

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756 - 1791)

SONATAS AND VARIATIONS FOR FOUR HANDS

Morgane Le Corre & Knut Jacques,
fortepiano after Anton Walter by Christopher Clarke

Sonata in C major, KV 521

1	Allegro	8'36
2	Andante	6'22
3	Allegretto	7'37
-

4	Andante & Variations in G major, KV 501	8'23
-

Sonata in F major, KV 497

5	Adagio, Allegro di molto	8'03
6	Andante	10'17
7	Allegro	7'25
-

Morgane Le Corre and **Knut Jacques**, you have made music together as the **Duo Pégase** for several years. For this album you selected two Sonatas K 497 and 521, and a set of Variations, K 501. What place do these two Sonatas hold within Wolfgang Amadeus Mozart's opus of works? According to their numbering in Ludwig von Köchel's chronological catalogue, they date from Mozart's maturity.

KJ: Indeed, these sonatas date from the final part of Mozart's life, when he was in his early thirties and at the height of his genius. Having recently entered into Freemasonry, Mozart, who had shaken off the paternal yoke and authority of the Prince-Archbishop of Salzburg, was living in Vienna, and it was in Vienna that he composed these two Sonatas. The Sonata in F major (K 497) was dated by the composer to 1 August 1786; he dated the second in C major (K 521) to 27 May 1787. Mozart was in the midst of composing the *Marriage of Figaro* which would meet with moderate success in Vienna and triumph in Prague, and *Don Giovanni*.

MLC: We know that the Viennese public often manifested a certain indifference towards Mozart's genius. Although almost contemporaneous, the two Sonatas are very different from one another.

The Sonata in F major is an extraordinarily rich piece.

MLC: Yes, and at the same time so focused. It begins with a truly symphonic Adagio. In his work on Mozart, Alfred Einstein pointed out that there is no longer any hierarchy between *Primo* and *Secondo*, which one finds in other four hands Sonatas. Mozart seeks first and foremost to enrich the melody, and to synthesize the *concertante* style with the music's intimate character. The harmony he uses is very elaborate, and enhanced with dissonances. Throughout the Sonata – and especially in the Allegro section of the first movement – his writing evokes the orchestral effects of the tutti intersecting with extremely beautiful dialogues, which one imagines might represent an orchestra's woodwinds.

KJ: The second movement uses a great variety of rhythmic subdivisions, from the minim to the thirty-second note, all in the context of a discourse which evokes a string quartet at some times, and a wind quintet at others.

For a Rondo, the finale is exceptionally rich. Mozart uses unusual asymmetric metric structures as well as pungent dissonances, as in the String Quartet which shares the same name ("Dissonance", K 465) or in the final Piano Concerti.

You mentioned that the C major Sonata K 521 is very different.

KJ: In the C major Sonata, the dialogue is tighter, and quite virtuosic, and there is an imitative synergy which formally often resembles a Double Concerto. Incidentally, Mozart, who was rather fond of the piece, considered it very difficult. While its writing seems transparent and full of elegance, it nonetheless displays great skill and a high density of contrasting thematic material. In this regard, the structure of the Andante in F major is reminiscent of the slow movement of Concerto No. 20 (K 466), with an agitated second section in the relative minor key.

MLC: This typically Mozartian Sonata unfolds with an elegance reminiscent of the music of Johann Christian Bach, Johann Sebastian's youngest son, whom the Mozart family met in London for the first time in 1764. We know that Mozart – who was often quite critical of his contemporaries – nevertheless confessed his emotion upon the announcement of JC Bach's death in London on 1 January 1782. "What a loss for the musical world," he wrote to his father. The influence exerted by the "London Bach" on Mozart's musical personality is decisive, as is his contribution to the flourishing of the piano in Britain.

In addition to the two Sonatas K 497 and K 521, you have added an Andante with Variations in G major K 501, composed in 1786.

KJ: Mozart completed this piece in Vienna on 4 November 1786 and originally intended it for two pianos, like the C major Sonata. The structure of these Variations is subtle, for we also seem to detect – reading between the lines – a miniature sonata. The theme and three first variations, which use increasingly rapid rhythmic units, form the first movement. The fourth variation in G minor, extremely pared down, comprises the slow movement, and the final variation is akin to a brilliant Sonata Finale, which ends with a delightful coda.

MLC: For this album, we chose to interpret Mozart's last three works, the quintessence of his art. The Variations are like an enchanted digression that he allowed himself between the writing of the two Sonatas.

It is often said that Mozart was the “inventor” of four hands repertoire. To what extent is this true?

MLC: As far back as the 17th century, several English Virginalists already composed four hands music. Johann Christian Bach also composed a few duos for keyboard with four hands. Perhaps Mozart was aware of this. In addition, we know that Mozart and his sister performed four hands together at one instrument, when their father Leopold “exhibited” them as children in London, Paris and Italy in the 1760s.

KJ: By nature, keyboard instruments develop a polyphonic discourse that can be compared to writing for ensembles (chamber and orchestra music). The writing for four hands is an opportunity for composers to go even further in the exploration of these instruments’ musical resources. While he was not the “inventor” of playing four hands, Mozart was the first to develop the form on a keyboard of merely five octaves, in a manner that was exceptional for the time. In his wake, many composers have written masterpieces for this instrumentation. Often composers have undertaken a symphonic project by composing for piano four hands, as Stravinsky did with his *Rite of Spring*.

You play a fortepiano which is a copy of an instrument from Mozart’s era

MLC: It’s a magnificent copy of a five octave fortepiano by Christopher Clarke, based on an original by Anton Walter. Walter, who died in Vienna in 1826, was one of Mozart’s preferred piano builders; Mozart owned one of his instruments. It used what we now refer to as “Viennese action”, developed by Johann Andreas Stein, a student of Silbermann. Put simply, this technique gave the piano exceptionally precise articulation and a clear tone, which means that playing such an instrument requires delicacy and subtlety.

KJ: Morgane and I have shared a keyboard for several years, both historical and modern instruments. The evolution and diversity of keyboard construction is a constant source of inspiration for us. This model of fortepiano developed by Anton Walter represents a perfectly accomplished aesthetic and mechanical achievement. Its specifics, which are totally in keeping with the classical musical rhetoric, enable one to find a balance between *parlando* and *cantando* playing, and to preserve a certain levity within a complex universe of sound.

Playing a fortepiano requires subtlety, and the beauty of such pieces owes all its flavour to the historical piano's delicate timbre.

MLC: We endeavoured to emphasise the richness of Mozart's writing by highlighting the variety of colours based on the *tessitura*, the registers. The bass and the treble, for example, offer quite different qualities of sound. The extremely light action requires delicateness and skill. But we have also aimed to prioritise the freedom and personality of soloist instruments of the orchestra or certain operatic characters we imagined.

And to conclude...

MLC and KJ: For us, Mozart's music, whether expressive or energetic, light, fierce, elegant or austere, reveals the expectations, the hopes and the dramas that characterised his life. So much has been expressed or written about Mozart: sublime, incomparable, graceful, inimitable... We like the characterisation by a musicologist of Russian extraction, Boris de Schlözer, for whom Mozart's art was "both a culmination and a beginning, a conclusion and an departure towards new and splendid discoveries".

DUO PÉGASE

Passionate about the history and breadth of musical and instrumental aesthetics, Morgane Le Corre and Knut Jacques have united their talents for several years to explore the repertoire for four hands and two keyboards.

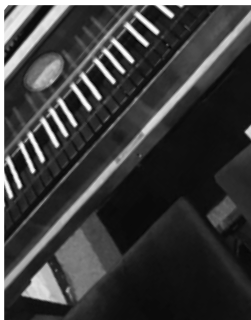
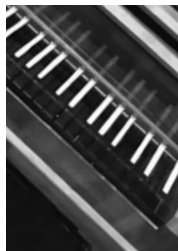
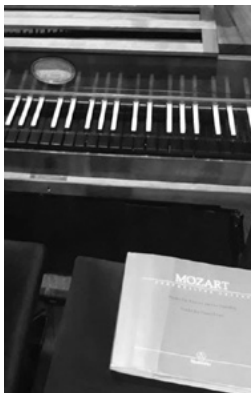
After musicological and instrumental studies in major European institutions such as the Conservatoire National Supérieur de Paris, the University Paris-Sorbonne and the Koninklijk Conservatorium Den Haag (Royal Conservatory of The Hague), the duo performs in France and worldwide: New York, London, Madrid, Brussels...

The duo is regularly invited to festivals and gives numerous masterclasses.

The eclectic repertoire the duo offers on clavichord, fortepiano, romantic or modern piano spans the centuries, from Johann Christian Bach to György Ligeti, with a predilection for the work of Wolfgang Amadeus Mozart, of which the duo plays in its entirety.

Solicitous about bringing little-known repertoires to life, Morgane Le Corre and Knut Jacques endeavour to make the French repertoire of the early 19th century heard (Ignaz Ladurner, Hyacinthe and Louis-Emmanuel Jadin ...) which they regularly include in their concert programs.

They are also professor and conservatory director in Paris.

Morgane Le Corre et Knut Jacques, vous formez depuis plusieurs années le Duo Pégase. Aujourd'hui vous abordez deux sonates, les K 497 et 521 et une série de variations K 501. Quelle place ces deux sonates occupent-elles dans le catalogue de l'œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart ? D'après leur numérotation dans le catalogue chronologique établi par Ludwig von Keochel, elles dateraient de la maturité mozartienne.

KJ : En effet, ces sonates datent de la dernière partie de la vie de Mozart, jeune trentenaire alors à l'apogée de son génie. Récemment entré en maçonnerie, Mozart, qui avait secoué le joug paternel et l'autorité du prince-archevêque de Salzbourg, vivait à Vienne, et c'est à Vienne qu'il a composé ces deux sonates. La sonate en fa majeur K. 497 a été datée par lui-même du 1er août 1786 ; la seconde en ut majeur K. 521 du 27 mai 1787. Mozart était en pleine période de composition des Noces de Figaro qui rencontrèrent un succès mitigé à Vienne pour triompher à Prague, et de Don Giovanni.

MLC : On sait que le public viennois a trop souvent témoigné d'une certaine indifférence à l'égard du génie mozartien. Quoique presques contemporaines, les deux sonates sont très différentes l'une de l'autre.

La Sonate en fa majeur est une œuvre d'une richesse extraordinaire.

MLC : Oui et en même temps d'une grande concentration. Elle débute par un Adagio véritablement symphonique. Dans son ouvrage sur Mozart, Alfred Einstein a d'ailleurs souligné qu'il n'y a plus ici de subordination entre dessus et basse, ce qu'on pouvait trouver dans d'autres sonates à quatre mains. Mozart cherche avant tout à enrichir la mélodie, et à unir le style concertant et le caractère intime de la musique. Rehaussée de dissonances, l'harmonie à laquelle il a recours est très élaborée ; tout au long de la sonate, et particulièrement dans la partie allegro du premier mouvement, son écriture évoque les effets orchestraux des tutti se croisant avec de très beaux dialogues qu'on imagine être ceux des bois de l'orchestre.

KJ : Le deuxième mouvement utilise une grande variété d'unités rythmiques de la blanche à la triple croche, pour un discours évoquant tantôt un quatuor à cordes tantôt un quintette à vent.

Le finale d'une richesse exceptionnelle pour un rondo, utilise des carrures impaires assez singulières ainsi que des dissonances affirmées comme on peut en entendre dans le quatuor du même nom (K. 465) ou dans les derniers concertos.

Vous nous avez dit que la Sonate en ut majeur K 521 était très différente.

KJ : Dans la sonate en ut majeur, le dialogue se fait plus serré, très virtuose, dans une forme de synergie émulative qui s'apparente souvent à un double concerto. D'ailleurs, Mozart, qui l'aimait beaucoup, la jugeait assez difficile. Si son écriture semble transparente et pleine d'élégance, elle n'en demeure pas moins d'une grande maîtrise et d'une vraie densité de propositions thématiques très contrastées. A cet égard la structure de l'Andante en fa majeur rappelle le mouvement lent du Concerto n°20 (K. 466), avec une deuxième partie agitée dans le ton relatif mineur.

MLC : Cette sonate typiquement mozartienne se déploie avec une élégance qui évoque l'art de Johann Christian Bach, le dernier fils de Johann Sebastian, que la famille Mozart avait rencontré à Londres une première fois en 1764. On sait que Mozart, qui avait facilement la dent dure pour ses contemporains, a cependant témoigné de son émotion à l'annonce de sa mort à Londres, le 1er janvier 1782. « Quelle perte pour le monde musical », écrivait-il à son père. L'influence que le « Bach de Londres » a exercée sur la personnalité musicale de Mozart est déterminante, tout comme sa contribution à l'épanouissement du pianoforte outre-Manche.

Aux deux sonates K 497 et K 521, vous avez joint un Andante avec variations en sol majeur K 501 composé en 1786.

KJ : Mozart a achevé cette œuvre à Vienne le 4 novembre 1786 et l'aurait destinée à l'origine à deux pianos, comme la sonate en ut majeur. Pour nous, la construction de ces variations est subtile, car il nous semble y voir également en filigrane une petite sonate dont le thème et les trois premières variations qui utilisent des unités rythmiques de plus en plus rapides, forment le premier mouvement, la quatrième variation en sol mineur, d'un dépouillement extrême, le mouvement « lent » et la dernière variation un finale brillant de sonate qui se conclut par une merveilleuse coda.

MLC : Nous avons choisi pour ce disque d'interpréter les trois dernières œuvres écrites par Mozart, alors à la quintessence de son art. Ces variations sont comme une parenthèse enchantée qu'il s'est offerte entre l'écriture des deux sonates.

On dit souvent que Mozart a été l'« inventeur » du jeu à quatre mains. Quel est votre avis ?

MLC : Si on remonte dans l'histoire de la musique, on découvre que dès le XVIIe siècle, quelques virginalistes anglais par exemple le pratiquaient déjà. Johann Christian Bach a laissé aussi des duos pour clavier à quatre mains et Clementi lui-même a publié à la même époque un ensemble de sonates à quatre mains. Peut-être Mozart en prit-il connaissance... On sait par ailleurs que le jeu à quatre mains a été pratiqué par Mozart et sa sœur, quand leur père Léopold les a « exhibés » enfants à Londres, à Paris, et en Italie dans les années 1760.

KJ : Par nature les instruments à clavier développent un discours polyphonique que l'on peut rapprocher des écritures d'ensembles (musique de chambre et l'orchestre). L'écriture à quatre mains est l'occasion pour les compositeurs d'aller encore plus loin dans l'exploration des ressources musicales de ces instruments. S'il n'a pas été l' « inventeur » du jeu à quatre mains, Mozart fut le premier à en développer l'écriture d'une manière exceptionnelle pour l'époque sur un clavier de tout juste cinq octaves. A sa suite, nombre de compositeurs ont écrit des chefs-d'œuvre pour cette formation, ou, à l'instar de Stravinsky pour le Sacre du Printemps, ont commencé un projet symphonique par une version piano à quatre mains.

Vous jouez sur un piano, copie d'un instrument contemporain de Mozart.

MLC : Il s'agit d'une magnifique copie d'un piano de cinq octaves d'Anton Walter réalisée par Christopher Clarke. Anton Walter, mort à Vienne en 1826, était un des facteurs de pianos préférés de Mozart qui possédait d'ailleurs un de ses instruments. Il utilisait ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de « mécanique viennoise », mise au point par Johann Andreas Stein, élève de Silbermann. Pour simplifier, cette technique donnait au piano une précision d'attaque exceptionnelle et une sonorité d'une grande clarté, ce qui fait que le jeu sur un tel instrument se révèle très délicat.

KJ : Nous partageons avec Morgane un même clavier depuis de nombreuses années, que ce soit sur instruments historiques ou contemporains. L'évolution et la diversité des factures instrumentales est pour nous une source constante d'émerveillement. Ce modèle de piano mis au point par Anton Walter représente une réalisation esthétique et mécanique parfaitement aboutie. Ses spécificités, en totale cohérence avec le langage et la rhétorique classiques, permettent de trouver un équilibre entre jeu parlando et cantando et de préserver une certaine légèreté au sein d'un univers sonore complexe.

Jouer sur un piano forte nécessite une grande subtilité, et la beauté de telles œuvres trouve toute sa saveur grâce au timbre délicat du piano ancien.

MLC : Nous avons voulu faire valoir la richesse de l'écriture de Mozart en mettant en valeur la variation des couleurs en fonction des tessitures, des registres, les basses et les aigus offrent par exemple des timbres très différents. La mécanique très légère nécessite délicatesse et maîtrise... mais nous avons également cherché à privilégier la liberté et la personnalité des instrumentistes solistes de l'orchestre ou des personnages d'opéra que nous avons imaginés.

Et en conclusion...

MLC et KJ : Pour nous, la musique de Mozart, qu'elle soit expressive ou énergique, légère, âpre, élégante ou austère, révèle les attentes, les espoirs, les drames dont sa vie a été marquée. Presque tout a été exprimé ou écrit sur Mozart, sublime, incomparable, gracieux, inimitable... Nous aimons ce qu'en a dit le musicologue d'origine russe Boris de Schlœzer, pour qui l'art de Mozart était « à la fois un aboutissement et un commencement, une conclusion et un départ vers de nouvelles et splendides découvertes ».

DUO PÉGASE

Passionnés par l'histoire et la richesse des esthétiques musicales et instrumentales, Morgane Le Corre et Knut Jacques unissent depuis plusieurs années leurs talents pour explorer le répertoire à quatre mains et deux claviers.

Après des études musicologiques et instrumentales dans de grandes institutions européennes telles que le Conservatoire National Supérieur de Paris, l'Université Paris-Sorbonne et le Koninklijk Conservatorium Den Haag (Conservatoire Royal de La Haye), le duo se produit en France et à l'étranger : New-York, Londres, Madrid, Bruxelles, etc.

Il est régulièrement invité des festivals et donne de nombreuses masterclasses.

Le répertoire éclectique qu'il propose sur clavicorde, pianoforte, piano romantique ou moderne parcourt les siècles, de Johann Christian Bach à György Ligeti, avec une prédilection pour les oeuvres de Wolfgang Amadeus Mozart dont il joue l'intégralité.

Soucieux de faire vivre des répertoire peu connus, Morgane Le Corre et Knut Jacques s'attachent à faire entendre le répertoire français du début du XIXe siècle (citons : Ignaz Ladurner, Hyacinthe et Louis-Emmanuel Jadin...) qu'ils inscrivent régulièrement à leurs programmes de concerts.

Ils sont par ailleurs professeure et directeur de conservatoire à Paris.

Production : Paraty

Directeur du label / Producer : Bruno Procopio

Prise de son et mastering / Sound and master editing : Mathilde Genas

Création graphique / Graphic design : Antoine Vivier

Textes / Liner notes : Adélaïde de Place

Traduction / Translation : Jonathon Macfarlane

Couverture / Cover : Antoine Vivier

Photographe / Photography : Xavier Meteier (p.1 & p.3) & Rémy Babiaud (p.9)

Enregistrement / Recording : Ferme de Villefavard, du 15 au 17 février 2019.
Piano-forte d'après Anton Walter fait par Christopher Clarke appartenant à l'Abbaye aux Dames, la cité musicale de Saintes

Paraty Productions :

contact@paraty.fr www.paraty.fr

Remerciements :

Mathilde Genas / Rémy Babiaud / Natalia Valentin / Xavier Meteier / Jean-François Piette / Ina Jacques / Isabelle Tsallaku / Roger Le Corre / Tristan Le Corre / Marion Massonnat / Germán Alcántara

