

W.A. Mozart

Doigtés & autres par T.P. Challulau

Andante K616 : pa. 2

Mozart Fantasia : pa. 10
(d'après K620 & K527)

L'Écrit, éditeur, pour :

Un chat et de l'eau, éditeur,

www.challulau.net

Andante K 616

Wien 4 mai 1791

W.A. Mozart

Doigtés & ornementation : T.P. Challulau

Andante $\text{♩} = 88$

The musical score is presented in a grand staff format, with a treble clef on the upper staff and a bass clef on the lower staff. The key signature is one flat (B-flat major), and the time signature is 3/4. The tempo is marked 'Andante' with a quarter note equal to 88 beats per minute. The score is divided into five systems, each containing two staves. The first system (measures 1-4) begins with a piano introduction. The second system (measures 5-8) continues the melody with various ornaments and fingerings. The third system (measures 9-12) features a trill and a grace note. The fourth system (measures 13-16) includes a sixteenth-note ornament and a grace note. The fifth system (measures 17-20) concludes the piece with a final ornament and a grace note. The score is annotated with numerous fingerings (1-5) and ornaments (trills, grace notes, mordents) throughout.

38

41

44

47

49

51

54

rall. *a Tpo*

57

(cors)

60

63

croiser

66

Bb *Gm*

69

F *ossia : gliss.*

72 *ossia : gliss.*

76

80 *353535 etc. rall.*
rall. --- assai

84 *a Tpo*
Réexpo de 41 mesures

88

93

97

101

104

107

109

111

113

116

120

124

Fin de la réexpo

127

130

4 1 3 2 1 5 2 3 2

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

gliss.

133

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

5

gliss. gliss.

136

3 3 4 1 3

5 1 2 3 1 4 4 3 3

4

139

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

3 2 5 1 3 4 2 1 5

142

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

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

Durée ca. 6'30''

Mozart fantasia

Par T.P. Challulau

(2024)

Fantaisie en 7 tableaux

dont

1 de La flûte enchantée (1791)

& 6 de Don Giovanni (1787)

*Sérénade

*Air de Pamina

*Leporello

*Air du catalogue

*3 danses superposées

-*Air du vin

&

*Final

Don Giovanni, K.527 (Acte II, Scène III -1787-) W.A. Mozart 1756/1791

Sérénade à la fenêtre

(Doigtés & autres : T.P. Challulau)

Voilà Don Jean qui fait le beau. Hé! il donne sous la fenêtre d'Elvira ...la sérénade. C'est ça! être "grand" Seigneur ; et aux autres de travailler.

145 **Canzonetta** ♩ = 138

(Mandoline : non legato & orch. pizz.)

p

149 **Don Jean**

vie- ni/ni- la fi- ne- stra,

(Mandoline : non legato & orch. pizz.)

153

(Mandoline : non legato & orch. pizz.)

157

{Don Giovanni}

mf *p*

161

mf

165

(2 sec)

p (Stacc.)

1ère fois 2ème fois

Die Zauberflöte, K.620 (Acte II, Scène XVII -1791-) W.A. Mozart 1756/1791

Ah, je sens que l'amour a disparu
(Doigtés & autres : T.P. Challulau)

Même si Pamina ne souffre pas de Don Juan (puisque on n'est pas dans le même opéra) ...aurait-elle pu faire partie des mille e tre?...

Andante ♩ = 88 {Pamina}

170 *p* *col poco* *And.*

173

177 *f* *p*

181 *p sub.* {Pamina}

184 {Pamina} {Orch.} *fp* {Pamina}

187 {Orch.} *fp* {Pamina}

190

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

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

193

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

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

196

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

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

f *p*

200

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

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

204

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

2 1 5 2 3

And. *

209

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

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

p *f* *p*

Ench. ~

Durée ca. 4'

Don Giovanni, K.527 (Acte I, Scène I) W.A. Mozart 1756/1791
(Prague, 1787)

Le maître fait la sérénade, mais il y en a qui mangent mal et dorment mal : Leporello son serviteur par exemple, qui préfèrerait être seigneur.

Molto allegro $\text{♩} = 92$

Version piano : T.P. Challulau

213 *p* *f* *p* *f* *p* *f*

218 *p* *f* {Leporello}

223 *f* *p* *f* *p* *f*

228 *p* *f* *fp* {Leporello}

233 *fp* {Leporello}

237 (non legato)

243 *fp* *fp* ten. M.D M.G

Don Giovanni, K.527 (Acte I, Scène V -1787-) W.A. Mozart 1756/1791

(Doigtés & autres : T.P. Challulau)

Du coup Leporello va trahir en décomptant devant une belle le nombre des conquêtes de son maître... Voudra-t-elle bien être la millième ?

Allegro ♩=152

284 *Stacc.* *Leporello*
 3/2 Il ca - ta - lo - goè

288 questo

293

298 *Stacc.* 3

303 *sfz* 5-1

308 *f* *sfp* *sfz* mil - lee tre
 main I - spa-gna son già mil - lee trè

316 *Stacc.* Vhan frà que-ste con-ta - di-ne
 ca-me-rie-re, ci-ta - di-ne,

321

325

331

336

343

348

352

(Doigtés & autres : T.P. Challulau)

Avec 3 orchestres sur scène l'un jouant un Menuet l'autre une Contredanse & le 3ème une Allemande plus un septuor vocal : là, l'histoire se complique vraiment !

Menuetto ♩=76

357 3 3 5 3 5 5 4 5 5 4 5 4 1

363 5 2 3-5 4 5 3 3 5 3 5 5 2 4 1

369 2 2 5 4 3 4 4 1 5 2 3-5 4 5 5 4 5 4 5 1 3 2 3 2 5

375 4 2 2 5 3 2 3 4 2 3 5 3 4 5 3 2 1 3 3 3

379 5 3 2 4 5 1 4-5 4 4 5 4 5 1 3 2 3 2 1

Don Ottavio
Don Jean
M.D
Leporello

383 4 2 2 5 3 2 3 4 2 3 5 3 4 5 3 2 1 3 3 3

387 5 3 2 4 5 4-5 4 5 5 5 2 2 2 2 2 2 4 1 2 3

Massetto
Leporello

Avec la levée, commence la Contredanse à 2/4
(Le Menuet reprend)

Donna Anna 19

391

394 Donna Elvira

396 Ici Lep. & Masetto vont aller danser ensemble l'Allemande (Menuet+Contredanse reprennent)

400 Masetto Don Jean Zerlina

403

407

412 Lento Ad lib. 4 sub. tacet p ff sub. Ench. ↑

Don Giovanni, K.527 (Acte I, Scène XV -1787-) W.A. Mozart 1756/1791
(Doigtés & autres : T.P. Challulau)

En plus Don Jean boit du champagne, se gorgeant de belles femmes et ignorant la souffrance de son serviteur.

Presto $\text{♩} = 96$

416 Don Jean *f & reprise p*

M.G. *leggiero*

424

432

440

448

456 *(conspirando) p* *cresc.*

M.G. *leggiero*

463 *f & reprise p*

M.G. *leggiero*

472

fp fp fp f

482

p

M.G. *leggiero*

490

fp fp fp fp f

499

f

M.G. *leggiero*

508

f p f p

518

f

M.G. *leggiero*

528

f

Ench.

Don Giovanni, K.527 (d'après l'acte II, Scène XV -1787-) W.A. Mozart 1756/1791

(Doigtés & autres : T.P. Challulau)

Le spectre apparait à Leporello et Don Jean... je ne vous raconte pas l'état du serviteur... Mais Don Juan est grand !

Andante ♩ = 80 (max.)

Musical score for measures 538-543. The system includes a grand staff with treble and bass clefs. The right hand (8va) features complex chords and melodic lines, while the left hand (8vb) provides harmonic support. Dynamics range from *ff* to *pp*. Fingerings and articulation marks are present throughout.

Musical score for measures 543-548. This system includes a vocal line for the Commendatore (marked {Commendatore}) and an orchestral part (marked {Orch.}). The piano accompaniment continues with various textures and dynamics like *f*, *mf*, and *p*.

Musical score for measures 548-554. This system features a vocal line for Don Giovanni (marked {Don Giovanni}) and a piano accompaniment with a *poco* tempo marking. The piano part includes a *Reprise facultative* section.

Musical score for measures 551-554. This system features a vocal line for Leporello (marked {Leporello}) and a piano accompaniment with detailed fingerings and articulation.

Musical score for measures 554-558. This system includes a vocal line for the Commendatore (marked {Commendatore} *canto in rilievo*) and a piano accompaniment. The piano part includes a *canto in rilievo* section for Don Giovanni.

Musical score for measures 558-563. This system features a piano accompaniment with a *poco* tempo marking and a vocal line for the Specter (marked {Le spectre chante le I}). The piano part includes a *canto in rilievo* section for Don Giovanni. A note at the bottom states: "Bien lancer les doigts pour le cresc." and "Le spectre est toujours F. Lles cresc. e sub. P ne sont que pour l'orch."

562 *p* *{Le spectre chante le 1}*

565 *p* *{Le spectre chante le 5 là où est noté 5}*

568 *{Don Giovanni}* *Reprise facultative*
{Leporello} *{Leporello}* *{Leporello}* *{Leporello}*

** (col Ped.) {Leporello est ici -dans ce duo- celui qui porte avec l'orchestre la plus forte charge émotionnelle}*

572 *{Le spectre chante le 1}* *{Don Giovanni}*

576 *{Don Giovanni}* *{Leporello}* *{Le spectre chante le 1}* *{Leporello}*

{Ici aussi, Leporello est celui qui porte l'émotion -en contrepoint des gammes de l'orchestre-}

579 *{Don Giovanni}*

582 *cresc.* *ff* *(Tpo)*

(Durée : 3'20")
Avec reprises.

A propos de cette Mozart Fantasia.

-Dans cette Fantasia j'ai essayé de garder non seulement le caractère mais également d'être au plus proche du texte musical de manière à ce que les auditeurs qui connaissent par cœur les airs puissent se les fredonner (d'où certaines reprises qui peuvent sembler un peu longues).

Il y a parfois l'ajout de quelques notes d'enchaînement d'une pièce à l'autre, et sans en faire trop il est tout à fait possible d'improviser à la place...

*Dans la Sérénade de Don Juan j'ai souvent changé la tessiture de Don Giovanni et de la mandoline : ce sera donc plutôt par le toucher, (le détaché ici) qu'il faudra rendre la continuité sonore de ces deux personnages.

*Dans l'air de Pamina j'ai ressenti le besoin de doubler souvent sa voix en octave. En effet, donner seulement les notes pures de la voix de soprano, enlevait beaucoup du poignant de cet aria, qui doit sans doute un petit quelque chose harmonique à Scarlatti... Mozart connaissait-il Scarlatti ?

*La troisième pièce, un air de Leporello où je suis assez fidèlement l'orchestre de Mozart. Parfois Leporello à la basse est relativement difficile à faire chanter... je n'ai pas trouvé mieux pour l'instant.

*Suit un autre air de Leporello (air du catalogue) où le serviteur trahit son maître. C'est une belle pièce de virtuosité !

-Parfois cette Fantasia propose des doigtés étranges : souvent ils proviennent du respect de l'articulation du texte des chanteurs.

*À la fin du premier acte Mozart va superposer au menuet initial (à 3/4) de nombreux chanteurs puis il y superpose une contredanse à 2/4 (*dansée par Don Jean & Zerline*) et enfin quelques mesures après il fait une dernière superposition : une Allemande (*dansée par un Leporello qui aide son maître avec un Masetto qui ne voudrait pas et préférerait danser avec sa Zerlina -qui va peut-être être secourue dans l'allegro qui suit- mais qui ne fait pas partie de cette Fantasia*)

*La sixième pièce de cette Fantasia est le célèbre air du Champagne chanté par un exubérant (comme il se doit) Don Jean.

*Le final de cette Fantasia est fait de l'avant-dernière scène de l'opéra où nous trouvons le spectre du commandeur (tué par Don Jean au premier acte) et la mort ici -dans les flammes- de notre cynique Don Juan.

Gustav Mahler fut le peut-être le premier à supprimer l'épilogue moralisateur qui suit cette scène -qui, pour moi aussi- est bien la scène finale-.

Tout au long de cette Fantasia il m'est arrivé de recomposer dix fois (ou plus) certaines mesures... La mesure qui remporte la victoire est la m. 18 du Final : plus de cinquante fois car le problème était de réaliser les blanches et noires de l'orchestre sans oublier Leporello, Don Jean, le trille des timbales (sans faire un vulgaire trémolo) juste avant une déclaration du Spectre (que j'ai écourtée, le piano ne pouvant garder le sens dramatique du long, long texte)

...Mais bon une cinquantaine de fois en quatre ans ce n'est pas si énorme que ça...

Le concerto du vin

D'après le concerto 20 (K.466).

W.A. MOZART
(27.1.1756-5.12.1791)
Version piano : T.P. Challulau

(Durant ces 3 pages d'introduction orchestrale, le soliste participe à la rythmique de l'orchestre)

Allegro ♩=116

p

Ce phrasé pour évoquer un halètement contrastant avec le fragment mélodique (ligne en pointillé)

sempre p

f

p

First system of the musical score. The right hand features a complex, fast-moving melodic line with numerous triplets and sixteenth-note patterns. The left hand provides a steady accompaniment with eighth-note chords. The dynamic marking *f* (forte) is present at the beginning.

Second system of the musical score. The right hand continues with intricate fingerings and slurs. The left hand has a more active role with eighth-note patterns. The dynamic remains *f*.

Third system of the musical score. The right hand shows a change in texture with some notes marked *p* (piano). The left hand continues with rhythmic accompaniment. The dynamic marking *p* is used for the first time in this system.

Fourth system of the musical score. The right hand features a melodic line with various ornaments and slurs. The left hand has a more sparse accompaniment. The dynamic is *p*. The system concludes with the instruction *(Fin de l'introduction orchestrale)*.

Fifth system of the musical score, marking the beginning of the solo section. The right hand has a melodic line with slurs and ornaments. The left hand has a sparse accompaniment. The dynamic is *p*. The instruction *(1ère vraie entrée du soliste)* and *(solo)* are present. A note in the left hand is marked *karate*. The instruction *(Le p du soliste sera plus fort que le p de l'orchestre)* is also included.

Sixth system of the musical score. The right hand continues with a melodic line featuring slurs and ornaments. The left hand has a sparse accompaniment. The dynamic is *p*. The instruction *(Le p du soliste sera plus fort que le p de l'orchestre)* is repeated.

First system of the musical score. It consists of a grand staff with a treble clef on the upper staff and a bass clef on the lower staff. The key signature has one flat (B-flat). The music features a complex rhythmic pattern with many sixteenth and thirty-second notes. Fingerings are indicated with numbers 1-5. A *(solo)* marking is present in the bass staff. A first ending bracket is shown at the end of the system.

Second system of the musical score. It features a grand staff with treble and bass clefs. The key signature remains one flat. The music includes a section marked *f* (forte) and a section marked *p* (piano) with the instruction *(écho ; rires de larmes)*. A circular annotation reads **Repet. 3 fois**. The section concludes with *(solo+orch.)*. Fingerings and articulation marks are present throughout.

Third system of the musical score. It features a grand staff with treble and bass clefs. The key signature is one flat. The music includes a section marked *fz* (forzando). There are several fermatas and complex rhythmic patterns. Fingerings are indicated with numbers 1-5.

Fourth system of the musical score. It features a grand staff with treble and bass clefs. The key signature is one flat. The music includes a section marked *fz* (forzando). There are several fermatas and complex rhythmic patterns. Fingerings are indicated with numbers 1-5.

Fifth system of the musical score. It features a grand staff with treble and bass clefs. The key signature is one flat. The music includes a section marked *f* (tutti). There are several fermatas and complex rhythmic patterns. Fingerings are indicated with numbers 1-5.

Sixth system of the musical score. It features a grand staff with treble and bass clefs. The key signature is one flat. The music includes a section marked *f* (tutti). There are several fermatas and complex rhythmic patterns. Fingerings are indicated with numbers 1-5.

Seventh system of the musical score. It features a grand staff with treble and bass clefs. The key signature is one flat. The music includes a section marked *f sempre* and a section marked *p* (piano). There are several fermatas and complex rhythmic patterns. Fingerings are indicated with numbers 1-5.

54

p

p

(solo)

p (solo+cordes)

(orch.)

p sub.

f (tutti)

p (bois)

p (solo)

p (sempre solo)

(orch.)

p sub.

f (tutti) *p (bois)* *p (solo)* *(sempre solo)* *mf (solo+orch.)* M.G.

Musical score for piano and orchestra, featuring various dynamics, articulations, and performance instructions. The score is divided into several systems, each with a treble and bass clef staff.

- System 1:** Treble clef starts with *hb.* and *p*. Bass clef starts with *bs.*. Includes markings *(+solo)* and fingerings 1-5.
- System 2:** Treble clef includes *fz* and *fz*. Bass clef includes circled 1s.
- System 3:** Treble clef includes *reprise obligée*. Bass clef includes circled 1s and 2s.
- System 4:** Treble clef includes *(solo)*, *(solo+orch.)*, and *(solo)*. Bass clef includes *Reo.*, *↑M.G.*, and asterisks.
- System 5:** Treble clef includes *(solo+orch.)* and *(bois)*. Bass clef includes *Reo.* and asterisks.
- System 6:** Treble clef includes *(orch.)* and *(solo+bois)*. Bass clef includes circled 1s and 4s.
- System 7:** Treble clef includes circled 1s and 5s. Bass clef includes circled 1s and 3s.

1 2323

(solo)

f *p* (écho ; rires de larmes) reprise obligée *f* *p* (écho ; rires de larmes)

fp *sfz*

Detailed description of the musical score: The score consists of six systems of music, each with a treble and bass clef staff. The first system begins with a wavy line and the number '1' above it, followed by '2323'. The second system includes the instruction '(solo)'. The third system features dynamic markings *f*, *p* (écho ; rires de larmes), *reprise obligée*, *f*, and *p* (écho ; rires de larmes). The fourth system starts with *f*. The fifth system includes a circled '1' and a circled '5'. The sixth system begins with *fp* and *sfz*. The score is heavily annotated with fingerings (numbers 1-5) and articulations (accents, slurs, and wavy lines).

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

① 3 2 ① 3 2 ① 3 ① 3 2 ① 1

4 2 5 5 5 3 1 5 1 3 2323 2 1 2

5 1 2 2 10 3

f (tutti)

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

1 2 ⑤ 4 2 3 1 2 1 3 1 2 1 3 1 2 1

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

5 3 4 2 1 1 5 1

f *reprise obligée* **ff** (orch.)

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

Micro cadenza
(per la M.D. sola)

rall. *ad lib.* *so* *la*

Reprise avec appoggiatures

Petites notes seulement à la reprise!
Pas la 1ère fois.
Et on peut les jouer à la M.G.

ad lib. *lungheissimamente*

2 3 2 4 5 5 4 3 2 1 2 4 5 5 4 353 4 5 4 3 (mi #) 7 5 4 5 3 2323 1 3232 13232

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

(A 2 mani)

The score consists of seven systems of two staves each. The first system begins with a forte (*f*) dynamic. The second system also starts with *f*. The third system features a piano (*p*) dynamic in the right hand and *f* in the left. The fourth system continues with *f*. The fifth system starts with *p*. The sixth system begins with *p*. The seventh system concludes with a fortissimo (*ff*) dynamic and a *reprise obligée* marking.

[Durée avec micro-cadence : 14' ca.]