

ÉDITION NATIONALE
DE MUSIQUE CLASSIQUE

N° 5143

ALFRED CORTOT

*Édition de Travail
des Œuvres de*

CHOPIN
NOCTURNES

2me VOLUME

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

ALFRED CORTOT

EDITIONS SALABERT

22, rue Chauchat - PARIS

Printed in France

NOCTURNES

Volume 1

INDEX

Volume 2

Nº 1. Sib mineur
Larghetto. Op. 9, Nº 1. Page 1

Nº 2. Mi \flat majeur
Andante

Nº 3. Si majeur Op. 9, Nº 3. Page 13
Allegretto

Nº 4. Fa majeur
Andante cantabile

N° 5. Fa # majeur
Larghetto

Nº 6. Sol mineur Op.15, Nº3. Page 35

Nº 7. Ut # mineur
Larghetto

Op. 27, Nº 1. Page 40

Nº 8. Ré ♭ majeur
Lento sostenuto

Nº 9. Si majeur Op. 32, Nº 1. Page 55
Andante sostenuto

Nº 10. La b majeur
Lento

Op. 32, Nº 2. Page 60

Nº 11. Sol mineur Op. 37, Nº 1. Page 67

Nº 12. Sol majeur Op. 37, Nº 2. Page 72
Andante

Nº 13. Ut mineur Op. 48, Nº 1. Page 79
Lento

Nº 14. Fa # mineur Op. 48, Nº 2. Page 88
Andantino

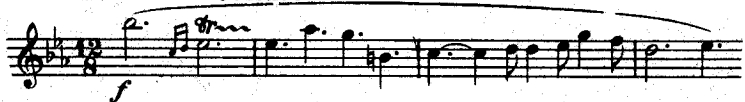

N° 15. Fa mineur Op. 55, N° 1. Page 96
Andante

Nº 16. Mi b majeur
Lento sostenuto

Op. 55, Nº 2. Page 108

Nº 17. Si majeur Op. 62, Nº 1. Page 110
Andante

Nº 18. Mi majeur Op. 62, Nº 2. Page 118
Lento

LES NOCTURNES

DE

CHOPIN

On ne peut s'interdire d'envisager comme une sorte d'offense au palpitant esprit musical dont s'emplissent les dix-huit chefs-d'œuvre réunis et commentés dans ces deux Volumes, le fait de se voir incorporés dans les limites utilitaires d'une édition de travail. C'est d'inspiration et de sensibilité que le jeu de l'interprète doit s'alimenter ici, et la technique instrumentale ne lui est de secours qu'à la condition d'en intensifier la persuasive éloquence, traductrice de toutes les fièvres comme de toutes les mélancolies.

Aussi bien ne sera-ce que par rapport à leur signification expressive que s'y verront analysés et transposés en motifs d'exercices les passages dont l'exécution requiert, en plus du pouvoir imaginaire, la précise ressource de la virtuosité. On s'est attaché, dans les éclaircissements relatifs au caractère poétique de chaque Nocturne, à n'en suggérer que les particularités essentielles, telles qu'elles relèvent d'une tradition authentifiée depuis près d'un siècle par le consentement de la plupart des grands pianistes.

Il convient, en effet, de laisser au sentiment personnel le soin de faire revivre dans le miracle des divines sonorités, et comme d'un secret qu'on libère, l'incertain mystère des regrets ou des songes accordés par le génie au frémissant abandon d'un chant qui sort de l'âme.

Et nulle règle d'interprétation ne saurait valoir ici le conseil que le rêve y vient donner à la musique.

A. C.

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.

NOCTURNES

Édition de Travail par
Alfred CORTOT

Frédéric CHOPIN

Op. 37, N° 1 (1838 1839)

N° 11 Lento (Quasi Andante)

4 min. 50

(1) S'il se devait d'avoir à illustrer d'un exemple musical la signification du mot "mélancolie," il serait difficile d'en trouver meilleur témoignage que celui proposé par ce Nocturne. Et le moment même où dans une fervente succession de pieux accords, l'âme semble vouloir chercher refuge dans la soumission à la volonté divine, ne fait que rendre plus sensible encore l'expression d'irrépressible nostalgie dont s'accompagne l'énonciation dolente des deux épisodes essentiels qui l'encadrent d'une semblable et plaintive méditation.

Ce n'est pas sans raison que Schumann pouvait écrire, au moment de la publication de cette page : "Chopin n'a plus besoin de signer ses œuvres; son nom est désormais attaché à chacune de leurs notes." Et qu'il marquait également ce qui distinguait la rédaction de ce "poème" de celle des Nocturnes de jeunesse, soulignant le caractère d'une ornementation pianistique qui ne tend plus ici qu'à une sorte d'idéalisme poétique. Les gruppetti ou les fioriture ~~ny~~ ont plus d'autre sens en effet que d'y sensibiliser le dessin mélodique, auquel ils se joignent d'une courbe si naturelle, de le rendre en quelque sorte ou plus palpitant ou plus rêveur.

Il n'est pas d'autre indication à donner à l'interprète pour l'exécution du thème principal et de sa répétition sous forme conclusive. Une fois de plus l'esprit s'y voit en jeu davantage que les doigts.

(2) Exécution:

(à noter le glissement du troisième doigt, indiqué par Chopin sur la terminaison de ce passage).

Copyright MCMXLV by Éditions Salabert

International Copyright secured all rights reserved
EDITIONS SALABERT 22, Chauchat - Paris

E. M. S. 5143

Tous droits d'exécution publique de traduction de reproduction
d'adaptation et d'arrangements réservés pour tous pays

(2bis)

The musical score consists of five systems of staves. The notation includes various musical symbols such as notes, rests, and dynamic markings. Fingerings are indicated by numbers 1-5. The piece is in a key with two flats (B-flat and E-flat).

System 1: Treble and Bass staves. Treble staff has a melodic line with many slurs and fingerings. Bass staff has a harmonic accompaniment. Dynamic markings: *Leg.*, ** Leg.*, ** Leg.*, ** Leg.*, ** Leg.*, ** Leg.*, ** Leg.*, ** Leg.*. A *Leg.* marking is also present at the end of the system.

System 2: Treble and Bass staves. Treble staff continues the melodic line. Bass staff has a harmonic accompaniment. Dynamic markings: *f*, *Leg.*, ** Leg.*, ** Leg.*, ** Leg.*, ** Leg.*.

System 3: Treble and Bass staves. Treble staff has a melodic line with a *tr* (trill) marking. Bass staff has a harmonic accompaniment. Dynamic markings: *ff*, *Leg.*, ** Leg.*, ** Leg.*, ** Leg.*, ** Leg.*, *p*.

System 4: Treble and Bass staves. Treble staff has a melodic line. Bass staff has a harmonic accompaniment. Dynamic markings: *Leg.*, ** Leg.*, ** Leg.*, ** Leg.*, ** Leg.*, ** Leg.*, ** Leg.*, ** Leg.*.

System 5: Treble and Bass staves. Treble staff has a melodic line. Bass staff has a harmonic accompaniment. Dynamic markings: *dim.*, *Leg.*, ** Leg.*, ** Leg.*, ** Leg.*, ** Leg.*, ** Leg.*, ** Leg.*, ** Leg.*, ** Leg.*.

(2bis) Exécution des deux derniers temps de cette mesure:

3 2 4 3 5 2 4 2 4 1 3 2 5 3 4 2 5 3 4 2 4 5 (45) 4 3

42 42 52 54 5 5 4

(5) (calando) (9)

(dim. e poco rit.)

Rit. Tempo I^o

(6) 51 51 3

(pp) (p) poco

Lied. * Lied. * Lied. * Lied. *

(5) Les repos caractéristiques qui affectent le dernier temps de chacune de ces quatre mesures, leur conférant presque le caractère d'un choral protestant, seront rigoureusement observés. Ils coïncident avec une sorte d'effacement progressif des sonorités, qui bien que n'étant pas indiqué par Chopin, correspond trop exactement à l'impression d'inutile recours aux consolations de la prière dont se réclame idéologiquement le rappel ultérieur du thème essentiel, présenté sous forme d'épilogue, pour ne pas s'avérer entièrement conforme aux intentions de l'auteur.

(6) Tout le mystère de l'informulé doit s'attacher aux sonorités de cet accord arpégé, desquelles va naître l'écho du chant si lourd de soupirs et si plein de regrets dont la première partie du Nocturne avait évoqué le douloureux sentiment et qui retentit ici à nouveau, sans autre modification que celle qui consiste à supprimer la redite du second élément.

Eveiller lentement et *pp* les vibrations de chaque note – puis sur la prolongation du «ré» tenu par le pouce de la main droite, inscrire avec insistance la répétition des quatre notes qui préludent d'un accent d'amertume découragée à la reprise du thème et à la réapparition du *lento* initial.

Musical notation for piano, featuring five systems of staves. The notation includes various musical symbols such as notes, rests, accidentals, and dynamic markings. The key signature has two flats. The systems are connected by a vertical line on the left. The notation includes many 'Led.' markings with asterisks, indicating ledger lines. Dynamic markings include (mp), (p), and pp. A 'Rit.' marking is present above the fifth system. The notation is complex, with many slurs and ties.

(7) Plutôt que d'une conclusion pacifiante, l'intervention inattendue du mode majeur sur ce dernier accord doit laisser persister l'impression d'un doute et d'une question demeurée sans réponse.

N° 12

(1) Andantino

5 min. 40

dolce

legato

(1) L'époque à laquelle fut composé ce Nocturne et qui correspond à celle du voyage à Majorque (1839) permet, avec quelle vraisemblance d'en identifier la suggestion poétique à celle de l'impression de traversée décrite par George Sand dans un fragment de son Journal et dont voici un résumé. "La nuit était chaude et sombre, uniquement illuminée par une extraordinaire phosphorescence de la mer dans le sillage du bateau. Tout reposait à bord, à l'exception du timonier qui pour se tenir lui-même éveillé, chanta toute la nuit, mais d'une voix si douce et si contenue que l'on eut pu croire qu'il craignait d'éveiller l'équipage. Nous ne nous lassions point de l'écouter tant son chant était particulier, de rythme et d'intonation, et aussi livré à l'aventure que la fumée du bateau dissipée par la brise. C'était une rêverie plutôt qu'un chant, une sorte de nonchalante adaptation de la voix au bercement du navire, une vague improvisation à la fois caressante et monotone".

La musique n'enregistre-t-elle pas ici et d'une même évocation, l'image et la sensation définies par les mots? C'est bien sur un rythme de mouvante barcarolle, le scintillement joueur des flots au travers du flexible linéament des doubles notes de la main droite. C'est bien, au hasard des modulations capricieuses, le chant berceur du matelot épousant la calme cadence du flot assagi. Et la nuit et l'eau baignent ici du même reposant mystère le paisible déroulement des fluides sonorités.

Cette donnée admise et cette fiction adoptée, il reste à l'interprète à en assurer les suggestions poétiques par un sensible emploi des deux modalités pianistiques qui les diversifient d'une nuance si délicate tout en maintenant la subtile unité expressive de l'ensemble du morceau.

Le travail d'approche consistera tout d'abord en une parfaite mise au point du souple dessin en doubles notes de la main droite. Toute sécheresse d'attaque doit en être rigoureusement bannie, cela va de soi, et l'onduleux caprice de la subtile mélodie n'est ici dépendant que de la caresse des doigts sur les touches, et de l'insinuant legato qui secondera leurs séduisantes inflexions.

Nous avons indiqué par le détail dans le commentaire de l'Impromptu en sol bémol op. 51, note (3) le principe des exercices préparatoires qui pouvaient le mieux satisfaire aux exigences techniques d'une rédaction pianistique toute semblable à celle des épisodes en doubles notes de ce Nocturne. Nous nous bornerons donc à en rappeler les formules essentielles, applicables à toutes les mesures de cette exposition.

1° Travail isolé des deux parties.

2°

A

B

3°

A

B

4° Pour assurer la légère prédominance mélodique de la partie supérieure:

Il paraît inutile d'attirer l'attention de l'interprète sur la nécessité absolue d'assurer au dessin d'accompagnement de la main gauche les égales et coulantes inflexions d'un parfait legato.

(2) Assurer, dans les cas de déplacements de main semblables à celui-ci, la liaison la plus exacte que possible des deux parties par des exercices de mobilisation des doigts, sur le modèle suivant:

Les chevauchements des doigts les uns sur les autres doivent s'accompagner d'une souple flexion du poignet permettant le déplacement latéral de la main.

Préparer soigneusement ainsi tous les passages offrant ces difficultés d'extension et de liaison.

The musical score consists of five systems, each with a treble and bass staff. The notation is highly detailed, with numerous fingerings and articulations. The key signature changes from one sharp (F#) to two flats (Bb, Eb) across the systems. The systems are labeled (1), (2), and (3) at various points.

(3) Eviter, lors de ces sauts mélodiques entre deux positions éloignées, toute attaque brusque de la nouvelle position — glisser la main d'une calme et souple impulsion sur le nouvel accord, et n'enfoncer les doigts sur les touches qu'après une sorte de muet contact préliminaire, de manière à réduire au minimum la sensation de discontinuité vocale inhérente aux particularités de la rédaction pianistique.

(4) Quelques éditions fautives contiennent ici une mesure supplémentaire (correction établie par Chopin sur son propre exemplaire).

(5) A l'impression de mobilité caressante du premier thème répond ici le chant dont le sentiment de rêveuse improvisation a trouvé dans le texte de George Sand auquel s'est référée le début de ce commentaire, une caractéristique définition. Sans hâte, comme sans lenteur, il doit flotter sur les simples harmonies qui lui servent de fond atmosphérique, à la manière indolente et pour ainsi dire involontaire dont on se berce soi-même de la répétition d'une mélodie favorite. Sonorité pénétrante mais contenue, et dépourvue, cela va sans dire, de toute sentimentalité pathétique.

On se familiarisera avec les difficultés inhérentes à l'emploi successif du 5me doigt sur des notes dont la liaison mélodique est impérative, au moyen des exercices ci-après:

Porter le 5me doigt d'une touche à l'autre avec une légère participation de la main, indispensable au modelé des sonorités et à la sensation de liaison commandée par le lyrisme poétique de la phrase musicale.

(6) Eviter de revêtir d'un quelconque caractère de fièvre l'interprétation du crescendo indiqué par Chopin lors de cette union des deux mains sur le même sujet mélodique. Le chant n'y doit s'intensifier que peu, et loin de toute expression passionnée, le *mf* devant en être le point culminant. Ce doit être comme une simple bouffée de sonorités progressivement plus soutenues et ne tardant pas à faire retour à leur nuance initiale.

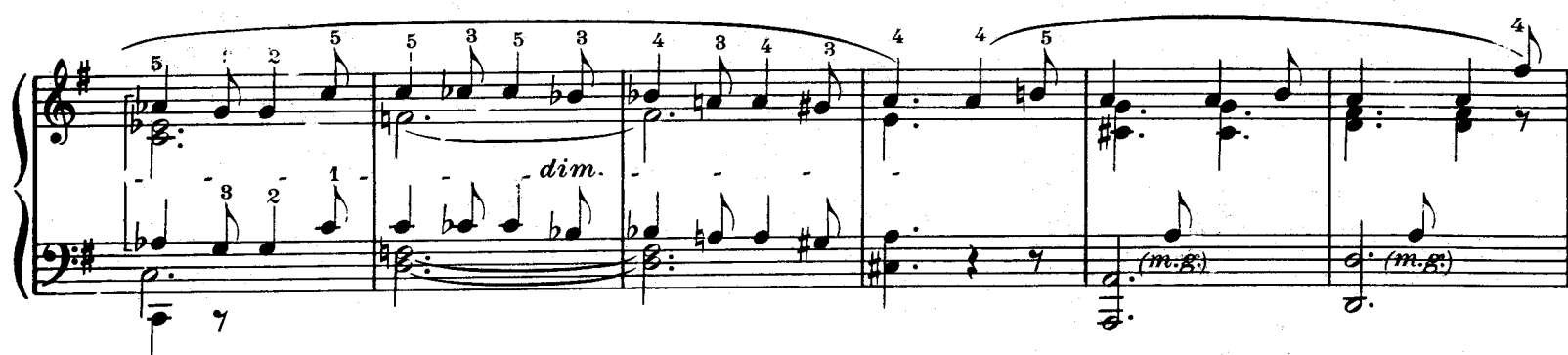
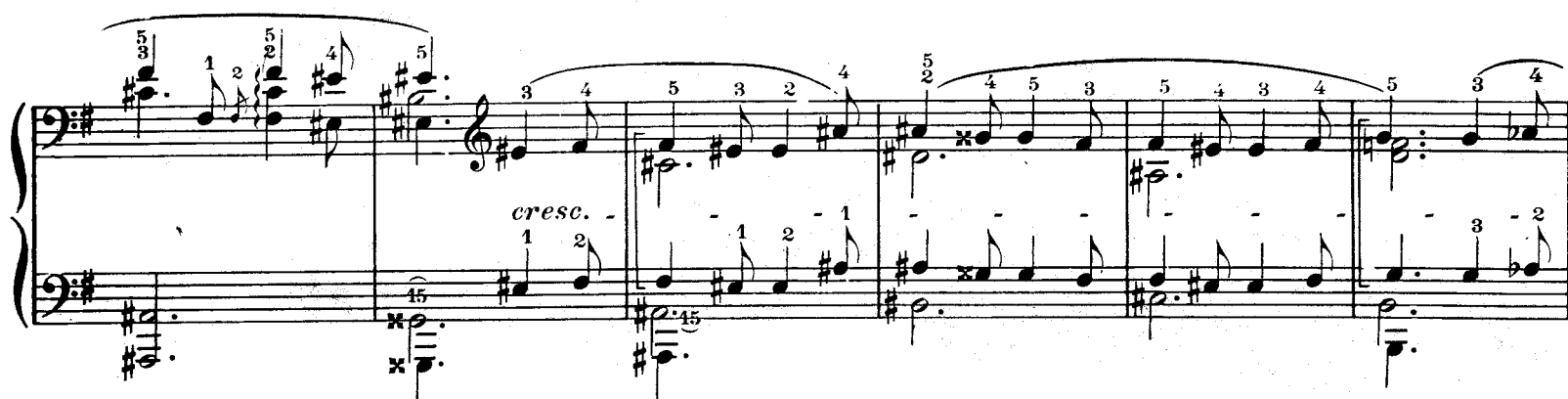
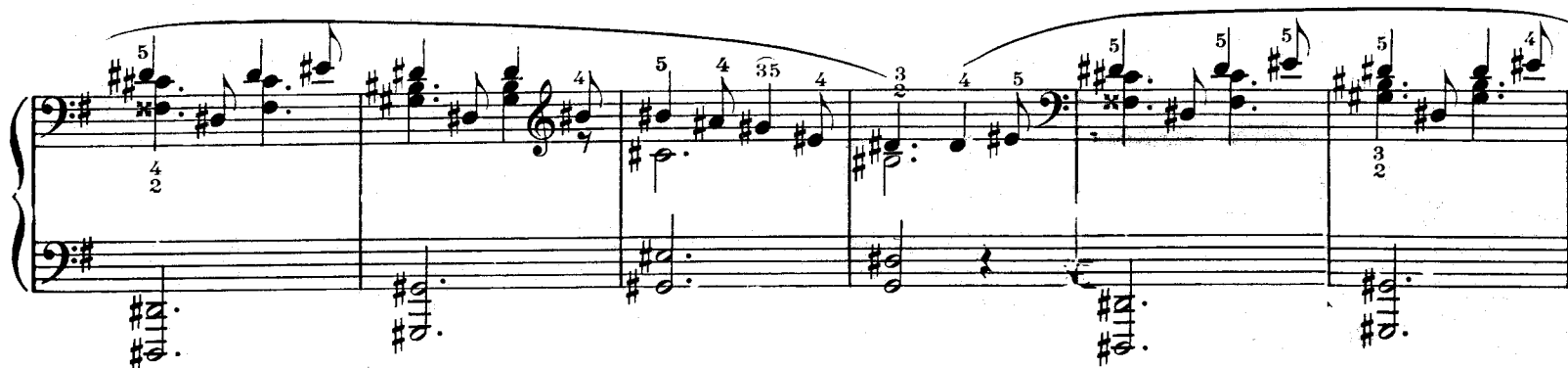
The musical score consists of five systems of piano music. The first system is marked (7) and (pp). The second system continues the piece. The third system includes measure 7bis. The fourth system continues the piece. The fifth system is marked (8) and includes a 'sostenuto' marking at the end. Fingerings are indicated throughout the score.

(7) La reprise du thème essentiel doit s'effectuer ici de manière presque épisodique, entremêlant de sonorités encore plus vaporeuses qu'au début, les mouvantes fluctuations mélodiques de la main droite supportées pendant six mesures par une sensible pédale harmonique de dominante.

(7bis) L'octavation de cette mesure, encore qu'elle ne soit pas indiquée par Chopin, répond assez exactement aux ressources du piano contemporain pour pouvoir être adoptée sans crainte d'excessive liberté.

(8) Un léger cedendo sur ces deux mesures permettra d'introduire avec naturel l'imperceptible élargissement du tempo implicitement suggéré par l'indication "sostenuto" appliquée par Chopin à la réexposition du second motif dans un registre plus grave et, par conséquence expressive d'origine matérielle dans une sonorité plus nettement définie que lors de son apparition.

On remarquera que, au cours de son développement dans la tonalité de mi majeur, la position des doigts sur le clavier permet, avec l'emploi du doigté

Musical score for piano, measures 31 to 44. The score is in G major and 3/4 time. It features a complex texture with many accidentals and fingerings. Measure 31 has a "m.g." (mezzo-giochiato) marking. Measure 32 has a "cresc." (crescendo) marking. Measure 33 has a "p" (piano) marking. Measure 34 has a "dim. e cedendo" (diminuendo e cedingendo) marking. Measure 35 has a "pp" (pianissimo) marking. Measure 36 has a "ppp" (pianississimo) marking. The score ends with a double bar line and a repeat sign.

(9) A la reprise du motif principal, si délicatement insérée dans le déroulement de la composition, et par une incidence d'apparence si fortuite, on s'efforcera à reproduire le timbre et l'atmosphère du début. La nuance indiquée ici est *p* et non *pp* comme dans l'épisode intermédiaire. Ce n'est que sur la mesure qui précède le point d'orgue que les sonorités doivent à nouveau s'estomper jusqu'au point le plus extrême de la perception. Longue respiration sur le point d'orgue. Puis, comme en un rêve le dernier murmure berceur de la seconde idée — et les deux accords chuchotés, dont les tremblantes émanations prolongent en quelque sorte et jusqu'à la sensation de l'évanouissement total, le sentiment de poétique extase qui prédomine dans l'ensemble du morceau.