

à Mme la Princesse de WURTEMBERG née Princesse CZARTORISKA
Allegretto non tanto

Op. 30 N° 1. (1838)

(1 min. 15)

18.

p *f*

(2) *Con anima*

C'est à nouveau la veine populaire qui anime les thèmes de cette brève Mazurka, en dépit d'une présentation pianistique plus élaborée que dans les exemples précédents, tributaire cependant d'une semblable tendance caractéristique.

On s'efforcera donc à dégager clairement la ligne mélodique, laissant au second plan, dans une nuance discrètement estompée, les éléments d'accompagnement dont la signification rythmique importe davantage à la coloration générale du morceau que la mise en valeur des recherches d'écriture harmonique dont ils témoignent incidemment.

(1) On veillera, dans l'exposition du thème, à ne pas confondre les particularités d'exécution qui conviennent à la première mesure du motif, dont les accompagnements doivent être soutenus, alors que dans les trois mesures suivantes ils sont détachés. On tiendra compte également de l'opposition de nuance qui fait passer subitement du *p* au *f* l'énonciation du second élément de quatre mesures qui lui fait réponse et dont tous les accompagnements sont liés.

On allègera le rôle du pouce de la main droite en s'exerçant ainsi :

(2) Bien mettre en valeur les pittoresques syncopations expressives de ce passage, discrètes annonciatrices des modalités rythmiques dont le Jazz devait faire un siècle plus tard si libéral emploi.

31 32 33 34 35

p *Ped.* *

36 37 38 39 40

Ped. * *Ped.* * *dim.*

41 42 43 44 45

Poco rit. 9)

Tempo

46 47 48 49 50

p *f*

51 52 53 54 55

p

56 57 58 59 60

cresc. *dim.* *Ped.* *

Vivace

Op. 30 N° 2. (1838)

(4 min. 40)

19.

p *f* *p* *f* *p* *f*

Ped. *Ped. simile*

(1)

poco a poco cresc.

La surprenante plasticité du rythme de la Mazurka permet à Chopin d'en affirmer ici les particularités entraînant sous les espèces d'un mouvement particulièrement rapide et qui est presque celui du Scherzo.

Les soudaines oppositions du *f* au *p* qui de deux en deux mesures colorent d'un si vif relief l'exposition du premier thème, destiné à ne plus reparaitre; l'insistante progression mélodique qui tend et presque jusqu'aux limites de l'effervescence un second sujet qui deviendra sujet essentiel et prétexte à conclusion; la diversité pittoresque des solutions harmoniques qui se voient proposées à l'accompagnement d'un même motif obstinément répété (à l'instar et dans le style d'un passage analogue de la Mazurka Op. 23 N° 4) - autant d'éléments frémissants et mobiles qui confèrent à cette brève page tous les caractères d'une improvisation rhapsodique docile à seconder les ébats pittoresques de danseurs entreprenants.

(1) Préparer ainsi la claire prononciation de ce motif de tournoyante insistance:

etc.

Allegro non troppo

(2 min. 20)

20.

risoluto

Après une vibrante introduction qui semble faire appel à la joyeuse foule des danseurs, Chopin nous offre ici l'é-nigmatique proposition d'un thème dont les changeantes alternatives font participer le même dessin mélodique aux si-gnifications expressives les plus contradictoires.

Les quatre premières mesures l'affirment résolument en majeur, sur un rythme allègre, empli de juvénile ardeur, immédiatement suivies d'un mélancolique écho en mineur, qui en répercute avec un soudain éclat la vibrante conclusion. Même jeu pour la mesure suivante ainsi que pour les quatre dernières; le murmure dolent y répondant d'une exacte symétrie musicale aux élans péremptaires d'une chaleureuse éloquence. L'antithèse, au reste, se fait jour de la même manière dans le fragment suivant, encore que moins accentuée, ou tout au moins enregistrée par un parallélisme moins évident. Il est inutile d'attirer plus amplement l'attention de l'interprète, sur la nécessité de se conformer strictement aux intentions de contraste enregistrées par un texte sonore, dont le détail ainsi nuancé semble constituer l'élément essentiel.

Inutile également, sans doute, de faire état des conditions de goût et de mesure selon lesquelles ces oppositions de caractère se doivent manifester.

(1) Qu'elles soient énoncées avec vigueur, ou confidentiellement murmurées, les doubles notes de ce premier épisode devront être émises avec la même clarté mélodique; sans empâtement et sans lourdeur dans le premier cas; sans prêter à l'effacement exagéré dans le second. Un travail d'articulation, particulièrement efficace, peut être recommandé à titre d'exercice préparatoire à l'étude du texte proprement dit:

A appliquer à toute cette première reprise.

First system of musical notation. Treble and bass staves. Treble staff contains a melodic line with various ornaments and fingerings (e.g., 3 1, 4 2, 3 5, 1). Bass staff contains a bass line with notes and rests. Dynamics include *pp*. There are asterisks under the bass staff notes.

Con anima

Second system of musical notation. Treble and bass staves. Treble staff contains a melodic line with ornaments and fingerings (e.g., 4 3, 1 2, 5 1, 4, 1, 2 3, 1). Bass staff contains a bass line with notes and rests. Dynamics include *f* and *dolce*. There are asterisks under the bass staff notes.

Third system of musical notation. Treble and bass staves. Treble staff contains a melodic line with ornaments and fingerings (e.g., 4, 1, 3 4, 2, 4 3, 1, 4). Bass staff contains a bass line with notes and rests. Dynamics include *f*. There are asterisks under the bass staff notes.

Fourth system of musical notation. Treble and bass staves. Treble staff contains a melodic line with ornaments and fingerings (e.g., 2, 4 3, 2 3, 1 2, 4, 1, 3, 6 b, 1, 5, 4, 1). Bass staff contains a bass line with notes and rests. Dynamics include *dolce* and *poco rit.*. There are asterisks under the bass staff notes.

a Tempo

Fifth system of musical notation. Treble and bass staves. Treble staff contains a melodic line with ornaments and fingerings (e.g., 2, 2, 4, 3, 2, 1, 2, 5, 4, 3, 2, 3, 5, 4, 3, 2). Bass staff contains a bass line with notes and rests. Dynamics include *sotto voce* and *ben legato*. There are asterisks under the bass staff notes.

(2) Aux nuances de contraste immédiat succède ici le développement rationnel d'un crescendo expressif, par deux fois prolongé sur des périodes de huit mesures. On ne manquera pas d'en prendre texte pour renouveler d'un accent d'expansive sensibilité les modalités d'interprétation jusqu'alors soumises aux injonctions d'un procédé expressif uniforme.

(3)

f *cresc.*

(4)

f *p* *cresc. poco* *f*

Ped. * Ped. * Ped. * Ped. *

Ped. * Ped. * Ped. * Ped. *

Ped. * Ped. * Ped. *

(3) Travail préparatoire:

A. *ten.* *etc.*

B. *etc.*

(4) A travailler ainsi pour l'assouplissement des doigts dans l'exécution du legato.

d'abord:

puis:

a Tempo
risoluto

(5) On ne s'éloignera vraisemblablement pas de l'intention de Chopin en accordant à un parti pris de malicieuse humeur l'interprétation de ces six mesures dans lesquelles la basse seule esquisse non sans une sorte de maladresse voulue, le mouvement mélodique de retour vers la tonalité principale.

Afin de respecter ainsi qu'il est nécessaire la tenue du fa de la main gauche, qui doit continuer à vibrer sans pédale jusqu'à la reprise du thème, on conseillera, pour les petites mains, l'emploi de la variante suivante:

(6) Le caractère insolite de cette abrupte conclusion majeure participe évidemment, lui aussi, d'une intention de plaisanterie, dont on accentuera l'humour en séparant nettement ce dernier accord de la mesure qui le précède, lui ménageant ainsi son effet de pittoresque surprise.

(2) Ponctuation mélodique:

(3) On évitera de donner à ces sortes de jaillissements de sonorités, constitués par l'adjonction d'un rapide arpège à l'énonciation d'une note mélodique principale, d'autre importance que d'un détail ornemental accessoire.

De nombreux pianistes sont enclins à accorder aux mérites techniques de leur exécution un souci disproportionné, et à leur ménager, dans la conduite de l'idée musicale, comme une sorte de caractère prépondérant. Un interprète sensible à la signification d'une certaine virtuosité considérée comme élément poétique ou comme valeur pittoresque, ne s'y laissera pas abuser et ne rétrogradera de la présence de cet éclaboussement de notes perlées que ce qu'il convient pour en orner d'une brillante facette le comportement épisodique d'un passage de transition.

Bien poser les "la" initiaux qui servent de point d'appui à l'élan de chaque arpège - puis d'un presto déplacement de la main, franchir en effleurant chaque note l'intervalle qui les sépare de leur conclusion, à nouveau plus affirmée.

Travailler ainsi pour préparer le rapide passage du pouce et la correcte émission de la tierce:

A l'exécution, détendre un peu le dernier arpège indiqué "a piacere"

(4) Le recours au rebondissement d'une cadence plus dégagée permet ici d'invoquer les données spécifiques de la Mazurka "dansée" et d'accorder à l'interprétation de ce second élément de la composition les privilèges de fantaisie rythmique dont l'énonciation du thème principal se devait d'être dépourvue.

Poco rit.

a Tempo

1323 12 4 3 4 5 4

sempre piano

Red * Red * Red * Red * Red *

Detailed description: This system contains the first five measures of the piece. The right hand features a melodic line with slurs and fingerings (1, 2, 3, 4, 5). The left hand plays a rhythmic accompaniment with chords and single notes, marked with 'Red' and asterisks. The tempo changes from 'Poco rit.' to 'a Tempo' between measures 3 and 4.

3 4 2 1 4 3 4 2 5 3 4 2 5 2 3 1 4 3 5

dim. - - - pp

Red * Red * Red *

Detailed description: This system contains measures 6 through 10. The right hand continues the melodic line with various slurs and fingerings. The left hand accompaniment is consistent. The dynamic marking changes from 'sempre piano' to 'dim.' and then 'pp' (pianissimo) in measure 8.

4 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3

dolce

Red * Red * Red * Red * Red *

Detailed description: This system contains measures 11 through 15. The right hand melody is characterized by a 'dolce' (sweet) quality. The left hand accompaniment remains. The tempo is still 'a Tempo'.

Poco rit.

a Tempo

1323 12 4 3 4 2 5

f *sempre piano*

Red * Red * Red * Red * Red *

Detailed description: This system contains measures 16 through 20. The right hand melody starts with a 'Poco rit.' tempo and returns to 'a Tempo' in measure 18. The dynamic marking changes from 'dolce' to 'f' (forte) in measure 17, then to 'sempre piano' in measure 18.

4 3 2 3 4 2 1 5 3 4 2 5 3 4 2 5

cresc.

Red * Red * Red * Red *

Detailed description: This system contains measures 21 through 25. The right hand melody features a 'cresc.' (crescendo) dynamic marking. The left hand accompaniment continues with 'Red' and asterisks.

Con anima

(5) *cresc.*

ff *ten.* *ten.* *p*

stretto

cresc. *ff*

Re * Re *

Re * Re * Re * Re * Re * Re * Re *

(5) On retrouve ici, dans les contours mélodiques d'une chaleureuse progression, par deux fois répétée, le souvenir de l'un des plus captivants de ces "chants polonais" de jeunesse, trop peu connus et trop négligés par les chanteurs et dans lesquels Chopin donnait libre cours, en les accordant à de naïves paroles, à toute l'ingénuité d'une fraîche et populaire inspiration.

La tendre contagion de la phrase musicale, souligné ici par l'indication "con anima" dispense à elle seule de toute recommandation supplémentaire relative au caractère de persuasive ardeur dont se doit de bénéficier l'interprétation de ce nouvel et séduisant épisode.

La 5e mesure de ce passage peut être réalisée ainsi:

First system of musical notation. The right hand (treble clef) features a melodic line with various ornaments and fingerings (e.g., 4 2, 5 3, 5 3, 4 2, 5 3, 4 2, 3 1, 3 2, 3 1, 3 2, 5). The left hand (bass clef) provides harmonic accompaniment with chords and single notes. Performance markings include *ten.* and *p*. Pedal points are indicated by *Ped.* and asterisks (*).

Second system of musical notation. The right hand continues the melodic line with a long slur and fingerings (e.g., 4 1, 3 2, 4 1, 3 2, 5 2, 4 3, 1 3, 2, 3 1, 3 1, 3 1). The left hand has a steady accompaniment with fingerings (e.g., 2 3 1 2, 2 3 1 3, 2 3 1 2, 5 3 2 3, 1 3 2 3). Performance markings include *p*.

Third system of musical notation. The right hand features a melodic line with slurs and fingerings (e.g., 3 2, 4 2, 5 3, 4 5 4, 3 2, 4 1, 5 3, 2 1, 4 2, 5 3, 4 5 4, 3 2, 4 1, 5 3). The left hand accompaniment includes chords and single notes with fingerings (e.g., 2 3 1 2, 2 3 1 2, 2 3 1 2, 2 3 1 2, 2 3 1 2, 2 3 1 2). Performance markings include *sotto voce* and *Ped.* with asterisks (*).

Fourth system of musical notation. The right hand continues with slurs and fingerings (e.g., 2 1, 3 1, 4 5 4, 3 1, 4 2, 5 1, 4 2, 3 1, 4 2, 5 4, 3 1, 4 2, 3 1, 4 2, 3 1, 4 2). The left hand accompaniment includes chords and single notes with fingerings (e.g., 2 3 1 2, 2 3 1 2, 2 3 1 2, 2 3 1 2, 2 3 1 2, 2 3 1 2). Performance markings include *Ped.* with asterisks (*).

Fifth system of musical notation. The right hand features a melodic line with slurs and fingerings (e.g., 3 1, 4 2, 5 3, 4 5 4, 3 2, 4 1, 2 1, 4 5 4, 3 2, 4 1, 5 3). The left hand accompaniment includes chords and single notes with fingerings (e.g., 2 3 1 2, 2 3 1 2, 2 3 1 2, 2 3 1 2, 2 3 1 2, 2 3 1 2). Performance markings include *p* and *Ped. simile*.

(6) La reprise du thème principal comporte naturellement la mise en valeur renouvelée des particularités d'interprétation qui ont fait l'objet des précédentes remarques ; le caprice ou l'émotion dont il a successivement été fait preuve dans l'énoncé d'épisodes antérieurs devant à nouveau faire place à l'expression d'un sentiment de mélancolie résignée, accompagnée des mêmes précautions rythmiques que lors de son exposition.

The musical score is divided into five systems, each with a treble and bass staff. The key signature is three sharps (F#, C#, G#). The piece begins with a forte (*f*) dynamic and a *Re.* (ornament) on the bass line. The first system includes a five-fingered scale in the right hand. The second system continues with similar textures. The third system features a section marked *(a piacere)* and *p₂ poco stretto*, with detailed fingering numbers (e.g., 3 1, 4 2, 3 2, 4 1, 5 2, 3 1, 2 1, 3 1, 4 2) and a *Re.* ornament. The fourth system is marked *calando e dim.* and includes more complex fingering. The fifth system concludes with *slentando* and *pp* dynamics, ending with a final cadence and a *Re.* ornament.

(7) Aurait-on quelques doutes quant à l'authenticité du caractère quasi-dououreux conseillé pour l'interprétation du motif principal de cette Mazurka, que la chute mélodique de ce début de coda, dont l'argument lui est emprunté, devrait suffire à justifier notre conception, assez éloignée - et on ne l'ignore pas - de la tradition généralement acceptée, car ce sont bien des sanglots soutenus, dont les échos s'inscrivent de plus en plus affaiblis, dans la succession de ces accords désolés. Et l'amertume avec laquelle le rappel mélodique du second sujet qui sert de prétexte conclusif se voit déformé par l'adjonction d'une ironique et évasive septième, ne projette-t-elle pas, elle aussi, une lueur singulière sur la signification troublante que cette page pouvait détenir dans l'imagination malade de Chopin ?