L'ÉLÉGANCE et LA MAGIE DANS L'INTERPRÉTATION PIANISTIQUE de MARIA JOÃO PIRES

Violetta ȘTEFĂNESCU *

«Tout d'abord, nous devons écouter ce que la musique a à dire et nous oublier complètement ».

"First of all, we must listen to what music has to say and forget us completely ".

Abstract*: "Sometimes, I dream of a more natural way of making music, as (where) life and music come together more closely." Through her music, Maria João Pires emphasizes the spiritual dimensions of music, always in search of hidden meanings. She tries to reach the mystery of her soul, to meet the essence of music and its magic power on us. As a discovery, the pianistic interpretation of Maria João Pires becomes intimate, transparent and sweet. For Maria João Pires "music is always the hope to enrich a life".*

Keywords*: elegance; interpretation; piano.*

Née le 23 juillet 1944 à Lisbonne, la pianiste *Maria João Pires* commence ses études de piano dans son pays, Portugal, avec *Campos Coelho* et *Francine Benoît.*

* L'Université Nationale de Musique, Bucarest, violettastefanescu@gmail.com

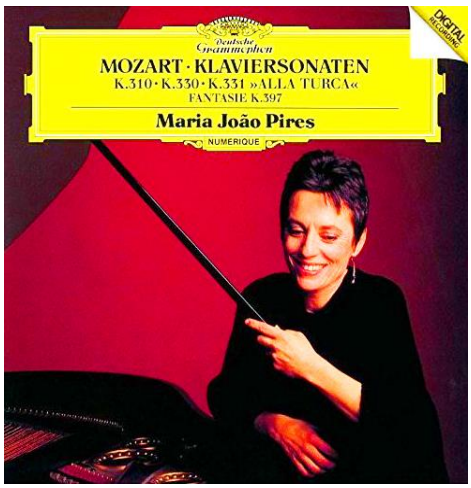
BDD-A29905 © 2017 Universitatea din Pitești
Provided by Diacronia.ro for IP 216.73.216.75 (2026-10-30 05:57:42 UTC)

Elle remporte en 1953 le Premier Prix du Concours des *Jeunesses musicales* portugaises, en 1958, le Premier Prix au Concours « *Elisa Pedroso* » en 1960, le deuxième prix au Concours International des *Jeunesses Musicales* à Berlin et le Premier Prix au Concours international Franz Liszt, à Lisbonne. Poursuit ses études à la Musikhochschule de Munich, avec *Rosl Schmid*. Elle se forme aussi à Hanovre, avec *Karl Engel*.

En 1970, elle a remporté le Premier Prix au Concours International « **Beethoven** » (bicentenaire) - de la naissance du compositeur - à Bruxelles, organisé par L'Union Européenne de Radiodiffusion. La pianiste portugaise a fait ses débuts à Londres - en 1986 - et a joué pour la première fois à New York, en 1989, trois ans plus tard. *Maria João Pires* est une véritable artiste qui associe un style très raffiné pour déchiffrer la complexité de la profondeur intellectuelle et spirituelle de la musique. A été l'invitée de nombreux festivals internationaux – au Festival International « *George Enescu* « - également - pour interpréter Mozart, Schubert, Chopin et Haydn. Les critiques de ses concerts ne tarissent pas d'éloges – « une pianiste ayant *un vraiment toucher poétique* ». Le public a récompensé la pianiste par de généreuses louanges.

MOZARTIENNE

Grande interprète de **Mozart**, pianiste de renommée international, *Maria João Pires* a consacré plusieurs intégrales discographiques à son œuvre pianistique. En pensant à *Maria João*, c'est dire tout d'abord, Mozartienne. C'est ainsi qu'elle s'est révélée dans les années 1970. *Mozart* – au piano - c'est *Maria Joao Pires* et l'image en miroir.

Ses enregistrements - **Mozart** - reflètent l'une des ses plus belles collaborations musicales avec le chef d'orchestre, Claudio Abbado. La pianiste portugaise a été pour Claudio Abbado, partenaire idéale pour un dialogue musical, et – également – un double pianistique. Claudio Abbado fut – ainsi - très lié – musicalement - avec *Maria João Pires*.

BDD-A29905 © 2017 Universitatea din Pitești
Provided by Diacronia.ro for IP 216.73.216.75 (2026-10-30 05:57:42 UTC)

«*Par les œuvres de Mozart, la pianiste diffuse cette magie, cette musique universelle qui touche des milliards d'êtres humains sur la terre. Maria Joao Pires, c'est la musique même de la vie qui se répand*.« Dans les œuvres pour piano de **Mozart**, elle retrouve la grâce mélodique et la richesse harmonique. Son album - L'intégrale des Sonates de **Mozart,** lui a valu – en 1990 – le *Grand Prix du Disque*. D'ailleurs, elle est connue comme spécialiste de l'œuvre pianistique de **Mozart** et de **Chopin**.

Les cinq ***Cds*** illustre cette amitié de *Maria João Pires* et *Claudio Abbado.* [1]
Le respect remarquable de *Maria João*, concernant les œuvres musicales, se manifeste clairement dans la façon dont elle joue. Il s'agit d'une vraie communication pour les idées du compositeur. « *Mozart vous apporte une satisfaction particulière. Comment est-il unique?* «*Parfois, les phrases musicales de Mozart découvrent le sourire et les larmes - en même temps. Toutes les couleurs sont là, toutes les nuances. Tout se passe dans un temps si court. Tous les détails sont visibles* »

ENREGISTREMENTS

Pendant les années 1970, *Maria João Pires* est devenue la pianiste de l'étiquette française *Erato*. Pour Erato, elle a enregistré toutes les sonates et concertos pour piano de **Mozart**, ainsi qu'une sélection de concertos de **Bach** et une série d'œuvres de **Chopin**, dont les Concertos pour piano et 14 Valses ont été jouées dans la même séquence que **Dinu Lipatti**. Plus tard, dans **Mozart**, chez *Deutsche Grammophon*, ses partenaires de dialogue musical ont été Claudio Abbado et l'Orchestre de chambre d'Europe.

C'est avec le projet d'une nouvelle intégrale des *Sonates* de **Mozart** que *Deutsche Grammophon* a collaboré avec la pianiste portugaise. Elle l'enregistra entre Février 1989 et Août 1990. Un changement vers la sérénité s'était - alors - engagée. L'intégrale des Sonates de **Mozart** lui a valu – en 1990 – le *Grand Prix du Disque*.

En 1989, *Maria João Pires* a signé exclusive avec *Deutsche Grammophon*. Son enregistrement des *Nocturnes* de **Chopin** a été nommé « *la meilleure version disponible* » . «*C'est une musique très intérieure et très profonde*", a déclaré *Maria João* . « *Chopin est le poète profond de la musique.*»

https://www.youtube.com/watch?v=nux1u8YCJ9c

https://www.youtube.com/watch?v=5-ejuI1Hq00

https://www.youtube.com/watch?v=FH4n6ugo-0o

[1] MARIA JOÃO PIRES – *Complete Concerto Recordings on Deutsche Grammophon*

BDD-A29905 © 2017 Universitatea din Pitești
Provided by Diacronia.ro for IP 216.73.216.75 (2026-10-30 05:57:42 UTC)

Artiste extrêmement raffinée, *Maria João* - qui depuis 1989 enregistre exclusivement pour *Deutsche Grammophon* - a gravé plusieurs disques, dont un disque **Bach** et puis des enregistrements - *Nocturnes* - de **Chopin** et *Impromptus* de **Schubert** et un enregistrement - **Mozart** - deux concertos - avec *Claudio Abbado*. Toute sa science musicale et son style - ont été chargés d'une nouvelle vitalité, avec de nouvelles couleurs et des significations.

En 1994, elle sort un album **Chopin** - *Piano* - *Concerto n ° 2* et *24 Préludes* op. 28, enregistré avec le *Royal Philharmonic Orchestra*, sous la baguette de chef d'orchestre André Prévin – *Le Grand Prix du Disque* « *Frédéric Chopin* « – Varsovie - 1995. Deux ans plus tard, un nouvel album – **Chopin** - *Nocturnes* - Record Academy Prize, Tokyo, 1996; *Le Grand Prix du Disque* - 1997.

STYLE PIANISTIQUE

La presse a écrit que son «*jeu est exquisement fini*» et ses enregistrements des concertos de **Mozart** «*parmi les plus beaux et les plus pénétrants*». *Maria João Pires* ne cesse de captiver le public par son art pianistique singulière.

BDD-A29905 © 2017 Universitatea din Pitești
Provided by Diacronia.ro for IP 216.73.216.75 (2026-10-30 05:57:42 UTC)

Elle a joué avec les principaux orchestres européens et américains - *l'Orchestre Philharmonique de Berlin*, *l'Orchestre Symphonique de Boston*, *l'Orchestre Philharmonique de Londres*, *l'Orchestre de Paris* et *l'Orchestre Concertgebouw*.

L'élégance parfaite dans l'interprétation de *Maria João Pires* attire le public vers un monde de la musique qui - selon la célèbre pianiste - comprend mieux la réalité que l'humain. Elle est une artiste unique avec une approche nuancée de la musique. L'une des caractéristiques de son style est la capacité de surprendre et de transmettre le mouvement intérieur de la variation précise qui constitue l'être même d'une œuvre musicale. Le jeux de la pianiste *Maria João Pires* est un sommet de charme et musicalité absolument remarquables.

À propos de son premier concert avec orchestre, la pianiste rappelle que «*ce fut un concert de Mozart…une expérience très intense. Au niveau spirituel - une expérience extraordinaire. Je me suis sentie comme disparaître dans le son et traversée par le son....Très beau!*«[1]

EXPRESSION

C'est intéressant de noter que selon la pianiste *Maria João Pires*, le compositeur, la partition et l'interprète se retrouvent. Ainsi, en se rapprochant d'une œuvre musicale, *Maria João* est toujours au courant de sa structure formelle, par la recherche de la transparence, même dans la construction formelle la plus complexe. Ses récitals sont caractérisés par une expression unique, un toucher subtil, d'une poésie ineffable, fluide et souple - une sensibilité qui attire le public avec spontanéité, authenticité et distinction. Chaque concert de *Maria-João Pires* est un événement d'où provient l'inattendu. *« Jouer du Piano* - dit-elle - *est un miracle cédant la source de toute la musique…Quand je suis sur la scène, je sent une grande affection et amitié pour le public.*

Ses performances actuelles sont magnifiques - .une sonorité cristalline, naturelle et instinctuelle - le son enregistré est à la fois clair et chaleureux. Jamais elle ne force le rythme et la sonorité. Ce n'est pas surprenant que ses nombreuses performances sont devenues « *les choses de légendes* ».

Dans ses récitals - en particulier **Chopin** et **Schumann** - ***Maria João*** *Pire*s réconcilie magistralement son expérience de la musique avec une admirable appréciation pour la logique intérieure du travail qu'elle interprète.

ROMANTISME - STYLE CHOPINIEN

Maria João est une pianiste fantastique dans le répertoire musical romantique. Le magazine *Gramophone* a écrit «*la pianiste portugaise - parmi les maîtres-musiciens les plus élégants de notre époque*». Son **Chopin** est très sensuel - on se souvient des magnifiques *Nocturnes* enregistrés en 1997 - que rééditent *Deutsche Grammophon*.

[1] Les Interviews du Festival « *George Enescu* » - https://www.youtube.com/watch?v=zvxHpRWvR5s

BDD-A29905 © 2017 Universitatea din Pitești
Provided by Diacronia.ro for IP 216.73.216.75 (2026-10-30 05:57:42 UTC)

Le répertoire chopinien appelle encore beaucoup de recherches, par l'esthétique même du jeu pianistique de **Chopin**. La subtilité de sa musique en relation avec l'idéal de la vocalité, doit créer l'illusion d'une souplesse vocale, par le raffinement des nuances, des accents, des différentes attaques des touches, des fluctuations rythmiques et de subtiles inégalités. Il y a un univers propre de **Chopin** - à nul autre semblable - et immédiatement identifiable, fait d'un lyrisme confidentiel, raffiné, attentif aux moindres frémissements et contradictions de l'âme, un climat d'extrême intimité, avec une infinie variété de couleurs et de nuances. Chez **Chopin**, les modalités complexes de l'apparition du sentiment et de l'expressivité romantique sont articulées par l'écriture. Les débuts de la technique du piano, c'est parti de **Liszt**, **Chopin** en y apportant un grand raffinement.

Le son du piano de **Chopin** exige un espace restreint comme ses formes musicales si finement sculptées par une sorte de polyphonie quasiment arachnéenne. L'œuuvre musicale de Chopin constitue un monde enfermé dans un piano intime, confident de l'âme qui chante, un piano d'improvisateur, qui se traduit par une incroyable liberté formelle. Un monde étrange et merveilleux, d'une intense poésie, qui ravit l'auditeur. Autant de chefs-d'œuvre d'où émergent une lumière et des horizons neufs, tracés par des aventures harmoniques inouïes. Musiques de senteurs, de couleurs et de rêves, musique d'ailleurs, où le cadre apparemment fini du piano délivre un univers infini d'images et de sensations.

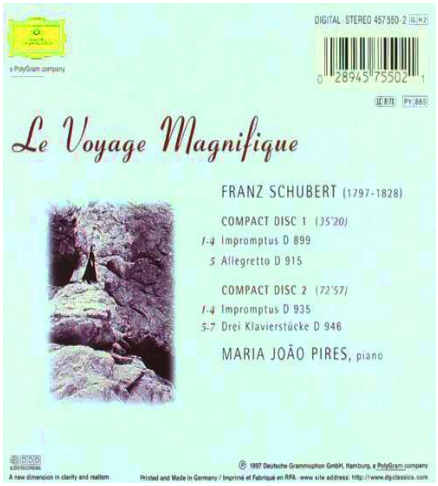
Les voix du *clair – obscur* trouvent un sens particulier avec les *Nocturnes* de **Chopin**. C'est un monde de la nostalgie et *Maria João Pires* nous guide dans le jardin *nocturne*. Ses enregistrements de **Chopin** sont un témoignage pianistique d'une merveilleuse richesse créatrice. **Maria João** affirme *« Je conçois la musique comme l'art de révéler la relation intrinsèque entre le son, l'espace et le temps, qui y est lié directement, comme chaque physicien le sait. «* C'est ce qui donne à la musique, la possibilité de transcender l'humain et de se fondre dans l'Univers. *«La musique nous fait pénétrer dans ce que nous ne connaissons pas des mystères de l'Univers, du monde spirituel et de ses doutes, et ainsi de nous-mêmes»*.

Maria João Pires est audacieuse et en même temps, délicate, ardente et introspective, son toucher - en constante évolution – « *touche* » les notes dans de nombreuses nuances différentes et pourtant vives. Le toucher de *Maria João Pires* est un modèle de *raffinement pianistique*. – étincellant tout contact entre le bout du doigt et la touche du piano. L'art pianistique de *Maria João* c'est l'essence même des œuvres qu'elle joue, dont elle sait comment explorer, comme peu d'autres. «*Tout d'abord, nous devons écouter ce que la musique a à dire et nous oublier complètement* », c'est son credo artistique**.**

BDD-A29905 © 2017 Universitatea din Pitești
Provided by Diacronia.ro for IP 216.73.216.75 (2026-10-30 05:57:42 UTC)

SCHUBERTIENNE

Par les œuvres pour piano de **Franz Schubert**, *Maria João Pires* témoigne de jouer avec une dynamique particulière. Ici, le piano révèle un caractère qui s'éloigne de la pureté immaculée des œuvres de **Mozart**. Au milieu des années 1980, *Maria João Pires* a proposé une autre vision de **Schubert**, au toucher clair, d'un intense raffinement. Elle montre une compréhension profonde de la musique de **Schubert** et de son spectre d'expression. «*Une pianiste magique…Dans les œuvres de Schubert, a atteint des niveaux de sensibilité poétique qui ont été égalées par peu de pianistes*.» C'est un équilibre necessaire, un espace idéal entre l'aventure musicale et narration feutrée qu'offre Maria Joao Pires, dans les œuvres de **Franz Schubert**.

Il existe une qualité instinctive et même improvisée, concernant la pianistique de *Maria João Pires*, qui découle précisement d'avoir longtemps intériorisé ces œuvres d'abord dans son esprit. La musique pour Piano de **Schubert** a le sens de l'intégrité et de plénitude née de l'observation des réponses longuement recherchées par longues « errances« dans le monde musical du compositeur. Ainsi, ses interprétations et son développement musical, ont révélé un raffinement remarquable et l'intériorisation de l'expression. Souvent récompensée pour ses concerts remarquables, *Maria João Pires* a montré également. une affinité personnelle pour l'œuvre pianistique de *Franz Schubert*. Les performances pianistiques de *Maria João Pires* dans les œuvres de **Franz Schubert** - *Impromptus* et pièces courtes ont été développées dans un double CD – « *Le voyage magnifique*« , pour le distinguer des autres versions. C'est l'un de ses meilleurs enregistrements. Elle est extrêmement musicale, interprétant avec une grande subtilité musicale stylistique et un art de la nuance. Cette performance suffit pour justifier l'enregistrement entier par lui-même.

https://www.youtube.com/watch?v=A2EyHtQ8J-g ;

https://www.youtube.com/watch?v=GQOQ57G9mf0

BDD-A29905 © 2017 Universitatea din Pitești
Provided by Diacronia.ro for IP 216.73.216.75 (2026-10-30 05:57:42 UTC)

https://www.youtube.com/watch?v=DxRrMLnJq2M

Maria João Pires approfondit depuis longtemps, la liaison qui l'unit par les œuvres de **Franz Schubert**. Elle s'est produite sur les scènes, dans le monde entier, et ses interpretations *Schubert*, *Chopin*, *Mozart* ou *Beethoven*, ont conquis le public. Les retrouvailles musicales de *Maria João Pires* – par l'intégrale des œuvres pour piano de **Franz Schubert** – sont un vrai moment de grâce. Son piano «*chante*« . La musique et la personnalité de *Maria João Pires* se réunissent sur l'intégrale pianistique - **Franz Schubert** - à un effet sublime. Musicalement, **Schubert** utilise une combinaison de contrastes thématiques, de juxtaposition de touches majeures et mineures et de modulation pour refléter une dualité entre l'expérience interne et externe, l'imagination et la perception.

LE PROJET « *PARTITURA* »

« *La musique, comme un outil social et un art universel, sans frontières* »

Une pianiste d'exception, *Maria João Pires* cherche à transmettre son savoir faire, en menant une réflexion intime sur de nouveaux moyens de communiquer.. Peut-être l'expression ultime de l'intérêt de *Maria João Pires* pour le développement social et éducatif, est son projet « **Partitura** « - Bruxelles – *Belgique* - un effort partagé avec un groupe de jeunes pianistes. Le but de ce projet est de créer une dynamique altruiste entre les artistes de différentes générations, offrant une alternative dans un monde trop souvent axé sur la compétitivité. La pianiste explique: «*Ce projet est une extension naturelle de mes recherches et une des réponses possibles à mon plus grand souci, à savoir l'avenir de la musique classique et ceux qui assureront sa continuation*».

Maria João Pires – « *Le concept est très simple: il s'agit de partager. La musique est quelque chose qui ne peut exister sans partage…Cela a commencé il y a quelques années* ».

«*The Music Chapel – Queen Elisabeth* « est un centre d'excellence pour une formation de haut niveau concernant la personnalité artistique du musicien, par une carrière professionnelle grâce à un programme de concerts et récitals particulièrement étendu.

« Maria João Pires préserve intact son secret, le mystère de cette jouvence spirituelle d'où tout coule de source — la fragilité comme la puissance, la délicatesse la plus ténue comme la franchise la plus directe. Sa vraie sagesse » [1]

La pianiste Maria João Pires n'en finit plus de surprendre le public par son étonnante sérénité et sa pianistique de haut vol..

Bibliographie

Diapason Mag - No. 368 – *Maria João Pires - Chroniques mozartiennes*, Février 1991
Lompech, A - *Les grands pianistes du 20e siècle* - CD (2), Éditions Buchet / Chastel - Paris 2012

[1] Gilles Macasar - *Télérama* - Septembre - 2013

BDD-A29905 © 2017 Universitatea din Pitești
Provided by Diacronia.ro for IP 216.73.216.75 (2026-10-30 05:57:42 UTC)

Philosohie - Magasine – Philo Éditions - Paris - Décembre 2015
Sablayrolles, C.. - Avant le concert - *Hommage à Maria João Pires*, L'Harmattan – Paris 2013
Sounac, Fr. – *Une saison à Belgais* - Éditions Aedam Musicae, Château-Gontier 2015

Web sources
http://www.deutschegrammophon.com/en/artist/pires/biography - 28 Iulie 2017
http://www.logicmatters.net/2013/02/19/maria-joao-pires-intimacy-and-intensity/ - 28 Iulie 2017
http://portuguese-american-journal.com/maria-joao-pires-to-retire-in-2014-people/ - 30 Iulie 2017
http://www.telegraph.co.uk/culture/music/classicalmusic/8822883/Maria-Joao-Pires-Playing-piano-to-change-the-world.html - 30 Iulie 2017
https://www.youtube.com/watch?v=zvxHpRWvR5s - Les Interviews du Festival « *George Enescu* »
https://www.youtube.com/watch?v=4C_foztPUrw - *Discovering Sound*
https://zealnyc.com/the-unassuming-pianist-maria-joao-pires-thrills-with-a-bold-beethoven-piano-concerto-no-3-at-carnegie-hall/ - 25 Iulie 2017

BDD-A29905 © 2017 Universitatea din Pitești
Provided by Diacronia.ro for IP 216.73.216.75 (2026-10-30 05:57:42 UTC)