

Secondo ciclo di seminari interdisciplinari Levi per i dottorati di ricerca con discipline musicologiche

Teoria musicale

L'organizzazione dello spazio sonoro dall'antichità all'età contemporanea

29 giugno, ore 9.00

Seminario 4

Remarks on the evolution of musical theoretical thinking during Byzantine and post-Byzantine times: The case of *Oktaechia* (the system of eight modes)

Maria Alexandru (Aristotle University, Thessaloniki)

Maria Alexandru was born in 1969 in Bucharest. She began her studies in Music Pedagogy at the State Conservatory "Ciprian Porumbescu" in her native town, and continued in Musicology, Latin and Byzantine Studies at Bonn University. In 1993 she was enrolled at Copenhagen University, where she took Byzantine Studies with Jørgen Raasted, and got the title of "Candidata philosophiae" in 1996. During her PhD studies, she spent several months in Athens, where she attended courses in Byzantine Music and Greek Folk Music held by professors Giorgos Amargianakis, Gregorios Stathis, Lycourgos Angelopoulos and Achilleas Chaldaiakis. Her PhD thesis at Copenhagen University (finished in 2000, under the supervision of Sten Ebbessen and Christian Troelsgård) concerns the Palaeography of Byzantine Music. In 1999 she got the Diploma for Byzantine Chant from the Conservatory "M. Spanou", Acharnai. During her studies she received scholarships from the Studienstiftung des Deutschen Volkes, and her post-doctoral research in Greece was supported by the Alexander von Humboldt Foundation (collaboration with prof. Ioannis Karavidopoulos and Panagiotis Skaltsis). Since 2002 she has been teaching Byzantine Music at the Aristotle University of Thessaloniki (since 2009 as assistant professor). Between 2009-2013 she took lessons in kanonaki at the School for Byzantine and Traditional Music "En Chordais", class of Anastasia Zachariadou. Her scientific work comprises four books and more than forty articles, mainly in the fields of Palaeography, Analysis, Historiography and Didactics of Byzantine Music. In 2006 she founded the *Study Group for Byzantine Musical Palaeography from the School of Music Studies of the Aristotle University in Thessaloniki* which aims to involve young people in the study of Byzantine Musical Palaeography. She has been awarded different distinctions for her scientific and didactic work.

Maria Alexandru ha studiato pedagogia della musica al conservatorio statale "Ciprian Porumbescu" di Bucarest, sua città natale, e poi musicologia, latino e bizantinistica all'Università di Bonn. Ha seguito (dal 1993) corsi di bizantinistica all'Università di Copenhagen con Jørgen Raasted, e ha ottenuto nel 1996 il titolo di Candidata philosophiae. Ad Atene ha frequentato i corsi di musica bizantina e musica popolare greca tenuti da Giorgos Amargianakis, Gregorios Stathis, Lycourgos Angelopoulos e Achilleas Chaldaiakis. Relatori della sua tesi di dottorato in paleografia bizantina all'Università di Copenhagen sono stati Sten Ebbessen e Christian Troelsgård. Nel 1999 ha conseguito il diploma di canto bizantino al conservatorio "M. Spanou" di Acharnai. Ha fruito di assegni di ricerca della Studienstiftung des Deutschen Volkes. I suoi lavori postodottorali in Grecia sono stati supportati dalla Fondazione Alexander von Humboldt (collaborazioni con Ioannis Karavidopoulos e Panagiotis Skaltsis). Dal 2002 è docente di musica bizantina all'Università "Aristotele" di Salonicco (professore associato dal 2009). Negli anni 2009-2013 ha studiato alla Scuola di musica tradizionale bizantina "En Chordais" (classe di Anastasia Zachariadou). La sua produzione scientifica comprende quattro volumi e una quarantina di saggi, soprattutto nei settori della paleografia, dell'analisi, della storiografia e della didattica della musica bizantina. Nel 2006 ha fondato lo *Study Group for Byzantine Musical Palaeography from the School of Music Studies of the Aristotle University in Thessaloniki*, che mira a coinvolgere i giovani nello studio approfondito della paleografia musicale bizantina. Ha ricevuto diversi riconoscimenti per il suo impegno scientifico e didattico.

ABSTRACT

Remarks on the evolution of musical theoretical thinking during Byzantine and post-Byzantine times: The case of *Oktaechia* (the system of eight modes)

The Byzantine modal system, known as *ὀκταηχία*, presents a fascinating history. Rooted in the ancient Greek theory about the *systema teleion* and the *harmoniai*, and making reference to King David and the music in the Old Testament, the eight Byzantine modes emerge in practice during the first Christian millennium.

Their first systematization, in the form of a collection of chants ordered according to the eight modes, is owed to St. John of Damascus (eighth century, Ὀκτώηχος). By the eleventh century, the *oktaechia* becomes a part of music theory (see the neumes list in the manuscript Lavra Gamma 67 from the Holy Mount Athos, f. 159r, and the treatise called *Hagiopolites*, redaction of the twelfth century, ed. Jørgen Raasted).

The apogee in the theoretical description of the Byzantine modal system is reached during the Palaeologan Renaissance (end of thirteenth century-1453), the period of the so-called *Kalophony* or Byzantine *Ars nova* (Williams). The basic propaedeutic text of Byzantine chant called *Papadike*, and several other treatises contain a wealth of didactic poems, texts and diagrams referring to the *oktaechia*, its intonation formulas (*apechemata*) and its solmization system called *parallage*.

The most renowned diagram, which offers a second systematization of the eight modes, is the *Trochos* by St. John Koukouzeles (ca. 1270 - † before 1340 [Stathis]). This diagram presents all the modes together in one scheme made up of four small wheels and a composed wheel with many concentric circles in the middle.

A turning point in the theoretical discourse concerning the eight modes is marked by the Anonymous of the manuscript Athens, National Library (Gr-An 968) from the seventeenth century (Zannos; ed. Emmanouel Giannopoulos), where each mode is represented on its own, with its own diagram in the form of a *psalterion*, and where details concerning the internal structure of the mode (e.g. structure according to the system of heptaphony, tetraphony, triphony or diphony) are supplied, allowing direct conclusions about the diatonic or chromatic genre to which each scale belongs.

In 1814-1815 the first attempts at measuring the Byzantine microintervals mathematically were carried out, in the context of the Reform of the Three Teachers (Chrysanthos of Madytos, Chourmouzos the Archivarion and Gregorios the Precentor, Constantinople), known as the New Method.

The octoechical system enters a third generalized reorganization, with an in-depth theoretical description of each mode, concerning its base, scales and intervals, cadential system, genre (diatonic, chromatic or enharmonic) and the relation to a certain compositorial repertory (sticheraric, heirmologic or papadic melodies). The theory of the eight modes in the New System was revised by the end of the nineteenth century (Patriarchal Commission, 1881-1883) and significantly enlarged during the twentieth century (Simon Karas 1982).

During this seminar students will be able to view the main sources of Byzantine Oktaechia, so as to take in a brief survey of the historical development, and to have a look at different systematization attempts of the modal System during Byzantine and Newer times - even by singing the musical examples directly.

Osservazioni sull'evoluzione del pensiero teorico-musicale in epoca bizantina e post-bizantina: il caso dell'Oktaechia (il sistema degli otto modi)

Il sistema modale bizantino, noto come ὀκτανῆχια (*oktaechia*) ha una storia avvincente. Radicata nella antica teoria greca del *systema teleion* e delle *harmoniai*, e rifacendosi al Re Davide e alla musica dell'Antico Testamento, gli otto modi bizantini emergono in pratica nel primo millennio cristiano. Si deve la loro prima sistematizzazione, nella forma di una raccolta di canti ordinati secondo gli otto modi, a san Giovanni Damasceno (Ὀκτώηχος, [Oktoechos], ottavo secolo).

Nell'undicesimo secolo l'*oktaechia* diventa una parte della teoria musicale (si vedano l'elenco di neumi nel manoscritto Lavra Gamma 67 del Monte Athos, f. 159r, e il trattato chiamato *Hagiopolites*, la cui redazione si colloca nel dodicesimo secolo (edizione moderna a cura di Jørgen Raasted).

Il vertice della descrizione del sistema modale bizantino si è raggiunto durante il Rinascimento paleologo (fine tredicesimo secolo-1453), il periodo della cosiddetta calofonia o «ars nova» bizantina (C. F. Abdy Williams). Il testo propedeutico fondamentale del canto bizantino, chiamato *Papadike*, e molti altri trattati contengono una profusione di poesie didascaliche, testi e diagrammi riguardanti l'*oktaechia*, le sue formule di intonazione (*apechemata*) e il suo sistema di solmizzazione detto *parallage*. Lo schema più famoso con una seconda sistematizzazione degli otto modi è il *Trochos* di san Giovanni Koukouzeles (ca. 1270-prima del 1340 [Gr. Th. Stathis]), che presenta tutti i modi insieme in un diagramma formato da quattro cerchi, fra i quali si trova un cerchio più grande contenente a sua volta molti cerchi concentrici.

Una svolta nella discussione teorica sugli otto modi è rappresentata dall'anonimo autore del manoscritto Gr-An 968 conservato alla Biblioteca Nazionale di Atene, del diciassettesimo secolo (Ioannis Zannos; ed. moderna Emmanouel Giannopoulos), che presenta ogni modo di per sé, con un suo specifico diagramma in forma di uno psalterion e che fornisce dettagli sulla sua struttura interna (in rapporto ai sistemi dell'eptatonia, tetrafonia, trifonia o difonia), consentendo di trarre direttamente conclusioni in relazione al genere cromatico o diatonico cui la scala appartiene.

Nel 1814-1815 si sono avuti i primi tentativi di misurare i microintervalli bizantini, nel contesto della Riforma dei tre maestri (Chrysanthos di Madytos, Chourmouzos l'Archivista e Gregorio il Precentor, di Costantinopoli), nota come il Nuovo metodo. Il sistema dell'*oktaechia* è oggetto di una terza riorganizzazione generale, con una descrizione approfondita di ogni modo, con riguardo alla sua base, alle scale e agli intervalli, al sistema delle cadenze, al genere (diatonico, cromatico, enarmonico) e alla relazione con un determinato repertorio compositivo (melodie sticherariche, irmologiche, papadiche). La teoria degli otto modi nel nuovo sistema è stata riveduta alla fine del diciannovesimo secolo (Commissione patriarcale, 1881-1883) e significativamente ampliata nel corso del ventesimo secolo (Simon Karas, 1982).

LETTURE CONSIGLIATE

TROELSGÅRD Christian (2011), *Byzantine Neumes. A New Introduction to the Middle Byzantine Musical Notation*, Copenhagen, Tusculanum Press, pp. 60-75 (Monumenta Musical Byzantine, Subsidia IX).

TROELSGÅRD Christian (2009), *A New Source for the Early Octoechos? Papyrus Vindobonensis G 19.934 and its musical implications*, in *Byzantine Musical Culture*, Proceeding of the 1st International Conference of ASBM, Attica (Greece), 2007, pp. 668-679 (<http://www.asbmh.pitt.edu/page12/Troelsgard.pdf>).

RAASTED Jørgen (1966), *Intonation Formulas and Modal Signatures in Byzantine Musical Manuscripts* Copenhagen, E. Munksgaard, pp. 1-9 e 162-165 (B, Serie Subsidia; Monumenta Musical Byzantine, Subsidia VII).