

JEAN KLEEB

SOUTHWAY

SUITE FÜR KLAVIER | *SUITE FOR PIANO*

HELBLING

Innsbruck • Esslingen • Bern-Belp

Impressum | Imprint

Redaktion | *Editorial office*: Dr. Matthias Rinderle

Umschlaggestaltung | *Cover design*: Marinas Werbegrafik (Christian Jäger), Innsbruck

Layout und Satz | *Layout and typesetting*: Marcus Koopmann, Rheurdt

Notensatz | *Music engraving*: Silke Wittenberg, Bautzen

Übersetzung | *Translation*: John Christensen, Dornbirn

Druck | *Print*: Athesia Druck, Innsbruck

Pianist | *Performer*: Jean KleeB, Marburg

Aufnahmeleitung, Digitaledit und Mastering | *Recording, mixing, and mastering*: Jean KleeB, Marburg

Gesamtleitung und Produktion | *General management and production*: Markus Spielmann, Helbling, Innsbruck • Esslingen • Bern-Belp

I8591

ISBN 978-3-99035-997-6

ISMN 979-0-50276-055-7

1. Auflage A1¹ / 2018

© 2018 Helbling, Innsbruck • Esslingen • Bern-Belp

Alle Rechte vorbehalten | *All rights reserved*

SOUTHWAY

Suite für Klavier | *Suite for Piano*

von Jean Kleeb | *by Jean Kleeb*

Vorwort <i>Preface</i>	4
Der Komponist <i>The Composer</i>	6
1. Ipirungaua	7
2. Dança <i>Dance</i>	10
3. Yehuin	12
4. Xangô	15
5. Cantiga nostálgica <i>Nostalgic Folksong</i>	22
 App-Inhalte (Audio-Verzeichnis) <i>App Contents (audios)</i>	24

Vorwort

Man kann behaupten, dass die abendländische Musik stets den Zeitgeist der jeweiligen Epoche widerspiegelt und eine historische Entwicklung durchläuft, die im 20./21. Jahrhundert Grenzpunkte erreicht. Diese werden durch kompositorische Auflösungserscheinungen, Vermischungen, Experimentelles und zum Teil auch Unverständliches markiert. Die ernste Musik wird vom Publikum oft nicht mehr intuitiv erfasst und verstanden.

Einen Weg aus diesem Dilemma zeigt Jean Kleeb auf, indem er zurück zu den Ursprüngen und der Authentizität der südamerikanischen Volksmusik geht und gleichzeitig Mittel der europäischen Kunstmusik – auf der Höhe der Zeit – einsetzt. Dabei sprengt er die Reglements und Techniken der „klassischen“ bzw. „modernen“ Tonsprache auf und bereichert sie durch Elemente der traditionellen Folklore Lateinamerikas.

Der Titel der vorliegenden Klaviersuite, *Southway*, weist den Weg Richtung Südhalbkugel, auch zu den dort ansässigen Naturvölkern und ihrem musikalischen bzw. geistesgeschichtlichen Fundus. Dabei entdeckt man ein musikalisches Bewusstsein, das über Generationen hinweg tradiert wurde, oft inspiriert von der Natur, eingebettet in Zusammenhänge von gemeinschaftlichen, auch spirituellen Ritualen und gesellschaftlichem Wertekonsens. Als gebürtiger Brasilianer verarbeitet Kleeb in *Southway* motivisches Material aus Legenden und dem Lebensgefühl der südamerikanischen indianischen Kulturen und den Landschaften Patagoniens.

Der erste Satz der Klaviersuite heißt *Ipirungaua*, ein Wort aus der Indianersprache, das „Anfang“ bedeutet. Die Musik bezieht sich auf eine amazonische Legende über das Heranholen der Nacht aus den Tiefen des Flusses, als Morgengabe des ersten Mannes an die erste Frau, eine Art Schöpfungsgeschichte in zweifachem Sinne also.

Das sich anschließende Stück *Dança* ruft Bilder von Menschen hervor, die sich auf einem Dorfplatz zum gemeinsamen Tanz zusammenfinden. Auf einen zunächst langsameren Aufmarsch mit trägen Trommelklängen und einleitenden choreografischen Gesten folgt ein ausgelassener Mittelteil mit charakteristischem Samba- bzw. Baião-Rhythmus. Der wiederholte A-Teil und eine kurze Coda beschließen die dreiteilige Form.

Yehuin, den dritten Satz der Suite, kann man als verträumtes und betörendes Natur-Klangbild bezeichnen, das einen großen See nahe der Südspitze des Kontinents (in Feuerland) in den Blick nimmt. Das weich wogende rhythmisch-melodische Grundmotiv „fließt“ durch 6/8- und 7/8-Takte und wird durch die reiche Harmonik in verschiedene (Klang-)Farben getaucht.

Xangô (Shango) bezeichnet eine Gottheit des afro-brasilianischen Candomblé-Kults, die aus der ursprünglich afrikanischen Yoruba-Kultur stammt. Dabei handelt es sich um den wohl populärsten Gott bzw. „Orisha“: Xangô ist der „himmlische Vater“ und Donnergott. Er steht für Kraft, Männlichkeit, Kampf, Gerechtigkeit und das Gewitter. Vor diesem Hintergrund beinhaltet der vierte Satz von *Southway* gleichzeitige, einander verstärkende rhythmische Phasenverschiebungen und tonale Reibungen.

Der abschließende fünfte Satz heißt *Cantiga nostálgica* (nostalgisches Volkslied) und spielt mit musikalischen Assoziationen zu den Kulturen der „Alten Welt“. Dabei verbindet sich eine eher traditionelle Tonsprache, die an sich auflösende spätromantische Harmonik gemahnt, mit dissonanter „Würze“ zu einem gehaltvollen Gesamtbild.

Sieht man die Suite als Ganzes, geht die Idee der Stilsynthese noch viel weiter. Hier verschmelzen Tradition und Moderne, Klassik und Folklore, E-Musik und U-Musik. Auch Jazzelemente blitzen – in der Harmonik – immer wieder durch. Ähnliche Ansätze findet man freilich schon früher. Man denke nur an Claude Debussy (Einflüsse der Gamelanmusik), Béla Bartók (Folklorismus), an Igor Strawinskis russische Schaffensphase (z. B. *Le sacre du printemps*), Paul Hindemiths „Gebrauchsmusik“ etc.

Bei Kleeb erkennt man die Abkehr vom „klassischen Duktus“ am offenkundigsten in seinem Umgang mit der Rhythmik. Er scheut sich nicht, vielfältig wechselnde, ungewohnt zu zählende und auszudrückende, jedoch immer nachvollziehbare Rhythmus- und Taktstrukturen einzusetzen. Erfrischend sind die in die Suite *Southway* eingebetteten indianischen Klänge, die immer wieder wohlklingend klare musikalische Lösungen ermöglichen. So sind es letztlich insbesondere die folkloristischen Elemente aus Kleeb's Heimat, die (südliche) Wege aus dem Dilemma der – oft unverständlich erscheinenden – zeitgenössischen ernsten Musik aufzeigen.

Manuela Karras und Matthias Rinderle

Preface

One might think that the history of western music always reflects the zeitgeist of a particular epoch, that it undergoes a particular chronological development. It might even be asserted that in the twentieth and twenty-first centuries certain cut-off points were reached which were characterized by compositional disintegrations, amalgamations, experimentations, and to some extent also incomprehensible trends. Serious music is often no longer grasped and understood intuitively by audiences.

Jean Kleeb demonstrates one way out of this dilemma, by returning to the origins and authenticity of South American folk music, while at the same time using elements of European art music from its peak period(s). Breaking away from the conventions, regulations, and techniques of “classical” and “modern” tonal languages, Kleeb enriches them with elements of traditional folklore from Latin America.

The title of this piano suite, *Southway*, points in the direction of the southern hemisphere, and to the indigenous peoples living there, with their characteristic rich musical and socio-historical background. A musical consciousness is revealed that has been handed down over generations, often inspired by the natural surroundings and embedded in communal interrelationships, spiritual rituals and a consensus on social values. As a born Brazilian, Kleeb makes use of musical motifs from legends based on a deep-seated awareness of life and living typical for South American indigenous cultures. He is also very much in tune with the spirit and moods of Patagonian landscapes.

The first movement of the piano suite is entitled *Ipirungaua*, which is a word from a native language meaning “beginning.” This music makes reference to an Amazonian legend about gathering in the night from the depths of a river—as the morning gift of the first man to the first woman—a type of creation story in a twofold sense.

The following piece, *Dança*, presents images of people who have gathered together on a village square to dance. A beginning slower procession is followed by a boisterous, spirited middle section with characteristic samba and baião rhythms. The repeated part A and a short coda conclude the three-part form.

Yehuin, the third movement of the suite, can be described as dreamy, enchanting sound visions of nature, offering a glimpse of a large lake near the southern tip of the South American continent (*Tierra del Fuego*). The basic motif—softly undulating and rhythmic-melodic—“flows” through 6/8 and 7/8 time signatures to be dipped into various tone colors, using rich harmonics.

Xangô (*Shango*) is the name of a divinity of the Afro-Brazilian *Candomblé*, from the originally African culture of the Yorubas. This is probably their most popular god (“*Orisha*”): *Xangô* is the “heavenly Father” and god of thunder. He stands for power, masculinity, struggle, justice, and thunderstorms. Against this backdrop, the fourth movement of *Southway* includes synchronous, mutually accentuating rhythmic phase shifts and tonal frictions.

The final, fifth movement has the title *Cantiga nostálgica* (“*Nostalgic Folksong*”). It delights in playing around with musical associations from the cultures of the “Old World.” Combining a more traditional tonal language, it reminds us of the dissolution of late Romantic harmonics, creating with its dissonant “seasoning” a full-bodied overall picture.

As to the suite in its entirety, the idea of a synthesis of styles goes even further. Here we find a blending of tradition and modernity, classical and folklore, serious and popular music. Even elements of jazz—in the harmonics—flash through now and again. Of course, similar approaches have been around for a long time. Think only of Claude Debussy (influences from gamelan music), Béla Bartók (folklorism), Igor Stravinsky’s creative Russian phase (e.g., *Le sacre du printemps*), or Paul Hindemith’s “*Gebrauchsmusik*,” etc.

In the case of Kleeb, a shift away from “classical characteristics” is most apparent in his treatment of rhythm. He is not afraid of using versatile changes, unusual meters and expressive—yet always plausible—rhythm and beat structures. The sounds of indigenous peoples integrated into the suite *Southway* are refreshing, and they repeatedly provide melodically clear musical solutions. In the end, especially the folkloristic elements from Kleeb’s native country point to (southern) pathways out of the dilemma of—often seemingly incomprehensible—contemporary classical music.

Manuela Karras and Matthias Rinderle

Der Komponist | *The Composer*

Jean Kleeb wurde 1964 in Santo André (Brasilien) geboren und studierte an der Universität von São Paulo Komposition und Schulmusik. Seit 1991 lebt er in Deutschland und arbeitet als Komponist, Pianist, Chorleiter, Musikpädagoge und Arrangeur. Seine Werke für Chor, Ensembles, Orchester und Klavier, die sich stilistisch von der Musik der Moderne bis zur Weltmusik erstrecken, sind bei verschiedenen Verlagen veröffentlicht.

Beim Helbling Verlag brachte Kleeb umfangreiche geistliche Werke wie die *Missa Brasileira* für Sopran, Cello, Chor und Band sowie *Luther! Ein Weltmusikoratorium* für Solisten, Chor und Orchester (zum Reformationsjahr 2017) heraus. Zu seinen Kompositionen gibt er regelmäßig Workshops.

Darüber hinaus ist Jean Kleeb ein hervorragender Improvisator am Klavier und komponierte bereits mehrere, auch international gewürdigte Klavierzyklen, die Elemente des Jazz, der Klassik und der Weltmusik miteinander vereinen. Im Jahr 2016 widmete er sich mit seinem Trio *Viola da Samba* dem Clavichord – dabei entstand eine interessante musikalische Stilkreuzung zwischen Renaissance, Bossa Nova und Samba.

*The composer **Jean Kleeb** was born in Santo André (Brazil) in 1964. He studied composition and music education at the University of São Paulo. Since 1991 he has been living in Germany and works as a composer, pianist, choir director, music educator, and arranger. His works for choir, ensembles, orchestra, and piano, ranging stylistically from modern to world music, have been brought out by a variety of publishers.*

*At Helbling Publishing Kleeb has released a broad range of sacred compositions, such as *Missa Brasileira* for soprano, cello, choir, and band, as well as *Luther! Ein Weltmusikoratorium* for soloists, choir, and orchestra (on the occasion of the Reformation Year 2017). He regularly conducts workshops dealing with his works.*

*Jean Kleeb is also an excellent improviser on the piano and has composed several internationally acclaimed piano cycles which combine elements of jazz, classical music, and world music. In 2016 he devoted himself intensively to the clavichord in his trio *Viola da Samba*, which included interesting musical crossovers between Renaissance, bossa nova, and samba.*

Weitere Informationen unter | *Further information available at:* www.jeankleeb.de

1. Ipirungaua

Jean Kleeb (2008)
© Helbling

Moderato ♩ = 108

ad lib.

mf *p* *my*

mp *lasciare vibrare il pedale*

(1) ♩ = 116

p legato

mp

6 *8va-7*

pp *mf*

*Ped. * Ped. * Ped. * Ped.*

(10) *ad lib.*

mf *p* *mf* *P*

8va-1

2. Dança

(Dance)

Jean Kleeb (2008)
© Helbling

Allegretto giocoso ♩ = 108

A Entrada e Saída (entrance and exit of the dancers)

mf *f*

5

9 2. volta rit. e Coda

13 *Animato* *rall.*

17 **B** Dança *mf* *leggero*

21

26

31

36

41

rit.

fp

fp

fp

fp

molto rit.

mf

D.C. al Coda

Coda

morendo

Ped.

Ped.

3. Yehuin

Jean Kleeb (2008)
© Helbling

Lento ♩ = 76

p cantabile
con pedale

5

dolce e molto legato

p

Ped.

* Ped.

* Ped.

* Ped.

* Ped.

*

10

mp

p
calmo e delicato

Ped.

* Ped.

* Ped.

* Ped.

* Ped.

* Ped.

*

4. Xangô

Jean Kleeb (2008)
© Helbling

A Allegro con brio ♩ = 84

Xangô

9

f con allegrezza

7/16

11

mf

staccatissimo

7/16

14

mf

staccatissimo

18

mf

staccatissimo

7/16

22

a tempo

p legato

Ped. * Ped. * Ped.

5. Cantiga nostálgica

(Nostalgic Folksong)

Jean Kleeb (2008)
© Helbling

A Andante amabile ♩ = 120

p *mf*

Ped. * Ped. * Ped. Ped. * Ped. *

6

Ped. * Ped. Ped. * Ped. *

11

f *p*

Ped. * Ped. * Ped. * Ped. *

16

mf

Ped. * Ped. * Ped. * Ped. *

App-Inhalte (Audio-Verzeichnis) | **App Contents** (audios)

1 Ipirungaua

2:39

2 Dança | *Dance*

2:20

3 Yehuin

2:38

4 Xangô

4:25

5 Cantiga nostálgica | *Nostalgic Folksong*

2:29

