Musique Pour Clavier Avant 1600

Volume I

Fundamentum Organisandi

de

Conrad Paumann

COLLECTION

Musique Pour Clavier Avant 1600

MUSIQUE POUR CLAVIER AVANT 1600

Volume I

***Fundamentum Organisandi* de Conrad Paumann**

Edition et transcription d'Alban THOMAS

Il est interdit de reproduire tout ou une partie du présent document
par quelque procédé que ce soit,
sans avoir au préalable l'autorisation écrite de l'auteur.

La collection
MUSIQUE POUR CLAVIER AVANT 1600
propose une édition d'œuvres pour clavier
de la fin du Moyen-âge à la Renaissance.
Elle souhaite apporter ainsi une aide à la connaissance
de ce riche répertoire assez méconnu et très peu joué.

Fundamentum Organisandi

de

Conrad Paumann

Association
Musique à la Renaissance

© Musique à la Renaissance
Janvier 2010

Le *Fundamentum Organisandi* de Conrad Paumann est un recueil de musique pour clavier datant de 1452. Il constitue la seconde partie d'un livre de chansons nommé *Locheimer Liederbuch*.

Son importance est capitale pour la connaissance de la musique pour clavier du XVème siècle. Outre le très petit nombre de partitions de musique pour clavier de l'époque parvenu jusqu'à nous, ce recueil est une trace du contenu de la formation des organistes et autres claviéristes : le musicien jouait sa propre musique, parfois arrangée à partir d'œuvres polyphoniques vocales, parfois improvisée sur la base d'une mélodie prédéterminée (le Ténor). C'est à ce second mode de jeu que cette « méthode » se consacre. Plusieurs décennies plus tard, Hans Buchner décrit le *fundamentum* ainsi[1] :

« Fundamentum vocant organistae brevem certissimamque rationem quemvis cantum planum redigendi in iustas duarum, trium pluriumve vocum symphonias. »

« Les organistes appellent fundamentum la règle brève et très sûre [qui permet] de transformer n'importe quel plain-chant en symphonie à deux, trois ou plusieurs voix, selon les usages requis ».

Il s'agit donc sans aucun doute d'un ouvrage à but pédagogique. Il est composé en premier lieu de plusieurs exercices permettant l'improvisation d'une mélodie au-dessus d'un Ténor, cette mélodie étant conçue à partir de formules mélodico-rythmiques. A l'image d'autres traités de contrepoint du Moyen-âge et de la Renaissance, ces exercices sont classés en fonction des intervalles mélodiques du Ténor : montée puis descente conjointe, montée puis descente par tierces, etc. Après ces différentes étapes, plusieurs pièces illustrent ce qu'il est possible de réaliser à partir de divers chants.

L'importance de ce recueil tient également au fait qu'il fut composé par Conrad Paumann, un illustre musicien du XVème siècle. Conrad Paumann naquit aveugle

1 Basel F I 8a.

vers 1410 dans une famille d'artisans à Nuremberg en Allemagne. Il est probable que ses dons aient été remarqués car, grâce aux soutiens de mécènes, il put recevoir une excellente formation. En 1447, il devint l'organiste de l'église Saint-Sebald de Nuremberg, puis partit à Munich en 1450 pour être organiste à la cour du Duc de Bavière Albrecht III. Bien qu'il restât munichois jusqu'à sa mort, il voyagea dans toute l'Europe et joua devant les grands de ce monde. Son talent fut loué partout où il passa, et de nombreux souverains lui proposèrent, en vain, de venir à leur cour. Il mourut le 24 janvier 1473 à Munich puis fut enterré à la Frauenkirche de Munich où fut gravé un portrait accompagné d'une épitaphe :

Année 1473, le soir de la conversion de saint Paul est mort et enterré ici le
maître le plus ingénieux de tous les instruments et la musique, Conrad
Paumann,
chevalier, né aveugle à Nuremberg,
que Dieu ait pitié de lui.

Concernant la transcription du recueil, certaines erreurs flagrantes du manuscrit originel ont été corrigées. Les corrections sont reportées à la fin de ce volume. Les propositions d'accidents[2] (pas toujours notés à l'époque) sont inscrites au-dessus de la portée et sont données à titre indicatif pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout ce répertoire. Notez cependant qu'elles peuvent être sujettes à discussion, car aucune règle n'accompagne ces pages. Cette méthode se situe néanmoins dans la lignée d'autres traités d'improvisation antérieurs qui nous fournissent de précieux renseignements. Cependant, la musique du *Fundamentum organisandi* représente une certaine évolution par rapport à celle de ces traités, ce qui ne permet pas toujours d'être catégorique sur les choix à effectuer. Notez que d'autres *fundamenta* de Conrad Paumann, ou de son époque, nous sont également parvenus. Le Buxheimer Orgelbuch, datant des environs de 1450-1470, en contient quatre[3]. Mais malheureusement, ces f*undamenta* comportent encore moins d'indications d'accidents et ne peuvent donc être d'une quelconque aide dans ce domaine. Notez enfin que les accidents ne sont valables que pour les notes devant lesquelles (ou au-dessus desquelles) ils sont notés.

Pour conclure, sachez qu'il existe une petite section expliquant la notation de la musique mesurée entre les deux pièces « *Domit ein gut Jare* » et « *Mein hercz jn hohen frewden ist* ». Elle n'a pas été reproduite dans cette édition car elle n'apporte rien dans le cadre d'une transcription en notation moderne.

2 Ancien terme pour « altération ».
3 Ces *Fundamenta* seront édités dans un prochain volume de cette collection.

Sommaire

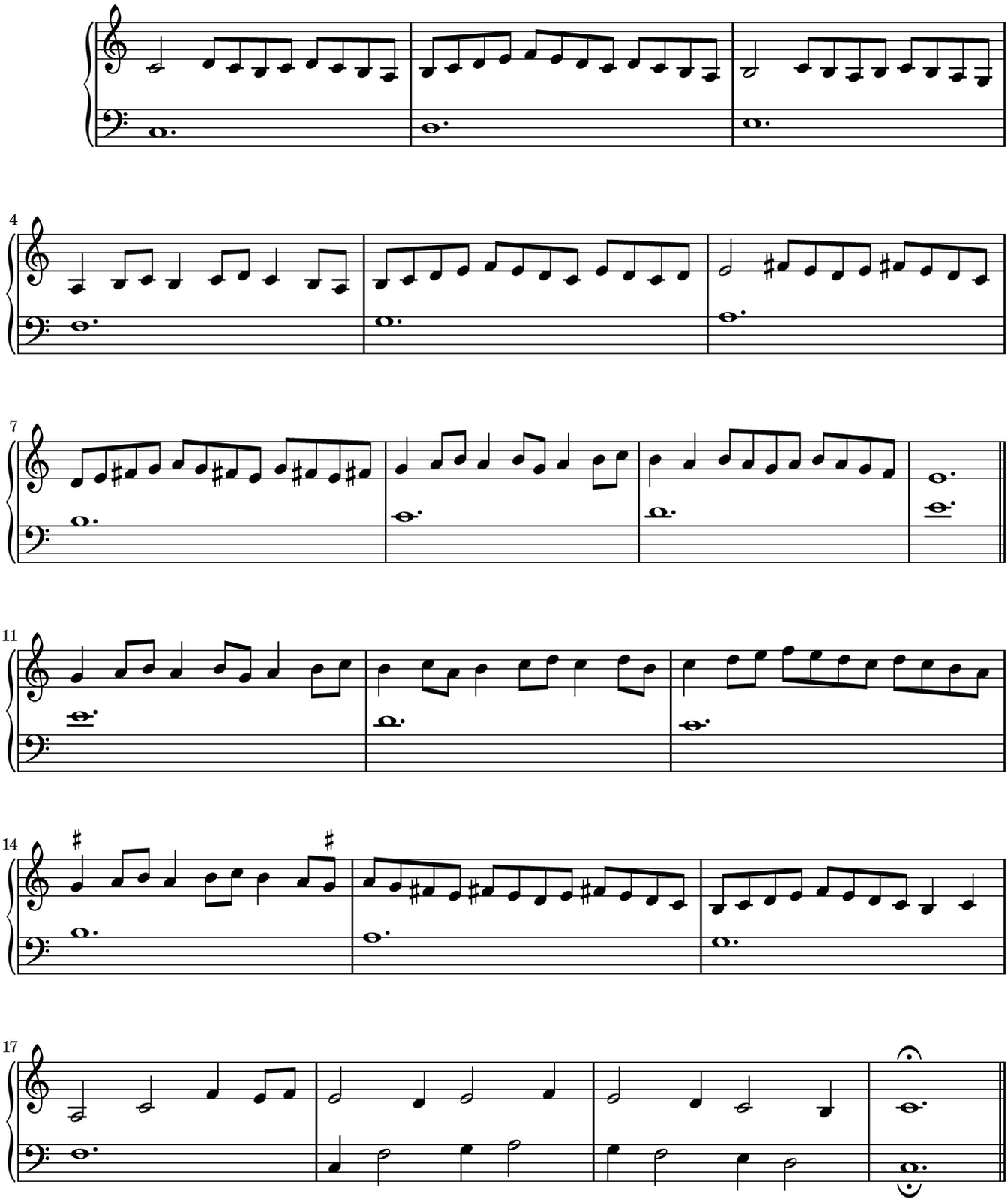
Montée et descente conjointe....13
Autre montée et descente conjointe....14
Montée et descente en tierces....16
Deuxième montée et descente en tierces....18
Montée et descente en quartes....20
Autre montée et descente en quartes....21
Montée et descente en quintes....22
Autre montée et descente en quintes....23
Montée et descente en sixtes....24
Pauses....25
Répétitions simples sur les 6 hauteurs....26
Répétitions sur les 6 mêmes hauteurs....28
Méthode pour monter et descendre en Brèves....29
Magnificat du 6ème Ton....35
Deux fragments....36
Tenor « An avois »....38
Tenor « Wach auff mein hort der lezocht dort her »....40
« Mit ganczem willen wünsch ich dir »....42
« O cle[mens] »....44
Tenor « Des klaffers neyden »....46
« Ellend du hast »....48
Tenor « Benedicite almechtiger got »....50
« Domit ein gut Jare »....53
Tenor « Mein hercz jn hohen frewden ist »....54
C. L....58
Wilhelmus legrant....60
Paumgartner....62
Préambule sur Fa....63
Préambule sur Fa....64
Préambule sur Ré....65
Notes sur la transcription....66

Fundamentum organiſandi

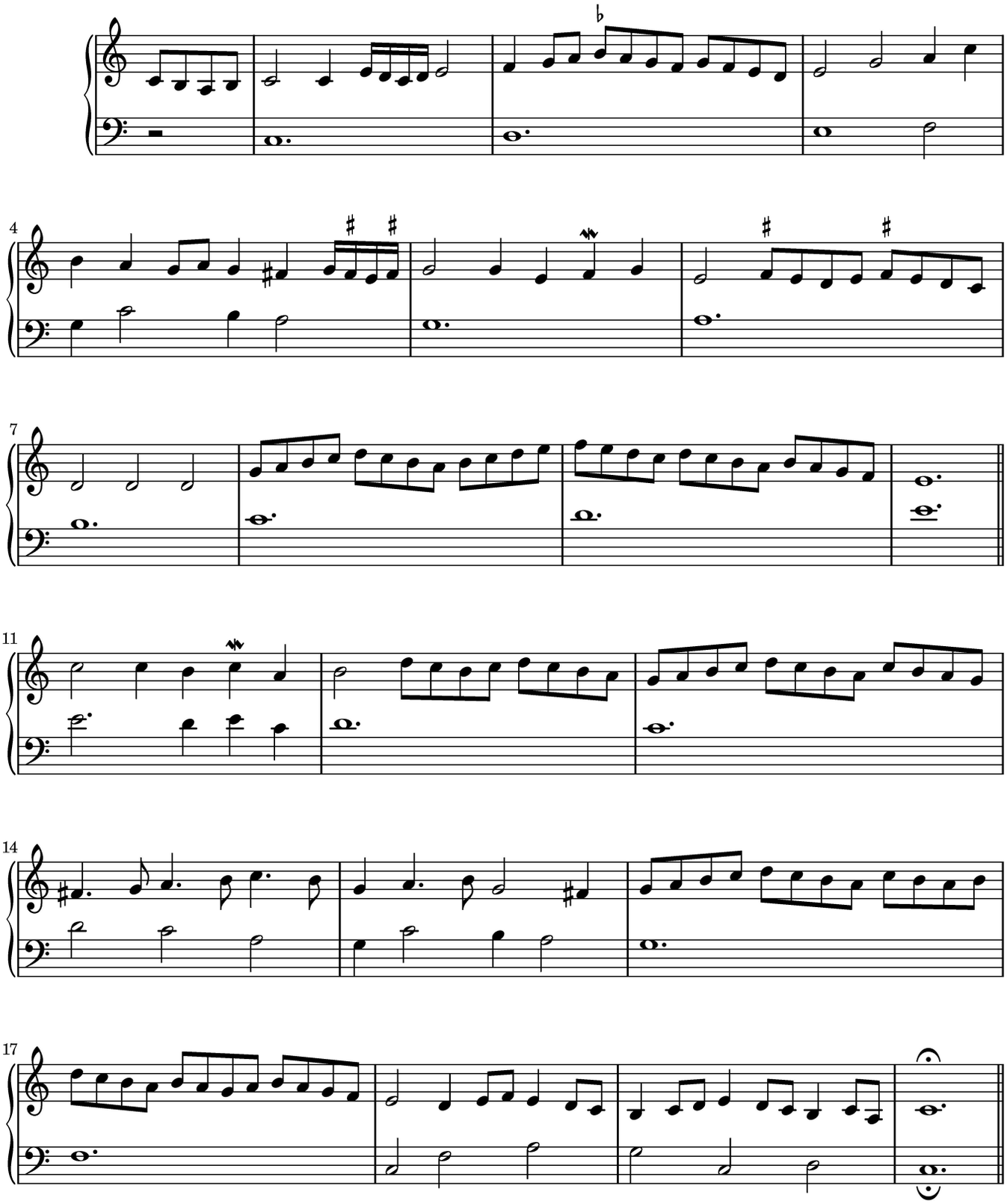
Magiſter Conradi Paumanſ

Eccí de Nurenberga anno 1452

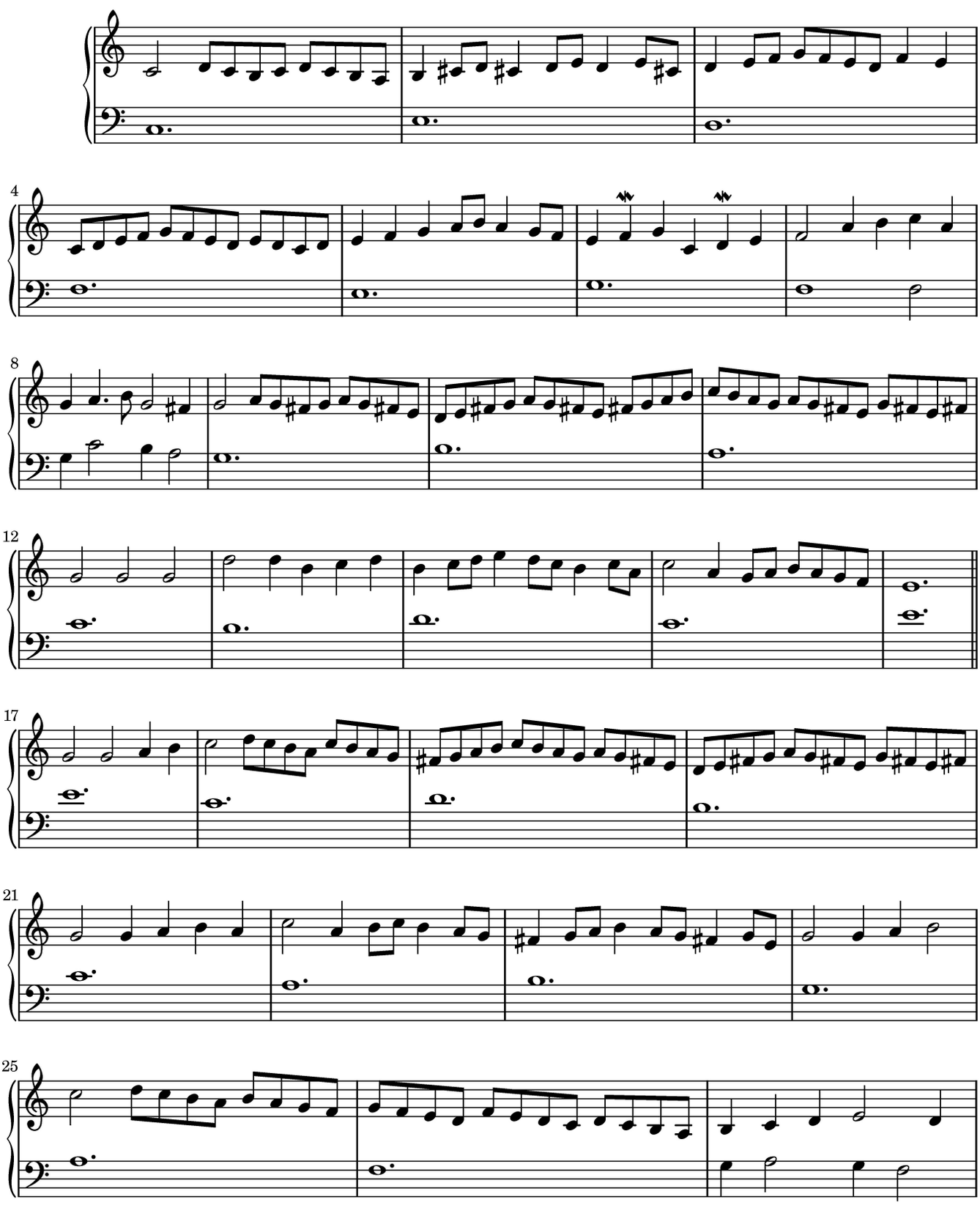
Montée et descente conjointe

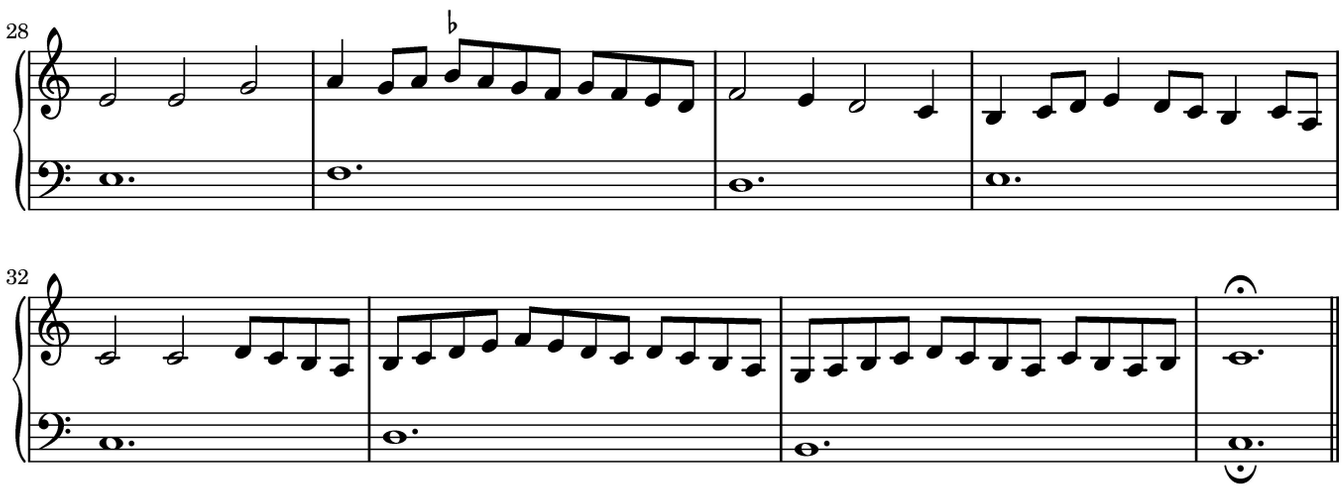


Autre montée et descente conjointe

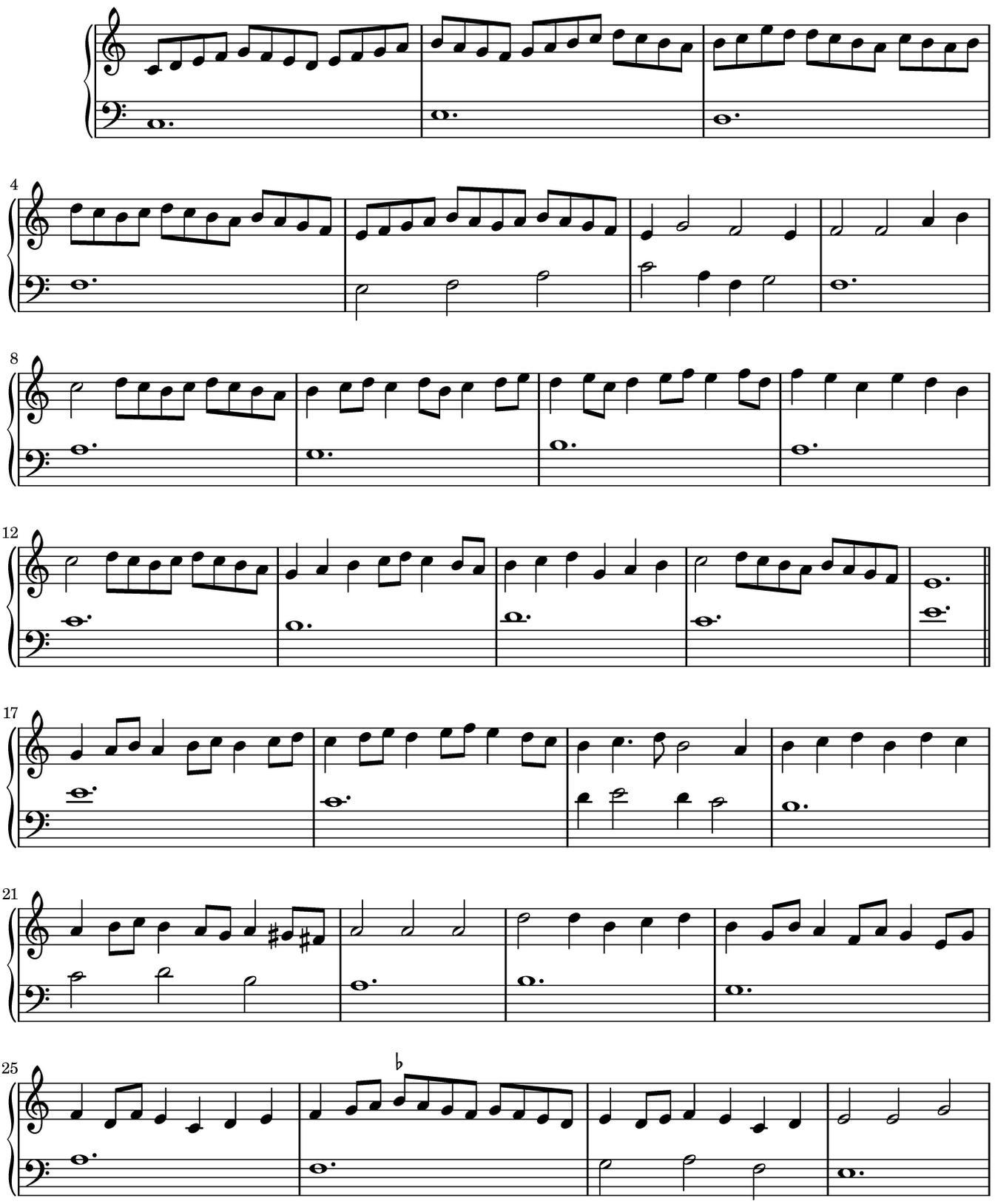


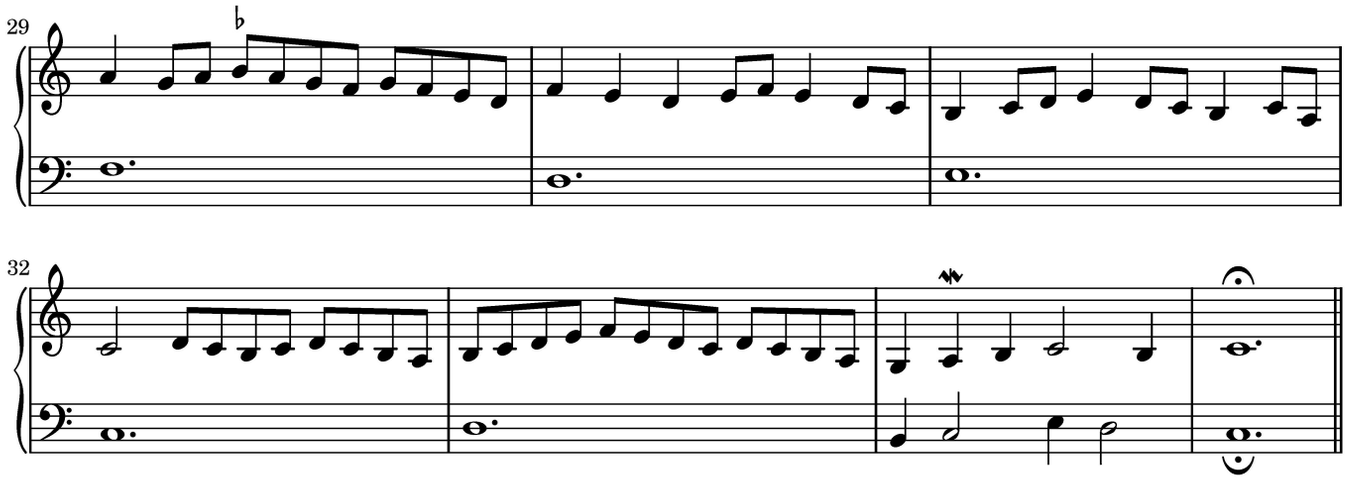
Montée et descente en tierces



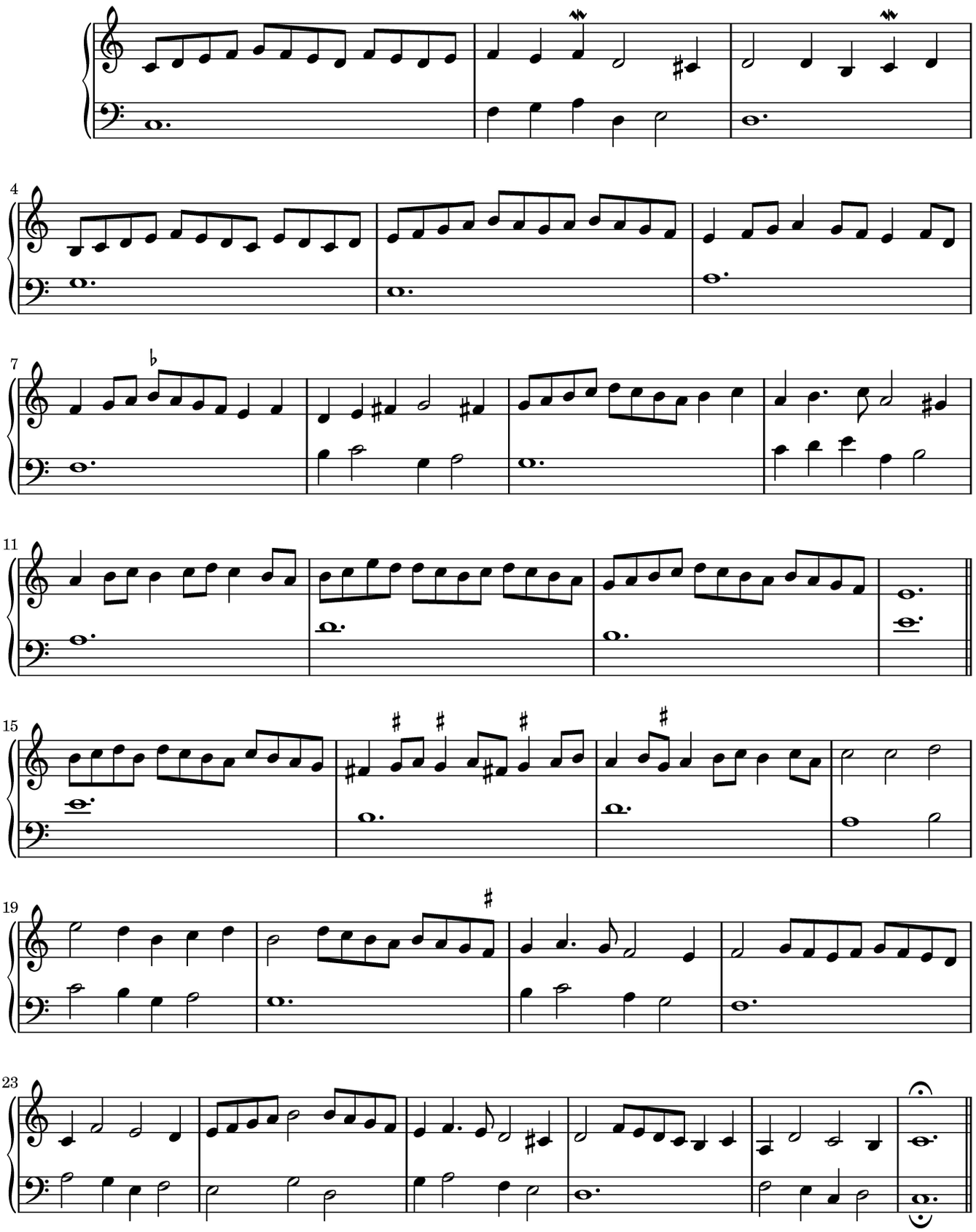

28
32

Deuxième montée et descente en tierces

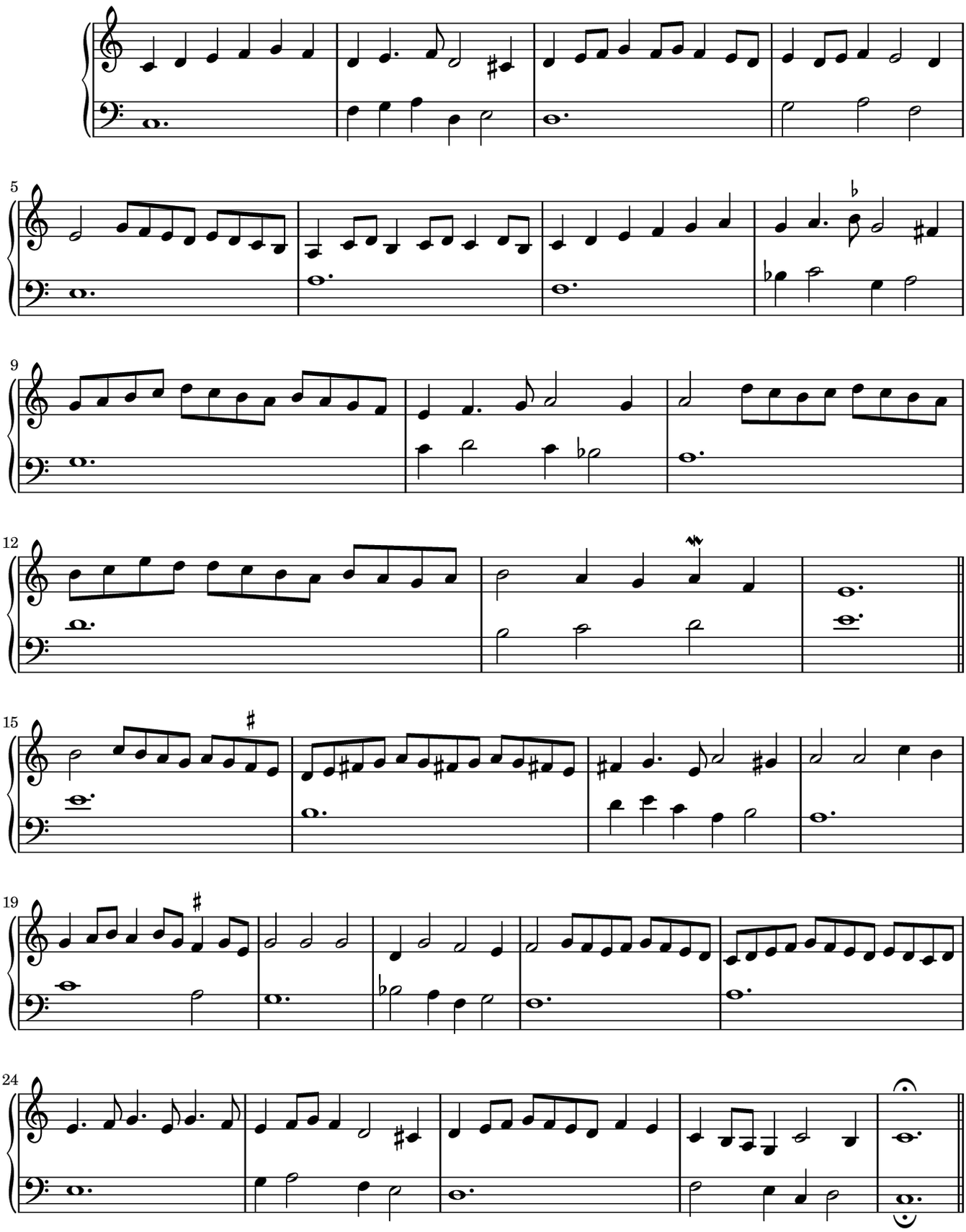



29
32

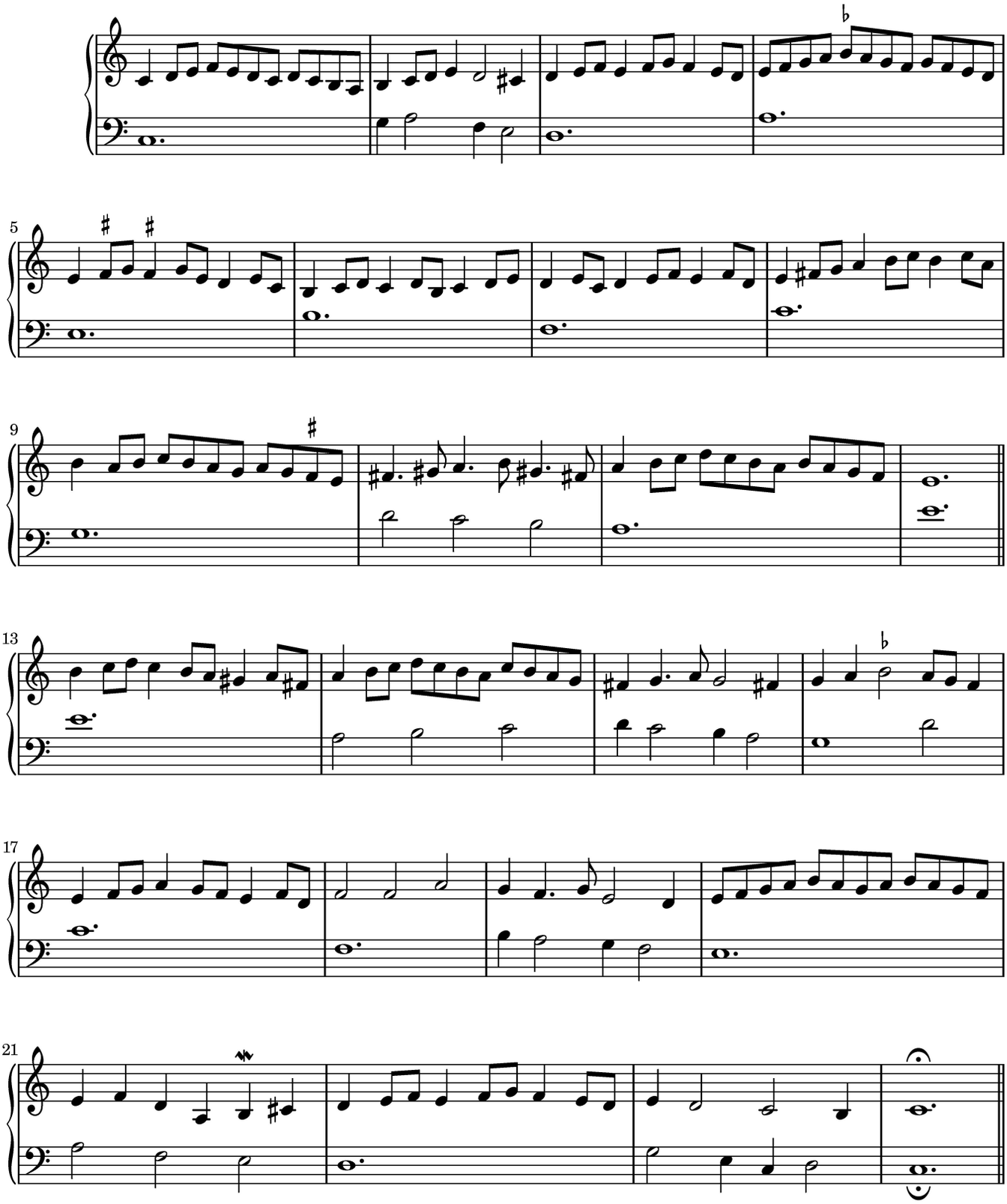
Montée et descente en quartes



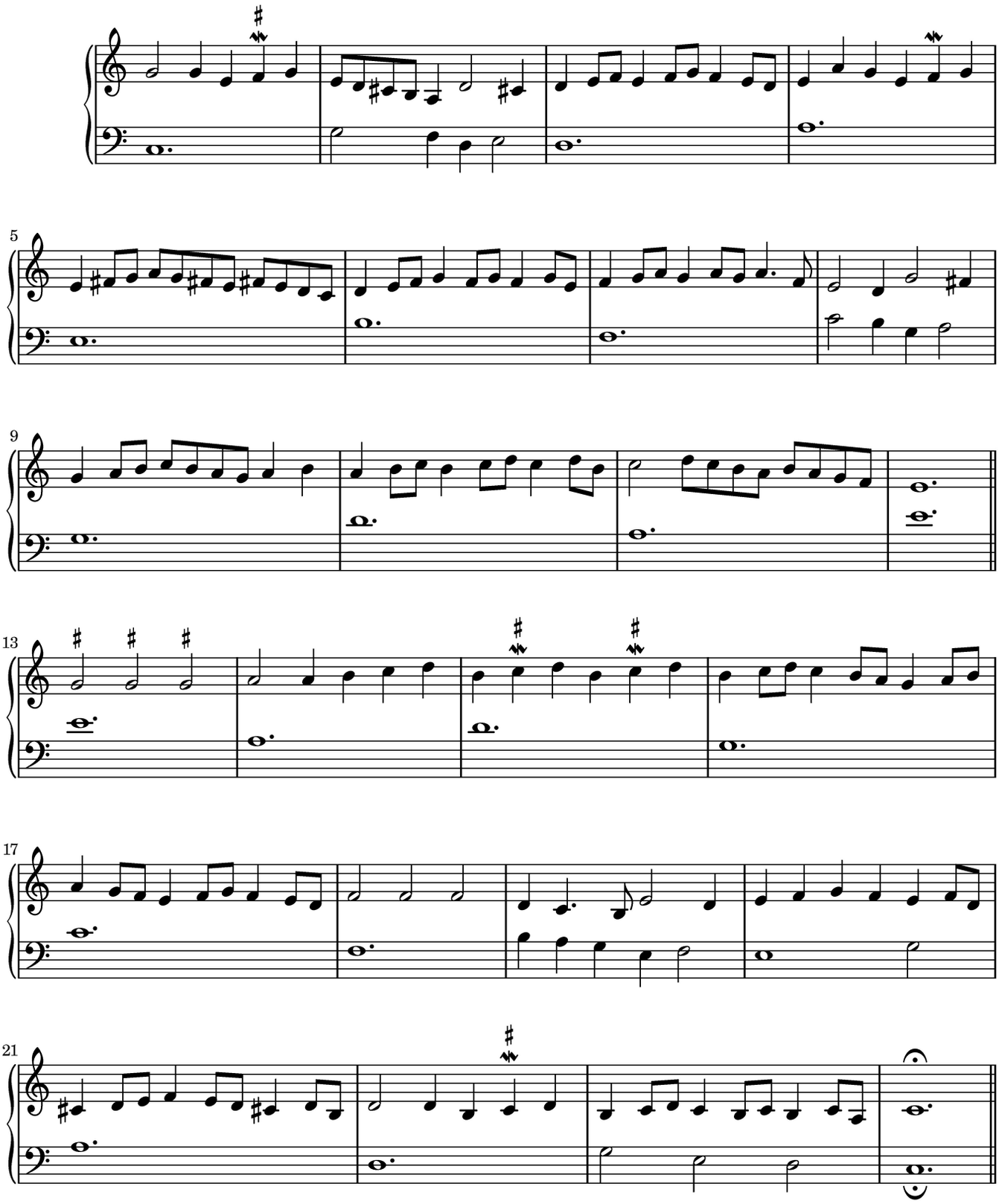
Autre montée et descente en quartes



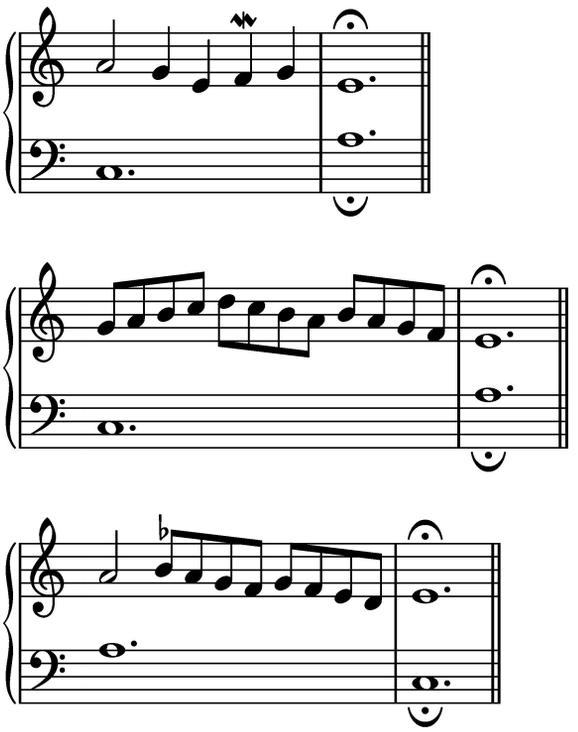
Montée et descente en quintes



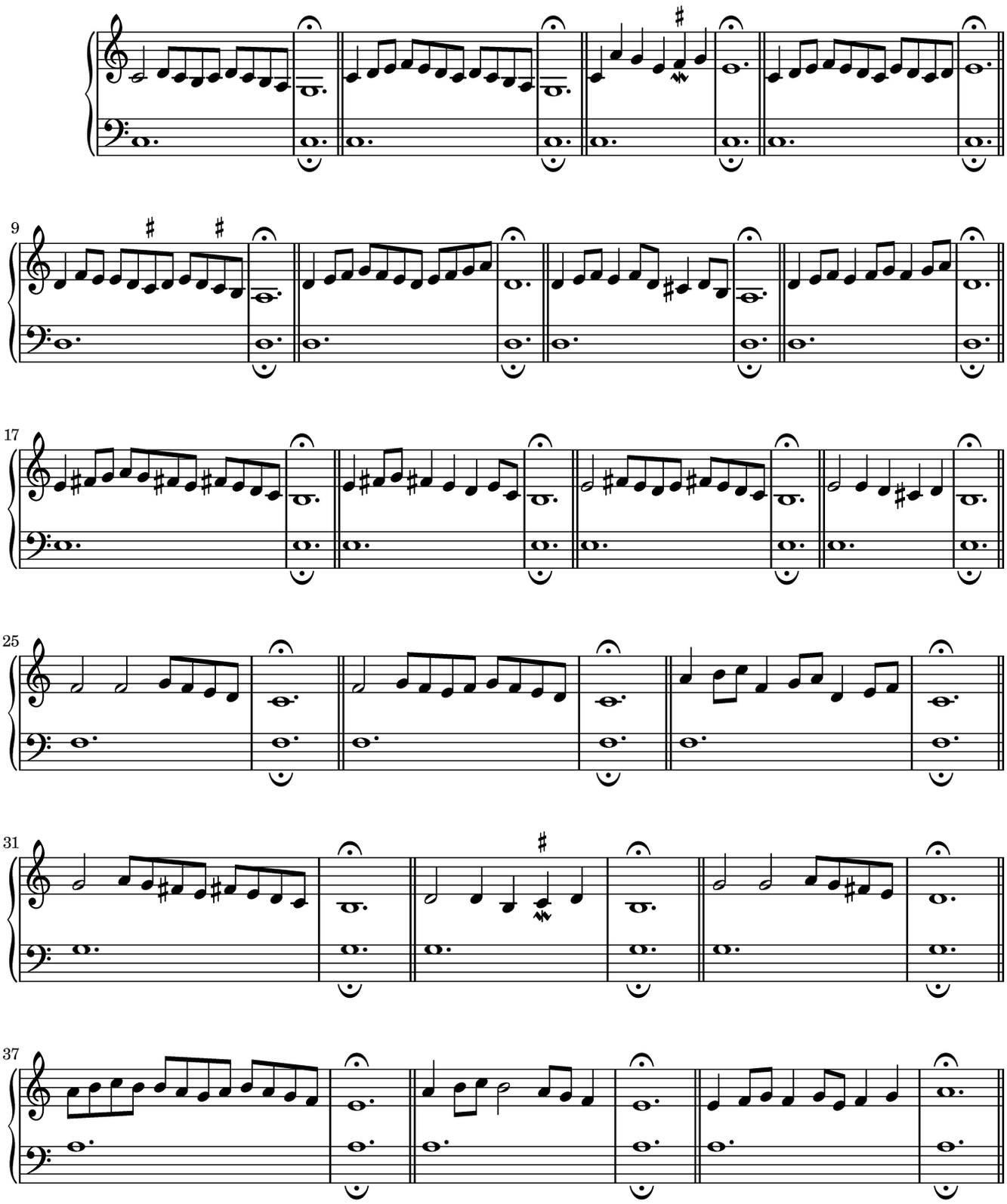
Autre montée et descente en quintes



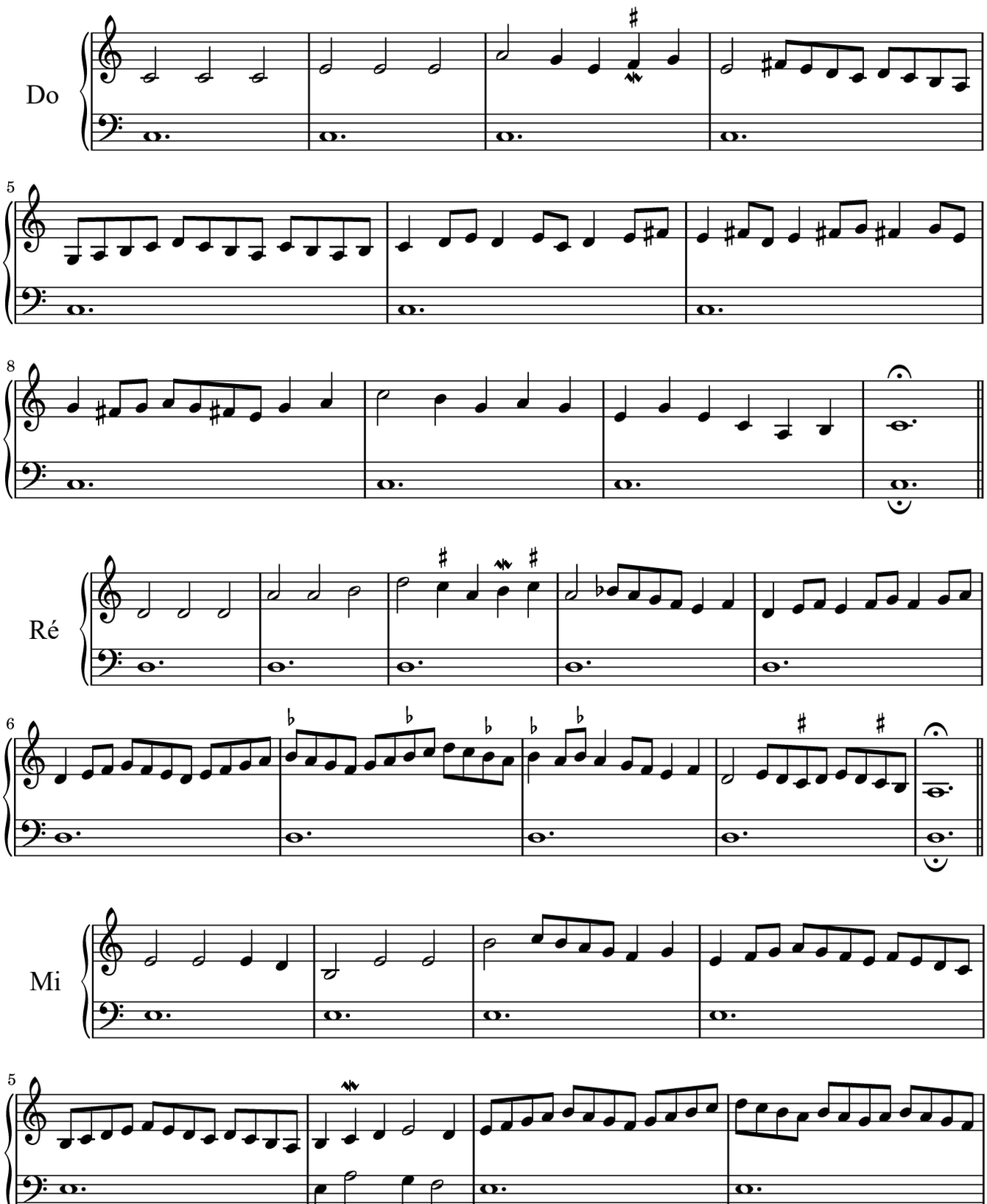
Montée et descente en sixtes

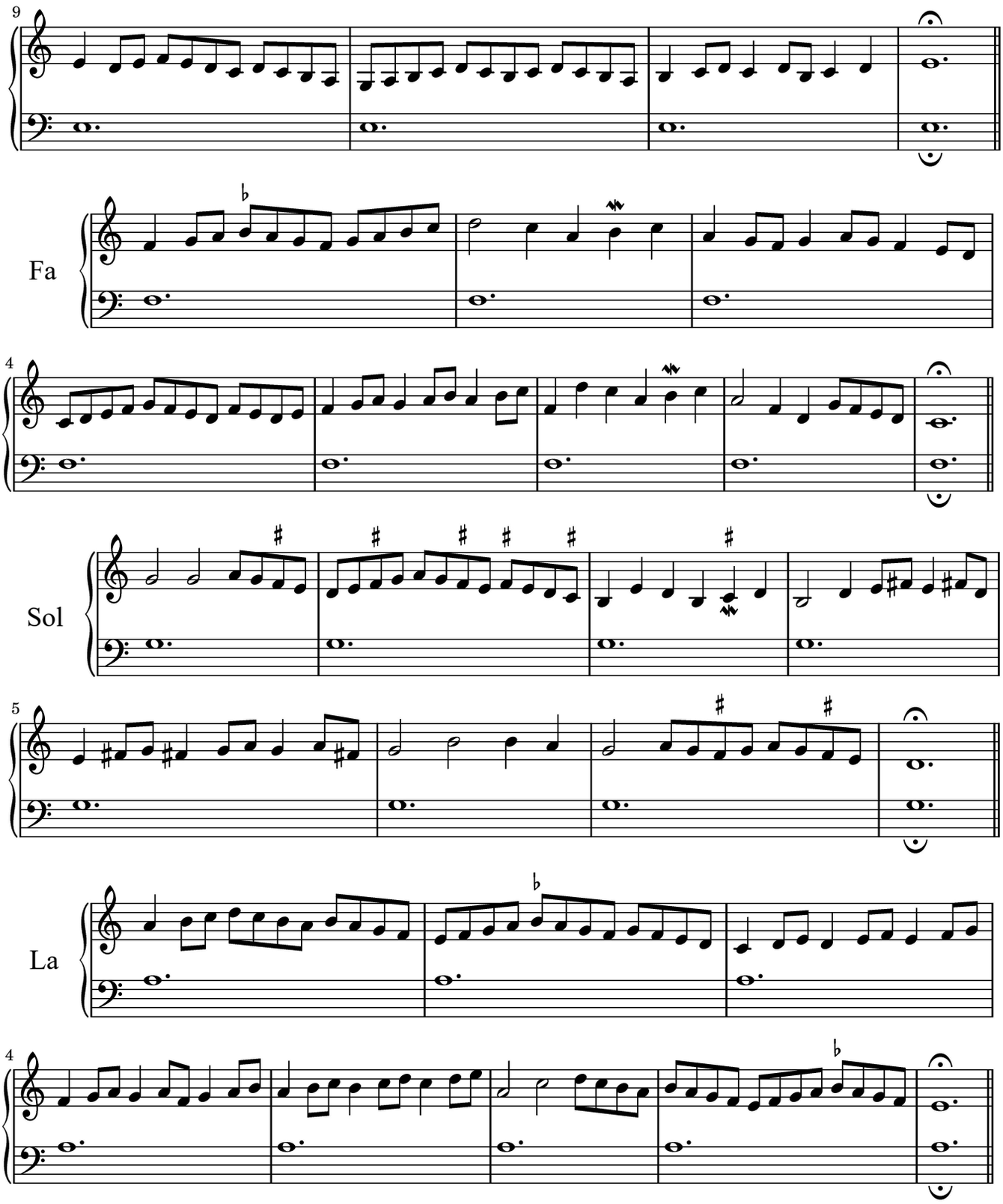


Pauses

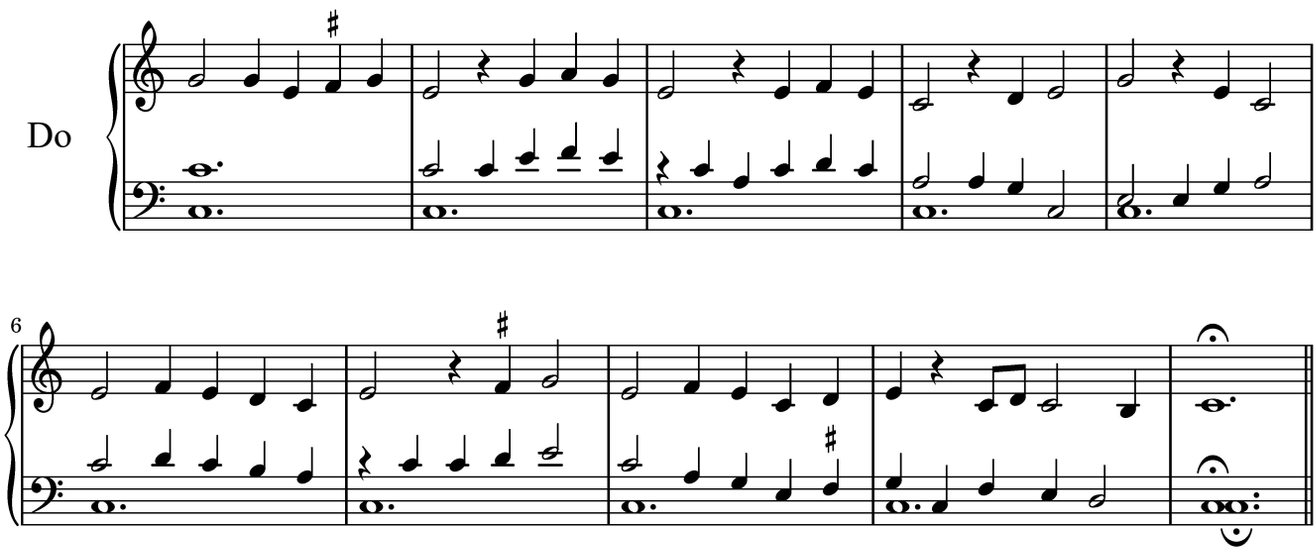


Répétitions simples sur les 6 hauteurs



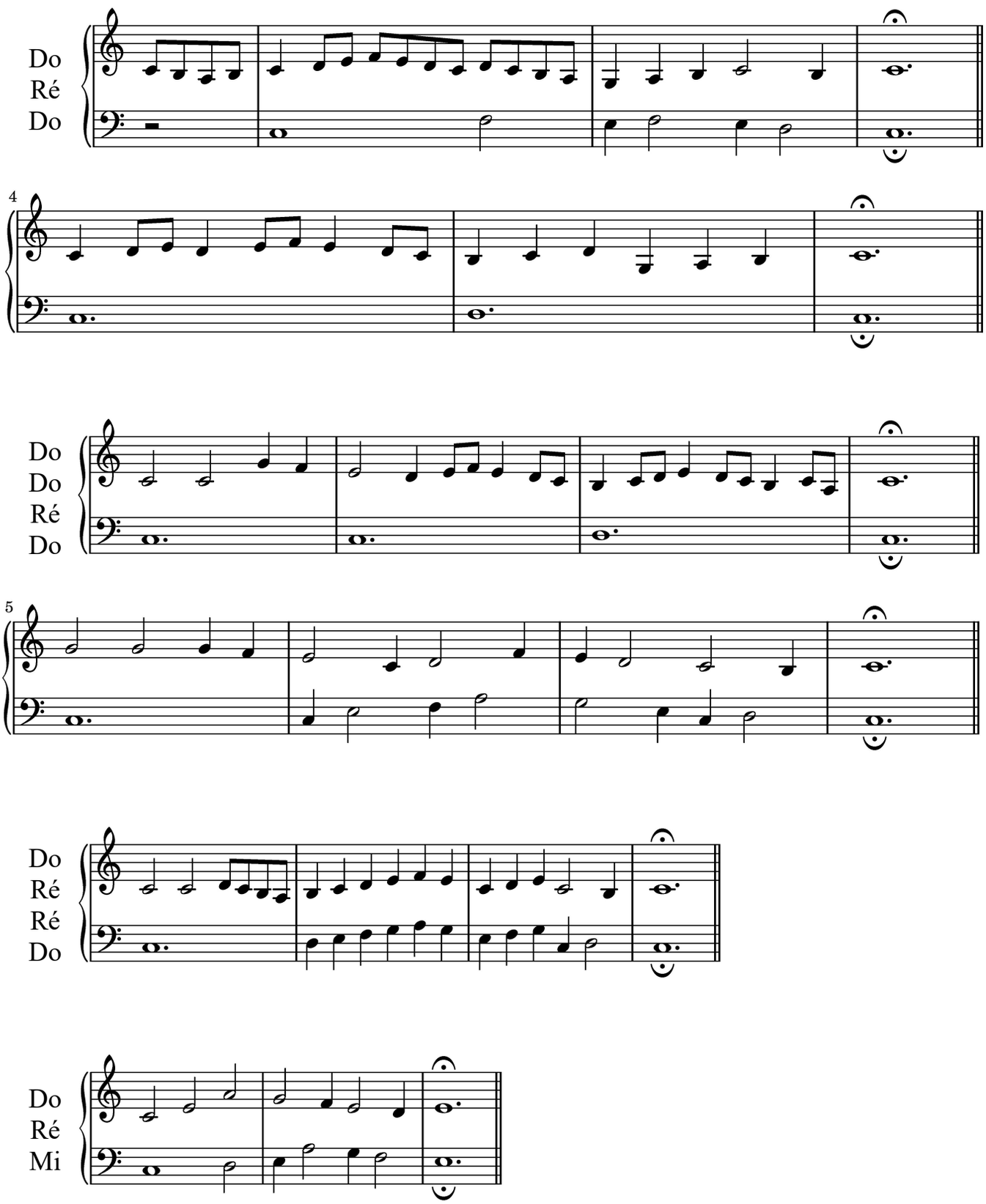

9
Fa
4
Sol
5
La
4

Répétitions sur les 6 mêmes hauteurs[4]

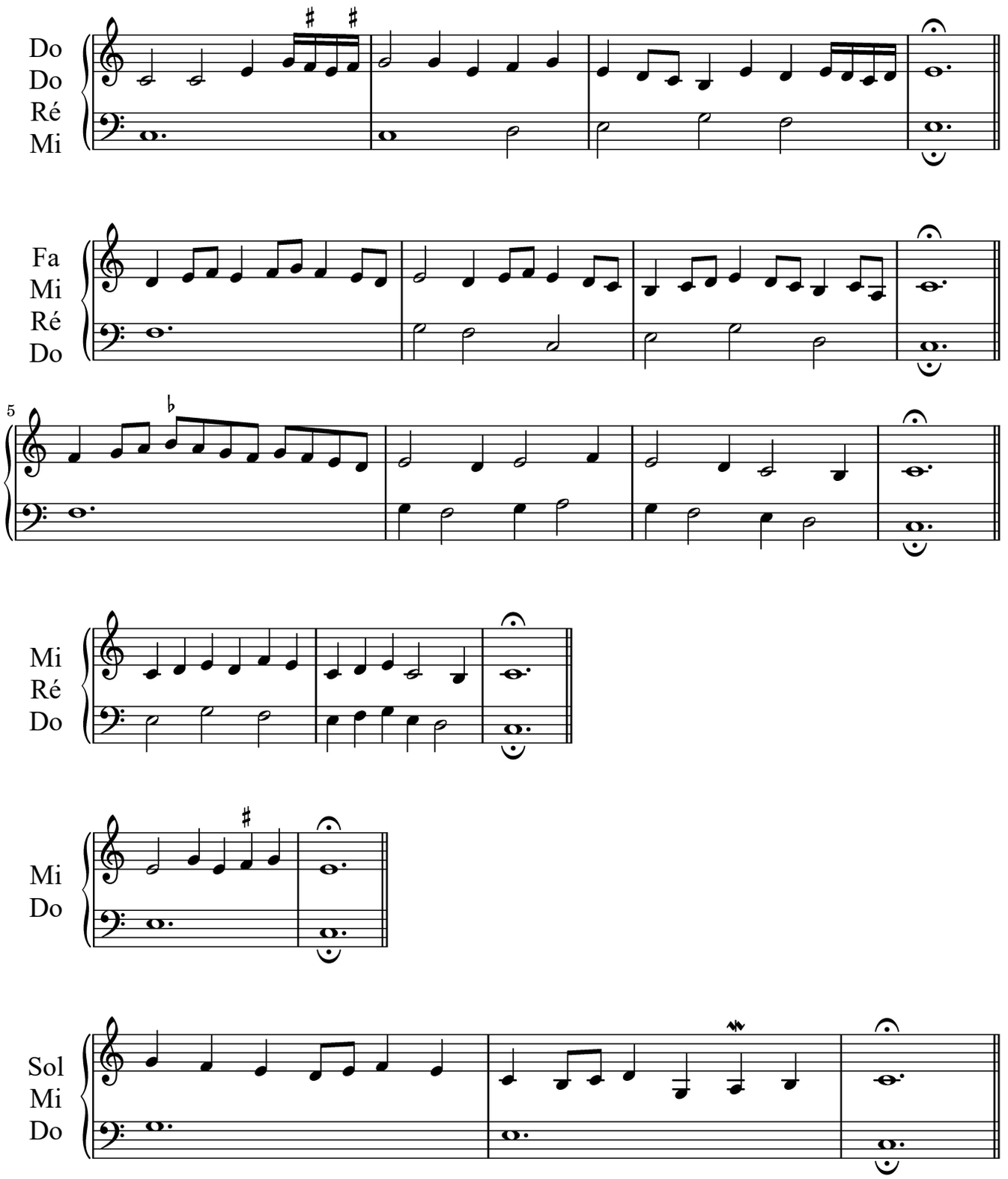


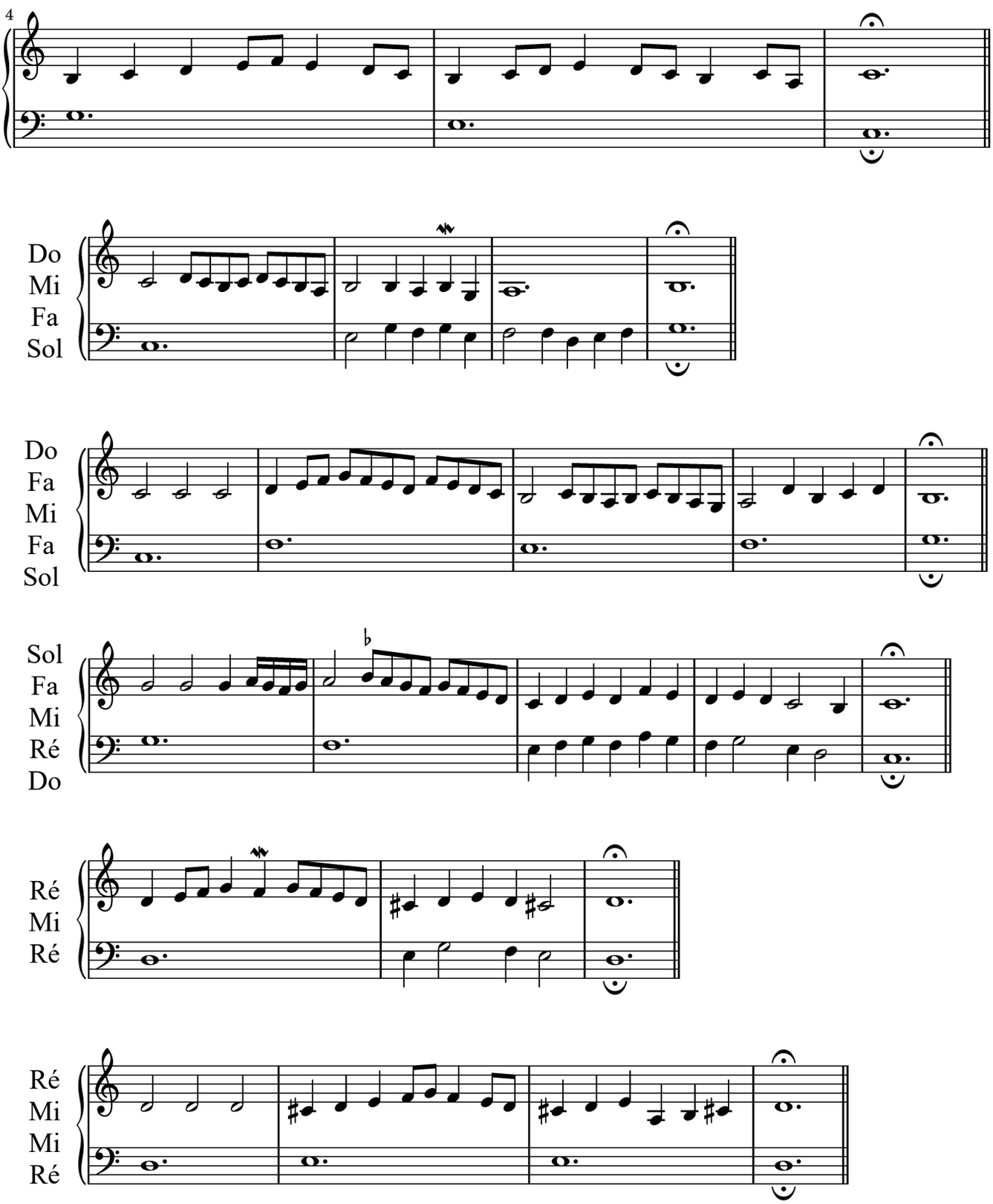
4 Les répétitions sur Ré, Mi, Fa, Sol et La ne font pas partie du manuscrit.

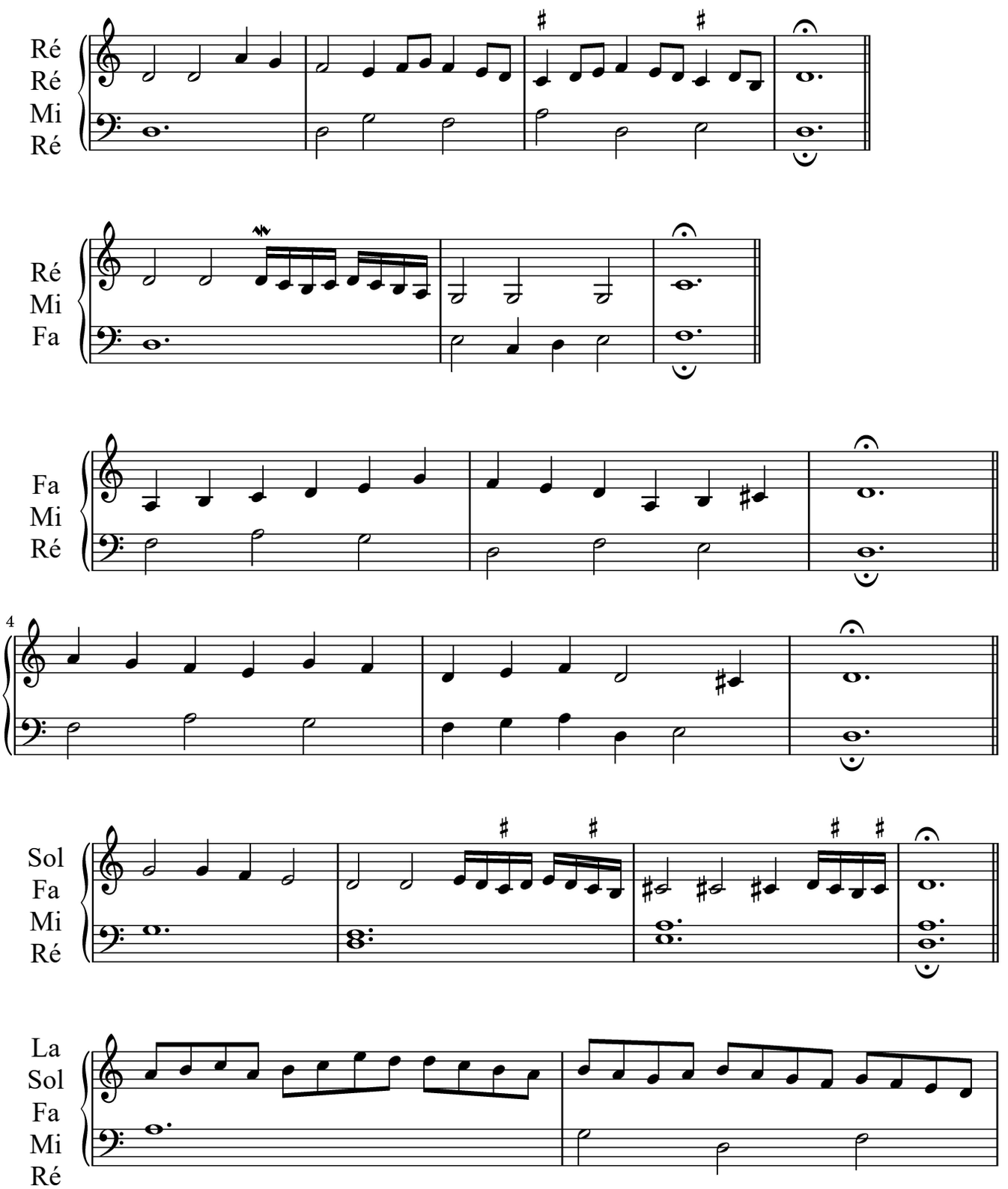
Méthode pour monter et descendre en Brèves[5]

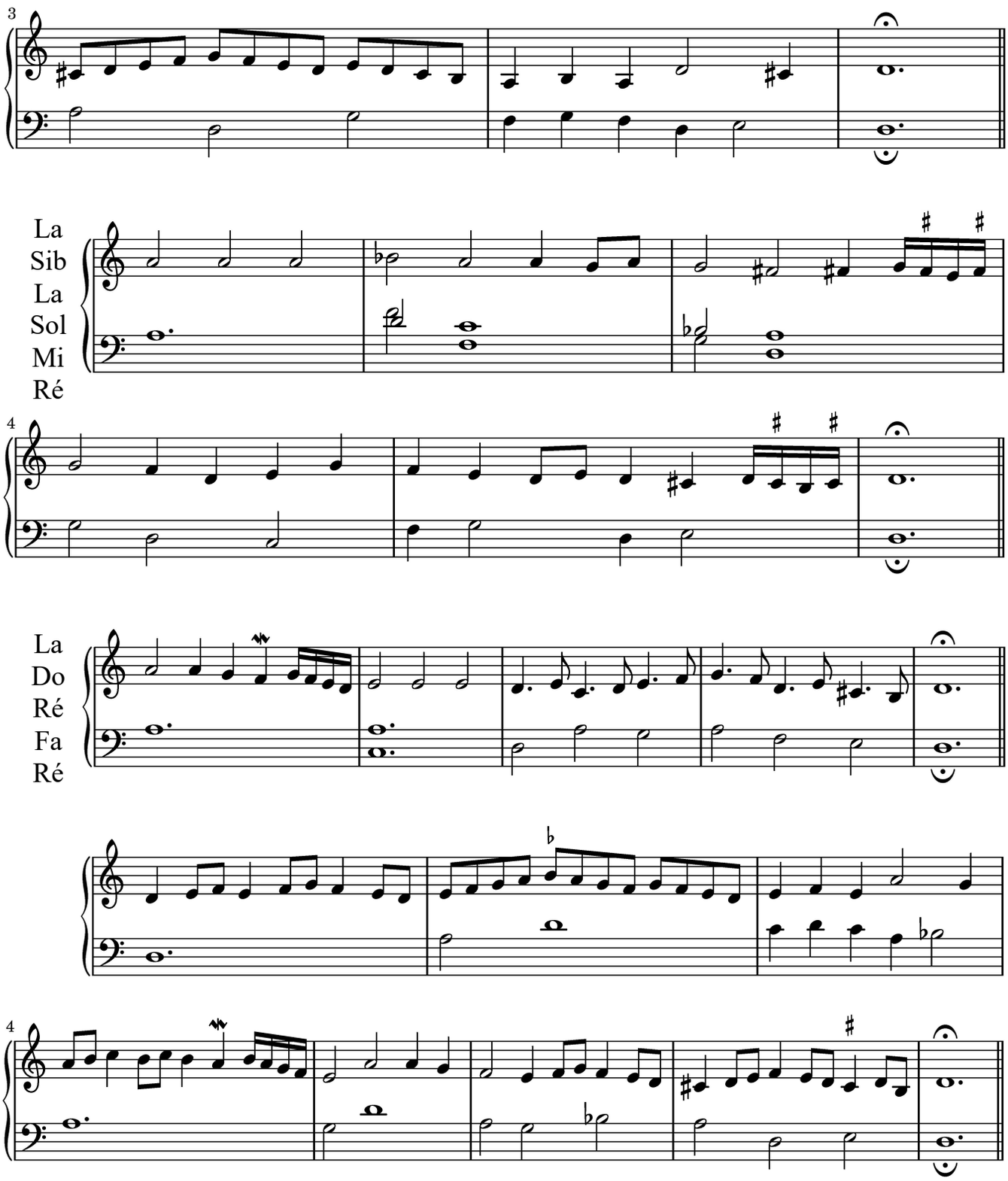


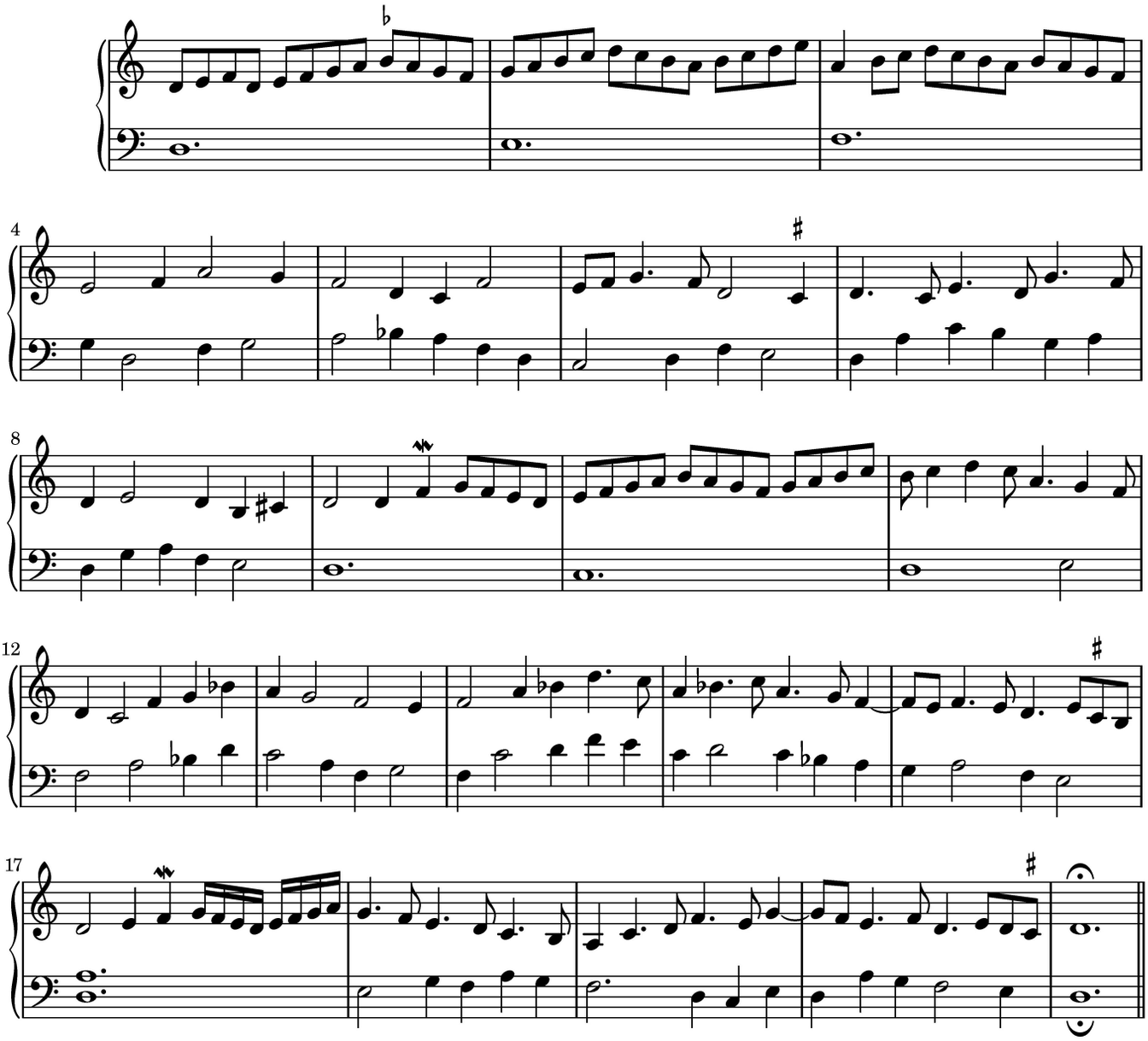
5 La *Brève* correspond à la durée d'une mesure entière, soit ici une ronde pointée.


Do
Do
Ré
Mi
Fa
Mi
Ré
Do
5
Mi
Ré
Do
Mi
Do
Sol
Mi
Do

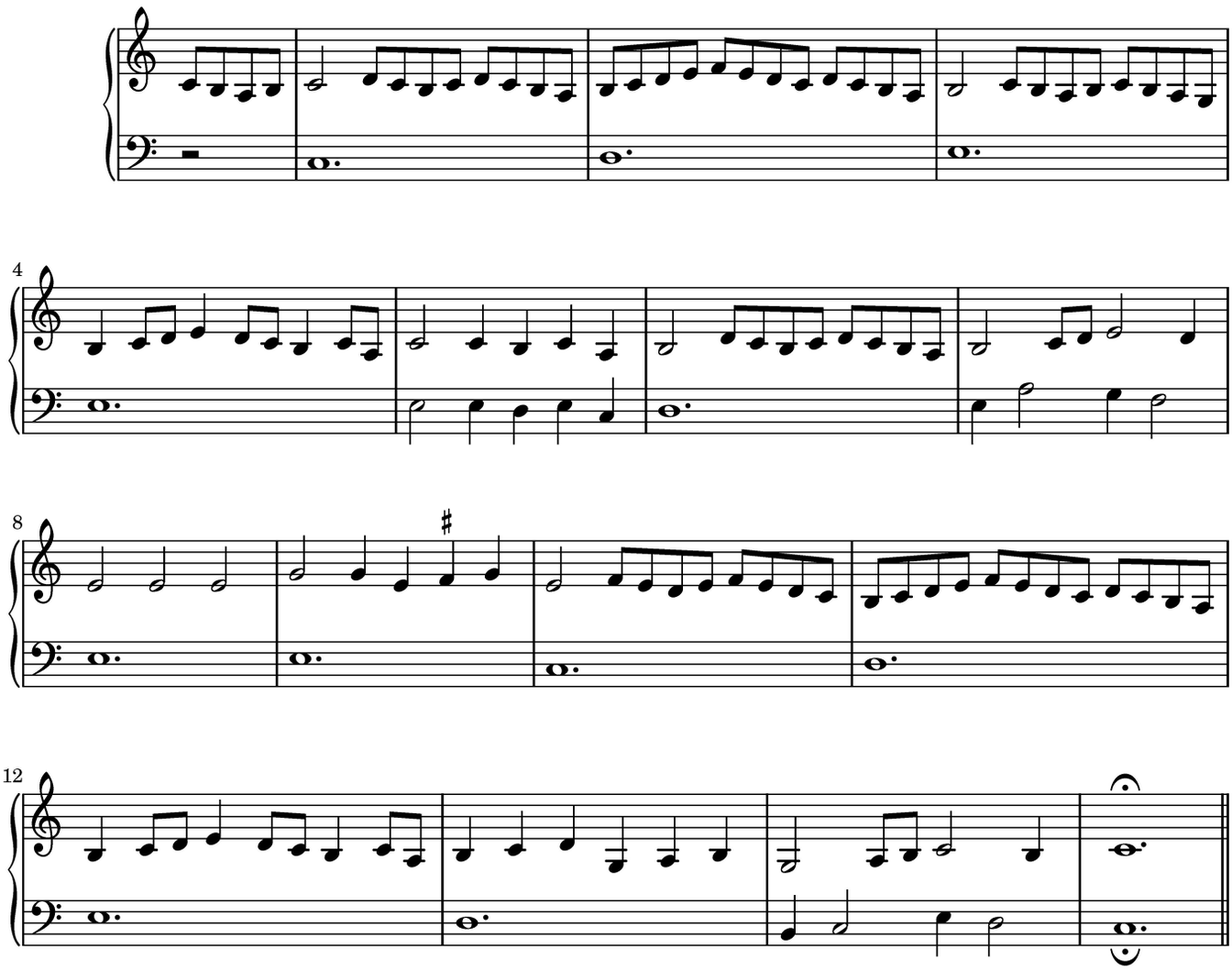

4
Do
Mi
Fa
Sol
Do
Fa
Mi
Fa
Sol
Sol
Fa
Mi
Ré
Do
Ré
Mi
Ré
Ré
Mi
Mi
Ré


Ré
Ré
Mi
Ré
Ré
Mi
Fa
Fa
Mi
Ré
4
Sol
Fa
Mi
Ré
La
Sol
Fa
Mi
Ré

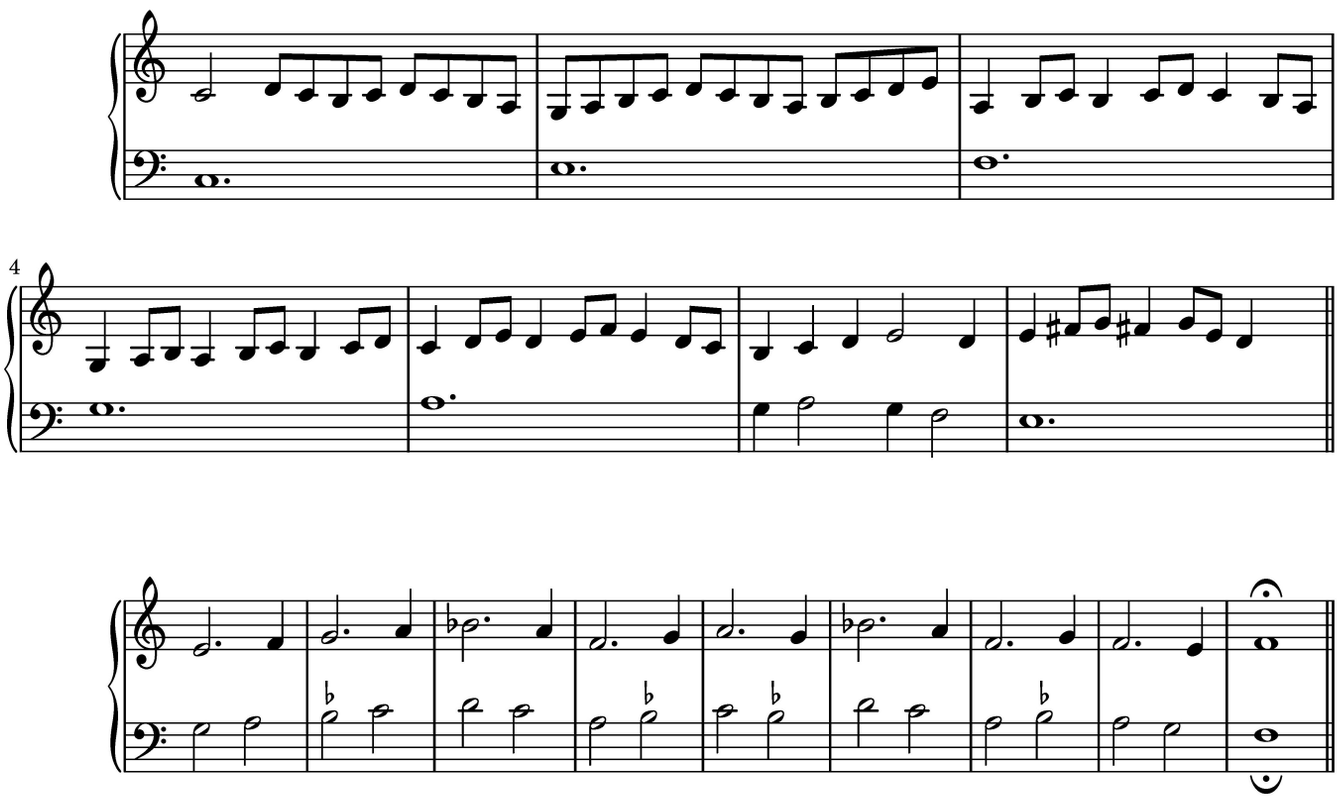

3
La
Sib
La
Sol
Mi
Ré
4
La
Do
Ré
Fa
Ré
4



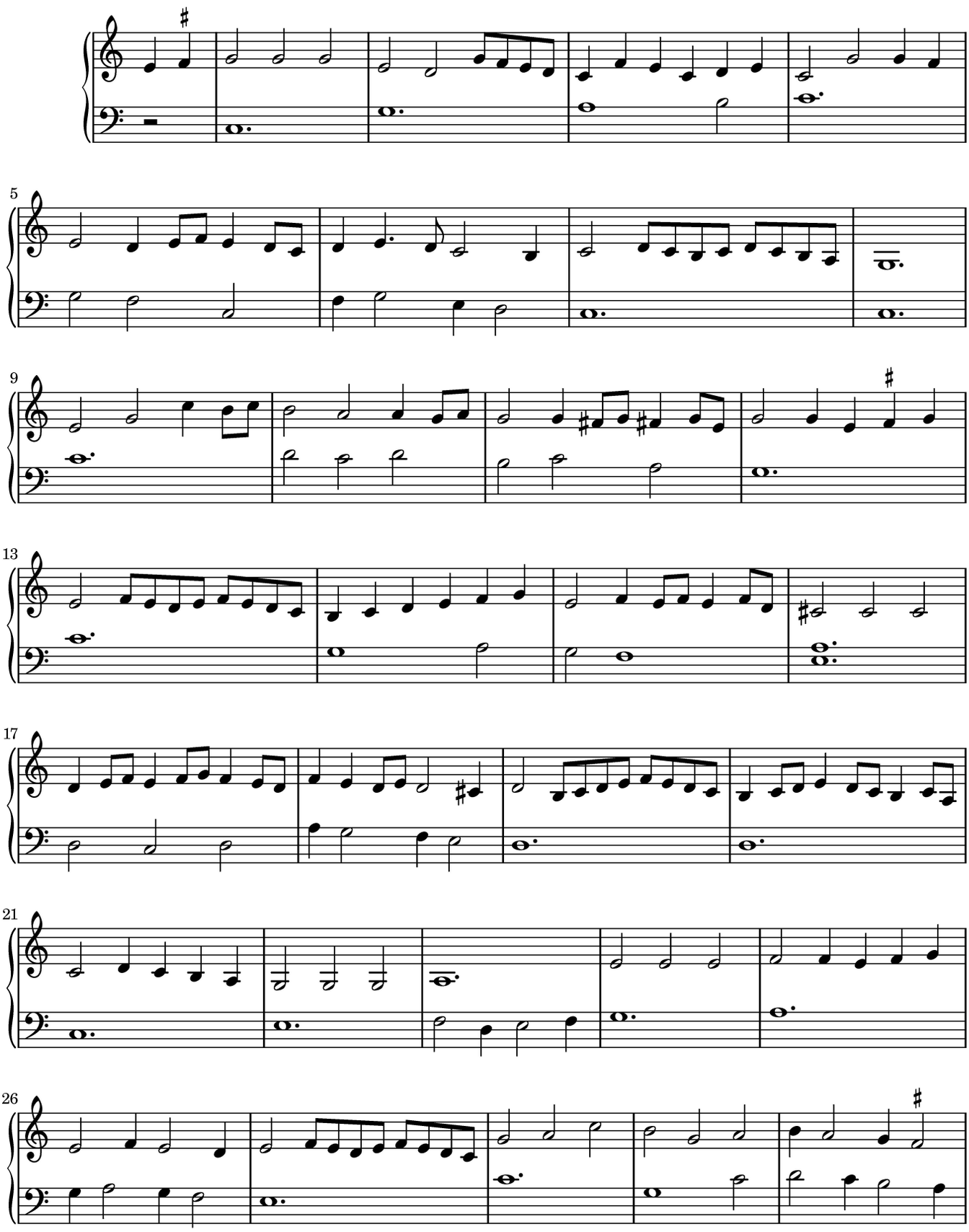
Magnificat du 6ème Ton

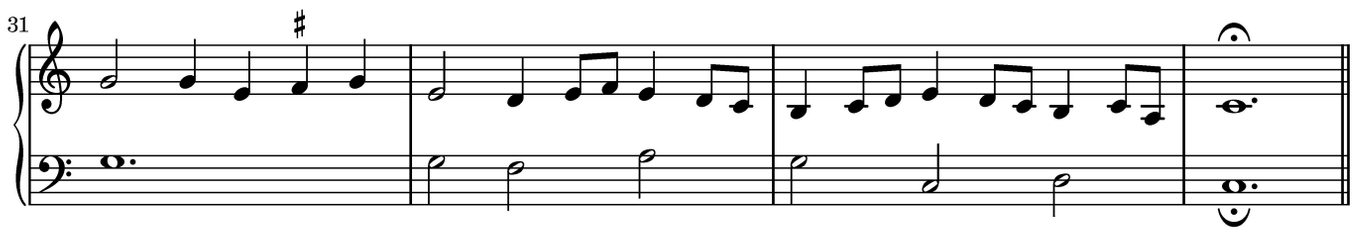


Deux fragments

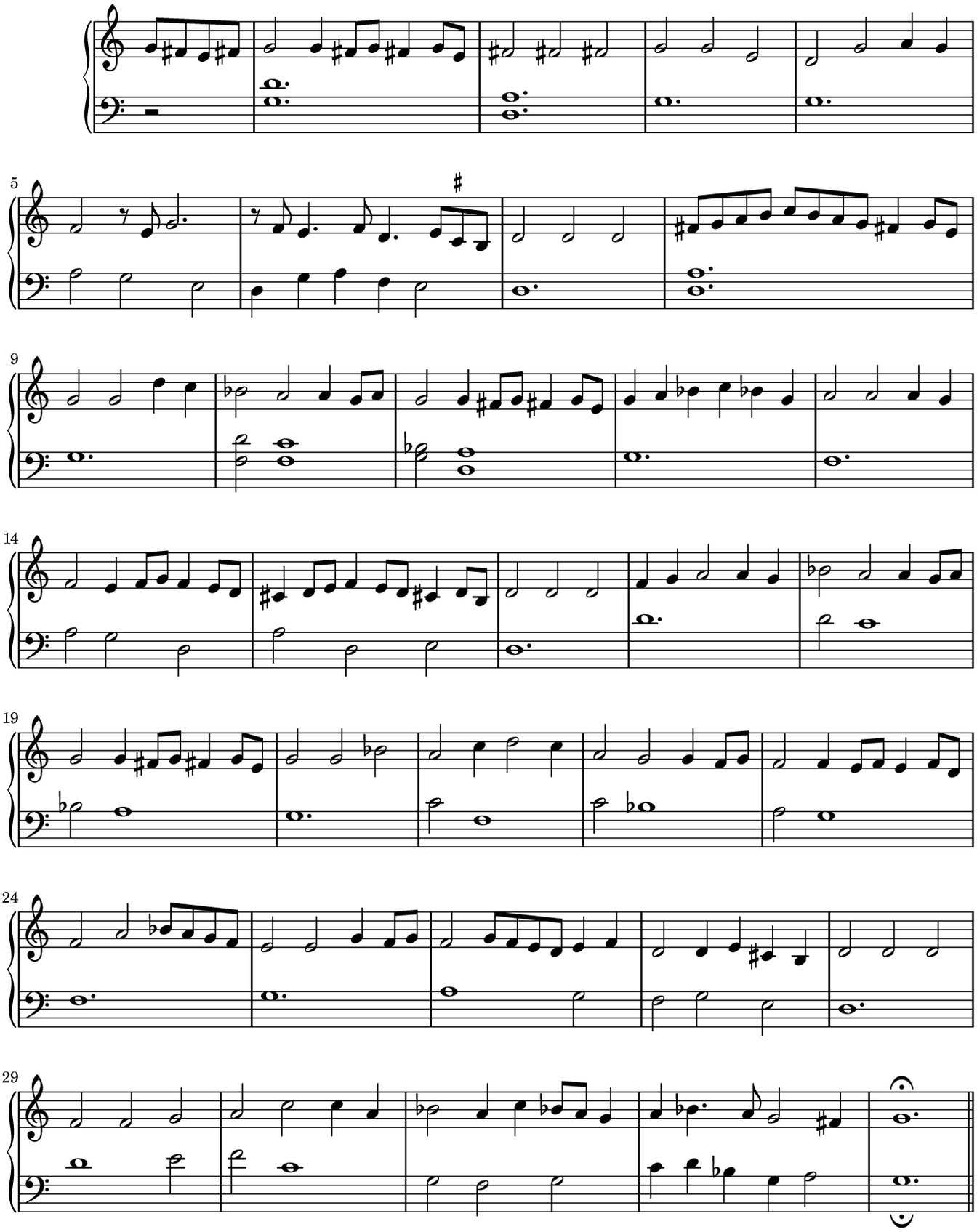


Tenor « An avois »

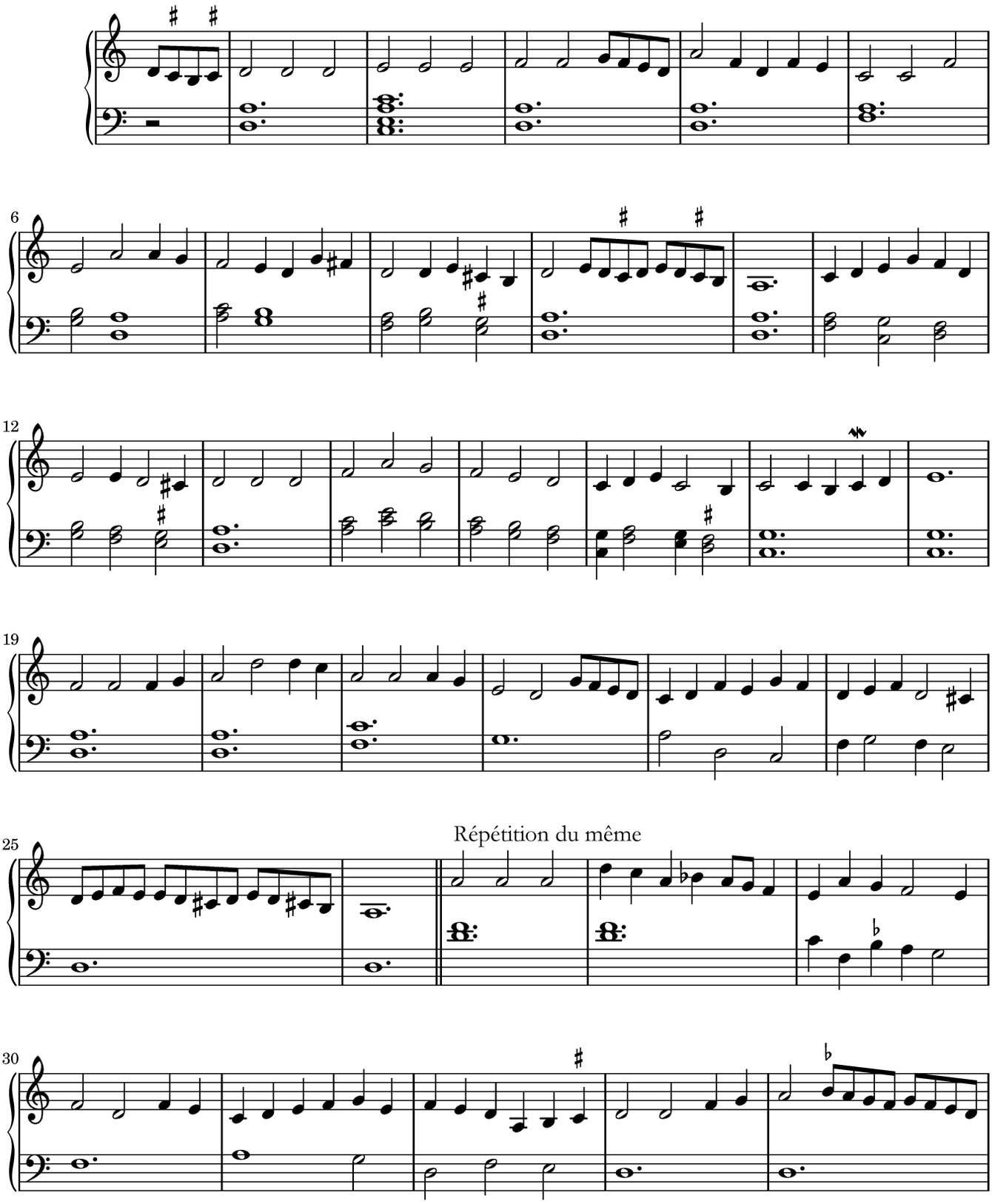


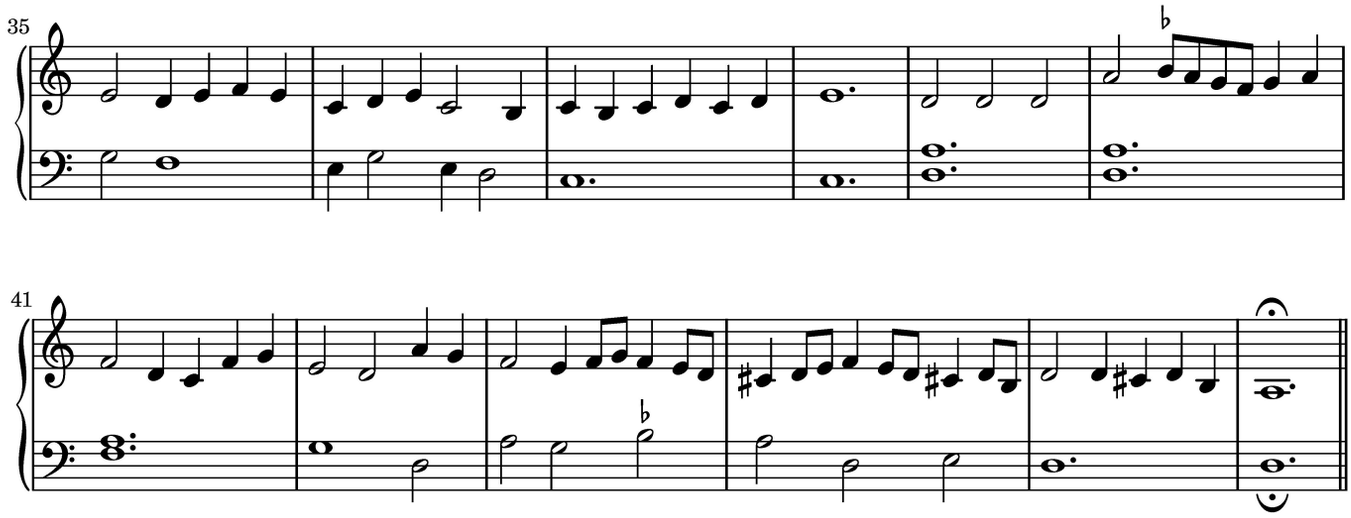

31

Tenor « Wach auff mein hort der lezocht dort her »

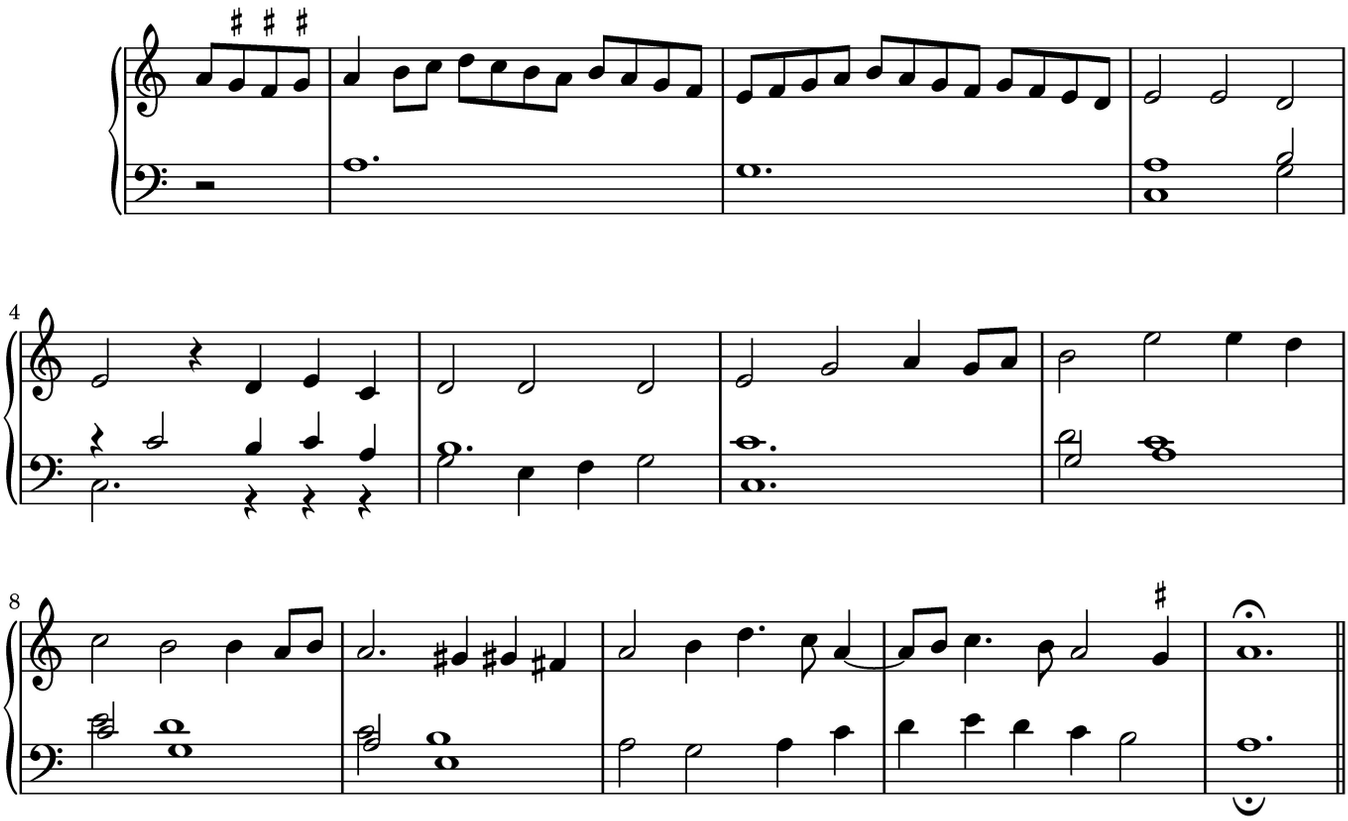


« Mit ganczem willen wünsch ich dir »

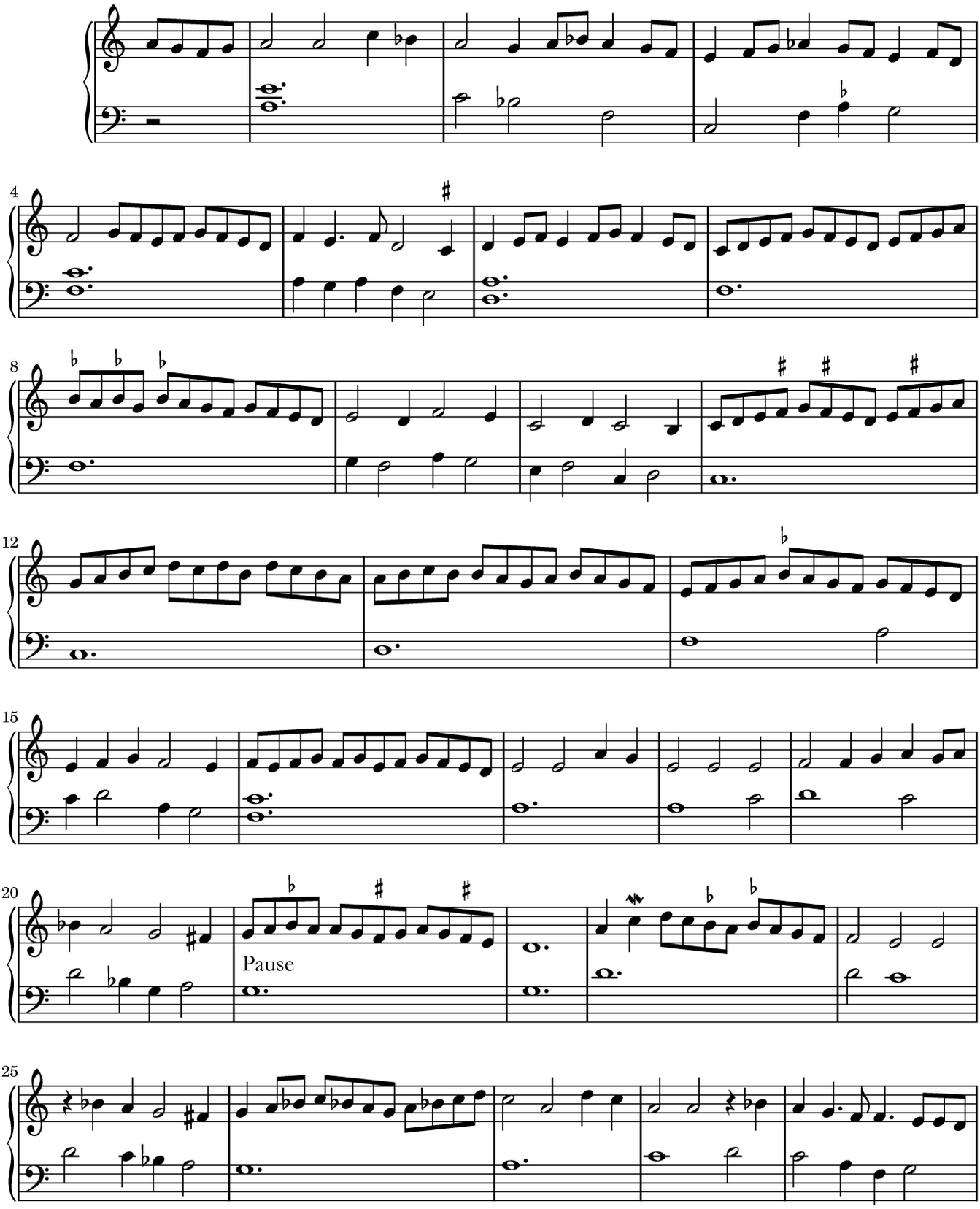


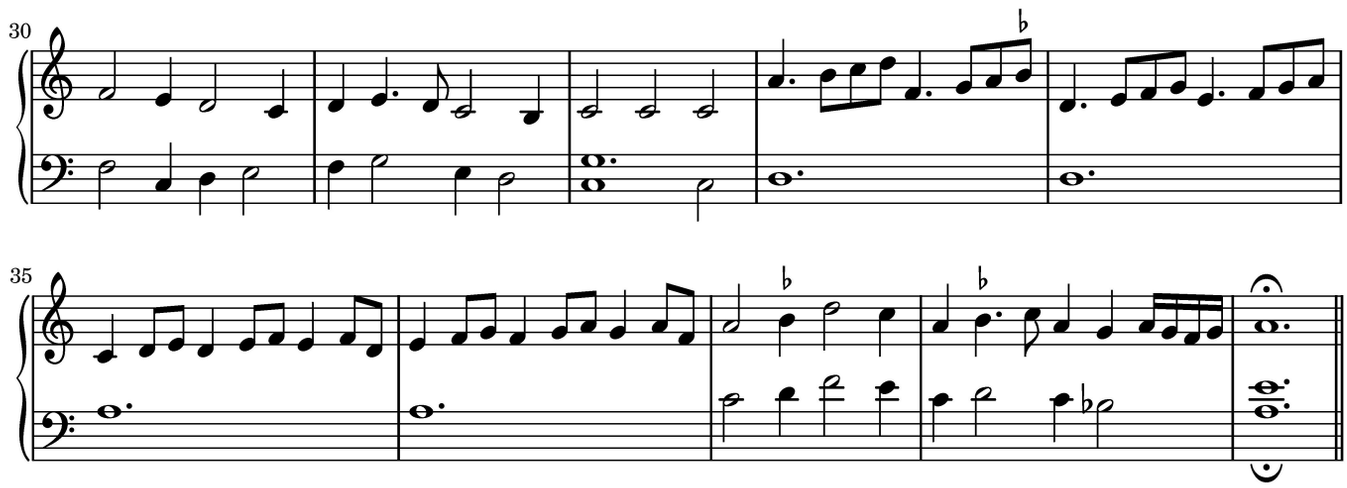

35
41

« O cle[mens] »

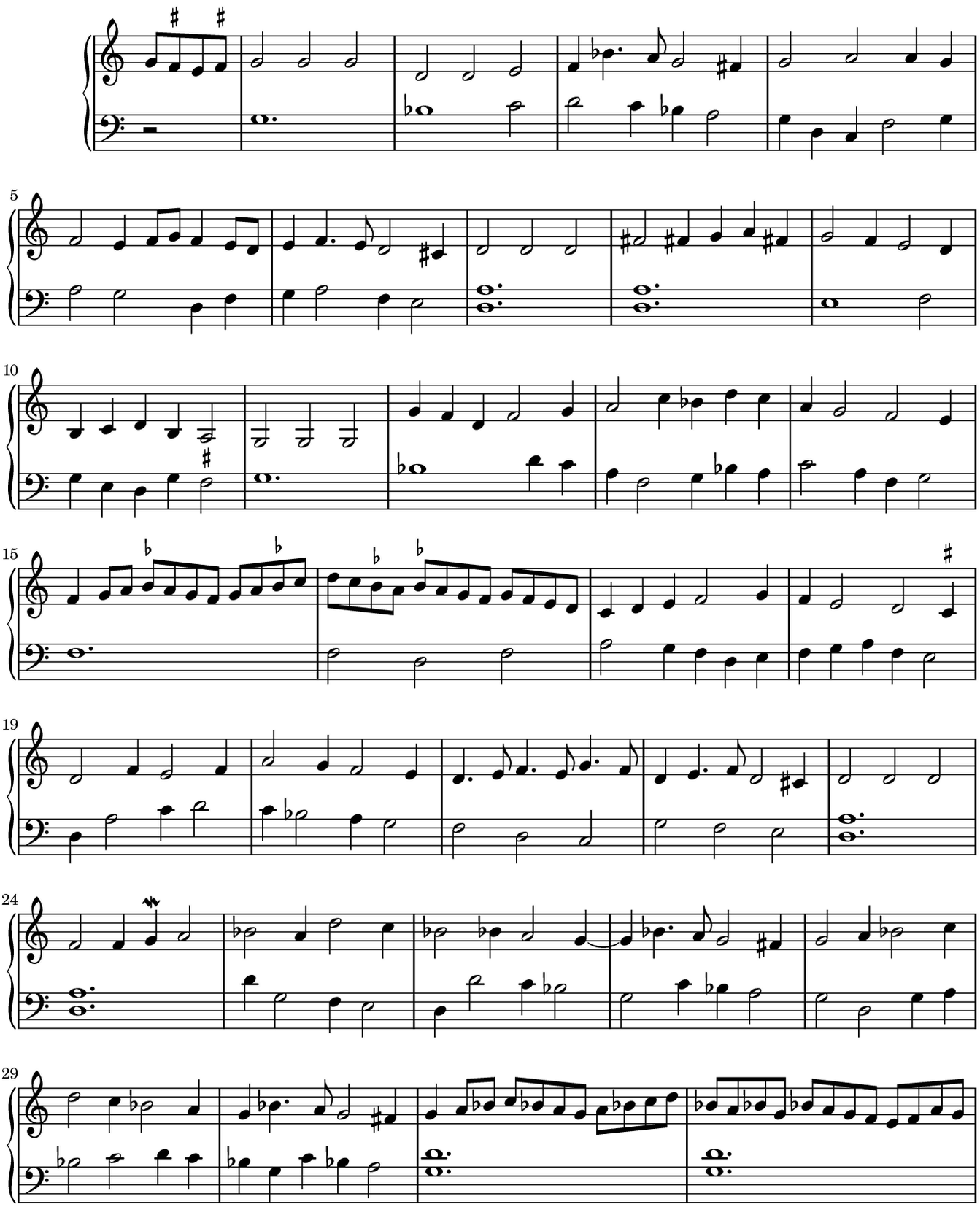


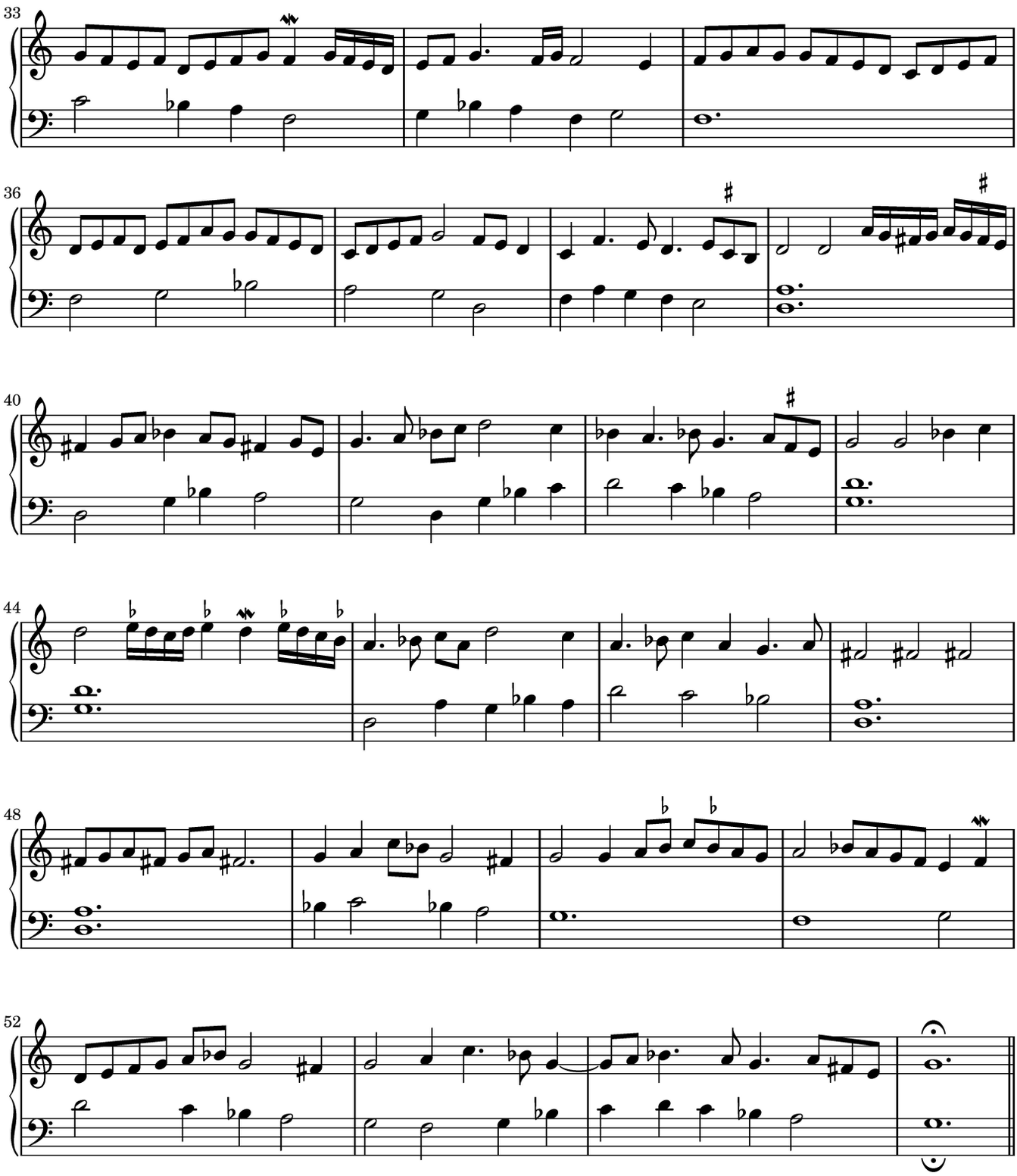
Tenor « Des klaffers neyden »



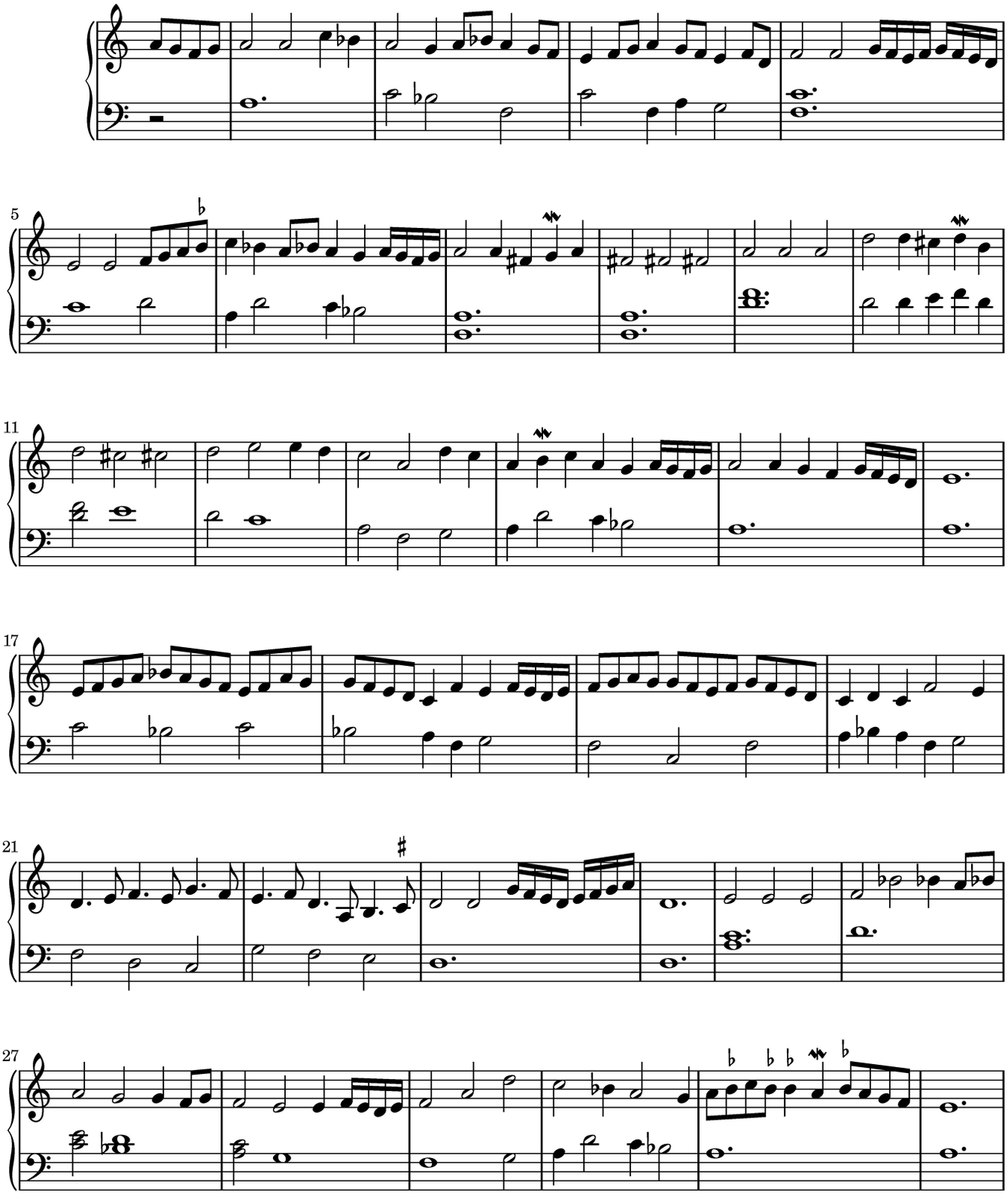

30
35

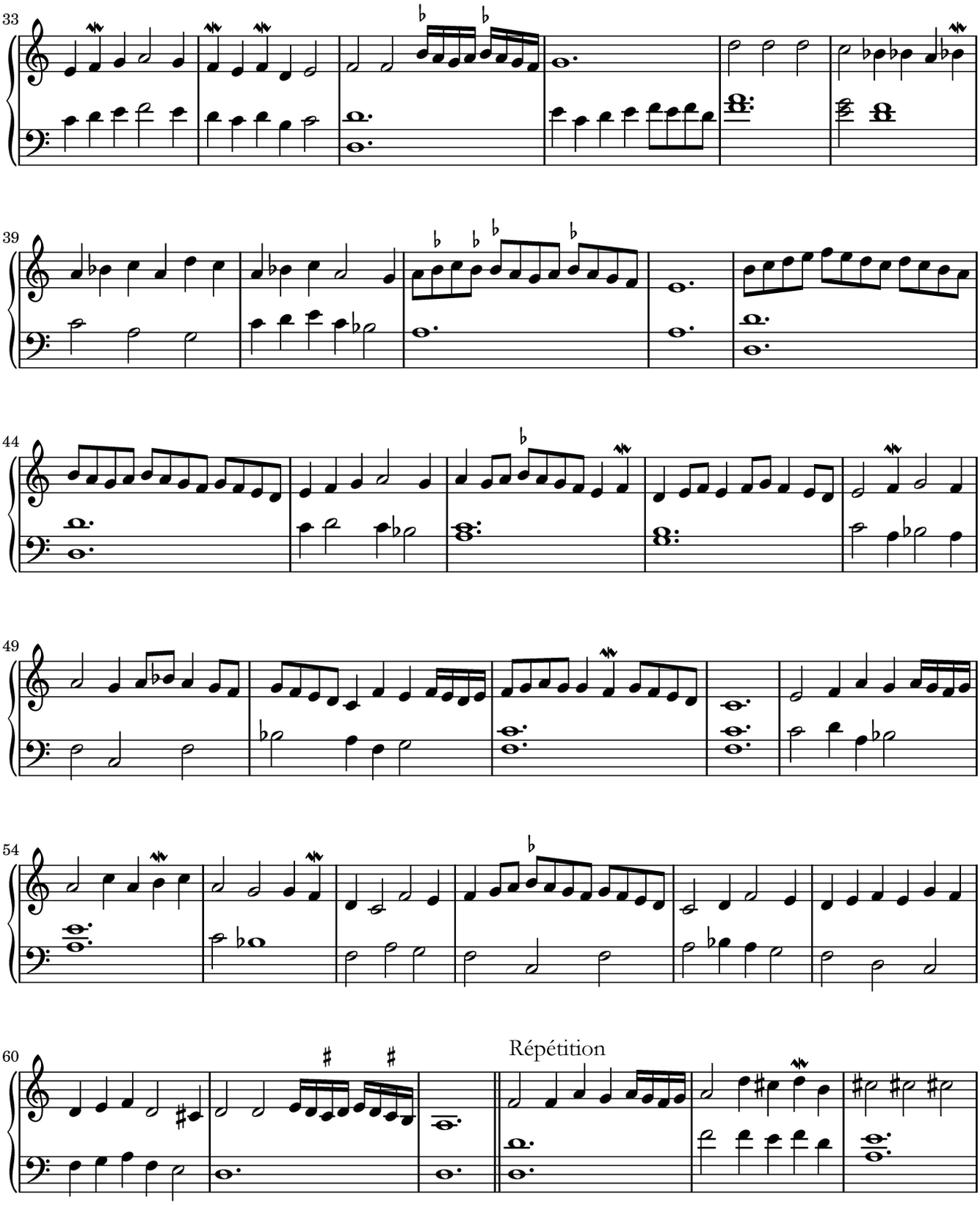
« Ellend du hast »

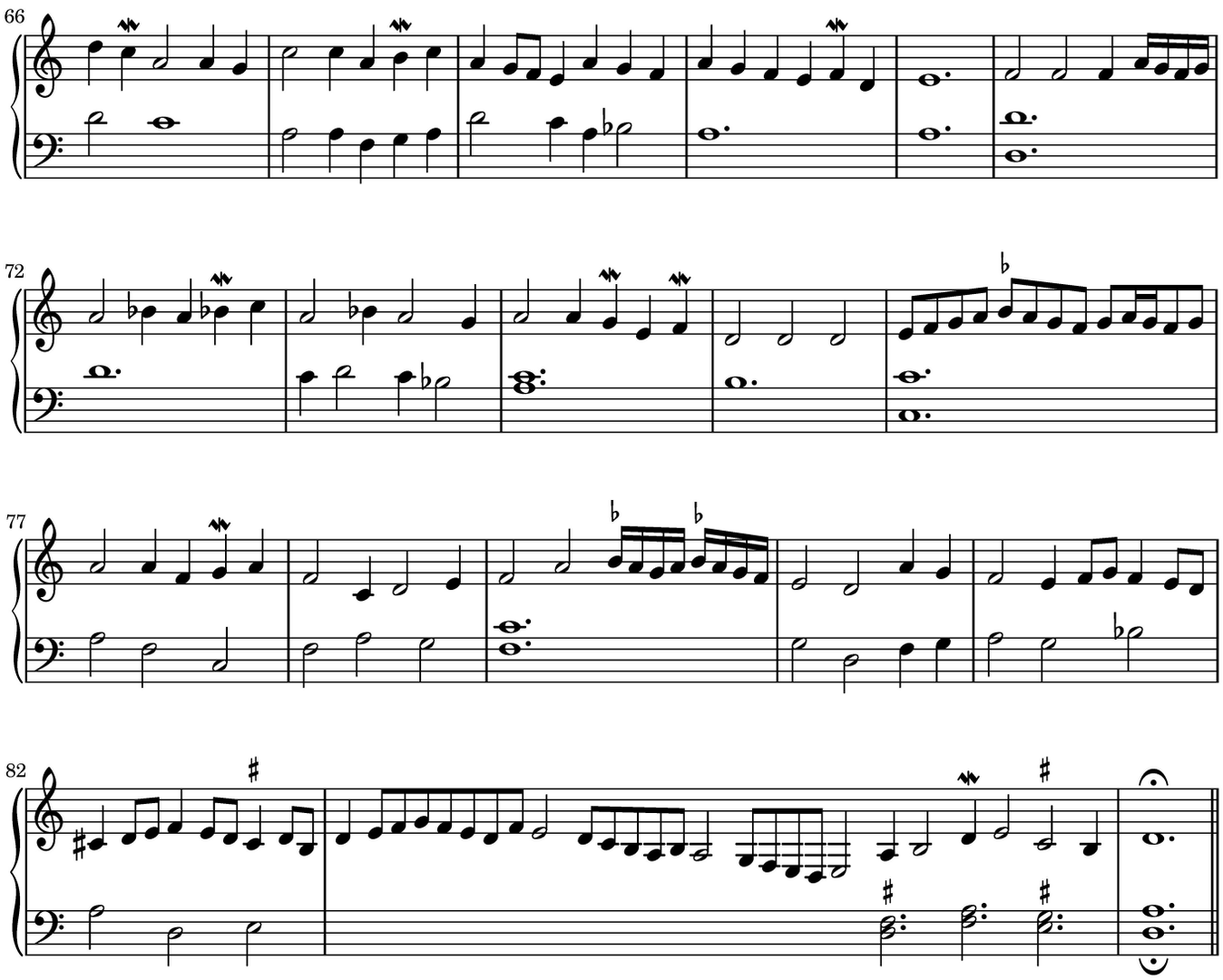



33
36
40
44
48
52

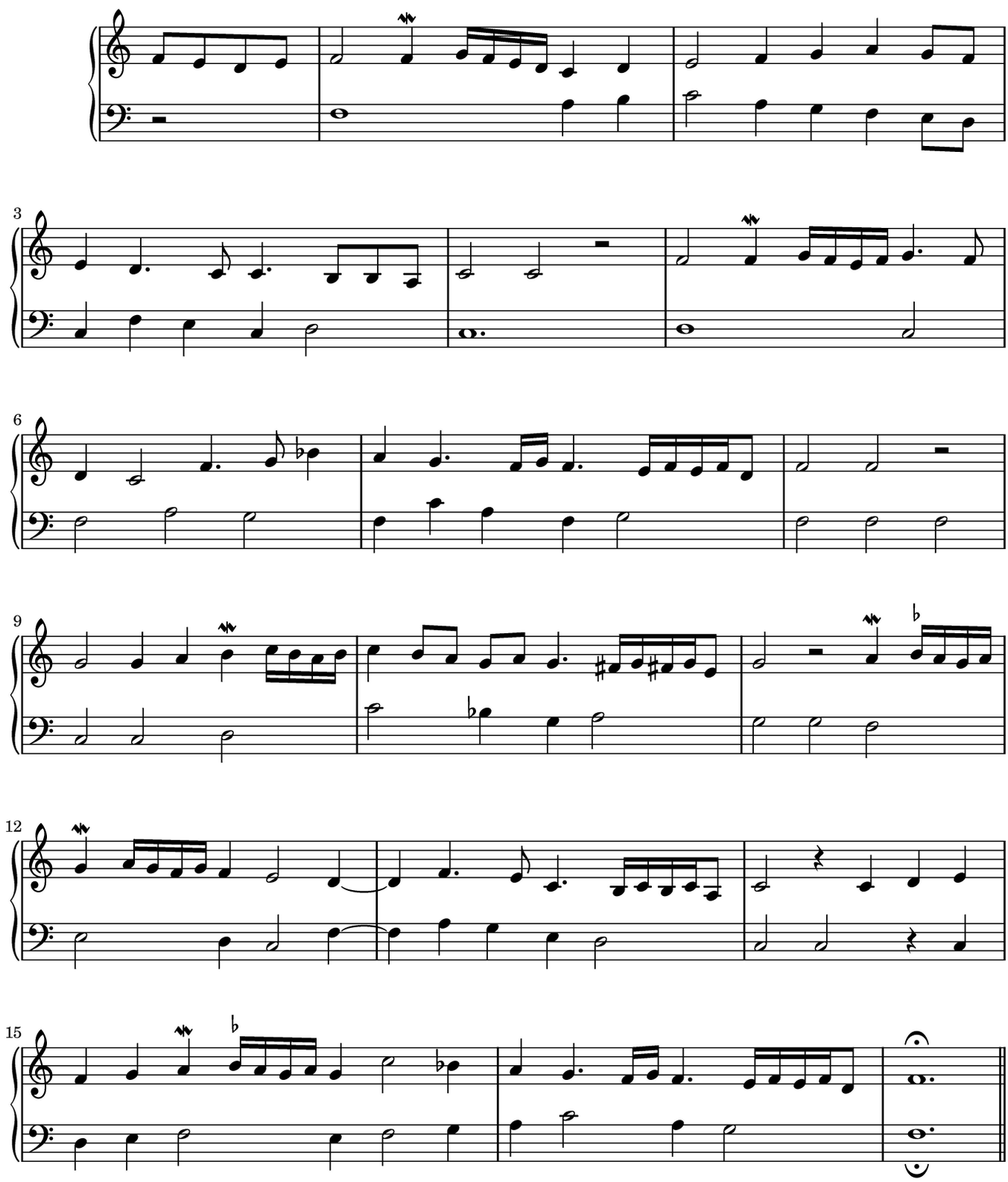
Tenor « Benedicite almechtiger got »



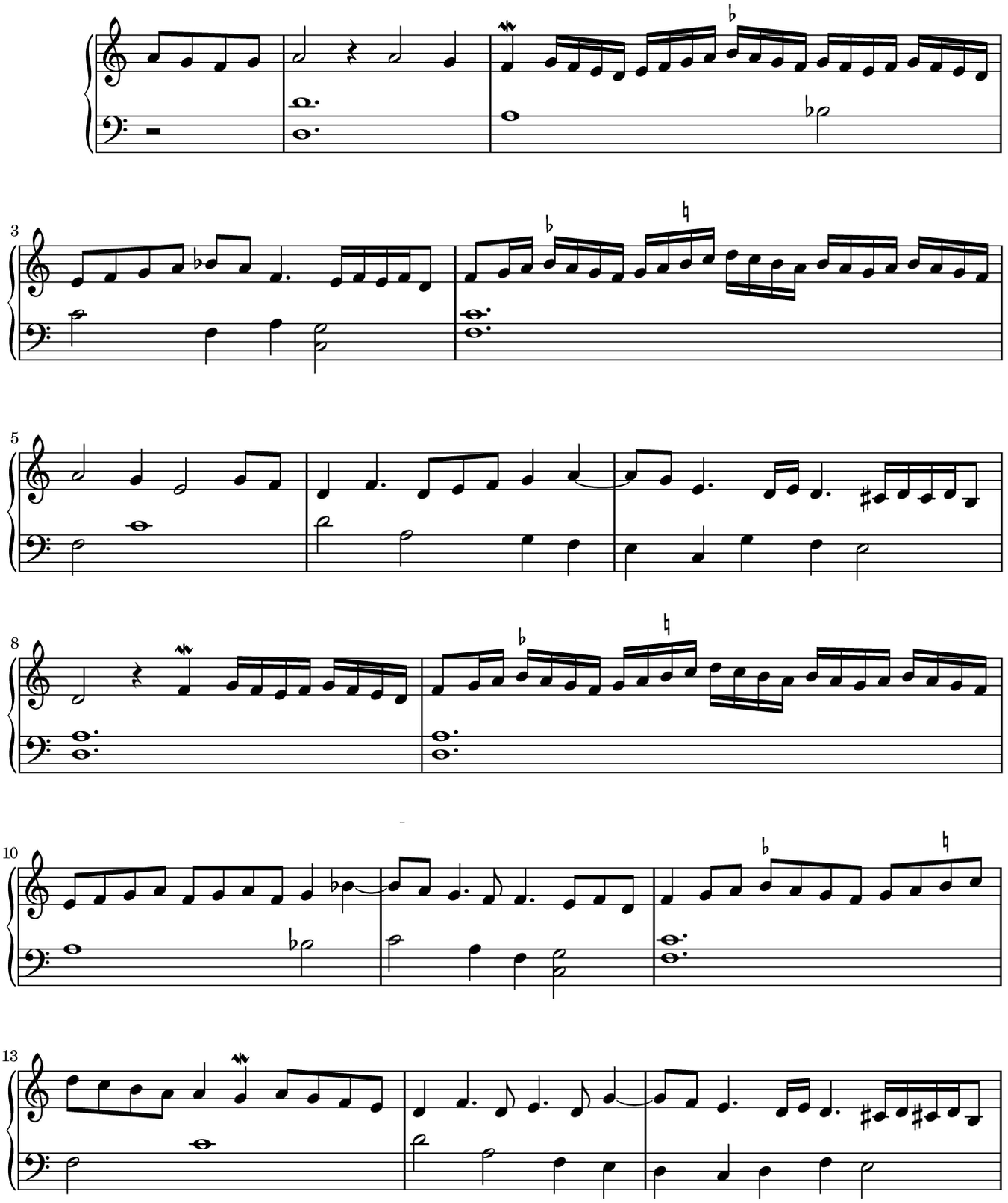

33
39
44
49
54
60
Répétition

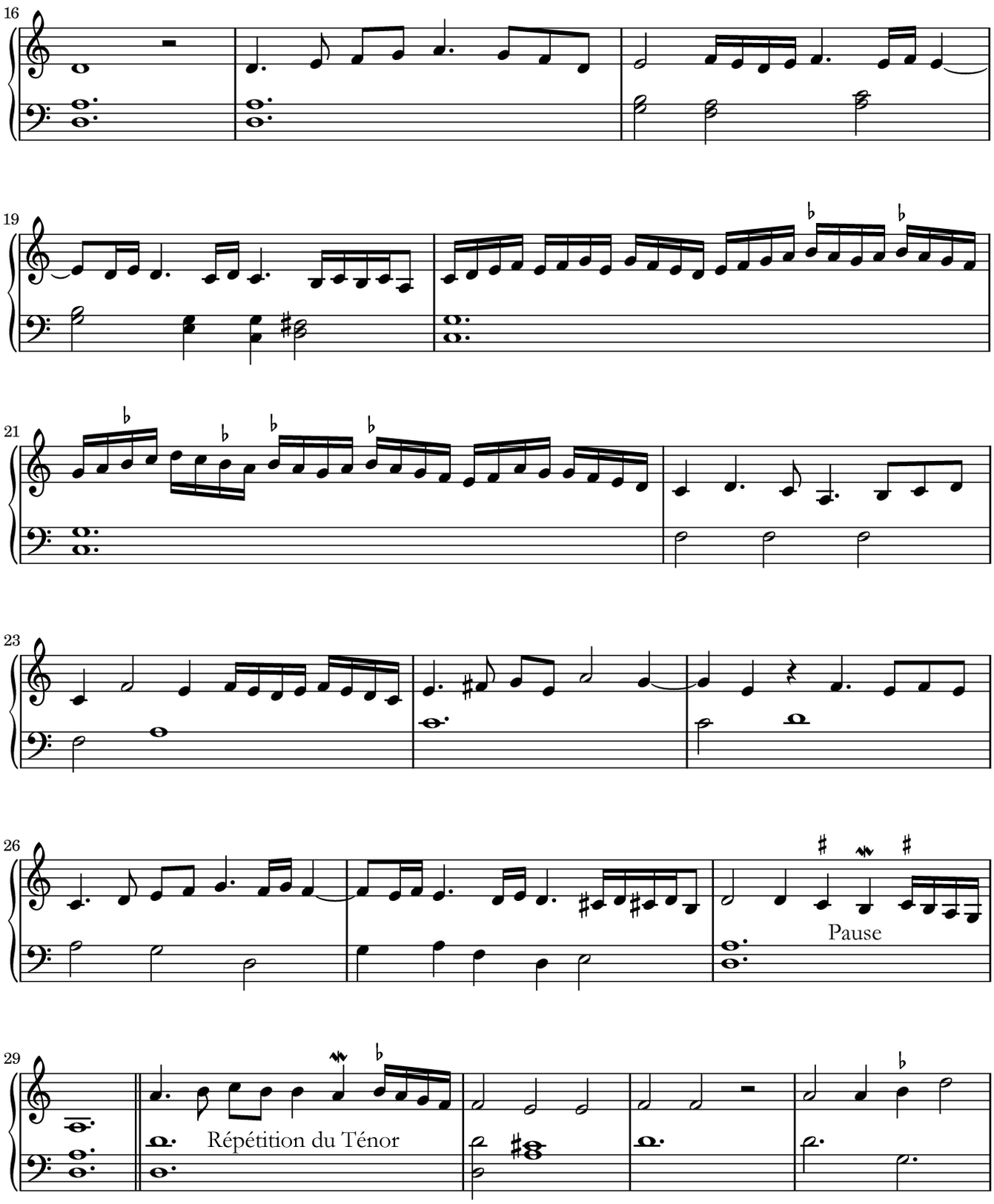

66
72
77
82

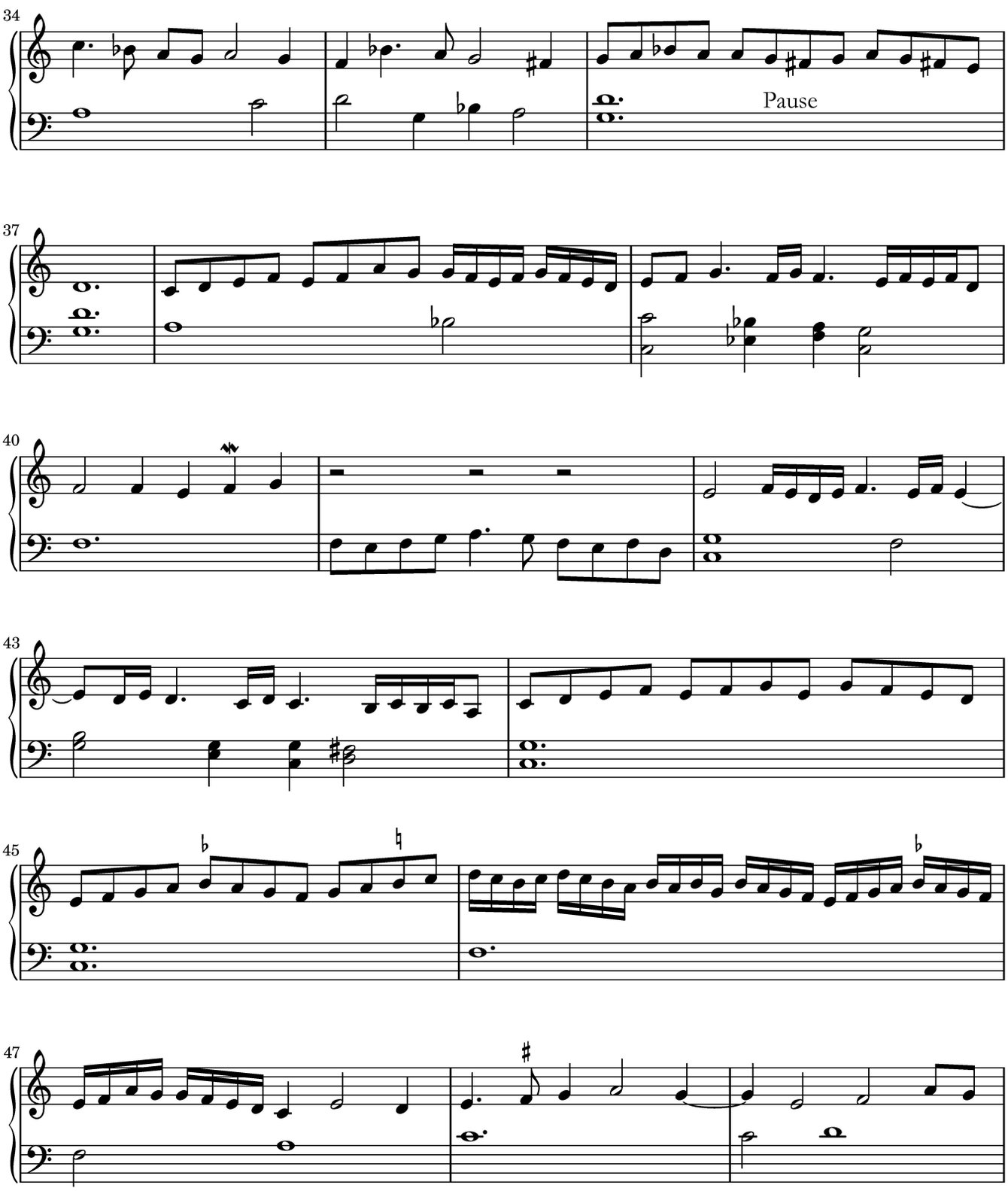
« Domit ein gut Jare »

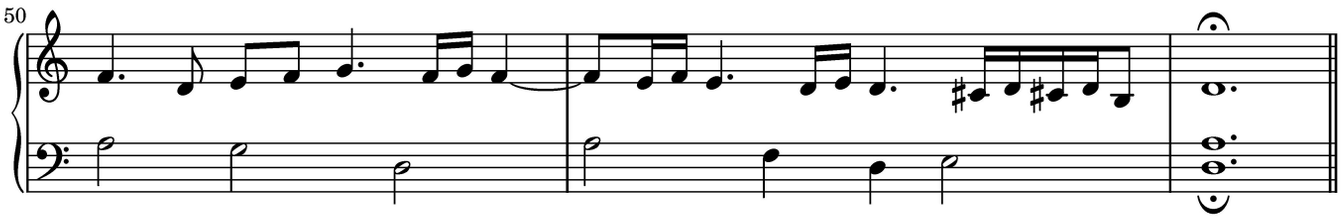


Tenor « Mein hercz jn hohen frewden ist »

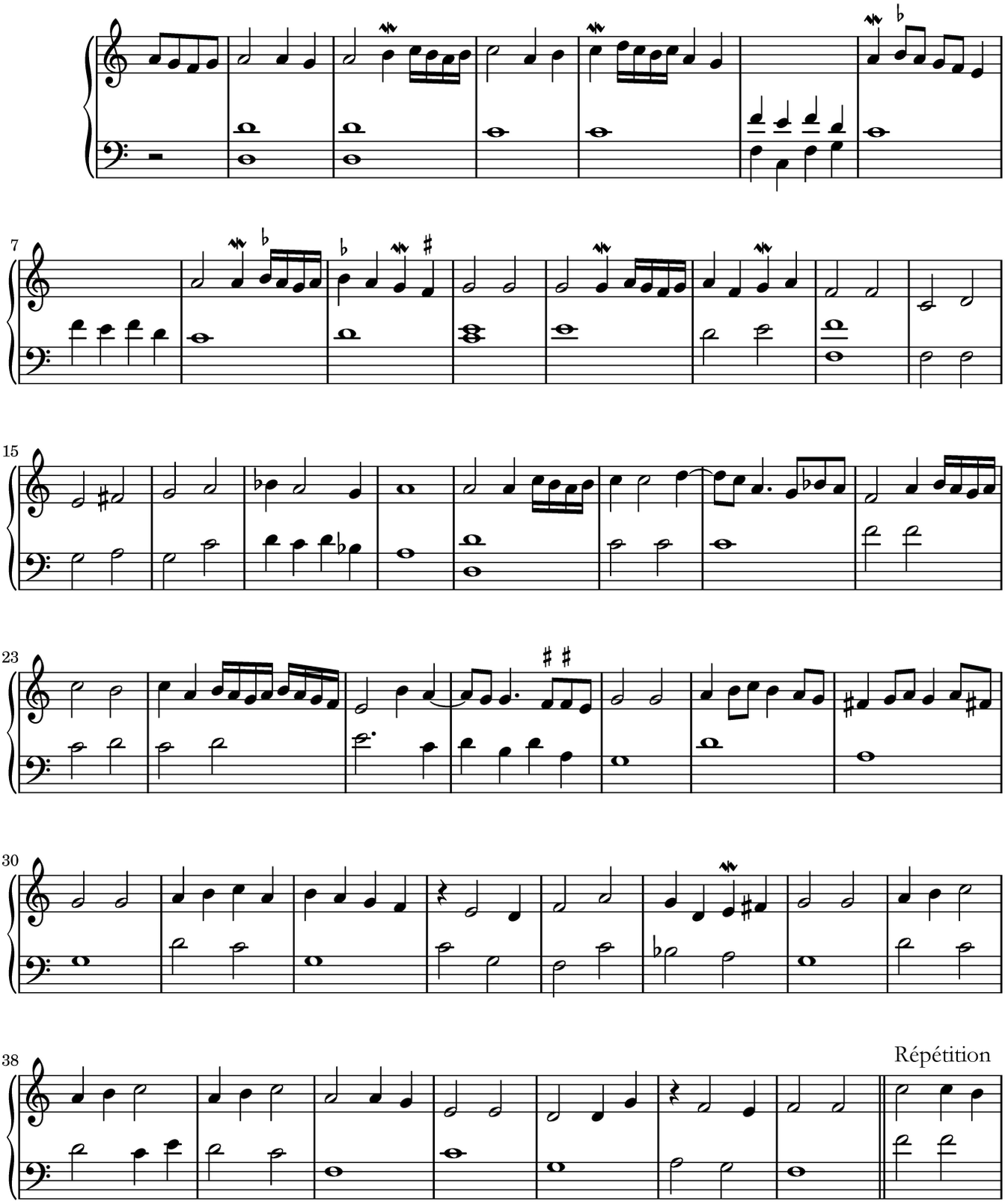


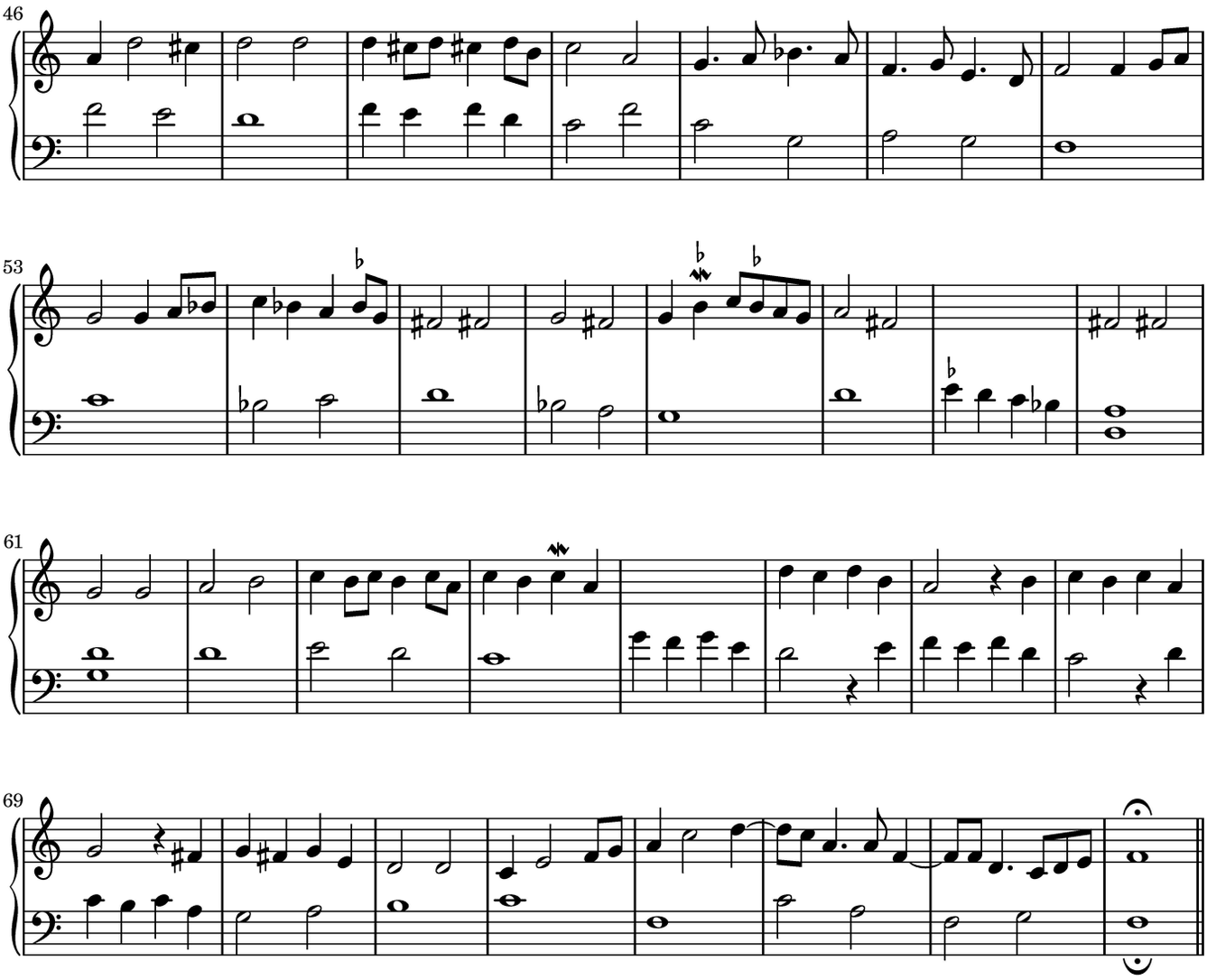

16
19
21
23
26
Pause
29
Répétition du Ténor


34
Pause
37
40
43
45
47

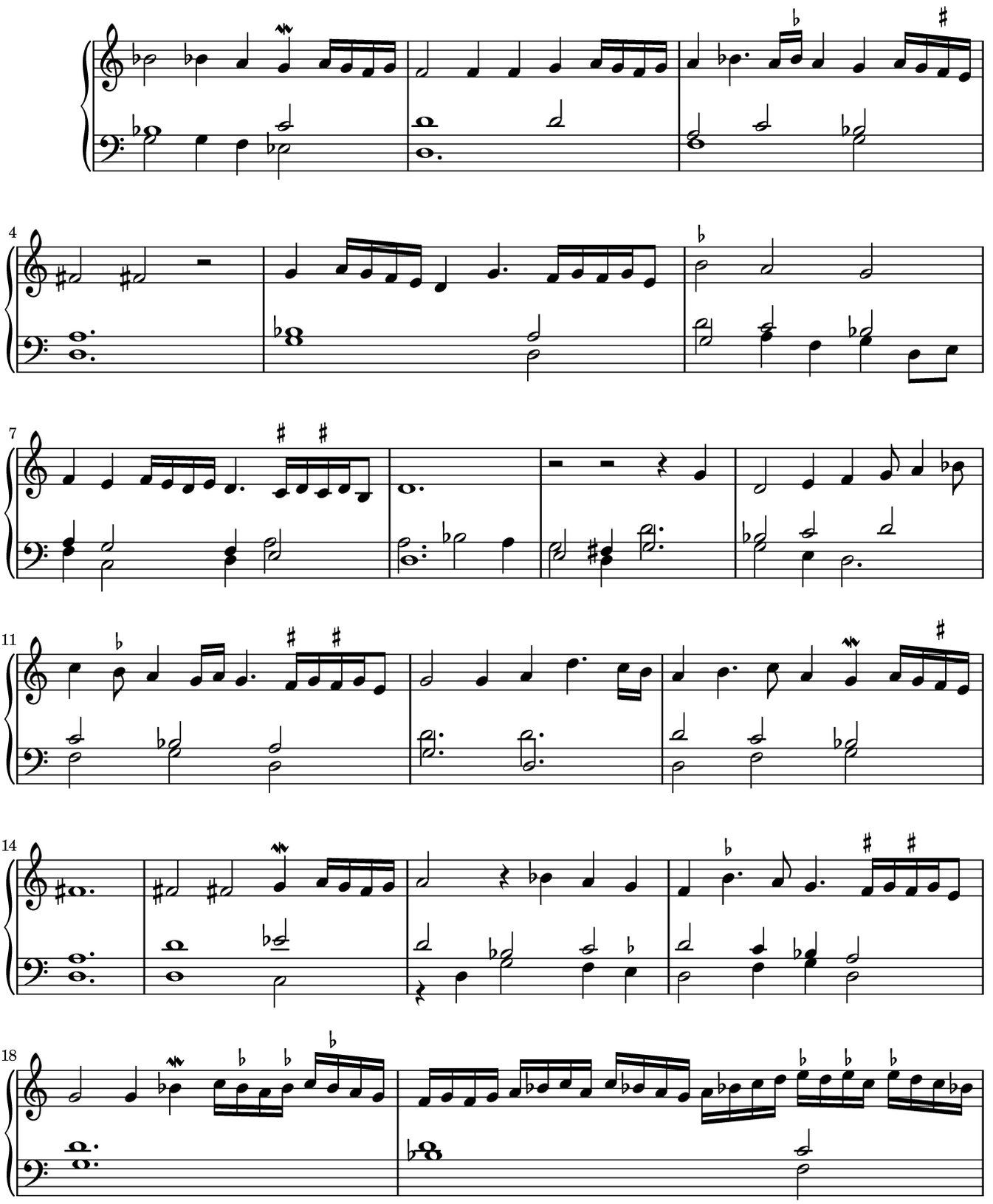

50

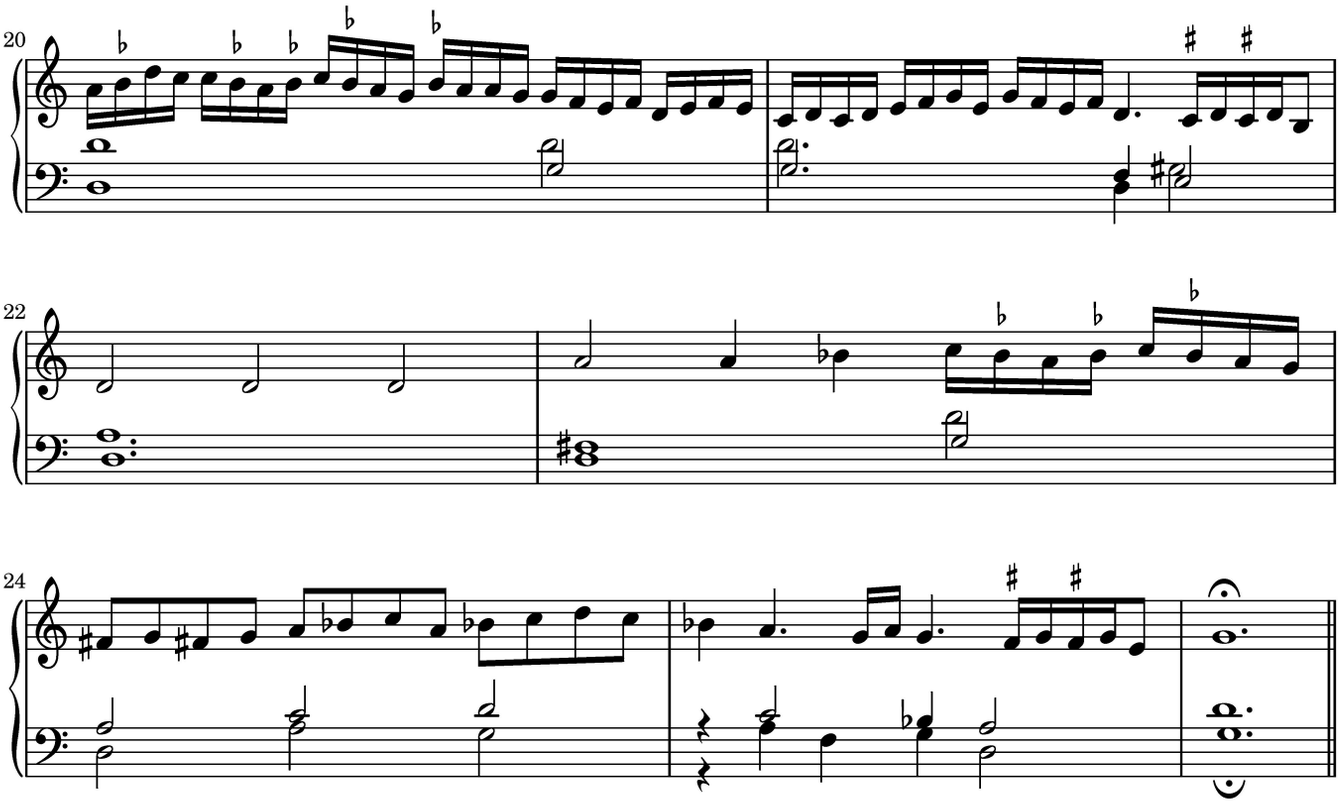
C. L.



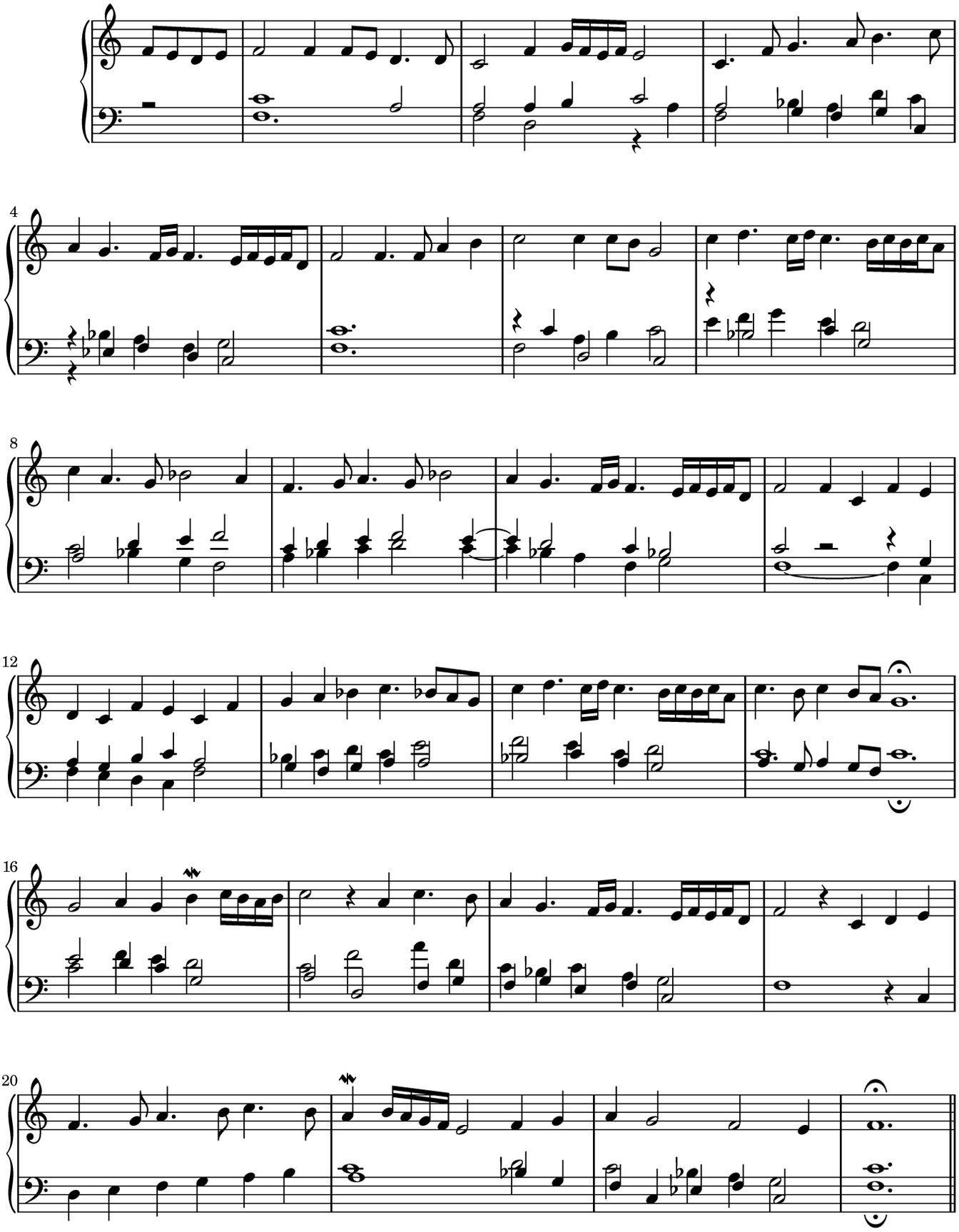

46
53
61
69

Wilhelmus legrant

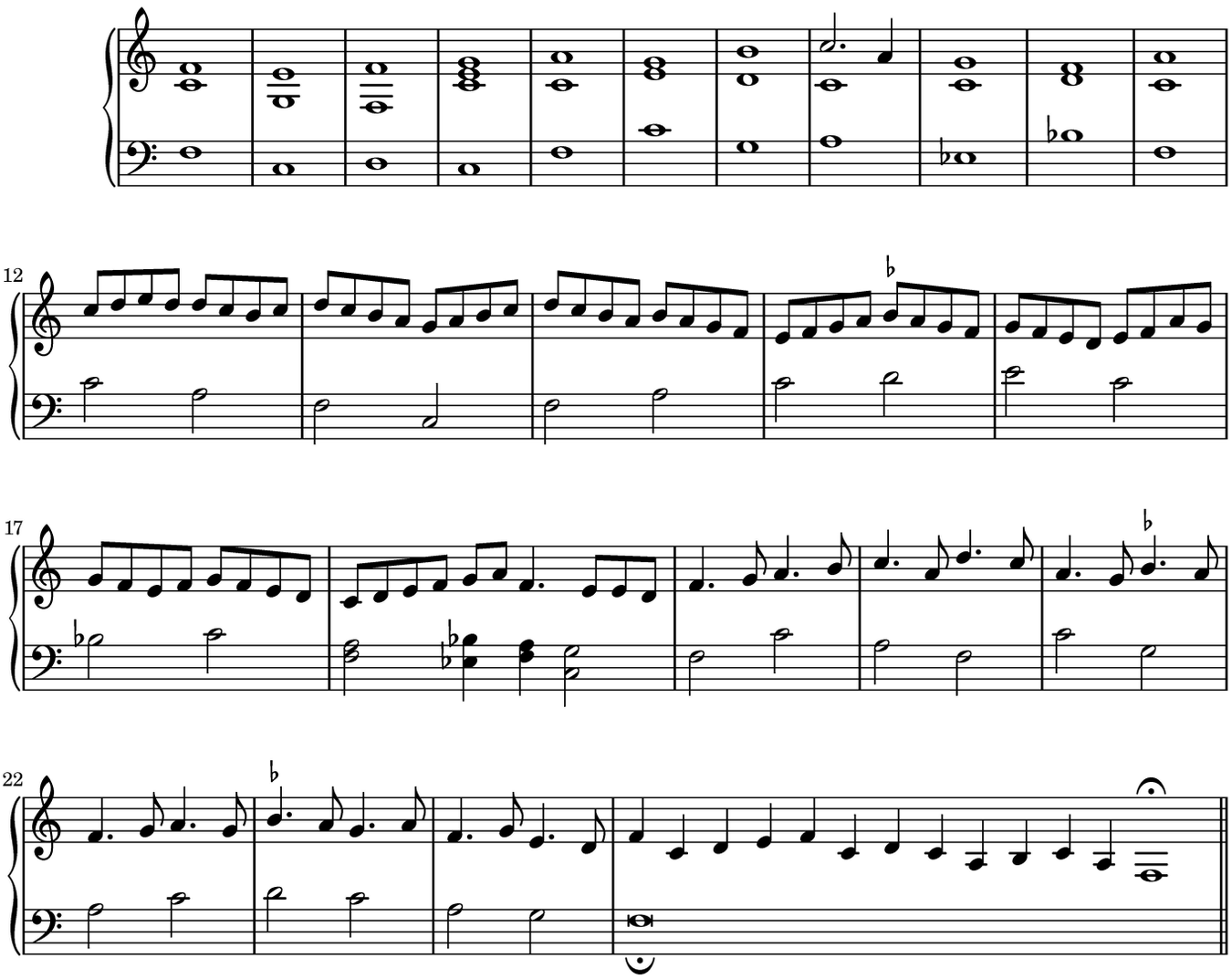



20
22
24

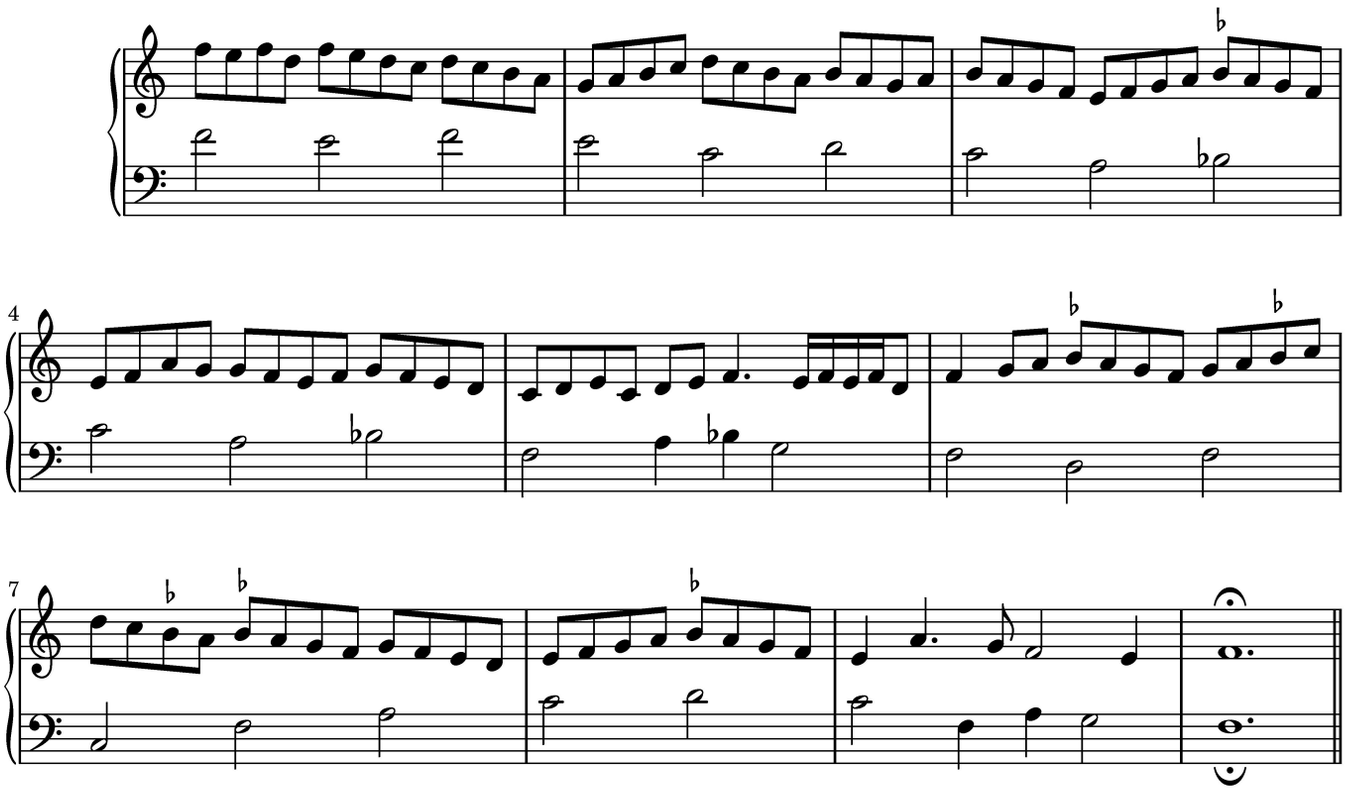
Paumgartner



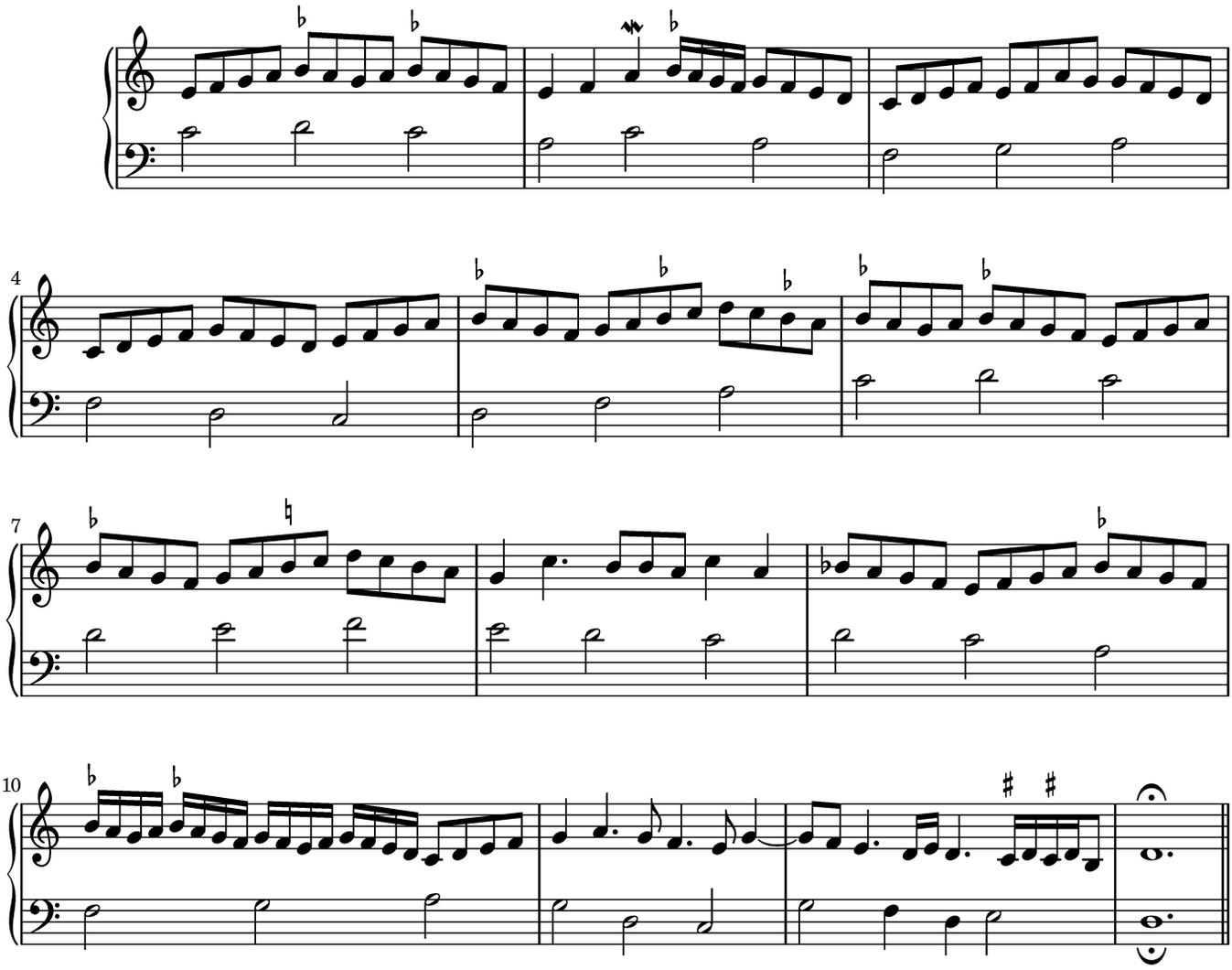
Préambule sur Fa



Préambule sur Fa



Préambule sur Ré



Notes sur la transcription

Ajouts graphiques

Pour une meilleure lisibilité, plusieurs éléments, non présents dans le manuscrit originel, ont été ajoutés.

- Dans les premiers exercices, une double barre sépare les montées des descentes.
- Lorsque des barres de mesure ou des figures de silence étaient absents, ils ont été notés.
- Une double barre a été adjointe avant les répétitions du Ténor, dans les pièces qui en comportent.
- Des points d'orgue ont été placés à la fin des pièces, figurés à l'origine par une *Longue*.

Figure particulière

Nous pouvons trouver à de nombreuses reprises la figure dans le manuscrit d'origine. Elle existe également dans d'autres manuscrits, dans lesquels elle équivaut à une triple ou quadruple croche. Mais les cas présents dans ce recueil laissent penser que cette interprétation est peu judicieuse. De même, dans d'anciennes transcriptions de ce recueil, les deux figures ont été interprétées comme une *noire pointée-croche*. Mais cela n'a pas été suivi dans cette transcription, car ce rythme a déjà sa propre graphie dans le manuscrit : .

Cette figure a donc été considérée ici comme la marque d'un agrément. Cette interprétation est confortée par le fait que, dans les dernières pièces du manuscrit, elle disparaît au profit des figures ou connues comme étant la marque d'un mordant inférieur, comme

l'atteste le traité de Hans Buchner[6].

Ordre des pièces

La pièce intitulée « *Autre montée et descente conjointe* » se trouve dans le manuscrit à la suite de « *Deuxième montée et descente par 3^{ces}* ». Dans cette transcription, elle a été placée après la « *Montée et descente conjointe* », ce qui semble plus approprié à la progression de cette méthode.

Corrections

La liste ci-dessous recense le contenu du manuscrit d'origine qui a nécessité quelques corrections. Voici les abréviations utilisées :

- sup = *Superius* = voix supérieure (main droite)
- ten = *Tenor* = voix inférieure (main gauche)
- ct = *Contretenor* = voix inférieure au-dessus ou en-dessous du *Tenor*
- mes. = mesure

- **Autre montée et descente conjointe (p. 14)**
  - ✗ cet exercice est noté après les montées et descentes par tierces
  - ✗ mes. 3 (ten) : aucune indication rythmique
  - ✗ mes. 5 (ten) : *sol* à l'octave aigüe
- **Montée et descente en tierces (p. 16)**
  - ✗ mes. 7 (ten) : *fa sol* sans indication rythmique
  - ✗ mes. 8 (ten) : *do blanche* à l'octave grave
- **Deuxième montée et descente en tierces (p. 18)**
  - ✗ mes. 3 (sup) : silence situé entre *ré* et *do*
  - ✗ mes. 6 (ten) : rythme = 3 *noires, blanche*; *do* à l'octave inférieure
  - ✗ mes. 21
    - sup : *lab sol fa#* à la fin de la mesure
    - ten : rythme = *noire, 2 blanches*
- **Montée et descente en quartes (p. 20)**
  - ✗ mes. 18 (ten) : aucune indication rythmique
  - ✗ mes. 21 (sup) : point en début de mesure
- **Autre montée et descente en quartes (p. 21)**
  - ✗ mes. 19 (ten) : aucune indication rythmique
  - ✗ mes. 24 (ten) : *mi* à l'octave aigüe
  - ✗ mes. 25 (sup) : *ré mi fa mi ré do#*
  - ✗ mes. 26 (sup) : le dernier *fa* est noté #
- **Montée et descente en quintes (p. 22)**
  - ✗ mes. 2 (ten) : *blanche, 2 noires, blanche*
  - ✗ mes. 14 (ten) : *la mi do* (en descendant)
  - ✗ mes. 16 (ten) : aucune indication rythmique
- **Autre montée et descente en quintes (p. 23)**

6 *Fundamentbuch von Hans von Constanz. Ein Beitrag zur Geschichte des Orgelspiels*, Carl Paesler, Vierteljahrsschrift für Musikwissenschaft, Volume 5, 1889.

- ✗ mes. 8 (sup) : indication rythmique peu claire
- ✗ mes. 8 (*sol fa#*) et mes.9 (sup) : notée une 2de au-dessus
- ✗ mes. 10 (ten) : *ré* à l'octave inférieure
- ✗ mes. 12 (ten) : *mi* à l'octave inférieure
- ✗ mes. 20 (ten) : aucune indication rythmique

➢ **Montée et descente en sixte (p. 24)**
- ✗ mes. 1 du premier exemple (ten) : indication peu claire pouvant laisser penser que le *Tenor* peut jouer soit *do do*, soit *la la*, soit *do la*, bien que le titre quant à lui étant explicite

➢ **Pauses (p. 25)**
- ✗ mes. 23-24 (sup) : *mi mi ré do# ré si la*
- ✗ mes. 33-34 (sup) : notées une 4te au-dessus

➢ **Répétitions simples sur les 6 hauteurs (p. 26)**
- ✗ *Répétition sur Fa* mes. 2 (sup) : le *si* est *bémol*
- ✗ *Répétition sur Sol* mes. 5 (sup) : le premier *sol* est #

➢ **Répétitions sur les 6 mêmes hauteurs (p. 28)**
- ✗ mes. 2 (ct) : rythme = 5 *noires*
- ✗ mes. 4
  - sup : absence du silence
  - ct : rythme = 4 *noires*
- ✗ mes. 5 (ct) : rythme = 3 *noires, blanche*
- ✗ mes. 6 (ct) : rythme = 5 *noires*
- ✗ mes. 2 (ct) : rythme = 5 *noires*
- ✗ mes. 7 (ct) : rythme = 5 *noires*
- ✗ mes. 8 (ct) : rythme = 5 *noires*

➢ **Méthode pour monter et descendre en Brèves (p. 29)**
- ✗ *Do-Ré-Do* mes. 1 (sup) : premier do = *croche*
- ✗ *Do-Do-Ré-Do* mes. 5 à 8 (sup) : notées une 3^{ce} en-dessous
- ✗ *Do-Do-Ré-Mi* mes. 2 (ten) : aucune indication rythmique
- ✗ *Fa-Mi-Ré-Do* mes. 7 (ten) : rythme = *blanche, noire, blanche, noire*
- ✗ *Do-Mi-Fa-Sol* mes. 3-4 (ct) : présence d'un *ré aigu* supprimé puis ajouté à nouveau ?
- ✗ *Do-Fa-Mi-Fa-Sol* mes. 4 (ct) : présence d'un *ré aigu*
- ✗ *Ré-Mi-Mi-Ré* mes. 3 (sup) : *si bémol*
- ✗ *Sol-Fa-Mi-Ré* mes. 3 (sup) : *3 blanches, 4 doubles-croches*
- ✗ *La-Sib-La-Sol-Mi-Ré* (ten) :
  - *la sib la sol <u>la</u> ré*
  - mes. 2-3 : aucune indication rythmique
- ✗ *Avant-dernière pièce* mes. 5 (ten) : aucune indication rythmique
- ✗ Dernière pièce :
  - mes. 6 (sup) : *2 croches, noire pointée, <u>noire</u>, blanche, noire*
  - mes. 12-13 (ten) : *ré* et *do* à l'octave inférieur
  - mes. 20 (sup) : dernier *ré* = *noire pointée*
  - mes. 20 (ten) : notation rythmique du premier *fa* peu claire

➢ **Magnificat du 6ème ton (p. 35)**
- ✗ mes. 11 : notée une 3^{ce} au-dessus mais corrigée à l'aide de 2 guidons rouges

➢ **Tenor « An avois » (p. 38)**
- ✗ mes. 3 (ten) : aucune indication rythmique

- **Tenor « Wach auff mein hort der lezocht dort her » (p. 40)**
  - ✗ mes. 21-22 (ten) : *do* noté une 8^{ve} en-dessous
  - ✗ mes. 26 (ten) : aucune indication rythmique

- **« Mit ganczem willen wünsch ich dir » (p. 42)**
  - ✗ mes. 7 et 8 (ten) : aucune indication rythmique
  - ✗ mes. 42-47 (sup) : notées une 3^{ce} au-dessus
  - ✗ mes. 36 (ten) : aucune indication rythmique
- **« O cle[mens] » (p. 44)**
  - ✗ mes. 4 (ten et ct) : rythme difficilement compréhensible
- **Tenor « Des klaffers neyden » (p. 46)**
  - ✗ mes. 1 (ct) : *mi* noté à l'8^{ve} inférieure
  - ✗ mes. 4 (ct) : *do* noté à l'8^{ve} inférieure
  - ✗ mes. 15 (ten) : *ré* noté à l'8^{ve} inférieure
  - ✗ mes. 16 (ten) : *fa* noté à l'8^{ve} supérieure
  - ✗ mes. 21 : terme *Pause* noté deux mesures plus loin
  - ✗ mes. 38 (sup) : *sol noire* noté #
- **« Ellend du hast » (p. 48)**
  - ✗ mes. 2 (ten) : aucune indication rythmique
  - ✗ mes. 9 (ten) : le *ré* semble être indiqué à l'8^{ve} supérieure
  - ✗ mes. 9 (ten) : le *do* est indiqué à l'8^{ve} inférieure
  - ✗ mes. 9 (sup) : *2 blanches, 3 noires*
  - ✗ mes. 27 (sup) : 3 *blanches, noire*
  - ✗ mes. 42 (sup) : *noire pointée, 3 croches, 2 noires*
  - ✗ mes. 45 (sup) : débute par une *noire*
  - ✗ mes. 53 (sup) : la *noire pointée* est indiquée comme étant une *blanche pointée*
- **Tenor « Benedicite almechtiger got » (p. 50)**
  - ✗ mes. 5 (ten) : aucune indication rythmique
  - ✗ mes. 11-12 (ten) : aucune indication rythmique
  - ✗ mes. 14 (sup) : 2ème *la = blanche*
  - ✗ mes. 15 (sup) : 5 dernières notes = *double-croches*
  - ✗ mes. 22 (sup) : *si = noire*
  - ✗ mes. 27 (ct) : *sol grave* (au lieu de *e aigu*)
  - ✗ mes. 27 à 29 (ten) : aucune indication rythmique
  - ✗ mes. 30 (ten) : *la ré do la*
  - ✗ mes. 36 (ten) : *8 noires*
  - ✗ mes. 38 (sup)
    - sup : *3 blanches, 2 noires*
    - ten : aucune indication rythmique
  - ✗ mes. 51 (sup) : 5 premières notes = *croches*
  - ✗ mes. 55 (ten) : aucune indication rythmique
  - ✗ mes. 61 (ten) : *ré = blanche*
  - ✗ mes. 66 (ten) : aucune indication rythmique
  - ✗ mes. 77 (sup) : *la la mi sol la*
- **« Domit ein gut Jare » (p. 53)**
  - ✗ mes. 10 (sup) : 5 dernières notes = *croches*
  - ✗ mes. 13 (sup) : 2 dernières notes = *croches*

- **Tenor « Mein hercz jn hohen frewden ist » (p. 54)**
  - ✗ mes. 7 (ten) : *mi re sol fa mi*
  - ✗ mes. 43 (ten) : *fa#* noté à côté de *ré*
  - ✗ mes. 50 (ten) : *la ré sol*

- **C. L. (p. 58)**
  - ✗ mes. 26 (ten) : *ré si ré si*
  - ✗ mes. 66 (ten) : *blanche, noire, soupir, noire ?*
- **Wilhelmus legrant (p. 60)**
  - ✗ mes. 1 (ct) : blanche pointée, 3 noires
- **Paumgartner (p. 62)**
  - ✗ mes. 7 (ten) : *ré* noté à l'octave inférieure
  - ✗ mes. 19 (ten) : *do* noté à l'octave supérieure
- **Préambule sur Fa (p. 63)**
  - ✗ mes. 15 (ten) : *do* noté à l'octave inférieure

Nos publications

Jouons et Chantons sur le Livre

Le Contrepoint à 2 Voix (à paraître)

Livrets Pratiques sur la Musique de la Renaissance

La solmisation au XVIème siècle

La notation rythmique aux XVème et XVIème siècles

Musique pour Clavier Avant 1600

Fundamentum Organisandi de Conrad Paumann

Les Fundamenta du Buxheimer Orgelbuch (à paraître)

Ce livre a été achevé en janvier 2010
Editeur : Association "Musique à la Renaissance" / 15, rue de l'église, 88270 Derbamont
Dépôt légal : Janvier 2010