Über die Kunst des Pedalgebrauches.

Infolge der komplizierten Rhythmen, der fortwährend wechselnden Akkorde und der daraus entstehenden Vermischungen von Harmonien bietet die Pedalisierung dieser Studie Schwierigkeiten, die selbst durch genaueste Pedalbezeichnung nicht völlig überwunden werden können. Eine künstlerische Verwendung des rechten Pedals hängt vor allem ab von einer klaren Auffassung der Harmonien, von des Künstlers Einbildungskraft, von seinem Sinn für Tonfarben und seiner Empfänglichkeit für feine Klangreize. Auch muss der feinfühlige Spieler beim Pedalgebrauch die Art seines Instruments und die Grösse des Saales sehr berücksichtigen. Es handelt sich hier natürlich nicht um das übliche Pedaltreten bei jedem neuen Grundton und bei jedem Harmoniewechsel. Rhythmisch, d. h. in regelmässigen Zeitabschnitten das Pedal zu gebrauchen, ist leicht; hingegen erfordert das unregelmässige, freie Pedalisieren ein sorgfältiges Studium.

Man nehme das Pedal vor Beginn eines Satzes und nach Pausen vor dem ersten Anschlagen; stets, wenn Töne nachklingen sollen, welche die Finger nicht weiter aushalten können. Ferner ist es Regel, dass man gewissermassen synkopisch das Pedal tritt, d. h. immer einen Augenblick nach dem Anschlagen des Grundtones oder -Akkordes. In den meisten Fällen folgt das rechte Pedal dem Harmoniewechsel der linken Hand.

Das Pedal wird angewendet, um den Klang durch „sympathische Vibration“ zu verschönern,
um entfernte Intervalle oder Harmonien zu verknüpfen,
um einzelne Töne, Akkorde oder Grundtöne fortklingen zu lassen, während die Hände weiterspielen,
um verwandte Harmonien zu vereinen,
endlich um fremde Harmonien und durchgehende Noten zu vermischen und so durch einen schleierhaften, duftigen Hauch von Poesie oder Mystik die eigentümlichste, reizvollste Wirkung des Instruments zu erzielen.

Die Pedalbezeichnungen in diesen „50 Chopinstudien“ sind keineswegs überall unabänderlich oder unfehlbar. Denn bei allem Vorhergesagten wird jeder Spieler nach dem Grad der Deutlichkeit, der Artikulation, der dynamischen Ausdrucksweise den Pedalgebrauch selbständig bemessen.

Der Schüler mache sich auch klar, dass oft sehr reizvolle Effekte hervorgerufen werden können, durch vorsichtige, richtige Enthaltung vom Pedal, besonders bei Tonleitern, Arpeggien, allem Passagenwerk, Verzierungen u. a. Zu viel Pedal verursacht Unklarheit, Verschwommenheit, Lärm. Wer sich aber vor dem Pedal fürchtet und damit zu sparsam umgeht, wird kleinlich, farblos, ausdruckslos spielen.

Man versuche die nachfolgend angedeuteten Pedalisierungen, um diese verschiedenen Arten der Effekte zu studieren.

Es ist noch zu erwähnen, dass das Pedal in ähnlichem Sinne dynamisch gebraucht werden kann wie beim Anschlag, und zwar sehr leicht, bis zur Hälfte etc. oder bis die Tiefe des Pedals ganz erschöpft ist, auch in sehr schneller, trillerähnlicher Bewegung. So erreicht man sehr zarte, poetische Tonfärbungen, die in keiner anderen Weise zu erhalten sind.

On the use of the pedals.

Owing to the intricate rhythms, the ever changing chords and necessary aesthetic blending of harmonies, the pedaling of this study offers difficulties, which no amount of conscientious pedal marking could entirely eliminate. The artistic use of the right pedal depends much upon the artist's harmonic perception, his imagination, his sense of tone colour and upon individual idiosyncracies. On the other hand, the quality of the piano and the size of the room influences the sensitive player in the use of the pedals and dynamics. Naturally, the conventional pedaling with each new fundamental note and each change of harmony in the bass is not in question. Rhythmic pedaling (using the pedal at regular intervals of time) is easy, while irregular pedaling demands careful study.

The pedal may be taken before playing at the beginning of a movement; after rests: whenever tones must be sustained, which are beyond the reach of the hands. Otherwise, all pedaling is done in syncopation—a little after playing the fundamental notes or chords. In the majority of instances the right pedal follows the harmonic changes of the left hand. The pedal is used:

To beautify the tone, by producing sympathetic vibrations;
To connect distant intervals or harmonies;
To hold tones, chords, or fundamental notes, while the hands are playing other parts;
To blend relative harmonies;
To blend foreign harmonies and passing notes;

To create a veiled or hazy atmosphere of a poetic, mystic, or evanescent character—the most individual and charming characteristic of the instrument.

My pedal signs in all my versions of the Chopin Etudes are not in all instances to be considered as arbitrary or infallible. Apart from all I said before—pedaling also depends largely upon the degree of clearness, articulation and dynamics of the performance. The student must realize that many charming effects are produced by judiciously and occasionally abstaining from using the pedal in scales, arpeggios, all kinds of passage work, fioriture, etc.

Too much pedaling will result in indistinctness, slovenliness, noisiness. The performer who is afraid of the pedal and uses it too sparingly will play in a small, colorless, inexpressive style.

Let the student try the various kinds of pedaling suggested below to study the different effects obtainable.

Mention may be made of the fact that the pedal may be treated dynamically in just the same sense as in tone production, viz. very lightly, half way down etc. or until the full depth of the pedal is exhausted, also in trill form. Many very poetic and subtle tone shades are thus achieved which would be otherwise totally lost.

Sur l'art de la pédale.

Par suite du croisement des rhythmes, des accords alternant sans cesse et du mélange d'harmonie pouvant en résulter, l'art de la pédale en cette étude offre des difficultés qui, même par indications précises de signes de pédale, ne peuvent être surmontées entièrement. Un emploi artistique de la pédale de droite, dépend avant tout de la conception harmonique de l'artiste, de son imagination, de son sentiment pour la nuance des tons, d'idiosyncrasies individuelles. D'autre part, la qualité du piano et les dimensions de la salle influencent le fin joueur dans l'emploi des pédales et de la dynamique. Il n'est naturellement pas ici question du mode de pédale conventionnel pour chaque nouvelle note fondamentale et changement d'harmonie dans la basse. L'emploi rhythmique de la pédale, c'-à-d à intervalles réguliers de temps est chose facile, tandis qu'un emploi irrégulier de la pédale suppose une étude approfondie.

On donne de la pédale avant de toucher, au commencement d'une mesure après pau-es ou points d'orgue: si des tons au-delà de la portée de la main doivent être soutenus. En outre, la pédale n'est donnée qu'en syncope — un peu après avoir joué les notes fondamentales ou accords. Dans la plupart des cas la pédale droite suit les changements harmoniques de la main gauche. On emploie la pédale:
Pour embellir le ton, en produisant des vibrations sympathiques;
Pour relier les grands intervalles ou harmonies;
Pour soutenir les différents tons, accords ou notes fondamentales pendant que les mains continuent leur jeu;
Pour confondre les harmonies sympathiques;
Pour confondre les harmonies hétérogènes et notes transitives, et de créer ainsi une atmosphère voilée, brumeuse, de caractère poétique, mystique ou éphémère — caractéristique la plus délicieuse comme la plus originale de l'instrument.

Les signes de pédale que j'ai indiqués dans la rédaction des Etudes de Chopin, ne doivent pas être considérés dans tous les cas comme arbitraires ou infaillibles; car, à part ce que je viens de mentionner ci-dessus, l'art de la pédale dépend largement du dégré de la clarté, de l'articulation et de la dynamique du joueur. L'élève doit se rendre compte que des effets vraiment charmants peuvent être obtenus en s'abstinant judicieusement parfois de l'usage de la pédale dans les gammes, arpèges, passages divers, fioritures etc.

En faisant un trop fréquent usage de la pédale, il n'en résulte que confusion, lourdeur et bruit. Par contre, celui qui craint la pédale ou l'emploie trop peu, ne produit qu'un style pauvre, sans coloris, sans expression aucune.

Que l'élève essaie les différents jeux de la pédale indiqués ci-dessous afin d'en étudier les divers effets possibles à obtenir.

Il faut aussi mentionner que la pédale doit être employée dans le même sens dynamique que pour la production du ton, et cela très légèrement jusqu'à la moitié et plus, ou après épuisement complet de la profondeur de la pédale, aussi en forme de trille. De cette manière on obtient des nuances de tons doux et poétiques qu'on ne saurait obtenir d'aucune autre manière.

