

*Franz
Schubert*

PIANO SONATAS D. 664 & D.894

JANINA FIALKOWSKA

ACD2 2681

ATMA Classique

Franz Schubert

1797-1828

Piano Sonata No. 13 in A Major, D. 664, Op. post. 120 [18:26]

Sonate pour piano n° 13 en la majeur

1 *Allegro moderato* [7:13]

2 *Andante* [4:33]

3 *Finale – allegro* [6:40]

Piano Sonata No. 18 in G Major, D. 894, Op. 78 [37:09]

Sonate pour piano n° 18 en sol majeur

4 *Molto moderato e cantabile* [17:28]

5 *Andante* [7:46]

6 *Menuetto : allegro moderato – Trio (molto legato)* [3:50]

7 *Allegretto* [8:05]

Tanina Fialkowska

PIANO

When he was very young, Franz Schubert, who was trained at the Stadtkonvikt, the Imperial Seminary in Vienna, showed an exceptional gift for music. His father, a schoolmaster, hoped young Franz would become a teacher too. In 1817, however, the young man announced that he was going to dedicate himself exclusively to his art; “I have come into this world to compose,” he confided to his friend, the composer Anselm Hüttenbrenner.

Surrounded by musicians, painters, and poets who admired him greatly, Schubert made a modest living from his music. He spent the mornings composing, and then joined his merry companions for pleasant hikes in the countryside, for concerts, for gatherings in one of the cafés of Vienna, for board games, or for the poetical and musical evenings known as Schubertiades at which his latest compositions were sung or played. Though *Schwämmel* (‘little mushroom’ in Austrian dialect, the nickname his companions gave to Schubert), had already composed more than 500 works by the age of 20, he had not won fame. The Viennese public, jolted by Beethoven, only had time for loveable Weber and for the operas of Rossini.

In 1823, all Schubert’s hopes evaporated when he contacted syphilis, a then incurable disease. He was only 26, and he knew his days were numbered. “Every night when I go to bed, I hope that I may never wake again, and every morning renews my grief,” he wrote in 1824 to the painter Leopold Kupelwieser. After five years of struggling to keep up the rhythm of his regular life, Schubert’s slow descent into hell finally came to an end.

A ‘LITTLE MUSHROOM’ between Beethoven and Rossini

🎵 Schubert and the Piano Sonata

Between 1815 and 1828, a time when the sonata form, which Beethoven had perfected, was beginning to fade in popularity, Schubert worked on some 20 sonatas. Of these he completed 11, and only three were published in his lifetime. There is confusion about the numbered lists of these works, since some publishers and cataloguers only include completed sonatas while others include unfinished works and, sometimes, fantasias. In 1812, when he was a resident at the Stadtkonvikt, Schubert confided to his friend Josef von Spaun (1788-1855) that: “It may be that, secretly, I hope to become someone myself, but who could still do anything after Beethoven?” The answer, it seems evident to us, lies in Schubert’s 634 lieder, his *Impromptus* and his *Moments musicaux* for piano, all unique in their genre. But did Schubert make an original contribution to the grand sonata for keyboard, a genre developed by Mozart and Haydn, and transformed by Beethoven between 1794 and 1821?

When Schubert first turned to the piano sonata his idol had already produced 27 such sonatas. In form, writing style, and creativity, these are all strongly imprinted with Beethoven’s powerful personality. Rather than risk following this perilous path, Schubert generally stuck to the plan Beethoven had followed for his first sonatas: an Allegro in sonata form, a slow movement or a theme and variations, a dance (a Menuet or a Scherzo), and a Finale. Schubert did not try to reinvent the classical structural scheme of the sonata, but working within it he gave the pianist as much freedom to play as if he or she were singing a lied. His sonatas modulate in a highly personal fashion: from a major key to its parallel minor, or to the minor a third above or below, thus creating new sonic landscapes. For the composer Albert Stadler (1794-1888), who also studied at the Stadtkonvikt, “To see him and hear [Schubert] play his own compositions was a real pleasure. A beautiful touch, a quiet hand, clear, neat playing full of insight and feeling. He still belonged to the old school of good pianoforte players, whose fingers had not yet begun to attack the poor keys like birds of prey ...”

🎵 Sonata in A Major, D. 664, Op. (posthumous) 120

If we believe Stadler, this fourth complete sonata (10th, 11th, or 13th, according to the edition) was composed in the same year as The Trout Quintet, 1819, when Schubert and the singer Johann Michael Vogl were staying in the picturesque town of Steyr, in upper Austria. The sonata is dedicated to the daughter of one of his hosts, 18-year old Josephine von Koller who, writing to his brother Ferdinand, Schubert described as “very pretty and a good piano player; she must sing some of my lieder.”

In its proportions, this three-movement sonata is one of Schubert’s most delicate and balanced. Its sonata-form Allegro moderato sings of, and virtually breathes, the “indescribable beauty” of the landscape that surrounded the young composer. Both the second theme and the development oscillate between the major and minor modes, a device dear to Schubert. Everything in this movement brings to life the composer walking through nature, noting the play of light and shadow, of waterfalls spilling down rocks.

The eloquent Andante in D major is a very spare song in triple time. A repeating pulse of rhythm (a quarter and an eighth note, three eighth notes, a dotted quarter note), underlies the entire movement. As gentle as a nocturne, it comprises three brief couplets, over the last and most developed of which subtle modulations cast a veil of melancholy.

The final Allegro is a kind of waltz or its rural equivalent, a *ländler*. Its graceful whirl of notes brings us back to the Von Koller home where, according to Stadler, “in every room the Muse was celebrated, generally in the evening after a collective walk or after the day’s work was done.”

🎵 Sonata in G major, D. 894, Op. 78

This 8th, 14th, or 18th sonata is dated 1826 and is dedicated to Josef von Spaun. Schubert called it his fourth sonata because he had worked on three others in the preceding year. One of these (D. 840) remained unfinished; the other two (D. 845 and 850), magisterial works, were published as opus numbers 42 and 53. The fourth sonata is sometimes called *Fantaisie-Sonate* or simply *Fantaisie*, because of the title Schubert gave its first movement. In 1827, seeing that pianists and connoisseurs were gradually losing interest in sonatas, the publisher Haslinger saw fit to distribute each of its four movements as a distinct piece. These were entitled *Fantaisie*, *Andante*, *Menuetto*, and *Allegretto*.

Robert Schumann considered this sonata to be one of “the most perfect in form and conception.” On the other hand, in 1875, when the French virtuoso Charles-Valentin Alkan (1813-1888) played it in concert in Paris, critics found it too long and more orchestral than pianistic.

The first movement of the Sonata in G major, marked *Molto moderato e cantabile*, is one of Schubert’s longest. It is dominated by a brief, harmonized rhythmic motif, which is recited like a contemplative ballad. The response is a second theme, a light and fluid anticipation of the opus 90 *Impromptus* of 1827. A major development section based on the first theme reaches its climax in an exceptional *fff*, a triple forte.

The Andante in D major, through which run several Mozartian turns of phrases, comprises an exquisite reverie contrasted with a stormy and grandiloquent second theme.

The vigorous Menuetto in B minor, and its ravishing Trio in B major, were to find their echoes in the first movement of the Trio for piano, violin, and cello, Op. 100. Finally, the prancing Allegretto in G major is a folk-flavored rondo reminiscent of the joyous naivety of the first lieder of *Die schöne Müllerin*.

IRÈNE BRISSON

TRANSLATED BY SEAN MCCUTCHEON

Formé à l'école impériale des Petits Chanteurs de Vienne (le Stadtkonvikt), Franz Schubert manifeste très jeune un don exceptionnel pour la musique. Son père, instituteur, le destinant à prendre sa relève, le jeune compositeur renonce à s'engager dans cette voie en 1817 pour se consacrer exclusivement à son art : « je ne suis venu au monde que pour composer », confiera-t-il à un ami, le compositeur Anselm Hüttenbrenner.

Vivant modestement de sa musique, Schubert est entouré de musiciens, de peintres et de poètes qui lui vouent une grande admiration. Chaque matin, il compose, puis retrouve ses joyeux compagnons pour d'agréables promenades à la campagne, des concerts, des rencontres dans un des cafés de Vienne, des jeux de société, ou pour ces soirées poétiques et musicales qu'on appelle « schubertiades », au cours desquelles sont jouées et chantées ses plus récentes compositions. Même si à l'âge de vingt ans, il compte déjà plus de 500 œuvres à son actif, celui que ses amis appellent affectueusement « Schwammerl » (petit champignon) attend toujours son heure de gloire : le public viennois, dérouter par Beethoven, n'en a que pour l'aimable Weber et pour les opéras de Rossini.

En 1823, tous les espoirs de Schubert s'effondrent : ayant contracté la syphilis, un mal alors incurable, il sait que ses jours sont comptés. Il n'a que vingt-six ans. « Chaque nuit, quand je m'endors, je voudrais ne plus me réveiller et chaque matin, le réveil me rappelle à la douleur du jour passé », écrit-il en 1824 au peintre Leopold Kupelwieser. Cette lente descente aux enfers, au cours de laquelle il tente de conserver son rythme de vie habituel, prendra fin cinq ans plus tard.

UN « PETIT CHAMPIGNON », entre Beethoven et Rossini

» Schubert et la sonate pour piano

Entre 1815 et 1828, Schubert a mis en chantier une vingtaine d'œuvres s'apparentant à la sonate, alors que le genre, porté à un sommet par Beethoven, commençait à s'essouffler. Onze ont été achevées, et trois seulement ont été publiées de son vivant. Une certaine confusion règne dans leur inventaire puisque certains éditeurs et catalogues les numérotent en tenant compte uniquement des sonates achevées, d'autres incluent tous les essais inachevés, et ajoutent parfois les fantaisies.

En 1812, alors qu'il était pensionnaire au Stadtkonvikt, Schubert avait confié à son camarade Josef von Spaun (1788-1855) : « Secrètement, peut-être, j'espère moi-même pouvoir devenir quelqu'un, mais qui peut encore faire quelque chose après Beethoven ? ». Si la réponse nous semble évidente à travers ses 634 lieder, ses *Impromptus* et ses *Moments musicaux* pour piano, uniques en leur genre, qu'en est-il de la grande sonate pour clavier, façonnée par Mozart et par Haydn et transformée par Beethoven entre 1794 et 1821 ?

Lorsque Schubert aborde à son tour la sonate pour piano, son idole en a déjà composé 27, leur imprimant sa forte personnalité sur les plans de la forme, de l'écriture et de l'imagination. Plutôt que de le suivre sur ce sentier périlleux, Schubert s'en tient généralement au plan des premières sonates de Beethoven consistant en un *Allegro* de forme sonate, un mouvement lent ou un thème à variations, une danse (*Menuet* ou *Scherzo*) et un *Finale*. Dans ce cadre hérité du classicisme, et qu'il ne cherche pas à réinventer, Schubert laisse librement chanter ses doigts à la manière d'un *lied*, en modulant d'une façon très personnelle, par exemple d'un ton majeur à son homonyme mineur, ou à la tierce inférieure ou supérieure, créant ainsi de nouveaux paysages sonores. Pour le compositeur Albert Stadler (1794-1888), un autre condisciple du Stadtkonvikt, « l'entendre et le regarder jouer lui-même ses compositions pour piano était un vrai bonheur. Le toucher était beau, la main sûre, le jeu clair, agréable, plein d'esprit et de sensibilité. Il appartenait encore à cette vieille école de pianistes talentueux qui ne se jettent pas comme des oiseaux de proie sur les pauvres touches ».

🎵 Sonate en *la* majeur, D. 664, op. posthume 120

Si l'on en croit Stadler, cette 4e sonate complète (10e, 11e ou 13e selon les éditions) aurait été composée en 1819, la même année que le quintette *La truite*, alors que Schubert effectuait un séjour dans la pittoresque ville de Steyr, en Haute-Autriche, en compagnie du chanteur Johann Michael Vogl. L'œuvre est en effet dédiée à la fille d'un de ses hôtes, Josephine von Koller, âgée de 18 ans : elle est « fort jolie, joue bien du piano et doit chanter quelques-uns de mes lieder », écrit Schubert à son frère Ferdinand.

Cette sonate en trois mouvements est une des plus délicates et des plus équilibrées de Schubert sur le plan des proportions : son *Allegro moderato* de forme-sonate chante et respire la « beauté indescriptible » du paysage qui entoure le jeune homme. Le second thème ainsi que le développement oscillent entre les modes majeur et mineur, un procédé cher à Schubert. Tout dans ce mouvement semble nous faire revivre les promenades du compositeur dans la nature environnante, au milieu des jeux d'ombre et de lumière et des cascades jaillissant des rochers.

L'éloquent *Andante*, en *ré* majeur, est un chant à trois temps d'un grand dépouillement : son rythme stéréotypé (noire et croche, trois croches, noire pointée) donne sa pulsation à tout le mouvement. Doux comme un nocturne, il comprend trois brefs couplets dont le dernier, plus élaboré, laisse, à travers de subtiles modulations, transparaître un voile de mélancolie.

L'*Allegro* final tient de la valse et du *Ländler*, sa réplique campagnarde : son gracieux et joyeux tourbillon de notes nous ramène chez les von Koller où, nous rappelle Stadler, « la Muse était fêtée dans toutes les pièces, généralement le soir après une promenade en société ou après que le travail du jour fut achevé ».

🎵 Sonate en *sol* majeur, D. 894 (op. 78)

Dédiée à Josef von Spaun, l'ami de toujours, cette 8e, 14e ou 18e sonate date de 1826. Schubert l'appelait sa « 4e sonate » car elle succédait à trois autres, conçues l'année précédente : une, restée inachevée (D. 840), et deux autres, magistrales, (D. 845 et 850), publiées sous les numéros d'opus 42 et 53. Elle a parfois été appelée *Fantaisie-Sonate* ou simplement *Fantaisie*, en raison du titre que Schubert avait donné à son premier mouvement. En 1827, l'éditeur Haslinger, voyant les pianistes et les connaisseurs se désintéresser peu à peu de la sonate, crut bon de faire paraître ses quatre mouvements comme des morceaux distincts intitulés *Fantaisie*, *Andante*, *Menuetto*, *Allegretto*.

Robert Schumann considérait cette sonate comme « la plus parfaite de toutes quant à l'esprit et à la forme », tandis qu'en 1875, lorsque le virtuose français Charles-Valentin Alkan (1813-1888) la joua en concert à Paris, la critique la trouva trop longue et plus orchestrale que pianistique.

Le premier mouvement de la sonate en *sol* majeur, marqué *Molto moderato e cantabile*, est un des plus longs de Schubert. Il est dominé par un bref motif rythmique harmonisé et récité comme une ballade contemplative. Lui répond un second thème fluide et léger annonçant les *Impromptus* opus 90 de 1827. Un important développement reposant sur le premier thème atteint son point culminant dans un exceptionnel *fff* (triple *forte*).

L'*Andante* en *ré* majeur, parcouru par quelques tournures mozartiennes, est une exquise rêverie confrontée à un orageux et grandiloquent second thème.

Le vigoureux *Menuetto* en *si* mineur et son ravissant *Trio* en *si* majeur trouveront des échos dans le premier mouvement du *Trio* pour piano, violon et violoncelle, opus 100. Quant au caracolant *Allegretto* en *sol* majeur, c'est un rondeau à saveur populaire qui renoue avec la joyeuse insouciance des premiers *lieder* de la *Belle meunière*.

Janina Fialkowska is a regular guest soloist with the world's most prestigious orchestras in North America, Europe and Asia. She has worked with such conductors as Charles Dutoit, Bernard Haitink, Lorin Maazel, Zubin Mehta, Sir Roger Norrington, Sir Georg Solti, Leonard Slatkin, Stanislaw Skrowaczewski and many others.

The Montreal-born pianist's career was launched by the legendary Arthur Rubinstein after her prize-winning performances at the first piano competition held in his name in 1974.

Famous for her interpretations of Chopin, Mozart and Liszt, Ms Fialkowska was chosen in 1990 to perform the world premiere of the recently discovered third piano concerto of Liszt with the Chicago Symphony Orchestra. She has recorded all three Liszt concertos, as well as the Paderewski, Moszkowski, Mozart and Chopin piano concertos, and CDs devoted to solo piano music of Chopin, Liszt, Szymanowski.

Janina Fialkowska was the founder of the award-winning "Piano Six" project and its expanded successor "Piano Plus", wherein a group of internationally renowned Canadian musicians devote a period of time every year to giving recitals and master-classes in the smaller, far-flung communities of Canada.

In 2002, her career was brought to a dramatic halt by the discovery of a tumour in her left arm. After the successful removal of the cancer and a groundbreaking muscle-transfer procedure, she resumed her career in January 2004.

The 1992 CBC documentary "The World of Janina Fialkowska" was awarded a special Jury Prize at the 1992 San Francisco International Film Festival. Ms Fialkowska is an "Officer of the Order of Canada". She has been awarded an honorary doctorate from both Acadia Queen's and Wilfrid Laurier universities. In 2012 she was awarded the Canadian Governor General's Performing Arts Award for Lifetime Artistic Achievement.

JANINA FIALKOWSKA

Janina Fialkowska est invitée régulièrement par les plus prestigieux orchestres d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie. Elle s'est produite auprès de chefs tels que Charles Dutoit, Bernard Haitink, Lorin Maazel, Zubin Mehta, Sir Roger Norrington, Sir Georg Solti, Leonard Slatkin, Stanislaw Skrowaczewski et plusieurs autres.

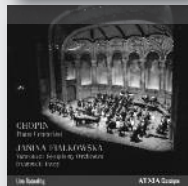
La carrière de la pianiste d'origine montréalaise a été propulsée par Arthur Rubinstein après que celle-ci eut remporté un prix lors du premier concours portant le nom du grand pianiste, en 1974.

Particulièrement appréciée pour ses interprétations de la musique de Chopin, de Mozart et de Liszt, Janina Fialkowska a été choisie en 1990 par l'Orchestre symphonique de Chicago pour assurer la création mondiale du Troisième Concerto pour piano de Liszt, que l'on découvrait alors. Elle a enregistré les trois concertos pour piano de Liszt, ceux de Paderewski et de Moszkowski, les concertos de Mozart et Chopin, de même que des enregistrements pour piano seul consacrés à Chopin, Liszt et Karol Szymanowski.

Madame Fialkowska a fondé Piano Six, un projet de diffusion musicale primé, de même que Piano Plus, qui en a élargi le concept initial, au sein duquel des musiciens canadiens de calibre international ont pu consacrer une partie de leur temps à donner annuellement des récitals et des classes de maîtres dans de petites communautés éloignées des grands centres.

En 2002, la carrière de Janina Fialkowska a été brusquement interrompue à la suite de la découverte d'une tumeur cancéreuse au bras gauche. Après l'ablation de la tumeur et une délicate autogreffe de tissu musculaire, elle a pu reprendre sa carrière en 2004.

En 1992, la CBC lui consacrait un documentaire, *The World of Janina Fialkowska*, qui a remporté le Prix spécial du jury au Festival international du film de San Francisco. Madame Fialkowska a été faite Officier de l'Ordre du Canada et a reçu un doctorat honorifique des universités Acadia Queen's et Wilfrid-Laurier en Ontario. En 2012, elle a reçu le Prix du Gouverneur général du Canada pour l'ensemble de sa réalisation artistique.

JANINA FIALKOWSKA

on ATMA | chez ATMA

MOZART

Concertos 13 • 14 [ACD2 2532]

Concertos 11 • 12 [ACD2 2518]

LISZT RECITAL [ACD2 2641]

CHOPIN

Recital 2 [ACD2 2666]

Recital 1 [ACD2 2597]

Etudes, Sonatas & Impromptus [ACD2 2554]

Piano Concertos [ACD2 2643]

Concertos • Chamber version [ACD2 2291]

Nous reconnaissons l'appui financier du gouvernement du Canada par l'entremise du ministère du Patrimoine canadien (Fonds de la musique du Canada).

We acknowledge the financial support of the Government of Canada through the Department of Canadian Heritage (Canada Music Fund).

Produced and Edited by / *Réalisation et montage par:* Johanne Goyette

Sound Engineer / *Ingénieur du son:* Carlos Prieto

Salle Raoul-Jobin, Palais Montcalm, Québec (Québec), Canada

September / *Septembre* 2012

Piano Technician / *Technicien du piano:* Marcel Lapointe

Graphic design / *Graphisme:* Diane Lagacé

Booklet Editor / *Responsable du livret:* Michel Ferland

Photos : © Julien Faugère