

¡La primera Edición Urtext!
Première édition mondiale Urtext

Béla Bartók

Mikrokosmos

La primera Edición Urtext – en tres volúmenes
Première édition mondiale Urtext –
en trois volumes

Wiener Urtext Edition

www.wiener-urtext.com/mikrokosmos

Declaraciones sobre el Mikrokosmos

Points de vue sur Mikrokosmos

‘El Mikrokosmos es una introducción excepcional al estilo y a la estética de Bartók así como una espléndida instrucción para aprender a tocar el piano. La diversidad y la riqueza de su material musical ofrece muchas estrategias creativas, haciendo de Mikrokosmos un recurso eterno e invaluable. Esta única colección de piezas continúa siendo indispensable en las clases de piano.’

Mag. Dr. Karin Wagner, profesor en la
Universidad de Música y de Interpretación
de Artes de Viena, Instituto Ludwig van Beethoven

« ‚Mikrokosmos‘, qui nous permet de découvrir tant la technique de composition que l’esthétique de Bartók, nous séduit également en tant que méthode pédagogique de piano. La diversité du matériel offre une approche créative diversifiée et confère à ‚Mikrokosmos‘ une actualité perpétuelle et une énorme valeur durable. Cette anthologie unique en son genre est indispensable à un enseignement moderne du piano. »

Mag. Dr. Karin Wagner, Professeur à l’ Université für Musik
und darstellende Kunst de Vienne
Institut Ludwig van Beethoven

‘Con su Mikrokosmos, Bartók ha creado una obra maestra de la literatura y también de la pedagogía del piano. Hoy, está firmemente establecido en la enseñanza del piano así como en los repertorios de conciertos. Que este trabajo musical tan diverso anime a todos los educadores, alumnos y estudiantes a abordar nuevos desarrollos con una mente abierta.’

Prof. Peter Roggenkamp, Hamburg

« Avec ‚Mikrokosmos‘, Bartók a créé un chef-d’œuvre de la littérature pianistique et en même temps de la pédagogie pour cet instrument. Ces pièces tiennent une place de choix dans l’enseignement du piano tout comme dans le répertoire des concerts. Cette œuvre d’une grande complexité musicale devrait encourager pédagogues, élèves et étudiants à aborder la nouveauté avec une grande ouverture d’esprit. »

Prof. Peter Roggenkamp, Hambourg

Béla Bartók
Mikrokosmos

Mikrokosmos por Bartók

Uno puede difícilmente sobreestimar la importancia pedagógica e histórica de Mikrokosmos de Béla Bartók, publicado por primera vez en 1940.

*‘Una introducción comprensiva
a la música de la primera mitad
del siglo XX’*

Con un total de 153 piezas, el trabajo no es solamente una colección impresionante de *piezas de piano progresivo* (de ahí su subtítulo), sino también un compendio que ha permanecido único en su forma, también muestra una comprensiva introducción a la música de la primera mitad del siglo XX, tanto en términos de composición técnica como en estilo – desde la primera clase de piano directo hasta el repertorio del concierto.

Aunque no es un método de piano en el sentido estricto, sin embargo, ofrece una riqueza de material ilustrativo para muchos problemas técnicos el cual tiene su intrínseco valor artístico. Por eso no es sorprendente que Mikrokosmos sea regularmente mencionado al mismo tiempo que Bach - El Clave Bien Temperado y los Estudios de Chopin, los cuales, muy similarmente, pero en cada caso de una forma específica, reflectan las premisas estéticas y las demandas pianísticas de los siglos XVIII y XIX.

Además, Mikrokosmos combina, más que ninguna otra obra de Bartók, varios aspectos de su comprensivo trabajo artístico, científico, creativo y pedagógico – y esto sin ninguna deficiencia en la autenticidad de su composición en absoluto.

Mikrokosmos by Bartók

On ne saurait trop estimer l'intérêt de Mikrokosmos de Béla Bartók, publié pour la première fois en 1940, tant sur le plan de la pédagogie pianistique que sur celui de l'histoire de la musique.

*« Une initiation globale à la technique
de composition et au style de la musique
de la première moitié du XXe siècle »*

Avec ses 153 compositions, cette anthologie constitue non seulement une imposante collection de *progressive piano pieces* (selon le sous-titre de la première édition), mais elle représente aussi une initiation globale à la technique de composition et au style de la musique de la première moitié du XXe siècle, comme compendium unique en son genre – et ce dès la première leçon de piano jusqu'à l'acquisition d'un répertoire de concert.

Sans être à proprement parler une école de piano au sens strict, elle propose un riche matériel d'une grande valeur artistique permettant de résoudre de nombreux problèmes d'interprétation. Il n'est donc guère étonnant que Mikrokosmos soit régulièrement cité en même temps que le Clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach et les Études de Frédéric Chopin, qui reflètent de manière semblable mais très personnelle les prémisses des exigences pianistiques des XVIIIe et XIXe siècles.

En outre on retrouve dans Mikrokosmos plus que dans toute autre œuvre de Bartók les diverses facettes de la vaste influence artistique, musicologique, créatrice et pédagogique qu'il exerça, sans pour autant renoncer à sa touche personnelle authentique.

Mikrokosmos

Un mundo pequeño

Se ha dicho que Bartók ya se había referido en sus primeros años al *Clave Bien Temperado* de J. S. Bach como un 'Mikrokosmos'.

Es en este sentido que uno debería también entender la definición de Bartók de su propio Mikrokosmos como

'Una serie de piezas en todos los diferentes estilos para representar un pequeño mundo'

Este 'Mikrokosmos', el cual no se focaliza solamente en tocar el piano, también se manifiesta él mismo en piezas en las que Bartók integra canto con acompañamiento de piano, también en sus arreglos para piano a cuatro manos con dos instrumentos.

Un petit univers

On dit que dès sa prime jeunesse, Béla Bartók a qualifié de « microcosme » *Le Clavier bien tempéré* de J. S. Bach.

C'est donc dans ce sens qu'il faut comprendre la définition que Bartók a donnée à Mikrokosmos comme étant une série de pièces dans toutes sortes de styles différents, qui constituent un petit univers.

« Une série de pièces dans toutes sortes de styles différents, qui constituent un petit univers. »

Ce « microcosme », qui ne se focalise pas seulement sur le jeu du piano, s'exprime aussi dans des pièces où Bartók intègre le chant et son accompagnement au piano tout comme dans des arrangements pour piano à quatre mains, sur un ou deux instruments.

Bartók en el Microscopio Mikrokosmos.
Bartók au Mikrokosmos-Mikroskop.
The Musical Times, New York, 1941

Béla Bartók
Mikrokosmos

Las clases de piano de Bartók

Les cours de piano de Bartók

El hijo de Bartók, Péter, escribió sobre
sus clases con su padre:

Péter, le fils de Bartók, écrit au sujet de
l'enseignement prodigué par son père :

*‘Su programa de enseñanza no siguió una técnica
aceptada en la “escuela de piano”. Primeramente,
solamente tenía que cantar.’*

*« Son programme d'enseignement ne suivait en
aucun cas la méthode éprouvée d'une quelconque
école du piano. Au début, je devais simplement
chanter. »*

Question and Answer – Frage und Antwort Demande et réponse – Kérdés és felelet

14¹⁾

1

9

4

2

1) vgl. / cf. No. 65

2

4

(40 sec.)

© 2016 by Wiener Urtext Edition, Musikverlag, Ges. m. b. H. & Co., K. G., Wien
Wiener Urtext Edition No. 50 411

Desde los comentarios de Bartók sobre el Mikrokosmos del 1944:

Canta y toca la pieza. Compáralo con el habla. Para enfatizar la habilidad de expresión de la música, versos interrogativos y de respuesta se han puesto en las respectivas secciones de la melodía. Es recomendable que la pieza sea cantada por dos alumnos (o dos grupos de alumnos) alternativamente antes de practicarla.

Extrait des Remarques de Bartók au sujet de Mikrokosmos, 1944:

Chanter et jouer la pièce ! La comparer au langage. Pour souligner les possibilités de l'expression musicale, – contrairement à l'idée en vogue autrefois – des vers en forme de question-réponse ont été ajoutés aux sections relatives de la mélodie. Il est conseillé de faire chanter la pièce alternativement par deux élèves (ou deux groupes d'élèves) avant de l'étudier au piano.

Béla Bartók
Mikrokosmos

El concepto pedagógico

En su obra maestra composicional y pedagógica *Mikrokosmos*, Bartók personifica la esencia de su obra pianística en una forma concentrada. Él consideró el ciclo como una introducción al mundo de las sonoridades modernas y como una ‘síntesis de problemas técnicos y musicales’.

Bartók arregló piezas en ascendente dificultad, desde piezas para niños muy simples hasta piezas de concierto como la famosa *Ostinato*.

‘Mi idea era de escribir piezas de piano con la intención de dirigir los estudiantes desde el principio y a través de los problemas técnicos y musicales más importantes de los primeros años, hasta un cierto nivel.’

Le concept pédagogique

Dans son chef-d’œuvre musical et pédagogique *Mikrokosmos*, Bartók expose l’essence de son œuvre pianistique sous forme condensée. Il considérait ce cycle comme une introduction au monde sonore moderne et comme « synthèse de tous les problèmes musicaux et techniques. »

Avant de la donner à imprimer, Bartók a classé par ordre croissant de difficulté les pièces de cette collection didactique. Elles vont de morceaux très simples pour enfants jusqu’aux morceaux de concerts très difficiles comme *l’Ostinato* devenu célèbre.

« Mon idée était d’écrire des pièces pour piano dans le but de conduire les élèves dans les dédales des principales difficultés techniques et musicales, dès leurs premiers pas et jusqu’à ce qu’ils atteignent un certain niveau de maturité avancée. »

Bartók con su estudiante Ann Chenee en su apartamento en la calle 57 de Nueva York.
Bartók à son élève Ann Chenee dans son appartement de la 57th Street à New York.

© C. D. Hackett

Béla Bartók
Mikrokosmos

Six Unison Melodies – Sechs Melodien im Unisono
Six mélodies à l'unisson – Hat unisono dallam

Béla Bartók
(1881–1945)

Béla Bartók
(1881–1945)

♩ = 96

1

5

(20 sec.)

a) ♩ = 96

2

(20 sec.)

b) ♩ = 96

5

1

(20 sec.)

Melody in the Mist – Melodie im Nebel Mélodie en brouillard – Dallam ködgomolyagban

Tranquillo, $\text{♩} = 46$

107

5
4
2
1

p

f 1

Red. - - - *

10

f

p

Red. - - - *

19

m.d.
2

f 4
m.s.

p

5
4
2
1

Red. - - - *

28

f

p

f

Red. - - - *

37

f

p

f 5

Red. - - - *

(1 min. 10 sec.)

Ostinato

Vivacissimo, ♩ = 176–168

Vivacissimo, ♩ = 176-168

146

6

11

16

21

26

*) St, AL1, AM: mit *sf*, vgl. aber Einzelanmerkungen / St, AL1, AM: with *sf*, but cf. Detailed Notes / St, AL1, AM: avec *sf*, mais cf. Notes Détaillées

En tres libros – como Bartók planeó

La división de Mikrokosmos en seis libros, como presentado por la edición original, era algo que iba en contra de las intenciones de Bartók

Él explícitamente propuso una división en tres volúmenes.

‘Mi idea es de tenerlos publicados en tres volúmenes ... :

- I. Las piezas más fáciles*
- II. Las piezas menos fáciles*
- III. Las más difíciles’*

Por esta razón la nueva Edición Wiener Urtext en tres volúmenes restaura la intención original del compositor y combina respectivamente dos libros de la edición original en un volumen.

D’après le concept original de Bartók en trois volumes

La répartition de Mikrokosmos en six cahiers, proposée dans l’édition originale, ne correspond en fait pas au plan initial de Bartók.

Il avait au contraire prévu expressément une distribution en trois volumes :

« Mon idée est de les publier en trois volumes ... :

- I. Les pièces les plus faciles,*
- II. Les pièces moins faciles,*
- III. Les plus difficiles. »*

La nouvelle édition en trois volumes de la Wiener Urtext Edition répond en ce sens aux intentions premières du compositeur et réunit à chaque fois deux cahiers de l’édition originale en un volume.

La nueva Wiener Urtext Edition está basada en el texto de la edición original e incorpora todas las enmiendas y correcciones recolectadas de la comparación crítica de las fuentes.

Algunos de estos errores, hasta el momento desconocidos, han sobrevivido hasta hoy. Ellos son causados, en parte, por una lectura incorrecta e interpretaciones erróneas por el grabador/a. Encontramos por ejemplo un frecuente error de digitación:

Bartók tuvo el hábito de separar las indicaciones de tiempo y las marcas de metrónomo con una coma. Si esta coma venía cerca de una cabeza de nota, arriba o abajo, el grabador/a ocasionalmente lo mal-leía como el dedo n° 1; esto podía pasar particularmente de una forma fácil pues Bartók escribía la figura 1 como un pequeño trazo que se parecía mucho a una coma.

Así, nos encontramos en la edición original una ocasional digitación 1 en un lugar donde es el mejor superfluo pero el peor incorrecto.

La nueva Edición Wiener Urtext corrige errores de lectura.

La nouvelle publication de la Wiener Urtext Edition s'appuie sur le texte de l'édition originale et rend compte dans la partition de tous les ajouts et de toutes les corrections issues de la comparaison critique des sources.

Certaines erreurs ont été régulièrement reproduites jusqu'à nos jours. Elles découlent en partie de lectures erronées et d'interprétations fausses du graveur. Citons à titre d'exemple une erreur de doigté souvent récurrente :

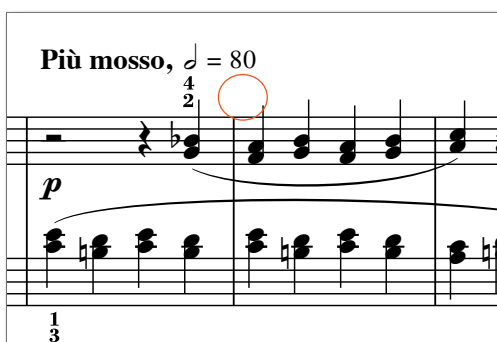
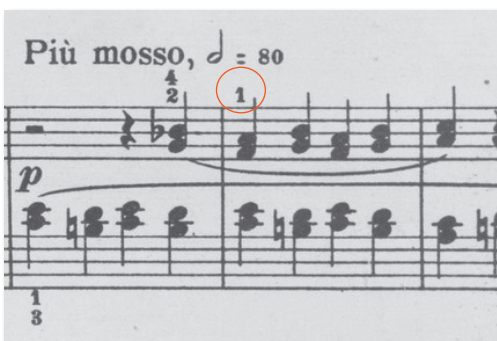
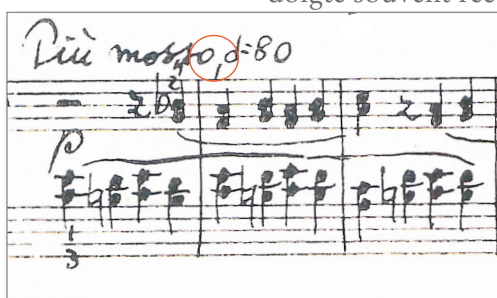
Bartók avait l'habitude de séparer par des virgules les différentes sections des indications d'interprétation complexes.

Si une telle virgule se trouvait très près de la tête d'une note, au-dessus ou au-dessous, le graveur la confondit parfois avec un chiffre de doigté « 1 » ; l'erreur était d'autant plus excusable que Bartók écrivait ce chiffre d'un si-

gnet très petit que l'on pouvait confondre avec une virgule.

C'est pourquoi on trouve ici et là un chiffre de doigté « 1 » là où il serait – dans le meilleur des cas – superflu, mais parfois aussi – dans le pire des cas – purement et simplement faux.

La nouvelle édition de la Wiener Urtext Edition corrige ces erreurs de lecture.

Piezas inéditas

Aparte de las 153 piezas publicadas de Mikrokosmos, las fuentes también contienen unas pocas piezas no publicadas por Bartók así como primeras versiones de los N°s 145 y 147, interesantes por sus características composicionales y pedagógicas.

De las piezas no publicadas, aquellas completamente escritas, fueron incluidas en la nueva de la Wiener Urtext Edition, como la siguiente pieza de Mikrokosmos Volumen 1:

© 2016 by Wiener Urtext Edition, Musikverlag, Ges. m. b. H. & Co., K. G., Wien
Wiener Urtext Edition No. 50 411

El volumen de la nueva Wiener Urtext Edition está complementado también con unas pocas piezas en una copia que Bartók utilizó para las clases de piano de su hijo y en las que tenía escritas señales, ayudas para el estudio y comentarios.

Las piezas previamente no publicadas del Mikrokosmos de Béla Bartók, incluyendo piezas que Bartók preparó específicamente para su hijo Péter así como una primera versión de los n° 147 (marzo) fueron ya grabadas antes de la publicación por la nueva Wiener Urtext Edition (en YouTube).

Pièces encore non publiées

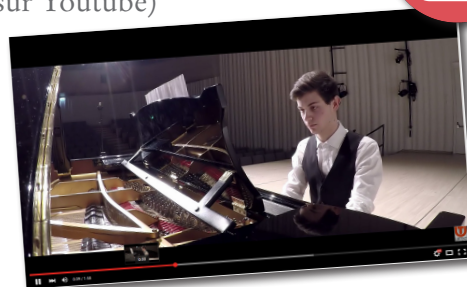
Outre les 153 pièces de Mikrokosmos qui ont été publiées, les sources comportent également quelques morceaux de Bartók qui ne l'ont jamais été ainsi que des versions préliminaires des numéros 145 et 147.

Parmi les pièces encore non publiées, nous avons repris intégralement dans notre Wiener Urtext Edition celles qui ont été notées intégralement, comme la composition suivante du volume I :

Nous avons en outre repris dans notre Wiener Urtext Edition les morceaux que Bartók a dotés d'instructions, conseils et commentaires supplémentaires dans l'exemplaire utilisé par lui pour les leçons de piano données à son fils Péter.

Les pièces encore non publiées de Mikrokosmos de Béla Bartók, certaines versions particulières d'un choix de pièces de Mikrokosmos pour Péter, le fils de Bartók, ainsi qu'une version primitive du No. 147 (Marche), ont été enregistrées avant publication à partir des épreuves de correction de la Wiener Urtext Edition (consultable sur Youtube)

Béla Bartók
Mikrokosmos

Versiones especiales para Péter Bartók

Versions spéciales pour Péter Bartók

Entre las fuentes de Mikrokosmos una diazocopia parcial del autógrafo del maestro ha sobrevivido, el cual Béla Bartók utilizó para las clases de piano de su hijo.

Parmi les sources de Mikrokosmos, on trouve une héliographie du manuscrit-mère autographe que Béla Bartók a utilisé pour les leçons de piano de son fils Péter.

Las piezas de esta copia en particular conteniendo indicaciones adicionales por, Bartók son reproducidas en el apéndice de los volúmenes correspondientes de la Wiener Urtext Edition, como aquí la pieza *In Oriental Style* del Mikrokosmos Volumen 1.

Les pièces de cet exemplaire, qui comportent des annotations détaillées de Bartók, sont reproduites en annexe des volumes concernés de la Wiener Urtext Edition, comme la pièce suivante du volume I de Mikrokosmos *À l'orientale*.

In Oriental Style – In orientalischer Art À l'orientale – Napkeleten

Assai lento, $\text{♩} = 46$

58

7

13

(55 sec.)

© 2016 by Wiener Urtext Edition, Musikverlag, Ges. m. b. H. & Co., K. G., Wien
Wiener Urtext Edition No. 50 411

Acentos en el principio de una ligadura, también y particularmente cuando empieza con un ritmo suave (ej. en el n° 58, compases 11ff) muestra que para Bartók la regla antigua de dar una pequeña énfasis a la primera nota bajo una ligadura, todavía permanecía.

Les accents placés au début d'un arc de liaison, aussi et surtout s'il commence sur un temps faible (comme par exemple mes. 11 et suiv. du No. 58), indiquent que Bartók appliquait encore la règle ancienne selon laquelle il convient d'insister légèrement sur la première note placée sous un arc.

Béla Bartók
Mikrokosmos

Hommage à R. Sch.*)

Andantino, piacevole, ♩ = 72

80

p

legato

5

9

legato

in rilievo

13

mf

dim.

18

p

(37 sec.)

*) Robert Schumann

© 2016 by Wiener Urtext Edition, Musikverlag, Ges. m. b. H. & Co., K. G., Wien
Wiener Urtext Edition No. 50 412

En el contexto de una literatura pianística pedagógica

In the context of pedagogical piano literature

Bartók dedicó dos de sus piezas de piano del Mikrokosmos a dos fantásticos compositores del pasado quienes también habían escrito piezas de piano para la enseñanza.

Nº 79 – *Hommage à J. S. B.* – está dedicada a J. S. Bach quien, con sus *Segundas y terceras-Partes de las Invenciones*, creó un excelente trabajo pedagógico para la posteridad.

Con Nº 80 – *Hommage à R. Sch.* – Bartók honora a Robert Schumann quien escribió *Album para la Juventud* op. 68, una excelente colección de piezas de piano para Jóvenes pianistas.

El Mikrokosmos de Bartók solamente puede ser comparado con el trabajo pedagógico de Bach y Schumann. En su prefacio, Bartók ya se refiere a cierta literatura probada y examinada para la enseñanza y sugiere:

‘El cuarto libro debería ser combinado - con, por ejemplo, las piezas fáciles del “Libro de notas para Anna Magdalena Bach” de J. S. Bach, los estudios apropiados de Czerny, etcétera.’

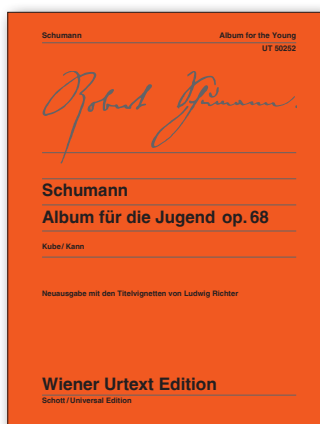
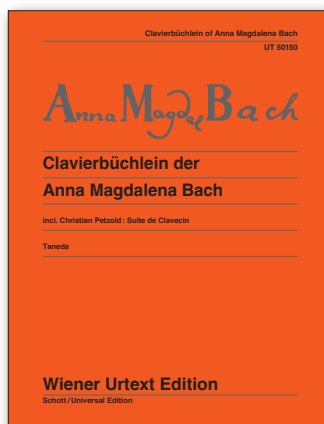
Bartók a dédié deux des pièces de Mikrokosmos à des grands compositeurs du passé, qui ont eux aussi écrit des œuvres pour piano destinées à l’enseignement.

Le No. 79 – *Hommage à J. S. B.* – est dédié à Jean-Sébastien Bach, qui, en particulier dans ses *Inventionen à deux et trois voix*, nous a laissé une méthode pédagogique remarquable.

No. 80 – *Hommage à R. Sch.* – où Bartók apporte son tribut à Robert Schumann et à son anthologie à l’adresse des jeunes interprètes, l’*Album pour la Jeunesse* op. 68.

Mikrokosmos de Bartók peut à juste titre prendre place aux côtés des ouvrages pédagogiques de Bach et de Schumann. Dans sa préface, Bartók se réfère à la littérature pédagogique qui a fait ses preuves et conseille :

« Le quatrième cahier doit être étudié en même temps que d’autres pièces faciles comme le « Petit livre d’Anna Magdalena Bach », les Études de Czerny, etc. »

Béla Bartók
Mikrokosmos

Mikrokosmos de Béla Bartók – un trabajo esencial de la música de piano del siglo XX

Mikrokosmos de Béla Bartók – une œuvre-clé de la musique pour piano du XXe siècle

- Primera Edición Urtext
- Completo en tres volúmenes como originalmente fue concebido por Bartók
- Con piezas inéditas hasta el momento y primeras versiones (ver todas en YouTube)
- Con versiones especialmente instructivas para Péter, el hijo de Bartók.
- Texto musical comprensivamente revisado y corregido utilizando todas las fuentes disponibles
- Con notas de pie distinguiendo variantes para la interpretación
- Partituras de música nuevas y fáciles de leer
- Diseño de página práctico
- Con las notas originales de Bartók en todas las piezas completadas en 1944
- Con un glosario de indicaciones inusuales de interpretación
- Con notas para el estudio y la interpretación
- Con comentarios críticos

- Première édition Urtext au monde
- Intégrale en trois volumes selon le concept original de Bartók
- Avec des pièces encore non publiées et des versions anciennes (enregistrées sur Youtube)
- Avec des versions spéciales pour Péter, le fils de Bartók, révélatrices sur le plan pédagogique
- Partition contrôlée et corrigée d'après les sources
- Avec des versions alternatives pratiques dans des notes en bas de page
- Dans une graphie nouvelle plus lisible
- Mise en page adaptée à la pratique
- Avec les annotations complémentaires apportées en 1944 par Bartók pour toutes les pièces
- Avec un glossaire des signes d'interprétation inhabituels
- Avec des conseils pour l'étude et l'interprétation
- Avec des notes critiques

Béla Bartók
Reutter/Kube/Roggenkamp
Mikrokosmos I
(Vol. 1 & 2)
UT 50411

Béla Bartók
Reutter/Kube/Roggenkamp
Mikrokosmos II
(Vol. 3 & 4)
UT 50412

Béla Bartók
Reutter/Kube/Roggenkamp
Mikrokosmos III
(Vol. 5 & 6)
UT 50413

Wiener Urtext Edition

www.wiener-urtext.com/mikrokosmos

KAT 60082-99