

Melchior Neusidler: *Teutsch Lautenbuch* (1574) und Lautenfantasien

Transkription, Edition, Studien

Ya'qub Yonas N. El-Khaled, M.A., M.Mus.
Universitätsassistent, Institut 12 Oberschützen
Kunstuniversität Graz

1. Melchior Neusidler; das *Teutsch Lautenbuch*; Lautenfantasien
2. Forschungsstand
3. Forschungsfragen und –ziele, Methoden und Vorgehen
4. Neue Ansätze
5. Zusammenfassung

1.1 Melchior Neusidler (1530/31-1591)

- Lautenist, Komponist
- Verwandt mit:
  - Hans Neusidler (1508/9-1563)
  - Conrad Neusidler (1541-nach 1604)

1.2 Das *Teutsch Lautenbuch* (1574)

- Sammlung von 46 Stücken für 7-chörige Renaissancelaute
  - 28 Intabulierungen
  - 15 2-sätzliche Tänze
  - 3 Lautenfantasien

- Überlieferung

1.3 Lautenfantasien

- Eigenständigste Instrumentalgattung
- Neusidler: 22 Lautenfantasien/ Ricercare (8x IL, 3x TL, 11x Manuskript)

2. Forschungsstand

- Biographie:

1. Artikel/ Erwähnungen:

- Einige Erwähnungen in Artikeln oder wissenschaftlichen Publikationen ab 1900
- Ab 1950-er Jahren: Artikel zu den drei Neusidler-Lautenisten

2. Dissertationen/ Habilitationen:

- Ness, A.J., *The Herwarth Lute Manuscripts [...] – A Bibliographical Study with Emphasis on the Works of Marco dall’Aquila and Melchior Neusidler*, Dissertation, New York University, 1984.
- Tremmel, E., *Melchior und Conrad Neusidler – zwei Augsburger Lautenmeister des 16. Jahrhunderts. [...]*, Habilitationsschrift, Universität Augsburg, 2004.

- Werk:

1. Wissenschaftliche Editionen:

- Jacobs, C.T. (Hrsg.), *Collected Works of Melchior Neusidler – Intabolatura di Liuto (Venice, 1566)*, Ottawa, 1994.
- Tremmel, E., *Melchior und Conrad Neusidler – zwei Augsburger Lautenmeister des 16. Jahrhunderts. [...]*, Habilitationsschrift, Universität Augsburg, 2004.

2. Praktische Editionen:

- Klier, J. (Hrsg.), *Melchior Neusidler - Ausgewählte Lautenwerke 1566/1572*, München, o.J.
- Timpe, C. (Hrsg.), *Das Neue Augsburger Lautenbuch – 42 Stücke für Renaissancelaute von Melchior & Conrad Neusidler und Georg & Octavianus Secundus Fugger*, Berlin, 2015.

3.1 Forschungsziele

1. Wissenschaftlich-praktische Edition des TLs/ der Lautenfantasien
2. Klärung des Verhältnisses Druck – Manuskript
3. Sichtbarmachung der Werke Melchior Neusidlers

3.2 Beispiele Forschungsfragen

1. Kann die Repertoireauswahl und –zusammenstellung des TLs begründet werden?
2. Wie ist mit den enormen spieltechnischen Schwierigkeiten vieler Stücke umzugehen?
3. Wie verhalten sich handschriftliche und gedruckte Überlieferung zueinander?
4. Stellen handschriftliche Fassungen lediglich ‚Vereinfachungen‘ von gedruckten Werken dar?

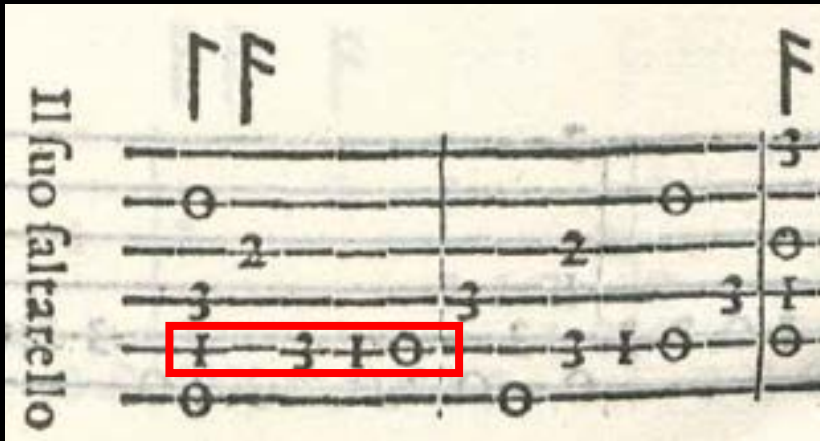
3.3 Methoden und Vorgehen

- Transkription des TLs und handschriftlich überlieferter Werke
  - Bei Intabulierungen: Vergleich mit Vorlage
- Vergleichende Analyse von Werken mit ‚doppelter‘ Überlieferung
  - Auftretende Unterschiede finden, benennen und erklären
- These des Repräsentationscharakters im Unterschied zum
Gebrauchsscharakter

4. Neue Ansätze

1. Wissenschaftlich-praktischer Ansatz

2. Berücksichtigung der doppelten Überlieferung

M. Neusidler – Saltarello antico, Il primo libro di Intabulatura [...], Venedig, 1566

M. Neusidler – Saltarello antico, Transkription: C. Jacobs (Abbildung entnommen aus: Yates, 2009, 52)

8.
 Maria Magdalenaë,
 quinq; vocum. Clemens
 non papa. Prima pars.

The image shows a handwritten musical score on aged paper. It features two staves of music with various notes and rests. Below the staves, there are several lines of numbers, likely representing a figured bass or a specific notation system. The text on the left side of the page identifies the piece as '8. Maria Magdalenaë, quinq; vocum. Clemens non papa. Prima pars.'

8. Maria Magdalenaë

Prima Pars. (5 v.)

Clemens non Papa/ M. Neusidler

The image displays a modern musical notation for the piece. It consists of two systems. The first system shows a treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a common time signature (C). The second system shows a bass clef with a common time signature (C). The notation includes various notes, rests, and accidentals, representing the melody and accompaniment of the piece.

48.

Maria Magdalena
& altera Maria.

		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
4 2	0	1 3 3 2 3 0 3 2 3 3 0 1 0					1 0 1 0 1 3 5 3 2 6 5 3 5					
		0					0					
4 2	0	1 2 3 2 3 2 0 2 3 0 1 0					1 3 2 0 3 2 3 2 0 2 3 0 1 3 1 3 1 0 3					
		0					0					

8.

Maria Magdalena,
quinq; vocum. Clemens
non papa. Prima pars.

The first system of musical notation consists of two staves. The upper staff contains a series of rhythmic symbols, including vertical lines, flags, and beams, representing notes and rests. The lower staff contains a sequence of numbers: 0, 2, 1, 0, 1, 0, 1, 4, 1, 3, 5, 0, 1, 4, 4, 1, 0, 1, 4, 1, 8, 4, 8. This system is divided into two measures by a vertical bar line.

48.

Maria Magdalena
& altera Maria.

The second system of musical notation is more complex, featuring multiple staves. The upper staff contains rhythmic symbols and accidentals (sharps). The lower staves contain numbers and some musical symbols. The system is divided into two measures by a vertical bar line.

Maria Magdalенаe

PL-Kj Mus. Ms. 40598, Nr. 48; TL 8

Clemens non papa/ M. Neusidler

48-1

48-2

TL 8

The image displays three systems of musical notation for a piece titled "Maria Magdalenae". Each system consists of a staff with rhythmic notation (numbers 0-3) and a staff with chord symbols (vertical lines and flags). The systems are labeled 48-1, 48-2, and TL 8. The notation is arranged in three systems, each with a staff of rhythmic notation and a staff of chord symbols. The first system (48-1) has a first staff with a bar line and a second staff with rhythmic notation. The second system (48-2) has a first staff with a bar line and a second staff with rhythmic notation. The third system (TL 8) has a first staff with a bar line and a second staff with rhythmic notation. The chord symbols are placed above the rhythmic notation. The rhythmic notation consists of numbers 0, 1, 2, 3, and 5, which represent fret positions on a lute. The chord symbols are vertical lines with flags, representing specific chords. The systems are arranged in three systems, each with a staff of rhythmic notation and a staff of chord symbols. The first system (48-1) has a first staff with a bar line and a second staff with rhythmic notation. The second system (48-2) has a first staff with a bar line and a second staff with rhythmic notation. The third system (TL 8) has a first staff with a bar line and a second staff with rhythmic notation. The chord symbols are placed above the rhythmic notation. The rhythmic notation consists of numbers 0, 1, 2, 3, and 5, which represent fret positions on a lute. The chord symbols are vertical lines with flags, representing specific chords. The systems are arranged in three systems, each with a staff of rhythmic notation and a staff of chord symbols.

9

┌	┐	┌	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐
3		3	3 2 3	3	2	3		3		3
5	6 5	2	2 0	2 0 2	0	0	0	2		0
5		1			0	1	0	1	3	0
5		1								0
7		3				3	3	3		2 0 2 3
		1			┐	┐	┐	┐		┐
					3	2	3			
					1 0 1 0	0	1 0	2	3	0
										0
										0
										2 0 2 3
┌	┐	┌	┐	┐	┌	┐	┐	┐	┐	┐
3		3	3 0	3	2	3		3		5
5	6 5	2	2 0	2	4	0		2		4
5		1			1	1	3			5
7		3				3	3			3
										2

Maria Magdaleneae – Prima Pars, Takt 9-10, Fassung PL-Kj Mus. Ms. 40598, Nr. 48 (oben, mitte), TL 8 (unten)

5. Zusammenfassung

- Melchior Neusidler = bedeutender Lautenist
- Unbekanntes und schwieriges Repertoire
- Verhältnis Druck – Manuskript
- Erkenntnisse, die auf andere Komponisten (z. B. Valentin Bakfark, Vincenzo Galilei) übertragbar sind

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

Literaturverzeichnis

- Jacobs, C.T. (Hrsg.), *Collected Works of Melchior Neusidler – Intabolatura di Liuto (Venice, 1566)*, Ottawa, 1994.
- Klier, J. (Hrsg.), *Melchior Neusidler – Ausgewählte Lautenwerke 1566/1572 Übertragen und für Gitarre*, Ricordi & Co., München, o.J.
- Ness, A.J., *The Herwarth Lute Manuscripts at the Bavarian State Library, Munich – A Bibliographical Study with Emphasis on the Works of Marco dall’Aquila and Melchior Neusidler*, Dissertation, New York University, 1984.
- Timpe, C., *Das Neue Augsburger Lautenbuch – 42 Stücke für Renaissancelaute von Melchior & Conrad Neusidler und Georg & Octavianus Secundus Fugger*, Berlin, 2015.
- Tremmel, E., *Melchior und Conrad Neusidler – zwei Augsburger Lautenmeister des 16. Jahrhunderts. Studien zu Leben und Werk*, Habilitationsschrift, Universität Augsburg, 2004.
- Yates, R., *Melchior Neusidler (1531-1590): Saltarello (antico)*, in: „Soundboard“ Vol. 35, Nr. 2, 2009.