

Tiberiu Alexandru

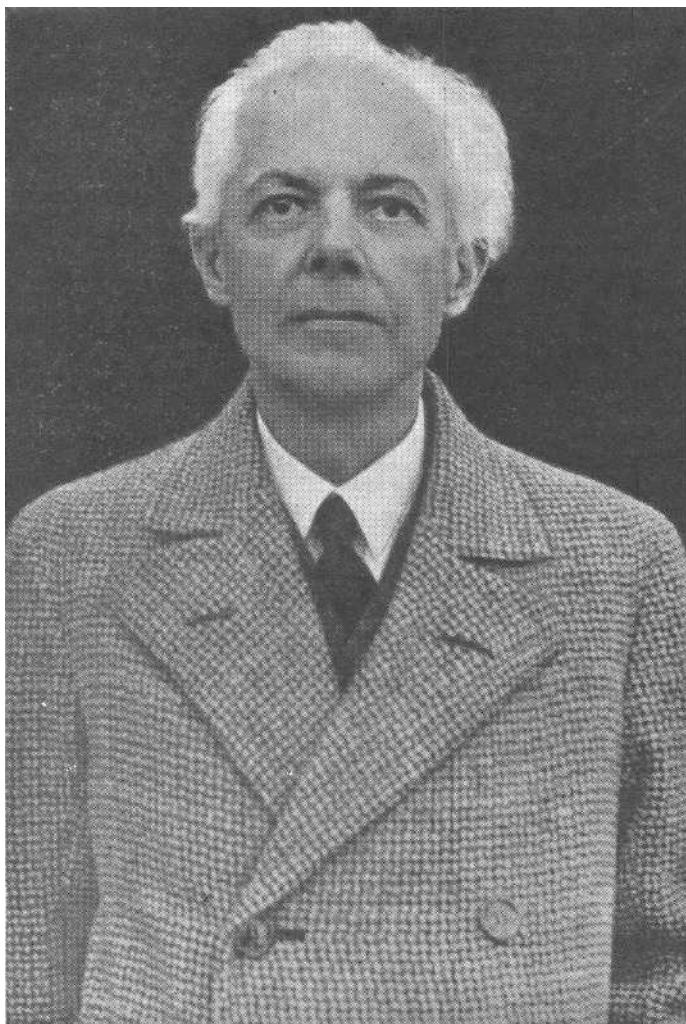
BÉLA BARTÓK

despre
folclorul
românesc

Cuprins

Béla Bartók și folclorul românesc	5
Versul popular cântat	25
Clasarea melodiiilor populare	36
Despre diferențele «categorii»	
ale cântecului popular românesc	42
Colindele	46
Melodiile de nuntă	53
Melodiile de înmormântare	55
Jocurile	57
« Hora lungă » maramureșeană	71
Cântecele propriu-zise	79
Dialectele muzicale ardelenesti	81
Repertoriul păstoresc	101
Instrumentele muzicale populare	107
Încheiere	115
Addenda: Localitățile din care Béla Bartók	
a cules muzică populară românească	125

Béla Bartók fotografiat de C. Brăiloiu (1937)

BÉLA BARTÓK ȘI FOLCLORUL ROMÎNESC

Acum o jumătate de veac, un mănuchi de tineri compozitori maghiari, în frunte cu Béla Bartók și Zoltán Kodály, străduindu-se să tămăduiască muzica de excrescențe post-romantismului și să-i dea un suflu nou, național, și-au ajintit luarea-aminte spre muzica populară. Dându-și seama că înviorarea spre care năzuiau nu putea veni din muzica ungurească cîntată de lăutarii de la oraș, s-au îndreptat către muzica țărănească.

După Bartók, între muzica populară a orașului unguresc și muzica populară a satului unguresc sunt deosebiri fundamentale:

Pe de o parte, creații ale păturii « culte » și « semiculte » a orașelor, a « domnilor » amatori de muzică din secolul trecut, muzică larg difuzată de orchestrele de țigani din orașe și din această pricina numită, de multă lume, impropriu, « muzică țigănească»¹. Cu alte cuvinte, o « muzică cultă cu caracter popular» ce «nu cunoaște decît individe melodice, care

¹ Țiganii satelor își au cîntecile lor în limba țigănească, cu totul deosebite, pe care orchestrele de lăutari țigani de la orașe nu le cîntă, ba nici măcar nu le cunosc. V.B. Bartók, *Ungarische Volksmusik*, în « Schweizerische Sängerzeitung », Berna, 1933, trad. în limba maghiară de Bence Szabolcsi sub titlul *A régi magyar népzenéről* [Despre vechea muzică populară maghiară], publ. în *Emlékkönyv Kodály Zoltán hatvanadik születésnapjára* [Volum omagial lui Zoltán Kodály pentru aniversarea a șaizeci de ani de la naștere], în redactarea lui Béla Gunda, Budapest, Magyar Néprajzi Társaság, 1943. Articolul este reprodus în volumul *Bartók Béla vlogatott zenei trásai* [Scrierile muzicale alese ale lui Béla Bartók], lucrare întocmită de András Szöllösy, introducerea și notele de Bence Szabolcsi, Budapest, Magyar Kórus, 1948. La finele culegerii se află o importantă însemnare bibliografică privind scrierile lui

VERSUL POPULAR CÎNTAT

Versurile pe care le folosesc români pentru cîntecile lor nu cunosc strofa. Aceasta se întîlnește doar în unele creații culte ori semiculte, ca de pildă în cîntecile de stea, care au pătruns într-o perioadă istorică mai nouă între creațiiile propriu-zis populare.

Versurile sunt izometrice, adică alcătuite dintr-un număr întotdeauna statornic de silabe. Sunt două tipuri de vers: *a)* octosilabic, cu opt silabe, orînduite în patru «trohei» și *b)* hexasilabic, cu șase silabe, grupate în trei «trohei». Acesta din urmă este foarte rar. Prin «trohei» trebuie să înțelegem un grup metric format din două silabe, prima accentuată și a doua neaccentuată, nu o silabă lungă urmată de una scurtă. Ultimul «trohei» este deseori incomplet. Așadar, în astfel de cazuri, versurile numără șapte, respectiv cinci silabe. Cu alte cuvinte, versul popular românesc, atât cel de opt cât și cel de șase silabe, cunoaște o variantă catalectică (*n. n.*).

Accentele din cuprinsul versului sunt mai tari și mai puțin tari:

La versul octosilabic:

II — | I — || II — | I —

iar la versul hexasilabic:

II — | I — || II —

sau

II — || II — | — —

CLASAREA MELODIILOR POPULARE

Preocuparea lui Bartók de a compara folclorul muzical maghiar cu cel al popoarelor vecine, în vederea deslușirii particularităților sale specifice, l-a determinat să caute un criteriu unic de notare și clasare a melodiiilor populare. În acest scop, el a adoptat orînduirea melodică inițiată de folcloristul finlandez Ilmari Krohn¹, sistematizare pe care a modificat-o și perfecționat-o fără continență, după cerințele materialului folcloric cules și studiat.

Pe scurt, sistemul constă din transpunerea tuturor melodii încît să se termine pe aceeași finală și orînduirea lor după principiul de la simplu la complicat: întâi după numărul rîndurilor melodice, apoi după cezura principală (cadența principală din cuprinsul strofei melodice) și, în fine, după cezurile (cadențele) celorlalte rînduri melodice.² În cazul când mai multe melodii au același număr de rînduri melodice și cadrele pe aceleași sunete, clasarea lor se face după ambitus: întâi cele cu întindere mai mică și treptat celelalte.

Ca finală unică a fost ales *sol*¹, sunet² pe care Bartók îl înseamnă

¹ *Suomen kansan sävelniä*, Jyväskylässä, 1904.

² La muzica instrumentală unde înăltîmea este determinată de felul instrumentelor, Bartók a păstrat în general înăltîmea originală a execuției. La melodii vocale este necesar să se însemne finala reală, spre a se putea și înăltîmea absolută la care s-a căntat. Bartók face de altminterea aceasta în *Melodien der rumänischen Colinde*, unde indică la finele transcrierilor finale reale (vocile femeiești și de copii în cheia *sol*, iar cele bărbătești în cheia *fa*, cheile fiind urmate de nota respective finale, ori de cite ori ele s-au putut constata cu precizie).

Instrumentele naturale, bazate pe armonicile sunetului fundamental (buciumul, tilișca și drimba), le notează în *do*, însemnând însă tonul instrumentului respectiv.

COLINDELE¹

Nu trebuie să asemuim colindele românești cu smeritele cîntări de Crăciun ale Apusului. Mai întii, partea cea mai importantă a textelor — poate o treime — n-are vreo legătură cu sărbătoarea creștinească a Nașterii. În locul povestei Betlehemului aflăm aci descrierea unei minunate lupte biruitoare cu neînvinsul leu sau cu nebiruitul cerb; legenda celor nouă frați care au vinat astăzi în pădurile bătrîne pînă s-au prefăcut în cerbi, minunata povestire despre soare care a peșit pe soră-sa luna ș.a.m.d., fără îndoială texte păstrate încă din timpuri precreștine.

O sărbătoare de căpetenie a popoarelor păgine era aceea a solstițiului de iarnă. În urmă — fie întîmplător, fie voit — sărbătoarele Crăciunului creștin s-au statornicit tocmai în vremea solstițiului de iarnă.

Nu este de mirare că în mentalitatea popoarelor păgine, proaspăt creștinate, cele două sărbători s-au contopit.

Drept minune putem privi cel mult netulburata viețuire mai departe a textelor păgine, după astătea sute de ani.

Sînt, desigur, și texte de colinde « religioase », legende naive cu personaje biblice.

Cu neasemuita lui bună-credință, Bartók mărturisește că nu a avut decît prea puțin prilejul să fie martor la desfășurarea acestei datini, încît nu poate să dea o descriere amănunțită a ei (procedeul, timpul exact al colindatului, alegerea colindelor pentru anume case, respectiv pentru familii sau membri de familie, care anume colinde sînt interpretate de oameni bătrîni și care de cei tineri, rostul și răspîndirea jocului « Cerbul », « Turca » sau « Țurca »² ș.a.m.d.).

¹ În redactarea acestui capitol ne-am folosit în mare măsură de recenzia lui C. Brăileanu asupra lucrării lui Bartók : *Melodien der rumänischen Colinde*, recenzie despre care am mai pomenit (v. nota 1, p. 16).

² Versiunea ardeleanăscă a « Caprei » sau « Brezaei » de Anul Nou.

MELODIILE DE ÎNMORMÎNTARE

În această categorie Bartók înglobează « felurite melodii funebre », cunoscute sub numele de « bocet »; pe alocurea numite « după morți », « vajet » [cîntecul] « zorilor » și « cîntecul bradului ».

După colinde, cîntecele rituale cele mai importante din punct de vedere muzical sint bocetele, din care multe seamănă cu un recitativ gregorian. De cele mai multe ori într-un sat nu este cunoscută decît o singură melodie de bocet. În unele regiuni se cere, însă, o melodie pentru priveghi, alta pentru înmormîntare, iar în alte regiuni se cunosc două melodii deosebite, una pentru bocirea tinerilor, alta pentru bocirea bătrînilor (Maramureș). Le cîntă doar femeile (aproape numai rudele mortului), de cele mai multe ori pe texte improvizate după anume tiparuri. Exemplul următor este un bocet maramureșean după tînăr:

Vișeu de Jos (Vișeu-Baia Mare),
F. 2115 a Virvară Braicu (19)

Din puținele spuse de mai sus despre cîntecele înmormîntării, reiese că Bartók, ca și mulți alți cercetători ai folclorului nostru, nu face deosebire între « bocetul propriu-zis », lamentația rudenilor și a celor apropiati susținute de cel dispărut, « o revârsare melodică a părerii de rău » (Brăiloiu) și străvechile cîntece ceremoniale funebre, ce se cîntă în puține regiuni din apusul țării, de femei știutoare, în anume clipe ale înmormîntării, după legi statornice păstrate cu sfîrșenie.

« PRE LOC »

Tolvădia (Ciacova-Timișoara)

MOARĂ

A musical score for five violins. The tempo is marked as 525 BPM. The music consists of five staves, each with a treble clef and a key signature of one sharp. The notation includes various弓 (bowed) and plucked (pizzicato) strokes, along with slurs and grace notes.

« DE-A LUNGUL »

Idicel (Reghin-Reg. Aut. Magh.),
Ia Cacula (22) și Ion Lup (42),
1914

VIOARA I

VIOARA II

A musical score for two violins (VIOARA I and VIOARA II) and one staff for VIOARA II (marked "Accord"). The tempo is marked as giusto 128 BPM. The score consists of three staves. VIOARA I and VIOARA II play in unison, while VIOARA II provides harmonic support with sustained notes. The notation includes eighth and sixteenth note patterns, along with slurs and grace notes.