

Seminar

Ältere Musikgeschichte

7. Sitzung (09.12.2024)

Hochmittelalter (II)

- A. Bildungswelten im Mittelalter
- B. Mittelalterliche Musik außerhalb der Kirche (I)
  - 1. Spielleute
  - 2. Trobadors und Trobairitz (ca. 1050-1200)
  - 3. Trouvères (ca. 1100-1300)

A. Bildungswelten im Mittelalter

klerikal

Latein,
Schriftlichkeit

laikal (Feudaladel)

Volkssprache,
zunächst nur mündliche Weitergabe;
Schriftlichkeit etabliert sich mit Entwicklung
der höfischen Kultur ab dem 12. Jh.

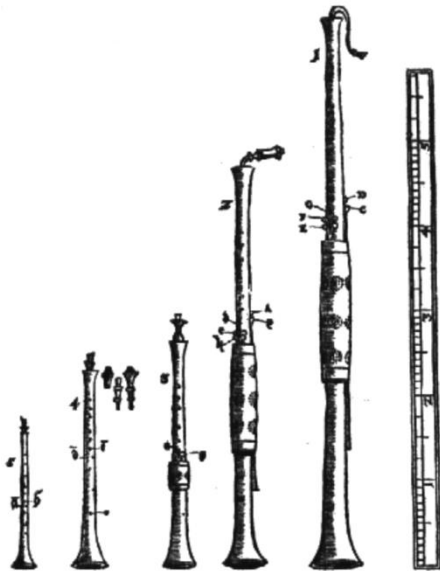
Berührungspunkte beider Welten: Geistliche an Fürstenhöfen, klerikal gebildete Adlige

B. Mittelalterliche Musik außerhalb der Kirche (I)

1. Spielleute

- *Jongleurs* = (rechtlose) Fahrende: arme Kleriker, Gaukler, Schausteller, Tänzer, Erzähler (Multi-) Instrumentalisten
- trotz offizieller kirchlicher Verdammung bei höfischen Festen unentbehrlich
- Spottstrophen und Scheltlieder auf Gegner
- *Chansons de geste* thematisieren meist Kriegszüge gegen Araber / Mauren / muslimische Staaten; teilweise fließen Heiligenlegenden ein
- Überlieferung v.a. von Texten, seltener von Melodien
- gelegentlich Aufstieg zu festen höfischen Angestellten (*Ménestrels*)

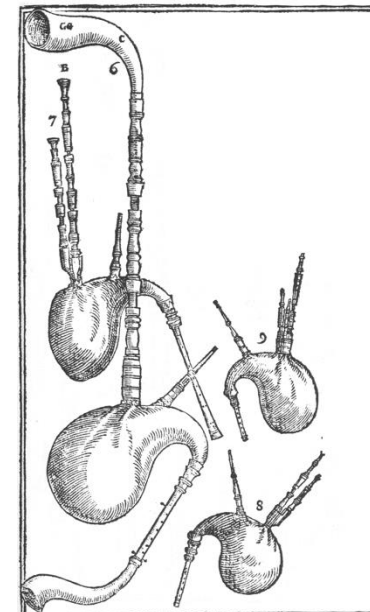
Knickhalslaute

Schalmeyen

Tabor und Einhandflöte. Buchmalerei im englischen Luttrell-Psalter, 1325–1335c

Sackpfeifen

2. Trobadors und Trobairitz (ca. 1050-1200)

- **Trobadorlyrik** = Dichtungen in der altokzitanischen (= altprovenzalischen) Sprache Südfrankreichs
- verschiedene, alltagsbezogenen Themen (Glaube, Liebe, Politik, Literaturkritik...)
- wichtigste Gattungen sind der meist dreistrophige **Canso** und das formal freiere **Sirventes** (etwa: „Dienergedicht“) als Auftragsdichtung bzw. später als satirisches oder moralisch-politisches „Scheltlied“
- Ideal der „**höfischen Liebe**“ (erstmalig vorgestellt von Wilhelm IX. von Aquitanien) nach dem arabischen Vorbild der *udritischen Liebe* (keusche, „reine“ Liebe; bewusster Verzicht auf Körperlichkeit);
- Entstehung im Umfeld der Katharer (= „die Reinen“), die bis zu ihrem Untergang auch im okzitanischen Adel viele Anhänger hatten
- rund 2500 erhaltene Werke, 236 überlieferte Melodien
- 43 bekannte Dichter, darunter 20 Trobairitz (weibl. Bezeichnung)

Wilhelm IX von Aquitanien

Vertreter:

Wilhelm IX von Aquitanien (1071-1126;
„der erste Trobador“)

Bernart de Ventadorn (1135-1194; Handwerkersohn;
im Dienst Heinrich Plantagenets)

Beatriz de Dia (spätes 12. Jh; schilderte die höfische
Liebe aus weiblicher Sicht mit außergewöhnlicher
Freimütigkeit)

Folquet de Marseille (c.1150-1231; Kaufmannssohn;
ab 1195 Hinwendung zum römischen Katholizismus;
Mitbegründer des Dominikaner-Ordens und der
Universität von Toulouse; Organisator des
Albigenser-Kreuzzugs)

Guilhem Figueira (1195-1250; stammt aus Schneider-
familie; floh während des Albigenserkreuzzugs an den
Hof Friedrichs II. in der Lombardei)

Papst Innozenz III exkommuniziert
die Albigenser

Chronique de Saint-Denis
14. Jh., London, British Library

LITERATUR

Hazm al-Andalusi, Ibn (1995): *Das Halsband der Taube. Von der Liebe und den Liebenden*. Frankfurt a.M.: Insel. (Nach dem arabischen Original aus dem 11. Jh.)

Lerchenlied (Bernart de Ventadorn)

Can vei la lauzeta mover
de joi sas alas contral rai,
que s'oblid'e.s laissa chazer
per la doussor c'al cor li vai,
ai! tan grans enveya m'en ve
de cui qu'eu veyà jauzion,
meravilhas ai, car desse
lo cor de dezirer no.m fon.

Ai, las! tan cuidava saber
d'amor, e tan petit en sai!
car eu d'amar no.m posc tener
celeis don ja pro non aurai.
Tout m'a mo cor, e tout m'a me,
e se mezeis e tot lo mon;
e can se.m tolç, no.m laisset re
mas dezirer e cor volon.

Anc non agui de me poder
ni no fui meus de l'or'en sai
que.m laisset en sos olhs vezer
en un miralh que mout me plai.
Miralhs, pus me mirei en te,
m'an mort li sospir de preon,
c'aissi.m perdei com perdet se
lo bels Narcisus en la fon.

Neuhochdeutsche Übersetzung

Wenn ich die Lerche ihre Flügel vor Freude gegen den Strahl (der Sonne) bewegen sehe, / dass sie das Bewusstsein verliert und sich wegen der Süße, die ihr ans Herz geht, fallen lässt, ach! erwächst mir daraus ein so großer Neid / auf wen ich auch immer freudig sehe, / ich bin erstaunt, dass das Herz mir nicht vor Sehnsucht sofort schmilzt.

Ach weh! So viel glaubte ich über die Liebe zu wissen und so wenig weiß ich über sie! / Denn ich kann mich nicht davon abhalten, diejenige zu lieben, von der ich niemals eine Gunst haben werde. / Sie hat mir mein Herz weggenommen und mich mir weggenommen / und sich selbst und die ganze Welt; / und als sie sich mir wegnahm, ließ sie mir nichts / als Sehnsucht und ein begehrendes Herz.

Niemals hatte ich Macht über mich, / noch war ich der meine von der Stunde an, / da sie mich in ihren Augen in einen Spiegel sehen ließ, der mir sehr gefällt. / Spiegel, seit ich mich in dir spiegelte, / haben mich die Seufzer von tief innen getötet, / denn ich richtete mich zugrunde wie der schöne Narziss sich in der Quelle zugrunde richtete.

De las domnas me dezesper;
ja mais en lor no.m fiarai;
c'aissi com las solh chaptener,
enaissi las deschaptendrai,
Pois vei c'una pro no m'en te
vas leis que.m destrui e.m cofon,
totas las dopt'e las mescre,
car be sai c'atretals se son.

D'aisso.s fa be femna parer
ma domna, per qu'e.lh o retrai,
car no vol so c'om deu voler,
e so c'om li deveda, fai.
Chazutz sui en mala merce,
et ai be faih co.l fols en pon;
e no sai per que m'esdeve,
mas car trop puyei contra mon.

Mercès es perduda, per ver
- et eu non o saubi anc mai -,
car cilh qui plus en degr'aver,
no.n a ges, et on la querrai?
A! can mal sembla, qui la ve,
qued aquest chaitiu deziron
que ja ses leis non aura be,
laisse morir, que no l'aon!

*An den Damen verzweifle ich; / niemals mehr werde ich
in sie Vertrauen setzen; / denn so wie ich sie zu
verteidigen pflege, / so werde ich sie im Stich lassen. /
Da ich sehe, dass nicht eine einzige mir in dieser
Sache nützt, / derjenigen gegenüber, die mich zerstört
und vernichtet, / fürchte ich sie alle und misstraue ihnen,
/ denn wohl weiß ich, dass sie alle gleich sind.*

*Meine Dame gibt sich in dieser Beziehung wohl den
Anschein einer Frau, weshalb ich ihr das vorwerfe, /
denn sie will nicht, was man wollen muss, / und das was
man ihr verbietet, tut sie. / Ich bin in Ungnade gefallen /
und habe wirklich gehandelt wie der Tor auf der Brücke; /
und ich weiß nicht, warum mir geschieht, / außer da ich
zu sehr hinauf stieg.*

*In Wahrheit, die Gnade ist verloren, / und ich wusste es
bisher durchaus nicht, / denn diejenige, die davon am
meisten haben sollte, / hat überhaupt nichts davon, und
wo soll ich sie suchen? /
Ah! wie schlecht scheint es dem, der sie sieht, / dass
sie diesen sehnsüchtigen Unglücklichen, der niemals
ohne sie Gutes haben wird, sterben lässt, ohne dass sie
ihm hilft.*

Pus ab midons no.m pot valer
precis ni merces ni.l dreihz qu'eu ai,
ni a leis no ven a plazer
qu'eu l'am, ja mais no.lh o dirai.
Aissi.m part de leis e.m recre;
mort m'a, e per mort li respon,
e vau m'en, pus ilh no.m rete,
chaitius, en issilh, no sai on.

Tristans, ges no.n aures de me,
qu'eu m'en vau, chaitius, no sai on.
De chantar me gic e.m recre,
e de joi e d'amor m'escon.

*Da mir nicht Werbung und nicht Gnade und nicht das
Recht, das ich habe, bei meiner Dame von Wert sein
kann / und es ihr nicht angenehm ist / dass ich sie liebe,
werde ich es ihr niemals mehr sagen. / So trenne ich
mich von ihr und sage mich los; / sie hat mich getötet,
und als Toter antworte ich ihr, / und ich gehe, da sie mich
nicht behält, / unglücklich fort ins Exil, ich weiß nicht
wohin.*

*Tristan, Ihr werdet von mir nichts mehr erhalten, /
denn ich gehe, unglücklich, fort, ich weiß nicht wohin. /
Vom Singen lasse ich ab und sage ich mich los, /
und vor der Freude und der Liebe weiche ich aus.*

Das historische Okzitanien, „ das Land, wo die Sprache des Oc gesprochen wird“ (Dante), hatte im MA seinen Hauptteil im **südlichen Drittel Frankreichs** (heute: „Midi“) und umfasste außerdem kleinere Gebiete Nordspaniens (in Katalonien) und im Piemont Nordwestitaliens; wichtige Städte: Bordeaux, Toulouse, Marseille, Montpellier.

Es handelte sich weitgehend um Lehensgebiete des Königreichs Katalonien-Aragonien, in welchen sich eine eigene, **okzitanische Sprache** etablierte, die auch Amtssprache war. Bis heute existieren verschiedene Mundarten des Okzitanischen.

Okzitanien war im 11./12. Jahrhundert ein „durchlässiges Grenzland für Völker und Gedanken“ (Forcano) mit einer bemerkenswerten **Offenheit für verschiedenartige Glaubensrichtungen und Einflüsse**, auch von **al-Andalus** her (den muslimisch beherrschten Teilen Spaniens). Die Blütezeit Okzitanien ist geprägt von der Zusammenführung morgen- und abendländischer Kulturen, wobei die Kultur der **Katharer** (auch: **Albigenser**) vorherrschend war.

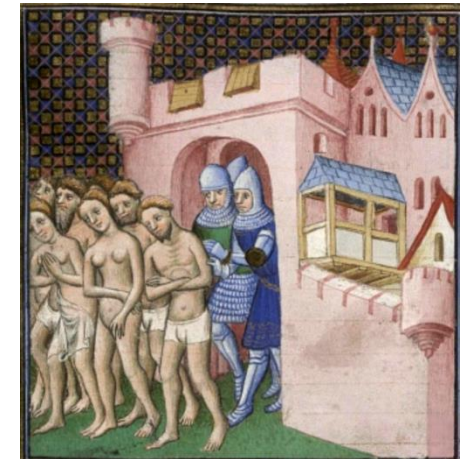

Le massacre des Albigeois
Chronique de Saint-Denis
14. Jh., London, British Library

Katharismus: am Urchristentum orientierte Glaubensrichtung ohne eigenes Lehrsystem, die der amtlichen Kirchenlehre entgegenstand und **von Rom als Bedrohung gesehen wurde**.

Die Albigenser bezeichneten sich selbst als „gute Menschen“ oder „gute Christen“, wurden aber von katholischer Seite als **Häretiker** (oder: **Ketzer**) verunglimpft.

Durch brutales Vorgehen der römischen Kirche im Verbund mit der französischen Krone wurde die katharische Bewegung während des **Albigenserkreuzzugs** (1209-1229) sowie darüber hinaus anhand des neu aufkommenden Instruments der **Inquisition** bis 1310 komplett ausgerottet (Belagerungen, Massaker, Verbrennungen); Okzitanien wurde in das französische Lehensgebiet eingegliedert.

Vertreibung der Katharer aus Carcassonne
(mittelalterliche Miniatur)

LITERATUR

Forcano, Manuel (2009): *Okzitanien: Spiegel von al-Andalus und Zufluchtsort von Sepharad*. Aufsatz im Begleitband zur CD-Produktion *Le Royaume oublié. La Tragédie Cathare et la Croisade contre les Albigeois*. AliaVox/Sony Austria.

D'un Sirventes far

Guilhem Figueira

Das Lied entstand während der Belagerung von Toulouse durch die französischen Truppen (1229).
Die verwendete Melodie – ein bekannter Choral über die Jungfrau Maria – machte es besonders eingängig.

D'un sirventes far – en est son que m'agenssa
no· m vuolh plus tarzar – ni far longa bistenssa,
e sai ses doptar – q'ieu n'aurai malvolenssa,
car fauc sirventes
dels fals, mal apres,
de Roma, que es – caps de la dechasenssa,
on dechai totz bes.

No· m meravilh ges, – Roma, si la gens erra,
que· l segle avetz mes – en trebalh et en gerra,
e pretz e merces – mor per vos e sosterra,
Roma enganairitz,
qu'etz de totz mals guitz
e cima e razitz, – que· l bons reis d'Englaterra
fon per vos trahitz.

Roma, ses razon – avetz mainta gen morta,
e ges no· m sap bon, – car tenetz via torta,
qu'a salvacion, – Roma, serratz la porta.
Per qu'a mal govern
d'estiu e d'invern
qui sec vostr'estern, – car diables l'en porta
inz el fuoc d'enfern.

Mit einem Sirventes – diesem wohl tönenden Klang
will ich mich beeilen – und nicht lange zögern,
doch zweifle ich nicht – dass es mir Böswilligkeit
einbringen wird,
denn ich schreibe dieses Sirventes
über die Falschen und Unerzogenen
in Rom – das die Dekadenz anführt,
wo alles Wohl verfällt.

Es wundert mich gar nicht – Rom, auf das Irrtum
hast du Folter und Krieg – über die Welt ziehen lassen;
die höfischen Werte und die Gnade³¹ – tötest und
begräbst du.
Hinterhältiges Rom,
Führer, Gipfel und Wurzel
allen Übels – so verrietest du
den guten König von England³².

Rom, ohne Recht – hast du viele Menschen getötet
und das ist gar nicht richtig – denn du folgst dem
falschen Weg,
auf dem du der Erlösung – die Tür versperrst.
So wirst du Sommer und Winter
von schlechter Hand geführt,
die dir ständig nachstellt – denn der Teufel
nimmt sie ins Höllenfeuer.

Roma, be· is decern – lo mals c'om vos deu dire,
car faitz per esquern – dels crestians martire,
mas en cal quadern – trobatz c'om deja aucire
Roma· Is crestians ?
Dieus, qu'es verais pans
e cotidians, – me don so qu'eu desire
vezer dels Romans.

Roma, ben ancse – a hom auzit retraire
que· l cap sem vos te, – per que· l faitz soven raire;
per que cug e cre – qu'ops vos auria traire,
Roma, del cervel,
car de mal capel
etz vos e Cistel, – qu'a Bezers fezetz faire
mout estranh mazel.

Rom', ab fals sembel – tendetz vostra tezura,
e man mal morsel – manjatz, qui que l'endura,
car'avetz d'anhel – ab simpla cardadura,
dedins lops rabatz,
serpens coronatz
de vibr'engenratz, – per que· l diable· us cura
coma· Is sieus privatz.

Rom, es ist doch einfach – das Böse zu sehen, das dir nachgesagt,
denn aus Schmach – machst du Martyrer aus Christen;
doch in welchem Buch – steht denn, Rom,
dass Christen zu töten sind?
Möge Gott, unser wahres
tägliches Brot – mir geben, was ich
von den Römern sehen will.

Rom wir haben doch – immer gehört,
dass dein Kopf kleiner ward – da du ihn oft rasieren lässt.
Daher glaube ich und denke – dass man dich, Rom,
deines Hirns entledigte,
denn eine unheimliche Haube³³
trägst du und Cîteaux – die ihr in Béziers
solch grausames Blutbad anrichtet.³⁴

Rom, mit falschem Haken – breitest du dein Netz aus
und isst ein übles Stück – wer es aussteht bekümmert
dich nicht,
denn du verbirgst – unter dem bescheidenen Schafspelz
gierige Wölfe,
von Ottern gezeugte
gekrönte Schlangen³⁵ – daher pflegt dich der Teufel
wie seine Liebsten.

Estat ai en greu cossirier (Canso)

Beatriz de Dia

Estat ai en greu cossirier
per un cavallier qu'ai agut,
e vuoil sia totz temps saubut
cum ieu l'ai amat a sobrier:
ara vei qu'ieu sui trahida
car ieu non li donei m'amor,
don ai estat en gran error
en lieig e quan sui vestida.

*Ben volria mon cavallier
tener un ser en mos bratz nut,
qu'el s'en tengra per erebut
sol qu'a lui fezes cosseillier;
car plus m'en sui abellida
no fetz Floris de Blancheflor:
ieu l'autrei mon cor e m'mor,
mon sen, mos huouills e ma vida.*

*Bels amics avinens e bos,
cora-us tenrai en mos poder?
e que jagues ab vos un ser
e qu'ie-us des un bais amoros!
Sapchatz, gran talan n'auria
qu'ieu-s tengues en luoc del marit,
ab so que m'aguessetz ple vit
de far tot so qu'ieu volria.*

Ich hatte großen Kummer
Wegen eines Ritters, der mir gehörte
Und ich will, dass man allzeit weiß,
Wie sehr ich ihn geliebt habe.
Nun sehe ich, dass ich betrogen wurde
Weil ich ihm nicht meine Liebe schenkte,
Weshalb ich sehr gelitten habe
Bei Tag und bei Nacht. (wörtlich: wenn ich im Bett lag und wenn ich angezogen war)

*Ich würde gerne meinen Ritter
Eines Abends nackt in meinen Armen halten
Und wünschte, dass er glücklich wäre
Allein wenn ich ihm als Kissen diene
Denn ich bin verliebter in ihn
Als es Floris in Blanchefleur war.
Ich schenke ihm mein Herz und meine Liebe,
Meinen Sinn, meine Augen und mein Leben.*

*Schöner, liebenswürdiger und guter Freund,
Wann werde ich Euch in meiner Gewalt haben
Wenn ich doch nur eines Abends mit Euch im Bett liegen
und Euch einen Liebeskuss schenken könnte!
Wisset, dass ich großes Verlangen hätte,
Euch anstelle meines Ehemannes bei mir zu haben,
Vorausgesetzt, Ihr hättet mir versprochen,
Alles zu tun, was ich wünschte.*

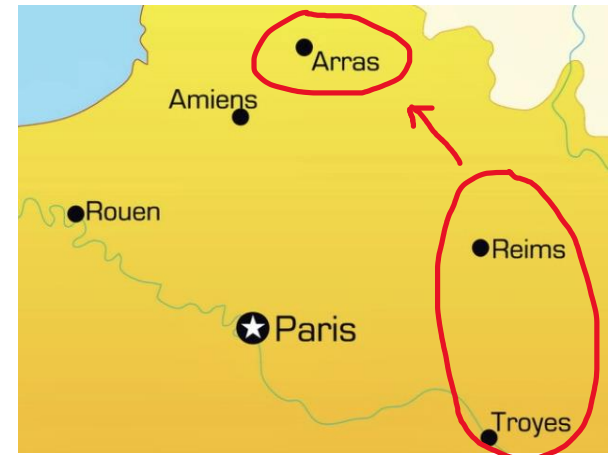

Beatriz de Dia
Bibliothèque Nationale, MS cod.
fr. 12473, 13. Jh.

3. Trouvères (ca. 1100-1300)

- Fortentwicklung der Trobador-Kunst in der altfranzösischen Literatursprache Nordfrankreichs
- (teilweise) Rückbesinnung auf religiöse Inhalte
- Einfluss keltischer Mythologie
- Zentrum ab 1170 Hof der Champagne, später Arras
- normannische Trouvères auch in England
- um die 2000 überlieferte Melodien (darunter Chansons, religiöse Lieder, Tanzlieder)
- zunehmend nicht-adlige Vertreter; Geistliche; Beamte
- Aufkommen des Mäzenatentums

Vertreter: Gautier de Coincy (Prior der Abtei Vic-sur-Aisne)
Blondel de Nesle (1155-1202)
Graf Thibaut de Champagne
Adam de La Halle (2. Hälfte 13. Jh.)

Adam de la Halle (1278)
Manuskript 657, Bibliothek von Arras