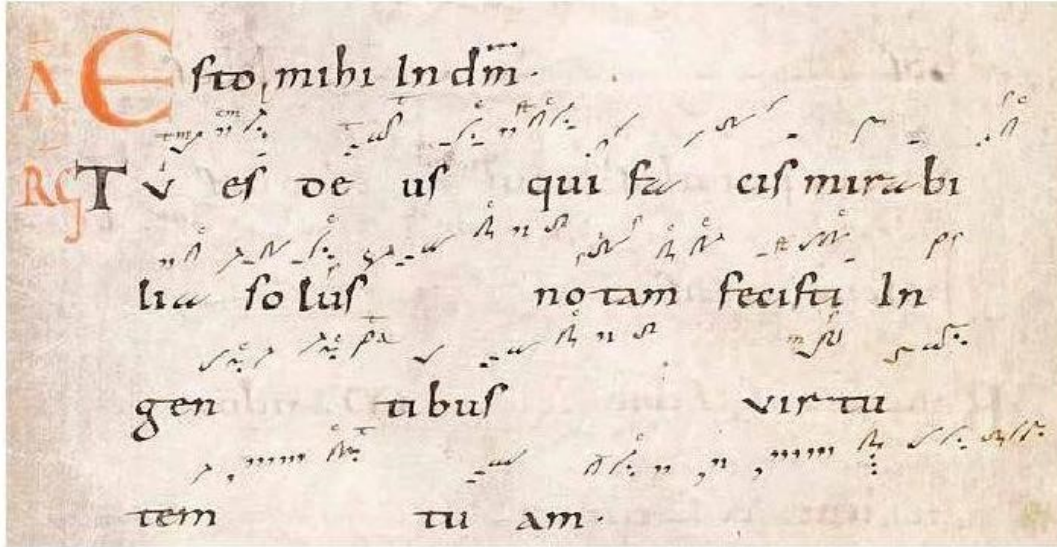

DIDATTICA E SAGGISTICA

Collana del Pontificio Istituto di Musica Sacra - Roma

III

Fulvio Rampi

Alessandro De Lillo

NELLA MENTE DEL NOTATORE

Semiologia gregoriana a ritroso

LIBRERIA
EDITRICE
VATICANA

2019

Prefazione

L'individuazione di un evento fondativo che sia all'origine della lunga avventura storica della semiologia gregoriana e della sua interpretazione è un'operazione complessa e, per certi versi, arbitraria. Non ripercorreremo in questa sede le molteplici vicende editoriali che hanno tracciato il cammino in cui, modestamente, ci andiamo a inserire, ma ci soffermeremo solo per un istante a riflettere sul nostro ruolo di testimoni storici di un percorso che, con la pubblicazione del *Graduale Triplex*, ha trovato quarant'anni fa la sua sintesi più efficace.

L'entusiasmo per il rinvenimento del *Tonario di Montpellier*, nel 1851, che com'è noto presentava duplice notazione, neumatica e alfabetica, la pubblicazione in Germania del secondo *graduale di Hermesdorff*, con neumi standardizzati, tra il 1876 e il 1882, e la scelta di destinare ben due volumi della *Paléographie Musicale*, alla fine dell'800, alla documentazione di più di cento versioni di un'unica composizione (il *graduale Iustus ut palma*), possono essere considerati come esempi significativi – scelti un po' casualmente fra molti altri – di un'attività incessante di ricerca e di sviluppo della conoscenza semiologica e della sua applicazione nella prassi. Un'attività intensa e ricca di importanti acquisizioni che – come la storia successiva ha mostrato con chiarezza – oggi appaiono come competenze ineludibili per chi voglia accostarsi con consapevolezza alla materia semiologica.

Le edizioni digrafiche e trigrafiche del secolo scorso hanno reso necessaria, ad esempio, la capacità di sviluppare uno sguardo sinottico, complessivo, che consideri simultaneamente il dato musicale e le prescrizioni ritmiche dei neumi. La pubblicazione e la digitalizzazione di migliaia di manoscritti ha reso imprescindibile una riconsiderazione critica di melodie storicamente stabilizzate e ha creato le premesse per la diffusione di competenze altrimenti riservate a pochi volenterosi specialisti.

Gli indubitabili progressi scientifici interni alla disciplina hanno reso disponibile, ai nostri giorni, un enorme patrimonio di conoscenze, di procedure e di materiali; ma, se è possibile individuare un limite in tale contesto, esso è costituito proprio dalla scarsa propensione all'innovazione didattica e a una certa pigrizia nella rielaborazione di forme di trasmissione del sapere che iniziano a presentare qualche elemento di obsolescenza.

Con la proposta metodologica contenuta nel presente volume si vuole indicare una via alternativa (e complementare) per la conoscenza semiologica, ma soprattutto si desidera sistematizzare il patrimonio di esperienze acquisite negli anni nell'ambito della nostra attività di docenti, nei Conservatori e nei Corsi di Canto Gregoriano. La sfida più audace che intendiamo proporre è quella che, con un mutamento di prospettiva, trasforma l'allievo da *fruitore* passivo del dato semiologico a *fautore* attivo della costruzione di linee neumatiche, provando a collocarsi “nella mente di un notatore” – sangaltese o metense – ripercorrendo i passaggi mentali necessari alla risoluzione delle molteplici problematiche implicite nella naturale complessità delle varianti melodiche.

La scelta di un metodo progressivo basato sull'applicazione delle leggi che via via si possono individuare (segnali inequivocabili di una inattesa mentalità positivista, per certi versi stranianti se si pensa al contesto altomedievale in cui sono state elaborate) è finalizzata, nei nostri intenti, a fornire gli strumenti utili per cimentarsi con la retroversione, esercizio di insostituibile efficacia per l'apprendimento dei meccanismi della semiologia gregoriana.

L'intenzione di conferire un taglio pratico e applicativo a questo volume – destinato peraltro a chi ha già intrapreso un percorso di studio nell'ambito della neumatica – ci ha convinti a snellire l'apparato critico e a rimandare ogni approfondimento bibliografico alle numerose pubblicazioni esistenti in materia, prime fra tutte la *Semiologia gregoriana* di E. Cardine e l'*Introduzione all'interpretazione del canto gregoriano* di L. Agustoni e J. B. Göschl.

Un sentito ringraziamento va alla dott.ssa Angela Dell'Armi per la sapiente predisposizione dei numerosi apparati grafici di cui il volume è provvisto e a tutti gli allievi dei nostri corsi che in questi anni hanno contribuito, con la loro passione genuina, all'elaborazione e alla realizzazione della nostra idea. Da ultimo, il nostro pensiero riconoscente non può che andare al M° Mons.

Vincenzo De Gregorio, per il sincero interesse mostrato fin dalle prime fasi di elaborazione del nostro lavoro e per averne condiviso gli intenti.

Gli autori

INDICE

<i>Presentazione</i>	pag. 7
<i>Prefazione</i>	9
CAPITOLO 1 - Dalla memoria al segno	11
Il progetto testuale	15
Il progetto estetico	30
Il progetto retorico – esegetico	55
Semiologia gregoriana e retroversioni	66
<i>Il neuma monosonico nel pensiero metense</i>	78
<i>La costruzione del neuma in campo aperto</i>	83
- S. Gallo	84
- Laon	86
<i>Liquescenza e logica binaria</i>	88
L'articolazione del neuma	92
<i>Stacco iniziale</i>	101
<i>Stacco finale</i>	101
<i>Stacco all'acuto</i>	102
<i>Stacco all'acuto e al grave in contesti unisonici</i>	103
<i>Stacco a metà salita e a metà discesa</i>	105
CAPITOLO 2 - La costruzione del segno	107
Logica binaria e regola matematica	107
Sillaba di due note ascendenti	109
<i>Regola della penultima nota e articolazione sillabica</i>	111
<i>Grafie speciali</i>	111
<i>Pes quassus</i>	112
<i>Virga strata in forma di pes</i>	114
<i>Quilisma – pes</i>	115
Sillaba di due note discendenti	115
<i>Grafie speciali – Pressus minor</i>	117
Sillaba di tre o più note ascendenti	118
<i>Regola dei due punti</i>	119
<i>Scandicus e salicus a tre note</i>	120
<i>Scandicus a quattro note</i>	123
<i>Scandicus quilismatico a tre e quattro note</i>	125
<i>Forme quilismatiche complesse</i>	126
Sillaba di tre note discendenti	127
<i>Regola ed eccezioni della virga in composizione</i>	129
Sillaba di tre note a movimento misto (senza unisoni)	131
<i>Torculus</i>	131
- <i>Torculus in contesti speciali</i>	132
- <i>Torculus di intonazione</i>	133
- <i>Torculus di preparazione d'accento</i>	134
- <i>Torculus di articolazione verbale</i>	135
- <i>Torculus in composizione</i>	136
<i>Porrectus</i>	138
Forme sviluppate dei neumi fondamentali	140
<i>Porrectus flexus</i>	143

<i>Scandicus flexus</i>	144
<i>Pes subbipunctis</i>	146
- <i>Virga e tractulus con episema in composizione</i>	148
<i>Porrectus e scandicus subbipunctis</i>	148
<i>Torculus e climacus resupinus</i>	149
CAPITOLO 3 - Combinazioni neumatiche	153
Neumi senza unisoni	153
Esempi di melismi in grafia semplice e con articolazioni	155
Costruzione di neumi con elementi unisonici	161
<i>Sillaba di due note all'unisono</i>	162
<i>Sillaba di tre note all'unisono</i>	165
<i>Sillaba di quattro o più note all'unisono</i>	169
Movimenti melodici con unisoni	172
<i>Unisono preceduto da movimento ascendente</i>	172
<i>Unisono seguito da movimento discendente</i>	178
<i>Unisono preceduto da movimento discendente</i>	189
<i>Unisono seguito da movimento ascendente</i>	193
<i>Unisono all'acuto</i>	194
<i>Unisono al grave</i>	202
<i>Unisono a metà salita</i>	205
<i>Unisono a metà discesa</i>	208
CAPITOLO 4 - Esercizi di retroversione	213
Esercizi (1 – 16)	214
Soluzioni	223
<i>Esercizio conclusivo</i>	236