

(1) Allegro non troppo

33.

Une proposition musicale non encore utilisée par Chopin dans le cadre de la présente collection, régit le plan de cette Mazurka, à savoir la division compartimentée, représentée par la succession de deux éléments distincts, de caractère et de tonalités contrastés; suivis d'un important divertissement en forme de coda paraphrasant sous de nouveaux aspects quelques-uns des arguments du premier thème. Comme la précédente, elle appartient à ce groupe de compositions stylisées dans lesquelles le recours au principe de la danse populaire traditionnelle ne s'affirme plus avec la même authenticité convaincante. Par maints détails, l'intention du musicien tout court y semble primer celle du musicien national et le moyen d'expression évolué s'y réclamer à diverses reprises d'un facteur de virtuosité ou d'élaboration harmonique qui prètent avec évidence à d'autres fins qu'à celle de l'exaltation patriotique. Il n'en reste pas moins que la composition demeure de l'intérêt le plus certain et que, telle sa devancière dans ce recueil, elle offre à l'interprète, à d'autres titres que celui de la notation pittoresquement caractérisée, le sujet de la plus attachante étude pianistique et musicale.

(1) Bien souligner, d'une sonorité à la fois douce et pénétrante, la prédominance mélodique du thème exposé par la main gauche; la main droite se bornant à l'accompagner par la discrète énonciation du rythme qui crée l'atmosphère de la danse et duquel va dépendre toute l'articulation cadencielle de ce premier fragment.

Il convient d'interpréter la liaison qui réunit à la main droite les deux notes des tierces affectées aux premières mesures comme une précise indication "d'arpeggiando"

On propose pour ce début et ses deux répétitions dans le courant du morceau la notation suivante:

(2 et 2bis) Intensifier avec soin les deux allusions mélodiques au début du thème, faisant l'objet de ces deux mesures. La tenue de la quinte de basse sera maintenue par la pédale sur (2) permettant ainsi d'assurer la prononciation caressante du dessin de main gauche.

Musical score for the first system, featuring a treble and bass clef with various fingerings and dynamics like "Ped." and "riten.".

(4) Poco più mosso

Musical score for the second system, starting with "p leggiero" and including fingerings and dynamics.

Musical score for the third system, continuing the piece with fingerings and dynamics.

Musical score for the fourth system, concluding the piece with fingerings and dynamics.

(3) On accordera à ce ritenuto curieusement modulant une signification suffisamment accusée pour faire bénéficier par contraste, et comme d'une impression de surprise, l'attaque délibérée de l'épisode suivant.

(4) C'est un véritable "tempo de valse" qui s'inscrit ici, dans le vif et léger tournoiement de ces croches spirituelles, empressées à la subtile équivoque qui approprie leur élan capricieux aux rustiques modalités harmoniques de la tonique et de la sous-dominante.

Cette subite différenciation de caractère avec l'épisode précédent, indispensable à la juste interprétation du morceau, devra bénéficier de l'apport d'une technique aussi finement déliée que sensible au détail mélodique des souples inflexions du trait de la main droite.

On travaillera de la manière suivante :

A.

B.

puis, en se reportant au texte, avec les rythmes:

The first system of the musical score consists of two staves. The upper staff is in treble clef with a key signature of two flats (B-flat and E-flat). It contains a melodic line with various fingerings indicated by numbers 1-5. The lower staff is in bass clef, providing harmonic support with chords and single notes. The system includes several measures marked with 'Ped.' and an asterisk (*). The tempo and dynamics markings 'dimin.' and 'e poco rall.' are present in the lower part of the system.

(5) Tempo I^o

The second system of the musical score begins with the tempo marking '(5) Tempo I^o'. The upper staff is in treble clef with a key signature of three sharps (F#, C#, G#). It features a melodic line with fingerings and a dynamic marking of 'p'. The lower staff is in bass clef, with a dynamic marking of 'p' and fingerings. The system includes measures marked with 'Ped.' and an asterisk (*). The tempo and dynamics markings 'dolciss.' and 'cresc.' are present in the lower part of the system.

(5) La réplique de l'exposition des deux thèmes ne comporte d'autre variante que la transposition en sol majeur du fragment en rythme de valse initialement proposé en mi bémol; modification cependant suffisamment efficace pour provoquer la sensation d'un véritable renouvellement du motif ainsi reproduit dans son intégralité.

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

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

(7)

dimin. *

rall.

Tempo I^o

dolciss.

cresc.

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

(7) Le retour en si majeur auquel invite la reprise du thème essentiel impose à cette terminaison du second motif un caractère modulant dont le sensible chromalisme ne va pas sans offrir quelques difficultés techniques, tenant à la position ramassée des doigts sur les touches dans la succession des formules mélodiques.

Travailler ainsi :

A. 5 1 5 1 5 1 5 1 etc.

B. 3 5 2 3 3 5 2 3 3 5 2 3 etc.

Dans ce second exercice, veiller à la grande légèreté d'attaque du pouce.

(8) Préparer de la manière suivante la claire émission des doubles notes qui à partir d'ici vont broder leur trame ininterrompue sur les rappels de différents éléments du thème principal:

Employer cette formule d'exercices pour toute la partie de main droite de la conclusion du morceau.

(9) La nouvelle orientation mélodique de ce fragment emprunté au thème initial doit se compléter d'une interprétation plus animée, et subitement, docile aux vives injonctions de la danse. Bien caractériser le rythme jusqu'à la fin.

The musical score consists of six systems of two staves each. The key signature is three sharps (F#, C#, G#) and the time signature is 3/4. The notation includes various dynamics such as *mf*, *dim.*, *p*, and *f*, and performance markings like "Ped." and asterisks. Fingerings are indicated by numbers 1-5 above or below notes. The piece concludes with a final cadence marked with a fermata and a double bar line.

(10) Le dessin mélodique qui s'insinue ici à la main gauche avec tant de désinvolture élégante ne doit en aucune manière peser sur le rythme essentiel de la main droite et en alourdir l'allègre comportement. Il doit au contraire en être considéré comme un complément stimulant, ajoutant à l'affirmation d'une cadence décidée, la légère excitation de sa mouvante et claire articulation.

A travailler avec les rythmes: destinés à faire porter indifféremment l'appui des doigts sur toutes les notes du trait, et à faciliter ultérieurement l'exécution liée des intervalles largement disjoints sur quoi il se termine.

34. *Vivace*

f > *(1)* *(simile)* *dim.* *p*

Red. *

Red. *

Red. *

Red. *

(1) La veine de truculence rustique, d'évocation populaire immédiate, qui paraissait faire défaut dans les dernières Mazurkas de cette époque (1843-44) la voici retrouvée, et avec elle la concision suggestive du plan nettement défini dans cette page emplie comme d'un bruissement de fête et des rumeurs d'une foule joyeuse.

Fortement scandé par l'insistant bourdonnement d'une quinte immuable, un thème de ménétrier vibre à la main droite, dru et caractéristique, et comme pesamment raclé par un archet paysan. Et malgré les atténuations de nuance qui, par moments, et dans une passagère saute de vent, en paraissent éloigner les vibrations, son rythme de kermesse ne cesse de suggérer l'ébat faraud et la volte endimanchée.

Bien articuler toutes les notes de la partie supérieure, en tenant fermement le clavier, même dans la nuance *p*. Travailler ainsi pour bien dégager le contour mélodique affecté aux doigts faibles :

m.d. *p* 1 2 3 4 5 4 3 2 1

The musical score is written for piano and consists of five systems, each with a treble and bass staff. The key signature has one sharp (F#). The piece begins with a mezzo-forte (*mf*) dynamic. The first system features a melodic line in the right hand with slurs and fingerings (1, 3, 1, 2, 1) and a bass line with slurs and fingerings (2, 1, 2, 3, 2). The second system continues with similar patterns, including a section marked *fz* (forzando) and a section marked *dolce* (dolce). The third system features a melodic line with slurs and fingerings (3, 5, 4, 2) and a bass line with slurs and fingerings (1, 3, 2, 1). The fourth system continues with a melodic line with slurs and fingerings (3, 3, 4, 5, 4, 2) and a bass line with slurs and fingerings (2, 3, 4, 5, 3, 5, 3). The fifth system concludes with a melodic line with slurs and fingerings (4, 5, 4, 2) and a bass line with slurs and fingerings (2, 1, 2, 3, 4, 5). The score includes performance markings such as *Ped.* (pedal) and asterisks (*).

(2) D'allure plus dégagée et plus souple, un second motif s'élançe à la main gauche à l'image d'un danseur juvénile dont le geste de fine virtuosité s'isole de celui de ses compagnons de fête. Une réplique féminine de même qualité ne tarde pas à lui répondre dans l'épisode suivant (3) - dont on ne manquera pas de caractériser de manière différente le rythme d'accompagnement, selon la rédaction affectée à ses deux reprises. Puis, confrontés par une joueuse alternance de la même et légère chorégraphie, le couple semble tantôt se fuir et tantôt se rapprocher, suivant le caprice ingénieux d'un vif divertissement musical en forme d'imitation.

(4)

p legatissimo

Poco rit.

a T^o

dolce

dim.

(perdendosi)

*Red. **

(4) Une interprétation pittoresquement colorée de ce passage et dont la tradition est imputable à Ignace Paderewski, consiste à jouer legato les deux premières reprises de l'imitation et staccato les deux suivantes, sans préjudice des modifications de nuance qui peuvent être adjointes à ces deux modes d'exécution. Puis, à partir de (5) et de la reprise du thème initial, laisser progressivement s'affaiblir les sonorités, sans aucun amoindrissement de rythme et tel que la déperdition d'intensité des vibrations laisse subsister l'impression d'animation joyeuse qui se doit de caractériser tout le morceau.

Moderato

35. *mf*

p

f

p

rall. e dim.

Red.

On a pu, non sans justesse, et encore que l'assemblage des mots employés soit de nature à surprendre, dire de cette étonnante Mazurka, la plus minutieusement élaborée de toutes celles de Chopin, qu'elle était "contemplative". Elle doit ce caractère, non seulement à l'expression pensive du thème principal dont le privilège est si souvent de déterminer l'atmosphère générale du morceau, mais encore à l'absence de relief rythmique dont témoignent les motifs incidents groupés sans plan bien défini, comme au gré d'une rêveuse improvisation, en une succession quasi-rapsodique d'épisodes volontairement dépourvus de particularités pittoresques apparentes.

Elle nous paraît détenir dans l'ensemble des Mazurkas une place comparable à celle accordée à la Polonaise-Fantaisie (dont la composition lui est au reste à peu près contemporaine) dans la collection des Polonaises. Et pour de semblables raisons, sans doute, elle échappe de même à la dilection des virtuoses. Mais si lui font défaut le déroulement des plaisants thèmes ou des vivantes suggestions dont tant de Mazurkas dansantes nous ont réservé les savoureux enchantements; si le rythme spécifique de la danse nationale ne paraît interrogé ici que pour servir de support au principe d'une composition qui se plaît à en idéaliser les modalités immédiates au bénéfice d'expressions plus savamment stylisées; si l'on ne peut s'empêcher d'attribuer au choix d'un registre instrumental particulièrement limité et de teinte volontairement indécise, l'impression de grisaille qui se dégage d'une page à laquelle Chopin a, sans doute à son insu, accordé les privilèges du plus mélancolique souvenir et le ton de la plus nostalgique confiance, il n'en demeure pas moins qu'elle recèle, en certains de ses détails d'écriture, quelques-uns des plus évidents exemples d'un art musical en avance de près d'un siècle sur son temps. La coda de ce surprenant morceau, entre autre, témoigne d'une subtilité et d'un raffinement harmoniques qui, déjà, l'ont pressentir les fuites voluptueuses, les précieuses esquives modulantes d'un langage sonore dont Fauré et Debussy semblaient avoir été les premiers à détenir le secret.

(1) Bien accuser, avec une sonorité pénétrante, l'attaque de la note tenue, autour de laquelle se meuvent les dessins mélodiques divergents des parties extrêmes. Ce beau motif, ainsi que ses nombreuses répétitions, doit être exprimé avec un timbre douloureux et comme s'il était chargé de mélancoliques pressentiments.

a T^o

mf

*

p

f

p

*

mp

dim.

*

p

f

*

f

*

(2) Le dessin mélodique ascendant énoncé dans les quatre mesures suivantes, va, avec quelques variantes, servir de prétexte aux diverses propositions reliant le thème principal à l'épisode en forme de trio qui prend naissance à (3).

Il y a donc lieu, dans l'interprétation, de la considérer plutôt comme un élément transitoire que comme un motif intéressant le plan de la composition.

(3) On s'avise bien ici de l'intention de Chopin désireux de provoquer, par l'emploi d'un thème chevaleresque, et en contraste délibéré de caractère avec les pages précédentes, une impression de fierté contenue qui vienne parfaire d'un accent plus viril l'élégiaque proposition musicale du début. On puisera dans l'extrême précision du rythme - la nuance initiale s'opposant à l'affirmation des sonorités et celles-ci ne devant se manifester avec éclat que dans la répétition du motif à l'octave supérieure - le nouvel élément de coloration susceptible de seconder au mieux le souci constructif du compositeur. Cette observation est d'autant plus nécessaire à formuler qu'une modulation prématurée, escomptant de quelques mesures l'apparition de la tonalité de si bémol majeur affectée à cet épisode, porte implicitement atteinte à l'impression de transformation du climat musical dont on vient de définir la passagère condition.

La répétition du motif en accords octavés implique certaines difficultés d'exécution, dues à la position incommode des doigts, sur, ou entre les touches noires.

Travailler par fragments séparés, en s'efforçant de bien mettre en relief le contrepoint incident de la partie intermédiaire.

The musical score consists of six systems, each with a treble and bass staff. The notation includes various dynamics such as *f*, *sostenuto*, *mf*, *cresc.*, *p*, and *dim.*. Performance instructions include *Ped.* and asterisks. Fingerings and ornaments are indicated throughout. The key signature has two flats, and the time signature is 3/4.

(4) Second motif du trio supposé, ce thème représente le premier recours de la composition aux particularités d'un élément spécifiquement national. Il se devra d'être soutenu par une interprétation vibrante de la main droite ainsi que par la sonorité largement étouffée des arpeggiandi de la basse.

The musical score consists of six systems, each with a treble and bass staff. The notation includes various rhythmic values, fingerings, and dynamic markings. Key features include:

- System 1:** Starts with a piano (*p*) dynamic. Features a triplet in the bass staff and various fingerings.
- System 2:** Includes a piano (*p*) dynamic and a forte (*f*) dynamic. Features a 'Ped.' marking and an asterisk (*).
- System 3:** Includes a 'Ped.' marking and an asterisk (*). Features a measure with a circled '(5)' above it.
- System 4:** Includes a forte (*f*) dynamic and a piano (*p*) dynamic. Features a 'Ped.' marking and an asterisk (*).
- System 5:** Includes a piano (*p*) dynamic. Features a 'Ped.' marking and an asterisk (*).
- System 6:** Includes a forte (*f*) dynamic and a piano (*p*) dynamic. Features a 'Ped.' marking and an asterisk (*). The piece ends with a fermata and an asterisk (*).

(5) La marche modulante qui fait retour au ton d'ut mineur et à la reprise du thème initial doit prendre toute sa signification expressive sur le dernier accord, dont la sensible fonction enharmonique sera soulignée par une légère prolongation de durée.

System 1: Treble and bass clefs. Treble clef has notes with fingerings 2, 5, 354, 5, 2, 3, 5, 354, 5, 2, 1, 5, 2, 3. Bass clef has notes with fingerings 2, 1, 5, 2, 1, 5, 2, 1, 5, 2, 3. Dynamics: *(mp)* and *rall. e dim.*

System 2: Treble clef has notes with fingerings 12, 5, 3, 4, 3, 4. Bass clef has notes with fingerings 2, 1, 3, 2, 5, 3, 5, 2. Dynamics: *(p)*, *mf*. Markings: *ad.*, *a T^o*, ***

System 3: Treble clef has notes with fingerings 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 5, 4, 2, 4, 3. Bass clef has notes with fingerings 5, 4, 3, 2, 4, 5, 4, 1, 2, 1, 5. Dynamics: *p*

System 4: Treble clef has notes with fingerings 4, 3, 2, 3, 4, 5, 2, 1, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 3. Bass clef has notes with fingerings 3, 5, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 5. Dynamics: *p*

System 5: Treble clef has notes with fingerings 4, 3, (6), 4, 5, 4, 5, 4, 5, 3, 2, 1, 2, 4. Bass clef has notes with fingerings 4, 5, (2, 1, 2, 1), 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 1, 8, 4. Dynamics: *p*

(6) Ainsi que nous l'avons déjà indiqué, le Chopin qui tient la plume, pour la rédaction de cet épilogue subtilement élaboré, est celui de la Barcarolle, de la 4e Ballade, de la Polonaise-Fantaisie. Une sensibilité émouvante en dicte toutes les recherches d'écriture aussi bien que de sonorité, et le poète-musicien précurseur tout en y interrogeant passagèrement, et sous le couvert d'une cadence populaire, les plus délicats artifices de son art, n'y renonce en rien les privilèges de la plus expressive comme de la plus naturelle poésie.

The musical score consists of six systems, each with a treble and bass staff. The key signature is two flats (B-flat and E-flat). The piece features intricate fingerings and dynamic markings. The first system includes a 'Red.' marking and asterisks. The second system has 'f p' and 'f' markings. The third system has 'Red.' markings. The fourth system has 'p' and 'Red.' markings. The fifth system has 'cresc.' and 'dim. poco' markings. The sixth system has 'a poco' and 'pp' markings. Measure numbers 21, 31, 45, and 54 are indicated.

(7) La qualité du timbre, et non son intensité sonore, sera requise ici pour la mise en valeur distincte du motif principal confié à la main gauche et doucement accompagné par la caressante et mélancolique polytonie de la partie supérieure.