

 Dualis

info@jiangyilin.com

www.jiangyilin.com

YI LIN JIANG

 Dualis

FRANZ SCHUBERT (1797-1828)

Klaviersonate Nr. 20 A-Dur D 959

(1) Allegro

(2) Andantino

(3) Scherzo. Allegro vivace

(4) Rondo. Allegretto

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)

Klaviersonate Nr. 32 c-Moll op. 111

(1) Maestoso – Allegro con brio ed appassionato

(2) Arietta. Adagio molto semplice e cantabile

YI LIN JIANG • DUALIS PART 2

Who would have ever dared to imagine the path of 2020, where any kind of faith turned into one of the most crucial sought-after emotions simply to mentally survive the horrific COVID-19 pandemic: the necessity of social distancing reduced any physical human contact to a minimum and might have even taken a heavier toll on our mental strength than any of us would have expected. During the difficult times of various lockdowns where the whole world almost stood still and activated a reset button for each individual, the line between acceptance and frustration became very thin. In the darkest hours where financial trouble, work cancellations and restless worries about the health of your loved ones merged into one overwhelming black hole, those moments made it feel almost impossible to climb up again from the downward spiral of anxiety and despair. As all our future is currently solely relying on nature's direction of choice, we should try to grasp any tiny moment of hope and humanity in our minds to adapt to the current status quo, learn to cope with the coronavirus and create new ways to fulfil our lives with gratitude, joy and salvation.

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.

One should not forget that **Franz Schubert (1797-1828)** was only 31 years old when he composed his last three piano sonatas in 1828, and like the other two works, the penultimate **Piano Sonata No. 20 in A major D. 959** consists of four movements. The youthful energy of the first movement (*Allegro*) might be a reminder of his earlier written

Wanderer Fantasy D. 760, both with similar enthusiasm, vigour and determination. The almost peaceful end leads towards the heart-wrenching second movement (*Andantino*) where a lone voice tries to escape the dark timbres of relentless sorrow. Suddenly, all the emotions start to trip and develop into a storm of anger and rage, crashing down on both the performer and listener: written towards the end of the classical period, this abrupt outburst within a slow movement must have evoked a contemporary, uneasy feel to experience on that time, maybe even upon today. After a brief glimpse of hope, the movement returns to the mourning sadness and foreshadows Schubert's inevitable death by going down to the lowest register of the piano. The third movement (*Scherzo. Allegro vivace*) distracts from the composer's destiny with vivid jumps, witty arpeggios and an elegant trio section. The fourth movement (*Rondo. Allegretto*) opens with a beautiful and serene melody, soon to be accompanied by triplet figures, a composing style most often associated with Schubert: a steady, calm pulse with the repeating rhythmical patterns might be considered as one of the earliest signs of today's minimal music. Including a very dramatic, intense middle section in minor, the melodic voice travels through the whole rondo as one enormous, narrating phrase of bittersweet composure while trying to hide the composer's own pain. In the final coda, Schubert embraces his wishful desire of a prolonged, healthy life with virtuosity and strength, quoting the powerful beginning of the sonata to fulfil the circle of this tremendous piano work.

To conclude the second part of “Dualis” with **Ludwig van Beethoven (1770-1827)** in honour of his 250th anniversary in 2020, the last **Piano Sonata No. 32 in C minor op. 111** is a monumental masterpiece of dualism itself: the two-movement structure with its contrasting, yet complementary characters and themes fulfil one last journey with no return. After an unsettling, but strong-willed introduction (*Maestoso*), the main theme, used in both sonata and fugato form but never combined, leads through the whole first movement (*Allegro con brio ed appassionato*) with tension and furiousness, reflecting the composer's well-known agitated temper. The surprisingly calmer coda serves as a preparation for the sublime Arietta (*Adagio molto semplice e cantabile*) with its most sincere,

heartfelt theme, lonesome yet full in profoundness. Beethoven gradually develops the intensity of the melody without losing its pure character, culminating at the “boogie-woogie”-rhythmed “ragtime” in euphoria and ecstasy: a last celebration of life before nature will take its course. Using the full register of the instrument, the music travels between mourning shadows and fragile lights towards the transcendental spheres while taking brief glimpses to look back, yet continuing the unstoppable path. Gratitude and sorrow appear one more time within the emotional layers of the theme, and uplifted to the most delicate timbres, the departure from the earthly is completed with acceptance, salvation and one last, hopeful smile.

I would like to express my personal admiration towards the legendary Austrian pianist **Artur Schnabel (1882-1951)** who not only “revived” the piano sonatas of Schubert by recognising their tremendous musical value and historical significance, but also edited all 32 piano sonatas of Beethoven: published by the Italian **Edizioni Curci**, I was introduced to this valuable edition by my former piano professor **Karl-Heinz Kämmerling (1930-2012)** and still remember today how astonished I first felt by reading Schnabel’s detailed remarks and bold tempo suggestions. It opened my mind how subtle nuances of freedom should be added within the structure of Beethoven’s music to make it even more layered and alive, while still paying respect to the composer without losing its stylistic frame. Each time I perform or teach a Beethoven piano sonata, it is essential for me to first study Schnabel’s rendition at least once: its daring fearlessness, solely to achieve the most honest, convincing interpretation possible, is not only a huge inspiration for my pianistic art but also my other professional and personal aspects, especially now when the coronavirus lockdowns basically put a reset button on all of our lives. By trying to build new concepts and opportunities that first might seem unusual or “contemporary”, I truly believe that those new things might survive and evolve in the same principle as the theory of natural selection by **Charles Darwin (1809-1882)**, even during the current difficult times, as long as we do not neglect its impeccable, authentic quality.

One good thing caused by individual lockdowns was the fact that, after accepting the current situation, you kind of calmed down from the daily stress and had time not to just take care of yourself, but also reflect a bit what you actually want or miss from life: feeling recharged to achieve those new goals, I embrace my **corona squad** who truly motivated and kept me anchored through the lockdowns, always giving me a feeling of closeness. I also would like to show my gratitude towards **Neda Navaee** for her crisp photography, **Francesca Maria Conti** for her aesthetic graphic design, **Luigi Febbraro** for his top-notch CD printing, **Christoph Fuchs** for keeping the fantastic Steinway & Sons at Bietigheim’s Kronenzentrum in such an excellent tune, and **Randall Meyers** who not only supported and published my previous albums at his label **Solaris Records** but also introduced me to the world of music production that I felt secure enough to establish my own record label **ANCLEF**. Last but not least, I feel excited to continue the collaboration with my long-standing sound engineer **Peter Laenger** who always manages to bring out my best with generous understanding and patience.

Returning their endless, enduring encouragement, I would like to wish a bright future to my father **Binwei Jiang** that he will fully embrace his upcoming golden years with meaningful encounters and precious health, to my former professor and mentor **Ewa Kupiec** that she will always keep her passionate, vibrant spirit in all her humanitarian artistic work, to my voice of reason **Alexandra Helldorff** that she will lead the new symphonic generation with her incredibly sharp-minded clarity and noble, yet mesmerizing presence, and to my brother **Jacopo Giovannini** that he will simply conquer the music world with his charismatic, pianistic voice.

Yi Lin Jiang
Hanover, October 2020

www.jiangyilin.com

YI LIN JIANG • DUALIS TEIL 2

Wer hätte sich jemals den Verlauf des Jahres 2020 auch nur ansatzweise vorstellen können, wo Glaube sich in eine wesentliche, unerlässliche Emotion verwandeln musste, um die furchterregende Covid-19-Pandemie mental zu erfassen und schlichtweg zu überleben. Das notwendige *social distancing* reduzierte jeglichen menschlichen Kontakt auf ein Minimum und forderte vermutlich ein größeres Opfer in Hinblick auf unsere mentale Verfassung, als wir es jemals erwartet hätten. Während dieser unglaublich schwierigen Zeiten, in welchen die Welt aufgrund diverser Lockdowns stillstehen, und für fast jedes Individuum ein „Reset-Knopf“ aktiviert werden musste, ist die Linie zwischen Akzeptanz und Frustration sehr dünn geworden. In den dunkelsten Stunden, in denen sich finanzielle Probleme, Arbeitskündigungen und permanente Sorgen um die Gesundheit der Angehörigen zu einem überwältigenden, schwarzen Loch verschmolzen, fühlte sich ein Wiederaufstieg aus der mit Angst und Verzweiflung getränkten Abwärtsspirale des öfteren unmöglich an. Nachdem unsere Zukunftsrichtung momentan einzig und allein in Natur-Händen liegt, sollten wir jegliche Momente der Hoffnung und Menschlichkeit in unseren Gedanken festhalten, damit wir lernen, uns an den gegenwärtigen Status quo anzupassen, mit dem Corona-Virus umzugehen und neue Möglichkeiten zu erschaffen, unser Leben mit Dankbarkeit, Freude und Heil zu füllen.

Das lateinische Wort „dualis“ bedeutet „zwei enthaltend“, und basierend auf den philosophischen Idealen der Antike, ergründet dieses zweiteilige CD-Projekt gegensätzliche Elemente 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.

Man sollte nicht vergessen, dass **Franz Schubert (1797-1828)** nur 31 Jahre alt war, als er 1828 seine letzten drei Klaviersonaten schrieb, und wie die anderen beiden Werke ist die vorletzte **Klaviersonate Nr. 20 A-Dur D 959** in vier Sätzen konzipiert. Die jugendliche Energie des ersten Satzes (*Allegro*) könnte eine Erinnerung an seine frühere Wandererfantasie D 760 sein, die auf eine ähnliche Weise vor Enthusiasmus, Kraft und Entschlossenheit trotzt. Das fast friedvolle Ende leitet in den herzerreißenden zweiten Satz (*Andantino*) ein, wo eine einsame Stimme versucht, dunklen Facetten der erbarmungslosen Trauer zu entfliehen. Doch plötzlich beginnen die Emotionen zu entzweien und entwickeln sich zu einem Sturm voller Zorn und Rage, der auf den Interpreten sowie die Zuhörer herabstürzt. Dieser abrupte Ausbruch innerhalb eines langsamen Satzes, komponiert gegen Ende der klassischen Musikepoche, muss damals sicherlich ein fast zeitgenössisches, unbehagliches Gefühlserlebnis hervorgerufen haben – vielleicht geschieht es sogar heute noch bei manchem Hörerlebnis dieses Werks. Nach einem kurzen Hoffnungsschimmer kehrt der Satz zur klagenden Traurigkeit zurück und deutet durch das Verwenden tiefster Klavierlagen wohl auf den baldigen, unumgänglichen Tod Schuberts hin. Der dritte Satz (*Scherzo. Allegro vivace*) versucht, vom Schicksal des Komponisten mit lebendigen Sprüngen, geistreichen Arpeggien und einem eleganten Trio abzulenken. Der vierte Satz (*Rondo. Allegretto*) eröffnet mit einer wunderschönen, ruhigen Melodie, die bald von Triolen-Figuren umspielt und begleitet wird – eine Kompositionsweise, die meistens mit Schubert in Verbindung gebracht wird. Den stabilen, ruhigen Puls mit den in sich wiederholenden Rhythmen könnte man als eine der frühesten Andeutungen der Minimal Music betrachten. Einschließlich eines sehr dramatischen, intensiven Moll-Mittelteils, entwickelt die melodische Stimme während des gesamten Rondos eine riesenlange, erzählende Phrase bittersüßer Gelassenheit, worin der Komponist versucht, den eigenen Schmerz zu verstecken. In der letzten Coda zeigt Schubert sein sehnsüchtiges Verlangen nach einem längeren, gesunden Leben mit Virtuosität und Stärke und zitiert den kraftvollen Anfang der Sonate, um den Kreis

dieses gewaltigen Klavierwerks in sich zu schließen.

Der zweite Teil von „Dualis“ wird zu Ehren des 250. Jahrestages in 2020 mit **Ludwig van Beethoven (1770-1827)** zu Ende geführt. Seine letzte **Klaviersonate Nr. 32 c-Moll op. 111** ist ein monumentales Meisterwerk des Dualismus in sich. Die Zweisätzigkeit mit ihren kontrastreichen, aber dennoch komplementären Charakteren und Themen stellt eine letzte Reise ohne jegliche Rückkehr dar. Nach einer beunruhigenden, jedoch willensstarken Introduction (*Maestoso*) führt das Hauptthema – sowohl in Sonaten- als auch in Fugato-Form verwendet, allerdings niemals zusammen kombiniert – durch den gesamten ersten Satz (*Allegro con brio ed appassionato*) mit Anspannung und Raserei; zwei Emotionen, welche das wohlbekanntes aufgewühlte Temperament des Komponisten bestens widerspiegeln. Die überraschenderweise ruhigere Coda dient als Vorbereitung für die erhabene Arietta (*Adagio molto semplice e cantabile*) mit ihrem aufrichtigen, innig empfundenen Thema – einsam und dennoch voller Tiefgründigkeit. Beethoven entwickelt allmählich eine Intensität der Melodie, ohne jedoch ihren reinen Charakter zu verlieren. Diese kulminiert schließlich im „boogie-woogie“-geprägten „Ragtime“ mit Euphorie und Ekstase – eine letzte Lebensfeier, bevor die Natur ihren Lauf nimmt. Das gesamte Register des Instruments wird ausgenutzt, sodass die Musik zwischen trauernden Schatten und zerbrechlichen Lichtern in transzendente Sphären aufsteigt. Trotz kurzer Momente eines Zurückblickens wird der unaufhaltsame Weg fortgesetzt. Dankbarkeit wie Trauer erscheinen ein letztes Mal in den emotionalen Schichten des Themas, die zu den behutsamsten Klangfarben aufgestiegen sind. Somit wird das Verlassen des Irdischen mit Akzeptanz, Heil und einem letzten, hoffnungsvollen Lächeln vollendet.

An dieser Stelle würde ich gerne meine persönliche Bewunderung des legendären, österreichischen Pianisten **Artur Schnabel (1882-1951)** zum Ausdruck bringen, der nicht nur den enormen musikalischen Wert und die historische Bedeutung der Klaviersonaten von Franz Schubert erkannt und diese dadurch „wiederbelebt“, sondern ebenfalls alle 32 Klaviersonaten von Ludwig van Beethoven herausgegeben

hatte. Veröffentlicht beim italienischen Musikverlag **Edizioni Curci**, wurde mir durch meinen ehemaligen Klavierprofessor **Karl-Heinz Kämmerling (1930-2012)** diese Ausgabe vorgestellt, und ich kann mich noch heute daran erinnern, wie erstaunt ich am Anfang war, die detaillierten Bemerkungen und wagemutigen Tempobezeichnungen Schnabels zu lesen. Es erweiterte meinen Horizont, wie durch subtile freie Nuancen die Werkstruktur ergänzt werden sollte, um Beethovens Musik noch vielschichtiger und lebendiger zu gestalten. Dem Komponisten wurde dennoch Respekt erwiesen, ohne dabei den stilistischen Rahmen zu verlieren. Jedes Mal, wenn ich eine Klaviersonate von Beethoven aufführe oder unterrichte, ist es für mich von essentieller Wichtigkeit, wenigstens einmal davor die Edition von Schnabel nochmals zu studieren. Ihre kühne Furchtlosigkeit, einzig um die aufrichtigste, überzeugendste Interpretation zu erreichen, bildet nicht nur eine riesige Inspiration für meine pianistischen Vorhaben, sondern ebenfalls für weitere professionelle wie persönliche Aspekte. Es ist vor allem momentan von großer Bedeutung, weil die durch das Corona-Virus hervorgerufenen Lockdowns mehr oder weniger einen Neustart in all unsere Leben erzwingen. Dadurch, dass wir versuchen, neue Konzepte und Möglichkeiten aufzubauen, die eventuell zunächst ungewöhnlich oder „zeitgenössisch“ erscheinen, glaube ich fest daran, dass diese neuen Aspekte sogar in den aktuell schwierigen Zeiten überleben und sich entwickeln können – frei nach dem gleichen Prinzip wie die Theorie der natürlichen Selektion von **Charles Darwin (1809-1882)**, solange wir nicht die einwandfreie, authentische Qualität vernachlässigen.

Die jeweiligen Lockdowns brachten auch etwas Gutes mit sich. Nach allmählich erfolgter Akzeptanz der gegenwärtigen Situation, konnte man sich, zumindest teilweise, vom täglichen Stress befreien. Dadurch wurde auch Zeit gewonnen, um sich nicht nur um einen selbst zu kümmern, sondern auch nachzudenken, was man eigentlich im Leben möchte bzw. momentan vermisst. Wieder aufgeladen, um all diese neuen Ziele zu erreichen, umarme ich meine **Corona-Squad**, die mir während der Lockdowns wahrhaftig das Gefühl an Vertrautheit gaben, motiviert und geankert zu bleiben.

Außerdem möchte ich meine Dankbarkeit an **Neda Navaee** richten für ihre glasklare Fotografie, an **Francesca Maria Conti** für ihr ästhetisches Grafikdesign, an **Luigi Febbraro** für seine erstklassige CD-Pressung, an **Christoph Fuchs** für die exzellente Stimmung des fantastischen Steinway & Sons Flügels im Bietigheimer Kronenzentrum sowie an **Randall Meyers**, der nicht nur meine bisherigen Alben unterstützte und bei seinem Label **Solaris Records** veröffentlichte, sondern mich ebenfalls in die Welt der Musikproduktion einführte, sodass ich mich sicher genug fühlte, mein eigenes Label **ANCLEF** zu gründen. Zu guter Letzt bin ich hoch erfreut, die Zusammenarbeit mit meinem langjährigen Tonmeister **Peter Laenger** fortzusetzen, der es immer schafft, mit großzügigem Verständnis und Geduld das Beste aus mir hervorzulocken.

Abschließend möchte ich folgende Wünsche an meinen Vater **Binwei Jiang** richten, dass er in seinen kommenden, goldenen Jahren eine strahlende Zukunft mit bedeutsamen Begegnungen und kostbarer Gesundheit in vollen Zügen genießen wird; an meine ehemalige Professorin und Mentorin **Ewa Kupiec**, dass sie immer ihren leidenschaftlichen, pulsierenden Geist in ihrer menschlichen sowie künstlerischen Arbeit beibehalten möge; an **Alexandra Helldorff**, meine Stimme der Vernunft, dass sie die neue Orchestergeneration mit ihrer unglaublich scharfsinnigen Klarheit und nobler, faszinierender Ausstrahlung leiten wird; und natürlich an meinen Bruder **Jacopo Giovannini**, dass er schlichtweg die Musikwelt mit seiner charismatischen Pianistenstimme erobern wird.

Yi Lin Jiang
Hannover, Oktober 2020

