

ABSTRACT

ECHA W CZASIE: RECONTEXTUALIZATION AS MUSICAL MEMORY IN CHOPIN'S
MAZURKAS

by

AMANDA WOLSCHLEGER

Advisor: Prof. Nicole Biamonte

This thesis examines the validity of memory as a framework for understanding Chopin's mazurkas. The works of Fryderyk Chopin hold a complicated position in the field of music research. Chopin's importance in Polish culture and the work of Narodowy Instytut Fryderyka Chopina (the National Institute of Fryderyk Chopin) have resulted in a large volume of research on his life and works. At the same time, in North American music theory, Chopin is arguably given less attention than is warranted. While there is significant Anglophone scholarship on his music, much of it takes the form of short articles or sections of book chapters, small-scale discussions that are easily eclipsed by work focused on the "staples" of Austro-Germanic music (J. S. Bach, Mozart, Beethoven, etc). Furthermore, of the Anglophone scholarship that does exist on Chopin, much of it either views his music through Austro-Germanic analytical lenses that ignore the importance of Polish culture and identity in his work or conversely over-emphasizes or misrepresents its "Polishness." This is especially true of Chopin's mazurkas, which are his least-examined works in North American scholarship yet arguably the most closely tied to his Polish identity. From a methodological perspective, this thesis works towards bridging not just the gap between Polish and Anglophone Chopin scholarship, but also those between music research and performance, and between music theory and musicology. Although the core of this thesis is primarily analytical, I draw on Polish scholarship to situate those analyses within broader musicological contexts. Additionally, recognizing the importance of performance for Chopin's compositional process and following in the philosophical traditions of David Lewin and Daphne Leong, my analyses are informed not just by theoretical frameworks, but also by my own experiences learning to play the mazurkas, as well as those of concert pianists who specialize in performing and teaching them.

The thesis is organized into two primary sections: 1) Mazurkas & Memory and 2) Inter-opus Memories. Part I: Mazurkas & Memory acts as a brief literature review, establishing the relevance of memory as a framework for understanding Chopin's mazurkas from multiple perspectives. First, it incorporates discussions from concert pianists who are experts at performing and teaching Chopin's music to demonstrate the performative importance of understanding Chopin as a person, and how these understandings lead to memory as an interpretive framework. Second, it draws on musicological writings to reinforce and refine the implicit arguments presented by the performers. Finally, it engages with existing work by music theorists to provide analytical support for the application of memory and related metaphors to Chopin's works—particularly the mazurkas. Part II: Inter-opus Memories examines the connections between mazurkas from different opuses and how these connections facilitate hearing them as memories of each other. Because a complete study of connections between all the mazurkas is beyond the scope of this thesis, the two analytical case-studies focus on Op. 17 No. 4 as a memory of Op. 6 No. 3, and Op. 24 No. 1 and Op. 24 No. 3 as memories of Op. 7 No. 2., thus providing a foundation for expanding this work to the full corpus of Chopin's mazurkas. The thesis concludes by suggesting additional connections within mazurka opuses, and between the mazurkas and Chopin's works from other genres, demonstrating the significance of the mazurkas in the larger context of his oeuvre and supporting continued analytical work.

RÉSUMÉ

Cette thèse examine la validité de la mémoire comme cadre de compréhension des mazurkas de Chopin. L'œuvre de Frédéric Chopin occupe une place complexe dans le domaine de la recherche musicale. L'importance de Chopin dans la culture polonaise et le travail du Narodowy Instytut Fryderyka Chopina (Institut national Fryderyk Chopin) ont donné lieu à de nombreuses recherches sur sa vie et ses œuvres. Dans le même temps, la théorie musicale nord-américaine lui accorde moins d'attention qu'il n'en faudrait. Bien qu'il existe un nombre important d'études anglophones sur sa musique, la plupart prennent la forme de courts articles ou de sections de chapitres de livres : des discussions à petite échelle, facilement éclipsées par des travaux centrés sur les « piliers » de la musique austro-germanique (J. S. Bach, Mozart, Beethoven, etc.). De plus, la majorité de ces travaux considèrent sa musique à travers des

lentilles analytiques austro-germaniques qui ignorent l'importance de la culture et de l'identité polonaises dans son œuvre ou, à l'inverse, insistent excessivement sur sa « polonité » ou la présentent de façon erronée. Cela est particulièrement vrai pour les mazurkas de Chopin, qui sont parmi ses œuvres les moins étudiées en Amérique du Nord, mais sans doute les plus étroitement liées à son identité polonaise. D'un point de vue méthodologique, cette thèse vise à combler non seulement le fossé entre les études polonaises et anglophones sur Chopin, mais aussi ceux qui existent entre la recherche musicale et l'interprétation, ainsi qu'entre la théorie musicale et la musicologie. Bien que le cœur de cette thèse soit principalement analytique, je m'appuie sur la recherche polonaise pour inscrire ces analyses dans des contextes musicologiques plus larges. Par ailleurs, reconnaissant l'importance de l'interprétation dans le processus de composition de Chopin, et suivant les traditions philosophiques de David Lewin et de Daphne Leong, mes analyses s'appuient non seulement sur des cadres théoriques, mais aussi sur mes propres expériences d'apprentissage des mazurkas, ainsi que sur celles de pianistes de concert spécialisés dans leur interprétation et leur enseignement.

La thèse est organisée en deux sections principales : 1) Mazurkas et mémoire et 2) Mémoires inter-opus. La première partie est une revue de littérature qui établit la pertinence de la mémoire comme cadre pour comprendre les mazurkas de Chopin sous divers angles. Elle intègre d'abord des discussions avec des pianistes de concert, experts en interprétation de Chopin, pour montrer comment la compréhension de Chopin en tant qu'individu conduit à la mémoire comme cadre d'interprétation. Ensuite, elle s'appuie sur des écrits musicologiques pour renforcer les arguments implicites des interprètes. Enfin, elle mobilise les travaux de théoriciens de la musique pour soutenir l'usage analytique de la mémoire et de métaphores connexes dans la musique de Chopin, en particulier dans les mazurkas. La deuxième partie, Mémoires inter-opus, examine les liens entre des mazurkas de différents opus et la manière dont ces liens permettent de les entendre comme souvenirs les uns des autres. Une étude complète de tous les liens dépasse le cadre de cette thèse ; ainsi, deux études de cas analysent l'opus 17 n°4 comme souvenir de l'opus 6 n°3, et les opus 24 n°1 et 24 n°3 comme souvenirs de l'opus 7 n°2, fournissant ainsi une base pour étendre cette approche à l'ensemble du corpus. La thèse conclut en suggérant d'autres liens à explorer, tant à l'intérieur du corpus des mazurkas qu'entre les

mazurkas et d'autres genres dans l'œuvre de Chopin, soulignant leur importance dans son langage musical global et soutenant la poursuite du travail analytique.

STRESZCZENIE

Niniejsza rozprawa bada ważność pamięci jako ramy dla zrozumienia mazurków Chopina. Twórczość Fryderyka Chopina zajmuje złożoną pozycję w dziedzinie badań nad muzyką. Znaczenie Chopina w polskiej kulturze i praca Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina zaowocowały obszernym dorobkiem badawczym nad jego życiem i twórczością. Jednocześnie w północnoamerykańskiej teorii muzyki Chopinowi poświęca się prawdopodobnie mniej uwagi, niż jest to uzasadnione. Podczas gdy istnieją znaczące anglojęzyczne badania nad jego muzyką, większość z nich przybiera formę krótkich artykułów lub fragmentów rozdziałów książek—drobnych analiz, które są łatwo przyćmione przez prace skupione na 'kanonie' muzyki austro-niemieckiej (J.S. Bach, Mozart, Beethoven itp.). Co więcej, spośród istniejących anglojęzycznych badań nad Chopinem, większość albo postrzega jego muzykę przez austro-germańskie ramy analityczne, które ignorują znaczenie polskiej kultury i tożsamości w jego twórczości, albo odwrotnie, nadmiernie podkreśla lub błędnie przedstawia jego „polskość”. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku mazurków Chopina, które są jego najmniej zbadanymi dziełami w północnoamerykańskiej literaturze, ale prawdopodobnie najbardziej związanymi z jego polską tożsamością. Z metodologicznego punktu widzenia, niniejsza rozprawa zmierza do zniwelowania luki nie tylko między polskimi i anglojęzycznymi badaniami nad Chopinem, ale także między badaniami muzycznymi a wykonawstwem oraz między teorią muzyki a muzykologią. Chociaż rdzeń tej rozprawy jest przede wszystkim analityczny, czerpię z polskiego dorobku naukowego, aby osadzić te analizy w szerszych kontekstach muzykologicznych. Ponadto, uznając znaczenie wykonania dla procesu kompozytorskiego Chopina i podążając za filozoficznymi tradycjami Davida Lewina i Daphne Leong, moje analizy są oparte nie tylko na ramach teoretycznych, ale także na moich własnych doświadczeniach w nauce gry mazurków, a także na doświadczeniach pianistów koncertowych, którzy specjalizują się w ich wykonywaniu i nauczaniu.

Teza jest podzielona na dwie główne sekcje: 1) Mazurki i pamięć oraz 2) Wspomnienia między opusami mazurków Chopina. Część I: Mazurki i Pamięć pełni rolę zwięzłego przeglądu

literatury, ukazując znaczenie pamięci jako ram interpretacyjnych dla zrozumienia mazurków Chopina z różnych perspektyw. Po pierwsze, przytacza wypowiedzi pianistów koncertowych, którzy są ekspertami w wykonywaniu i nauczaniu muzyki Chopina, aby zademonstrować performatywne znaczenie rozumienia Chopina jako osoby i tego, w jaki sposób to rozumienie prowadzi do pamięci jako ramy interpretacyjnej. Po drugie, opiera się na pismach muzykologicznych, aby wzmocnić i udoskonalić ukryte argumenty przedstawione przez wykonawców. Wreszcie, angażuje się w dotychczasowe opracowania teoretyków muzyki, aby zapewnić podstawy dla zastosowania pamięci i powiązanych metafor do dzieł Chopina - w szczególności mazurków. Część II: Wspomnienia między opusami mazurków Chopina analizuje powiązania między mazurkami z różnych opusów i to, w jaki sposób te relacje pozwalają słyszeć je jako wzajemne wspomnienia. Ponieważ pełne opracowanie powiązań między wszystkimi mazurkami wykracza poza ramy niniejszej rozprawy, dwa analityczne studia przypadków koncentrują się na op. 17 nr 4 jako wspomnieniu op. 6 nr 3 oraz op. 24 nr 1 i op. 24 nr 3 jako wspomnieniach op. 7 nr 2, zapewniając w ten sposób podstawę do rozszerzenia tej pracy na pełny korpus mazurków Chopina. Teza kończy się wskazaniem dodatkowych powiązań w ramach opusów mazurkowych oraz między mazurkami a utworami Chopina z innych gatunków, ukazując znaczenie mazurków w szerszym kontekście jego twórczości i wspierając dalsze prace analityczne.