

MTO 32.1 Examples: Peter Schubert and Sylvain Margot, Rore's Arcane Counterpoint

(Note: audio, video, and other interactive examples are only available online)

https://www.mtosmt.org/issues/mto.26.32.1/mto.26.32.1.schubert_margot.html

Example 1. Madrigal #1, "Cantai mentre ch'i'arsi" mm. 1-7.

Cantus
Can - tai men - tre ch'i' ar - si del mio fo - co La vi - va fiam -

Altus
Can - tai men - tre ch'i' ar - si, Can - tai men - tre ch'i' ar - si

Quintus
Can - tai men - tre ch'i' ar - si del mio

Tenor
Can - tai men - tre ch'i' ar - si del mio fo -

Bassus
Can - tai men - tre ch'i' ar -

Example 2. #1, "Cantai mentre ch'i'arsi" mm. 1-22.

Cantus
 Can - tai men - tre ch'i' ar - si del mio fo - co La vi - va fiam -

Altus
 Can - tai men - tre ch'i' ar - si, Can - tai men - tre ch'i' ar - si

Quintus
 Can - tai men - tre ch'i' ar - si del mio

Tenor
 Can - tai men - tre ch'i' ar - si del mio fo -

Bassus
 Can - tai men - tre ch'i' ar -

8
 - ma ov' io mo - ren - do vis -
 del mio fo - co La vi - va fiam - ma ov' io mo - ren - do
 fo - co La vi - va fiam - ma, del mio fo - co La vi - va fiam - ma
 co La vi - va fiam - ma, del mio fo - co La vi - va fiam - ma ov' io mo - ren - do vis -
 si del mio fo - co La vi - va fiam - ma ov' io mo - ren - do vis -

16
 si, Ben che quant' io can - tai e quant' io scris -
 vis - si, Ben che quant' io can - tai e quant' io scris - si Di
 ov' io mo - ren - do vis - si, Ben che quant' io can - tai e
 si, ov' io mo - ren - do vis - si, Ben che quant' io can - tai
 si, Ben che quant' io can - tai e quant' io scris - si Di ma don -

Example 3. Repetition at beginnings of syntactic units in #1. The number under “int’s/voices” is the number of common intervals greater than one shared by two or more voices; the letters after the slash are the voices that share those intervals; parenthesized voices have incomplete repetitions; when there are no rests in any voice between elided verses, these are marked by an asterisk.

<u>Beginning of verse</u>	<u>int’s/voices</u>	<u>beginning of half-verse</u>	<u>int’s/voices</u>
1 Cantai mentre ch’i’ arsi	2/AQ	del mio foco*	3 /CT
2 La viva fiamma	4/CA	ov’io morendo vissi,	6/CQT
3 Ben che quant’io cantai	5/CBQ, 2 /AT	e quant’io scrissi	0
4 Di madonna e d’amor	4/TB (+ACQ)	fu nulla o poco.	4/CA, 4 /CB
5 Ma se i begli occhi ond’il mio cor s’accese	2 /TQ		
6 Del lor chiaro divin almo splendore*	2 /CQ		
7 Non m’havessero a torto fatto indegno,	0		
8 Col canto	0	havrei l’interno e grave ardore	3/QC, 7/BT
9 A gl’orecchi di tal fatto palese	6 /CQ, 2/BA		
10 Che pietà fora	0	ov’alberga ira e sdegno*.	3/CA
11 A gli amorosi strali fermo segno	7/BC(+AT)		
12 Sarei,	0	pieno di dolce aspro martiro	7/QT
13 Ov’hora in libertà	5/CA	piango e sospiro.	2/TQ
14 Ahi,	0	pace in cor d’amanti non ha loco.	3/CQB

Example 4. Repetition at beginnings of syntactic units in #10. The number under “int’s/voices” is the number of common intervals greater than one shared by two or more voices; the letters after the slash are the voices that share those intervals; parenthesized voices are incomplete repetitions; when there are no rests in any voice between elided verses, these are marked by an asterisk. The same letter can appear twice when a phrase of text is repeated in the same voice.

<u>Beginning of verse</u>	<u>int’s/voices</u>	<u>beginning of hemistich</u>	<u>int’s/voices</u>
1. Il mal mi preme,	0	et mi spaventa il peggio	2/BT, 2/QC
2. Al qual veggio sì larga et piana via	6/CA(CT), 6/TB		
3. Ch’i’ son intrato in simil frenesia	4/CQ(A)		
4. Et con duro pensier teco vaneggio	5/BA, 4/TQ, 5/QC	teco vaneggio	2/QT
5. Né so	0	e guerra o pace a Dio mi cheggio	4/CQ(BC),
6. Ché ’l danno è grave,	4/CQT(CA), 7/AB	et la vergogna è ria	2/CB
7. Ma perché più languir?	9/CAB	Di noi pur fia*	2/CB
8. Quel	0	ch’ordinato è già nel sommo seggio	2/CBABT, 3/QT
9. Ben ch’i’ non sia di quel grande honor degno	4/ACAT(QTBA)		
10. Che tu mi fai,	3/QTA	che te ne ’nganna amore	5/BA, 6/QT, 7/BC
11. Che spesso occhio ben san	3/CT(A)	fa veder torto	0
12. Pur d’alzar l’alma a quel celeste regno	20/CQ		
13. È ’l mio consiglio,	4/AB(CTQ)	et di spronare il core	2/CAT
14. Perché ’l camin è lungo,	6/CQC(ATQBCA)	e ’l tempo è corto	0

Example 5. #10 “Il mal me preme,” first quatrain (mm. 1–40). Brackets have been placed over thematic material that repeats at the beginnings of syntactic units; boxes enclose melodic strings that the computer has found.

- 2, -2, -2, -2 x 37
- 2, 2, 2, 2 x 34
- 2, -2, -2, -2 x 25
- 2, 2, 2, -2 x 15
- 1, -2, -2, -2 x 14

The image displays a musical score for the first quatrain of "Il mal me preme," spanning measures 1 to 40. The score is arranged in a grand staff with five vocal parts: Cantus, Altus, Quintus, Tenor, and Bassus. The lyrics are written below the notes. The score is annotated with various colored brackets and boxes highlighting specific melodic and rhythmic patterns. The annotations correspond to the patterns listed in the legend on the left. The score is divided into three systems, with measure numbers 8, 15, and 22 marking the beginning of each system. The lyrics are: "Il mal mi pre - me, et mi spa - ven - ta il peg - gio, Al qual veg - gio si lar - ga et pia - na vi - a, Al qual veg - gio si lar - ga et pia - na vi - a, Ch'i son in - tra - to in si - mil fre - ne - si - a, Et con du - ro pen - sier te - co va - neg -".

(Example 5, continued)

30

Et con du - ro pen - sier te - co va - neg - gio, Et con du - ro -
va - neg - gio, Et con du - ro pen - sier te - co va - neg - gio, Et con du -
-sier, Et con du - ro pen - sier te - co va - neg - gio, Et con du -
-co va - neg - gio, Et con du - ro pen - sier te - co va - neg - gio, Et con du - ro
-gio, Et con du - ro pen - sier te - co va - neg - gio, Et con du - ro pen - sier te -

37

pen - sier te - co va - neg - gio: Ne so,
- ro pen - sier te - co va - neg -
- ro pen - sier te - co va - neg - gio, te - co va - neg -
pen - sier te - co va - neg - gio, te - co
-co va - neg - gio, te - co va - neg -

Example 6. The second quatrain of #10 "Il mal me preme," mm. 40-87.

-2, -2, -2, -2 x 37

2, 2, 2, 2 x 34

2, -2, -2, -2 x 25

2, 2, 2, -2 x 15

1, -2, -2, -2 x 14

(Example 6, continued)

66

Ma per che piu lan - guir? di noi pur fi - a Quel
Ma per che piu lan - guir? di noi pur fi - a Quel ch'or -
che piu lan - guir? Ma per che piu lan - guir? di noi pur fi - a Quel ch'or -
piu lan - guir? Ma per che piu lan - guir? di noi pur fi -
piu lan - guir? Ma per che piu lan - guir? di noi pur fi - a

73

ch'or - di - na - to è gia nel som - mo seg - gio, ch'or - di - na - to è gia nel
- di - na - to è gia nel som - mo seg - gio, ch'or - di - na - to è gia nel som -
- di - na - to è gia nel som - mo seg - gio, ch'or - di - na - to è gia nel som - mo seg - gio, ch'or - di -
- a Quel ch'or - di - na - to è gia ch'or - di - na - to è gia nel som - mo seg - gio, ch'or -
Quel ch'or - di - na - to è gia nel som - mo seg - gio, ch'or - di - na -

80

som - mo seg - gio, ch'or - di - na - to è gia nel som - mo seg - gio, nel som - mo seg - gio.
- mo seg - gio, ch'or - di - na - to è gia, ch'or - di - na - to è gia nel som - mo seg - gio.
- na - to è gia nel som - mo seg - gio, ch'or - di - na - to è gia nel som - mo seg - gio.
- di - na - to è gia ch'or - di - na - to è gia nel som - mo seg - gio.
- to è gia nel som - mo seg - gio, ch'or - di - na - to è gia nel som - mo seg - gio.

(Example 7, continued)

109

-re, Che spes - so oc - chio ben san fa ve - der tor - to,
-re, Che spes - so oc - chio ben san ve - der tor - to, Che spes-so oc -
-re, Che spes - so oc - chio ben san fa ve - der tor - to, Che spes-so oc - chio ben san
-re, Che spes - so oc - chio ben san, Che spes - so oc - chio ben san fa ve - der
-re, Che spes - so oc - chio ben san, Che spes-so oc -

116

Che spes - so oc - chio ben san fa ve - der tor -
-chio ben san fa ve - der tor - to, fa ve - der tor - to, Pur -
fa ve - der - tor - to, fa ve - der tor - to,
tor - to, Che spes-so oc - chio ben san fa ve - der tor - to, Pur d'al -
-chio ben san fa ve - der tor - to, Pur -

(Example 8, continued)

145

go, e'l tem-po è cor - to, e'l tem-po è cor - to. Per - che'l ca - min è lun - go, e'l
Per - che'l ca - min è lun - go, e'l tem - po è cor - to, e'l tem - po è cor -
ca - min è lun - go, Per - che'l ca - min è lun - go, e'l tem - po è
ca - min è lun - go, Per - che'l ca - min è lun - go, e'l tem-po è cor - to,
è lun - go, e'l tem-po è cor - to, Per - che'l ca - min è lun - go, Per - che'l ca -

153

tem - po è cor - to, e'l tem - po è cor - to, Per - che'l ca - min è lun - go, Per -
to, Per - che'l ca - min è lun - go, Per - che'l
cor - to, Per - che'l ca - min è lun - go, Per - che'l ca - min è
Per - che'l ca - min è lun - go, e'l tem - po è cor - to, e'l tem - po è
-min è lun - go, e'l tem - po è cor - to,

159

che'l ca - min è lun - go, e'l tem - po è cor - to.
ca - min è lun - go, e'l tem - po è cor - to.
lun - go, e'l tem - po è cor - to e'l tem - po è cor - to.
cor - to, Per - che'l ca - min è lun - go, e'l tem - po è cor - to.
Per - che'l ca - min è lun - go, e'l tem - po è cor - to.

Example 9. The yellow-boxed [2, -2, -2, -2] string as it occurs in five longer melodies throughout #10. a. mm. 19–27; b. mm. 27–39; c. mm. 62–72; d. mm. 121–31; e. mm. 133–39

Cantus

20 21 22 23

Ch'i son in - tra - to si - mil fre - ne - si - a

Quintus

24 25 26 27

Ch'i son in - tra - to si - mil fre - ne - si - a

Altus

28 29 30 31

Et con du - ro pen - sier te - co va neg - gio

Cantus

31 32 33 34

Et con du - ro pen - sier te - co va neg - gio

Quintus

32 33 34 35

Et con du - ro pen - sier te - co va neg - gio

Altus

33 34 35 36

Et con du - ro pen - sier te - co va neg - gio

Cantus

36 37 38 39

Et con du - ro pen - sier te - co va neg - gio

(Example 9, continued)

Cantus
Ma per - che più lan - guir Ma

Altus
Ma per - che più lan - guir Ma

Tenor
Ma per - che più lan - guir Ma

Quintus
Ma per - che più lan - guir di noi pur fi - a

Bassus
Ma per - che più lan - guir di noi pur fi - a

Quintus
Pur d'al - zar l'al - ma a quel ce - le - ste re - gno

Cantus
Pur d'al - zar l'al - ma a quel ce - le - ste re - gno

Cantus
et di spro - na - re il co - re, et

Tenor
et di spro - na - re il co - re, et

Example 10. The opening of #10 "Il mal me preme," mm. 1–9. Switches of hexachord are indicated by dotted lines.

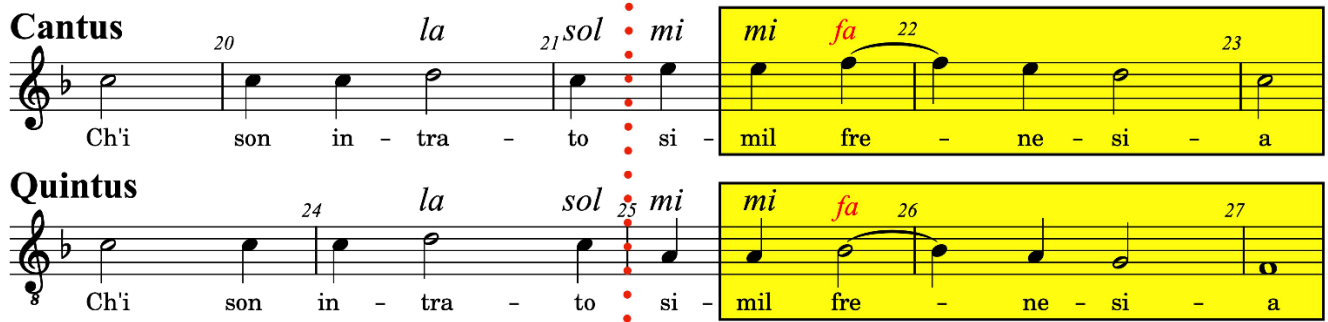
The musical score consists of five staves, each representing a different voice part. The lyrics are written below the notes, and solfège syllables (ut, re, mi, fa, fa, mi, re, re) are written in red below the notes. Colored brackets (red, blue, green, yellow) and dotted lines indicate hexachord switches. The lyrics for each voice part are as follows:

- Cantus:** ut re mi fa fa fa mi re re ta il peg - gio, Al
- Altus:** Il mal mi pre - me, et mi spa-ven - ta il peg - gio, et mi spa-ven -
- Quintus:** ut mi mi fa mi fa mi re re il peg - gio, et mi spa-ven - ta il peg
- Tenor:** ut mi mi fa mi et mi spa-ven - ta il peg - gio,
- Bassus:** ut re mi fa fa re fa fa ut re fa fa ut

Example 11. *Inganno* in #10 "Il mal me preme."

Cantus *la* *sol* *mi* *mi* *fa* *22* *23*
Ch'i son in - tra - to si - mil fre - ne - si - a

Quintus *la* *sol* *mi* *mi* *fa* *26* *27*
Ch'i son in - tra - to si - mil fre - ne - si - a

The image shows two staves of music. The top staff is for the Cantus part, and the bottom staff is for the Quintus part. Both staves show a melodic line with lyrics underneath. The lyrics are "Ch'i son in - tra - to si - mil fre - ne - si - a". The Cantus part has notes for measures 20, 21, 22, and 23. The Quintus part has notes for measures 24, 25, 26, and 27. The notes for measures 22 and 26 are highlighted in yellow. The notes for measures 22 and 26 are labeled with "mi" and "fa" in red. The notes for measures 23 and 27 are labeled with "23" and "27" respectively.

Example 12. Flexed versions of the "che spesso occhio ben san" theme.

T m.109

A m.109

Q m.110

C m.111

T m.112

B m.113

C m.116

The image shows seven staves of music, each representing a different voice part. The staves are labeled as follows: T m.109, A m.109, Q m.110, C m.111, T m.112, B m.113, and C m.116. Each staff shows a melodic line in a different voice part. The notes are connected by lines, indicating a continuous melodic theme. The staves are arranged vertically, with the top staff being the Tenor part and the bottom staff being the Bass part.

Example 13. Summary of themes in #10 “Il mal me preme” by verse. “/” = hemistich caesura made by rest; “theme” = longest bracketed melody at beginning of syntactic unit; “x2” = number of voices that carry the longest statement of a bracketed theme, or a theme combined with a boxed string; “2 themes x2ea.” = each of the two themes occurs twice.

Verses

1. Il mal mi preme, / et mi spaventa il peggio
2. Al qual veggio sì larga et piana via
3. Ch’i’ son intrato in simil frenesia
4. Et con duro pensier / teco vaneggio

5. Né so / se guerra o pace a Dio mi cheggio
6. Ché ’l danno è grave, / et la vergogna è ria
7. Ma perché più languir? / Di noi pur fia
8. Quel / ch’ordinato è già nel sommo seggio

9. Ben ch’i’ non sia di quel grande honor degno
10. Che tu mi fai, / che te ne ’nganna amore
11. Che spesso occhio ben san / fa veder torto

12. Pur d’alzar l’alma a quel celeste regno
13. È ’l mio consiglio, / et di spronare il core
14. Perché ’l camin è lungo, / e ’l tempo è corto

Thematic presentations

Example 5

2 themes in *inganno* / 2 themes x2ea.
 2 themes x2ea. (+ *contrapunto fugato*)
 1 theme + string x2
 3 (2 themes x2ea., 1 theme + string x2) / 1 theme x2

Example 6

(one interval) / 1 theme x2
 3 (2 themes + strings x3, 1 theme x2) / 1 theme x2
 1 theme + string x3 / 1 theme x2
 (one note) / 2 (1 theme x4, 1 theme x2)

Example 7

3 (1 theme x4, 1 theme x3, 1 theme x2)
 1 theme* x3 / 3 themes x2ea.
 1 theme x2 + flexing

Example 8

1 theme** + strings x2ea.
 2 themes x2ea. / 1 theme x3
 1 theme x5 / 1 theme x2

* the first theme in verse 10 is the same as that beginning verse 9

** the first theme of verse 12 is the longest in the madrigal, at 21 notes

Example 14. a) #5 "Solea," mm. 37–43. In addition to the green-boxed string, two other counterpoints to the "Che spesso nel suo vol-" theme also reappear later in the madrigal: the red-boxed string and the yellow-boxed string (the latter comes back in its own point of imitation in mm. 118–34, not shown here). b) #5 "Solea," mm. 45–53.

37

Cantus
 Altus
 Quintus
 Tenor
 Bassus

45

Cantus
 Altus
 Quintus
 Tenor
 Bassus

Example 15. a) #16, "Far potess'io," mm. 29–35. b) #16 "Far potess'io," mm. 115–30. The large repeating block appears in a dashed box.

29

Cantus
 Ce-lan-do gli oc-chi a me si dol-ci et re-i, Ce-lan-do gli oc-chi a me

Altus
 fug-ge, Ce-lan-do gli oc-chi a me si dol-ci et re-i, Ce-lan-do gli oc-chi a me si dol-

Quintus
 ge, Ce-lan-do gli oc-chi a me di dol-ci et re-i, Ce-lan-do gli oc-chi a

Tenor
 scon-de et fug-ge, Ce-lan-do gli oc-chi a me si dol-ci et re-

Bassus
 Ce-lan-do gli oc-chi a me si dol-ci et re-i, Ce-lan-do gli oc-chi a me si dol-ci et

(Example 15, continued)

115

Cantus
cia, Non rom-pe 'l son - no suo, Non rom-pe 'l son-no suo s'el - la l'a-scol - ta, Non rom-pe 'l son - no suo, s'el - la

Altus
rom-pe 'l son - no suo, Non rom-pe 'l son - no suo s'el - la l'a - scol - ta, Non rom-pe 'l son

Quintus
rom - pe 'l son-no suo, s'el - la l'a - scol - ta, se'el - la l'a - scol - ta, Non rom-pe 'l son - no suo, s'el - la l'a -

Tenor
Non rom - pe 'l son - no suo, s'el - la l'a - scol - ta, Non rom - pe 'l son - no suo, s'el - la l'a - scol -

Bassus
cia, Non rom-pe 'l son - no suo, s'el - la l'a - scol - ta, s'el - la l'a - scol - ta. Non rom-pe 'l son - no suo s'el

123

l'a - scol - ta, s'el - la l'a - scol - ta, Non rom-pe 'l son - no suo, Non rom-pe 'l son - no suo s'el la l'a - scol -

no suo, s'el la l'a - scol - ta, Non rom-pe 'l son - no suo, Non rom-pe 'l son - no suo, s'el la l'a - scol

scol - ta, Non rom - pe 'l son - no suo, s'el - la l'a - scol - ta, s'el - la l'a - scol -

ta, Non rom-pe 'l son - no suo, Non rom - pe 'l son - no suo, s'el - la l'a - scol - ta, Non rom -

la l'a - scol - ta, s'el - la l'a - scol - ta, Non rom-pe 'l son - no suo, s'el - la l'a - scol - ta, s'el - la l'a -

130

la l'a - scol - ta, Non rom-pe 'l son - no suo, s'el - la l'a - scol - ta.

la l'a - scol - ta, Non rom-pe 'l son - no suo, s'el la l'a - scol - ta.

l'a - scol - ta, Non rom-pe 'l son - no suo, s'el - la l'a - scol - ta, s'el - la l'a - scol - ta.

ta, Non rom - pe 'l son - no suo, s'el - la l'a - scol - ta, s'el - la l'a - scol - ta.

ta, s'el - la l'a - scol - ta, Non rom-pe 'l son - no suo s'el - la l'a - scol - ta, l'a - scol - ta.

Example A. Column 1: the interval content of the strings in the top five; column 2: the rank of the string when compared to other strings in the top five in any individual madrigal(s); column 3: the rank of the string in the collection as a whole.

Strings found in the top 5	Rank in the top 5	Rank in the whole collection
2,2,2,2	1	1
-2,-2,-2,-2	2	2
-2,-2,-2,2	3	3
2,-2,-2,-2	4	4
2,2,2,-2	5	5
-2,-2,2,2	6	6
-2,-2,-2,1	7	7
-2,2,2,2	8	8
1,-2,-2,-2	9	9
2,2,2,1	10	10
2,2,-2,-2	11	11
1,2,2,2	12	12
3,-2,-2,-2	13	13
-2,-2,1,-2	14	14
-2,1,-2,-2	15	15
-2,1,-2,1	16	16
1,1,-2,-2	17	17
-3,2,2,2	18	19
1,-2,2,2	19	20
4,-2,-2,-2	20	22
-2,-2,1,2	21	23
1,2,-2,-2	22	26
-2,-3,2,2	23	33
1,1,-2,1	24	43
1,1,2,-2	25	45
2,1,2,-2	26	48
1,2,1,2	27	62
-2,1,-3,2	28	81
2,3,-2,-2	29	84
-2,-2,-4,4	30	353

