

ÉDITION NATIONALE
DE MUSIQUE CLASSIQUE

N° 5133

ALFRED CORTOT

*Édition de Travail
des Œuvres de*

CHOPIN

POLONAISES

*TRAVAILLER, non seulement le passage
difficile, mais la difficulté même qui s'y
trouve contenue, en lui restituant son caractère
élémentaire.*

ALFRED CORTOT

IMPRIMÉ EN FRANCE

ÉDITIONS SALABERT — PARIS

COLLECTION MAURICE SENART

22, RUE CHAUCHAT, 22 (9°)

Tous droits d'exécution publique, d'adaptation, de reproduction et d'arrangements réservés pour tous pays, y compris
la Suède, la Norvège et le Danemark.

NOTE DU COMMENTATEUR

Les indications métronomiques dont se recommandent la plupart des éditions des œuvres de Chopin ne lui sont pas imputables. Nous les complétons ici par une suggestion approximative de la durée de chaque pièce, exprimée au moyen d'un minutage qui, tout en tenant compte des exigences d'une exécution respectueusement soumise aux données caractéristiques d'une exécution éprouvée par une longue tradition, réserve cependant la part qui leur est due aux prérogatives individuelles de la sensibilité et du goût, et aux fluctuations incidentes de mouvement qui peuvent en être dépendantes.

A. C.

LES POLONAISES DE CHOPIN

Les Polonaises de Chopin - émouvante et légendaire association de deux vocables dont le pouvoir évocateur symbolise à la fois et le génie du musicien et la magnifique signification nationale de son œuvre.

Car l'évolution du style, telle qu'on en peut suivre les manifestation dans l'ensemble de ces douze poèmes musicaux, étroitement accordés aux rythmes de la danse traditionnelle, est celle qui caractérise le mieux, et de la manière la plus sensible, l'irrésistible développement de ses sentiments patriotiques.

Il suffit, pour s'en convaincre, de se reporter aux brillantes compositions de même titre, si ouvertement consacrées à l'agrément des salons et au succès du virtuose, écrites par Chopin avant 1831—date de la catastrophe qui fond sur son pays—et d'en comparer la tendance à celle des œuvres ultérieures dont il semble que le malheur des siens fertilise et magnifie l'inspiration, pour évaluer l'importance de la transformation qui désormais en approprie l'ancestrale cadence à la seule exaltation d'une ferveur sacrée.

Ecart d'esthétique autant que de portée expressive. D'un morceau de genre que les essais de jeunesse de Chopin (édités comme œuvres posthumes et à l'étude instrumentale desquelles nous réservons place dans un recueil subséquent) nous montrent encore docilement assouplis aux traditions d'époque et aux indifférents poncifs de la virtuosité, une brusque révélation, un soudain mouvement du cœur va faire l'hymne symbolique d'un pays qui n'accepte pas son destin.

Des accents impérissables y vont évoquer, pour les âges à venir, tous les sentiments de fierté ou de révolte d'une race opprimée. Les thèmes y vont claquer comme des étendards au souffle d'un vent de bataille; les rythmes y scander, de leur frémissements d'épopée, les glorieuses rumeurs d'irrésistibles chevauchées.

Certes, toutes les Polonaises ne sont pas triomphales. Les unes disent l'amertume des défaites. D'autres encore la douleur du souvenir. Mais toutes seront consacrées d'un même élan à l'évocation du pays bien-aimé; toutes chanteront d'une semblable ferveur le chant immortel d'un grand peuple invaincu dans son cœur.

C'est dans cet esprit idéologique particulier qu'il conviendra d'aborder l'étude des sept Polonaises contenues dans ce volume.

Et nos observations, dont nous ne prétendons pas qu'elles répondent avec certitude aux intentions de Chopin, auront cependant quelque utilité, si elles s'avèrent de nature à susciter chez l'interprète l'effort d'imagination personnel, seul capable d'assurer à la traduction de ce cycle de chefs d'œuvre l'accent d'émotion contagieuse au travers duquel s'identifieront, d'un accord indissoluble, et la grandeur de l'inspiration musicale et la noblesse de l'élan patriotique.

ALFRED CORTOT

POLONAISES

Table

1 Allegro appassionato Op. 26 N° 1. Page 1

2 Maestoso poco riten. accel. Op. 26 N° 2. Page 9
poco riten. e cresc.

3 Allegro con brio Op. 40 N° 1. Page 22

4 Allegro maestoso Op. 40 N° 2. Page 30

5 Moderato Op. 44 Page 39

6 Maestoso Op. 53 Page 61

7 Polonaise-Fantaisie Op. 61 Page 79
Allegro maestoso

POLONAISES

N° 1

dédiée à M.J. Dessauer

Frédéric CHOPIN

Op. 26, N° 1

(Éditée en 1836)

Allegro appassionato

6 min. 15
sec reprises

(1) *ff*

(2) *f* (*poco acc.*)

Le beau rythme chevaleresque, approprié par le génie de Chopin à la glorification de la patrie malheureuse, ne se voit pas encore ici caractérisé par les modalités tragiques ou martiales qui confèrent au cycle des Polonaises subséquentes comme une signification d'épopée.

Le lyrisme fiévreux, les contrastes marqués d'ardeur et de nostalgie dont se réclame la rédaction de ces pages, expriment plutôt les nuances d'un sentiment personnel que les aspirations, en quelque sorte universalisées, d'un peuple révolté.

L'âme d'un Polonais, mais non encore, semble-t-il, toute l'âme de la Pologne.

Et c'est en obéissant aux données d'une interprétation nettement subjective que l'on pénétrera le plus sûrement cette palpitante composition de l'accent qui la distingue des Polonaises suivantes.

Deux épisodes distincts la constituent, dont l'opposition ne laisse pas que de contrevenir, et d'une manière tout à fait caractéristique, au principe d'unité rythmique régissant les données physiologiques du genre.

Une première partie, frémissante et capricieuse, emplie d'alternatives expressives qui colorent tour à tour le même dessin mélodique des reflets d'une exaltation enthousiaste ou d'une sorte de mélancolique résignation, laisse cependant percevoir, au travers de ces modifications transitoires, la cadence spécifique de la Polonaise. Puis, une soudaine modulation enharmonique—dût dièse mineur en ré bémol majeur—met en présence d'un second élément, sorte d'intermède en forme de trio, dont le mouvement sensiblement détendu semble recueillir tous les abandons d'une élégiaque confiance, et dénoue les faibles liens qui tenaient attachée à la suggestion de la danse héroïque l'exposition du motif initial. Cette opposition de caractère ne se représentera plus que dans l'argumentation thématique de la Polonaise-Fantaisie, et, ici comme là, se devra d'être traduite par l'écho d'un sentiment plus intime que n'y convie la glorification d'un idéal patriotique.

Car il semble bien que le pays seul n'y soit pas évoqué, mais encore le souvenir d'un rêve de bonheur inexaucé.

(1) Le caractère frémissant de cette introduction doit être souligné par une articulation précise du dessin mélodique inscrit dans les triples-croches initiales de chaque temps, chacune d'elles étant nettement séparée du "mi" formant tenue par un emploi judicieux de la pédale forte.

On supposera cette notation aux deux mains :

Accélérer un peu le mouvement de ces deux premières mesures qui se précipitent vers leur conclusion avec une sorte d'impatience révoltée. Revêtir ensuite le silence du troisième temps de la seconde mesure de toute sa valeur interrogative. Puis dans un élan résolu, la réponse déterminée des nobles accords formant cadence.

(2) L'énonciation de ce thème initial est soumise à des fluctuations de nuances et de mouvement auxquelles on ne saurait trop porter attention. L'exposition en est faite dans un sentiment d'ardeur communicative auquel s'adjoignent un crescendo et un animato presque immédiats qui se résolvent en détente expressive sur la 3me et 4me mesure.

(On soulignera d'un point d'arrêt assez prononcé la suspension rythmique suggérée par l'accentuation du dernier sol dièse de la 4me mesure.)

La répétition du motif dans la nuance piano, exigera, au contraire, un contraste marqué de sensibilité anxieuse auquel mettra fin le discret retour au tempo déterminé par le mouvement mélodique de dominante à tonique des deux dernières croches de la basse.

(3)

5 4 5 4 5 4 5 4 5 4

p *cresc.* *p*

Red. *

Detailed description: This system contains the first two measures of the third system. The treble clef part features a melodic line with slurs and accents, and a triplet of eighth notes. The bass clef part has a steady accompaniment with slurs and accents. Dynamics range from piano (*p*) to crescendo (*cresc.*) and back to piano (*p*). Fingerings are indicated with numbers 1-5. A 'Red.' (pedal) marking is present with an asterisk.

mf *sf sempre cresc.* *sf*

Red. *

Detailed description: This system contains the third and fourth measures of the third system. The treble clef part has a triplet of eighth notes and a melodic line with slurs and accents. The bass clef part continues the accompaniment. Dynamics include mezzo-forte (*mf*), sforzando (*sf*), and 'sempre crescendo' (*sf sempre cresc.*). Fingerings and slurs are clearly marked. A 'Red.' marking is present with an asterisk.

(4)

ff *sf* *p*

Red. *

Detailed description: This system contains the fifth and sixth measures of the third system. The treble clef part features a melodic line with slurs and accents, and a triplet of eighth notes. The bass clef part has a steady accompaniment with slurs and accents. Dynamics range from fortissimo (*ff*) to sforzando (*sf*) and then piano (*p*). Fingerings and slurs are clearly marked. A 'Red.' marking is present with an asterisk.

(3) Bien observer le caractère dramatique de la progression qui conduit ce passage, d'essence rythmique, du "sotto voce" le plus mystérieux jusqu'au "ff" dominateur qui en souligne la conclusion. Les arpèges de petites notes qui déchirent la trame harmonique de leur série de fulgurantes lueurs, seront jetés sur le clavier, et non "égrenés". On en renforcera le caractère d'intensité en laissant les doigts accrochés au touches sur les notes de l'octave supérieure de chaque formule.

Ex.

Detailed description: A short musical example showing a melodic phrase in the treble clef with slurs and accents, and a corresponding bass line. It includes fingerings and slurs.

On accusera d'un accent énergique l'insistance de la pédale de sol dièse de la basse sur les deux dernières mesures de ce fragment.

(4) Version pour les petites mains:

ff

Detailed description: A simplified version of the fourth measure for smaller hands. It shows a melodic line in the treble clef and a bass line with a steady accompaniment. Dynamics include fortissimo (*ff*).

Une légère détente de mouvement s'impose sur la mesure suivante, associée au diminuendo qui en incline les syncopes expressives vers l'énonciation adoucie d'un nouvel élément mélodique, en suspension caressante sur les discrètes tenues d'une basse inactive.

The image displays a musical score for piano, consisting of four systems of music. Each system contains two staves: a treble clef staff on top and a bass clef staff on the bottom. The music is written in a key signature of three sharps (F#, C#, G#) and a 3/4 time signature.

- System 1:** Features a series of chords and melodic lines. Performance instructions include *dimin.* (diminuendo) and *Ped.* (pedal). Fingerings are indicated by numbers 1-5 above notes.
- System 2:** Includes the instruction *ritard.* (ritardando) and *a Tempo (con slancio)* (return to tempo with vigor). Dynamics range from *pp* (pianissimo) to *f* (forte). A *tr* (trill) is marked above a note. The instruction *con forza* (with force) is also present.
- System 3:** Features a *ten.* (ritardando) instruction. Dynamics include *p* (piano) and *(m.d.)* (marcato). The instruction *Ped.* is used throughout.
- System 4:** Starts with *riten.* (ritardando) and ends with *(Fine)*. Dynamics include *pp* (pianissimo).

Throughout the score, various musical notations are used, including slurs, ties, and specific fingerings for chords and melodic lines. The *Ped.* instruction is frequently used to indicate when the sustain pedal should be depressed.

(5) Le rappel du thème initial se présente ici, selon l'indication même de Chopin "con forza" et nous y avons ajouté la mention "con slancio" — c'est-à-dire "avec élan" qui nous semble parfaire l'accent efficace le caractère pathétique de cette intervention inattendue du mode mineur dans la réexposition du sujet.

On notera l'accentuation particulière suggérée dans la seconde partie de ce "da capo" incident par la série des liaisons qui, de trois en trois notes, scandent de brèves pulsations la progression ascendante du sujet mélodique.

6

5
ten.

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

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

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

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

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

3 1 4 3 4 5 5 4

p molto espressivo.

1 2 4 3 2 3 1 2 3

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

4 4 3 3

p

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

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

(8) Version recommandée pour l'exécution de cette mesure :

(9) Malgré la rédaction en forme de duo de cet épisode intermédiaire, qui concède aux deux mains une égale importance expressive, (et qui en identifie de manière si frappante la signification pathétique à celle dont le témoignage nous est donné par l'Etude Op. 25, N° 7), il s'agit moins d'un nouveau motif à mettre en valeur que d'une sorte d'amplification de l'idée précédente dont le caractère devient plus pressant, plus intense et, en quelque manière, encore plus subjectif.

Veiller à la prononciation chantante des dessins mélodiques de la main gauche, même lorsqu'ils affectent, comme le passage en mi bémol majeur, les apparences d'une formule d'accompagnement.

First system of musical notation. Treble clef, bass clef. Key signature: three flats (B-flat, E-flat, A-flat). Time signature: 3/4. The system contains three measures. Fingerings are indicated by numbers 1-5 above or below notes. Dynamics include *ped.* (pedal) and ** ped.* (pedal with asterisk). A slur covers the first two measures of the treble staff.

Second system of musical notation. Treble clef, bass clef. Key signature: three flats. Time signature: 3/4. The system contains three measures. Dynamics include *dolce* (dolce) and *ped.*. A slur covers the first two measures of the treble staff.

Third system of musical notation. Treble clef, bass clef. Key signature: three flats. Time signature: 3/4. The system contains four measures. Measure numbers (10) and (11) are indicated. Dynamics include *cresc.* (crescendo), *ben legato (sopra)* (ben legato sopra), and *riten.* (ritardando). Fingerings and *ped.* markings are present.

Fourth system of musical notation. Treble clef, bass clef. Key signature: three flats. Time signature: 3/4. The system contains four measures. Dynamics include *a Tempo*, *fp* (fortissimo), and *m.g.* (mezzo-gioco). Fingerings and *ped.* markings are present.

(10) Quelques éditeurs ont interprété le bémol de précaution affecté au "la" comme s'il devait concerner l'"ut" de la mélodie. Erreur manifeste que suffirait à démentir la conséquence de fausse relation avec la mesure précédente, maladresse de rédaction dont Chopin n'eut pas acceptée la responsabilité.

(11) Exécution:

A small musical notation showing a specific execution tip for the note in measure 11, measure 11.

8

f *dim.*

riten. - *a Tempo* *dolciss.*

p

ten.

p *D.C. sin'al fine*

(12) Une faute est encore à signaler ici dans bon nombre d'éditions: l'oubli du "da capo" qui ordonne la répétition de la première partie de la Polonaise et lui fournit sa conclusion naturelle. Non seulement cette reprise est indispensable à l'économie expressive et musicale de l'œuvre mais encore peut-on suggérer la redite, sous forme de bref épilogue, après le mot "fine", des quatre mesures qui lui ont servi d'introduction; c'est-à-dire:

ff *fff*

2 3 1 5 2
3 4 2 3 1

poco riten.

accel.

2 3 1 5 2
3 4 2 3 1

poco riten. e cresc.

pp

Red.

*

Red.

*

accel.

riten. e più cresc.

a Tempo

molto cresc.

Red.

*

Red.

ff

Red.

*

Red.

*

con forza

31 *tr*

fff

agitato

sf p

Red.

*

Red.

*

5 4 5 4 4 5 4

2 5 3 1 5 2 3

ten.

ten.

Red.

* *Red.* *

(12)

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

pp *trem.*

Red.

* *Red.* *

mancaudo

Adagio

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

4 2 4 1 2 2 4 1 2 4 2 1

(13)

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

(12) On a peine à s'expliquer autrement que comme d'une erreur matérielle de copie la modification d'écriture qui dénature ici la cadence caractéristique du motif. Nous conseillons de la rétablir ainsi:

etc.

Souligner clairement le motif mélodique intérieur.

Comme tous les grands inventeurs pianistiques Chopin emploie rarement le "tremolo" qui n'est pour tant de compositeurs qu'un moyen de dissimuler sous la banalité d'un effet renouvelé de l'orchestre, l'indigence de la rédaction musicale.

Mais ici, ce sourd roulement de timbales est à sa juste place, évoquant d'une rumeur impressionnante toute une atmosphère de révolte prête à gronder.

Eviter l'abus de pédale forte qui s'opposerait à la netteté du dessin rythmique de la main droite.

(13) Deux versions sont en présence pour la notation du mouvement de basse, au reste assez maladroit, de cette mesure.

L'édition originale donne:

La plupart des autres, dont celle de Mikuli que l'on sait le plus autorisé des correcteurs de Chopin:

Nous préconisons l'adoption de la seconde formule qu'il faut peut-être lire ainsi:

(14) $\frac{2}{3} \frac{3}{4} \frac{1}{2} \frac{5}{3} \frac{2}{1}$ *poco riten.* *pp* *accel.* $\frac{2}{3} \frac{3}{4} \frac{1}{2} \frac{5}{3} \frac{2}{1}$ *poco*

rit. e cresc. *accel.* *rit. e più cresc.* *p* *Ad.*

a Tempo *f* *molto cresc.* *Ad.*

ff *tr* *con forza* *Ad.*

fff *sf p* *Ad.* *Agitato*

The musical score consists of several systems of two staves each (treble and bass clef). The first system includes fingering numbers (2, 3, 4, 1, 2, 3, 1) and dynamic markings like *pp* and *ppoco*. The second system features *rit. e cresc.*, *accel.*, and *rit. e più cresc.* markings, along with a *p* dynamic. The third system is marked *a Tempo* and includes *f* and *molto cresc.*. The fourth system has *ff* and *con forza* markings, with a trill (*tr*) and a crescendo. The fifth system is marked *fff* and *Agitato*, with *sf p* dynamics. The score includes various articulations like slurs, accents, and fermatas, as well as performance instructions like *Ad.* and *rit.*

(14) Il n'est plus besoin à partir d'ici de rappeler les observations qui s'appliquaient à ce fragment initial de la Polonaise, exactement répété comme notation et comme caractère interprétatif.

The image displays five systems of musical notation for piano, each consisting of a grand staff (treble and bass clefs). The music is written in a minor key, indicated by three flats in the key signature. The notation is highly technical, featuring intricate rhythmic patterns and fingerings. Fingerings are indicated by numbers 1 through 5 above or below notes. Dynamics include *pp* (pianissimo) in the third system, *cresc.* (crescendo) in the fourth system, and *ff* (fortissimo) in the fifth system. Performance markings such as accents (\wedge), slurs, and a fermata are used throughout. The piece concludes with a double bar line and a fermata in the final measure of the fifth system.

System 1: Treble and bass staves. Treble clef has a triplet of eighth notes (3) and a quarter note (4). Bass clef has a triplet of eighth notes (3) and a quarter note (4). Dynamics include *cresc.*, *ff*, and *f*. A fermata is present over the first measure of the second half. A *Red.* (Reduction) symbol is at the bottom right.

System 2: Treble and bass staves. Treble clef has a triplet of eighth notes (3) and a quarter note (4). Bass clef has a triplet of eighth notes (3) and a quarter note (4). Dynamics include *cresc.*, *ffz>*, and *sf*. A fermata is present over the first measure of the second half. A *Red.* (Reduction) symbol is at the bottom right.

System 3: Treble and bass staves. Treble clef has a triplet of eighth notes (3) and a quarter note (4). Bass clef has a triplet of eighth notes (3) and a quarter note (4). Dynamics include *f* and *ff*. A fermata is present over the first measure of the second half. A *Red.* (Reduction) symbol is at the bottom right.

System 4: Treble and bass staves. Treble clef has a triplet of eighth notes (3) and a quarter note (4). Bass clef has a triplet of eighth notes (3) and a quarter note (4). Dynamics include *f*. A fermata is present over the first measure of the second half.

System 5: Treble and bass staves. Treble clef has a triplet of eighth notes (3) and a quarter note (4). Bass clef has a triplet of eighth notes (3) and a quarter note (4). Dynamics include *ff* and *sf*. A fermata is present over the first measure of the second half.

tr *con forza*

sf *fff*

Agitato

sf *p*

accel. e stretto **riten. assai** **Lento**

(15) *cresc.* *ff* *pp* *ppp*

ff *pp* *ppp*

(15) Le dramatique caractère de cette palpitante Coda, débordante d'angoisse pathétique, gagnera d'intensité, si on l'isole que que peu, et par un temps d'arrêt plutôt que par un point d'orgue, de l'effervescente poussée mélodique des mesures précédentes. Toute la partie de main droite de ce dernier passage sera plus exactement "déclamée" que jouée, et dans un sentiment de détresse passionnée à quoi les deux derniers accords apportent la mystérieuse réponse d'une fatalité inexorable.