

L'œuvre de Bartók :

Lorsque le savant et le populaire se côtoient

Béla Bartók

1881 - 1945

Conservatoire Royal de Liège

20 novembre 2018

Jean-Marie Rens

Pascal Sigrist

Premier mouvement

La musique populaire, c'est quoi ?

Les musiques populaires d'hier et d'aujourd'hui

Références aux musiques populaires
dans la musique savante occidentale

Quelle musique populaire chez Bartok ?

Deuxième mouvement

**La symbiose du populaire et du savant
dans la musique de Bartók**

|

La simple transcription des chansons populaires :
l'ensemble des parties instrumentales rajoutées
est secondaire.

***« L'essentiel est l'air paysan,
ce joyau serti dans sa monture »***

Bartók

||

La partie instrumentale prend plus de place et la mélodie est entourée de parties composées.

L'harmonisation de la mélodie inclut des éléments de musique savante.

III

Les airs populaires deviennent une matière première dans un contexte compositionnel plus élaboré.

« L'air populaire est une sorte d'exergue secondaire, l'essentiel étant ce qui l'entoure et le soutient ».

« ... ce qui importe toujours, c'est que l'enveloppe dont nous habillons la mélodie soit assortie, qu'elle soit en harmonie avec son caractère et ses particularités musicales, apparentes ou cachées ; en d'autres termes, que la mélodie et ses annexes donnent l'impression d'une unité indissociable ».

Bartók

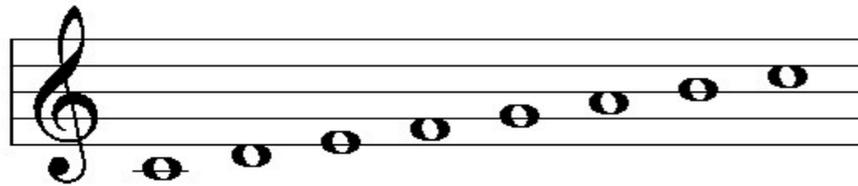
IV

La libre utilisation des éléments rythmiques et mélodiques inspirés par la musique populaire.

Syntaxe

Echelles

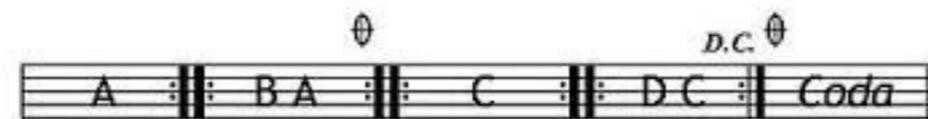
Do Ré Mi Fa Sol La Si Do

Rythme

Formes

senza réplica

Exécution : A A - B A B A - C C - D C D C - A B A - Coda

Troisième mouvement

Improvisations sur des chansons paysannes hongroises Op. 20

1920

Premier mouvement

« Populaire » définitions

La musique populaire, c'est quoi ?

Les musiques populaires d'hier et d'aujourd'hui

Petite enquête.

Les musiques populaires
dans la musique savante

Les musiques savantes
dans la musique populaire

Pourquoi Bartok et quelle musique populaire ?

Relatif au peuple. *Consultation populaire.*

Qui appartient à la couche de la population qui est la moins instruite ou qui se consacre principalement au travail manuel.

Classes populaires. Langue populaire. Coutumes populaires. Français populaire.

Qui est connu et apprécié par le plus grand nombre, par le grand public.

Un orateur populaire. Une chanson populaire.

En linguistique historique, se dit, *par opposition à savant*, d'une forme qui résulte d'une évolution phonétique et non d'un emprunt. (Par exemple, livrer, qui vient du latin liberare, est une forme populaire, alors que libérer est une forme dite savante.)

Larousse

Premier mouvement

« Populaire » - définition.

La musique populaire, c'est quoi ?
Les musiques populaires d'hier et d'aujourd'hui

Petite enquête.

Les musiques populaires
dans la musique savante

Les musiques savantes
dans la musique populaire

Pourquoi Bartok et quelle musique populaire ?

Let it be

La danse des canards

Premier mouvement

« Populaire » - définition.

La musique populaire, c'est quoi ?
Les musiques populaires d'hier et d'aujourd'hui

Petite enquête.

Les musiques populaires
dans la musique savante

Les musiques savantes
dans la musique populaire

Pourquoi Bartok et quelle musique populaire ?

Musique populaire d'aujourd'hui

Musique « légère » ou de « variété »

S'adresse à un large public

Langage simple voire même simpliste

Musique à la mode

Musique éphémère

Musique médiatisée

Morceaux courts

Divertissement

Danse

Musique populaire d'hier

Petite enquête!

Traditionnelle ou folklorique

Musique plus savante

Texte plus élaboré - avec un sens caché

Qui ne se démode pas

De tradition orale

Anonyme

Liée à la vie sociale

Danse

Musiques populaires d'hier

Ah vous dirais-je maman

Il court, il court le furet

Au clair de la lune

Toujours chantées

Pourquoi ?

Il court il court le furet

air très à la mode entre 1710-1720, pendant la Régence

Il court il court le furet,
le furet du bois, mesdames.
Il court il court le furet,
le furet du bois joli.
Il est passé par ici,
il repassera par là.

Contrepèterie !

Le cardinal **Dubois**, réputé pour son amour des femmes,
était le principal conseiller de Philippe d'Orléans.

Au clair de la lune

XVII-XVIII

Au clair de la lune, mon ami Pierrot,
prête-moi ta plume, pour écrire un mot.
Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu.
Prête moi ta plume pour écrire un mot.

Au clair de la lune, Pierrot répondit :
Je n'ai pas de plume, je suis dans mon lit.
Va chez la voisine, je crois qu'elle y est.
Car dans sa cuisine on bat le briquet.

Premier mouvement

« Populaire » - définition.

La musique populaire, c'est quoi ?

Les musiques populaires d'hier et d'aujourd'hui

Petite enquête.

Les musiques populaires dans la musique savante

Les musiques savantes
dans la musique populaire

Pourquoi Bartok et quelle musique populaire ?

J-S Bach

Variations Goldberg

BWV 988 - 1740 ?

30ème variation - « Quodlibet »

« Voilà bien longtemps que je n'ai pas été près de toi,
approche-toi plus près de moi »

« Les choux et les navets m'ont chassé.
Si ma mère avait fait cuire de la viande, je serais resté plus longtemps ».

System 1 of a musical score in 4/4 time, key of D major. The score consists of five staves. The first staff (treble clef) has a red box around a quarter rest followed by an eighth note G4, and a blue box around a quarter rest followed by eighth notes A4, B4, C5, B4, A4, and a quarter note G4. The second staff (treble clef) has a red box around a quarter note G4 at the end of the system. The third staff (treble clef) has a blue box around a quarter rest followed by eighth notes A4, B4, C5, B4, A4, and a quarter note G4. The fourth staff (bass clef) has a red box around a quarter note G3 followed by eighth notes A3, B3, C4, B3, A3, and a quarter note G3. The fifth staff (bass clef) has a quarter note G3 followed by a quarter note F#3, a quarter note E3, a quarter note D3, a quarter note C3, a quarter note B2, a quarter note A2, a quarter note G2, and a quarter note F#2.

System 2 of a musical score in 4/4 time, key of D major. The score consists of five staves. The first staff (treble clef) has a red dashed box around a quarter rest followed by eighth notes G4, A4, B4, C5, B4, A4, and a quarter note G4, and a blue box around a quarter rest followed by eighth notes A4, B4, C5, B4, A4, and a quarter note G4. The second staff (treble clef) has a red box around a quarter note G4 followed by eighth notes A4, B4, C5, B4, A4, and a quarter note G4. The third staff (treble clef) has a blue box around a quarter rest followed by eighth notes A4, B4, C5, B4, A4, and a quarter note G4. The fourth staff (bass clef) has a quarter note G3 followed by a quarter note F#3, a quarter note E3, a quarter note D3, a quarter note C3, a quarter note B2, a quarter note A2, a quarter note G2, and a quarter note F#2. The fifth staff (bass clef) has a quarter note G3 followed by a quarter note F#3, a quarter note E3, a quarter note D3, a quarter note C3, a quarter note B2, a quarter note A2, a quarter note G2, and a quarter note F#2.

Mozart

Variations sur « Ah vous dirais-je maman »

KV 265 - 1781-1782 ?

Debussy

Estampes

Jardins sous la pluie

1903

Stravinsky - Sacre

1913

Introduction

The image displays the beginning of the Introduction from Stravinsky's 'Sacre du printemps'. It consists of two staves in 3/4 time. The upper staff features a melodic line with a key signature of one sharp (F#) and a series of eighth and quarter notes. The lower staff provides a rhythmic accompaniment with eighth and quarter notes, including a triplet of eighth notes and a quintuplet of eighth notes. The music is written in treble clef.

Berio - Folk songs

1964

Losing Yelav

Références aux musiques populaires

Stravinsky

3 pièces pour quatuor à cordes

1914

Darius Milhaud

Saudade do Brasil

Suite de danses op. 67

1920 - 1921

I. Sorocaba

Introduction
Modéré 88 = ♩

A

The musical score is written for piano and bass. It begins with a piano (*p*) dynamic and a tempo marking of "Modéré 88 = ♩". The key signature has one flat (B-flat). The score is divided into four systems. The first system includes a circled handwritten annotation "Sorocaba" in the bass staff. The second system continues the melodic and harmonic development. The third system features a handwritten comma above the first measure. The fourth system includes a boxed handwritten annotation "B" and a dynamic marking of "Animez un peu" (mf). The score concludes with a final chord in the right hand.

Premier mouvement

« Populaire » - définition.

La musique populaire, c'est quoi ?
Les musiques populaires d'hier et d'aujourd'hui
Petite enquête.

Les musiques populaires
dans la musique savante

**Les musiques savantes
dans la musique populaire**

Pourquoi Bartok et quelle musique populaire ?

Prélude

op. 28 n° 4
F. Chopin

Largo

p *espress.*

The musical score is presented in two staves. The upper staff is in treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a common time signature (C). It begins with a half note G4, followed by a half note A4, and then a series of half notes: B4, C5, D5, E5, F#5, G5. A slur covers the first six notes. The lower staff is in bass clef with the same key signature and time signature. It begins with a whole rest, followed by a series of chords: G2-B2-D3, A2-C3-E3, B2-D3-F#3, C3-E3-G3, D3-F#3-A3, E3-G3-B3. A slur covers the first six chords. The piece concludes with a half note G2 and a half note F#2.

Premier mouvement

« Populaire » - définition.

La musique populaire, c'est quoi ?

Les musiques populaires d'hier et d'aujourd'hui

Petite enquête.

Les musiques populaires
dans la musique savante

Les musiques savantes
dans la musique populaire

Pourquoi Bartók et quelle musique populaire ?

L'aspect récurrent

Catalogue

à partir de 1906

- 1906, Vingt chansons populaires hongroises pour chant et piano (en collaboration avec Zatlán Kodály) [révision 1938].
- 1907, Trois chansons populaires hongroises pour piano.
- 1907, Trois chants populaires de Gyergyó pour tilinkó et piano.
- 1907-1909, Quatuor à cordes n° 1
- 1907-1911, Concerto pour violon
- 1907-1917, Huit chansons populaires hongroises pour chant et piano.
- 1908, 14 bagatelles pour piano
- 1908, Dix pièces faciles pour piano.
- 1908-1909, Deux élégies pour piano
- 1908-1909, Esquisses pour piano
- 1908-1909, Pour les enfants, 85 arrangements faciles de chansons
- 1908-1911, Trois burlesques pour piano,
- 1908-1931, Images hongroises pour orchestre,
- 1909-1910, Quatre nénies pour piano
- 1910, Deux danses roumaines pour piano
- 1910, Deux images pour orchestre
- 1910-1911, Allegro barbaro pour piano,
- 1910-1912, Quatre anciennes chansons populaires hongroises, pour chœur d'hommes a cappella.
- 1911, Le Château de Barbe-Bleue
- 1912-1921, Quatre pièces pour orchestre
- 1913, Les Débutants au piano, 18 pièces pour la Méthode de piano de Sandor Reschosky.
- 1914-1916, Le Prince de bois
- 1914-1917, Quinze chansons paysannes hongroises pour piano.
- 1914-1917, Trois chansons populaires hongroises pour piano.
- 1915, 5 mélodies pour chant et piano
- 1915, 9 chants populaires roumains pour chant et piano.
- 1915, Danses populaires roumaines pour piano.
- 1915, Noël roumain (« Colindes ») pour piano.
- 1915, Sonatine pour piano (sur des thèmes folkloriques roumains).
- 1915-1917, Quatuor à cordes n° 2
- 1916, 5 mélodies pour chant et piano
- 1916, Suite

- 1916-1927, Trois rondos sur des mélodies populaires.
- 1917, Cinq chansons populaires slovaques, pour chœur d'hommes a cappella,
- 1917, Quatre chansons populaires slovaques, pour chœur mixte et piano,
- 1917, Trois burlesques pour piano
- 1918, Trois études
- 1918-1919, Le Mandarin merveilleux
- 1920, Improvisations sur des chansons paysannes hongroises pour piano
- 1921, Sonate n° 1 pour violon et piano,
- 1922, Sonate n° 2 pour violon et piano,.
- 1923, Suite de danses pour orchestre,
- 1924, Scènes de village, Cinq chansons populaires slaves pour voix de femme et piano. Créées à Budapest en 1927.
- 1926, Concerto n° 1 pour piano et orchestre,
- 1926, En plein air, cinq pièces pour piano,
- 1926, Neuf petits morceaux pour piano,
- 1926, Sonate pour piano,
- 1926, Trois scènes de village, pour quatre ou huit voix de femmes et orchestre de chambre,
- 1926-1937, Mikrokosmos, 153 études progressives pour piano,
- 1927, Quatuor à cordes n° 3,
- 1928, Quatuor à cordes n° 4,
- 1928, Rhapsodie n° 1 pour violon et piano
- 1928, Rhapsodie n° 2 pour violon
- 1929, Rhapsodie pour violoncelle et piano,
- 1929, Vingt chansons populaires hongroises pour chant et piano,.
- 1930, La Cantata profana ou Les Neuf Cerfs ensorcelés..
- 1930, Quatre chansons populaires hongroises, pour chœur mixte a cappella.
- 1930-1931, Concerto n° 2 pour piano et orchestre,
- 1931, Danses de Transylvanie pour orchestre.
- 1932, Chants sicules, pour chœur d'hommes a cappella.
- 1933, 44 duos pour deux violons,
- 1934, Quatuor à cordes n° 5,

- 1934, Quatuor à cordes n° 5,
- 1935, Chansons à deux ou trois voix d'enfants ou de femmes a cappella.
- 1935, Des temps passés, trois chansons pour chœur d'hommes a cappella,
- 1936, Musique pour cordes, percussions et celesta en quatre mouvements,
- 1936, Petite suite pour piano.
- 1937, Sonate pour deux pianos et percussions,
- 1938, Contrastes pour violon, clarinette et piano,
- 1938, Six chansons pour voix d'enfants (ou de femmes) et orchestre,
- 1939, Divertimento pour orchestre à cordes,
- 1939, Quatuor à cordes n° 6,
- 1941, Concerto pour deux pianos, percussions et orchestre [transcription Sonate pour deux pianos et percussions].
- 1943, Concerto pour orchestre [Transcription pour piano en janvier 1944],
- 1943, Suite pour deux pianos,
- 1944, Sonate pour violon seul,
- 1945, Chant populaire ukrainien pour voix et piano.
- 1945, Concerto n° 3 pour piano et orchestre
- 1945, Concerto pour alto et orchestre [achevé Tibor Serly d'après le brouillon de Béla Bartók],.

La récolte des musiques sur le terrain

10.000 musiques paysannes notées et/ou enregistrées (Edison)

Ethnomusicologue

Les récolter sur le terrain est essentiel.

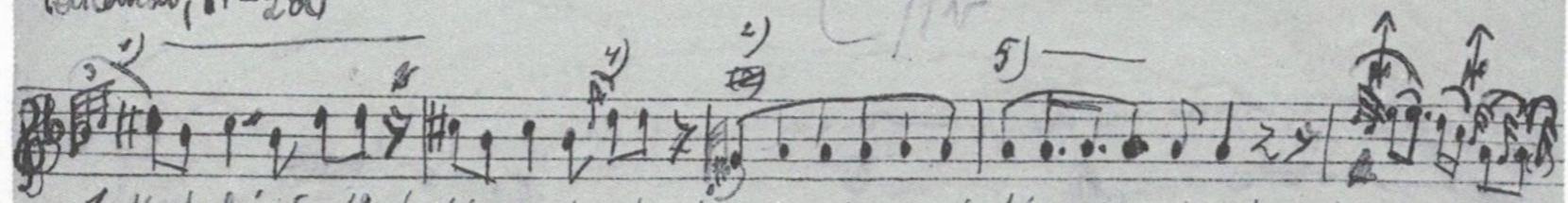
1525 a $\frac{12}{1-6}$ (par.) M. P. 244. 1065a. 5. 2. 2. 1

M. F. 1507 *szepesen*
(148 p. m.) *moderato* n. 18

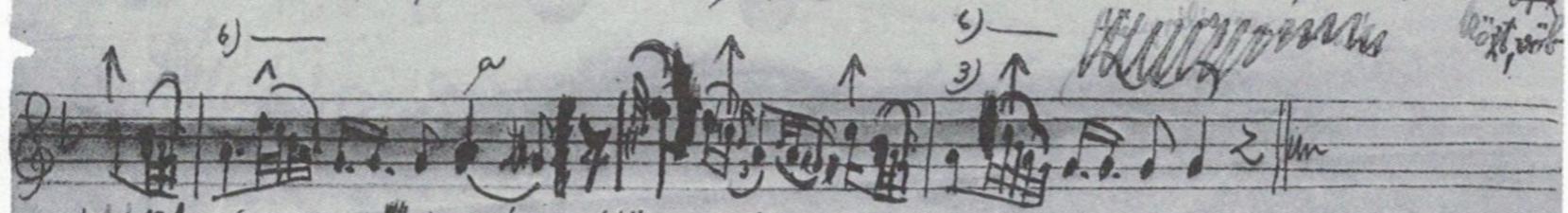
~~AA~~
T. f.

Gyeregyórfalu (Crik) 1911.
G. Molnár; f. f. i.

Andante, R=280

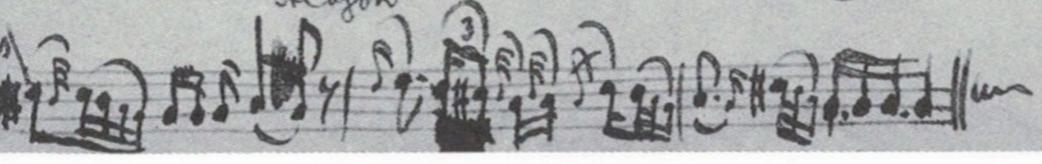
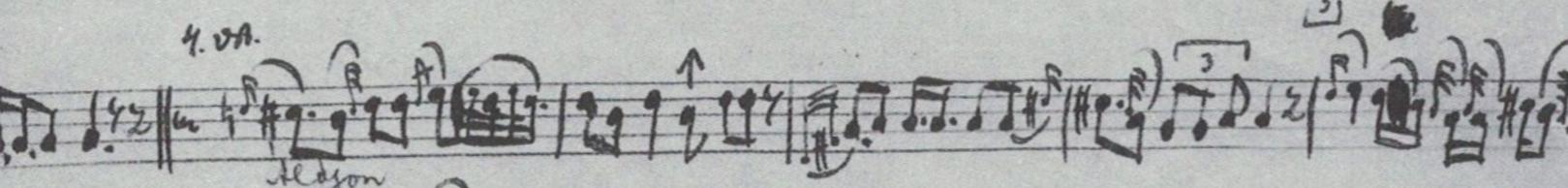
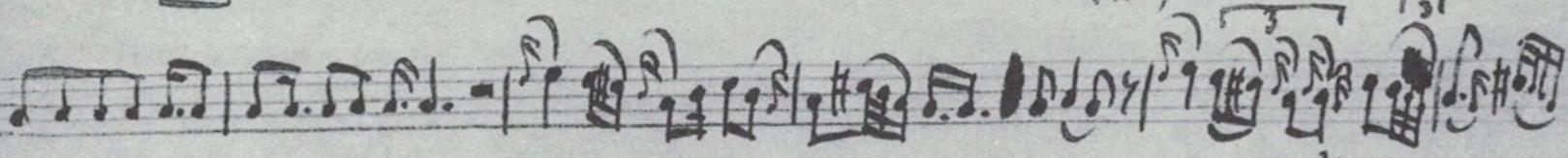
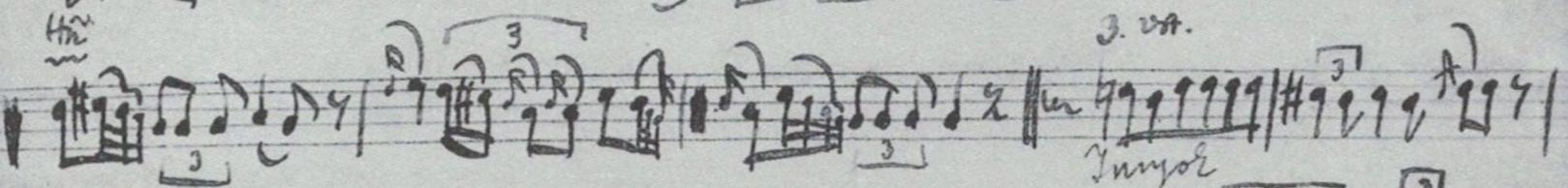
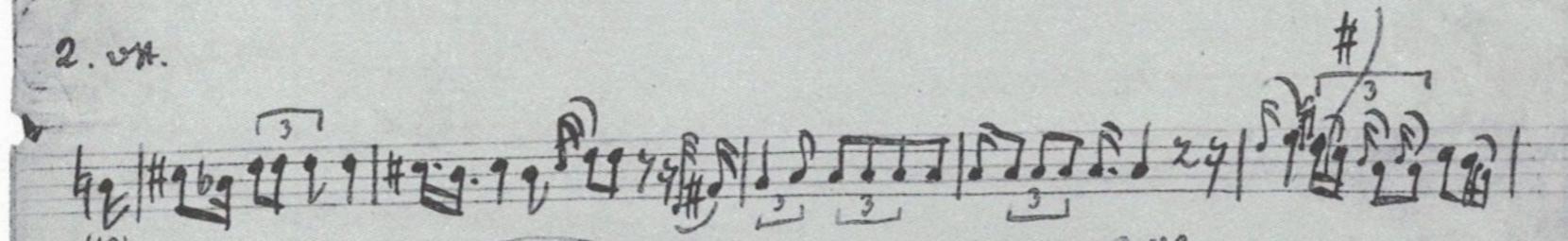

1. Ha fo-lyó-víz vól nék, bá-na-tot nem tud-nék, Ha fo-lyó-víz vól-nék, bá-na-tot nem tud-nék, Hé-ryek vól-ryek

gyék vól-ryek vól-ryek kö-zül és esen-de-sen fo-gy-nék, Hé-ryek vól-ryek kö-zül és esen-de-sen fo-gy-nék.

2. va.

Facsimile 11. Master sheet from the end of the 1910s, Bartók System A-I 1065a (03172): transcription of melody no. 239. The revision and the transcription of the second and third stanzas are from the 1930s.

**Pourquoi cet intérêt pour la
musique populaire ?**

« J'entrepris ces investigations d'un point de vue purement musical ... L'étude de la musique paysanne a été pour moi d'une importance capitale, car elle m'a permis de me libérer de l'hégémonie du système des modes majeurs et mineurs »

« Cette musique paysanne offre les formes les plus parfaites et les plus variées. Elle dispose d'une puissance d'expression admirable; elle est exempte de toute sentimentalité, de toute fioriture inutile; simple et parfois primitive, elle n'est jamais simpliste. On ne peut imaginer meilleur point de départ pour une renaissance musicale; cette sorte de musique paysanne est le modèle rêvé du compositeur »

*Influence de la musique paysanne sur la musique savante contemporaine -
1931*

Une recherche personnelle dans un but esthétique.

« J'entrepris ces investigations d'un point de vue purement musical ... L'étude de la musique paysanne a été pour moi d'une importance capitale, car elle m'a permis de me libérer de l'hégémonie du système des modes majeurs et mineurs »

« Cette musique paysanne offre les formes les plus parfaites et les plus variées. Elle dispose d'une puissance d'expression admirable; elle est exempte de toute sentimentalité, de toute fioriture inutile; simple et parfois primitive, elle n'est jamais simpliste. On ne peut imaginer meilleur point de départ pour une renaissance musicale; cette sorte de musique paysanne est le modèle rêvé du compositeur »

*Influence de la musique paysanne sur la musique savante contemporaine -
1931*

Une recherche personnelle dans un but esthétique.

« J'entrepris ces investigations d'un point de vue purement musical ... L'étude de la musique paysanne a été pour moi d'une importance capitale, car elle m'a permis de me libérer de l'hégémonie du système des modes majeurs et mineurs »

« Cette musique paysanne offre les formes les plus parfaites et les plus variées. Elle dispose d'une puissance d'expression admirable; elle est exempte de toute sentimentalité, de toute fioriture inutile; simple et parfois primitive, elle n'est jamais simpliste. On ne peut imaginer meilleur point de départ pour une renaissance musicale; cette sorte de musique paysanne est le modèle rêvé du compositeur »

Influence de la musique paysanne sur la musique savante contemporaine -

1931

**Recherche personnelle d'un créateur
dans un but esthétique.**

« ... chacune de nos mélodies populaires est un véritable modèle de perfection artistique. Je les considère comme des chefs-d'oeuvres en miniature au même titre que les sont, dans le domaine des formes plus importantes, une fugue de Bach ou une sonate de Mozart »

Musique populaire hongroise et nouvelle musique hongroise

1928

Quelle musique populaire ?

« Une grande confusion règne autour des notions de musique populaire et de chanson populaire. Le grand public s'imagine en général que la musique populaire d'un pays constitue un ensemble homogène. Or, il n'en est rien. La musique populaire se compose de deux éléments : d'une part, d'une musique savante à caractère populaire, la musique populaire des **citadins**, et, d'autre part, d'une musique populaire des campagnes, appelée aussi **musique paysanne** ».

*Influence de la musique paysanne sur la musique savante contemporaine -
1931*

Préface des 20 chansons hongroises pour chant et piano - 1906

« ... Où il y aura plus qu'une poignée d'amateurs de raretés pour savoir qu'il existe sur terre une autre sorte de chants populaires hongrois que Ritka bûza ou Ityoka-pityoka ».

« Une grande confusion règne autour des notions de musique populaire et de chanson populaire. Le grand public s'imagine en général que la musique populaire d'un pays constitue un ensemble homogène. Or, il n'en est rien. La musique populaire se compose de deux éléments : d'une part, d'une musique savante à caractère populaire, la musique populaire des citadins, et, d'autre part, d'une musique populaire des campagnes, appelée aussi musique paysanne ».

*Influence de la musique paysanne sur la musique savante contemporaine -
1931*

Préface des 20 chansons hongroises pour chant et piano - 1906

« ... Où il y aura plus qu'une poignée d'amateurs de raretés pour savoir qu'il existe sur terre une autre sorte de chants populaires hongrois que Ritka bûza ou Ityoka-pityoka ».

« J'ai pris conscience du fait que les airs hongrois considérés à tort comme des chants populaires – qui ne sont en fait que des chansons d'auteurs pseudo-populaires et plus ou moins triviales – n'avaient que peu d'intérêt et, en 1905, j'ai entrepris des recherches sur la musique paysanne hongroise, jusque là totalement inconnue. Dans ce travail, j'ai eu la chance immense de trouver un excellent collaborateur musical en la personne de Zoltan Kodaly, qui, avec un instinct et un discernement exceptionnels, m'a donné des indications et des conseils inestimables, dans tous les domaines de la musique ».

La musique hongroise :
une attitude **nationaliste** ?

Humaniste !

Deux ouvrages

Bartók

sa vie et son oeuvre

Sous la direction de Bence SZABOLCSI

Contributions de :

Zoltan Kodaly, Erno Lendvai, Andra Szollosy
et Janos Demeny

Boosey et Hawkes

1968

**Vera Lampert and
Laszlo Vikarius**

*Budapest
2008*

Vera Lampert

**Folk Music
in Bartók's
Compositions**

A Source Catalog

Arab, Hungarian, Romanian, Ruthenian,
Serbian, and Slovak Melodies

— Limites de la monarchie austro-hongroise en 1914
 — Frontières des nouveaux États (traités de 1919 et 1920)
 Territoires soumis à plébiscite
 Territoires attribués à l'Italie
 ⊙ Ville libre

Deuxième mouvement

La musique de Bartók

|

La simple transcription : l'ensemble des parties instrumentales rajoutées est secondaire.

***« L'essentiel est l'air paysan,
ce joyau serti dans sa monture »***

Bartók

MAGYAR NÉPDALOK

Énekhangra zongorakísérettel

KÖZLIK

Bartók Béla [1-10 SZÁM
és Nummer

Kodály Zoltán. [11-20 SZÁM
nummer

Hongrie

Budapesti Művészeti Kiállítások
Rozsnyai Károly könyv- és zeneműkiadóhivatala.

Budapest, VI. Múzeum körút 15.

J'ai traversé la Tisza sur un bateau,
Je ne sais pas où vit ma chérie.
Elle vit dans la ville, dans la troisième rue.
Les roses blanches, les myosotis bleues
et les violettes fleurissent
sur le rebord de la fenêtre.

« Rythme »

Tánclépés. (Tanzschritt)

Ál - tal - men - nék én a Ti - szán la - di - kon, la - di - kon, de la di kon.
Ott la - kik a, ott la - kik a ga - lam - bom, ott la - kik a ga - lam - bom.
Dort wohnte sie, dort wohnt meine Taube, dort wohnt meine Taube.

p grazioso

Detailed description: This is a musical score for a piece titled 'Tánclépés. (Tanzschritt)'. It features a vocal line and a piano accompaniment. The key signature has one flat (B-flat) and the time signature is 4/8. The piano part is marked 'p grazioso'. The lyrics are in Hungarian and German. A red box highlights a specific rhythmic pattern in the vocal line, consisting of a quarter note followed by an eighth note and a sixteenth note.

Ott la - kik a vá - ros - ban, ott la - kik a vá - ros - ban, ott la - kik a vá - ros - ban,
Dort wohnt sie in der Stadt, in der dritten Strasse,
Dort wohnt sie in der Stadt, in der dritten Strasse,

mf

Detailed description: This is a musical score for a piece. It features a vocal line and a piano accompaniment. The key signature has one flat (B-flat) and the time signature is 4/8. The piano part is marked 'mf'. The lyrics are in Hungarian and German. Three red boxes highlight specific rhythmic patterns in the vocal line: a quarter note, a quarter note followed by an eighth note, and a quarter note followed by an eighth note.

Pi - ros ró - zsa, kék ne - fe - lejts, i - bo - nya vi - rít az ab - la - ka - ban.
Dort wohnt sie in der Stadt, in der dritten Strasse,
Dort wohnt sie in der Stadt, in der dritten Strasse,

p

Detailed description: This is a musical score for a piece. It features a vocal line and a piano accompaniment. The key signature has one flat (B-flat) and the time signature is 4/8. The piano part is marked 'p'. The lyrics are in Hungarian and German. The score is partially obscured by the text above it.

Microcosmos n° 95

« Chanson du renard »

Chez moi j'ai des cornichons, Renard les aime, nous savons. « Attends! Je te guetterai, en prison je te mettrai... »

a) Allegro con brio ♩=120

The first system of the musical score consists of two staves. The treble staff begins with a dynamic marking of *f* and contains a sequence of eighth notes. A red box highlights the first two measures, with a finger number '5' written above the first note. A second red box highlights the next two measures. The bass staff provides a harmonic accompaniment with chords and moving lines. A finger number '1' is written above the first note of the bass line in the final measure of this system.

poco a poco più tranquillo

The second system continues the piece. The treble staff features a dynamic marking of *mf*. The bass staff includes several fingerings: '1 2 4' and '1 2' in the first two measures, and '5 1 3' and '5 1 3' in the last two measures. The tempo marking 'poco a poco più tranquillo' is positioned above the system.

rall. - - - - -

al

♩=ca 88

Tempo I

The third system concludes the piece. The treble staff has a dynamic marking of *p* in the first measure and *f* in the final measure. The bass staff includes fingerings '4 1 3' and '1 5' in the first two measures, and '1 3' in the third measure. The system ends with a double bar line and a final time signature of 4/4.

||

La partie instrumentale prend plus de place et la mélodie est entourée de parties composées.

L'harmonisation de la mélodie inclut des éléments de musique savante.

Microcosmos n° 74

« Chanson hongroise de la marieuse »

Chanson hongroise de la marieuse n°74/3

Bartok

Allegro Moderato ♩ = 106

mf

f

Mode de DO

7

14

f

21

sf

sf

Mode acoustique
« Bartok »

28

Mode de LA

Echelles

1ère présentation

DO - ré - mi - fa - sol

Mode de DO
(majeur)

2ème présentation

LA - si - do - ré - mi - fa - sol

Mode de LA
(mineur)

3ème présentation

DO - ré - mi - fa - **fa#** - sol - la - sib

Mode acoustique

Syntaxe

MODALE

« J'entrepris ces investigations d'un point de vue purement musical ... L'étude de la musique paysanne a été pour moi d'une importance capitale, car elle m'a permis de me libérer de l'hégémonie du système des modes majeurs et mineurs »

Les modes

« la couleur modale »

Frère Jacques - Mahler

Ah vous dirais-je maman : différents modes

Quel mode ?

Mixolydien

Echelles

Modes

do

ré

mi

fa

sol

la

si

do

Ionien	1	1	1/2	1	1	1	1	1/2
Dorien	1	1/2	1	1	1	1/2	1	
Phrygien	1/2	1	1	1	1/2	1	1	
Lydien	1	1	1	1/2	1	1	1/2	
Mixolydien	1	1	1/2	1	1	1/2	1	
Eolien	1	1/2	1	1	1/2	1	1	
Locrien	1/2	1	1	1/2	1	1	1	
Acoustique	1	1	1	1/2	1	1/2	1	

Mode acoustique

F: 2141b)

150.
(învârtita)

dela acelaș
Derselbe

Presto ♩ = 192

Fluer

1) 1 2 3 4 5 6 7 8

2) 8

2 1) 1 2 3 4 5 6 7 8

sf

Musique pour cordes, percussions et célesta

« Mode » chromatique

« Mode » acoustique

Apports de la musique savante

Chanson hongroise de la marieuse n°74/3

Bartok

Allegro Moderato ♩ = 106

mf

f

imitation simple **imitation en renversement**

Chanson hongroise de la marieuse n°74/3

Bartok

Allegro-Moderato ♩ = 106

mf

f

7

14

21

28

sf

sf

The image displays a musical score for 'Chanson hongroise de la marieuse n°74/3' by Bartok. The score is in 2/4 time and consists of five systems of music. The first system (measures 1-6) features a treble clef with a melody starting on a half note G4, followed by quarter notes. A red box highlights measures 1-4. The bass clef part begins in measure 5 with a half note G3. The second system (measures 7-13) continues the melody in the treble clef. A blue box highlights measures 7-8, and a green circle highlights a triplet in the bass clef in measure 13. The third system (measures 14-20) shows a more complex texture with multiple voices in both staves. The fourth system (measures 21-27) features a dynamic shift to *sf* in measure 21. A green circle highlights a triplet in the bass clef in measure 21, and a blue box highlights a melodic phrase in the bass clef in measure 26. The fifth system (measures 28-34) concludes the piece. A red box highlights measures 28-31, and a green circle highlights a triplet in the bass clef in measure 33.

Microcosmos n° 112

« Variations sur un air populaire »

Hongrie

« Je voudrais labourer, conduire six bœufs,
si mon bien-aimé venait pour tenir la charrue »

Allegro, ben ritmato, ♩ = ca. 116-120

Piano

ff

7

0

Thème

Thème et variations

Forme « savante »

Écriture en canon

Allegro, ben ritmato, ♩ = ca. 116-120

Piano *ff* **Thème**

no

2 *p, legato* **Var. 3 - chromatique (lente)**

Un poco meno mosso, ♩ = 100

no

7 *f* **Var. 1**

no

37 *accel. cresc.* **Trans.**

no

13 *f* **Var. 2**

no

43 *al* **Var. 4**

Vivace, ♩ = 138

mf sff f

no

19

no

49 *meno f* **Coda**

no

25 **Petit dév.**

no

55 *f*

no

Allegro, ben ritmato, ♩ = ca. 116-120

Piano

Thème

2

Un poco meno mosso, ♩ = 106

Var. 3 - chromatique (lente)

Var. 1

Trans.

Var. 2

Var. 4

Coda

Petit dév.

III

Les airs populaires deviennent une matière première dans un contexte compositionnel plus élaboré.

« L'air populaire est une sorte d'exergue secondaire, l'essentiel étant ce qui l'entoure et le soutient ».

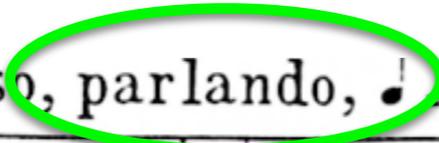
« ... ce qui importe toujours, c'est que l'enveloppe dont nous habillons la mélodie soit assortie, qu'elle soit en harmonie avec son caractère et ses particularités musicales, apparentes ou cachées ; en d'autres termes, que la mélodie et ses annexes donnent l'impression d'une unité indissociable ».

Bartók

44 duos pour violons

n° 33 « Harvest song »

Slovaquie

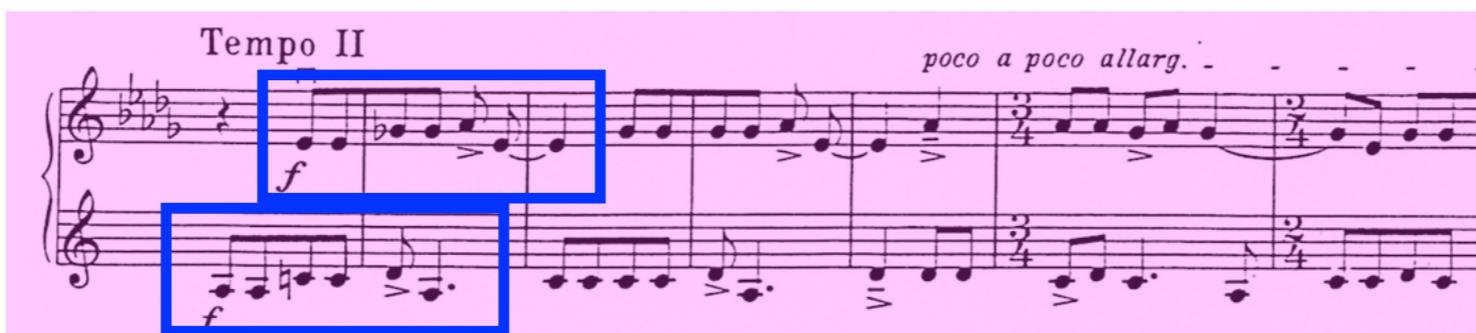
Più mosso, parlando, 88

poco a poco allarg. - - - - -

RE - MI - FA - SOL

en canon
à distance
d'une blanche

en canon
à distance
d'une noire
« strette »

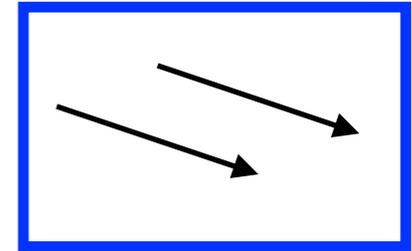
Canon =
imitations
« strictes »

imitations
« libres »

Lento, ♩ = 58 *poco rit.*

p

p

Più mosso, parlando, ♩ = 88

f

f

poco a poco allarg.

p

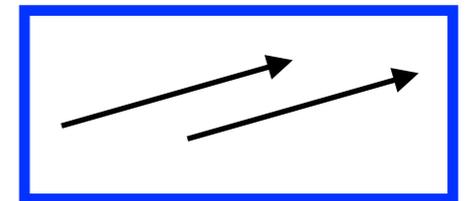
p

imitations
« libres »
en renversement

Tempo I *poco rit.*

p

p

Tempo II *poco a poco allarg.*

f

f

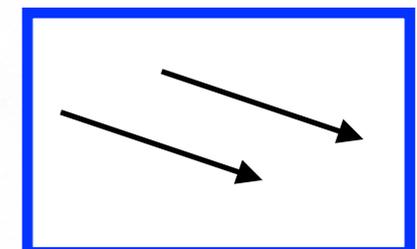
Tempo I *rallentando*

p

p

pp

(1'27)

FORME

C1

la-si-do-ré

mib-fa-solb-lab

Tonique

R1

ré-mi-fa-sol

lab-sib-dob-réb

**Sous
dominante**

C2

sib-lab-sol-fa

mi-ré-do#-si

Dominante

R2

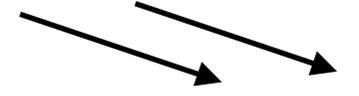

mib-fa-solb-lab

la-si-do-ré

Tonique

C3

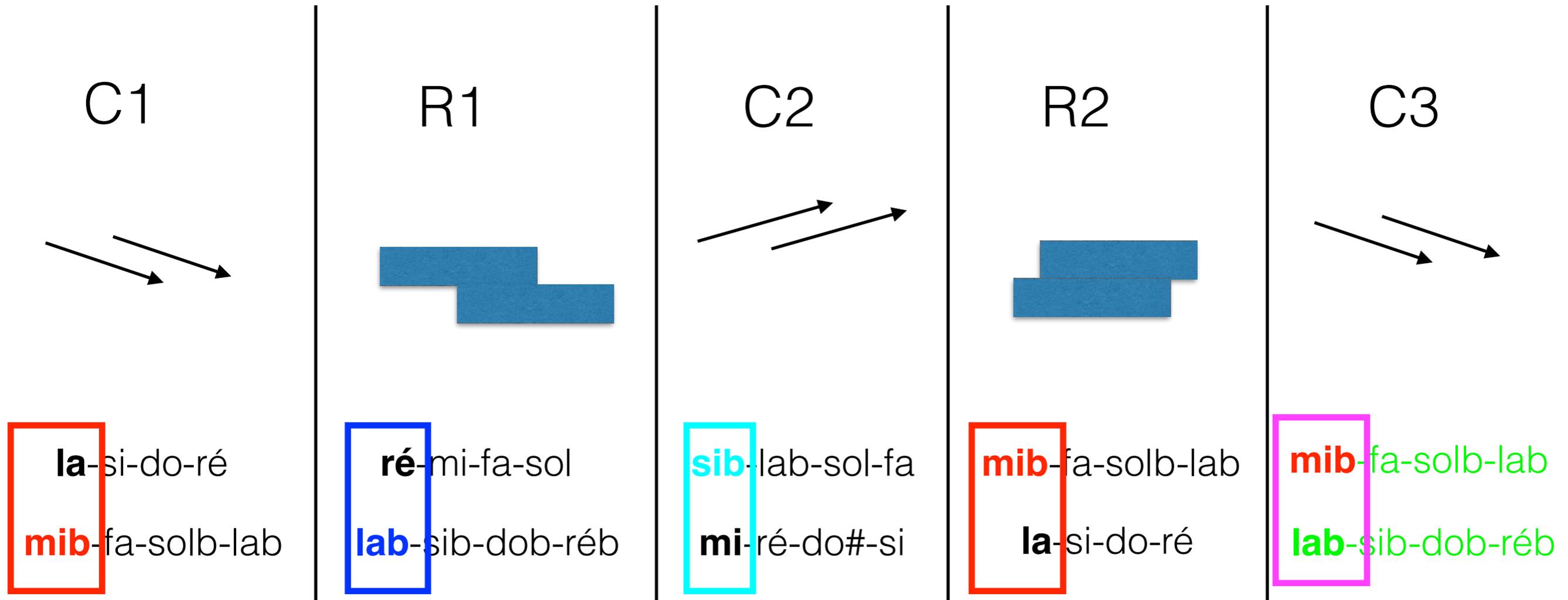

mib-fa-solb-lab

lab-sib-dob-réb

Finale sur mib

FORME

**1-1/2-1-1/2-1-1/2-1 Echelle octophonique
mode 2 de Messiaen**

**mode de ré
« plagal »**

33. ERNTELIED / HARVEST SONG / ARATÁSKOR

Lento, ♩ = 58 *poco rit.*

p

Più mosso, parlando, ♩ = 88

f

poco a poco allarg.

Tempo I *poco rit.*

p

Tempo II *poco a poco allarg.*

f

Tempo I *rallentando*

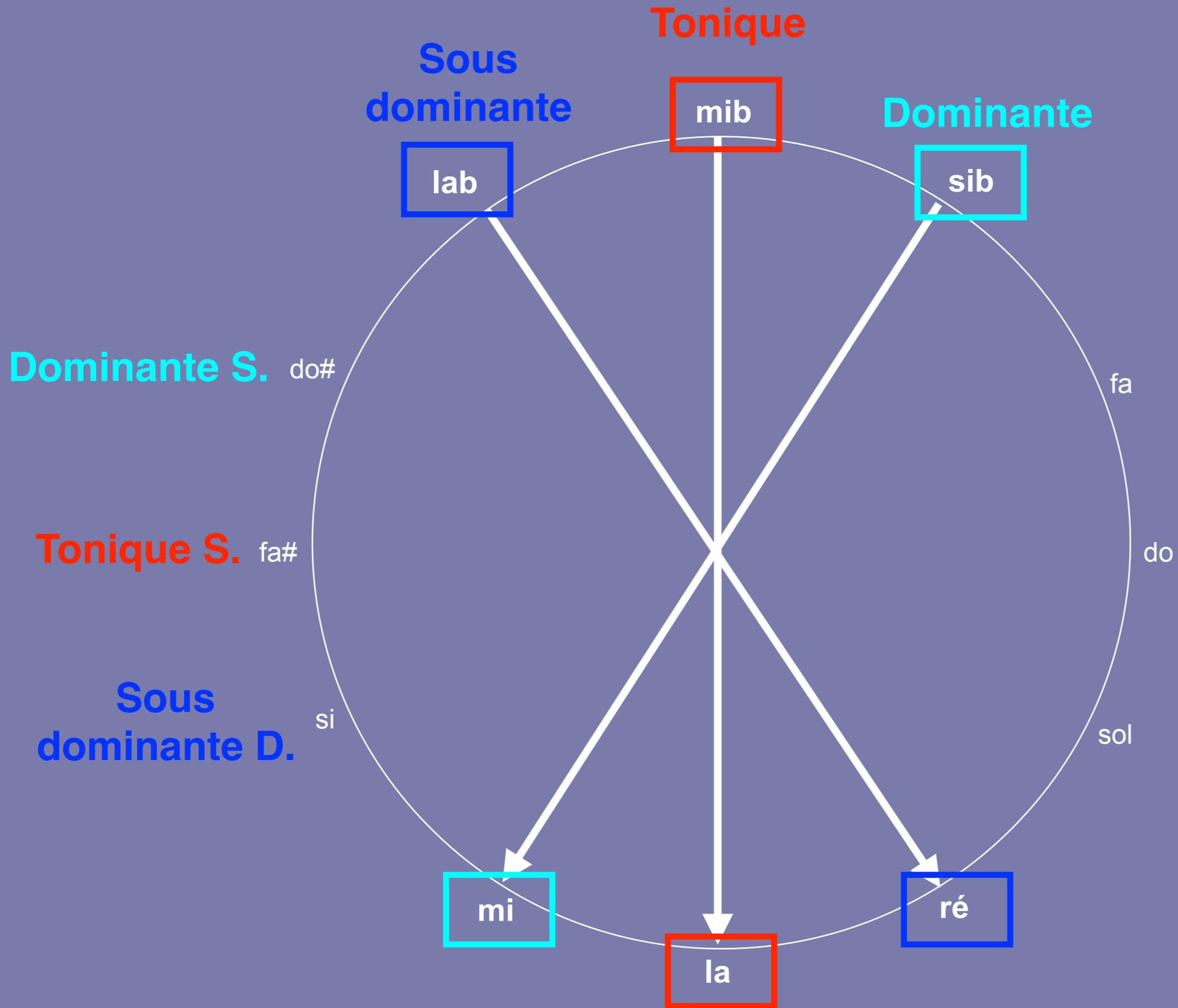
p *pp*

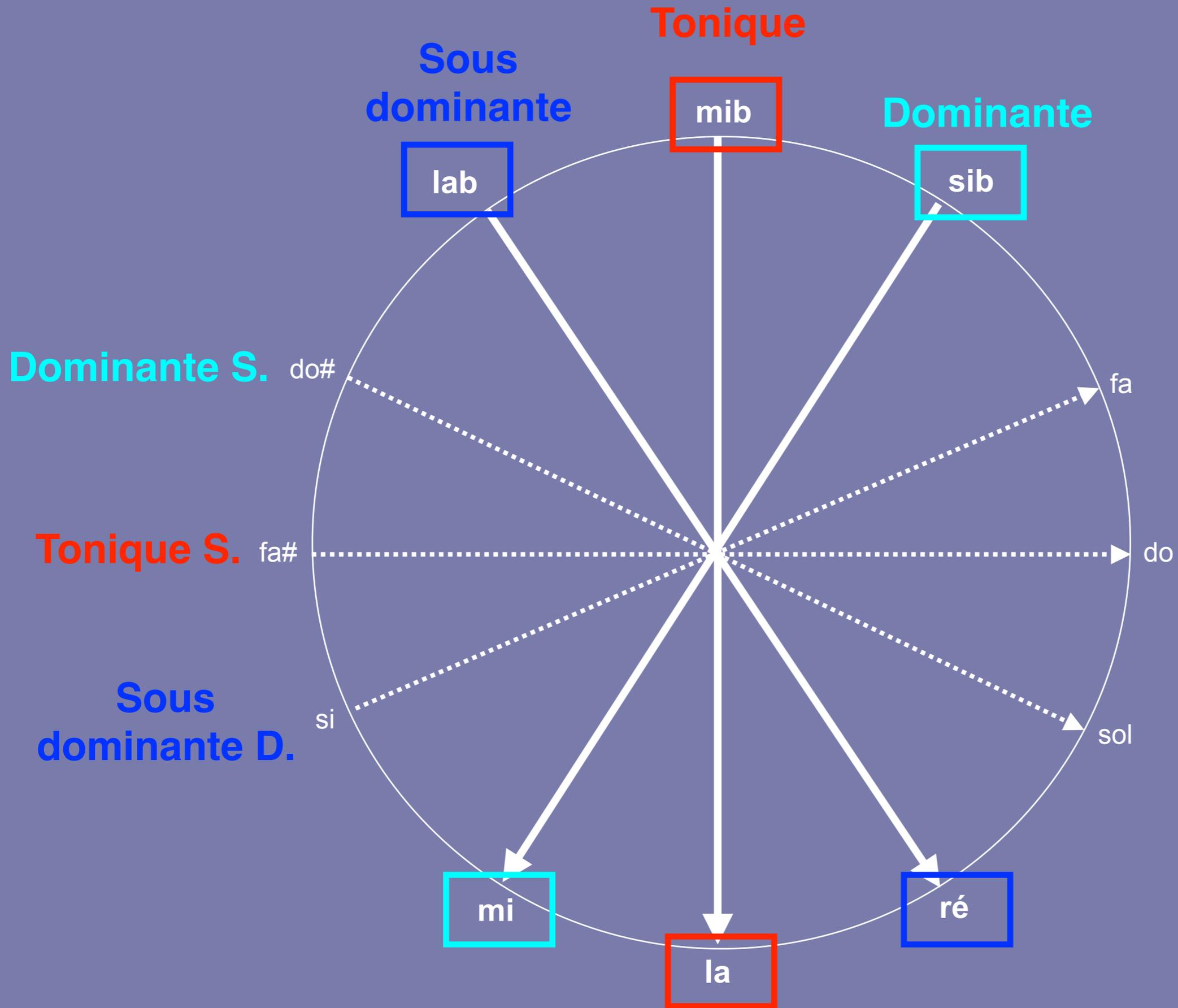
Musique tonale - musique modale ?

Modalité avec les polarités de la tonalité ?

Syntaxe bartokienne

Théorisation de ***Erno Lendvai***

Bartók et le dodécaphonisme

« Il est vrai que, pendant un certain temps, je me suis rapproché d'une sorte de « musique à 12 sons », mais même mes oeuvres de cette période sont résolument **fondées** sur la tonalité ».

Musique populaire hongroise et nouvelle musique hongroise

1928

Les 12 sons trouvent une place hiérarchisée

différence avec Schoenberg

« Méthode de composition avec douze sons n'ayant de rapport qu'entre eux ».

« Une musique populaire atonale est inconcevable »

**Deux modes combinés pour arriver
au total chromatique :
*Touche blanches et noires.***

Une autre manière d'organiser le total chromatique

Improvisations sur des chansons
paysannes hongroises Op. 20

1920

6ème pièce

VI.

Allegro moderato, molto capriccioso.

(♩ = 108)

accelerando

mf *cresc.*

poco rubato fin al segno \S
(♩ = cca 86)

p *leggero* *f*

Rythme

Rythmes asymétriques

Roumanie

Bulgarie

Afrique du nord

....

« Rythmes Bulgares ou des Balkans »

« Aksak »

(Turc - Boiteux)

U _ mesure en 2 temps
2 3 **Microcosmos 150**

mesure à 2 temps

U U _ mesure en 3 temps
2 2 3 **Microcosmos 149**

mesure à 3 temps

_ **U** _ mesure en 3 temps
3 2 3 **Microcosmos 151**

mesure à 3 temps

U U U _ mesure en 4 temps
2 2 2 3 **Microcosmos 152**

mesure à 4 temps

Roumanie

Christmas Carols

1915

3ème pièce

Rythme asymétrique et « accent tonique »

U U –

2 2 3

3. Allegro. (♩ = 130.)

U U -

marcatissimo

ancora cresc.

rit.

*) = Pedalbezeichnung.

Piano

Musical score for Piano, measures 1-3. The score is written in treble and bass clefs. The time signature is 15/8. The key signature has one flat (B-flat). The melody in the treble clef features eighth and sixteenth notes with accents. The bass clef provides a steady accompaniment of quarter notes. Measure numbers 15, 18, and 15 are indicated at the top of the staves.

Pno

Musical score for Pno, measures 4-6. The score is written in treble and bass clefs. The time signature is 15/8. The key signature has one flat (B-flat). The melody in the treble clef features eighth and sixteenth notes with accents. The bass clef provides a steady accompaniment of quarter notes. Measure numbers 15, 18, and 15 are indicated at the top of the staves. A measure rest of 3 is shown above the first measure.

Pno

Musical score for Pno, measures 7-9. The score is written in treble and bass clefs. The time signature is 15/8. The key signature has one flat (B-flat). The melody in the treble clef features eighth and sixteenth notes with accents. The bass clef provides a steady accompaniment of quarter notes. Measure numbers 5, 18, and 15 are indicated at the top of the staves.

Pno

Musical score for Pno, measures 10-12. The score is written in treble and bass clefs. The time signature is 15/8. The key signature has one flat (B-flat). The melody in the treble clef features eighth and sixteenth notes with accents. The bass clef provides a steady accompaniment of quarter notes. Measure numbers 7, 18, and 15 are indicated at the top of the staves.

Les « accents » rythmiques

44 duos pour violons

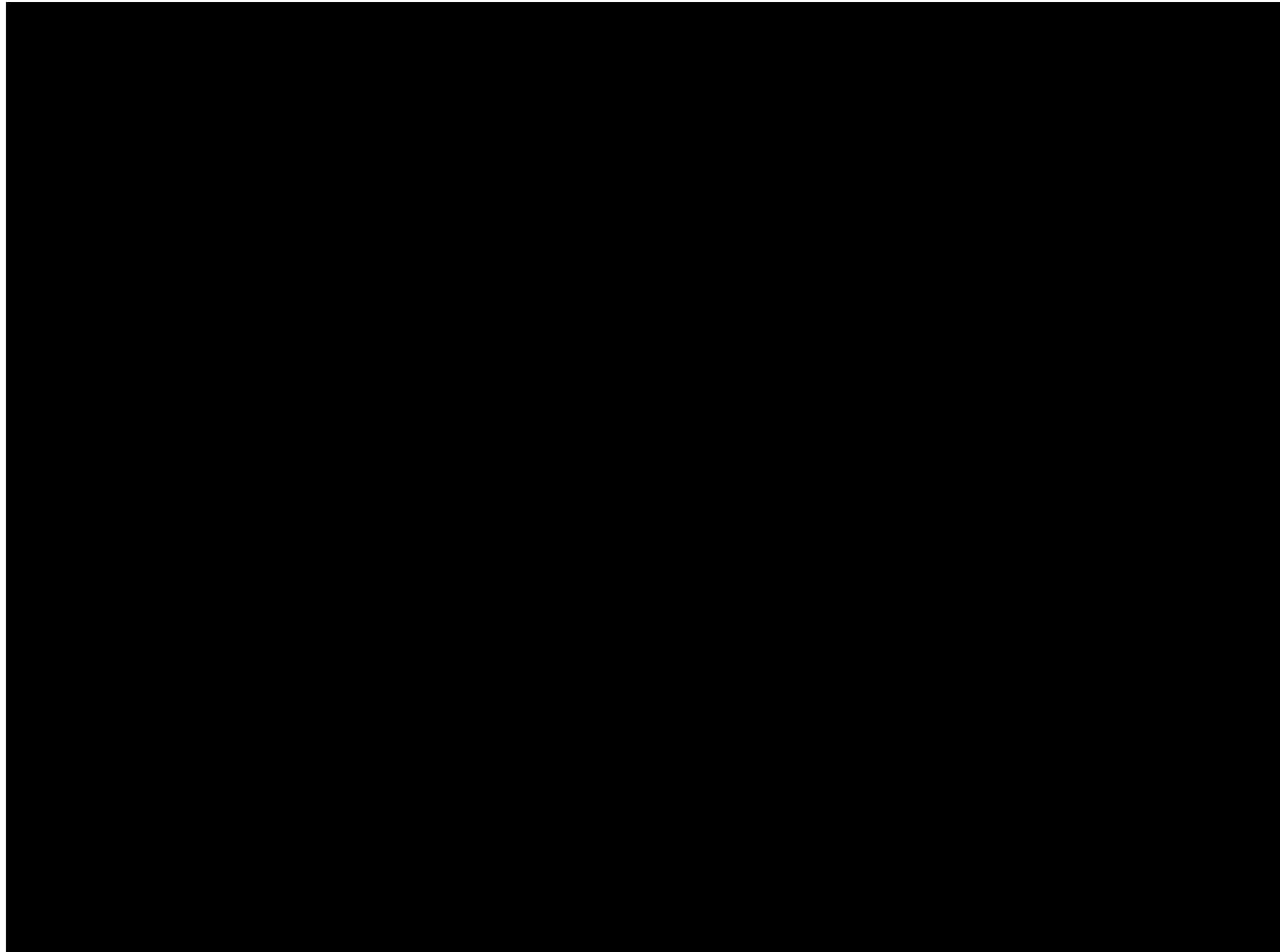
n° 32 « Limping dance »

Hongrie

Allegro non troppo, ♩ = 126

The musical score consists of five systems of two staves each. The key signature is A major (three sharps) and the time signature is 2/4. The tempo is marked 'Allegro non troppo' with a quarter note equal to 126 beats per minute. The dynamics range from *f* (forte) to *ff* (fortissimo). The score includes various articulations such as accents, slurs, and breath marks (V). The first system starts with a *f* dynamic in the right hand and *f sf* in the left hand. The second system features *sf* dynamics throughout. The third system includes a *ff* dynamic in the left hand. The fourth system continues with *sf* dynamics. The fifth system begins with a *ritard.* (ritardando) marking and a tempo change to 'Più mosso', with dynamics including *sf* and *ff*. The piece concludes with a double bar line.

Rapports avec la musique populaire ?

IV

La libre utilisation des éléments rythmiques et mélodiques inspirés par la musique populaire

Microcosmos n° 101

« Quinte diminuée »

Echelles - modalité !

Directement inspiré du duo de violons
« Harvest Song »

Echelle octophonique

Quinte diminuée
Verminderte Quinten
Szűkített ötödni távolság

Tonique

S-Dom.

Dom.

Tonique

S-Dom. S.

Dom.

Tonique

101

Con moto, ♩ = 110

ritard

Suite op. 14

1918

III

Thème de caractère populaire

Echelle octophonique dans l'accompagnement

III

Allegro molto (♩ = 124)

Tonique

« Ostinato »

The musical score consists of five systems of piano notation. The first system is in bass clef with a 2/2 time signature and includes the instruction *p non legato*. The second system features two green boxes highlighting specific passages, with dynamic markings *pp* and *mp*. The third system includes a *mf* marking. The fourth system includes a *cresc.* marking. The fifth system includes a *sempre simile* marking. Red and blue boxes highlight specific rhythmic patterns in the first system. A green horizontal line runs across the page between the second and third systems.

Construction symétrique de l'échelle

accomp.

Ré

mi fa sol

Lab

sib dob *réb*

Suite op. 14

1918

|

Thème de caractère populaire

« Tonalité » bartokienne (T - SD - D)

Béla Bartók
Suite

Tonique

Allegretto (♩=120)

p *sempre p*

Dominante

Sous-
dominante

pochissimo rit.

a tempo

Musique pour cordes, percussions et célesta

1936

2ème mouvement

Accents rythmiques

Famb.picc. senza corda *p* *)

Gr. cassa *p*

Arpa

Pfte. *f, secco* *simile*

1.Vl. *mf* *div. pizz.* ***pizz.* *sempre simile*

2.Vl. *mf* *div. pizz.* *pizz.* *sempre simile*

1.Vle. *mf* *pizz.* *sempre simile*

1.Vlc. *mf* *sempre simile*

1.Cb. *mf*

3.Vl.

4.Vl.

2.Vle.

2.Vlc.

2.Cb.

Concerto pour orchestre

1943

IV

Thème d'influence populaire et rythmes asymétriques

IV
(INTERMEZZO INTERROTTO)

U U U _
U U U _
U U U _
U _
U _

5

Oboe I *Allegretto, ♩ = ca 114*

Violins I *lunga* *div.*

Violins II *lunga* *p sub.*

Violas *lunga* *pizz.*

Violoncellos *lunga* *pizz.*

12

Fl. I

Oboe I

Cl. I in A

Bassoon I

13

Viola I *unis.* *div.* *unis.*

Viola II

Viola *arco*

Vcns. *arco*

D. Bsn. *pizz.*

IV
(INTERMEZZO INTERRUOTTO)

5

Oboe I $\text{♩} = \text{ca } 110$ *lunga* Allegretto, $\text{♩} = \text{ca } 114$

Violins I *lunga* *div.* *p*

Violins II *lunga* *p sub.*

Violas *lunga* *pizz.* *p*

Violoncellos *lunga* *pizz.* *p*

U U U -

U U U -

13

Fl. I *p*

Ob. I

Cl. I in A *p*

Bsn. I *p*

U U U -

U -

13

Vins. I *unis.* *div.* *unis.*

Vins. II

Vla. *arco*

Vcs. *arco*

D. Bs. *pizz.* *p*

« Beaucoup de gens croient que l'harmonisation des mélodies populaires est une tâche relativement facile, plus facile en tout cas que la composition sur un thème « original » :

le compositeur n'est-il pas déchargé de la partie de son travail qui est l'invention de thèmes nouveaux ?

Cette conception est entièrement erronée.

Manier des mélodies populaires est extrêmement difficile. J'oserais affirmer qu'il est plus difficile de travailler avec des airs populaires que de composer une oeuvre originale de grande envergure. Il suffit de rappeler que toute mélodie étrangère déjà préexistante impose de lourdes contraintes au compositeur ».

Troisième mouvement

Improvisations sur des chansons
paysannes hongroises Op. 20

1920

Merci de votre attention

