

Bibliografia sui trovatori **(aspetto musicale)**

Elenco dei principali studi incentrati prevalentemente sulla musica dei trovatori.

Una guida, che non ha pretesa di esaustività, la dà anche Giulio Cattin, *La Monodia nel medioevo*, Torino, EdT, 1991 al paragrafo 27, p. 302.

Ottima introduzione alla musica monofonica medievale: JOHN STEVENS, *Medieval Song*, in *The Early Middle Ages to 1300*, edited by R. Crocker - D. Hiley, Oxford, Oxford University Press, 1990 (New Oxford History of Music, II), pp. 357-451 (e relativa bibliografia).

Voce *Troubadour* in *The New Grove Dictionary of Music and Musicians* (II edition).

Voce *Troubadours* (R. Monterosso) in *DEUMM, IL LESSICO*, vol. IV, pp. 607-614.

ANTONIO RESTORI (professore di filologia romanza all'Univ. di Pavia, musicalmente un dilettante, ma l'autore ha piena coscienza dei suoi limiti; dimenticato da tutti, anche da Di Girolamo), *Per la storia musicale dei trovatori provenzali*, in *Rivista Musicale Italiana*, II (1895) e III (1896), riassunto in MONTEROSSO, pp. 24-25. Al termine del saggio si trova un copioso indice di tutte le melodie provenzali, diviso per autori: così utile e così accurato che il Beck lo riporta senza sostanziali modifiche pochi anni dopo; c'è poi una tavola riassuntiva degli schemi metrici e melodici delle melodie del ms. G.

Il primo studio complessivo, che prende in esame l'intera produzione, dando un elenco e una descrizione delle fonti con notazione e analizzando i problemi dal punto di vista musicale è JEAN BECK (studioso francese della fine dell'Ottocento in polemica con Aubry), *Die melodien der Troubadours*, Strassbourg, 1908 (trad. francese: *La musique des troubadours*, Paris, 1910; trad. italiana di Gaetano Cesàri: JEAN B. BECK, *Le melodie dei trovatori: secondo la raccolta completa del materiale manoscritto, per la prima volta pubblicato, con l'aggiunta di uno studio sullo sviluppo della notazione musicale (fin verso il 1250) e sul principio metrico-ritmico della poesia lirica medievale, nonché della trascrizione in note moderne delle melodie dei trovatori e trovieri*, Milano, Hoepli, 1939).

UGO SESINI è il primo che pubblica in trascrizione moderna le melodie di un intero canzoniere: il ms. R 71 sup. della Biblioteca Ambrosiana di Milano (sec. XIV): sigla G, *Le melodie trobadoriche della Biblioteca Ambrosiana*, Torino 1942 (non citato da Di Girolamo).

RAFFAELLO MONTEROSSO (discute anche la bibliografia precedente), *Musica e ritmica nei trovatori*, Milano, Giuffrè 1956: è il primo studio che affronta criticamente e su basi solide il problema dell'interpretazione della ritmica trobadorica, analizzando tutti i precedenti tentativi e proponendo un nuovo metodo interpretativo.

Nel 1956, quando Monterosso scriveva, erano disponibili solo edizioni parziali del repertorio trobadorico musicato (perciò non molto):

- a) tutte le chanson di Peirol (17 in tutto) curate da Restori nei suoi articoli
- b) tutte le chanson di Bernart de Ventadorn: CARL APPEL, *Bernart von Ventadorn: seine Lieder mit Einleitung und Glossar*, Halle, Max Niemeyer, 1915
- c) tutte le chanson di Guiraut Riquier (48) a cura di Higinio Angles [ora in: HYGINIO ANGLÉS, *Les melodies del trobador Guiraut Riquier*, in: *Hyginio Anglés, Scripta musicologica*, cura et studio Josephi López-Calo, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1975-1976, 3 voll (Storia e letteratura: raccolta di studi e testi, 131, 132, 133), pp. 449-529]
- d) il canzoniere dell'Ambrosiana (Sesini).

Oggi disponiamo di tre edizioni complete dell'intero *corpus* trobadorico in trascrizione moderna:

FRIEDRICH GENNRICH, *Der musikalische Nachlass der Troubadours*, Darmstadt 1960 e Frankfurt, Langen, 1965 (Summa Musicae Medii Aevi, Band 3 - Prolegomina e 4 - Kommentar)

ISMAEL FERNANDEZ DE LA CUESTA, *Las cançons dels trobadors amb una revirada alemanda, anglesa, castelhana e francesa*, melodias publicadas per Ismael Fernandez de la Cuesta, tèxtes establits per Robert Lafont, Tolosa, Institut d'estudis occitans, 1979

VAN DER WERF, *The extant Troubadour Melodies*, transcriptions and essays for performers and scholars, text editor: Gerald A. Bond, Rochester, Hendrik van der Werf, 1984

VAN DER WERF ha anche pubblicato un agile e importante studio introduttivo sulla materia dal titolo *The Chansons of the Troubadours and Trouvères*, Utrecht, 1972, con bibliografia essenziale

C'è poi una breve antologia di trascrizioni:

FRIEDRICH GENNRICH, *Troubadours, Trouvères Minne- und Meistergesang*, Köln, Volk, 1960 (Das Musikwerk, 2)

Altri studi:

AGOSTINO ZIINO, *Caratteri e significato della tradizione musicale trobadorica*, in: *Lyrique romane médiévale: La tradition des chansonniers*, Liège, U. de Liège; 1991; pp. 85-218

A list and description of troubadours and their works, highlighting MSS that include musical transcriptions. Includes concordances of troubadour texts found in five codexes with incipits. (Avorgbedor, Daniel K.)

BRIAN SARGENT, *Troubadours, medieval music to sing and play*, selected and edited by Brian Sargent, Cambridge, Cambridge University press, 1974, 40 p.

A medieval songbook: troubadour & trouvère, edited and transcribed by Fletcher Collins, jr. with Robert F. Cook and Roger Harmon. Charlottesville, University press of Virginia, 1982, xv, 172 p.

Su Rudel:

RUPERT T. PICKENS, *The songs of Jaufré Rudel*, Toronto, Institute of Mediaeval Studies, 1978 (Studies and texts, 41)

ALFRED JEANROY, *Les chansons de Jaufré Rudel*, Paris, Honoré Champion, 1974 (Les classiques français du Moyen Age, 15)

LEO TREITLER, *Once more, music and language in medieval song*, in: *Essays on medieval music in honor of David G. Hughes*, edited by Graeme M. Boone, Cambridge (Mass.), Harvard University Department of Music, 1995 (Isham Library Papers, 4), pp. 441-469

Offers interpretations of medieval songs, focusing on their nature as sung poetry. Songs studied are: «Radix iesse castitatis liliun» from «F-Pn» MS lat.1139; «Lilium floruit»; the troubadour song «Lanquan li jorn son lonc en may» by Jaufré Rudel; and «Palästinalied» by Walther von der Vogelweide.

ROY S. ROSENSTEIN, *Les années d'apprentissage du troubadour Jaufré Rudel: De l'Escola n'Eblo à la Segura escola*, «Annales du Midi», Issue 100; Jan-Mar 1988; pp. 7-15 ISSN:0003-4398.

LEO TREITLER, *Medieval lyric*, in: Mark Everist, *Music before 1600*, Oxford, Blackwell, 1992 (Models of musical analysis), pp. 1-19

Analyses of four songs, dating from between ca. 1100 and ca. 1225. Two are in Latin: «Radix iesse castitatis liliun», a Christmas song, and «Lilium floruit arvis vernantibus», an Easter song. The other two are Jaufré Rudel's «Lanquan li jorn son lonc en may» (old Provençale) and Walther von der Vogelweide's «Palästinalied» (old German); both have

texts alluding to the Crusades. The four items share musical and poetic properties and an analysis of the group is more fruitful than single analyses would be in isolation. In addition to the musical analysis proper, the following aspects are considered: poetic texts, performance context, unity of poetry and music, written transmission, and conventions of melodic patterns.

LEO TREITLER, *The troubadours singing their poems*, in: *The union of words and music in medieval poetry*, Austin, TX, USA: U. of Texas; 1991; pp. 15-48

Discusses performance problems, notation, and interpretation with regard to the medieval lyric. Examples are drawn from performances of selections from Bernart de Ventadorn, Jaufré Rudel, Raimon de Miraval, and Walther von der Vogelweide.

JÖRN GRUBER, *L'art poétique de Jaufré Rudel: Analyse philologique, musicologique et herméneutique de la chanson 'No sap chanter qui so non di' (262, 3)*, in: *La chanson française et son histoire*, Tübingen, Narr, 1988, pp. 15-25.

A fresh look at and answer to the question, who is the fascinating creature whom the troubadour Rudel glorifies in his poem.

ELIZABETH AUBREY, *Forme et formule dans les mélodies des troubadours*, in: *Actes du premier Congrès international de l'Association Internationale d'Etudes Occitanes* edited by Peter T. RICKETTS, London, Westfield College, 1987, pp. 69-83

The existence of significantly different manuscript readings for many of the melodies of the troubadours has contributed to the theory that they might have been created and disseminated orally for many years. An extant melody might represent an artifact created by a troubadour, or it might be a recreation of the song by a joglar or a scribe. If the songs lived for some period of time within an oral tradition, one would expect the melodies to betray evidence of construction that depends on formulaic systems that provide cohesion during dissemination. Such systems might include range and central tones, intonations and cadences, melodic contour, mode, motives, relations among phrases, and overall form. An examination of the various readings of the extant melodies of the 12th-c. troubadour Jaufré Rudel reveals certain consistent stylistic patterns that might help establish their compositional procedures, as well as explain the differences that occurred during transmission.

ANDRÉ BARBERA, *Gregorian chant and the melodies of the troubadours: A comparison of transmission*, in: 1983 NEH Institute resource book for the teaching of medieval civilization, Amherst (Mass.), Five Colleges, 1984, pp. 211-15

Compares the transmission of the Gregorian alleluia Domine refugium with the transmission of three songs: Jaufré Rudel's *Lanquand li jorn*, Bernard de Ventadorn's *Be m'an perdut*, and Peire Vidal's *Anc no mori*.

GÉRARD LE VOT - PIERRE LUSSON - JACQUES ROUBAUD, *La chanson de 'l'amour de loin' de Jaufré Rudel. Essai de lecture rythmique*, «Mezura» [France], Vol. 3 (1979), pp. 92

A study of the poetic-musical correlation in a troubadour song that utilizes a single rhythmic method for both the text and the music specifically to establish the notion of an elemental event.

HANS TISCHLER, *Metrum und Rhythmus in der französischen Poesie und Musik des 13. Jahrhunderts*. [Meter and rhythm in French poetry and music of the 13th century.], «Archiv für Musikwissenschaft», XXXII/1 (1975), pp. 72-80

Discusses editorial practices in medieval music and reviews recent works on secular medieval monophony. Describes the oldest lute tablatures in the Konigstein songbook. After a consideration of the relationship between text and music, songs by Walther von der Vogelweide and Jaufré Rudel are compared as to meter and melodic mode. The syllabification and poetic meter of the text may be used as a clue to locate upbeats, feminine endings, and accentuation in refrains. Meter in the music of Blondel de Nesle, at St. Martial, and in Aquitanian chant is described, and the decline of meter in the late 13th c. is summarized. Tertian melody is contrasted with the Church modes. A new analytic system of symbols for monophonic repertoires is offered.

Venticinque poesie dei primi trovatori: (Guillem IX - Marcabru - Jaufré Rudel - Bernart de Ventadorn). Modena, S.T.E.M. Mucchi, 1949, 112 p. (Testi e manuali, 28)

Repertori di riferimento (mss., cataloghi, rep. metrici, vidas, biografie, ecc.)

PILLET-CARSTENS, *Bibliographie der Troubadours*, Halle, Saale, 1933

d'A. S. AVALLE, *I manoscritti della letteratura in lingua d'oc*, Torino, 1993

ISTVÁN FRANK, *Répertoire métrique de la poésie des Troubadours*, Paris, Champion, 1953-1957, 2 voll. (Bibliothèque de l'École des Hautes Études. Sciences historiques et philologiques, 302, 308)

P. BELTRAMI, *Rimario trobadorico provenzale*, Pisa, Pacini, 1988

G. FAVATI, *Le biografie trobadoriche. Testi provenzali dei secoli XIII e XIV*, Bologna, Libreria antiquaria Palmaverde, 1961

Traduzioni ed edizioni italiane di riferimento:

GUGLIELMO D'AQUITANIA, *Poesie*, ed. critica a cura di N. Pasero, Modena, STEM-Mucchi, 1973

ARNAUT DANIEL, *Canzoni*, ed. critica a cura di G. Toja, Firenze, Sansoni, 1960

JAUFRE RUEL e BERNARDO DI VENTADORN, *Canzoni*, a cura di Salvatore Battaglia, Napoli, 1949

AURELIO RONCAGLIA, *Antologia delle letterature medievali d'oc e d'oïl*, Milano, 1973

G. E. SANSONE, *La poesia dell'antica Provenza. Testi e storia dei trovatori*, Parma, 1993 (trad. in versi)

Principali manoscritti di musica trobadorica

Milano, Biblioteca Ambrosiana, R.71 sup. [Ms. **G**] (inizio sec. XIV)

Paris, Bibliothèque Nationale, fr. 844 [Ms. **W** (*Chansonnier du Roi*)] (sec. XIII)

Paris, Bibliothèque Nationale, fr. 20050 [Ms. **X** (*Chansonnier de Saint-Germain-des-Prés*)] (sec. XIII)

Paris, Bibliothèque Nationale, fr. 22543 [Ms. **R** (*Chansonnier d'Urfé*)] (ca 1300)