

MÚSICA POPULAR Y BÉLA BARTÓK: UN ANÁLISIS A TRAVÉS DE SUS ESCRITOS

POPULAR MUSIC AND BÉLA BARTÓK: AN ANALYSIS THROUGH HIS WRITINGS

Carmen Hernández-Sonseca Álvarez-Palencia
Conservatorio Profesional de Música de Majadahonda

RESUMEN

Los escritos de Béla Bartók han sido publicados en diferentes ediciones que no siempre recogen el mismo número de escritos, e incluso, a veces, reproducen una traducción parcial del texto original, normalmente en húngaro. El presente artículo pretende analizar el pensamiento de Béla Bartók sobre la música popular a través de sus escritos. Para ello, estudiaremos las principales colecciones en húngaro, inglés y español y clasificaremos los escritos en tres categorías: la investigación de la música popular, la música popular comparativa y la relación entre la música popular y la música artística. De este análisis deduciremos las principales conclusiones que nos ayudarán a entender mejor, en última instancia, la motivación que llevó a uno de los músicos más importantes del siglo XX a dedicar gran parte de su vida a la investigación de la música popular.

Palabras clave: Bartók; escritos; música popular; influencia; inspiración.

ABSTRACT

Béla Bartók's writings have been published in different editions that do not always include the same number of writings, and sometimes even reproduce a partial translation of the original text, usually in Hungarian. This work aims to analyse Bartók's conception of popular music through his writings. To achieve this, we will carry out a study of the principal collections in Hungarian, English and Spanish, and classify the writings into three categories: the research of popular music, comparative popular music, and the relationship between popular music and art music. From this analysis, we will draw the main conclusions which will help us to understand better the motivations behind, of one of the

most important musicians of the 20th century, dedicating a large part of his life to the investigation of popular music.

Keywords: Bartók; writings; popular music; influence; inspiration.

INTRODUCCIÓN

Probablemente la etnomusicología sería ahora muy diferente si Béla Bartók no se hubiera dedicado a la investigación de la música popular. No sólo recogió un gran número de canciones populares que ahora sería prácticamente inviable, debido a la fragilidad de la supervivencia de la música popular en un mundo cada vez más globalizado; sino que también analizó la música popular y actualizó el propio método de investigación. Su dedicación es aún si cabe más relevante si consideramos que, en la época en la que comienza su investigación, la etnomusicología apenas había nacido como ciencia y la música popular no tenía el reconocimiento que iba a adquirir más tarde¹. Aún así, es sorprendente que la mayoría de sus escritos sobre música popular no se encuentren en español. A veces incluso, el mismo artículo difiere en contenido si consultamos una edición diferente. Por lo tanto, para poder estudiar la relación entre la música popular y Bartók a través de sus escritos, se hace necesaria una clasificación y comparación de los artículos recogidos en diferentes ediciones. Para ello, hemos tomado como referencia cinco de las colecciones más importantes y hemos comparado su contenido, para poder así realizar un estudio riguroso del pensamiento de Bartók sobre la música popular a través de sus escritos².

CONTEXTUALIZACIÓN: EL INICIO EN LA INVESTIGACIÓN DE LA MÚSICA POPULAR

Hasta 1905, época en la que Bartók y Zoltán Kodály comienzan su investigación, la música popular húngara no había sido estudiada de forma rigurosa salvo en casos contados:

No fue hasta el principio de este siglo cuando se empezó a explotar estos territorios desde el punto de vista del folklore. El iniciador fue Béla Vikár, conocido escritor y folklorista, quien, sin conocimientos musicales, fue el primero en utilizar el fonógrafo. Después, Zoltán Kodály, el escritor de estas líneas y dos o tres jóvenes compositores, participaron en este trabajo, del cual resultó una colección de 8000 melodías -hasta hoy sin publicar- incluyendo variantes. (Bartók, 1966, p. 93)³

La mayoría de las escasas colecciones de música popular húngara que existían hasta la fecha ofrecían una realidad distorsionada de esta música, no constituía una fuente fidedigna, sino más bien una colección sin afán riguroso de ciertas canciones que eran

1 Podemos decir que para Bartók la investigación de la música popular -sobre todo en sus inicios- no fue una actividad a la que se dedicase *para poder vivir*, sino, más bien, se trataba de una necesidad *vital* para él, que disfrutó durante su vida y a la que dedicó gran parte de la misma, como podemos deducir de sus propias palabras: "I must say that the time devoted to this work constitutes the happiest part of my life and that I would not exchange it for anything" (Bartók, 1992, pp. 33-34).

2 En cuanto a las colecciones de escritos que consideramos, son las siguientes: en primer lugar, la única colección en español hasta la fecha, *Escritos sobre música popular*, en segundo lugar, tres de las colecciones en húngaro más importantes, *Bartók Béla írásai 3: Írások a népzeneiről és a népzeneutatról* [*Escritos de Béla Bartók 3: Escritos sobre la música popular y sobre la investigación de la música popular*], *Bartók Béla írásai 5: A magyar népdal* [*Escritos de Béla Bartók 5: La canción popular húngara*], y *Bartók Béla összegyűjtött írásai I* [*Colección de escritos de Béla Bartók I*] y, en último lugar, la colección en inglés más importante, *Béla Bartók Essays*.

3 Hemos realizado la traducción del texto original en húngaro:

Csak e század elején kezdték ezeket a területeket a zenei néprajz szempontjából feltárni. A kezdeményező Vikár Béla volt, az ismert író és néprajzkutató, aki, mivel nem voltak zenei ismeretei, elsőként alkalmazta a fonográfot. Azután Kodály Zoltán, e sorok írója és két vagy három fiatal zeneszerző vettek részt e munkában, amelynek eredménye 8000 -máig kiadatlan- dallam gyűjtése volt, beleértve a variánsokat. (Bartók, 1966, p. 93)

consideradas *populares*⁴. Para Bartók la música popular surgía y tomaba forma dentro de su contexto y como tal debía investigarse en su origen, debía ser por tanto redescubierta para llegar a entender su verdadera esencia:

Tengo ahora un nuevo plan: coleccionar los mejores ejemplos de las canciones populares húngaras y elevarlas al nivel de obra de arte con el mejor acompañamiento de piano. Esta colección serviría el propósito de hacer conocer la música popular húngara al mundo. Por supuesto a los buenos húngaros esto no les vale. Ellos aborrecen cualquier cosa seria. Están más satisfechos con la usual música gitana de poca calidad. (Bartók (hijo), 1982, pp. 270-271)⁵

LOS ESCRITOS SOBRE MÚSICA POPULAR: CLASIFICACIÓN Y ANÁLISIS

Entre los escritos de Béla Bartók, encontramos artículos dedicados a diversos temas, sin embargo, el compositor dedica gran parte de ellos a la música popular⁶. Dentro de este grupo, distinguimos dos tipos. Por un lado, distinguimos aquéllos que estudian la música popular de una región concreta, y, por otro, aquéllos que la estudian desde una perspectiva más general. Puesto que nuestro objetivo es estudiar el pensamiento de Bartók sobre la música popular a través de los escritos de Bartók, analizamos particularmente los escritos sobre la música popular en general, o bien, los que, aunque estudien la música popular regional, definan aspectos generales de la música popular entendida como realidad musical⁷. Para abordar mejor este grupo de artículos y poder catalogar las conclusiones que derivemos de los mismos, hemos organizado los escritos en tres categorías: la investigación de la música popular, la música popular comparativa y la relación entre la música popular y la música artística.

4 Aquí utilizamos el término *popular* o *populares* en el sentido amplio de la palabra, definiendo aquello que se caracteriza por ser conocido. Las canciones populares hacen referencia a canciones muy conocidas o difundidas entre la gente, sobre todo entre la gente que vivía en las ciudades, lo que no quiere decir, como señala Bartók (Bartók, 1966, pp. 8-11) que procedieran de la verdadera fuente *popular* (*popular* en sentido estricto), como efectivamente ocurre en la mayoría de casos.

5 Hemos realizado la traducción del texto original en húngaro:

Most új tervem van: a magyar népdalok legszebbjeit összegyűjtöm és a lehető legjobb zongorakisérettel mintegy a műdal nivójára emelem. Ez arra volna jó, hogy a külföld ilyen gyűjteményből megismerhesse a magyar népzeneét. Jó magyarjainknak persze ilyesmi nem való. Ezek irtóznak minden komoly dologtól. Sokkal jobban izlik nekik a megszokott cigányos slendrián, a melytől minden zenész és minden művelt külföldi világgá fut. (Bartók (hijo), 1982, pp. 270-271)

6 Como mencionamos, aparte de la música popular, Bartók escribe sobre otros temas, como son, la música en general, otros compositores, instrumentos musicales, diversas actividades, sus propias composiciones, la pedagogía musical, e incluso encontramos reseñas sobre eventos musicales. Del total de artículos diferentes de estas cinco colecciones, 123, poco más de la mitad, 62, se dedican a la música popular, mientras que el resto, 61 se dedica a otros temas. Además, estos últimos escritos suelen ser más cortos y de menor importancia. Compárese, por ejemplo, “La canción popular húngara” y los artículos “La vida musical en la posguerra en Budapest en febrero, 1920”, “Eventos musicales en Budapest: marzo-mayo, 1920”, “Eventos musicales en Budapest: de octubre 1920 a febrero 1921” y “Eventos musicales en Budapest: marzo-junio, 1921”. Mientras que en el primer escrito, Bartók realiza una descripción y estudio detallado de la música popular de Hungría que ocupa 250 páginas; los últimos describen eventos musicales y apenas ocupan dos páginas cada uno (Bartók, 1992; Bartók, 1966).

7 Aunque no tratemos de forma particular la música popular regional, no queremos dejar sin comentar, aunque sea brevemente, este conjunto de escritos. Si bien es cierto que Bartók dedica la mayor parte de estos escritos a la música popular húngara, investigó también en otras regiones, llegando incluso a zonas tan apartadas de Hungría como la región de Biskra en Argelia. Entre sus escritos encontramos artículos dedicados a la música popular americana-británica, al árabe, búlgara, eslovaca, rumana, turca y yugoslava (Hernández-Sonseca, pp. 208-212). En estos escritos Bartók analiza las canciones populares y las clasifica atendiendo diferentes aspectos musicales, como son el lenguaje armónico (grados, cadencias, escalas, ritmo armónico), el ritmo (figuras rítmicas, patrones rítmicos), la melodía (estructuras y movimientos más recurrentes) o la estructura en sí del documento popular.

El Bartók Archívum de Budapest ha realizado un catálogo online de canciones populares principalmente húngaras, clasificadas según los criterios armónicos, rítmicos, melódicos y estructurales que sigue Bartók (Bartók Archívum. *Bartók-rend*. Recuperado de <http://systems.zti.hu/br/hu>).

1. La investigación de la música popular

En los escritos en los que trata de forma especial la investigación de la música popular, Bartók responde esencialmente a dos preguntas, que son, qué se investiga y cómo se investiga. Con la primera cuestión, Bartók define cuál es el objeto de la investigación, es decir, qué música y en qué condiciones se produce. Con la segunda, el compositor explica las circunstancias y los requisitos que considera necesarios para que dicha investigación sea adecuada. Dentro de este grupo se encuentran los artículos siguientes:

Tabla I.

*Escritos sobre la investigación de la música popular*⁸

Título	Fuente				
	A	B	C	D	E
“A népzene forrásainál” [“En las fuentes de la música popular”] (1925)					X
“Zenefolklór-kutatások Magyarországon” [“Investigaciones sobre el folklore musical en Hungría”] (1929)					X
“Mi a népzene?” “What is Folk Music?” “¿Qué es la música popular?” (1931) ⁹	X	X			X
“Miért és hogyan gyűjtünk népzene?” “Why and How Do We Collect Folk Music?” “¿Cómo y por qué debemos recoger la música popular?” (1936)	X	X	X		X

8 En la siguiente tabla hemos ordenado los escritos según la fecha. Para indicar el escrito de Bartók nos hemos referido al título original que se encuentra en la colección *Escritos sobre música popular* o a la traducción de las colecciones húngaras (*Bartók Béla összegyűjtött írásai I* [Colección de escritos de Béla Bartók I], *Bartók Béla írásai 3: Írások a népzeneről és a népzenekeutatósról* [Escritos de Béla Bartók 3: Escritos sobre la música popular y sobre la investigación de la música popular] y *Bartók Béla írásai 5: A magyar népdal* [Escritos de Béla Bartók 5: La canción popular húngara]) o inglesa (*Béla Bartók Essays*). Comparamos el contenido de las cinco colecciones que ya mencionamos anteriormente (*Escritos sobre música popular*, *Béla Bartók Essays*, *Bartók Béla írásai 3: Írások a népzeneről és a népzenekeutatósról* [Escritos de Béla Bartók 3: Escritos sobre la música popular y sobre la investigación de la música popular], *Bartók Béla írásai 5: A magyar népdal* [Escritos de Béla Bartók 5: La canción popular húngara], y *Bartók Béla összegyűjtött írásai I* [Colección de escritos de Béla Bartók I]). En las dos columnas de la izquierda indicamos el tema y el título, y, en las cinco columnas de la derecha, las colecciones de escritos que comparamos: *Escritos sobre música popular* (que indicamos como fuente A), *Béla Bartók Essays* (fuente B), *Bartók Béla írásai 3* (fuente C), *Bartók Béla írásai 5* (fuente D) y *Bartók Béla összegyűjtött írásai I* (fuente E). Salvo que se realice alguna aclaración, el contenido del texto y su reproducción en el mismo idioma y/o su traducción al húngaro, inglés o español en otra colección coincide o no ofrece cambios significativos. Para indicar el título del escrito, lo indicamos en la forma en la que aparece en cada una de las colecciones. Puesto que utilizamos una colección en español, una en inglés y tres en húngaro, cuando se indica el título en húngaro se refiere a todas las colecciones húngaras en las que aparezca dicho escrito. Cuando no exista traducción en *Escritos sobre música popular* traducimos el título de la versión húngara, en caso de que exista, y, en su defecto, de la inglesa.

9 La versión española y la húngara de “¿Qué es la música popular?” coinciden en contenido, mientras que, en la versión inglesa, el texto se reduce, y, a su vez, se añaden cuatro ejemplos de canciones populares que no aparecen ni en la versión española ni en la húngara. En la reducción que hace la versión inglesa, se elude la explicación que hace Bartók sobre del uso de la música popular en otras épocas. En él Bartók hace un recorrido desde Bach y Beethoven, donde señala el origen eslavo-meridional popular del tema principal de la *Sinfonía pastoral* de Beethoven, y llega hasta compositores más recientes como Músorgski (Bartók, 1979, pp. 66-70; Bartók, 1966, pp. 672-674; Bartók, 1992, pp. 5-8).

<p>“Népdalkutatás és nacionalizmus” “Folk Song Research and Nationalism” “El estudio de los cantos populares y el nacionalismo” (1937)</p>	X	X			X
<p>“Some Problems of Folk Music Research in East Europe” [“Algunos problemas de la investigación de la música popular en Europa del Este”] (1940)</p>		X			
<p>“Faji tisztaság a zenében” “Race Purity in Music” “Música y raza pura” (1942)¹⁰</p>	X	X			X
<p>“Harvard Lectures” [“Conferencias de Harvard”] (1943)</p>		X			
<p>“Népdalkutatás Kelet-Európában” “Folk Song Research in Eastern Europe” “Las investigaciones sobre los cantos populares en Europa oriental” (1943)</p>	X	X			X
<p>“Sobre el método de transcripción” (1951)¹¹</p>	X				

De estos escritos podemos concluir lo siguiente:

- El objeto de la investigación de la música popular es la música popular en un sentido estricto. Como señala el compositor (Bartók, 1966, pp. 576-578), no es hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando se produce un verdadero renacimiento de la música popular, lo que coincide con la nueva forma de entender esta fuente y el impulso de la investigación etnomusicológica. Ello implica:
 1. La reconceptualización de música popular. La música popular es aquella que se concibe en el pueblo, es decir, la música creada por los campesinos, dentro de este contexto y de sus costumbres.
 2. El rechazo de aquella música que no entra dentro de este concepto. Esto implica el rechazo como fuente popular fidedigna de la mayor parte de la música popular interpretada en las ciudades y que normalmente era llevada a cabo por músicos callejeros.
- El método de investigación debe ser preciso y debe tener en cuenta diversos factores:
 1. El *lugar*. La música debe recogerse en su contexto, es decir, en el pueblo.
 2. La *persona*. Aquí Bartók hace referencia a dos tipos de personas, la emisora, es decir, el músico campesino, y la receptora, el investigador.
 - i. El investigador debe ser una persona experta en el tema. Idealmente la figura del investigador es una persona con conocimientos interdisciplinarios. Tiene que ser experta en música popular, pero también debe poseer conocimientos lingüísticos, así como etnográficos. Para

10 En “Música y raza pura” las versiones española y húngara suprimen el final que aparece en la versión inglesa. En este final de la versión inglesa, Bartók explica los cruces que se producen entre la música popular de pueblos cercanos, a través de la utilización de un ejemplo concreto, la *Marcha Rákóczi*, donde analiza las transformaciones que sufre esta pieza según el contexto en el que se concibe (Bartók 1979, pp. 82-85; Bartók, 1966, pp. 601-603; Bartók, 1992, pp. 29-32).

11 “Sobre el método de transcripción” se trata de una traducción parcial de la introducción de la colección de música popular serbo-croata (Bartók, 1951, pp. 3-20; Bartók, 1979, pp. 199-221).

- estudiar la letra de la canción en profundidad, deberá colaborar con un lingüista.
- ii. El músico campesino no podía ser una persona educada, ya que se entiende que estaría *contaminada* por la música occidental. Las mujeres son, por lo general, más fiables que los hombres, puesto que normalmente han viajado menos que ellos y por tanto, han tenido menos probabilidad de exposición a la música occidental. Además, habría que escuchar la misma canción por distintas personas, especialmente de distinta edad, con el fin de adquirir un conocimiento completo.
 3. El *momento*. Bartók hace hincapié en que la música popular debe entenderse en su entorno. Algunas canciones solo se conciben para un momento o celebración concreta y, por tanto, se deben estudiar dentro de ese contexto.
 4. El *medio*. El fonógrafo elimina parte de la subjetividad del investigador, por tanto, ofrece un resultado rigurosamente más científico. Por otra parte, este medio permite recoger ciertos elementos musicales muy difíciles de anotar, como el timbre, ciertos glissandos o determinadas desafinaciones características de la música popular.

En este grupo de escritos, Bartók define muy bien qué es lo que entiende como investigación de la música popular y cómo debe hacerse, lo que evidencia la búsqueda del rigor científico en la descripción del objeto y el proceso de la investigación¹². Bartók dignifica esta actividad, en el sentido en el que exige una rigurosidad coherente con el valor con el que entiende esta fuente musical. Así, el investigador es una figura que adquiere gran importancia en el proceso, puesto que es la persona que nos acerca la música campesina, y, por tanto, tiene la responsabilidad de elegir la música que mejor refleje esa realidad. Debe discernir entre lo que es y lo que no es música popular en sentido estricto y debe, además, servirse de los medios adecuados y desarrollar su actividad dentro de un contexto específico. Para ello, el investigador debe entender esta realidad, cuyo reflejo lo podemos ver en las colecciones de música popular que publica el propio Bartók, puesto que describe, cataloga y analiza esta música. En definitiva, la investigación de la música popular es una actividad compleja que requiere un proceso adecuado y unos conocimientos específicos para que alcance el rigor científico necesario que nos permita conocer la música popular de la forma más exacta posible.

12 Entendemos que este afán científico deriva del desconocimiento general de la verdadera música popular. Bartók se dio cuenta de este desconocimiento, cuando, por casualidad, escuchó cantar a una campesina, como nos relata su hijo:

En 1904 Bartók, de modo accidental, descubrió la verdadera canción húngara, tras lo cual quedó completamente cautivado. Estuvo más o menos medio año en Gerlice en el condado de Gömör-Kishont, donde trabajó en la composición de la *Rapsodia* siendo invitado de la familia Fischer. Una de las empleadas de los Fischer era una chica transilvana de kibéd (condado de Maros-Torda), Lidi Dósa, cuyo canto llamó la atención a Bartók, quien lo anotó y más tarde armonizó en una partitura que envió a su hermana en 1905. (Bartók (hijo), 1982, p. 270)

Hemos realizado la traducción del texto original en húngaro:

1904-ben egy véletlen folytán felvillant Bartók előtt az igazi magyar népdal, amely azután teljesen rabul ejtette. Körülbelül egy fél évre a Gömör-Kishont vármegyei Gerlice pusztára került, ahol a Fischer család vendégeként főleg a *Rapszódia* komponálásán dolgozott. Fischerék alkalmazottja volt egy kibédi (Maros-Torda vármegye) székely lány, Dósa Lidi, akinek éneke felkeltette Bartók figyelmét, le is jegyezte azt, és később megharmonizálta, a kottát 1905 márciusában elküldte húgának. (Bartók (hijo), 1982, p. 270)

La verdadera música popular distaba bastante de lo que hasta ese momento se escuchaba como música popular en la ciudad, lo que hizo que surgiera en Bartók, en última instancia, su interés por el conocimiento y la investigación de la música popular (Bartók, 1071, p. 60).

2. La música popular comparativa

En este grupo de escritos, Bartók hace referencia a la música popular comparativa, es decir, al estudio de la música popular teniendo en cuenta distintas regiones. Bartók defiende este estudio de forma comparada y argumenta la razón por la cual este estudio es necesario:

Tabla II.
Escritos sobre la música popular comparativa

Título	Fuente				
	A	B	C	D	E
“Az összehasonlító zenefolklor” “Comparative Music Folklore” “El folklore musical comparado” (1912)	X	X			X
“Zenei Folklor” “Music Folklore” [“Folklore musical”] (1919)		X			X
“Népzénénk és a szomszéd népek népzénéje” [“Nuestra música popular y la música popular vecina”] (1934)			X		X
“Népzénénk és a szomszéd népek népzénéje-szinopsis” [“Nuestra música popular y la música popular vecina-sinopsis”] (1934)			X		

Las principales conclusiones que derivamos de estos escritos son las siguientes:

- La música popular comparativa permite establecer prototipos basados en las colecciones de música popular, lo que constituye una herramienta que facilita la investigación.
- Las colecciones de música popular deben otorgar a la música su valor. El recorrido que hace Bartók por las colecciones de canciones populares evidencia que, exceptuando algunas colecciones como la de Ilmari Krohn que recoge y clasifica canciones populares finlandesas según diversos parámetros musicales, para la mayoría de las colecciones el texto era lo importante, quedando la música en segundo lugar¹³.
- La cooperación internacional en la investigación de la música popular es necesaria, puesto que existen numerosas conexiones entre la música popular de diferentes regiones. Por citar un ejemplo, en el caso de Hungría, el cuarenta por ciento de la música popular tiene un origen extranjero.
- El estudio comparativo entre la música popular de regiones distintas contribuye a entender la música popular de una región concreta y a determinar el origen y las transformaciones que sufre la música popular. En este sentido, cabe mencionar la relación que establece Bartók entre la *hora lunga* rumana, la *dumy* ucraniana, un tipo de canción persa y un tipo de canción iraquí.

13 Cuando Bartók y Kodály publicaron una de sus primeras obras, las *Canciones populares húngaras* (1906), Ilmari Krohn había publicado ya cuatro libros de su colección de música popular finlandesa, *Suimen Kansan Sävelmä*. Como refiere Kodály (1969, p. 43), Bartók tendrá en cuenta este sistema de catalogación y aplicará algunos de sus principios, como la transcripción de las canciones según un mismo sonido final (cuyo objetivo es facilitar la comparación entre canciones).

- La investigación de la música popular va más allá de la propia investigación etnomusicológica. El estudio de la existencia de cruces en la música popular evidencia la conexión entre pueblos, lo que puede clarificar la forma de contacto entre naciones vecinas o la relación entre pueblos que ahora están lejos, como es el caso de la música de los cheremíes y la música húngara.

En estos escritos, Bartók pone en relieve la necesidad de cooperación entre los pueblos. No solo desde el punto de vista de la propia investigación, del propio proceso, es decir, de comparar el método de investigación y poder mejorar o aplicar métodos que funcionen en otras regiones, sino también desde el punto de vista de la propia música popular regional. Bartók llega a una conclusión fundamental que es la necesidad de conocer la música popular de otras regiones (especialmente de las regiones vecinas) para conocer la música popular de nuestra propia región. Este razonamiento deriva del entendimiento de que la música popular de las distintas regiones funciona como realidades interconectadas, por lo que se hace necesaria una cooperación internacional que posibilite y apoye esta investigación¹⁴.

3. La relación entre la música popular y la música artística

En el último grupo de escritos, incluimos los escritos en los que se analiza la relación entre la música folklórica y la composición:

Tabla III.

Escritos sobre la relación entre la música popular y la música artística

Título	Fuente				
	A	B	C	D	E
“A népzene hatása a mai műzenére” “The Influence of Folk Music on the Art Music of Today” [“La influencia de la música popular en la música artística de hoy”] (1920)		X			X
“The Relation of Folk Song to the Development of the Art Music of Our Time” [“La relación entre la canción popular y el desarrollo de la música artística de nuestro tiempo”] (1921)		X			
“A magyarországi modern zenéről” “La nueva música húngara” (1921)	X				X
“A népzene hatása a műveszi alkótása műzenére” [“La influencia de la música popular en la creación artística”] (1927)					X

¹⁴ La investigación comparada de la música popular de Hungría y Rumanía le conllevó a Bartók bastantes críticas, debido a la hostilidad existente en la época entre ambos países. Un ejemplo de ello lo encontramos en las críticas que sufrió Bartók cuando investigaba la influencia de la música popular rumana en la región húngara de Hunyad, y cuyas principales conclusiones las plasmó en el artículo “El dialecto musical popular de los rumanos de Hunyad” (1914). Una de estas críticas procede de Jenő Hubay, director del periódico *Szózat*, quien ataca a Bartók aludiendo, entre otros argumentos, a su falta de patriotismo. Este ataque, sin ninguna base científica, deriva de que Hubay entiende como hecho grave la conclusión que hace Bartók como músico húngaro, ya que afirma la procedencia rumana de la música popular de una región de Hungría. Bartók le contestó en “La respuesta de Bartók a Jenő Hubay” (1920), desmontando todo su argumento a través de las evidencias científicas que expuso en su artículo y describiéndole como un “propagandista” (Bartók, 1990a, pp. 76-86; Bartók, 1966, pp. 617-618).

“Magyar népzene és új magyar zene” “The Folk Songs of Hungary” “La música popular húngara y la nueva música húngara” (1928) ¹⁵	X	X			X
“A parasztszene hatása az újabb műzenére” “The influence of Peasant Music on modern Music” “La influencia de la música campesina sobre la música culta moderna” (1931)	X	X			X
“A népzene jeletőségéről” “On the Significance of Folk Music” “La importancia de la música popular” (1931)	X	X			X
“The Relation Between contemporary Hungarian Art Music and Folk Music” [“La relación entre la música artística húngara contemporánea y la música popular”] (1941)		X			

En estos escritos se estudia el canal a través del cual esta inspiración se materializa, es decir, en última instancia se está haciendo referencia al compositor que quiere inspirarse en esta fuente. Bartók trata especialmente dos aspectos: en primer lugar, hace referencia a cuál debe ser la base que el compositor debe tener para que esta inspiración sea adecuada, y, en segundo lugar, a qué forma o formas puede tomar esta inspiración en la obra¹⁶. De estos escritos concluimos lo siguiente:

- Siempre ha existido la influencia de la música popular en la composición, sin embargo, no es hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX cuando se empieza a descubrir la verdadera música popular y a tener en cuenta esta fuente verdadera en la composición.
- La evolución es el principio básico de la composición inspirada en la música popular. Bartók considera que la inspiración en la fuente popular procede de la construcción, y no de la destrucción o revolución musical. Así, la inspiración en la música popular se encuentra en conexión con la historia musical precedente.
- La música popular es una fuente de inspiración para el compositor con un enorme potencial, sus características musicales pueden servir como germen de nuevas ideas debido a que difieren en gran medida de la forma *tradicional*¹⁷.
- Para que esta influencia sea genuina no es suficiente aprender melodías populares. El compositor que utiliza la fuente popular debe comprender la misma, saber cuáles son sus características musicales.
- La influencia es más efectiva si el músico conoce la música popular en la forma en la que vive. Es decir, las colecciones de música popular no son capaces de expresar todas sus características, debemos acudir a la fuente para comprender su esencia.

15 El contenido de “La música popular húngara y la nueva música húngara” en la versión húngara e inglesa coinciden, pero no en la española, en este último caso se reduce. En concreto, *Escritos sobre música popular* elimina la parte donde se explica, con ejemplos musicales, la escala pentatónica en la canción popular, el tipo de armonización de la canción basada en la pentatonía y la consonancia del VII en la canción popular (Bartók, 1979, pp. 184-189; Bartók, 1992, pp. 331-339; Bartók, 1966, pp. 750-757).

16 Los escritos que incluimos aquí son los siguientes: “La influencia de la música popular en la música artística de hoy” (1920), “La relación entre la canción popular y el desarrollo de la música artística de nuestro tiempo” (1921), “La nueva música húngara” (1921), “La influencia de la música popular en la creación artística” (1927), “La música popular húngara y la nueva música húngara” (1928), “La influencia de la música campesina sobre la música culta moderna” (1931), “La importancia de la música popular” (1931) y “La relación entre la música artística húngara contemporánea y la música popular” (1941).

17 Sobre el uso de la música popular en la obra de Bartók, consúltese el estudio que realiza Vera Lampert (2005) en el cual identifica la obra de Bartók y la fuente popular concreta que sirve de inspiración.

- Utilizar una canción popular en una obra no es sinónimo de componer con la inspiración de la música popular. Es más, la utilización de una canción popular concreta no es necesaria para crear una obra en este sentido, lo verdaderamente importante es entender el lenguaje musical sobre el cual se construye¹⁸.
- La música popular puede utilizarse de diferentes formas para crear una obra en la que la esencia de la música popular esté presente. Bartók describe tres formas de utilizar la música popular en la composición:
 1. El compositor transcribe una melodía popular concreta. Caben tres posibilidades:
 - i. La melodía popular es la principal, quedando el acompañamiento y las frases de introducción y conclusión en segundo lugar.
 - ii. La importancia de la melodía y de la parte añadida es igual.
 - iii. La melodía funciona como *motto*, siendo lo restante lo verdaderamente importante.
 2. El compositor no utiliza una canción popular real, pero realiza imitaciones de esas melodías.
 3. El compositor no utiliza melodías populares ni imitaciones de las mismas, pero en la composición se distingue la influencia de la música popular¹⁹.

De estos escritos se deduce que para Bartók la inspiración en la música popular constituye un último paso, derivado del renacimiento que se produce en la investigación. La investigación de la verdadera fuente conlleva un estudio riguroso, científico, y por tanto, un mejor acceso y conocimiento de esta fuente, que, permite, conocer el lenguaje sobre el cual se construye. Esto hace posible, por tanto, que el compositor que quiera inspirarse en la música popular, entienda mejor esta fuente, entienda su lenguaje y sea su esencia la que le inspire la composición. Así, esta inspiración viene a ser un paso coherente en la forma de pensar de Bartók y derivado de la defensa que hacía de la fuente popular verdadera.

CONCLUSIONES

Los escritos de Bartók sobre la música popular muestran una síntesis de la forma en la que entiende y desarrolla el proceso de investigación de esta música. En ellos, Bartók hace referencia a la necesidad de llevar a cabo una investigación comparada, define los términos en los cuales el compositor debe servirse de esta fuente si quiere que su inspiración sea verdadera y determina claramente cuál es la música que se debe investigar, cómo se debe hacer y cómo puede usarse, cuyo reflejo más inmediato lo podemos observar, como él mismo nos refiere, en el ejemplo que ofrece en sus obras de inspiración popular.

Como hemos visto en el análisis de sus escritos, para Bartók la investigación de la música popular es un proceso complejo, que exige ciertas garantías y circunstancias para que se desarrolle adecuadamente. Además, se caracteriza por ser relativamente novedoso, dada la falta de rigor que existía hasta la fecha en la investigación de la canción popular. De ahí entendemos que el compositor detalle todos los factores que actúan en el proceso de investigación que efectivamente él mismo aplica a su estudio, desde los conocimientos de los cuales debe disponer el investigador o el material que debe utilizar, hasta las circunstancias en las que debe recogerse la música popular.

18 De hecho, en las obras originales de Bartók, no se utilizan melodías populares tal cual. En cambio, sí encontramos giros melódicos característicos o estructuras procedentes de la música popular, como el propio compositor refiere (Bartók, 1992, p. 349). Un ejemplo del tipo de influencia lo vemos en *Tarde en Transilvania* y la *Sonata para piano (1926)*. En el tercer movimiento de la *Sonata* Bartók no hace una cita literal de *Tarde*, sino que utiliza determinados giros melódicos, estructura por estrofas o determinados intervalos característicos (Hernández-Sonseca, pp. 156-162).

19 Con respecto a la forma de manifestarse la influencia de la música popular en la obra de Bartók, consúltese el estudio de Benjamin Suchoff (2004, pp. 126-131).

Bartók nos lega el resultado de su investigación y su metodología de forma detallada, lo que nos hace pensar que para él era esencial. La exposición que hace de su metodología refuerza la calidad del resultado de su investigación porque garantiza una imagen real de la música popular que investiga, pero también es en sí misma valiosa, ya que deja constancia de su forma de proceder²⁰. En definitiva, para Bartók la música popular es una realidad compleja, que va más allá de la propia investigación. Bartók, en su pensamiento, tiende a la universalidad, por pretender la investigación de la música popular de todas las regiones, a la fraternidad, por buscar una cooperación entre los distintos países y al autodescubrimiento, por pretender el redescubrimiento de nuestra cultura, nuestro origen, es decir, la esencia del ser humano, que es de donde, en última instancia, surge la inspiración de la música popular.

REFERENCIAS

- Bartók, Béla. (1992). *Béla Bartók Essays*. Bison, Lincoln, Estados Unidos: University of Nebraska Press. Ed. Benjamin Suchoff.
- Bartók, Béla. (1990a). *Bartók Béla írásai 3: Írások a népzeneről és a népzenekeutatóról* [Escritos de Béla Bartók 3: Escritos sobre la música popular y sobre la investigación de la música popular]. Budapest, Hungría: Editio Musica Budapest, Ed. Vera Lampert.
- Bartók, Béla. (1990b). *Bartók Béla írásai 5: A magyar népdal* [Escritos de Béla Bartók 5: La canción popular húngara]. Budapest, Hungría: Editio Musica Budapest, Ed. Dorrit Révész.
- Bartók, Béla. (1966). *Bartók Béla összegyűjtött írásai I* [Colección de escritos de Béla Bartók I]. Budapest, Hungría: Zeneműkiadó Vállalat.
- Bartók, Béla. (1979). *Escritos sobre música popular*. México: Siglo XXI.
- Bartók, Béla. (1951). *Serbo-Croatian Folk-Song*. Nueva York, Estados Unidos: Columbia University Press.
- Bartók, Béla (hijo). (1982). *Bartók Béla műhelyében* [En el estudio de Béla Bartók]. Budapest, Hungría: Szépirodalmi könyvkiadó.
- Hernández-Sonseca Álvarez-Palencia, Carmen. (2019). *El folclore musical como fuente de inspiración: la Fantasía Baetica de Manuel de Falla y la Sonata para piano (1926) de Béla Bartók*. Tesis Doctoral. Director: Alfredo Vicent. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Filosofía y Letras, Departamento Interfacultativo de Música.
- Kodály, Zoltán. (1969). *Utam a zenéhez* [Camino hacia la música]. Budapest: Zeneműkiadó.
- Lampert, Vera. (2005). *Népzene, Bartók műveiben: A feldolgozott dallamok forrásjegyzéke: Magyar, Szlovák, Román, Ruten, Szerb és Arab népdalok éstáncok* [Música popular en la obra de Bartók: El origen de las melodías utilizadas: Canciones y bailes populares húngaros, eslovacos, rumanos, rutenos, serbios y árabes]. Budapest, Hungría: Hagyományok Háza Helikonkiadó.
- Suchoff, Benjamin. (2004). *Béla Bartók, a celebration*. Lanham, Oxford, Estados Unidos, Reino Unido: Scarecrow Press

20 Entendemos así, que uno de los objetivos de dejar por escrito y detalladamente la metodología de la investigación, sirve un propósito mayor, que es la exposición de su metodología para poder servir al estudio de la música popular en el futuro.

No soy matemático ni economista, pero quizás no me equivoco cuando digo que si todo el dinero que se dedica en el mundo en un año al armamento de la guerra se dedicase a la investigación de la canción popular, se podría recoger la música popular de todo el mundo. (Bartók, 1966, p. 596)

Hemos realizado la traducción del texto original en húngaro:

Nem vagyok matematikus, sem közgazdász, de talán nem tévedek, mikor azt mondom: ha csak azt a pénzt fordítanák példakutatásra, amit az egész világon egy esztendőben háborús készülődésekre fordítanak, akkor ezen a pénzen az egész világ népzenejét nagyjából föl lehetne gyűjteni. (Bartók, 1966, p. 596)