

YI LIN JIANG

Dualis

RANDALL MEYERS (1955*)

    Simplicity for Solo Piano Nr. 1 (world premiere recording)

MAURICE RAVEL (1875-1937)

    Ma mère l'Oye

    «Transcription pour piano à 2 mains par Jacques Charlot»

    (1) Pavane de la Belle au bois dormant

    (2) Petit Poucet

    (3) Laideronnette, Impératrice des Pagodes

    (4) Les Entretiens de la Belle et de la Bête

    (5) Le Jardin féérique

LEOŠ JANÁČEK (1854-1928)

    1. X. 1905

    (1) Předtucha

    (2) Smrt

SERGEI PROKOFIEV (1891-1953)

    Piano Sonata No. 4 in C minor op. 29

    (1) Allegro molto sostenuto

    (2) Andante assai

    (3) Allegro con brio, ma non leggiera

YI LIN JIANG • DUALIS PART 1

Looking backwards to the past decade, I would not necessarily say that I have developed a happier state of mind, at least not in the common sense of a more joyful, care-free and relaxed way of thinking: the continuous fight, the personal struggle and the anxiety of losing control will trigger you at the most unexpected times, hit you in waves, sink deeply into your skin and eventually spread to your brain. But one current outcome that actually makes me happier is the unmasking of certain traits that I have wanted to improve since entering adulthood: a man with moral integrity who tries to follow his own instincts, who will not let society blindly decide what to do, and who is willing to accept responsibility for his own actions. Feeling this kind of a polarizing but complimentary dualism within one emotion made me realize the urge of a symbiotic balance in a complex world of unresolved issues: it is crucial to appreciate the simple and pure moments in life where a ray of humanity still might shine through the darkest clouds.

The Latin word “dualis” means “containing two things”, and based on the philosophical ideals of the ancient world, this two-part CD project explores the opposing elements within the music language: the complementing styles of the classical and contemporary period, the crossing between an earthly and transcendental surrounding, and the merging of rational intelligence and raw emotion, all while uncovering the ambiguous meanings and contradicting expressions of human nature.

Part 1 of “Dualis” starts with a newly commissioned work “**Simplexity for Solo Piano Nr. 1**”; composed by the renowned American born, European composer, **Randall Meyers**. This work is a vibrant balance between introspective, ethereal colours and electrified explosive statements; an unpredictable cascade of interrelated events - of which I have the great honour to be its first performer: both in this new CD recording, as well as

for its world premiere concert under the umbrella of **Alexander Schimpf**'s Wurzburg piano series, “**Klaviermusik in Gethsemane**”. Right from the start I learned to regard this challenging and demanding piece of music as a bold surge of musical images of varying power and meanings that sometimes were directly reflecting the workings of the Human Mind, for example, how a simple, clear idea can expand into a complex downward spiral at any given time. Related patterns and impulses might suddenly change in our psyche, take surprising turns and move into a complete opposite direction through too much overthinking, which sometimes might lead us into deep confusion, inner restlessness and unsettling doubts. But with a more enthusiastic and hopeful demeanour, eventually we can regain our mental strength to reconnect the lost structures by our rational and emotional knowledge, reactivate our fight-or-flight mode in order to beat the dangerous mindset, and live in peace for another day.

Fairy tales are primarily associated with traditional stories for the younger generation with magical creatures that would usually resolve in an happy ending. Recollecting them with a more mature approach, the reminiscence of childhood and infantile curiosity might expose the broken feeling that even the most splendid memories only exist as brief moments in the past: the acceptance of human ephemerality invokes gentle but fragile timbres of delicate sadness, suffocating melancholy and unobtainable yearning. Inspired by the tales of Charles Perrault, Marie-Catherine d'Aulnoy and Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, **Maurice Ravel** originally wrote the suite “**Ma mère l'Oye**” as a piano duet for four hands in 1910, and his dear friend **Jacques Charlot** who was the cousin of the music publisher Jacques Durand had the chance to write this faithful transcription for solo piano before his fall as a lieutenant during World War I. The last, sublime movement “Le Jardin féérique” that genuinely touches my heart and soul does not possess any known literature background and might have been solely based on Ravel's own imagination: the tempo marking “Lent et grave” suggests an unexpected seriousness within the uplifting sound, transforming the silence into the most beautiful sorrow which finally vanishes into

a breath of hope until the end of time.

Opening the piano sonata “**1. X. 1905**” with a haunting and tormenting, yet introverted voice, one might immediately perceive **Leoš Janáček**’s most tragic chapter of his life: his daughter Olga passed away, his opera “*Jenůfa*” was refused in Prague, and the social isolation drove him into a period of emotional exhaustion and deep depression. After attending a demonstration in Brno where a young labourer was stabbed and succumbed to his injuries, the composer showed his disapproval by writing this sonata, also called as “From the Street, 1st October 1905” and originally planned as a three-movement work. Elements of nature and folklore evoke a tearing shift between emotional screaming and surrendering loneliness, and while the first impression almost sounds a bit outlandish, the harmonies quickly flourish into an elegiac and introspective poem. During the rehearsals for the debut concert, Janáček became unsatisfied with the third movement - which was supposed to be a funeral march - and burned down the scores in an open fire. Even after the premiere of the two other movements “The Presentiment” and “The Death”, he was still frustrated and threw the whole piece into the Vltava; luckily, his student **Ludmila Tučková** who was its first performer assured the survival of this essential piano work by preserving another transcript of the sonata that the composer originally intended to destroy.

“Dear Seriojha, I am writing to tell you the latest news: I have shot myself ... the causes are unimportant.” How devastated **Sergei Prokofiev** must have been when he received that suicide note around the end of April 1913 from his best friend **Maximilian Schmidthof**: a fellow pianist and classmate from his time at the Saint Petersburg Conservatory who took his own life in the forests of Terijoki/Finland (today: Zelenogorsk/Russia). On May 9th 1913, Prokofiev left the following entry in his diary: “Eyes open and both temples soaked in blood ... Max had been sure of himself; he had not batted an eyelid and his

hand was steady. The bullet went straight through the right temple and out through the left. A good shot. Bravo.” Four years after the cynical remark, during a difficult period towards the end of World War I, Prokofiev finally completed his “**Piano Sonata No. 4 in C minor op. 29**” and dedicated this introverted, somber work to Schmidthof: one possible interpretation that immediately reminded me of my own past, would be a metaphor of the three movements as intimate, personal letters to a deceased loved one, mirroring the different stages of grief where you still need time to mourn and overcome the sudden, tragic loss. Written in the classical sonata form with pensive themes “from the old notebooks”, the sonority arises from the lowest register of the piano where the underlying agony is still buried in a sunken sea of restrained denial and rage, slowly boiling up to the surface where the delusional bubbles will eventually burst. After admitting the unavoidable truth and feeling shattered by all the pain in the world, inevitable lessons of accepting the full range of human emotion had to be lived through before Prokofiev was finally able to heal, move on and return to his more usual character of confidence and vitality: with vigorous energy, sharp rhythm and witty sarcasm, he said farewell to his dear friend, departing with respectful dedication and sincere memories.

Emotional intelligence sometimes acts like a double-edged sword: the more feelings we are capable to recognize, the more rifts we are opening ourselves towards an harsh, worrisome reality. But I really want to encourage everyone of us to battle the eventual numbness by being honest and self-aware about our most vulnerable wounds, because in the end, the meaningful bond of understanding and sharing the pain towards each other is one affection that also makes life so wonderfully beautiful and worth living. Remember your past, plan your future and appreciate the current valuable moments as nobody can foresee when the good times are going to vanish again. During a never-ending learning process on how to cope with mental strength, I would like to express my gratitude to **Randall Meyers** who believed in my persistence to release this cathartic album, to **Neda Navaee** who made me feel safe to reveal a more brooding, authentic appearance, to

Francesca Maria Conti who transformed the graphics into a piece of art, to **Christoph Fuchs** who kept the fantastic **Steinway & Sons (D)** at the Kronensaal Bietigheim in exceptional shape, and to **Peter Laenger** who always captures my deepest sentiments within the timbres of my sound.

Following the natural but relentless circle of life, we all enter and leave this world alone. Somewhere between birth and death, if fate decides to give you a chance to meet those rare empathic human beings, do not hesitate to return the compassion: trust them, listen to them, fight for them, forgive them and love them as your own family. I want to say thank you to my father **Binwei Jiang** who wisely encourages me to always keep a positive sense of humour through better and worse times, to **Ewa Kupiec** who warmly nurtures me to maintain an essential, healthy work-life balance, and to **Jacopo Giovannini** who simply understands me as a most loving and caring brother I never had.

Yi Lin Jiang
Hanover, 19th October 2019

SIMPLEXITY FOR PIANO SOLO Nr 1 Unveiled

To start with, *Simplexity*, by its very nature, is hard to put into words. This, because it is neither a form nor title, rather it is the expression of an introspective process; impermanent by nature - ever moving and never predictable or quantifiable. It is the process of permitting the unhindered manifestation of form out of formlessness; and thereby letting the natural emergence of music compose me, the composer, as opposed to me disturbing this psychic purity by using an outer, prefabricated, cultural construction to constrain that which is already a pristine source, and arguably needs no composing.

There is a difference and it is strictly experiential. It's like taking multiple picture frames of a flowing river; one does not stop the process of ever changing water being observed, rather one merely captures and records the multiple fleeting forms as 'unfiltered appearances' at any particular now along the way. No judgment, nor premeditated idea of what its formal meaning should be. In this way there are no names attached, nor, preconceived cultural baggage to weigh down its unique, 'once-in-a-life-time' power and beauty. Instead of searching for new outer devices, the practice of *Simplexity* cultivates what already exists in the depths of our psyche that it may emerge freely and untarnished from within the composer.

The Author, Henry Miller once wrote: "The greatest book one could ever write would be the one that was never written down; left alone - as a perfect conception in the mind of its creator."

Spoletto, 10/3/2019

Randall Meyers
www.randallmeyers.com

www.jiangyilin.com

Wenn ich auf die letzten Jahre zurückblicke, würde ich nicht unbedingt behaupten, dass ich glücklicher geworden bin, zumindest nicht im üblichen Sinne einer freudigen, unbeschwerten Denkweise: die andauernde Belastung, der innere Kampf sowie die Angst vor dem Kontrollverlust entwickeln sich zu Auslösern, fluten einen zu unerwarteten Zeiten, sinken tief in die Haut und breiten sich früher oder später im Gehirn aus. Aber ein gegenwärtiges Resultat, welches mich tatsächlich glücklicher macht, ist die Offenbarung gewisser Charakterzüge, die ich seit dem Erwachsenenalter festigen wollte: ein Mann mit moralischer Integrität, der sich bemüht, seinen Instinkten zu folgen, sich nicht blind von der Gesellschaft beeinflussen lässt, und dazu bereit ist, Eigenverantwortung zu übernehmen. Dieser polarisierende, gleichzeitig komplementäre Dualismus innerhalb einer Emotion lässt mich das Verlangen nach einer ausbalancierten Symbiose in einer komplexen Welt ungelöster Probleme spüren: es ist absolut notwendig, die einfachen, unverfälschten Momente im Leben zu schätzen, wo noch ein Strahl an Menschlichkeit durch die dunkelsten Wolken scheinen kann.

Das lateinische Wort „dualis“ bedeutet „zwei enthaltend“, und basierend auf die philosophischen Ideale der Antike, ergründet dieses zweiteilige CD-Projekt die gegensätzlichen Elemente innerhalb der Musiksprache: die wechselseitigen Stile der klassischen und zeitgenössischen Epoche, die Zwischenorte einer irdischen wie transzendentalen Umgebung, sowie die Verschmelzung von rationaler Intelligenz und purer Emotion, während gleichzeitig die mehrdeutigen Sinne und widersprüchlichen Ausdrucksformen der menschlichen Natur enthüllt werden.

Das frisch komponierte Auftragswerk „**Simplexity for Solo Piano Nr. 1**“ des renommierten Komponisten **Randall Meyers**, der in den USA geboren wurde

und in Europa lebt, eröffnet den ersten Teil von „Dualis“. Dieses Stück repräsentiert eine unvorhersehbare Kaskade zusammenhängender Ereignisse in einer lebendigen Ausgewogenheit zwischen introspektiven, ätherischen Farben wie elektrisierenden, explosiven Impulsen, und ich habe die große Ehre, als erster Pianist dieses Werk erklingen zu lassen: sowohl auf dieser neuen Platte, als auch bei der Uraufführung in der Würzburger Konzertreihe „**Klaviermusik in Gethsemane**“ von **Alexander Schimpf**. Gleich zu Beginn betrachtete ich dieses anspruchsvolle wie herausfordernde Stück als einen kühnen Strom an verschiedenen musikalischen Bildern, Kräften und Bedeutungen, die direkt die Arbeitsvorgänge des menschlichen Geistes widerspiegeln, z.B. wie sich aus einem simplen, klaren Gedanken jederzeit eine komplexe, in sich sinkende Spirale entwickeln kann. Verwandte Muster wie Reize können sich durch ein Überdenken in unserer Psyche plötzlich verändern, überraschende Wendungen nehmen und sich in eine komplett andere Richtung bewegen, wodurch wir manchmal in tiefe Verwirrung, innere Unruhe und verstörende Zweifel geraten. Aber mit einer hoffnungsvolleren, enthusiastischen Einstellung lässt sich die mentale Stärke zurückgewinnen, um durch unser rationales wie emotionales Wissen die verloren gegangenen Strukturen wieder zu verbinden, diese gefährliche Denkart durch Aktivierung des Kampf-oder-Flucht-Instinkts zu besiegen, und in Frieden für einen weiteren Tag zu leben.

In erster Linie verbindet man Märchen mit volkstümlichen Erzählungen und magischen Fabelwesen, die an die jüngere Generation gerichtet sind und üblicherweise ein gutes Ende finden. Wenn man diese Geschichten jedoch mit einem reiferen Ansatz betrachtet, wecken Kindheitserinnerungen und infantile Neugier das zerrüttete Gefühl, dass selbst die wunderbarsten Erinnerungen nur als flüchtige Momente in der Vergangenheit existieren: die Akzeptanz menschlicher Vergänglichkeit ruft sanfte, zerbrechliche Klangfarben hervor, umhüllt von behutsamer Trauer, erdrückender Melancholie und unerreichbare Sehnsucht. Verschiedene Märchenerzählungen von Charles Perrault, Marie-Catherine d'Aulnoy und Jeanne-Marie Leprince de Beaumont dienen **Maurice Ravel** als

Inspiration, 1910 die Suite „**Ma mère l'Oye**“ als ein Originalwerk für vier Hände zu komponieren, und sein guter Freund **Jacques Charlot**, Cousin des Musikverlegers Jacques Durand, konnte glücklicherweise die vorliegende, getreue Solo-Transkription für Klavier vollenden, bevor er als Leutnant im 1. Weltkrieg gefallen ist. Der letzte Satz „Le Jardin féérique“, der mit großer Erhabenheit mein Herz wie meine Seele berührt, besitzt keinen uns bekannten literarischen Hintergrund und könnte rein aus Ravels eigener Vorstellungskraft entstanden sein: die Tempobezeichnung „Lent et grave“ weist auf eine unerwartete Ernsthaftigkeit im stets aufsteigenden Klang hin, welche die Stille in die wunderschönste Traurigkeit umwandelt, und in einem Hauch voller Hoffnung bis zum Ende der Zeit entschwindet.

Gleich zu Beginn der Klaviersonate „**1. X. 1905**“ lässt einen die eindringliche, qualvolle, aber introvertierte Stimme das tragischste Kapitel aus **Leoš Janáčeks** Leben wahrnehmen: seine Tochter Olga ist gestorben, seine Oper „Jenůfa“ wurde in Prag abgelehnt, und die soziale Isolation führte ihn zu einer Phase emotionaler Erschöpfung wie schwerer Depression. Nachdem er an einer Demonstration in Brno teilnahm, wo ein junger Arbeiter erstochen wurde, drückte der Komponist sein Missfallen durch diese Sonate aus, auch bekannt als „Von der Straße am 1. Oktober 1905“, die ursprünglich als ein dreisätziges Werk konzipiert wurde. Elemente aus der Natur wie Folklore rufen eine zerreißende Verschiebung zwischen emotionalem Schreien und hoffnungsloser Einsamkeit hervor, und während am Anfang noch ein etwas befremdlicher Eindruck herrscht, blühen die Harmonien bald zu einer elegischen wie introspektiven Dichtung auf. Bei den Proben für die Uraufführung wurde Janáček so unzufrieden mit dem 3. Satz, der ursprünglich ein Trauermarsch sein sollte, dass er die Noten im Kaminfeuer verbrannte. Aber auch nach der Uraufführung der beiden anderen Sätze „Die Ahnung“ und „Der Tod“ blieb er frustriert und warf die restlichen Noten in die Moldau. Zum Glück konnte seine Studentin **Ludmila Tučková**, die die Uraufführung spielte, das Überleben dieses Werkes garantieren, da sie eine weitere Abschrift der Sonate aufbewahrte, die der Komponist

ursprünglich vernichten wollte.

„Lieber Seriojha, ich schreibe dir, um die letzten Neuigkeiten zu berichten: ich habe mich erschossen ... die Gründe sind unwichtig.“ Man mag es sich kaum vorstellen, wie sehr **Sergei Prokofiev** am Boden zerstört war, als er gegen Ende April 1913 diesen Abschiedsbrief von seinem besten Freund **Maximilian Schmidthof** erhielt: ebenfalls ein Pianist und Klassenkamerad, der zur selben Zeit am Sankt Petersburger Konservatorium studierte, und sich in den Wäldern bei Terijoki/Finnland (heute: Zelenogorsk/Russland) das Leben nahm. Am 09. Mai 1913 schrieb Prokofiev folgenden Eintrag in sein Tagebuch: „Die Augen offen und beide Schläfen blutgetränkt ... Max war sich seiner sicher gewesen; er hatte nicht mit der Wimper gezuckt, und seine Hand war ruhig. Die Kugel durchschlug die rechte Schläfe und trat durch die linke wieder aus. Ein guter Schuss. Bravo.“ Vier Jahre nach dieser zynischen Bemerkung vollendete Prokofiev gegen Ende des 1. Weltkrieges seine „**Klaviersonate Nr. 4 c-Moll op. 29**“ und widmete Schmidthof dieses introvertierte, düstere Werk: eine mögliche Interpretation, die mich sofort an meine eigene Vergangenheit erinnerte, wären die drei Sätze als eine Metapher für private, persönliche Briefe an einen geliebten, verstorbenen Angehörigen, welche die verschiedenen Phasen der Trauer widerspiegeln, als wenn man dafür noch mehr Zeit benötigen würde, um diesen plötzlichen, tragischen Verlust überwinden zu können. Komponiert in der klassischen Sonatenform mit nachdenklichen Themen „aus alten Notizheften“, steigt der Klang vom tiefsten Register der Klaviatur auf, wo der eigentliche Schmerz noch unter zurückgehaltener Verleugnung und Wut in einem versunkenen Meer vergraben ist, aber langsam an der Oberfläche aufkocht und dort wie Blasen voller Illusion schließlich platzt. Nachdem man sich endlich die unausweichliche Wahrheit sowie das schreckliche Gefühl eingestehen konnte, vom Schmerz der ganzen Welt verschluckt zu werden, musste bestimmt auch Prokofiev lernen, die gesamte Bandbreite an menschlicher Emotion zu akzeptieren, bevor er endlich in der Lage dazu war, sich selbst zu heilen, einen Schlusstrich zu ziehen, und wieder zu seinem üblich selbstbewussten, vitalen Charakter

zurückzukehren: mit lebhafter Energie, rhythmischer Schärfe und geistreichem Sarkasmus verabschiedet er sich von seinem geschätzten Freund, mit respektvoller Hingabe und aufrichtigen Erinnerungen.

Emotionale Intelligenz ist manchmal wie ein zweischneidiges Schwert: je mehr Gefühle wir aufnehmen können, desto stärker öffnen wir uns einer beunruhigenden, harten Realität. Aber ich möchte wirklich jeden von uns ermutigen, gegen die daraus resultierende Gefühllosigkeit zu kämpfen, indem wir uns bewusst wahrnehmen und unsere verletzbarsten Wunden ehrlich eingestehen, weil letztendlich die tiefsinnige Solidarität, sich gegenseitig zu verstehen und den Schmerz zu teilen, eine Zuneigung ist, die auch das Leben so wunderbar schön und lebenswert macht. Wir sollten uns an die Vergangenheit erinnern, die Zukunft planen, aber gleichzeitig auch jeden wertvollen Moment schätzen, da niemand vorhersehen kann, wann die guten Zeiten wieder vergehen werden. In einem unaufhörlichen Lernprozess, was den Umgang mit mentaler Stärke betrifft, möchte ich meine Dankbarkeit an **Randall Meyers** ausdrücken, der an meine Beharrlichkeit glaubte, diese kathartische Platte zu veröffentlichen; an **Neda Navaee**, die mir ein sicheres Gefühl gab, eine grübelnde, authentische Seite zu zeigen; an **Francesca Maria Conti**, die aus den Grafiken ein Kunstwerk zauberte; an **Christoph Fuchs**, der den fantastischen **Steinway & Sons (D)** im **Kronensaal Bietigheim** im besten Zustand hielt; und an **Peter Laenger**, der wie immer meine tiefsten Empfindungen in meinen Klangfarben einfangen konnte.

Dem natürlichen, unnachgiebigen Lebenskreis folgend, kommen und verlassen wir die Welt alleine. Aber falls das Schicksal zu uns gütig ist, dass wir irgendwo zwischen Geburt und Tod auf solch seltene, emphatische Menschen treffen können, dann sollten wir keine Sekunde zögern, sie wie eine eigene Familie zu behandeln und deren Mitgefühl durch Vertrauen, Zuhören, Courage wie Vergebung zurück zu schenken. Ich möchte mich bei meinem Vater **Binwei Jiang** bedanken, der mich immer dazu ermutigt, in besseren

wie schlechteren Zeiten einen guten Sinn für Humor zu behalten; bei **Ewa Kupiec**, die mich warmherzig pflegt, eine gesunde, essenzielle Work-Life-Balance aufrecht zu erhalten; und bei **Jacopo Giovannini**, der mich schlichtweg nachempfinden kann wie ein fürsorglich liebevoller Bruder, den ich nie hatte.

Yi Lin Jiang

Hannover, 19.10.2019

SIMPLEXITY FOR PIANO SOLO Nr 1

Enthüllt

Zunächst ist „Simplicity“ gemäß der eigenen Natur sehr schwer in Worte zu fassen, weil es weder eine Form noch eine Überschrift darstellt, sondern stattdessen nur den rein innerlichen Arbeitsprozess ausdrückt: unbeständig, nie vorhersehbar, und stets in Bewegung. Es ist der Prozess, die ungehinderte Entstehung von Form aus Formlosigkeit zuzulassen; und es dadurch gleichsam dem „natürlichen Werden“ von Musik zu überlassen, meinen Schaffensprozess als Komponist zu lenken; im Gegensatz dazu, dass ich diesen reinen psychischen Prozess geradezu stören würde, indem ich eine äußerliche, kulturell vorgefertigte Konstruktion verwende, um etwas zu bändigen, was bereits eine unberührte Quelle darstellt und streng genommen gar keine Komposition mehr erfordern würde.

Es besteht ein Unterschied zwischen diesen beiden genannten Gedanken, der rein auf Erfahrungen basiert. Es ist, als würde man mehrere Fotos von einem Fluss machen: man hält als Betrachter nicht den Prozess auf, dass sich das Wasser konstant verändert, sondern sieht nur die verschiedenen flüchtigen Bewegungen als ungefilterte Erscheinungen ohne vorsätzliche Ideen oder Vorurteile, was deren formelle Bedeutung sein könnte. Auf diese Art und Weise sind damit weder Namen noch ein kulturelles Gepäck verbunden, welche die einzigartige, einmalige Energie und Schönheit belasten würden. Anstatt nach neuen äußeren Prinzipien zu suchen, kultiviert die Ausübung von „Simplicity“ das, was in den Tiefen unserer Psyche bereits existiert, so dass es frei und unverändert aus dem Innenleben des Komponisten nach außen dringen kann.

Der Schriftsteller Henry Miller schrieb einst: „Das großartigste Buch, das man jemals verfassen könnte, würde niemals niedergeschrieben, sondern im Geiste des Verfassers als perfekte Konzeption in Ruhe gelassen werden.“

Spoletto, 10/3/2019

Randall Meyers
www.randallmeyers.com