

Plan

- Introduction
 - Problématique
 - Bartók
 - *Divertimento*
- Analyse
 - Structure
 - L'œuvre
 - Les mouvements
 - Le style
 - Influences
 - Mélodie
 - Rythme
 - Harmonie
 - Timbre
 - Orchestration

Introduction

3

a) Problématique

4

Expressionnisme au service d'un folklore savant

- Définitions des termes
 - Un langage issu de la musique savante (« Art music »)
 - Tradition (contrepoint,...-)
 - Modernité (Debussy,...)
 - Un style expressionniste
 - Dans le but de mettre en exergue le folklore
- Analyse
 - Bartók à propos de la musique : le folklore
 - Les analyses de Bartók
 - Bartók « je n'ai jamais créé de nouvelles théories à l'avance, je déteste une telle idée »
 - Musique et complexité => Pluralisme de l'analyse
 - La référence au folklore permet d'appréhender le plus grand nombre de faits musicaux (cf. János Kárpáti)
 - Mais chaque théorie sur Bartók permet d'attirer l'attention sur d'autres faits musicaux

5

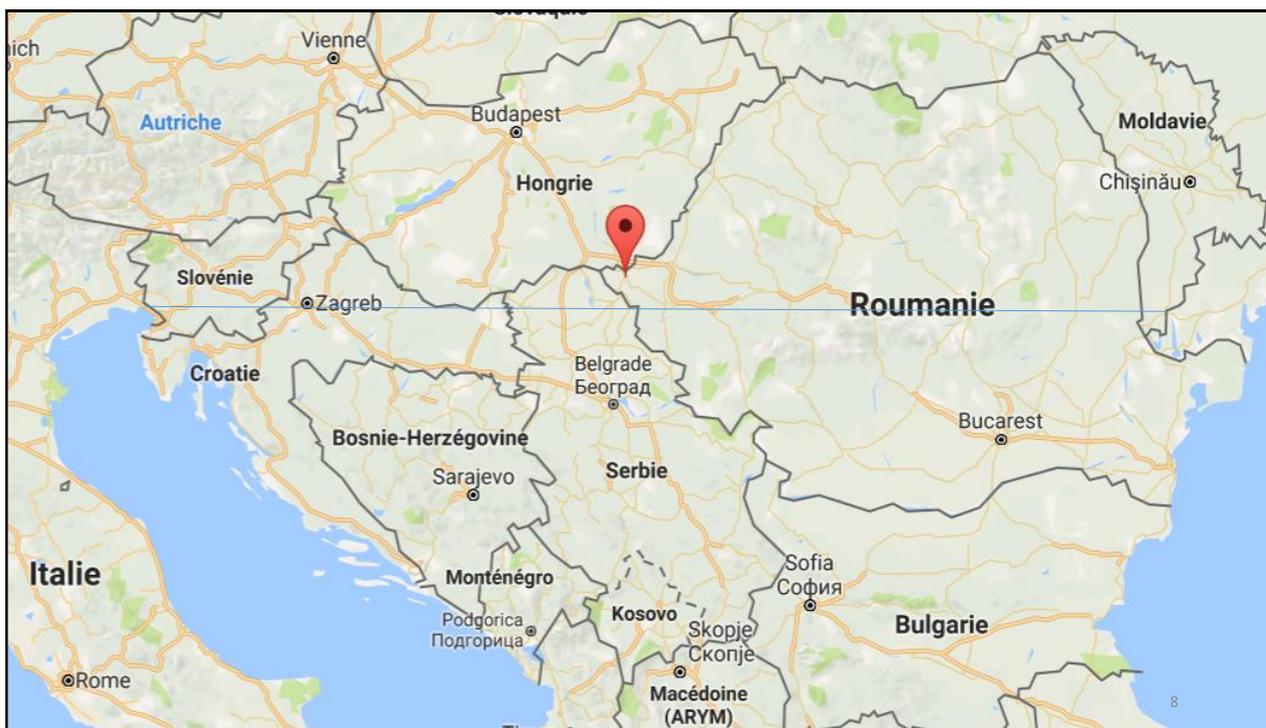
b) Bartók

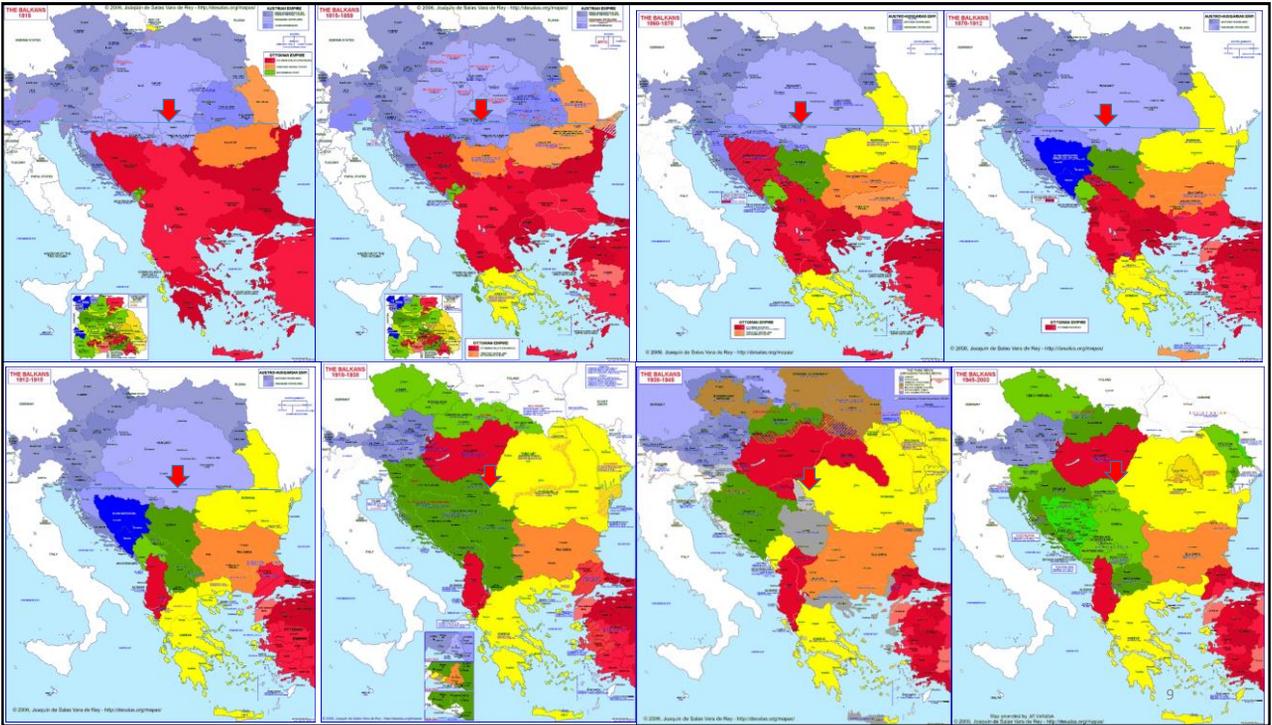
6

Bartók, compositeur hongrois

- Né le 25 mars 1881 à Nagyszentmiklós (Autriche Hongrie, puis Serbie, puis actuellement Roumanie : Sânnicolau Mare « Saint-Nicolas le Grand »)
- Bartók, nationaliste hongrois
 - « Pour ma part, durant ma vie entière, en tout lieu, en tout temps et de toute façon, je veux servir une seule cause, celle du bien de la patrie et de la nation hongroise »

7

Bartók et l'ethnomusicologie

- *Das Ungarische Volkslied*, Walter de Gruyter CO., Berlin - Leipzig, 1925.
Hungarian Folk Music, Oxford University Press, Londres : Humphrey Milford, 1931
- *Rumanian Folk Music*, éd. par B. Suchoff, 5 vol., Martinus Nijhoff, La Haye, 1967-75.
- *Turkish Folk Music from Asia Minor*, éd. par B. Suchoff, Martinus Nijhoff, La Haye, 1976
- *Yugoslav Folk Music*, éd. par B. Suchoff, 4 vol., State University of New York Press, Albany, 1978
- *Studies in Ethnomusicology*, éd. par B. Suchoff, University of Nebraska Press, Lincoln et Londres, 1997

systems.zti.hu/br/en

Institute for Musicology
of the Hungarian Academy of
Sciences

- Class A: old style
- Class B: new style
- Class C: mixed, not unified style
- Appendix

Browse by the Categories of the Bartók System

The following table provides a survey of the categories.

Class	Subclass	Ordering of the Melodies
Class A: old style - isometric four-liners - non-architectonic (descending or fifth-shifting) structure	A I parlando-rubato or fixed rhythm in tempo giusto	by the number of syllables
	A II adjustable rhythm in tempo giusto	by the number of syllables
Class B: new style - isometric four-liners and related melodies - architectonic structure - adjustable tempo giusto rhythm		by the number of syllables
Class C: mixed, not unified style	C I - heterometric four- or more liners - adjustable tempo giusto rhythm	by rhythmic patterns
	C II - heterometric four- or more liners - fixed rhythm in tempo giusto	by rhythmic patterns
	C III - three-liners	by rhythmic patterns
	C IV - two-liners (half melody or fragment)	by rhythmic patterns
Appendix	instrumental melodies non-classified data or data considered unsuitable for classification	11

- Class A: old style
- Class B: new style
- number of syllables: 5
- number of syllables: 6
- number of syllables: 7
- number of syllables: 8
- number of syllables: 9
- number of syllables: 10
- number of syllables: 11
- number of syllables: 12
- number of syllables: 13
- number of syllables: 14-15
- number of syllables: 16-25
- Class C: mixed, not unified style
- Appendix

Number of results: 146

BR number	Text incipit or designation	Locality	County	Year	Collector	Sound
B 6a	Rakjál tűzet, babám	Fedémes	Heves	1933	Kerényi György	
B 6b	Hervadok, hervadok	Szirma	Borsod	1929	Seemayer Vilmos	
B 7	Elveszett az ókröm	Ugod	Veszprém	1929	Ádám Jenő	
B 8a	De szeretnék látni	Doboz	Békés	1906	Bartók Béla	MH_0963a
B 8b	Hová, háová, kedves?	Garamsalló	Hont	1912	Kodály Zoltán	
B 8c	Az olyan legényért	Osgyán	Gömör és Kis-Hont			
B 9	Amerre én járok	Gyula	Békés	1906	Bartók Béla	
B 10	Hallod-e, te juhász?	Mohi	Bars		Kodály Zoltán	
B 11a	Hallottatok híret	Siklód	Udvarhely	1902	Vikár Béla	MH_0436b
B 11b	Ha kismadar volnék	Szentábrahám	Udvarhely	1903	Vikár Béla	MH_0415c
B 11c	Hozzád fohászokodunk	Csekefalva	Udvarhely	1902	Vikár Béla	MH_0372a
B 12a	Tobb az én irigym	Úny	Esztergom	1923	Kodály Zoltán	
B 12b	Katonává lettem	Úny	Esztergom	1922	Kodály Zoltán	
B 12c	Kurtafarkú fecske	Kolon	Nyitra	1906	Kodály Zoltán	
B 13a	Házunk előtt egy tó			1912	Bartók Béla	
B 13b	Udvarom, udvarom	Hernádszentandrás	Abauj-Torna	1925	Seemayer Vilmos	
B 13c	Udvarom közepén	Dorogháza	Heves	1923	Kodály Zoltán	
B 13d	Udvarom közepén	Jászfényszaru	Jász-Nagykun-Szolnok		Deák Ferenc	MH_1572a
B 13e	Meghalok, meghalok	Béd	Nyitra	1909	Kodály Zoltán	
B 13f	Száll a kakas immár	Tök	Pest-Pilis-Solt-Kiskun	1922	Kodály Zoltán	
B 13g	Hegyek közt lakom én	Úny	Esztergom	1923	Kodály Zoltán	

Jó estét, jó estét

Dercen (Bereg), 1912.04.

Informant: girl

Collector: Bartók Béla

Sound recording: MH_1646b, BF_0576b

Inventory number: BR_05257

Chronologies

Année	Bartók	Œuvres de Bartók	Bartók et ses contemporains	Evènements historiques
1862			Naissance de Debussy	
1881	Naissance le 25 mars			
1882			Naissance de Stravinsky	
1894			Création de Prélude à l'après-midi d'un faune (Debussy)	
1902			Création de Pelléas et Mélisande (Debussy)	
1905			Création de La Mer (Debussy)	
	Rencontre avec Kodály			
			L'Oiseau de feu (Stravinsky)	
1911		Allegro barbaro		
		Le Château de Barbe-Bleue, op.11 opéra (1911, création 1918)		
1913			Le Sacre du printemps (Stravinsky)	
1914				Première guerre mondiale Serbie/Albanie/Roumanie/Grèce c. Autriche-Hongrie/ Empire ottoman/Bulgarie
1915		Six danses populaires roumaines		
1918	Fin des collectes de chants populaires			Fin 1re guerre mondiale
				République démocratique hongroise (16/09)
				Création du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes en 1918 (Yougoslavie en 1929)
1919				Béla Kun prend le pouvoir

Chronologies

Année	Bartók	Œuvres de Bartók	Musique contemporaine	Evènements historique
1920			Pulcinella (Stravinsky)	
				Amiral Miklós Horthy au pouvoir en Hongrie (1/03/1920)
1923		Suite de danses		
1926		Concerto pour piano n° 1		
1931		Concerto pour piano n° 2		
1936		Musique pour cordes, percussion et célesta		
1938		Contrastes pour violon, clarinette et piano		1938: Anschluss
1939				15/03/ 1939 : Occupation et démembrement de la Tchécoslovaquie
		<u>Divertimento pour orchestre à cordes</u>		
				1/09/1939 l'Allemagne envahit la Pologne
		Quatuor à cordes no 6		
		Mikrokosmos (1926-39)		
1940	Exil aux Etats-Unis			
1943		Concerto pour orchestre		
1944				Allemands envahissent la Hongrie
1945				Soviétiques et les Roumains chassent les Allemande de HU
	Mort (26/09)			
1956			Canticum Sacrum (Stravinsky)	

c) *Divertimento*

Le titre (1)

- Lettre du 10 août 1939 de Bartók à Ditta
 - « *Divertimento désigne, en général, une musique amusante, divertissante. Pour ce qui me concerne, celle-ci me divertit ; qu'elle le fasse pour le respectable public, sera une autre affaire. Sacher a souhaité une pièce simple; la **simplicité amène la légèreté**. Et elle est assurément devenue une pièce légère; seul le 1er mouvement comporte un **motif plus austère (...)** par ailleurs, le 2e mouvement n'est pas d'un caractère léger ».*
- Et
 - « *Divertimento désigne une musique angoissante car elle fait ressentir l'angoisse de l'auteur qui doit retourner à la guerre ».*

17

Le titre (2)

- Définition
 - *“Following its original Italian meaning, ‘divertimento’ is generally understood, first, to denote a work primarily designed for the entertainment of the listeners and the players, without excluding the possibility of high artistic achievement, such as is found in divertimentos by Haydn, Boccherini and Mozart” (Groove, H. Unverricht)*
- Forme
 - *“The form of the typical divertimento first movement is characteristically galant. It follows the structure usually described as ‘rudimentary sonata form’: the movement is binary (with repeats of both sections), reaching the dominant (relative major in the rare minor-key movements) at the end of the first, with the principal subject reappearing immediately after the double bar (less often the second subject), and a shortened reprise after a modulating passage. (This avoidance of thematic or motivic elaboration no doubt led to the use of the term ‘divertimento’ for free interludes in fugues.) In its cyclical formation and in the structure of its first movement the divertimento may form a historical link between the suite or partita and the sonata; it may also be used at the beginning of a Classical sonata or sinfonia”.* (Groove, H. Unverricht)
- Effectif : anche mais aussi cordes
- Ex : J. Haydn: Divertimento no 1 in Sib Maj ;
- Mozart Divertimento No. 1 Ré Maj., K. 136 pour cordes ;
- Stravinsky extrait du *Le Baiser de la fée*, ballet créé en 1928 (Divertimento, 1934 révisé 1949)

18

Composition - Création

- Composition

- Date du 1 août à la nuit du 17 août 1939
- Lieux : Saanen
- Commande : P. Sacher

- Création

- 11 juin 1940 à Bâle par l'Orchestre de chambre de cette ville dirigé par Paul Sacher

19

*B. Bartók (à gauche) et P. Sacher (à droite)
en janvier 1937*

Le Chalet Aellen à Saanen

Service hongrois du travail en septembre 1939

Saanen

20

Partition (1)

- Manuscrit
 - Première esquisse : Fondation Paul Sacher à Bâle
 - Copie finale : archives de Peter Bartók en Floride
- Minutage
 - Indications très précises de Bartók
 - Structure
 - Mais aussi tempi
- Ordre de la création
 - 1er et 3e mouvement
 - 2e mouvement

21

Partition (2)

- Conventions d'écriture
 - Pizzicato ferme et vigoureux faisant rebondir la corde sur la touche:
 - Staccato
 - Interruption avant la dernière croche:
 - Son plus bref sur la dernière croche sans interruption:
 - Plus d'altération mais pas d'atonalité (altération/modalité)
 - Enharmonie de commodité
- Mesure (signature rythmique) : 9/8;4/4;2/4

22

Instrumentation

- Indication de Bartók
- Référence au *Concerto grosso*

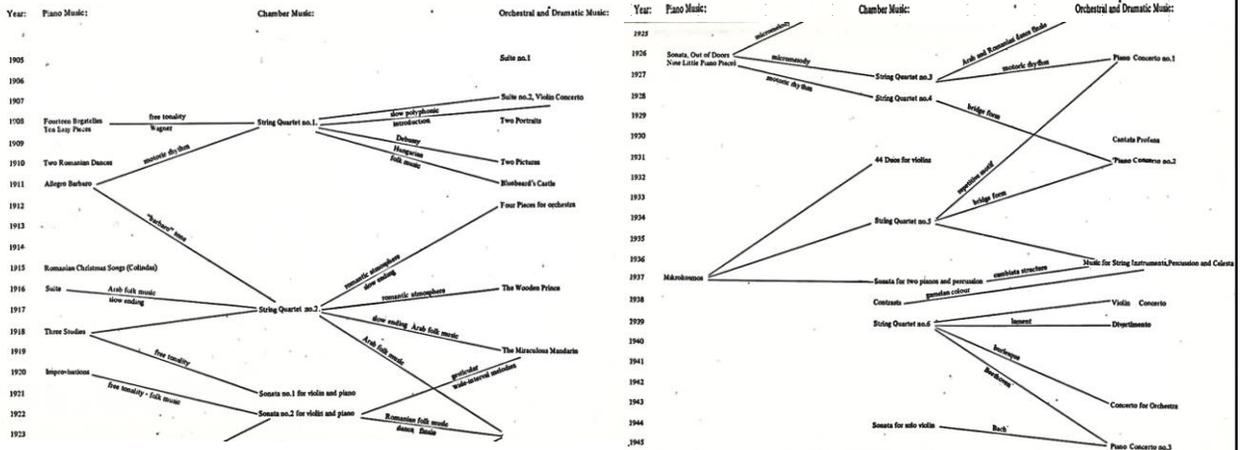
23

Place dans l'œuvre de Bartók

- Mouvement central / *Divertimento*
- Travaille en même temps sur le 6e quatuor :
 - mélodie lente et mélancolique (*Mesto*) du 6e quatuor qui envahit l'œuvre
 - // 1er mouvement du *Divertimento* et thème C

24

J. Karpati

25

Interprétations

- RIAS-Symphonie-Orchester, Ferenc Fricsay (1914 Budapest-1963), Audite, 1953
 - Fricsay à propos du mouvement lent« effondrement dans le désespoir »

- Trondheimsolistene, Divertimenti, 2008, 2L, Norvège

• Autres

- Chicago Symphony Strings, G. Solti, CD2, Decca
- Chicago Symphony Orchestra, P. Boulez, Divertimento, Dance Suite, Deutsche Grammophon, 1999
- Scottish Chamber Orchestra, Mackerras, Bartók: Music for Strings, Percussion and Celeste, Linn, 2004

26

Bibliographie sommaire

- Pas d'analyse d'ensemble portant spécifiquement *Divertimento*
 - (Mais György Kroó, *A guide to Bartók*, Trad., Corvina Press 1974 (*non consulté*); jquettes CD, livres sur Bartók)
- En français
 - Béla Bartók, *Ecrits*, Trad. Peter Szendy, éd. CONTRECHAMPS, 2006
 - Jean-François BOUKOBZA, *Bartók et le folklore imaginaire*, éd CITE DE LA MUSIQUE, 2005
 - Claire DELAMARCHE, *Béla Bartók*, éd. Fayard, 2012
- En anglais
 - Elliott Antokoletz, *The music of Bela Bartok*, 1990
 - Elliott Antokoletz, Victoria Fischer & Benjamin Suchoff, *Bartok Perspectives*, 2000
 - Amanda Bayley, *The Cambridge Companion to Bartok*, 2001
 - János Kárpáti, *Bartok's string quartets*, 1975
 - Lendvai, *Bela Bartok an analysis of his music*, 1971

27

Analyse

28

a) La structure

29

Trois mouvements

Mouvement	Tempo	Pole	Durée	Commentaire
1er	Vif : <i>Allegro non troppo</i>	Fa	8'16"	Inspiration : danse folklorique Hongroise
2e	Lent : <i>Molto adagio</i>	Do#	7'24"	Mouvement très chromatique / disonnant
3e	Vif : <i>Allegro assai</i>	Fa	6'33"	Inspiration : danse folklorique Hongroise

30

Rapport entre les tonalités des trois mouvements

- Le rapport Fa / Do# / Fa des trois premiers mouvements = rapport 1re note du Thème A (Fa) et 1re note du Thème B (Do#) du premier mouvement en forme sonate
 - Division en 2 de
 - La gamme à partir de Fa / Do# = 6 tons Do# / Fa = 6 tons
- => Contraste

31

Le 1er mouvement

Allegro non troppo

32

Mesure	Parties	Pole	Thème	Commentaire	Minutage de Bartók
1-32	1-24 Exposition	a1	Fa	Thème A	
		a2	Do	(C) peu audible	
			La	Thème B	
33-130	33-71 Développement	Section 1	Thème A	A. développ. A+C	
	40		Fa	Contraste C	Mes41(1'32")
					Mes 71(1'14")
	72-131	Section 2		Contrepoint A+C	
					Mes 130 (1'25")
131-178	131-156 Réexposition	Section 1	Fa	Thème A	
	149			Contraste C	Mes 150 (50")
	157-178	Section 2	Mib.	Thème B	
			Fa	Contraste C	Mes 178 (1'7")
	171				
179-204	Coda			Thème A	1'18" (8'16")

Forme
essentiellement
de type sonate

33

Difficultés rencontrées et choix effectués

- « Contraste C » dès l'exposition en accompagnement mes 21 et 22 ?
 - Choix : : peu audible avant la mesure 40
- Longueur de l'exposition et minutage de Bartók ?
 - La reprise du thème A qui précède est déjà dans une écriture développante
 - Le minutage est inséré au milieu d'une section ayant son unité
- Sonate bi-thématique avec un élément contrastant ou tri-thématique ?
 - bi-thématique : les relations tonales concernent A et B
- Adéquation de la forme sonate / Élément contrastant C ?
 - L'élément contrastant C joue un rôle perturbateur
 - Expressionnisme avec en faisant ressortir un élément exogène

34

Présentation des Thèmes A, B et de C contrastant

A

B

C

Début du thème A (mes 1 à 4)

Allegro, $\text{♩} = \text{ca. } 76-72$

Début du 2e thème solo puis tutti (mes 25 à 24)

Un poco più tranquillo
 $\text{♩} = \text{ca. } 69$

Mesure 40

Exposition (mes1-32) - Thème A (mes. 1-24)

Début du thème A (mes 1 à 4)

Allegro non troppo, $\text{♩} = \text{ca. } 76-72$

Mode de RÉ sur Fa (dorien)

Exposition (mes. 1-32)- 2er Thème B (mes 25-32)

Début du 2e thème solo puis tutti (mes 25 à 26)

Un poco più tranquillo
♩ = ca. 80

Solo Tutti
p Solo Tutti
p Solo Tutti
pizz. arco
pizz.

Mode de Sol sur La

37

Développement (mes 33-130)

Contraste C (Rythmique)

Mesure 40

rall. . . al. . .

ff

1'32"

38

Développement

- **Première section du développement (33-71)** : développement du Thème A / Contraste C
- Contraste
 - mes. 33-41 : A (mes. 33-39) / C (mes. 40-41)
 - mes. 42-46 : A (mes. 42-44) / C (mes. 45-46)
 - mes. 47-52: A (47-49) / C (mes. 50-52)
 - mes. 53- 60: A (53-58) / C (mes. 59-60)
 - mes. A (60) / C (mes. 61-63)
 - mes. A (53-58) / C (mes. 59-64)
- Superposition
 - mes. 65-71 : A + C

39

Développement

- **Seconde section du développement (72-131)** :
- Mes 72-80 Thème A
- Canon
 - 1er canon: mes. 80-87
 - 2e canon : mes. 88-94
 - 3e canon : mes. 95-97
 - C + Thème A
 - 4e canon : mes. 101-105
 - C + Thème A + C + Thème A
 - 5e canon : mes. 113
 - 6e Canon : mes. 122
 - C

40

Coda (179-204)

- Thème A à l'identique

43

Conclusion

- De la légèreté des thèmes dansants et mélodiques A et B (exposition)
- A l'intrusion du Contraste C angoissant et rythmique à l'unisson (Développement)
- Vers l'omniprésence du Contraste C avec le thème A puis B (Réexposition)

44

Le 2e mouvement

Molto adagio

45

Forme ABA'

Mesure	Partie	Section	Pole	Minutage Bartók
1-19	A	a1	Do#	
11-16		a2		
17-19		Transition		1'54"
20-56	B	b1	Sol	
20-32				1'16"
33-49		b2	Sol#	1'47"
50-56		b3		37"
57-61	A'		DO#	
62-74	Coda			1'30"
				7'27"

46

Choix

- Coda
 - Existence d'une Coda ?
 - Début de la Coda ?
- Deux ou trois sections dans la partie B ?
 - b3 ou transition ?

47

Partie A (1-19)

- En Do#
- a1 (1-10)
 - « Antécédent » Phrase a1 Thème A tonalité Do#
 - « Conséquent » Reprise de la phrase a1 avec une mélodie à la 4te pour terminer en Do# (avec un intervalle de 7e Maj entre la mélodie et la basse)
- a2 (11-16)
 - ligne mélodique descendante (Do, Sib, la b) brodée par des saut de 4te asc. et broderie au ½ ton, puis augmentation de l'intervalle de 4te
 - Marche descendante par seconde de Do – Sib - (Lab évité à la basse) - La

48

Partie A (1-19)

Début de la partie A (mes 1 à 5)

Molto adagio, $\text{♩} = ca. 88$

Violini I

Violini II

Viola

Violoncelli

Contrabassi

Do#

49

Partie B

- b1 (20-32)
 - En Sol
 - Entrées fuguée à la 5te (et non 5te / 4te)
 - Ré – La – Mi – Si
- b2 (33-49)
 - En Sol #
 - *Ostinato*
 - Ligne mélodique chromatique ascendante puis descendante
 - Climax
 - Réduction rythmique
- b3 (50-56) : transition développant un motif dérivé de A

50

Partie B (20-56) – Section b1 (20-32)

Début de la section b1 (mes 20 à 21)

Rythme d'inspiration folklorique mais le rythme pointé est accentué pour être adapté au climat du 2e mouvement

20
Un poco più mosso

p

51

Partie B (20-56) – Section b2 (33-49)

Début de la sous partie b2 (mes.35-41)

Ostinato et chromatisme ascendant avec rythme se réduisant

Climax du *Divertimento*

(senza sord.)

37

pp

poco a

poco a

poco a

poco a

poco a

41

poco stringendo

poco cresc.

trigato

poco a poco cresc.

trun trun trun trun

trun trun trun trun

52

Partie A' (57-61)

Début de A' (mes.57-59)

The image shows a musical score for the beginning of Part A' (measures 57-59). The score is for a string quartet and includes dynamic markings such as 'con sord.', 'Tutti', 'p', and 'pp'. The score is written for four staves, likely representing the four parts of the string quartet. The first staff has a 'Tutti' marking and a 'con sord.' marking. The second staff has a 'pp' marking and a 'con sord.' marking. The third and fourth staves also have 'con sord.' markings. The score is written in a common time signature and features a complex rhythmic pattern with many sixteenth and thirty-second notes.

53

Coda (62-74)

- Se termine en Do#

54

Conclusion

- Mouvement central contrastant
 - Place / autres mouvements
 - Tempo / autres mouvements
 - Chromatisme non directement inspiré du folklore entraînant des dissonances
 - Chromatisme
 - Contourné, mais avec intervalle d'1 ton ou ½ ton
 - Directionnel mais sur *Ostinato*

55

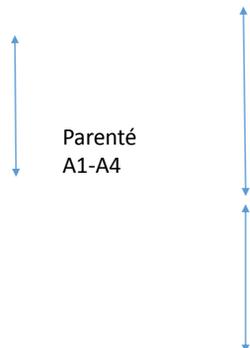
Le 3e mouvement

Allegro assai

56

Forme essentiellement rondo

Mesure	Partie	Pole	Minutage Bartok
01_91	A1	Fa	
92_145	B1		mes. 103 : 1'3"
146_183	A2		
184_263	C		mes. 235 : 34" mes. 264:48"
264_329	A3		mes.329:40"
330_360	D(/B2)		
361-402	A4		mes.402 :45"
403-452	A4'		
453-512	A4''		mes.486:45"
513-530	A4'''		mes. 531:38"
532-546	Coda		
547-574		Fa	

Partie A (0-91) - Refrain

Mesures 14

Partie B (92-145) – 1er couplet

Mesures 103

103

59

A2 - Refrain (146-183)

Mesures 146

146

60

2^e couplet - Partie C (184-263)

Mesures 184 : sujet d'une fugue

184

♩ = 98-100

ff

61

A3 - Refrain (264-329)

Mes 268-269

Solo

p

VI. I

VI. II

Vi.

Ve.

Cb.

Comp.

13

0 a tempo

1 Solo

62

3^e couplet - Partie D (330-360)

Mesures 342

342
Tempo I.

Musical score for measures 342-360, marked 'Tutti' and 'Tempo I.'. The score is for a piano and includes multiple staves with various musical notations such as notes, rests, and dynamics.

Comp / 1er couplet

103
Solo

Musical score for measure 103, marked 'Solo'. It shows a single staff with a melodic line.

Refrain : accélération A4, A4', A4'', A4''' (513-530) et Coda (532-574)

Mesures 377

Mesures 403
Accélération

Mesures 453

Mesures 513
Parenthèse
burlesque

Mesures 533
Coda
Accélération

Allegro assai, $\text{♩} = 100$

103

Più mosso, $\text{♩} = 108$

152

Vivacissimo, $\text{♩} = 120$

518

Grazioso, scherzando, poco rubato

518

Vivace, $\text{♩} = 110$

Coda

533

Vivacissimo, $\text{♩} = 120$

A4

Musical score for measures 377-402, marked 'Allegro assai'. It includes multiple staves with musical notation.

109

Musical score for measures 403-452, marked 'Più mosso'. It includes multiple staves with musical notation.

152

Musical score for measures 453-512, marked 'Vivacissimo'. It includes multiple staves with musical notation.

518

Musical score for measures 513-532, marked 'Grazioso, scherzando'. It includes multiple staves with musical notation.

Coda

Musical score for measures 533-574, marked 'Vivacissimo'. It includes multiple staves with musical notation.

Polka ? $\text{♩} = 120$

62

Musical score for measure 62, marked 'Polka?'. It shows a single staff with a rhythmic pattern.

Conclusion

- Retour à la légèreté et au folklore
- Accélération du rythme (*Vivacissimo* mes 546) pour chasser le souvenir du thème C du premier mouvement et l'angoisse du IIe mouvement
- S'oppose au 6e quatuor dont le motif envahit le dernier mouvement

65

b) Éléments stylistiques

66

Influences

67

Influences

- Musique hongroise
- Musique savante occidentale (Beethoven, R. Strauss, Debussy)
- Expressionisme / Fauvisme : présenter le monde dans une perspective tout à fait subjective, et la déformer radicalement pour obtenir un effet sensible.

Ödön Márffy (1878-1959) *Portrait de Jenő Kerpely* 1913

Les styles hongrois et le Verbunkos

- Contrastes de la danse hongroise, le *verbunkos*, not. : rapide (*lassù*) / lent (*friss*)

Mes.	I		Mes.	II		Mes.	III	
1	Allegro non trompo	Vif	1	Molto adagio		1	Allegro assai	
25	Poco più tranquillo	Lent	20	Poco più mosso		248	Più lento	
29	Tempo 1	Vif	33	Molto sostenuto		264	Tempo 1	
42	Più tranquillo	Lent	44	A tempo		330	Meno mosso	
72	Tempo 1	Vif	50	Più lento		342	Tempo 1	
80	Più tranquillo	Lent	56	Tempo 1		403	Più mosso	
113	Più mosso, agitato	Vif	62	Un poco più mosso		453	Vivacissimo	
122	Tranquillo	Lent	73	Tempo 1		513	Grazioso, scherzando	
127	Tempo 1	Vif				533	Vivace	
138	Più tranquillo	Lent				568	Stringendo	
141	Tempo 1	Vif				574	Tempo 1	
151	Quasi a tempo, ma più tranquillo	Lent				586	Vivacissimo	
167	Tempo 1	Vif						
181	Tranquillo	Lent						
199	Sempre più lento							

69

Mélodie

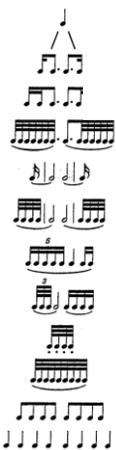
70

Folklore imaginaire (1er et 3e mouvement)

- Mélodie hongroise (cf rythme)
- Mélodie non répertoriée
- Auto citation
 - 1er mouvement
 - Mélodie, Des temps jadis, « Aussi longtemps que l'on trouvera du sang en lui » (Premier mouvement 25 mesure avant la fin)
 - Divertimento, mes 40-41 du 1er mouvement (Contraste C)

71

Ornamentation

Mélodie hongroise

Hallgat6. Tempo rubato

I, mes 2-4, V 1

Ornamentation tzigane

Molto rubato (♩ = ca 80)

Cl. in la

II, mes 20, Alto

Judit Frigyesi

The Verbunkos and Bartok's Modern Style

72

Les styles hongrois et le Verbunkos

• Gamme tzigane

• Rythmes:

• — UU —

• Rythme lombard

• « *kuruc-fourth* » (quarte *Kuruc*)

• Exemples:

II, mes 11,
V 1

II, mes 25, V 2

Kuruc forces armées anti-Habsbourg rebelles du Royaume de Hongrie entre 1671 et 1711

Hétérogénéité

• Humour

• Ex : 3e mouvement

• Cadence de violon

• Danse // musette du 5e quatuor 3

III, 513

Chromatisme (2e mouvement)

- 3e Conférence de Harvard sur le « nouveau chromatisme » (p.304)
 - Contexte superposition de modes
 - Bimodalité ou polymodalité restreinte
 - Utilisation de gammes ou de portions de gammes diatoniques avec degré chromatiques ayant une fonction nouvelle. Ce ne sont pas des degrés altérés amenant la note suivante mais les ingrédients des divers modes que l'on utilise simultanément; certains de ces degrés apparemment chromatiques appartiennent en fait à l'un des modes, tandis que les autres degrés appartiennent à l'autre mode
 - Chromatisme et musique populaire
 - Chromatisme et musique arabe
 - Chromatisme et musique de Dalmatie : découverte en 1940 par Bartók aux Etats-Unis
 - A propos du chromatisme
 - **Ma deuxième tentative date de 1926; à cette occasion je n'ai pas essayé d'imiter quoi que ce soit de connu du domaine de la musique populaire** (Ndbp : citation du 2e mouvement du Divertimento). Quant aux caractéristiques générales, on peut dire de mes mélodies exactement ce que j'ai dit concernant les mélodies populaires chromatique à savoir: les notes de ces mélodies sont des notes indépendantes n'ayant aucune relation les unes des autres; mais, dans chaque specimen, il y a une fondamentale décidément fixée sur laquelle les autres notes viennent au bout du compte trouver leur résolution »
- Superposition

75

Bartók et le contrepoint

- Techniques utilisées
 - Canons : I, mes 80 et s.
 - Fugues : III, mes 184 et s.
- Effet produit
 - Dissonances
- Parallèle
 - Dodécaphonisme : forme droite / rétrograde / renversement / miroir du rétrograde (En 1921 Bartok se plaint que Schoenberg ne soit pas joué à Budapest)

76

Contrepoint par imitation

- Imitation par mouvement semblable
- Imitation pour mouvement contraire
- Imitation pour mouvement rétrograde
- Imitation par augmentation
- Imitation par diminution
- Imitation par contretemps
- Imitation canonique

77

Imitation pour mouvement contraire

III, 214

Sujet : mouv. cont.

Comp.

Imitation pour mouvement rétrograde

II, 66

Comp. 33

78

Imitation par modification intervallique

Imitation par diminution

II, 16-17 V.I.

II, 54

Cf mes 2

Imitation par contretemps

II, 2 et 6

I, 73-74

Comp. Mes 2 décalage

Rythme

81

Rythmes hongrois

- Origine dans l'accentuation du hongrois :
 - Accent sur la première voyelle
 - Voyelles courtes et voyelles longues (le double), proche du rythme pointé si prononciation emphatique
- Rythmes
 - Parlando-rubato : rythme libre déclaratoire sans mesures irrégulières
 - Rythme fixe avec mesures irrégulières
 - Rythme pointé caractéristique de la musique rurale hongroise combinaison de :
 - Le premier avec une valeur brève accentuée et une valeur longue non accentuée est le plus important

82

Exemple

IIIe mouvement, Mes 5-7

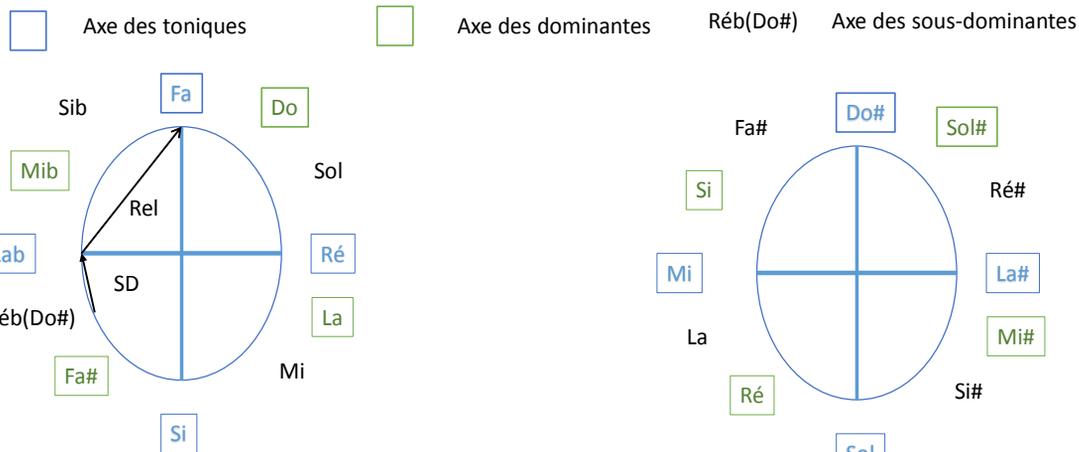

83

Harmonie

84

Les axes de Lendvai

Do#=Réb par enharmonie =SD de Lab (relatif de Fam) !

Aucun lien entre Do# et Fa !

85

Janos Karpati

- *Scordatura*
- Janos Karpati
 - « *La conception première du phénomène rend très aisée la possibilité de son élargissement à une ou deux cordes, c'est seulement la hauteur des notes jouées sur ces dernières qui est modifiée ; mais cela affecte également à un second niveau, celui de la structure tonale. En prolongeant cette comparaison visuelle, nous sommes venus à la conclusion qu'il est possible de considérer comme altération chaque phénomène au sein duquel une certaine distorsion réelle ou imaginaire, voir une structure tonale* » (Janos Karpati, Bartók's Chamber music, p. 189 trad. par J.F. Boukobza, p.89)

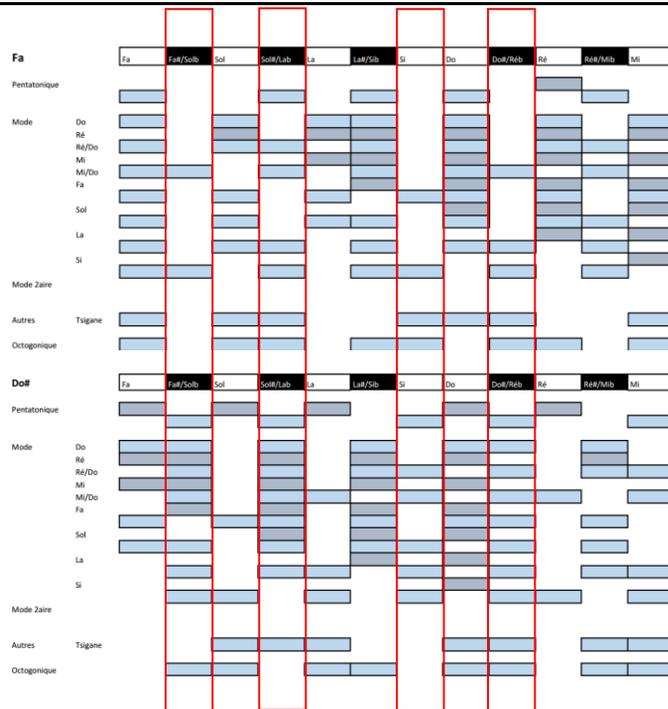
=> Fa-Do#-Fa = Fa (I) - Do désaccordé (V) – Fa (I)

86

Comparaison du
réservoir de notes
Do# complète Fa

Et/ou

Dissonances entre
les réservoirs de note
en Fa et Do#

87

Consonance / Dissonance

- Ambiguïté entre la perception d'un auditeur / définition folklore
 - Ex : 7e min

88

Intervalles

- 4te (cf IIe mouvement)

VI. I

11

p *più p*

- 2nde

Modes

Modes sur Fa

Pentatonique

Modes heptatoniques

2

Mode mineur mélodique ascendant

Mode mineur mélodique descendant

Mode accoustique

Mode de Rê dorien

Mode de Rê altéré

Mode de Mi phrygien

Mode de Fa lydien

Mode de Sol mixolydien

Mode de La éolien

Relatif mineur

Mode de Si locrien

Echelle octotonique

Modalité

Ex : 1er mouv.

Exposition *Thème A*
a1

Allegro non troppo, $\text{♩} = ca. 74-72$

Rythme

Méodie : Mode de Ré sur Fa (dorien)

Modes de Fa

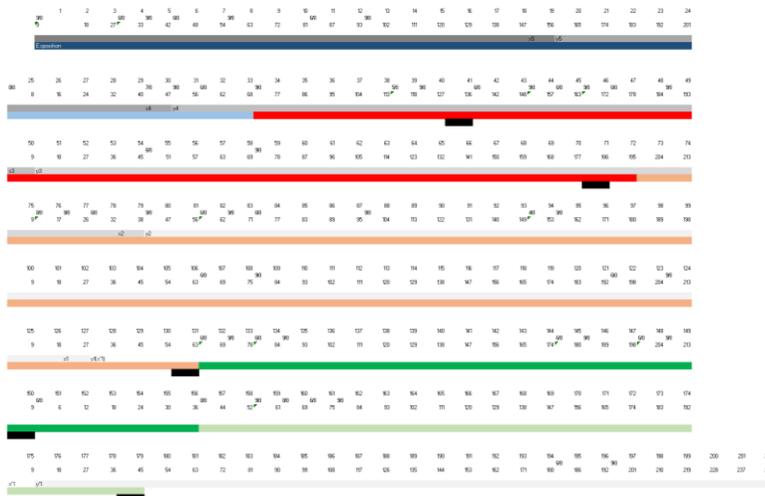
Polymodalité : mélodie : mode de Ré sur Fa (dorien)
accompagnement : mode de Si sur Fa (locrien)

Proportions

Proportions

- En noir indications de tempo de Bartók
- En couleur forme propose
- En gris nombre d'or (croche)

x1	γ1	x'1	γ'1
1048	648	1448	1296
x2	γ2	x2	γ2
648	1048	1295	1448
x3	γ3	x3	γ3
400	648	1201	1295
x4	γ4	x4	γ4
247	400	1143	1201
x5	γ5	x5	γ5
153		1106	1048

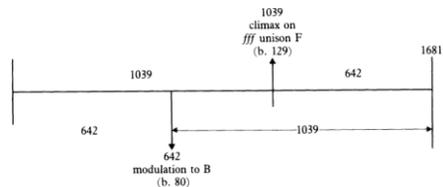

Lendvai

- A propos du Divertimento

Movement I of the *Divertimento* consists of 563 triplet units (the number of bars is irrelevant owing to their variable time-signatures). The GS of 563 ($563 \times 0.618 = 348$) again coincides with the recapitulation.

- Mais Roy Howat, *Music Analysis*, Vol. 2, No. 1 (Mar., 1983), p. 69

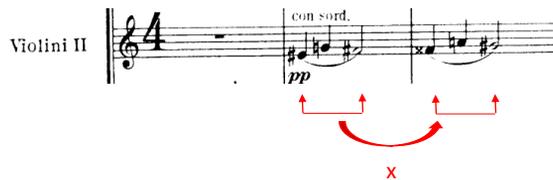

La symétrie

- George Perle, Symmetric Formations in the String Quartets of Bela Bartók, 1955

Mouv. II mes 1-3

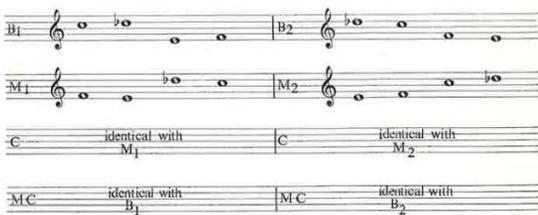
- Antokoletz

Symétrie

- J. Karpati

Broderie dont les inversion et permutation donnent un motif similaire (la symétrie demeure)

Timbre

97

Modes de jeu

- Glissando
- Pizzicato

98

Registres

- N'hésite pas à utiliser les cordes dans des registres extrêmes

99

Orchestration

100

Concerto grosso

- *concertino* : solo
- *ripieno* : orchestre à corde

101

Conclusion

102

- Bartók
 - La modernité sans l'atonalité
 - Les formes classiques au soutien d'un langage moderne
 - L'éclectisme des sources
 - Renouveau des timbres
- *Divertimento* dans l'œuvre de Bartók
 - Une œuvre écrite avec facilité par Bartók
 - Prolongement de la *Musique pour cordes, percussion et célesta*
 - Amorce du 6e quatuor