

The Grand Duo

Works by Richard Strauss, Avner Dorman
and Franz Schubert

So Jin Kim, Violin
David Fung, Piano

The Grand Duo

So Jin Kim, Violin

David Fung, Piano

Richard Strauss (1864–1949)

Violin Sonata in E-flat major, Op. 18 (1887–1888)

01	Allegro, ma non troppo	(12'41)
02	Improvisation: Andante cantabile	(08'28)
03	Finale: Andante-Allegro	(09'25)

Avner Dorman (*1975)

Sonata No. 2 for Violin and Piano (2008)

Dedicated to and commissioned by Sayaka Shoji

World Premiere Recording

04	I. Adagio religioso	(06'46)
05	II. Prestissimo - adagio con rubato - prestissimo	(03'17)

Franz Schubert (1797–1828)

Violin Sonata in A major, D. 574 (1817)

06	Allegro moderato	(10'08)
07	Scherzo. Presto	(04'50)
08	Andantino	(04'38)
09	Allegro vivace	(04'16)

Total Time (64'34)

About the Works

Franz Schubert (1797–1828) grew up surrounded quite naturally by chamber music in all its forms. Members of his family played together in ensembles ranging from duos to string quartets; violin, viola, piano and organ lessons quickly gave him access to a world of instrumental possibilities. As a Vienna choirboy, Schubert was introduced to the incomparable fascination of the human voice at an early age. He was inspired to compose many Lieder as a teenager and, by the time he reached the age of 16, he had already completed ten string quartets. With the increasing maturity of his compositional style, Schubert began writing music for orchestra.

At the age of 19, Schubert composed what would be published posthumously as *3 Sonatinas for Violin and Piano*. These smaller works for violin and piano already display Schubert's great understanding of both instruments as well as his lyrical sensibilities. The *Sonata for Violin and Piano in A Major, D. 574*—also called “Grand Duo”—which was composed a year later in 1817, presents an even more beautifully crafted dialogue between the two instruments in an unbroken stream of elegant, flowing melodies.

The first movement opens with the piano's lightly pulsating accompaniment that gives way to a warm, loving, and beautiful melody in the violin. This opening melody has a song-like quality that is distinctly Schubertian; its never-ending melodic line continues through-

out this “uncommonly lovely” movement. The lively second movement shows influences of Beethoven, whose music affected young Schubert in many ways. The second movement displays dramatic intervallic leaps, surprising contrasts in dynamics, and sudden bursts of accents. This movement highlights both instruments’ sparkling tone and brilliance. The slow movement that follows in *Andantino* is truly a song without words for both instruments that develops into a harmonically and melodically intertwined duet for violin and piano. This duet continues in the quick *Allegro vivace* of the last movement with great energy and vivacious Viennese waltz-like charm, bringing the duo to a grand conclusion.

Like Schubert, **Richard Strauss** (1864–1949) was also born into a musical family: Strauss learned to play piano and violin at a young age and studied composition under careful tutelage of his father and Friedrich Wilhelm Meyer, both of whom gave Strauss a strict classical training in harmony, counterpoint, and musical form. The senior Strauss was rather against Wagner—who was considered at the time to be avant-garde—and wanted his son to have a rather conservative approach to composition. However, Strauss later became an admirer and a great interpreter of Wagner’s music, and followed Wagner’s lead as a progressive composer in works such as the operas *Salome* and *Elektra*.

Strauss wrote his *Violin Sonata in E-flat Major, Op. 18* when he was 23 years old. It was written between 1887 and 1888 when he met his wife Pauline. Perhaps because of this, the work is full of romantic emotions and rich melodic lines. Although this work is one of the only three works Strauss composed in the style of the sonata and his last output in the “classical form”, it is a forward-looking work. The complexities of his later orchestral works are already present in this sonata, and both parts for violin and piano are rich and densely composed.

The first movement opens with a heroic entrance of the piano followed by a rather wistful yet beautifully lyrical melody of the violin that quickly rises and then falls again into a romantic and warm piano line. The first movement displays a range of heightened emotions through rich chromatic harmonies, brilliant runs, and generous melodies from both instruments. The second movement, titled *Improvisation* is shaped by a lyrical and passionate melody of the violin accompanied by “Chopinesque filigree” in the piano that exudes an atmosphere of a smoke-filled Viennese café. Strauss eases into the last movement with a quiet yet dramatic introduction from the piano that leads into the exuberant fanfare of the *Finale* that is intertwined with three skittish scherzando sections and a warm and vast melodic theme. The piece comes to a close with the reinstatement of the heroic and grandiose theme that presages his later works such as *Don Juan* and *Ein Heldenleben*.

Avner Dorman (*1975) writes music of intricate craftsmanship and rigorous technique, expressed with a soulful and singular voice. A native of Israel now living in the United States, Dorman draws on a variety of cultural and historical influences in his compositions, resulting in music that has an emotional impact while exploring new territories. His works utilize an exciting and complex rhythmic vocabulary as well as unique timbres and colors in orchestral, chamber, and solo settings.

Dorman’s *Sonata No. 2 for Violin and Piano* (2008) is dedicated to the violinist, Sayaka Shoji, who also commissioned the piece. The composer described the sonata as follows:

“In two movements (to be performed without a break): The first movement is a love poem. Structured in five parts, the music alternates between a verse and a chorus. Both the violin and the piano, which symbolize the two lovers, express a unique voice: the violin takes pleasure in holding long ethereal notes, while the piano explores the beauty of a series

of bell-like fifths in the upper register. In the verses, each instrument remains within its own boundaries, while in the choruses, their worlds collide, giving birth to a chant-like melody. As the movement progresses, the two lovers connect and build toward the arrival, cathartic and expressive. The final verse brings each instrument back to its independent state, each voice retaining its own identity.

The second movement is a passionate poem. Beginning with the same series of fifths in the piano's lines from the first movement, these intervals are now bombastic and somehow nearly dissonant. They lead to a frenetic series of scales, followed by an expressive recitative. Again juxtaposed in character, the violin and piano are now rivals, rather than lovers. A fugue brings rise to both conflict and passion, as both instruments imitate one another. Unlike a traditional fugue, the different voices collapse and become one, and through obsessive repetition, reach their final culmination."

So Jin Kim

The Artists

Biographical Notes

Since making her Lincoln Center solo debut in 2006 in Alice Tully Hall, violinist So Jin Kim has been hailed by critics and audiences for her musical lyricism, technical brilliance, and ravishing tone. She has performed across the world in halls such as Carnegie Hall, the Musikverein Golden Hall, the KKL Luzern, the Seoul Arts Center, and the Philharmonie in Berlin. So Jin Kim has frequently appeared as a soloist with ensembles such as the Czech Radio Symphony Orchestra, the St. Petersburg State Symphony Orchestra, I Musici de Montréal, the Seoul Chamber Ensemble, and the Budapest Symphony Orchestra. As an active chamber musician, she has been invited to Festival dei Due Mondi, Kissinger Sommer, the MoMA Summergarden Concert Series, La Jolla Summerfest, and Sangat Chamber Music Festival, collaborating with Jean-Yves Thibaudet, Gautier Capuçon, Cho Liang Lin, and Lynn Harrell, among others. At the age of 24, she was appointed concertmaster of the Lucerne Symphony Orchestra, with whom she played until 2013, and has been a guest concertmaster with numerous orchestras throughout Germany and Switzerland. At the age of 16, So Jin Kim was accepted to the Bachelor of Music Degree Program at the Juilliard School and has received both her Bachelor and Master of Music degrees at the Juilliard School with Cho-Liang Lin and Naoko Tanaka. So Jin Kim also holds a Doctor of Musical Arts degree from Rice University in Houston, Texas. In Europe,

she has worked with Krzysztof Wegrzyn at the Hanover University of Music, Drama and Media, where she also joined the faculty in 2014. In addition, So Jin Kim has served as the artistic director of Yeosu International Music Festival & Ensemble since 2017.

www.sojinkim.com

Described as “stylish and articulate” in the *New York Times* and having “superstar qualities” by *Le Libre*, pianist **David Fung** has appeared with the world’s premier ensembles including the Cleveland Orchestra, Israel Philharmonic, National Orchestra of Belgium, Tampere Philharmonic, and the major orchestras in Australia, including the Melbourne, Queensland, and Sydney Symphony Orchestras. A frequent guest artist of festivals and concert venues throughout the world, he has performed at the Aspen, Edinburgh, Hong Kong, and Ravinia Festivals, and at Carnegie Hall, the Lincoln Center, the Walt Disney Concert Hall, Davies Symphony Hall, Wigmore Hall, the Queen’s Hall, the Louvre, Belgium’s La Monnaie and the Palais des Beaux-Arts, the Zürich Tonhalle, the Sydney Opera House, the Beijing Concert Hall, the Tianjin Grand Theater, the Shanghai Oriental Art Center, Hong Kong City Hall, the National Concert Hall of Taiwan, and Israel’s Heichal Hatarbut and Opera House. David Fung garnered international attention as a multiple prizewinner of the Queen Elisabeth International Music Competition in Brussels and the Arthur Rubinstein Piano International Masters Competition in Tel Aviv. He is the first piano graduate of the Colburn Conservatory in Los Angeles and is a Steinway Artist.

www.davidfung.com

Über die Werke

Für Franz Schubert (1797–1828) war Kammermusik ein selbstverständlicher Bestandteil seiner Kindheit. In der eigenen Familie formierte man sich zu Ensembles vom Duo bis zum Streichquartett; Musikunterricht auf der Geige, Bratsche, dem Klavier und auch der Orgel eröffneten ihm rasch das Spektrum instrumentaler Möglichkeiten. Als Wiener Sängerknabe lernte Schubert zudem früh die unvergleichliche Anziehungskraft vokaler Klangwelten kennen. So komponierte er als Jugendlicher viele Lieder und bis zu seinem 16. Lebensjahr hatte er bereits zehn Streichquartette vollendet. Mit zunehmender Reife seines kompositorischen Stils eignete sich Schubert auch das Schreiben für Orchester an.

Im Alter von 19 Jahren komponierte er die *Drei Sonaten für Violine und Klavier*, die erst posthum veröffentlicht wurden. Diese kleineren Werke für Violine und Klavier lassen bereits Schuberts großes Verständnis der beiden Instrumente als auch seine lyrische Sensibilität erkennen. Noch schöner sind die Dialoge zwischen Violine und Klavier in der *Violinsonate A-Dur, D 574* – auch „Grand Duo“ genannt – gearbeitet, die er ein Jahr später, 1817, komponierte: ein ungebrochener Strom elegant fließender Melodien.

Der erste Satz beginnt mit der leicht pulsierenden Begleitung des Klaviers, die den Weg ebnet für die warme, liebevolle Melodie der Violine. Das Thema zeigt auf, wie die Musik Beethovens den jungen Schubert in vielfältiger Weise beeinflusste. Der zweite Satz bietet dramatische Intervallsprünge, überraschende Kontraste in der Dynamik und plötzliche Ausbrüche von Akzenten. Dieser Satz hebt den sprudelnden Ton und die Brillanz beider Instrumente hervor. Der folgende, langsame Satz *Andantino* ist wahrhaftig ein Lied ohne Worte, in dem sich die schlichte, liedhafte Melodie zu einem harmonisch und melodisch verflochtenen Duett für Violine und Klavier entwickelt. Dieses Duett setzt sich im schnellen *Allegro vivace* des letzten Satzes mit großer Energie und dem lebhaftem Charme eines Wiener Walzers fort und bringt das Duo so zu einem großartigen Abschluss.

Wie Schubert wurde auch **Richard Strauss** (1864–1949) in eine musikalische Familie geboren. Strauss lernte schon in jungen Jahren Klavier und Geige und studierte Komposition unter der behutsamen Anleitung seines Vaters und Friedrich Wilhelm Meyers, die ihm beide eine strenge klassische Ausbildung in Harmonielehre, Kontrapunkt und Formenlehre gaben. Der Vater Strauss hielt nicht viel von Wagner – der zu dieser Zeit als Avantgardist betrachtet wurde – und erstrebte für seinen Sohn eine eher konservative Herangehensweise an die Komposition. Nichtsdestotrotz wurde Strauss später zum großen Bewunderer und Interpret der Musik Wagners und folgte dessen Vorbild als fortschrittlicher Komponist in Werken wie den Opern *Salome* und *Elektra*.

Strauss schrieb seine *Violinsonate Es-Dur op. 18* in den Jahren 1887 und 1888, als er 23 Jahre alt war und seine zukünftige Frau Pauline kennenlernte. Vielleicht ist das Stück deshalb voller romantischer Emotion und reicher melodischer Linien. Es ist das letzte Werk, das Strauss in einer „klassischen Form“ schrieb (und eine von insgesamt nur drei

Sonaten, die er komponierte), aber gleichzeitig blickt es voraus. Die komplexe Handschrift seiner späteren Orchesterwerke ist in dieser Sonate bereits präsent, und die Partien für Violine und Klavier sind beide reich und dicht komponiert.

Der erste Satz wird mit einem heroischen Einsatz des Klaviers eröffnet, gefolgt von einer wehmütigen Violinmelodie voll lyrischer Schönheit, die schnell aufsteigt und dann wieder in die romantischen und warmen Linien des Klaviers zurückfällt. Dieser Satz erzeugt mit chromatischer Harmonik, brillanten Läufen und großzügiger Melodik in beiden Instrumenten ein reiches Spektrum von gesteigerten Emotionen. Der zweite Satz mit dem Titel *Improvisation* wird von einer lyrisch leidenschaftlichen Melodie der Violine geformt, begleitet von Chopin'schem Filigran im Klavier, was die Atmosphäre rauchgeschwängelter Wiener Cafés verströmt. Den letzten Satz beginnt Strauss mit einer leisen, aber dramatischen Einleitung des Klaviers, die in die überschwängliche Fanfare des Finales mündet, verwoben mit drei lebhaften Scherzando-Abschnitten und einem warmen, weitgedehnten melodischen Thema. Mit der Wiederholung des heroischen und grandiosen Themas, das bereits wie eine Vorahnung später Werke wie *Don Juan* und *Ein Heldenleben* anmutet, geht das Stück zu Ende.

Avner Dorman (*1975) schreibt Musik, die mit handwerklicher Komplexität und technischer Strenge einer beseelten und einzigartigen Stimme Ausdruck verleiht. Als gebürtiger Israeli, der heute in den Vereinigten Staaten lebt, zehrt Dorman in seinem Schaffen von einer Vielfalt von kulturellen und historischen Einflüssen, was in einer Musik resultiert, die einerseits emotionale Wucht hat, andererseits neue Gebiete erforscht. Seine Werke verwenden ein erstaunlich komplexes rhythmisches Vokabular sowie einzigartige Klangfarben in orchestralen, kammermusikalischen und solistischen Sätzen.

Dormans *Sonate Nr. 2 für Violine und Klavier* (2008), gewidmet der Geigerin Sayaka Shoji, die auch den Auftrag zu diesem Werk gegeben hatte, ist mit folgenden Anmerkungen des Komponisten überschrieben:

„In zwei Sätzen (durchgehend aufzuführen): Der erste Satz ist ein Liebesgedicht. Strukturiert in fünf Teile, alterniert die Musik zwischen einem Vers und einem Refrain. Violine und Klavier, die beiden Liebenden symbolisierend, lassen jeweils eine eigene Stimme erklingen: die Violine findet Gefallen am Aushalten langer, ätherischer Noten, während das Klavier die Schönheit einer Reihe von glockenartigen Quinten im oberen Register erkundet. In den Versen bleibt jedes Instrument innerhalb der eigenen Grenzen, während in den Refrains ihre Welten kollidieren und eine gleichsam gregorianische Melodie hervorbringen. Mit dem Fortschreiten des Satzes verbinden sich die beiden Liebenden hin zur expressiv kathartischen Ankunft. Der letzte Vers bringt beide Instrumente zurück in ihre Eigenständigkeit und lässt jede Stimme ihre Identität behalten.

Der zweite Satz ist ein leidenschaftliches Gedicht. Er beginnt mit der Quintenreihe des Klaviers aus dem ersten Satz, lässt diese Intervalle aber nun bombastisch und irgendwie fast dissonant wirken. Sie führen zu einer frenetischen Folge von Skalen, an die sich ein expressives Rezitativ anschließt. Wiederum in ihrem Charakter entgegengesetzt, werden Violine und Klavier nun eher zu Rivalen als zu Liebenden. Eine Fuge lässt sowohl Konflikt als auch Leidenschaft entstehen, während die Instrumente einander imitieren. Im Gegensatz zu einer traditionellen Fuge kollabieren die verschiedenen Stimmen, verschmelzen zu einer einzigen und erreichen durch obsessive Wiederholung ihren finalen Kulminationspunkt.“

So Jin Kim

Die Künstler

Biografische Anmerkungen

Seit ihrem Solodebüt 2006 in der Alice Tully Hall (Lincoln Center) wird die Geigerin So Jin Kim von Kritikern wie Zuhörern für ihre lyrische Musikalität, ihre technische Brillanz und ihren hinreißenden Ton gefeiert. Sie ist in den großen Konzertsälen der Welt aufgetreten, etwa der Carnegie Hall, dem Goldenen Saal des Wiener Musikvereins, dem KKL Luzern, dem Seoul Arts Center und der Philharmonie Berlin. So Jin Kim arbeitet regelmäßig mit Orchestern wie dem Czech Radio Symphony Orchestra, dem St. Petersburg State Symphony Orchestra, I Musici de Montréal, dem Seoul Chamber Ensemble und dem Budapest Symphony Orchestra zusammen. Als Kammermusikerin wurde sie von Festivals wie Due Mondis, Kissinger Sommer, MoMA Summergarden Concert Series, La Jolla SummerFest und Sangat Chamber Music Festival eingeladen, wo sie mit Künstlern wie Jean-Yves Thibaudet, Gautier Capuçon, Cho-Liang Lin und Lynn Harrell auftrat. Im Alter von 24 Jahren wurde sie zur Konzertmeisterin des Luzerner Sinfonieorchesters berufen, in dem sie bis 2013 spielte. Daneben trat sie als Gastkonzertmeisterin bei zahlreichen Orchestern in Deutschland und der Schweiz auf.

So Jin Kim wurde mit 16 Jahren an der Juilliard School in das Bachelor-Programm aufgenommen und erhielt dort sowohl das Bachelor- als auch das Master-Diplom bei

Cho-Liang Lin und Naoko Tanaka. Darüber hinaus erwarb sie einen Dokortitel in Musical Arts an der Rice University in Houston/Texas. In Europa hat sie mit Krzysztof Wegrzyn von der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover gearbeitet, an der sie seit 2014 einen Lehrauftrag innehat. Ferner ist So Jin Kim seit 2017 Künstlerische Leiterin des Yeosu International Music Festival & Ensemble.

www.sojinkim.com

Die *New York Times* beschrieb ihn als „stilvoll und artikuliert“, *Le Libre* bescheinigte ihm „Superstarqualitäten“: **David Fung** hat weltweit mit den renommiertesten Ensembles gearbeitet, darunter das Cleveland Orchestra, Israel Philharmonic, National Orchestra of Belgium, Tampere Philharmonic und die wichtigsten Orchester in Australien, etwa die Sinfonieorchester von Melbourne, Queensland und Sydney. Als regelmäßiger Gast bei Festivals und Konzertreihen in der ganzen Welt ist er in Aspen, Edinburgh, Hongkong und Ravinia sowie der Carnegie Hall, dem Lincoln Center, der Walt Disney Concert Hall, der Davies Symphony Hall, der Wigmore Hall, der Queen’s Hall, dem Louvre, La Monnaie in Belgien, dem Palais des Beaux-Arts, der Tonhalle Zürich, dem Sydney Opera House, der Beijing Concert Hall, dem Tianjin Grand Theatre, dem Shanghai Oriental Art Center, der Hong Kong City Hall, der National Concert Hall Taiwan, dem Heichal Hatarbut in Tel Aviv und der Israeli Opera aufgetreten. David Fung erregte internationale Aufmerksamkeit als vielfacher Preisträger der Queen Elisabeth International Music Competition in Brüssel und der Arthur Rubinstein International Piano Master Competition in Tel Aviv. Er ist der erste Klavierabsolvent des Colburn Conservatory in Los Angeles und Steinway Artist.

www.davidfung.com

GEN 18491

GENUIN classics GbR

Holger Busse, Alfredo Lasheras Hakobian, Michael Silberhorn

Feuerbachstr. 7 · 04105 Leipzig · Germany

Phone: +49 . (0) 3 41 . 2 15 52 50 · Fax: +49 . (0) 3 41 . 2 15 52 55 · mail@genuin.de

Recorded at Mendelssohn-Saal, Gewandhaus, Leipzig, Germany

January 2–4, 2017

Recording Producer/Tonmeister: Holger Busse

Editing: Christopher Tarnow, Holger Busse

Piano Tuner: Stephan Wittig

German Translation: Fritz Krämer

English Translation: Taryn Knerr

Editorial: Henriette Pfaender

Photography: Neda Navaee

Layout: Silke Bierwolf

Graphic Concept: Thorsten Stapel, Münster

⒫ + Ⓒ 2018 GENUIN classics, Leipzig, Germany

All rights reserved. Unauthorized copying, reproduction, hiring,
lending, public performance and broadcasting prohibited.

