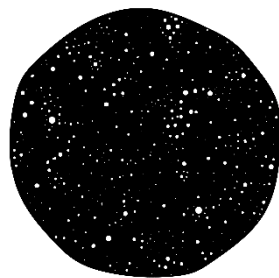

AURELIO VIRGILIANO
(um 1600)

6. RICERCAR
AUS „IL DOLCIMELO“
(um 1600)

AURELIO VIRGILIANO:

6. RICERCAR AUS „IL DOLCIMELO“

Das folgende Werk stammt aus der Feder Aurelio Virgilianos, einem Komponisten Oberitaliens, der im späten 16. und frühen 17. Jh. gelebt hat. Leider ist nicht viel mehr als das über ihn bekannt. Bis jetzt scheint nur wahrscheinlich zu sein, dass er kein Venezianer war - seine Bezeichnungen „traversa“ und „dolciana“ für Traversflöte und Dulzian wären dort eher unüblich gewesen und die betreffenden Instrumente eher als „fiffara“ und „fagotto“ bezeichnet worden. Sein in drei Bücher unterteiltes Werk „Il Dolcimelo“ ist eine in Bologna aufbewahrte Handschrift, die für eine spätere Drucklegung gedacht war. Das Werk ist allerdings unvollständig geblieben – es gibt viele Auslassungen im ersten Buch, einer klassisch aufgebauten Diminutionsschule (d.h. einem Lehrwerk, das die Kunst des Improvisierens über eine bestehende Melodie durch Aufbrechung der großen in kleinere Notenwerte vermitteln sollte). Auch das dritte Buch mit bildlichen Darstellungen, Stimmungstabellen und Griffstabellen für das damals gebräuchliche Instrumentarium ist leider unvollständig geblieben. Außerdem fehlt am Anfang der Name eines Widmungsträgers. Das zweite Buch, der Mittelteil, enthält 16 Ricercaten für Soloinstrument – Virgiliano gibt immer auch einen Hinweis, für welche/s Instrument/e sich ein Stück jeweils eignet und gibt uns damit eine der in dieser Zeit selten gemachten Instrumentierungsangaben für eine Komposition.

Das vorliegende Ricercar ist betitelt mit „*Ricercata per Traversa: Violino: Cornetto et altri Instrumenti*“, also „Ricercar für Traversflöte, Violine, Zink und andere Instrumente“. Das Stück fängt mit einem eingängigen tanzartigem Motiv an und entwickelt sich danach sehr weitläufig - schon kurz nach dem Beginn verschwinden alle Referenzen zum Eingangsthema. Stattdessen wird Motiv nach Motiv spielend immer wieder sequenziert – sogar Klangmalerei, die an Jagdhornmotive oder Militärmusik erinnert, tauchen in der zweiten Hälfte des Stückes auf. Die Traverso wurde zu dieser Zeit vor allem auch mit dem Militär assoziiert – sie wurde von den Soldaten im Duo mit einer Trommel zum Signalgeben, zur Motivation und vielleicht auch zu psychologischer Kriegsführung und Einschüchterung des Feindes gespielt.

Einführungstext: Johanna Bartz

Edition: Vincent Kibildis für @astrophil & stella, unter Verwendung der von Elam Rotem entwickelten Serenissima Font.

Diese Notenedition steht jedem zur freien Verfügung.

Links und Informationen:

Das komplette Digitalisat von Il Dolcimelo und moderne Übertragungen der Ricercaten sind auf IMSLP.org zu finden.

Weiterführende Literatur zu Il Dolcimelo gibt es u.a. von Marcello Castellani (Vorwort der Faksimile-Ausgabe von SPES, Florenz 1979) oder Veronika Gutmann („Il Dolcimelo von Aurelio Virgiliano: eine handschriftliche Quelle zur musikalischen Praxis um 1600“ in: Basler Studien zur Interpretation der Alten Musik, Forum Musicologicum, Basler Beiträge zur Musikgeschichte, 1980).

Serenissima Font: <https://www.earlymusicsources.com/more/font-serenissima>

<https://www.ensembleastrophilandstella.com>

AURELIO VIRGILIANO:
6TH RICERCAR FROM "IL DOLCIMELO"

The following work was written by Aurelio Virgiliano, a composer of northern Italy who lived in the late 16th and early 17th centuries. Unfortunately, not much more than this is known about him. So far, all that seems likely is that he was not Venetian - his terms "traversa" and "dolciana" for transverse flute and dulcian would have been rather unusual there, and the instruments in question would have been more commonly called "fiffara" and "fagotto".

His work "Il Dolcimelo", divided into three books, is a manuscript preserved in Bologna and was intended for later printing. However, the work has remained incomplete - there are many omissions in the first book, a classically constructed diminution treatise (i.e. a method intended to teach the art of improvising over an existing melody by breaking the big note values in smaller ones). Also the third book with its pictorial representations, tuning tables and fingering tables for the instruments in use at the time is incomplete. In addition, the name of a dedicatee is missing at the beginning. The second book, the middle part, contains 16 ricercatas for solo instruments - Virgiliano always indicates which instrument(s) would be suitable and thus gives us one of the rarely made instrumentation indications for a composition in this time.

The present ricercar is entitled "Ricerca per Traversa: Violino: Cornetto et altri Instrumenti", i.e. "Ricerca for transverse flute, violin, cornet and other instruments". The piece begins with a catchy dance-like motif and then develops very expansively - shortly after the beginning, all references to the opening theme disappear. Instead, motif after motif is playfully sequenced over and over again - even sound painting reminiscent of hunting horn motifs or military music appears in the second half of the piece. The traverso was also associated with the military at this time - it was played by soldiers in duo with a drum (the so-called "Swiss pair") for signalling, motivation and perhaps also for psychological warfare and intimidation of the enemy.

Introductory text: Johanna Bartz

Edition: Vincent Kibildis for @astrophil & stella, using the Serenissima font developed by Elam Rotem.

This edition of sheet music is freely available to anyone.

Links and information:

The complete digital copy of Il Dolcimelo and modern transcriptions of the ricercatas can be found at IMSLP.org.

Further literature on Il Dolcimelo is available from Marcello Castellani (preface to the facsimile edition by SPES, Florence 1979) or Veronika Gutmann ("Il Dolcimelo by Aurelio Virgiliano: eine handschriftliche Quelle zur musikalischen Praxis um 1600" in: Basler Studien zur Interpretation der Alten Musik, Forum Musicologicum, Basler Beiträge zur Musikgeschichte, 1980), among others.

Serenissima Font: <https://www.earlymusicources.com/more/font-serenissima>

<https://www.ensembleastrophilandstella.com>

Ricercata

Il Dolcimelo, ca. 1600

per Traversa; Violino; Cornetto,
et altri Instrumenti.

Aurelio Virgiliano

8

14

18

23

29

33

39

45

49

54

60

66

2 72

78

84

90

97

103

110

115

120

124

128

132

136

139

finis.

Ricercata
per Tränen,
La Violino,
Cornetto, et
altri Instru-
menti.

A page of handwritten musical notation for a piece titled "Ricerca per Tränen". The score is written on twelve staves. The first staff begins with a treble clef, a key signature of one flat (B-flat), and a common time signature (C). The notation is dense and complex, featuring many sixteenth and thirty-second notes, often beamed together in groups. There are several instances of rapid sixteenth-note passages, particularly in the upper staves. The piece concludes with a double bar line and a repeat sign. The manuscript shows signs of age, with some ink bleed-through and slight discoloration of the paper.

All fine