

Tertulia Divertimento

Junio y julio de 2007

CICLO SOBRE BÉLA BARTÓK

1881 Nagyszentmiklós, Hungría

1945 Nueva York

MAPA DE HUNGRÍA

Extensión: 93.000 km²
Población: 10 millones

ALGO DE HISTORIA

- **En el año 892 llegan los magyares.**
- **Dominio extranjero durante siglos.**
- **En 1918 termina el imperio austrohúngaro y el país es desmembrado. Partes van a Rumania, Checoslovaquia, Yugoslavia, Austria, Polonia e Italia.**
- **1940-45: ¿Colaborar o no colaborar con los nazis?**
- **1949 –1989: República popular (régimen comunista)**
- **1956: Supresión soviética de un levantamiento.**
- **1989: Los comunistas abandonan el monopolio del poder.**
- **Un tercio de la población húngara vive en el exterior.**

ALGO SOBRE LA LENGUA

- **Pertenece a la familia de lenguas finougrias junto con el finlandés y el estonio.**
- **Un alfabeto latino modificado se usa para la lengua escrita a partir del siglo XIII.**
- **Las tildes definen la pronunciación de las vocales. No hay artículos.**
- **El acento va siempre en la primera sílaba.**

Bartók Béla (1881–1945)

Bartók Béla élete és műve – ismét egyszer – különösen időszerűnek tűnik. Az európai integráció korábban soha nem remélt mértékben látszik megvalósulni. A 20. század első felében, amikor is két „világ”-háború osztotta meg Európát, távolinak tűnhetett bármi ilyesféle remény. És mégis, éppen Bartók kiapadhatatlan és elfogulatlan érdeklődése (illetve, ahogy ő maga kifejezte: szeretete) a különböző népek, szomszédnépek, etnikumok parasztzenéje iránt ma is példaértékű.

BARTÓK Y LA LENGUA HÚNGARA

- **Los lingüistas se han interesado en la relación entre lengua y música.**
- **Patrones de acentuación y entonación en el compositor se relacionan con la lengua.**
- **Una nota corta acentuada seguida de una larga no acentuada es una característica de Bartók.**
- **Oigamos las voces de Bartók y Kodály.**

UN PAÍS CULTO

(especialmente en música)

- **Compositores: Liszt, Lehár, Bartók, Dohnányi, Kodály, Ligeti...**
- **Muchos directores de orquesta.**
- **Cuartetos: Húngaro, Vegh, Takács...**
- **Muchos pianistas y violinistas.**
- **Grandes escritores contemporáneos: Imre Kertész (*Sin destino*) y Sándor Márai (*El último encuentro*).**

INFLUENCIAS SOBRE BARTÓK-1

- **Cuando estudiante, Wagner y Liszt.**
- **En 1902, al oír “Así hablaba Zaratustra”, Strauss se convierte en su ideal. Compose poco más tarde el poema sinfónico “Kossuth”.**
- **Beethoven.**
- **1905-1918: estudio de la música folclórica del este de Europa. Uno de los fundadores de la etnomusicología.**
- **El impresionista francés Debussy (“Pelléas y Mélisande”)**

INFLUENCIAS SOBRE BARTÓK-2

- Un gran exponente del género de los cuartetos en el siglo XX.**
- Bartók, un ecléctico, asimila las tendencias del siglo XX.**
- Estudió muy detenidamente la música de los siglos XVII y XVIII (Bach).**
- (Clasificación con reservas): Sus primeras obras tienden a lo romántico, las posteriores a lo clásico.**

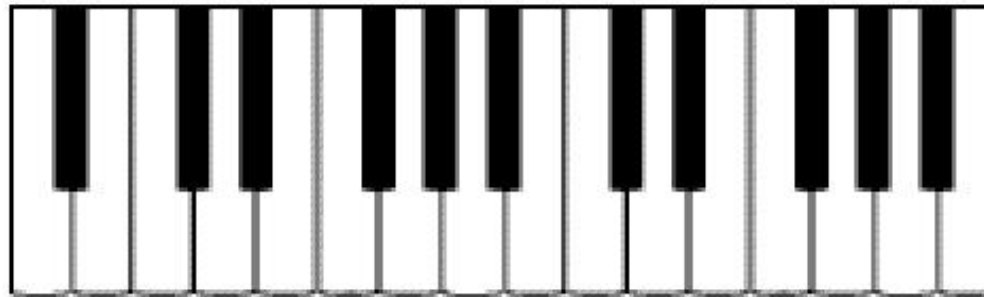
¿Por qué Bartók?-1

- **Fusión de lo nacional húngaro con la música del siglo XIX para abrir un nuevo camino en la música del siglo XX.**
- **Una nueva gramática musical que incluye disonancias, bitonalidad, ostinatos melódicos y rítmicos, utilización estructural de la ornamentación, la repetición variada...**
- **Stravinsky, Schönberg y Bartók.**

¿Por qué Bartók?-2

- **Desafío a Schönberg: “Es posible usar las 12 notas en serie, de mil maneras diferentes, y seguir siendo tonal”.**
- **Gran melodista y contrapuntista. La música es impulsada por la línea melódica y el ritmo.**
- **Motivos formados por dos o tres notas crecen y proliferan orgánicamente.**

SOBRE TONALIDAD Y ATONALIDAD

Do

Si

- **La música tonal de Occidente privilegia escalas de siete notas (escalas diatónicas).**
- **Tonalidad de Do mayor (puede incluir alteraciones).**
- **Hay 12 escalas mayores y 12 escalas menores.**

ATONALIDAD Y CROMATISMO

- En la atonalidad se emplean series con todas las 12 notas.**
- Se dice que esas escalas de 12 notas son escalas cromáticas.**
- Se habla de cromatismo cuando en una escala diatónica hay tendencia a incluir muchas notas ajenas a las siete de la escala correspondiente (alteraciones).**

SYMPHONY No.5

Ludwig van Beethoven
(1770-1827)
Op.67

BEETHOVEN

Sinfonía No. 5

Primer movimiento:

Ejemplo del tratamiento del motivo inicial Sol-Sol-Sol-Mi

I
Allegro con brio (♩.108)

10

2 Flauti

2 Oboi

2 Clarinetti (B♭) *zu 2* *ff*

2 Fagotti *zu 2* *p*

2 Corni (E♭)

2 Trombe (C)

Timpani (C.G)

Violino I *ff* *p*

Violino II *ff* *p*

Viola *ff* *p*

Violoncello *ff* *p*

Contrabasso *ff*

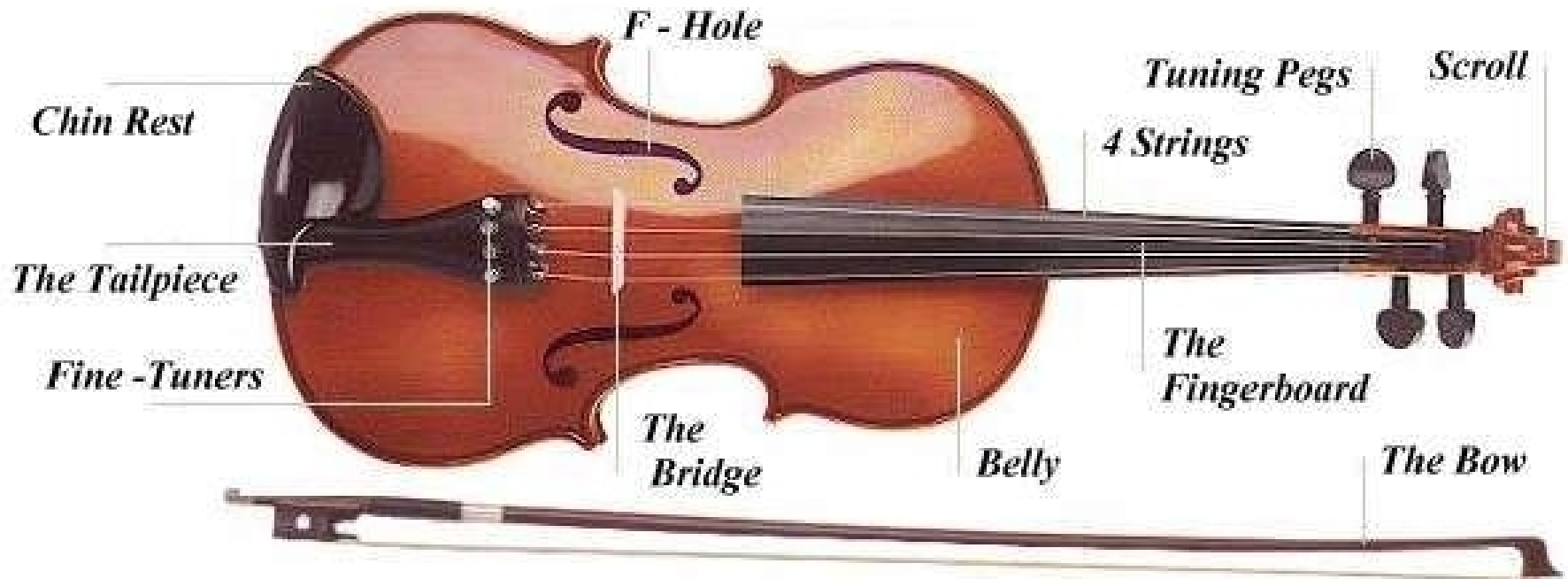
The image displays a page of a musical score for the first movement of Ludwig van Beethoven's Symphony No. 5. The score is written for a full orchestra and includes parts for woodwinds, strings, and percussion. The key signature is one flat (B-flat major or D minor), and the time signature is 4/4. The tempo is marked 'Allegro con brio' with a metronome marking of quarter note = 108. The score shows the initial motif, 'Sol-Sol-Sol-Mi', which is played by the strings (Violino I, Violino II, Viola, Violoncello, and Contrabasso) and the Clarinets (B-flat) and Bassoons. The woodwinds and strings play this motif with a forte (ff) dynamic, while the Bassoons play it with a piano (p) dynamic. The score is numbered 10 at the top right.

¿Por qué Bartók?-3

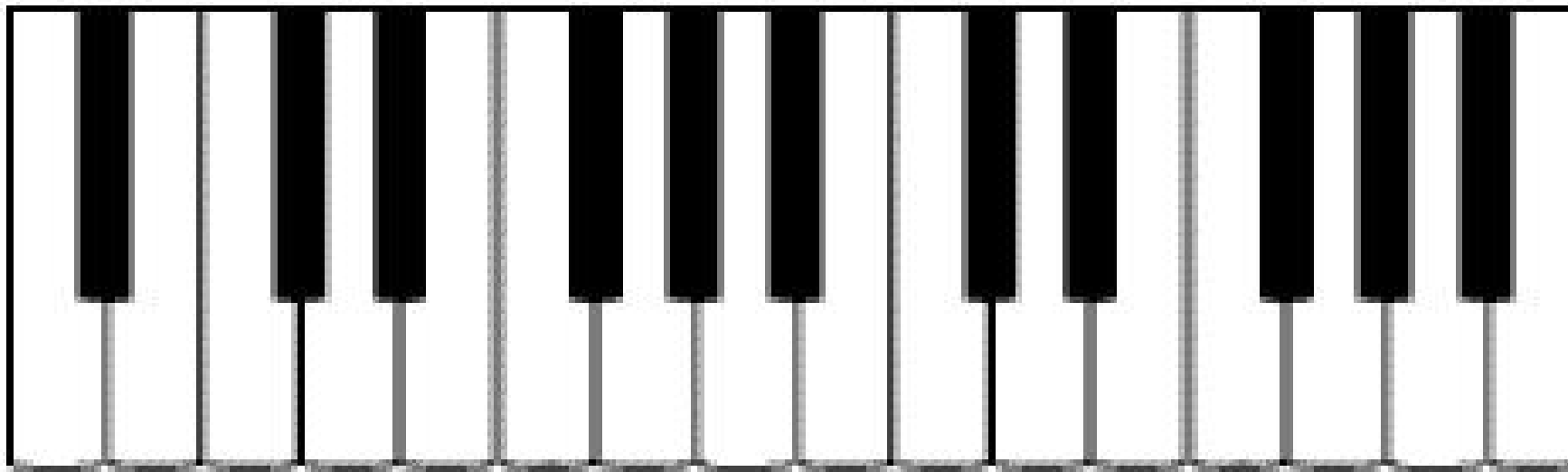
- **Uso percusivo del piano y aún de las cuerdas.**
- ***Ponticello* (arco cerca del puente del instrumento de cuerdas).**
- ***Col legno* (utilización de la madera del arco).**
- **Empleo de cuartos de tono.**

Ponticello: cerca del puente

Col legno: golpear la cuerda con la varilla en vez de hacerlo con las crines

Cuartos de tono

Do Re Mi Fa Sol La Si Do

Sucesión de intervalos: tono-tono-semitono-tono-tono-tono-semitono

Cuarto de tono: mitad de un semitono

Instrumentos de cuerda con trastes y sin trastes

¿Por qué Bartók?-4

Comentarios de Pierre Boulez

- **Bartók es una suerte de síntesis entre el Beethoven tardío y el Debussy maduro.**
- **Elogia al Bartók cuyo cromatismo se acerca a Berg y Schönberg.**
- **Su música carece de coherencia interior.**
- **El compositor es un residuo de los impulsos nacionalistas del siglo XIX.**

¿Por qué Bartók?-5

- **Un hombre íntegro y un espíritu libre.**
- **Un patriota húngaro pero con visión humanista más allá de las fronteras de su patria.**
- **Otro compositor que siguió los caminos del exilio.**

AUDIO Y AUDIOVISUAL

- **Escucharemos una pieza sorprendente del compositor (“Allegro barbaro” de 1911).**
- **Iniciaremos el documental húngaro “Raíces”, de 180 minutos, que repasa el desarrollo personal y artístico de Bartók, y que sólo presenta palabras de cartas y estudios del propio compositor, amén de valiosas imágenes históricas.**

VISIÓN GENERAL DE LA OBRA DE BARTÓK

CÁMARA

ESCENA

- **ÓPERA:** “El castillo de Barbazul” (1911, revis. 1912, 1918)
- **BALLET:** “El príncipe de madera” (1914-1917)
- **PANTOMIMA:** “El mandarín milagroso” (1918-1919, orquestación 1923)
- Seis cuartetos
- Tres quintetos con piano
- Cuatro sonatas para violín y piano
- 44 dúos para 2 violines (1933)
- Sonata para 2 pianos y percusión (1937)
- “Contrastes” para violín, clarinete y piano (1938)
- Sonata para violín solo (1944)

...

VISIÓN GENERAL DE LA OBRA DE BARTÓK

PIANO

- **Dos sonatas y una sonatina**
- **14 bagatelas (1908)**
- **10 piezas fáciles (1908)**
- **Numerosas danzas y canciones**
- **Piezas para niños**
- **“Allegro barbaro” (1911)**
- **“Al aire libre” (1926)**
- **“Microcosmos” (1923, 32-39)**
- ...

CONCIERTOS

- **Para piano: No. 1 (1926), No. 2 (1930-31) y No. 3 (1945).**
- **Para violín: No. 1 (1907-8), No. 2 (1945)**
- **Para viola (1945), completado por Serly.**
- **Dos rapsodias para violín y una para piano.**
- ...

VISIÓN GENERAL DE LA OBRA DE BARTÓK

ORQUESTA

- **Poema sinfónico Kossuth (1903)**
- **Suite de danza (1923)**
- **Música para cuerdas, percusión y celesta (1936)**
- **Divertimento para orquesta de cuerdas (1939)**
- **Concierto para orquesta (1942-43, revis. 1945)**
- ...

CORAL

- **Cantata profana (1930)**
- **“De los viejos tiempos” (1935)**

• ...

CANCIONES

- **Numerosas canciones (Hungria, Rumania, Eslovaquia, Ucrania)**
- ...

BARTÓK Y EL FOLCLOR NACIONAL

- **Desde 1905 Bartók y Kodaly colaboran para rescatar la música húngara auténticamente popular (campesina).**
- **Diferente de la música gitana de ciudad.**
- **Cilindros de Edison, transcripción y notas.**
- **Antiguas: melodías pentatónicas relacionadas con Asia Central y Siberia.**
- **Más recientes: melodías heptatónicas.**
- **Mezcla de las dos escalas.**

BARTÓK Y EL FOLCLOR NACIONAL

- **Estudio de música folclórica de países adyacentes, especialmente Rumania.**
- **También música turca y árabe (norte de África),**
- **Las fuentes populares como base para un renacimiento que superase el agotado Romanticismo.**
- **La preservación del legado folclórico y su presencia en las composiciones de Bartók.**

BARTÓK Y EL “FOLCLOR IMAGINARIO”

Mihai Radulescu (1970)

Ritmos, formas melódicas, procedimientos vocales e instrumentales de la melodía popular auténtica son la base para la desusada expresión del compositor.

La melodía popular es la substancia de su propia música.

Con la amalgama de músicas provenientes de diferentes pueblos, en especial del Danubio, junto con su propia intuición, Bartók ha creado el “folclor imaginario”.

Es imaginario porque significa una síntesis.

Es imaginario porque está penetrado, en la arquitectura y la fuerza expresiva de sus obras, de un espíritu que ya no es propio del folclor sino del arte musical clásico que ante todo sigue la tradición alemana.

PRIMER EJEMPLO

- **Danzas folclóricas rumanas, Sz.56, 1915, en versión original para piano (Zoltan Kocsis):**

Danza del bastón, danza del fajín, danza del zapateado, danza del corno, polca rumana y danza rápida.

- **Arreglo para violín y piano (Henryk Szeryng y Tasso Janopoulos).**

NOTA: Sz. por Andrés Szollosy, catalogador.

SEGUNDO EJEMPLO

- **Improvisaciones sobre canciones campesinas de Hungría, Sz.74, 1920, en versión original para piano (Murray Perahia)**
- **Ocho improvisaciones:**

Molto moderato	Molto capriccioso
Lento, rubato	Allegretto scherzando
Allegro molto	Allegro moderato, molto capriccioso
Sostenuto, rubato	Allegro

Tercer y cuarto ejemplos

- **Sonatina, Sz.55, 1915. Sobre temas de Transilvania:**
 - Allegretto-Allegro**
 - Moderato**
 - Allegro vivace**
- **Al aire libre, Sz.81, 1926**
 - 1. Avec tambours et fifres**
 - 2. Barcarolla**
 - 3. Musettes**
 - 4. Musiques nocturnes**
 - 5. La chasse**

MÚSICA DE CÁMARA

- **Preferencia por las cuerdas: dos sonatas para violín y piano, dos rapsodias, 44 dúos para violín, sonata para violín solo y, sobre todo, los seis cuartetos.**
- **La renovación del género. La referencia beethoveniana.**
- **Los cuartetos permiten seguir la evolución del compositor a lo largo de más de 30 años.**
- **De la temprana influencia de Brahms, Strauss, Reger y Debussy al descubrimiento del folclor.**
- **La síntesis de las miradas culta y folclórica. El “folclor sintético”. Una cierta “reinvención” del folclor.**
- **Lo tonal y lo atonal.**
- **5o. Ejemplo: Cuarteto No. 2, Sz.67 (1915-17).**

Quinto ejemplo

Cuarteto No. 2, Sz.67 (1915-17). Interpretación del cuarteto Takács.

- **Primer cuarteto de madurez. Un punto de quiebre en su lenguaje. Un dominio ya de su expresión personal.**
- **Reacción a la I Guerra Mundial y a la no aceptación de su música en Budapest.**
- **1. *Moderato*: sentido de pérdida y transhumancia. Tristeza e ira. Forma sonata pero libre.**
- **2. *Allegro molto capriccioso*: un scherzo demoníaco. Recordar el Allegro barbaro y a Stravinsky.**
- **3. *Lento*: un paisaje desolado. Disonancias. Canon entre pares de instrumentos. No vibrato de violines al final.**
- **Libertad tonal pero acercamiento a centros tonales. Observar el uso de pizzicato, glissando y sordina.**

Sexto ejemplo

El mandarín milagroso, Sz.73 (1920). Interpretación de la Orquesta Filarmónica de Oslo. Mariss Jansons.

- **Originalmente una pantomima. Ahora suele escucharse una suite orquestal (1927) que es 2/3 de la versión original.**
- **Tres seducciones de una prostituta inducida por tres bribones, cada una anunciada por un clarinete.**
- **Se aparta del interés folclórico. Se refiere a lo grotesco y amoral de las grandes ciudades. Los escándalos en Colonia y Praga.**
- **Riqueza rítmica, armónica y tímbrica de la partitura.**
- **Música agitada, ritmos complejos y presencia de la noche.**
- **Del período de “Barba-Azul”, “El príncipe de madera” y la “Suite Op. 14 para piano”. Influencia de la música árabe (viaje a Argelia en 1913).**

Séptimo ejemplo

Música para cuerdas, percusión y celesta, Sz.106

(1936). Interpretación de BBC Symphony Orchestra. Boulez.

- Para cuerdas (dos cuartetos y arpa), percusión (xilófono, tambor, platillos, tantán, bombo, timbales) y celesta. Piano.
- Síntesis entre lo establecido y las corrientes modernas. Fuerte estructura (sección dorada – números de Fibonacci).
- 1. *Andante tranquilo*: Fuga sobre sujeto cromático. Círculo de quintas ascendente y descendente. Sin tonalidad.
- 2. *Allegro*: De 2/4 a 3/8. Aparecen la percusión y el piano. Tratamiento libre de temas recurrentes. Más color y dinámica que en el *andante* inicial y no tan estructurado como éste.
- 3. *Adagio*: Música nocturna. Aparece la celesta. *Glissando* de los timbales. Timbres oscuros. Lentitud. Referencia a temas previos.
- 4. *Allegro molto*: Vibrante. Reaparece el sujeto del *andante*, pero diatónico y también tratado dinámicamente. Sentido de danza.

Octavo ejemplo

Concierto para orquesta, Sz.116 (1943).

Interpretación de Berliner Philharmoniker. Boulez.

- Encargo de Koussevitzky (orquesta de Boston) en 1943.
- Instrumentos individuales o grupos instrumentales tienen partes concertantes (solistas), lo cual explica el título.
- 1. *Introduzione*: De un lento y oscuro comienzo (la patria perdida) a un brillante *allegro vivace*. Fuga.
- 2. *Giuoco delle copie*: Como danzas grotescas para pares de instrumentos de viento. Coral para bronces y tambor.
- 3. *Elegia*: Centro de la obra. Música nocturna. Retoma tema de la introducción, ahora más angustioso y desolado.
- 4. *Intermezzo interrotto*: Melodía húngara en maderas y cuerdas. Comentario crítico a melodía de Lehár.
- 5. *Finale*: Optimismo y triunfo. Movimiento perpetuo. Fuga.

ALGUNAS APRECIACIONES SOBRE BARTÓK Y SU OBRA

- **Era menudo y alto, macizo y frágil. Tenía buen sentido del humor; era terco, cortés y mordaz. En sus tentativas musicales era racional, confuso, radical y aburrido. Malcolm Gillies**
- **Para la compilación de las canciones folclóricas aprendió rumano y eslovaco, e intentó aprender árabe antes de su viaje a Africa. Márta Ziegler, esposa del compositor**
- **De todas sus cualidades y virtudes las que más impresionaban eran su amor a la naturaleza, su sentido agudo del patriotismo y el ardor por la libertad nacional, y su extraordinaria dedicación y amor por el trabajo... Le interesaba especialmente la astronomía. Béla Bartók, su hijo**
- **Menos directo y rutilante que Stravinsky, menos dogmático que Schönberg, Bartók es quizás el más profundamente musical de los tres y el que mejor manifiesta un desarrollo orgánico. Arthur Honegger**

ALGUNAS APRECIACIONES SOBRE BARTÓK Y SU OBRA

- **Era un pianista y un músico magnífico, la belleza de su sonido, la energía y levedad de su toque fueron memorables. Se trataba de una belleza casi dolorosa.**

Otto Klemperer, después de dirigir el segundo concierto para piano con el compositor como solista en 1933.

- **Es verdaderamente una pena que no haya podido conocer en su totalidad las composiciones de Bartók y Kodály. Sin embargo, escuché una obra de Bartók el año pasado en Filadelfia. Fue un gran éxito. Resultó una gran alegría para mí descubrir que el carácter nacional de los húngaros no fuera juzgado extraño en los Estados Unidos. (.) ...nunca pude compartir el entusiasmo que sentía por el folclor de su país. Igor Stravinsky**
- **...se interesó en los ritmos y melodías de esa síntesis americana-africana-europea que es el jazz y, más aun, incorporó en su concierto para orquesta algo de lo que escuchó. Yehudi Menuhin**