

Vivace

30.

La savoureuse franchise initiale du rythme peut faire supposer que cette Mazurka va, comme les premières du genre, attester en son entier d'une significative tendance populaire. Mais seul, à vrai dire, le premier thème confirme cette impression liminaire. Le développement - car le procédé rhétorique employé ici par Chopin conseille l'abandon du terme de "second motif" - ne justifie que de loin l'attente de la cadence caractéristique et de la proposition pittoresque. Un dessin de basse assez conventionnel (voir Note 2) y sert de support à l'énonciation d'un contrepoint de main droite sans physionomie mélodique bien définie, et duquel il serait illusoire d'attendre un renouvellement appréciable de l'atmosphère musicale déterminée par la nature des thèmes précédents, dont l'appropriation au caractère général du morceau semble peu motivée - et qui, au reste, ne tarde pas à tourner court en s'infléchissant vers le ton principal, au moyen d'une modulation quelque peu sommaire. Et enfin, - et ce sera le moment où Chopin réapparaît, sensible, subtil, ingénieux, - une coda de ravissante construction, où, sur une dansante allusion de la main gauche au thème que l'on espérait, prometteur de joies musicales moins indéçises, une fraîche vocalise de la main droite vient poser la surprise de son fredon capricieux.

(1) La claire prononciation de ce dessin mélodique en sixtes est souvent compromise par la présence des notes intermédiaires qui en complètent le sens harmonique. On conseille les exercices préparatoires suivants destinés à favoriser l'indépendance d'attaque de chaque doigt:

The musical score consists of six systems, each with a treble and bass staff. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 3/4. The notation includes various rhythmic figures such as triplets, sixteenth-note runs, and slurs. Dynamics are marked with *f* and *p*. Pedal markings ('Ped.') and asterisks (*) are placed throughout the score. The sixth system includes a 'ten.' marking and a measure number '34'.

(2) Les deux éléments de cet épisode seront articulés sur le même plan sonore; la prédominance vocale de la partie supérieure s'établissant d'elle même du seul fait de la plus longue durée des valeurs rythmiques.

First system of musical notation. Treble clef, key signature of one sharp (F#). The system contains two staves. The right hand has a melodic line with slurs and fingerings (4, 3, 2, 3, 4, 3, 2, 5, 3, 5). The left hand has a bass line with fingerings (1, 2, 4, 1, 2, 1, 2, 4, 2). Dynamics include *f* and *Red.*. There are asterisks under the system.

Second system of musical notation. Treble clef, key signature of one sharp (F#). The system contains two staves. The right hand has a melodic line with slurs and fingerings (9, 1, 4, 3, 4, 3, 5, 4, 5, 4, 5, 4). The left hand has a bass line with fingerings (1, 2). Dynamics include *Red.* and an asterisk.

Third system of musical notation. Treble clef, key signature of one sharp (F#). The system contains two staves. The right hand has a melodic line with slurs and fingerings (4, 3, 5, 4, 4, 1, 4, 3, 5, 4, 3). The left hand has a bass line with fingerings (1, 2, 3). Dynamics include *f*, *Red.*, and an asterisk.

Fourth system of musical notation. Treble clef, key signature of one sharp (F#). The system contains two staves. The right hand has a melodic line with slurs and fingerings (5, 4, 4, 3, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4). The left hand has a bass line with fingerings (5, 3). Dynamics include *p* and *Red.*. There are asterisks under the system.

Fifth system of musical notation. Treble clef, key signature of one sharp (F#). The system contains two staves. The right hand has a melodic line with slurs and fingerings (5, 5, 4, 5, 4, 4, 5, 4, 3, 4, 2, 4, 3). The left hand has a bass line with fingerings (2, 1, 2, 1, 2, 1, 3). Dynamics include *mf* and *Red.*. There are asterisks under the system.

Sixth system of musical notation. Treble clef, key signature of one sharp (F#). The system contains two staves. The right hand has a melodic line with slurs and fingerings (4, 3, 4, 5, 4, 5, 3, 5, 3, 5, 4, 3, 1, 5, 4, 2, 1, 2). The left hand has a bass line with fingerings (2, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 5, 3). Dynamics include *Red.*. There are asterisks under the system.

The musical score consists of five systems of piano music, each with a treble and bass staff.
 System 1: Marked with a circled '3'. The bass staff has a 'Red.' marking.
 System 2: The bass staff has a 'Red.' marking.
 System 3: Marked with 'ten.' and 'p'. The bass staff has a 'Red.' marking.
 System 4: The bass staff has a 'Red.' marking.
 System 5: Marked with a circled '4'. The bass staff has a 'Red.' marking. The system ends with a double bar line and a 'rit.' marking.

(3) Travailler ainsi pour bien assurer l'individualité mélodique de la partie intermédiaire et l'indépendance des doigts dans la prononciation des octaves:

A musical exercise for piano, consisting of a single staff with a treble clef and a key signature of two sharps. It shows a sequence of notes with various fingerings (1-5) indicated above them, demonstrating techniques for playing octaves.

(4) L'entrelacement des doigts causé par l'utilisation d'un registre commun aux deux mains au cours de ces deux mesures, nécessite une modification du doigté précédemment indiqué pour l'énonciation du dessin de main gauche.

Allegretto

31.

mezza voce

p

L'un des plus consciencieux commentateurs de l'œuvre de Chopin, le critique James Huneker, donne une judicieuse appréciation de cette page lorsqu'il affirme qu'elle est un parfait exemple de la Mazurka aristocratique, c'est-à-dire de la Mazurka conçue pour le salon, et qui malgré la nette tendance chorégraphique dont témoigne son rythme, ne saurait en aucune manière être confondue avec les nombreux modèles du genre, évocateurs des pittoresques ébats qui se veulent pour décor, comme pour protagonistes, et la place commune et les danseurs en atours bariolés.

Une courte ritournelle, destinée à propulser la souple cadence dont s'inspire l'ensemble de la composition, sert d'introduction au thème principal; insinuante et féminine mélodie, voluptueux élan glissé de mesure en mesure, au gré d'un rythme sans pesanteur, et comme dans un continuel "fondu" de sonorités tendrement enchaînées.

Et, seul contraste dont se veuille autoriser l'intention raffinée de Chopin, la joueuse et désinvolte diversion d'un intermède au rythme précis, évoquant en quelque sorte le fringant apport du geste masculin, et dont la signification symbolique parfait de son suggestif accent complémentaire la tendance câline du motif principal.

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

Red. * *Red.* * *Red.* * *Red.* *

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

Red. * *Red.* * *Red.* *

poco cresc.

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

Red. * *Red.* * *Red.* *

dim.

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

Red. * *Red.* * *Red.* * *Red.* *

132 1 3 4 2 1 3 2 3 4 5 5 4 3 2 1 2 3 2 1 3 5 2

Red. * *Red.* * *Red.* * *Red.* *

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

Red. * *Red.* * *Red.* *

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

Ad. * *Ad.* * *Ad.* * *Ad.* * *Ad.* *

(1) 1 2 3 4 5 1 3 2 3 2 3 2 3 4 5 4 1 2 3 1 4 2

p *cresc. poco* *p*

Ad. *

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

cresc. *p*

Ad. *

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

cresc.

Ad. *

Rit. *a Tempo* *p* *cresc. poco*

fz

Ad. *

(1) Afin de bien assurer la prononciation caractéristique du rythme, travailler ainsi, en veillant au rebondissement volontaire des accords répétés:

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

etc.

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

p *cresc.*

Pa. *

2 3 4 5 4 232 1 3 5 2 4 3 3 5 4

p

Pa. *

5 4 3 132 1 3 4 2 1 3 2 3 4 5 5 4 3 2 1

Pa. *

232 1 3 5 2 3 3 4 2 1 5 4 3 1 3 3 1

Pa. *

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

Pa. *

Moderato

Op. 50 N°3. (1841)

32.

(1) D'un consentement quasi-général, et peut-être à l'imitation négligente les uns des autres, tous les analystes de Chopin ont cru pouvoir dénoncer l'influence de J.S. Bach dans la manière dont est traitée l'exposition du thème de cette Mazurka. C'est ici confondre la lettre avec l'esprit et ne pas s'être avisé de l'émouvante signification poétique accordée au motif liminaire par l'emploi de l'imitation mélodique rigoureuse qui, telle une ombre portée, en prolonge la mélancolique résonance.

De même ont-ils, avec la même unanimité, déploré que le caractère ethnique de la Mazurka soit devenu si peu apparent sous la pression de la recherche musicale dont témoignent maints passages de cette remarquable composition.

Et là, on est bien tenu de leur concéder qu'une stylisation raffinée se puisse, par instants, de nous y faire oublier et l'origine populaire du morceau et la tendance saltatoire dont son titre délient le privilège évocateur.

Mais ne serait-ce pas un argument de plus pour notre admiration que de voir ici le musicien-créateur tenter de se libérer des étroites disciplines de rythme ou de forme à quoi le choix d'une dénomination traditionnelle le paraissait devoir assujettir? Et peut-on raisonnablement faire grief d'avoir imaginé, sous le couvert d'un genre déterminé, la formule qui tend à le faire passer sur un plan musical de raffinement supérieur. C'est pourtant là l'unique raison semble-t-il, qui pousse les virtuoses à négliger si étrangement l'interprétation de cette pièce. On aimerait qu'un examen plus attentif les pût convaincre du prix inestimable d'une composition dans laquelle Chopin nous fait la grâce de quelques-unes des plus parfaites mesures qu'il ait écrites, et que tout en conservant en eux le goût des séductions typiques dont témoignent les Mazurkas antérieures, ils s'avisent de l'écart qui sépare le savoureux prétexte sonore d'une danse de son idéalisation esthétique.

(2) L'éclat chevaleresque de ce nouveau motif lui vaudra une interprétation aussi nettement résolue que l'énonciation du thème principal quelques mesures auparavant se devait de témoigner de mélancolie capricieuse. Veiller à la parfaite simultanéité d'attaque des accords entre les deux mains.

The musical score consists of five systems of piano accompaniment. Each system has a treble and bass staff. The first system is marked 'Ped.' and has a circled '(3)' at the end. The second system is marked 'P' and has circled '(3)'s under the bass line. The third system is marked 'mf' and has a circled '(4)' above it. The fourth system is marked 'piu p' and has a circled '(5)' above it. The score includes various musical notations such as fingerings, slurs, and dynamic markings.

(3) C'est ici l'un des passages dont la réalisation musicale trop soigneusement élaborée, au gré de quelques commentateurs, compromet, selon eux, la signification traditionnelle de la Mazurka. On n'aura qu'à se laisser persuader par la sensibilité des inflexions chantantes de la main droite, par l'élégance mélodique du dessin de main gauche qui lui sert de contre-partie, pour l'intégrer, au contraire, tel un détail précieux, dans l'ensemble d'un développement qui tend à la plus exquise perfection linéaire.

(4) La nouvelle présentation du motif principal, intervertissant entre les deux mains, l'ordre primitif de l'énonciation du sujet et de son imitation, vaudrait ici une appréciation semblable, et de supplémentaires raisons d'admirer l'ingéniosité d'écriture et d'inspiration qui en renouvelle avec tant d'aisance la physionomie expressive.

(5) La mise en valeur de la réponse mélodique de la main droite nécessite un travail préalable dont on trouvera maints exemples dans le chapitre consacré au jeu polyphonique des "Principes rationnels de la Technique pianistique". Le modèle suivant mettra sur la voie des exercices envisagés.

A short musical exercise in treble clef, consisting of a single staff with a key signature of two sharps (F# and C#). The exercise features a sequence of chords and melodic fragments with fingerings indicated below the notes.

(6) *pp* *p mezza voce*

sostenuto *dim.*

Ped. *

(6) On ne manquera pas d'être frappé de l'ingéniosité avec laquelle ce dessin mélodique de transition, issu de la phrase précédente, donne naissance à son tour à l'épisode en si majeur qui va suivre, au cours duquel la berceuse uniforme du rythme fait planer l'impression d'un naïf et pittoresque jaëndler, superposant pour un temps l'idée de la valse à la lointaine suggestion de la Mazurka, et à laquelle s'accorde le choix du doigté indiqué dans le texte.

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

dolce

Red. *

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

Red. * Red. * Red. * Red.

2 4 5 3 1 2 3 2 5 3 1 5 4 34

p

*

3 2 1 5 4 34 3 1 2 1 2 3 4 1 2 1

p

Red.

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

Red. * Red. * Red.

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

f

Red. * Red. * Red.

First system of musical notation. Treble clef, key signature of two sharps (F# and C#). The right hand features a complex melodic line with many slurs and fingerings (e.g., 5 4 3 2 1, 3 2 1, 5 3 2). The left hand provides harmonic support with chords and moving lines. Dynamics include *p* (piano) and *Red.* (ritardando) with asterisks.

Second system of musical notation. Continuation of the piece. The right hand has slurs and fingerings like 5 4, 5 3, 4, 3 1, 3 2, 5 1. The left hand has slurs and fingerings like 3 2 1 3, 1 2 4 1 2 3, 3 2 1 3, 1 2, 1 1 2. Dynamics include *Red.* and asterisks.

Third system of musical notation. Treble clef. The right hand has slurs and fingerings like 4 2, 5 3, 3 4, 5 2, 5 5, 4 5, 3 5. The left hand has slurs and fingerings like 3 1, 1 2, 1 3, 1 2, 1 2, 3 1, 2 1. Dynamics include *mf* (mezzo-forte).

Fourth system of musical notation. Treble clef. The right hand has slurs and fingerings like 1, 2 1, 3 1, 5 3 4 1 3, 2. The left hand has slurs and fingerings like 3 1, 1 3 1, 2 1, 1. Dynamics include *piu p* (pianissimo) and *f* (forte). A circled (7) is above the final measure of the right hand.

Fifth system of musical notation. Treble clef. The right hand has slurs and fingerings like 1 4 3 5, 5, 1 4 3 5, 5, 1 5 4 5, 5. The left hand has slurs and fingerings like 5, 4, 5, 4, 5, 4. Dynamics include *Red.* and asterisks.

(7) L'utilisation du second élément du thème, comme amorce de la longue coda qui, à partir d'ici va enrichir la composition d'une ample moisson de raffinements d'écriture, exigera une préparation technique particulière. On prendra texte des trois dernières mesures du passage que l'on travaillera ainsi:

Technical exercise musical notation. Treble clef, key signature of two sharps. It shows a sequence of notes with fingerings: 1 4 3, 5, 2 1, 2 1, 5, 3 2. The notation ends with "etc.".

Musical score for piano, measures 8-13. The score is in G major (one sharp) and 3/4 time. It features intricate fingerings and dynamic markings such as *dim.*, *fz*, and *p*. Measure 8 is marked with (8). Measure 9 is marked with (9). The score includes various ornaments like *Ped.* and *Tr.* and includes the words *scen* and *do* in measures 12 and 13 respectively.

(8) Bien mettre en valeur le caractère subitement incandescent de ce nouvel argument dont la chaleureuse teneur mélodique et la cadence caractérisée inclinent la fin du morceau vers l'expression d'un sentiment non encore sollicité dans les pages précédentes.

(9) Le retour au thème, dont la suggestion se fait jour avec tant d'adresse imaginative dans le contexte de ces mesures de transition, ne doit être souligné d'aucune intention particulière de la part de l'interprète. Il doit au contraire se glisser comme inaperçu dans la trame musicale.

Ce n'est que quatre mesures plus loin et pour assurer par un point de départ suffisamment significatif, la logique de l'étonnante progression expressive qui, par deux fois, va se tendre en un chromatisme annonciateur de celui de Tristan, qu'il devra être proposé à la basse, avec le relief nécessaire.

First system of the musical score. It features a treble and bass clef with a key signature of three sharps (F#, C#, G#). The music includes dynamic markings *fz* and *p*. Fingerings are indicated with numbers 1-5. The lyrics "cre" and "scen" are visible. A *Ped.* marking with an asterisk is present in the bass line.

Second system of the musical score. It continues with the same key signature and dynamics. The lyrics "do" are present. A dynamic marking *f* is shown. Fingerings and a *Ped.* marking with an asterisk are also present.

Third system of the musical score. It includes a dynamic marking *fz dim.* and continues with complex fingering patterns. A *Ped.* marking with an asterisk is present in the bass line.

Fourth system of the musical score, starting with measure (11). It features dynamic markings *p* and *piu p*. Fingerings and a *Ped.* marking with an asterisk are present.

Fifth system of the musical score. It includes a dynamic marking *slentando* and a *fz* marking. Fingerings and a *Ped.* marking with an asterisk are present.

(10) Point d'exaltation culminant de toute la Mazurka, ce passage sera prononcé avec le maximum d'intensité expressive. Développer la force d'attaque des doigts supérieurs au moyen de l'exercice suivant :

Technical exercise for the right hand, consisting of a sequence of chords and notes. The exercise is designed to develop the attack of the upper fingers. It is followed by the instruction "à continuer chromatiquement et avec les rythmes:" and a rhythmic pattern.

(11) Mettre doucement en valeur, dans un sentiment de profonde mélancolie intérieure, le rappel du thème confié à la main gauche, et sur lequel viennent expirer les dernières pulsations de ce poème musical aux multiples aspects.