

VIVALDI

THE FOUR SEASONS

PIAZZOLLA

THE FOUR SEASONS OF BUENOS AIRES

LARA ST. JOHN ■ THE SIMÓN BOLÍVAR
YOUTH ORCHESTRA OF VENEZUELA
EDUARDO MARTURET

ANTONIO

VIVALDI (1678 - 1741)

THE FOUR SEASONS

1-3	CONCERTO IN E MAJOR,
OP. 8/1, RV 269 'SPRING'	9:45
4-6	CONCERTO IN G MINOR,
OP. 8/2, RV 315 'SUMMER'	9:50
7-9	CONCERTO IN F MAJOR,
OP. 8/3, RV 293 'AUTUMN'	10:09
10-12	CONCERTO IN F MINOR,
OP. 8/4, RV 297 'WINTER'	8:57

HARPSICHORD - BRUNO PROCOPIO

ASTOR

PIAZZOLLA (1921 - 1992)

THE FOUR SEASONS OF BUENOS AIRES

13	OTOÑO PORTEÑO (AUTUMN)
CELLO SOLO - EDGAR A. CALDERON	7:17
14	INVIERNO PORTEÑO (WINTER)	6:38
15	PRIMAVERA PORTEÑA (SPRING)	5:16
16	VERANO PORTEÑO (SUMMER)	5:57

TOTAL TIME: 64:19

WWW.LARASTJOHN.COM

ENGLISH

ANTONIO
VIVALDI (1678-1741)

THE FOUR SEASONS

**CONCERTO IN E MAJOR,
OP. 8/1, RV 269 'SPRING'**

1	Allegro	3:18
2	Largo	2:37
3	Allegro	3:50

**CONCERTO IN G MINOR,
OP. 8/2, RV 315 'SUMMER'**

4	Allegro non molto - Allegro	5:16
5	Adagio - Presto	1:50
6	Presto	2:44

**CONCERTO IN F MAJOR,
OP. 8/3, RV 293 'AUTUMN'**

7	Allegro - Allegro Assai	5:12
8	Adagio molto	1:58
9	Allegro	3:19

**CONCERTO IN F MINOR,
OP. 8/4, RV 297 'WINTER'**

10	Allegro non molto	3:55
11	Largo	1:39
12	Allegro - Lento - Allegro	3:23

ASTOR
PIAZZOLLA (1921-1992)

THE FOUR SEASONS OF BUENOS AIRES

Arranged for solo violin and strings by Leonid Desyatnikov (1999)

13	OTOÑO PORTEÑO
'AUTUMN' | 7:17 |
|----|----------------------------------|------|

14	INVIERNO PORTEÑO
'WINTER' | 6:38 |
|----|-------------------------------------|------|

15	PRIMAVERA PORTEÑA
'SPRING' | 5:16 |
|----|--------------------------------------|------|

16	VERANO PORTEÑO
'SUMMER' | 5:57 |
|----|-----------------------------------|------|

◆ LARA ST. JOHN, VIOLIN

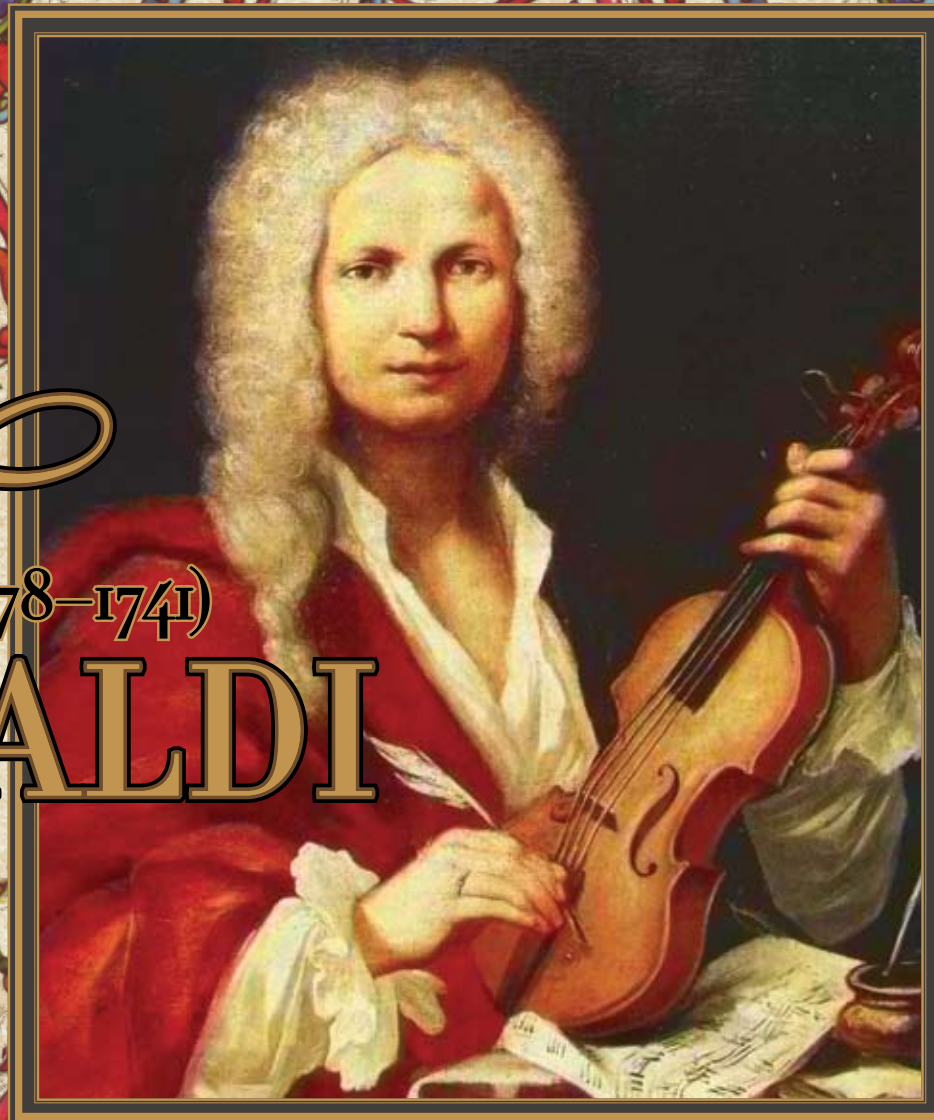
◆ THE SIMÓN BOLÍVAR YOUTH
ORCHESTRA OF VENEZUELA

◆ EDUARDO MARTURET

Antonio

(1678–1741)

VIVALDI

Le THE FOUR SEASONS Quattro Stagioni

Four Concertos, Op. 8 Nos 1-4
for solo violin, strings, and basso continuo

Published: Amsterdam, 1725

Vivaldi published *The Four Seasons* with four accompanying sonnets (14-line poems), one for each season, whose key lines are cued into the printed music score by means of letters. He also added to the score verbal headings indicating the images he was evoking in the music.

La Primavera

SPRING

Concerto in E major, Op 8. No 1 (RV 269)

I Allegro

Canto dè gl'uccelli
Scorrono i fonti

Tuoni

Canto d'uccelli

- A *Guin'è la Primavera e festosetti*
- B *La Salutàn gl'Augei con lieto canto,*
- C *E i fonti allo spirar de' Zeffiretti*
Con dolce mormorio scorrono intanto:
- D *Vegnon' coprendo l'aer di nero amanto*
E Lampi, e tuoni ad annuntiarla eletti
- E *Indi tacendo questi, gl'Augelletti;*
Tornan' di nuovo al lor canoro incanto:

II Largo

Il capraro che dorme
Mormorio di fronde e piante
Il cane che grida

- F *E quindi sul fiorito ameno prato*
Al caro mormorio di fronde e piante
Dorme'l Caprar col fido can' à lato.

III Allegro

Danza pastorale

- G *Di pastoral Zampogna al suon festante*
Danzan Ninfe e Pastor nel tetto amato
Di primavera all'apparir brillante.

I Allegro

Singing of birds
Flowing fountains

Thunder

Singing of birds

- A** *Here comes the Spring, and festively*
- B** *The birds salute her with a merry song,*
- C** *And the fountains, to the whispering Zephyrs,*
With sweet murmuring flow all the while.
- D** *Advancing over the heavens is a black canopy*
With lightning, and thunder chosen to announce her
- E** *Then, when they go silent, the little birds*
Return anew to their tuneful songs.

II Largo

The sleeping goatherd
Rustling of fronds and leaves
The barking dog

- F** *And later, in the lovely flowering fields,*
To the charming murmuring of fronds and leaves,
The goatherd sleeps, beside his faithful dog.

III Allegro

Pastoral dance

- G** *To the rustic bagpipes' festive sound,*
Nymphs and shepherds dance beneath heaven's canopy
And Spring appears so brilliantly.

L'estate

SUMMER

Concerto in G minor, Op. 8 No 2 (RV 315)

I Allegro non molto - Allegro

Languidezza per il caldo

Il cucco

La tortorella - Il gardellino

*Zeffiretti dolci - Venti diversi
- Vento borea*

Il pianto del villanello

- A** *Sotto dura staggion dal sole accesa
Lanque l'huom, lanque'l gregge, ed arde il Pino;*
- B** *Scioglie il Cucco la Voce, e tosto intesa*
- C** *Canta la Tortorella e'l gardellino.*
- D** *Zeffiro dolce spira, mà contesa
Muove Borea improvviso al suo vicino;*
- E** *E piange il Pastorel, perchè sospesa
Teme fiera borasca, e'l suo destino;*

II Adagio - Presto

Mosche e mosconi

Tuoni

- F** *Toglie alle membra lasse il suo rispo
Il timore de'Lampi, e tuoni fieri
E de mosche, e mossoni il stuol furioso!*

III Presto

Tempo impetuoso d'estate

- G** *Ah che pur troppo i suoi timor son very
Tuona e fulmina il Ciel e grandinoso
Tronca il capo alle spiche e a'grani alteri.*

I Allegro non molto - Allegro

Languishing in the heat

The cuckoo

The turtledove - The goldfinch

Pleasant breezes - Various winds - The North wind

The young peasant's complaint

- A** *Beneath this hard season of the burning sun
Folk languish, flocks languish, and pines burn;*
- B** *The cuckoo raises its stuttering voice, and in answer*
- C** *The turtledove and goldfinch sing.*
- D** *The sweet Zephyr blows, but is challenged
As Boreas moves in on his territory;*
- E** *And the shepherd weeps, because he fears
The fierce looming storm, and for his fate:*

II Adagio - Presto

Flies and gnats

Thunder

- F** *Depriving his tired limbs of their rest
Is the fear of the lightning and fierce thunder
And the flies, large and small, in a furious swarm!*

III Presto

Stormy summer weather

- G** *Ah, his fears are all too true:
Thunder and flashes in the heavens and hailstones
Dash the heads from the stalks of the ripe grain.*

L'autunno

AUTUMN

Concerto in F major, Op. 8 No 3 (RV 293)

I Allegro – Allegro assai

Ballo e canto de' villanelli

L'ubriaco = Ubriachi

L'ubriaco che dorme

- A** *Celebra il Vilanel con balli e Canti
Del felice raccolto il bel piacere*
- B** *E del liquor di Bacco accesi tanti*
- C** *Finiscono col sonno il lor godere.*

II Adagio molto

Dormienti ubriaco

- D** *Fà ch'ogn'uno tralasci e balli e canti
L'aria che temperata dà piacere,
E la Staggion ch'invita tanti e tanti
D'un dolcissimo sonno al bel godere.*

III Allegro

La Caccia

La fiera che fugge

Schioppi e cani

La fiera fuggendo muore

- E** *I cacciator alla nov'alba à caccia
Con corni, schioppi, e canni escono fuore*
- F** *Fugga la belva, e seguono la traccia;*
- G** *Già sbigottita, e lassa al gran rumore
De'schioppi e canni, ferita minaccia*
- H** *Languida di fuggir, mà oppressa muore.*

I Allegro – Allegro assai

Dancing and singing of peasants

The drunkard – Drunkards

The sleeping drunkard

- A** *The peasant celebrates with dance and song,
The pleasures of a good harvest,*
- B** *And many, so fired by Bacchus' draughts,*
- C** *Finish their revelry by falling asleep.*

II Adagio molto

The dozing drunkards

- D** *Making each one leave off singing and dancing,
The air, which is mild and pleasant,
And the Season invite one and all
To enjoy the sweetest sleep.*

III Allegro

The hunt

The quarry flees

Guns and dogs

The exhausted quarry dies

- E** *The hunter at the new dawn sets out to the chase,
With horns, guns and dogs;*
- F** *The quarry flees, and he follows its scent.*
- G** *Already bamboozled, distracted by the great noise
Of guns and dogs, and wounded, it tries*
- H** *Listlessly to escape but, exhausted, dies.*

L'inverno

Concerto in F minor, Op. 8 No 4 (RV 297)

WINTER

I Allegro non molto

Orrido vento

Correre e battere li piedi per il freddo

- A *Aggiacciato tremar trà nevi argenti*
- B *Al severo spirar d'orrido vento*
- C *Correr battendo i piedi ogni momento;*
- D *E pel soverchio gel battere i denti;*

II Largo

La pioggia

- E *Passar al foco i di quieti e contenti*
Mentre la pioggia fuor bagna ben cento

III Allegro – Lento – Allegro

Caminar piano e con timore

Cader à terra

Correr forte

*Il vento Sirocco – Il vento Borea e
tutti li venti*

- F *Caminar sopra'l giaccio, e à passo lento*
- G *Per timor di cader gersene intenti;*
- H *Gir forte sdruzzolar, cader à terra*
- I *Di nuovo ir sopra'l giaccio e correr forte*
- L *Sin ch'il giaccio si rompe, e si disserra;*
- M *Sentir uscir dalle ferrate porte*
- N *Sirocco, Borea, e tutti i Venti in Guerra*
Quest'è'l verno, mà tal, che gioja apporte.

I Allegro non molto

*Horrid wind
Running and stamping feet
because of the cold*

- A** *Frozen, to shiver, amid the silvery snows,*
- B** *At the cutting breath of the horrid wind,*
- C** *To run about, stamping our feet each moment;*
- D** *While the excessive frost sets teeth a-chatter.*

II Largo

The rain

- E** *To pass, by the fire, quiet and contented days,
While the rain outside drenches hundreds.*

III Allegro – Lento – Allegro

Walking cautiously & fearfully

*Falling
Running strongly*

*The Sirocco wind –
The Borea wind and all the winds*

- F** *To walk out on the ice, and with slow steps,*
- G** *For fear of falling, to tread cautiously.*
- H** *To go boldly, skid, fall to the ground,*
- I** *And go out on the ice anew, to run strongly*
- L** *Until the ice breaks, and splits apart.*
- M** *To hear, as they emerge from their iron-grey portals,*
- N** *Sirocco, Boreas, and all the winds at war.
This is winter, but it too brings joy.*

Translation © Graeme Skinner

Strange as it may seem today, during his lifetime, and for more than a century afterward, Vivaldi's music was far less highly esteemed by his Italian countrymen (who considered him old-fashioned) than by the ultramontani – those who lived beyond the Alps. The European taste for Vivaldi's concertos was, thus, largely a northern phenomenon. Copies of his music first found their way to London and Paris in the luggage of travelling musicians and aristocratic tourists returning to the cold north from their “grand tours” of the Mediterranean. At Weimar in Germany, a returning prince passed copies of Vivaldi's concertos on to his fascinated court music-director, Johann Sebastian Bach. Simultaneously, commercial publishers in northern European capitals fostered a growing market for printed editions of Italian music in general – and Vivaldi's in particular – among the increasing number of professional musicians who performed in concert for the urban middle-classes.

Vivaldi was only too pleased to oblige northern fans by keeping their presses well supplied, issuing his publications at first through firms based in Amsterdam. His third collection of concertos, entitled *Il cimento dell'armonia e dell'inventione* (“The Contest of Harmony and Invention”), Opus 8, was published there in 1725 by the engraver-book-seller Estienne Roger. Vivaldi dedicated the set, twelve concertos in all, to one of his patrons, count Wenceslaus Morzin of Prague, who had recently bestowed upon him the honorary title of his “Master of Music in Italy”. Morzin had heard four of the concertos some years earlier in Venice, or so Vivaldi's letter of dedication reminded him: “I would

earnestly implore you not to be surprised when Your Highness discovers, among these few and modest concertos, the Four Seasons, which so long ago encountered the generous magnanimity of Your Highness”.

The opening music of the **SPRING CONCERTO** recurs at key points throughout its first movement. Such returning sections are called appropriately ritornelli (“returns”), between which are heard the violinist's solo episodes. In the first of these, the solo violin is joined by two other violinists in a trio captioned in the score as “Song of the birds”. A brief reprise of the ritornello extends into a quiet evocation of flowing fountains. Suddenly thunder breaks with flashy rising scales, the soloist's jagged figurations representing lightning. A brief ritornello in a minor key leads into a tentative transformation of the earlier bird song, and a final ritornello. In the contrasting minor-key second movement, Vivaldi gives out all three components of his musical picture simultaneously: the solo violin representing a sleeping goatherd, the other violins rustling branches and leaves, and the violas a barking dog. The final movement is a pastoral dance, its ritornello evoking the *zampogna* (Italian bagpipes) with its drone from the cellos and double basses.

The **SUMMER CONCERTO** is, perhaps, the most realistic of the four, paying less attention to the usual 3-movement concerto outline than to its continuous dramatic presentation of the accompanying sonnet. Its opening ritornello expresses the utter prostration of all creatures due to the extreme heat. All, that is, except a few birds, like the cuckoo which sets up a veritable racket in the solo violin's virtuoso first episode, and later the turtledove and goldfinch. The rest of the strings introduce gentle breezes softly, and then the turbulent north wind. After a ritornello, the solo violin portrays the tearful shepherd, fearful of the oncoming storm. In the slow second movement the solo violin sings an almost operatic lament on behalf of the shepherd, to the buzzing, intrusive accompaniment of insects, and cracks of approaching thunder. In the third movement, the storm breaks, the detailing of this picture so unmistakable that Vivaldi gives no further verbal cues in the score. The musical highlights are two extended episodes for the solo violin of quite extraordinary brilliance.

After the meteorological dramas of summer, the **AUTUMN CONCERTO** is on a more human scale, opening with a dance song for the villagers whose music also serves as a basis for the solo violin's first episode. The second solo episode portrays a drunkard, the violin sliding and tumbling all over the place, answered by other drunks, and ending up quite unmistakably in the gutter, there to fall asleep. The second movement focuses on the strange dreams of the sleeping

drunks, the harpsichord leading the band into a nocturnal labyrinth of dissonance. The final movement is captioned "The Hunt", the mounted hunters represented in the opening ritornello, and in the first solo episode, before the game is set loose. Soon the dogs too are away and the guns blazing. From this point on, the solo violin represents the hunted rather than the hunters. Its desperate attempts to escape are punctuated by a series of shots, before the soloist's final cadenza announces the death of the quarry.

In the opening ritornellos of the **WINTER CONCERTO**, biting dissonance, bowed vibrato and shivering repeated quavers depict the ice and snow. The solo violin then ushers in the horrid winds. The long athletic central violin solo is one of the most virtuosic of the set, interrupted by heavy bowed string tremolos. The rapidly-repeated demisemi-quavers to close are like chattering teeth. The second movement *Largo* has a dual focus: the solo violin's melody represents a cosy fireside, the *pizzicato* string accompaniment the rain pouring down outside. The final *Allegro* portrays the precarious sport of ice skating, opening with the violin solo tracing the skater's circling motion, while the attenuated held bass note is a reminder of the perilous thinness of the ice. After taking the first slow and careful steps, the slippery descending scales and a final unison bump leave no doubt that the skater has fallen. Trying again more boldly, a new disaster strikes and the ice breaks. A short slow passage (*Lento*), quoting the opening of the *Summer Concerto*, represents the warm Sirocco, the Sahara wind, before the soloist conjures up a final stormy battle of all the winds.

Notes © by Graeme Skinner 2008

Astor
PIAZZOLLA
(1921-1992)

© 1969 Eduardo Comesaña (www.comesana.com)

Las Cuatro Estaciones Porteñas

THE FOUR SEASONS OF BUENOS AIRES

Composed: 1965; 1970

Arranged for solo violin and strings by Leonid Desyatnikov (1999)

- I OTOÑO PORTEÑO (AUTUMN)
- II INVIERNO PORTEÑO (WINTER)
- III PRIMAVERA PORTEÑA (SPRING)
- IV VERANO PORTEÑO (SUMMER)

Astor Piazzolla's father gave him his first button accordion, or *bandoneón*, when he was only eight or nine years old. At first, encouraged by his piano teacher, he tried to play Bach on it, only a little later realising that the instrument's truly characteristic music was the *tango*, the dance form that had developed in the crowded dancehalls of Buenos-Aires's poorer suburbs during the last years of the 19th century. The popular and unsophisticated Argentinean instrument remained the love of Piazzolla's life, despite the fact that he also trained classically as a composer, first as a pupil of the Argentinean master Alberto Ginastera in the late 1940s, and afterward, in Paris, with Nadia Boulanger. It was the great Boulanger, curiously enough, who encouraged Piazzolla to turn back to the tango as a basis for his own compositions.

Piazzolla's *Four Seasons* began life neither as a coherent set, nor as an attempt either to imitate or contrast with Vivaldi's like-named collection. The Argentinean tango-master composed and recorded the piece entitled *Verano Porteño* ("Buenos Aires Summer") in 1965, first as part of his music for the play *Melenita de oro* by Alberto Rodríguez Muñoz, and later as part of his own famous "Angel" series of tangos. It was scored originally for his own band,

the Quinteto Nuevo Tango, led by Piazzolla on bandoneón, with violin, electric guitar, piano, and string bass. Only later, in 1970, did he compose companion pieces addressed to the remaining three seasons, again for the same combination of instruments.

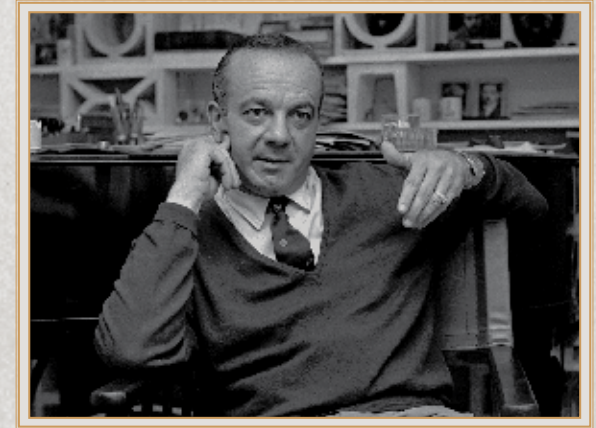
The people of the poor working class of Buenos Aires, the traditional owners of tango, traditionally called themselves *los porteños*, “the people of the port”. They speak a patois called *Lunfardo*, the language in which many tango lyrics are written, and which the traditional *tangueros* speak. Thus, in describing his *Four Seasons* as “porteñas”, Piazzolla was doing far more than merely situating them geographically in Buenos Aires; he was identifying these examples of his own more musically sophisticated *nuevo tango* (“new tango”) with the heartland of the authentic tango tradition.

Though Piazzolla sometimes performed his *Four Seasons* together, they remain listed in the official catalogue of his work as separate pieces. And only after Piazzolla’s death was their potential link with Vivaldi’s famous set really forged, in an imaginative new arrangement for solo violin and string orchestra by the Russian composer Leonid Desyatnikov (born 1955, Leningrad). His version adds to Piazzolla’s four single-movement originals occasional witty new references to the virtuosic sound-world of Vivaldi’s *Seasons*.

The course of the Southern hemisphere seasons portrayed originally by Piazzolla in his Buenos Aires set is milder

than that portrayed by Vivaldi. However, the Russian Desyatnikov’s virtuosic violin solo version adds back some of the meteorological drama so well known to northerners.

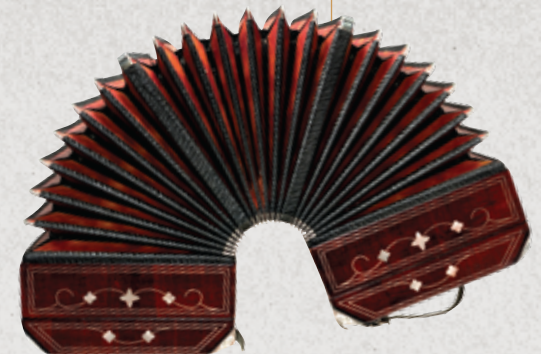
Nevertheless, compared with Vivaldi’s wild winter, Buenos Aires Winter remains an essentially slow, wistful tango, though with more virtuosic interludes and also appropriately darker than its companions. As in Vivaldi’s own Winter Concerto, Desyatnikov has the violin soloist quote briefly from Vivaldi’s Summer Concerto, which in this case

© 1969 Eduardo Comesaña (www.comesana.com)

also serves as a reminder that Summer in Venice and Winter in Buenos Aires occur simultaneously. Preceding it, in first position, Autumn is perhaps the most characteristically tango-like of the set. Piazzolla’s clearly painted Spring comes second last, while Summer (rather than Vivaldi’s Venetian Winter), is the final destination and focus both of the Buenos Aires year and of the Piazzolla/Desyatnikov seasons.

Notes © by Graeme Skinner 2008

LARA ST. JOHN

Canadian-born violinist Lara St John has been described as “something of a phenomenon” by *The Strad* and a “high-powered soloist” by the *New York Times*. *The Los Angeles Times* has written, “St. John brings to the stage personal charisma, an unflagging musical imagination and genuine passion.” She has been featured in *People*, *US News and World Report*, on CNN’s *Showbiz Today*, and NPR’s *All Things Considered*, Fox News, CBC and a Bravo! Special: *Live At the Rehearsal Hall*.

Lara began playing the violin when she was two years old and she made her first appearance as soloist with orchestra at age four. She has since appeared with orchestras including Philadelphia, Cleveland and Toronto and in recital throughout the world. Lara performs on the 1779 “Salabue” Guadagnini thanks to an anonymous donor and Heintz & Co. of Toronto.

www.larastjohn.com

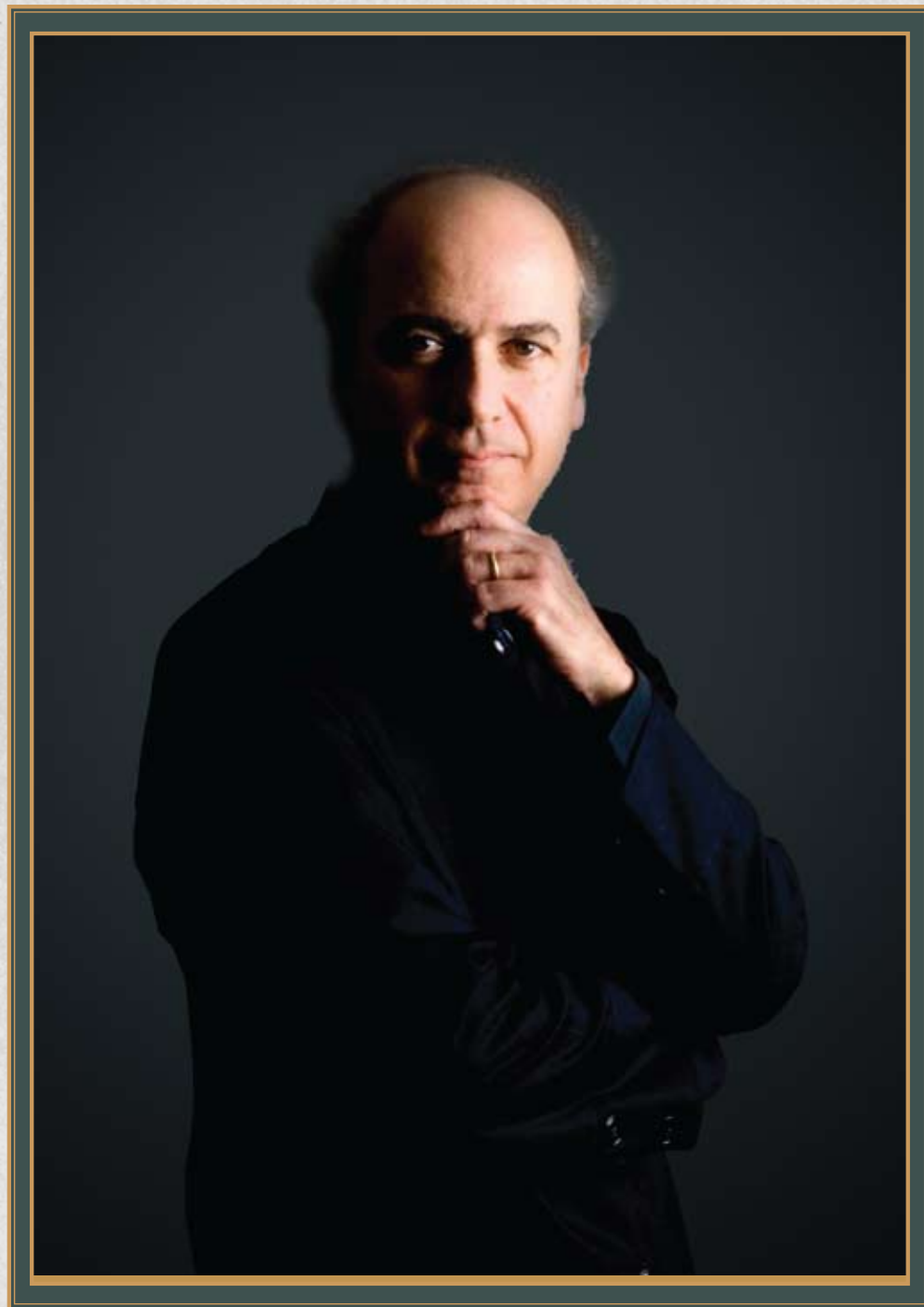
EDUARDO MARTURET

Eduardo Marturet enjoys an active career on three continents. Music Director of the Miami Symphony Orchestra since 2006, he remains deeply involved in the musical life of his native Venezuela, particularly with the National Youth Orchestra movement, and continues to guest conduct actively in Europe, Asia, North and South America.

Also an active composer, he has made more than 40 CDs that range from a Brahms orchestral cycle to surveys of Latin America's greatest orchestral composers which received in 2006 a Latin Grammy nomination for "Encantamento" in the category of Best Classical Album conducting the Berliner Symphoniker.

Born in Caracas, Marturet studied at Cambridge, England where he obtained a degree in Piano, Percussion, Conducting, and Composition.

www.eduardomarturet.com

MARTHA DE FRANCISCO

Martha de Francisco is a record producer and recording engineer who specializes in Classical music. She is a professor for Sound Recording at McGill University in Montreal.

A graduate from the renowned Tonmeister program at the Musikhochschule Detmold, Germany, Martha was one of the pioneers of digital recording and editing in Europe during the 1980s. For many years she was on the staff as producer/engineer/editor with Philips Classics and developed long lasting working relationships with many prominent artists.

She now produces mainly for major international labels, operating on a world-wide basis and in six different languages. Martha has been entrusted with the recording legacy of prominent artists and orchestras from Alfred Brendel to the Philadelphia Orchestra. She has recorded in many of the world's most important venues.

Martha is a frequent lecturer at international professional conferences as well as a guest lecturer at leading schools for higher education in Audio in locations as varied as Banff, Moscow, Düsseldorf, Bogotá and New York.

★ SINFÓNICA DE LA JUVENTUD ★ VENEZOLANA SIMÓN BOLÍVAR

Considered by the specialist critics as the most outstanding in Latin America, the Simón Bolívar Youth Orchestra of Venezuela is the polished product of the Venezuelan National System of Youth Orchestras movement founded by Maestro Jose Antonio Abreu.

Together with Gustavo Dudamel, its Music Director, they have performed in Chile, Argentina, Uruguay, Germany, Italy, Spain, Switzerland, United Kingdom, México, United States, Puerto Rico, Finland and Austria. These appearances have been part of prestigious events such as the Martha Argerich Festival, Beethoven Festival in Bonn, BBC Proms, Lucerne Festival, Casals Festival in Puerto Rico, Salzburg Festival, and the "Berlin in Lights" Festival in Carnegie Hall.

It has been led by important conductors such as Claudio Abbado, Sir Simon Rattle and Krzysztof Penderecki, among many others. One of the most important artistic challenges has been the recording program with Deutsche Grammophon which began in February 2006 with Claudio Abbado and continued with Gustavo Dudamel.

MUSICIANS

FIRST VIOLIN

Boris Suarez (solo)
Douglass Isis
Jesus Pinto
Luis Enrique Barazarte
Carlos Vegas
Ebert Ceballos

SECOND VIOLIN

Moises Medina (solo)
Ronnie Morales
Gregory Mata
Alirio Vegas
William Gonzalez
Israel Mendez

VIOLA

Richard Urbano (solo)
Marifrancis Alvarado
Luis Aguilar
Johana Sierralta

CELLO

Edgar Alfonso Calderon (solo)
Jose David Marquez
Leandro Bandres
Manuel Hernandez

BASS

Claudio Gonzalez (solo)
Gerald Ruiz

HARPSICHORD

Bruno Procopio

LARA WITH CONTINUO SECTION

Bruno Procopio, Lara St. John, Edgar Alfonso Calderon, Claudio Gonzalez

EXECUTIVE PRODUCERS:

Stephen H. Judson, Eduardo Marturet

RECORDING PRODUCER: **Martha de Francisco**

BALANCE ENGINEER: **Martha de Francisco**

RECORDING ENGINEER: **José Leonardo Pupo**

MIXING ENGINEER: **Pascal Shefteshy**

EDITING ENGINEER: **Ryan Miller**

PROJECT MANAGER: **Robert Norman**

*Recorded at Sala Simón Bolívar, Centro de Acción
Social por la Música,
Caracas, Venezuela on June 4, 5 and 7, 2008*

Photography: **Kevin Lowery**

Designer: **Ondine Bue**

WORLDWIDE REPRESENTATION:

JUDSON MANAGEMENT GROUP INC.

145 East 57th Street, 5th Floor

New York, NY 10022 USA

Personal Direction: **Stephen H. Judson**

Email: **shjudson@gmail.com**

Telephone: +1 212 974 1917 *Fax:* +1 212 586 6961

*The artists wish to express their sincere
appreciation for the generosity of Mercantil and the
support of Maestro José Antonio Abreu, without which
this recording would not have been possible.*

ESPAÑOL

FRANÇAIS

DEUTSCH

ANTONIO
VIVALDI (1678-1741)
THE FOUR SEASONS

**CONCERTO IN E MAJOR,
OP. 8/1, RV 269 'SPRING'**

1 Allegro	3:18
2 Largo	2:37
3 Allegro	3:50

**CONCERTO IN G MINOR,
OP. 8/2, RV 315 'SUMMER'**

4 Allegro non molto - Allegro	5:16
5 Adagio - Presto	1:50
6 Presto	2:44

**CONCERTO IN F MAJOR,
OP. 8/3, RV 293 'AUTUMN'**

7 Allegro - Allegro Assai	5:12
8 Adagio molto	1:58
9 Allegro	3:19

**CONCERTO IN F MINOR,
OP. 8/4, RV 297 'WINTER'**

10 Allegro non molto	3:55
11 Largo	1:39
12 Allegro - Lento - Allegro	3:23

ASTOR
PIAZZOLLA (1921-1992)
THE FOUR SEASONS OF BUENOS AIRES

Arranged for solo violin and strings by Leonid Desyatnikov (1999)

13 **OTOÑO PORTEÑO** 7:17
'AUTUMN'

14 **INVIERNO PORTEÑO** 6:38
'WINTER'

15 **PRIMAVERA PORTEÑA** 5:16
'SPRING'

16 **VERANO PORTEÑO** 5:57
'SUMMER'

◆ **LARA ST. JOHN, VIOLIN**

◆ **THE SIMÓN BOLÍVAR YOUTH
ORCHESTRA OF VENEZUELA**

◆ **EDUARDO MARTURET**

A violin and a decorative mask are the central focus of the image. The violin is positioned diagonally across the frame, resting on a plush red velvet cushion. The mask, which is ornate and appears to be made of gold or a similar material, is placed to the right of the violin. The background is a textured, light-colored surface, possibly a stone or marble floor. The overall lighting is warm and dramatic, highlighting the textures of the violin's wood and the velvet.

V

Antonio

iVALDI

(1678–1741)

Le Quattro Stagioni

LAS CUATRO ESTACIONES

Cuatro Conciertos, Op.8 Nos. 1-4
Para violín solo, cuerdas y bajo continuo

Publicado en Amsterdam, 1725

Vivaldi publicó Las Cuatro Estaciones en forma de cuatro sonetos (poemas de 14 líneas), uno para cada estación, cuyas líneas claves son introducidas en la partitura impresa por medio de letras. También agregó a la partitura títulos indicando las imágenes que estaba evocaba en la música

La Primavera

LA PRIMAVERA

Concierto en Mi mayor, Op 8. No 1 (RV 269)

I Allegro

Canto de los pájaros
Fuentes de agua

Trueno

Canto de los pájaros

- A** *Aquí viene la Primavera, y festivamente*
- B** *Los pájaros la saludan con un canto alegre,*
- C** *Y las fuentes, al susurrante Dios Céfito,*
Todo el tiempo con el murmullo de su dulce corriente.
- D** *Avanzando sobre los cielos hay un negro dosel*
Con elegidos truenos y relámpagos que le anuncian
- E** *Luego, cuando callan, los pajaritos*
Vuelven otra vez a entonar sus melodiosos cantos.

II Largo

El cabrero durmiente
El susurro de las hojas y frondas
El perro ladrador

- F** *Y más tarde, en los hermosos campos floridos,*
Al encantador murmullo de las frondas y hojas,
El cabrero duerme, junto a su perro fiel.

III Allegro

Danza Pastoral

- G** *Al sonido festivo de las rústicas gaitas,*
Ninfas y pastores bailan bajo el dosel del cielo,
Y aparece brillantemente la primavera.

L'estate

Concierto en Sol menor, Op.8 No 2 (RV 315)

VERANO

I Allegro non molto - Allegro

Languideciendo en el calor

El cucú

La tórtola - El jilguero

*Brisas agradables - Vientos
diversos - El viento del Norte*

La queja del joven campesino

- A** *Bajo esta dura estación del sol ardiente
La gente languidece, el rebaño languidece, y los pinos arden;*
- B** *El cucú alza su voz tartamuda, y en respuesta*
- C** *La tórtola y el jilguero cantan.*
- D** *El dulce Céfiro sopla, pero es desafiado
Cuando Bóreas entra en su territorio;*
- E** *Y el pastor llora, porque teme
La feroz tormenta que se avecina, y por lo que le depara su destino:*

II Adagio - Presto

Moscas y mosquitos - Trueno

- F** *Privando de descanso a sus cansadas extremidades
Esta el miedo del relámpago y el trueno feroz
Y las moscas, grandes y pequeñas, en un furioso enjambre!*

III Presto

*Tempestuoso clima
veraniégo*

- G** *Ah, todos sus miedos son fundados:
Rayos y truenos en los cielos y granizo
Chorrecan sobre las cabezas de los tallos de los granos maduros.*

L'Autunno

Concierto en Fa mayor, Op. 8 No 3 (RV 293)

OTOÑO

I Allegro – Allegro assai

Danza y canto de los campesinos

El borracho – borrachos

El borracho durmiente

- A** *El campesino celebra con baile y canto,
Los placeres de una buena cosecha,*
- B** *Y muchos, tan encendidos por el licor de Baco,*
- C** *Terminan su jolgorio durmiéndose.*

II Adagio molto

Los borrachos durmientes

- D** *Haciendo que cada uno deje de cantar y bailar,
El aire está templado de placer,
Y la estación invita a todos
A disfrutar el más dulce sueño.*

III Allegro

La caza

La presa huye

Armas y perros

La presa exhausta muere

- E** *El cazador en el nuevo amanecer se prepara para
la cacería, Con cuernos, armas y perros*
- F** *La presa huye, y él sigue su rastro.*
- G** *Ya atontada, distraída por el gran ruido
De armas y perros, y herida, intenta*
- H** *desganadamente escapar, pero exhausta, muere.*

L'inverno

Concierto en Fa menor, Op. 8 No 4 (RV 297)

INVIERNO

I Allegro non molto

*Horrible viento
Corriendo y peteaando debido al frío*

- A *Congelado, temblando, entre las nieves platinadas,*
- B *En el aliento cortante del horrible viento,*
- C *Corriendo, peteando a cada instante;*
- D *Mientras la excesiva escarcha hace los dientes castañear.*

II Largo

La lluvia

- E *Pasando, junto al fuego, días tranquilos y felices,
Mientras afuera la lluvia empapa a cientos.*

III Allegro – Lento – Allegro

Caminando con cautela y temor

*Cayendo
Corriendo enérgicamente*

- F *Caminar sobre el hielo, con lentos pasos,*
- G *Con temor a caer, pisando con cautela.*
- H *Para ir determinadamente, patinar; caer;*
- I *E ir nuevamente sobre el hielo, correr enérgicamente*
- L *Hasta que el hielo se rompe en pedazos.*
- M *Escuchar; a medida que emergen de sus portales de hierro gris,*
- N *Sirocco, Boreal, y todos los vientos en guerra.
Esto es invierno, pero también trae felicidad.*

*El viento Sirocco –
El viento de Boreal y
todos los vientos*

Por extraño que parezca hoy en día, a lo largo de su vida, y más de un siglo después de su muerte, la música de Vivaldi fue bastante menos apreciada por sus compatriotas italianos (quienes lo consideraban anticuado) que por los *ultramontani* – los que vivían más allá de los Alpes. El gusto europeo por los conciertos de Vivaldi fue en gran parte, un fenómeno del norte. Al comienzo, copias de su música encontraron camino a París y Londres, en las valijas de músicos viajeros y turistas aristocráticos que volvían al frío norteño después de sus “grandes giras” por el Mediterráneo. Un príncipe que regresaba a Weimar, Alemania, entregó a su fascinado director de música de la corte, Johann Sebastian Bach, copias de los conciertos de Vivaldi. Simultáneamente, editores comerciales en las capitales europeas del norte acogían a un mercado cada vez mayor de ediciones impresas de música Italiana en general – y de Vivaldi en particular – entre el creciente número de músicos profesionales que tocaban para la clase media urbana.

Vivaldi con gusto complacía a sus seguidores norteños manteniendo a sus imprentas bien abastecidas, haciendo públicos sus escritos, a través de empresas con sede en Amsterdam. Su tercera colección de conciertos, titulada *Il cimento dell'armonia e dell'invenzione* (“La Competencia de la Armonía y la Invención”) Opus 8, fue publicada allí en 1725 por el grabador de libros Estienne Roger. Vivaldi dedicó el conjunto de doce conciertos en total a uno de sus mecenas, el Conde Wenceslaus Morzin de Praga, quien recientemente le había otorgado el título de “Maestro de la Música en Italia”. Morzin había escuchado en Venecia cuatro de los conciertos, según recordaba la carta dedicatoria escrita por Vivaldi: “Le imploraría

encarecidamente, Su Alteza, no sorprenderse cuando descubra, entre estos pocos y modestos conciertos, *Las Cuatro Estaciones*, que hace tanto tiempo encontraron la generosa magnanimidad de Su Alteza”.

La música de apertura del **CONCIERTO DE PRIMAVERA** reaparece en momentos clave a través del primer movimiento. Tales secciones que se repiten son llamadas *ritornelli* (“estribillo”), entre las cuales se escuchan los episodios solos del violinista. En el primero de éstos, se juntan al violín solista otros dos violinistas formando un trío titulado en la partitura como el “*Canto de los pájaros*”. Una breve repetición del *ritornello* se extiende a una tranquila evocación de las fuentes de agua fluyendo. De pronto el trueno entra con escalas ascendentes y centelleantes, figuraciones irregulares del solista que representan relámpagos. Un breve *ritornello* en llave menor conduce a una transformación tentativa del anterior canto del pájaro, y un *ritornello* final. En el contrastante segundo movimiento en llave menor, Vivaldi entrega simultáneamente los tres componentes de su imagen musical: el violín solo representando a un cabrero dormido, los otros violines el crujir de ramas y hojas, y las violas como un perro que ladra. El movimiento final es una danza pastoral, con su *ritornello* evocando la *zampogna* (gaita Italiana) con el zumbido de los cellos y contrabajos.

EL CONCIERTO DE VERANO es, probablemente, el más realista de los cuatro, prestando menos atención al esquema usual de tres movimientos, y dedicándose más a su continua presentación dramática de los sonetos acompañantes. Su *ritornello* de apertura expresa el agotamiento total de todas las criaturas debido al calor. Todos, dígame, menos unos pocos pájaros,

como el cucú quien anuncia un verdadero jaleo en el primer episodio virtuoso del violín solo, y más tarde la tórtola y el jilguero. El resto de las cuerdas anuncian suavemente brisas ligeras, y luego el turbulento viento del norte. Después de un *ritornello*, el violín solo representa al triste pastor, temeroso de la tormenta que se avecina. En el lento segundo movimiento el violín solo canta un lamento casi operístico de parte del pastor, al zumbido y acompañamiento molesto de los insectos, y al estruendo del trueno que se aproxima. En el tercer movimiento, estalla la tormenta. El detalle de esta imagen es tan inequívoco que Vivaldi no otorga más indicaciones escritas en la partitura y sus destacados musicales son dos amplios episodios para el violín solo de extraordinaria brillantez sus destacados musicales son dos amplios episodios para el violín solo de extraordinaria brillantez.

Luego de los dramas meteorológicos del verano, **EL CONCIERTO DE OTOÑO** aparece en una escala más humana, comenzando con un canto danzante para los lugareños cuya música también sirve como base para el violín solo en el primer episodio. El segundo episodio solo muestra un borracho, con el violín resbalando y tambaleando por todos lados, respondido por los otros borrachos, y quien termina inevitablemente, dormido, en la alcantarilla. El segundo movimiento se centra en los extraños sueños de los borrachos dormidos, con el clavicordio dirigiendo a la banda a un laberinto nocturno de disonancia. El movimiento final es titulado “La Caza”, con cazadores montados representados en el *ritornello* de apertura, y en el primer episodio solo, antes de que se suelte la presa. Pronto, los perros también están lejos y las armas a todo fuego. A partir de este momento, el violín solo representa más a la presa que a los cazadores. Sus desesperados

intentos de escapar son puntuados por una serie de tiros, antes la cadencia final del solista que anuncia la muerte de la presa.

En los *ritornellos de apertura* de **EL CONCIERTO DE INVIERNO**, una disonancia cortante, un vibrato arcado y unas corcheas repetitivas tiritan, describiendo así el hielo y la nieve. Luego el violín solo introduce los horribles vientos. El largo y atlético solo del violín central es uno de los más virtuosos del conjunto, interrumpido por *trémolos* de pesadas arcadas. Las fusas que se repiten rápidamente se parecen al castaño de los dientes. El Segundo movimiento *Largo* tiene un doble foco: la melodía del violín representa una acogedora hoguera, y el acompañamiento *pizzicato* de las cuerdas representan la lluvia que cae afuera torrencialmente. El final *Allegro* describe el precario deporte del patinaje sobre hielo, comenzando con el violín solo trazando el movimiento circular del patinador, mientras que la nota del bajo mantenida de una forma atenuada es un recuerdo de la peligrosa delgadez del hielo. Luego de tomar los primeros pasos, lentos y cuidadosos, las escalas descendientes son resbaladizas y un topetazo final al unísono no deja duda alguna de que el patinador se ha caído. Un nuevo intento más audaz; un nuevo desastre sobreviene y el hielo se rompe. Un pequeño pasaje lento (*Lento*), citando la apertura del Concierto de Verano, representa el Sirocco templado, el viento del Sahara, antes de que el solista evoque una batalla final tempestuosa de todos los vientos.

Astor

PIAZZOLLA (1921-1992)

LAS CUATRO ESTACIONES PORTEÑAS

Compuesto: 1965;1970

Arreglo para violín y cuerdas de Leonid Desyatnikov (1999)

I OTOÑO PORTEÑO

II INVIERNO PORTEÑO

III PRIMAVERA PORTEÑA

IV VERANO PORTEÑO

El padre de Astor Piazzolla le dio su primer acordeón, o *bandoneón*, cuando tenía solo ocho o nueve años. Al comienzo, animado por su profesor de piano, intentó tocar Bach, solo para darse cuenta un poco más tarde que la verdadera música característica de este instrumento era el *tango*, una forma de baile que se había desarrollado en los concurridos salones de baile de los barrios pobres de Buenos Aires durante los últimos años del siglo XIX. Para Piazzolla, éste instrumento argentino, popular y poco sofisticado, continuó siendo el amor de su vida, a pesar de que también se formó como composi-

tor de música clásica, primero como alumno del maestro argentino Alberto Ginastera a finales de 1940, y luego con la gran Nadia Boulanger en París. Fue curiosamente ella quien alentó a Piazzolla a volver al tango como base para sus propias composiciones.

Las Cuatro Estaciones de Piazzolla no nacieron ni como un conjunto coherente ni como un intento de imitar o contrastar la colección de Vivaldi que lleva el mismo nombre. El maestro del tango argentino compuso y grabó la pieza titulada *Verano Porteño* (“Buenos Aires Summer”) en 1965, primero como parte de su música para la obra *Melenita de oro* de Alberto Rodríguez Muñoz, y más tarde como parte de su famosa serie de tangos llamada “Ángel”. Fue escrita originalmente para su propia banda, el Quinteto Nuevo Tango, dirigido por Piazzolla en el bandoneón, con violín, guitarra eléctrica, piano y contrabajo. Sólo ya para 1970, compuso piezas acompañantes dirigidas a las tres estaciones restantes, nuevamente para la misma combinación de instrumentos.

La gente de las clases obreras pobres de Buenos Aires, los dueños tradicionales del tango, se llaman a si mismos *los porteños*, “la gente del puerto”. Hablan un dialecto

llamado *Lunfardo*, el lenguaje tradicional que hablan los *tangueros* y en el cual han sido escritos muchos tangos. De esta manera, al describir sus *Cuatro Estaciones* como “porteñas”, Piazzolla estaba haciendo mucho más que apenas situarlas geográficamente en Buenos Aires; estaba identificando éstos ejemplos de su propio, y mas sofisticado, *nuevo tango*, con el auténtico corazón del tango mas tradicional.

Aunque algunas veces Piazzolla tocó sus *Cuatro Estaciones* todas juntas, ellas permanecen como piezas separadas en el catálogo oficial de sus obras. Y solo después de su muerte fue que se comenzó a forjar el potencial nexo entre ellas y con el famoso conjunto de Vivaldi, en un imaginativo nuevo arreglo para violín y orquesta de cuerdas del compositor ruso Leonid Desyatnikov (1955, Leningrado). Su versión agrega a los cuatro movimientos individuales originales de Piazzolla aisladas referencias graciosas al mundo-sonido virtuoso de las *Estaciones* de Vivaldi.

El curso de las estaciones en el hemisferio sur representadas originalmente por Piazzolla en su conjunto *Buenos Aires* es mas suave que el de Vivaldi. Sin embargo, la versión del ruso Desyatnikov, con su virtuoso violín solo, re-introduce algo del drama meteorológico tan conocido por los nortños. No obstante, comparada con el salvaje invierno de Vivaldi, el Invierno de Buenos Aires es un tango esencialmente lento y melancólico, aunque con interludios mas virtuosos y apropiadamente mas oscuro que el de sus camaradas. Como en el concierto de Invierno de Vivaldi, Desyatnikov hace que el violín solo cite brevemente el concierto de verano, que en éste caso también sirve para recordar que el verano en Venecia y el invierno en Buenos Aires ocurren simultáneamente. Precediéndolo, en primer lugar, el otoño es quizás la pieza que más características posee del tango. La primavera claramente pintada viene penúltimo, mientras

que el verano (en vez del invierno veneciano de Vivaldi) es el destino final y el enfoque tanto del año bonaerense como las estaciones Piazzolla/Desyatnikov.

Notas © por Graeme Skinner 2008

LARA ST. JOHN

Nacida en Canadá, la violinista Lara St. John ha sido calificada “algo así como un fenómeno” por *The Strad* y como una “solista potente” por *The New York Times*. El periódico *Los Angeles Times* escribió “St. John trae al escenario un carisma personal, una pasión genuina y una infatigable imaginación musical.” Ha aparecido en la revista *People*, *US News y World Report*, en el *Showbiz Today* de CNN, *All Things Considered* de National Public Radio, Fox News, CBC y Bravo! Especial: *Live At the Rehearsal Hall*.

Lara comenzó a tocar el violín a la edad de dos años, realizando su primera presentación como solista de orquesta a los cuatro. Desde entonces se ha presentado con las orquestas de Filadelfia, Cleveland y Toronto y en recitales alrededor mundo.

Actualmente toca con su violín “Salabue” Guadagnini de 1779 gracias a una generosa donación anónima y al Heintz & Co. de Toronto.

www.larastjohn.com

EDUARDO MARTURET

Eduardo Marturet disfruta de una activa carrera en tres continentes. Es el Director de la Orquesta Sinfónica de Miami desde 2006, se mantiene profundamente involucrado en la vida musical de su nativa Venezuela, particularmente con la Orquesta Nacional Juvenil, y continúa activamente como director invitado en Europa, Asia, Norteamérica y Sudamérica.

También un incasable compositor, ha grabado más de 40 CDs que abarcan desde un ciclo orquestal de Brahms hasta estudios de los compositores Latinoamericanos más aclamados, lo que le valió una nominación al Latin Grammy en 2006 por “Encantamento” en la categoría de Mejor Álbum de Música clásica dirigiendo la Sinfónica de Berlín.

Nacido en Caracas, Marturet estudió en Cambridge, Inglaterra, donde obtuvo una licenciatura en Piano, Percusión, Dirección y Composición.

MARTHA DE FRANCISCO

Es productora musical e ingeniera de grabación especializada en música clásica. Es profesora de grabación de sonido en la McGill University en Montreal.

Graduada del renombrado programa Tonmeister en el Musikhochschule Detmold en Alemania, Martha fue una de las pioneras en grabación digital y edición en Europa durante la década de 1980. Durante varios años trabajó para Philips Classics como productora/ingeniera/editora donde desarrolló entrañables relaciones laborales con destacados artistas.

Actualmente es productora principalmente para los principales sellos internacionales de discos operando a nivel mundial y en seis idiomas diferentes.

SINFÓNICA DE LA JUVENTUD VENEZOLANA SIMÓN BOLÍVAR

Considerada por la crítica especializada como una de las más destacadas de América Latina, la Sinfónica de la Juventud Venezolana Simón Bolívar -nace del seno de las Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela, movimiento liderado por el maestro José Antonio Abreu.

Junto a Gustavo Dudamel, su director titular, se ha presentado en Chile, Argentina, Uruguay, Alemania, Italia, España, Suiza, Reino Unido, México, Estados Unidos, Puerto Rico, Finlandia y Austria. Estas actuaciones se llevan a cabo en el marco de prestigiosos eventos, entre los que se cuentan el Festival Martha Argerich, Festival Beethoven, BBC Proms, Festival de Lucerna, Festival Casals de Puerto Rico y Festival de Salzburgo.

Ha sido conducida por importantes directores como Claudio Abbado, Sir Simon Rattle, *Krzysztof Penderecki*, entre otros. Desde el mes de febrero de 2006, asume uno de los más importantes retos en su trayectoria musical, al iniciar la serie de discos compactos para la Deutsche Grammophon: Uno de ellos bajo la guía de Claudio Abbado y el resto por Gustavo Dudamel.

Traducción: Macarena Mora & Matthew Cowley

V
iVALDI

Antonio

(1678-1741)

Le LES QUATRE SAISONS Quattro Stagioni

Quatre Concertos, Op. 8 Nos 1-4
pour violon solo, cordes, et basse continue

Publié à Amsterdam en 1725

Vivaldi a publié *Les Quatre Saisons* accompagnées de quatre sonnets (poèmes de 14 vers), un pour chaque saison, dont les vers clés sont introduits dans la partition imprimée à l'aide de lettres. Il a aussi ajouté des indications en en-tête sur la partition, afin d'indiquer les images qu'il évoque dans sa musique.

La Primavera

LE PRINTEMPS

Concerto en Mi majeur, Op 8. No 1 (RV 269)

I Allegro

*Voici le Printemps,
Fontaines qui coulent*

Tonnerre

Le chant des oiseaux

- A *Voici le Printemps,*
- B *Que les oiseaux saluent d'un chant joyeux,*
- C *Et les fontaines, au souffle des zéphyr,*
Jaillissent en un doux murmure.
- D *Ils viennent, couvrant l'air d'un manteau noir;*
Le tonnerre et l'éclair messagers de l'orage
- E *Enfin, le calme revenu, les oisillons*
Reprennent leur chant mélodieux.

II Largo

*Le chevrier endormi
Bruissement des feuilles et des herbes
Le chien qui aboie*

- F *Et sur le pré fleuri et tendre,*
Au doux murmure du feuillage et des herbes,
Dort le chevrier, son chien fidèle à ses pieds.

III Allegro

Danse pastorale

- G *Au son festif de la musette*
Dansent les nymphes et les bergers,
Sous le brillant firmament du printemps.

L'estate

Concerto en Sol mineur, Op.8 No 2 (RV 315)

L'ÉTÉ

I Allegro non molto – Allegro

Languir dans la chaleur

Le coucou

La tourterelle ~ Le chardonneret

*Brisés agréables – Vents divers
– Le vent du Nord*

La complainte du jeune paysan

- A** *Sous la dure saison écrasée de soleil,
Homme et troupeaux se languissent, et s'embrase le pin.*
- B** *Le coucou se fait entendre, et bientôt d'une seule voix,*
- C** *Chantent la Tourterelle et le Chardonneret.*
- D** *Zéphyr souffle doucement, mais, tout à coup,
Borée s'agite et cherche querelle à son voisin.*
- E** *Le pâtre s'afflige, car il craint
L'orage furieux, et son destin.*

II Adagio – Presto

Les mouches et les taons – Tonnerre

- F** *À ses membres las, le repos est refusé :
La crainte des éclairs et le fier tonnerre,
Et l'essaim furieux des mouches et des taons.*

III. Presto

*Temps d'été
orageux*

- G** *Ah, ses craintes n'étaient que trop vraies,
Le ciel tonne et fulmine et la grêle
Coupe les têtes des épis et des tiges*

L'autunno

Concerto en Fa majeur, Op. 8 No 3 (RV 293)

L'AUTOMNE

I Allegro – Allegro assai

Danses et chants des paysans

L'ivrogne – Ivrognes

L'ivrogne endormi

- A** *Par des chants et par des danses,
Le paysan célèbre l'heureuse récolte,*
- B** *et la liqueur de Bacchus,*
- C** *Conclut la joie par le sommeil.*

II Adagio molto

Les ivrognes somnolants

- D** *Chacun délaisse chants et danses :
L'air est léger à plaisir,
Et la saison invite
Au plaisir d'un doux sommeil.*

III Allegro

La chasse

La bête fuit

Armes à feu et chiens

La bête épuisée meurt

- E** *Le chasseur part pour la chasse à l'aube,
Avec les cors, les fusils et les chiens.*
- F** *La bête fuit, et ils la suivent à la trace.*
- G** *Déjà emplie de frayeur, fatiguée par le fracas des armes
Et des chiens, elle tente de fuir,*
- H** *Exténuée, mais meurt sous les coups.*

L'inverno

Concerto en Fa mineur, Op. 8 No 4 (RV 297)

L'HIVER

I Allegro non molto

*Vent terrible
Course et tapage de pied à
cause du froid*

- A** *Trembler violemment dans la neige étincelante,*
- B** *au souffle rude d'un vent terrible,*
- C** *Courir; taper des pieds à tout moment*
- D** *Et, dans l'excessive froidure, claquer des dents;*

II Largo

La pluie

- E** *Passer auprès du feu des jours calmes et contents,
Alors que la pluie, dehors, verse à torrents;*

III Allegro – Lento – Allegro

Marcher avec prudence et craîn

La chute

La course effrénée

Le Sirocco –

Le Borée et tous les vents

- F** *Marcher sur la glace, à pas lents,*
- G** *De peur de tomber, contourner;*
- H** *Marcher bravement, tomber à terre,*
- I** *Se relever sur la glace et courir vite*
- L** *Avant que la glace se rompe et se disloque.*
- M** *Sentir passer, à travers la porte ferrée,*
- N** *Sirocco et Borée, et tous les Vents en guerre.
Ainsi est l'hiver, mais, tel qu'il est, il apporte ses joies*

Aussi étrange que cela puisse paraître aujourd'hui, durant sa vie, et pendant plus d'un siècle après celle-ci, la musique de Vivaldi était beaucoup moins appréciée par ses compatriotes italiens (qui le trouvaient démodé) que par les *ultramontani* - ceux qui vivaient au-delà des Alpes. Le goût des européens pour les concertos de Vivaldi était, cependant, un phénomène venant largement du nord. C'est dans les bagages de musiciens voyageurs et de touristes aristocrates revenant de leurs grandes excursions en méditerranée et retournant dans leur "Grand Nord", que les partitions de Vivaldi firent leur chemin vers Londres et Paris en premier lieu. A Weimar en Allemagne, c'est un prince revenant de voyage qui rapporta des exemplaires des concertos de Vivaldi à son directeur de musique, Johann Sébastien Bach. C'est dans le même temps que les éditeurs des capitales européennes du nord ont favorisé un marché qui ne cessait de grandir, celui d'éditions papier de musique italienne en général - et celle de Vivaldi en particulier - parmi le nombre grandissant de musiciens professionnels qui donnaient des concerts pour la classe moyenne des villes.

Vivaldi n'était que trop content de satisfaire ses fans du nord en maintenant leurs presses bien approvisionnées, faisant imprimer ses

premières publications par une firme basée à Amsterdam. Sa troisième collection de concertos, intitulée *Il cimento dell'armonia e dell'inventione* ("La Bataille entre l'Harmonie et l'Invention"), Opus N°8, fut publiée en 1725 par le libraire-graveur Estienne Roger. Vivaldi dédia le set, comportant douze concertos au total, à l'un de ses patrons, le comte Wenceslaus Morzin de Prague, qui lui avait récemment donné le titre honorifique de son "maître de Musique en Italie". Morzin avait entendu quatre des concertos quelques années auparavant à Venise, c'est en tous les cas ce que la lettre de dédicace écrite par Vivaldi lui rappela : "Je vous implore sincèrement de ne pas être surpris lorsque Votre Grandeur découvrira, au milieu de ces quelques modestes concertos, les *Quatre Saisons*, qui, il y a bien longtemps, ont rencontré la généreuse magnanimité de Votre Grandeur".

L'ouverture musicale du Concerto "**LE PRINTEMPS**" revient de manière récurrente à certains moments clés tout au long de son premier mouvement. Ces morceaux répétés sont appelés des ritornelli ("retours"), et c'est entre ceux-ci que l'on peut entendre les épisodes solos du violoniste. Dans le premier épisode, le violon solo est rejoint par deux autres violonistes pour un trio, nommé "La Chanson

des Oiseaux" sur la partition. Une brève reprise du ritornello se prolonge dans une douce évocation des fontaines jaillissant dans un doux murmure. Tout d'un coup, le tonnerre éclate avec un crescendo de gammes tape-à-l'œil, les mouvements saccadés du soliste représentant les éclairs. Un *ritornello* bref en tonalité mineure conduit à une tentative de transformation de la chanson précédente des oiseaux, puis à un *ritornello* final. C'est dans le second mouvement en tonalité mineure, en contraste avec le premier, que Vivaldi nous donne les trois composantes de son imagerie musicale de manière simultanée : le violon solo représente un chevrier endormi, les autres violons représentent le bruissement des branches et des feuilles, et les altos (violons) un chien qui aboie. Le dernier mouvement est une danse pastorale, son *ritornello* évoquant les *zampogna* (cornemuses italiennes) grâce au faux-bourdon provenant des violoncelles et des contrebasses.

LE CONCERTO "L'ÉTÉ" est peut-être le plus réaliste des quatre, prêtant plus attention à l'atmosphère dramatique omniprésente dans le sonnet qui l'accompagne plutôt qu'au schéma habituel du concerto en 3 mouvements. Son *ritornello* d'ouverture exprime la prostration totale de toutes les créatures devant

la chaleur extrême. Toutes, à l'exception de quelques oiseaux, tel le coucou qui fait un véritable tumulte dans le premier épisode virtuose du violon solo, ou bien comme la tourterelle et le chardonneret. Le reste des cordes met doucement en place de légères brises, pour ensuite introduire le turbulent vent du nord. Après un *ritornello*, le violon solo dépeint le pâtre larmoyant, apeuré par la tempête qui s'annonce. Dans le second mouvement, plutôt lent, le violon solo chante une plainte presque opératique du fermier, face au bourdonnement et à l'accompagnement intrusif des insectes, ainsi que face au grondement du tonnerre qui approche. Dans le troisième mouvement, la tempête éclate. L'exposition en détails de cette image est tellement indubitable que Vivaldi ne donne plus d'autres indications dans la partition. Les apogées musicales sont deux épisodes rallongés pour le violon solo, remarquablement brillants.

Après les drames météorologiques de l'été, le **CONCERTO DE "L'AUTOMNE"** se déroule à une échelle plus humaine, en s'ouvrant sur une chanson dansante pour les villageois, dont la musique sert également de base au premier épisode du violon solo. Le deuxième épisode solo dépeint un ivrogne, dans lequel le violon glisse et titube un peu partout, et auquel répondent d'autres ivrognes, le tout se terminant bien évidemment dans la boue, où ils finissent par s'endormir. Le deuxième mouvement est centré sur les rêves étranges des ivrognes endormis, le clavecin entraînant l'orchestre dans un labyrinthe de dissonance nocturne. Le mouvement final s'intitule "La Chasse", les chasseurs sur leurs montures sont ceux représentés dans le *ritornello* d'ouverture, ainsi que dans le premier épisode solo, avant que le jeu ne se relâche. Bientôt, les chiens aussi sont au loin, et les armes crépitent. Dès lors, le violon solo représente la proie plutôt que les

chasseurs. Ses tentatives désespérées d'évasion sont ponctuées par une série de coups de feu, avant que la *candenza* finale du soliste n'annonce la mort dans la carrière.

Dans les *ritornellos* d'ouverture du **CONCERTO DE "L'HIVER"**, ce sont une dissonance mordante, un vibrato effectué à l'archet ainsi que des tremblements frissonnants répétés qui retranscrivent la glace et la neige. Le violon solo nous conduit ensuite au travers du souffle rude d'un vent terrible. Le solo de violon central, long et athlétique, est l'un des plus virtuoses du set, interrompu par de lourds tremolos à l'archet sur les cordes. Les demi-notes répétées rapidement s'apparentent au son de dents qui claquent. Le second mouvement *Largo* se concentre sur deux points : la mélodie du violon solo représente un endroit confortable au coin du feu, et l'accompagnement des *pizzicato* sur les cordes représente la pluie qui tombe au dehors. L'*Allegro* final dépeint un sport précaire, le patin à glace, avec une ouverture par le violon solo, retraçant les mouvements circulaires effectués pas le patineur, pendant que les notes atténuées et prolongées des basses servent de rappel quant au fait que la glace est très fine. Après avoir effectué les premiers pas hésitants, les gammes descendantes et glissantes ainsi qu'un heurt à l'unisson final ne laissent planer aucun doute quant à la chute du patineur. Après un autre essai plus courageux, un nouveau désastre le frappe : la glace se brise. Un court passage lent (*Lento*), qui fait référence à l'ouverture du *Concerto de L'Été*, représente le Sirocco, vent chaud du Sahara, avant que le soliste n'invoque une dernière bataille orageuse entre tous les vents.

Astor PIAZZOLLA (1921-1992)

“LES QUATRE SAISONS DE BUENOS AIRES”

Composé en : 1965; 1970

Arrangé pour violon solo et cordes par
Leonid Desyatnikov (1999)

I OTOÑO PORTEÑO (L'AUTOMNE)

II INVIERNO PORTEÑO (L'HIVER)

III PRIMAVERA PORTEÑA (LE PRINTEMPS)

IV VERANO PORTEÑO (L'ÉTÉ)

Le père d'Astor Piazzolla lui a offert son premier accordéon à boutons (ou *bandoneón*) alors qu'il n'avait encore que huit ou neuf ans. Au départ, sous les encouragements de son professeur de piano, il essayait de jouer du Bach avec, pour finalement réaliser un peu plus tard que la musique la mieux adaptée à ce type d'instrument était le tango, une forme de danse qui s'était développée dans les dancings surpeuplés des banlieues les plus pauvres de Buenos Aires pendant les dernières années du 19ème siècle. Pour Piazzolla, cet instrument populaire et peu sophistiqué demeura l'amour de sa vie, même si il continuait de s'entraîner aussi de manière plus classique en tant que compositeur, tout d'abord en tant qu'élève du maître

argentin Alberto Ginastera à la fin des années 1940, puis par la suite à Paris, sous la tutelle de Nadia Boulanger. Il est d'ailleurs étonnant de constater que c'est la grande Boulanger qui encouragea Piazzolla à retourner au tango comme base pour ses compositions personnelles.

Les “*Quatre Saisons*” de Piazzolla ne virent pas le jour ni en tant que set cohérent, ni en tant que tentative de contraster ou d'imiter celles de Vivaldi. Le maître du tango argentin composa et enregistra le morceau intitulé *Verano Porteño* (“L'Été de Buenos Aires”) en 1965, en premier lieu comme première partie de sa musique pour la pièce *Melenita de oro* d'Albert Rodriguez Muñoz, puis plus tard comme partie de sa célèbre série de tangos, “Angel”. A l'origine, ce morceau fut enregistré pour son propre groupe, le Quinteto Nuevo Tango, avec à sa tête Piazzolla à l'accordéon, mais aussi un violon, une guitare électrique, un piano et une contrebasse. C'est seulement plus tard, en 1970, qu'il composa d'autres morceaux adressés aux trois saisons restantes, encore une fois pour la même combinaison d'instruments.

Les gens de la classe ouvrière pauvre de Buenos Aires (détenteurs du tango à la base), se faisaient traditionnellement appeler *los porteños*, “les gens du port”. Ils parlaient un patois appelé *Lunfardo*, le langage dans lequel de nombreux tangos sont écrits, et que les tangueros traditionnels parlent. Cependant, en décrivant ses *Quatre Saisons* comme des “*porteñas*”, Piazzolla faisait bien plus que de situer aléatoirement ces morceaux de façon géographique dans Buenos Aires; il donnait une identité à ces exemples grâce à son nuevo tango (“nouveau tango”), plus sophistiqués musicalement, et ayant pour base le cœur de la tradition authentique du tango.

Bien que Piazzolla jouait parfois ses *Quatre Saisons*

ensemble, celles-ci restent listées dans le répertoire officiel de son œuvre comme des morceaux séparés. Ce n'est seulement qu'après sa mort que l'idée de leur lien potentiel avec le célèbre set de Vivaldi s'est vraiment forgée, dans un nouvel arrangement ingénieux pour violon solo et orchestre à cordes par le compositeur russe Leonid Desyatnikov (né à Leningrad en 1955). Sa version ajoute à celle des quatre originaux singuliers de Piazzolla quelques nouvelles références pleines d'esprit au monde musical virtuose des Saisons de Vivaldi.

Le parcours des saisons de l'hémisphère Sud qu'illustre à l'origine Piazzolla dans son set de Buenos Aires est plus doux que celui dépeint par Vivaldi. Cependant, la version du violon solo virtuose du russe Desyatnikov ajoute un peu de ce drame météorologique bien connu des gens du Nord. Néanmoins, comparé à l'Hiver sauvage de Vivaldi, l'Hiver de Buenos Aires demeure un tango plutôt lent, mélancolique, bien que contenant plus d'interludes virtuoses. Il est aussi légitimement plus sombre que ses camarades.

Comme dans le Concerto "L'Hiver" de Vivaldi, Desyatnikov fait de brèves références du Concerto "L'Été" de Vivaldi à travers le violon soliste, ce qui dans ce cas précis sert aussi de rappel : en effet, l'été à Venise et l'hiver à Buenos Aires se déroulent à la même époque de l'année. Juste avant, en première position, "L'Automne" est probablement le concerto du set contenant le plus de caractéristiques propres au tango. Piazzolla a clairement dépeint "Le Printemps" comme arrivant en avant-dernier, tandis que "L'Été" (plutôt que "L'Hiver" vénitien de Vivaldi), est la destination finale et se concentre à la fois sur l'année à Buenos Aires ainsi que sur les saisons de Piazzolla/Desyatnikov.

Les notes © Graeme Skinner 2008

LARA ST. JOHN

Canadienne de naissance, la violoniste Lara St. John a été décrite comme « quelque chose qui tient du phénomène » par *The Strad* et une « soliste très puissante » par le *New York Times*. *The Los Angeles Times* a écrit « St. John apporte à la scène son propre charisme, une imagination musicale intarissable, ainsi qu'une véritable passion ». On a aussi pu la voir dans *People*, *US News & World Report*, sur *CNN Showbiz Day*, *NPR's All Things Considered*, *Fox News*, *CBC*, et un *Bravo! Special : Live at the Rehearsal Hall*.

Lara commença à jouer du violon à l'âge de 2 ans. Elle fit sa première apparition en tant que soliste avec orchestre à l'âge de 4 ans. Depuis on a pu la voir jouer avec des orchestres tel que celui de Philadelphie, Cleveland, Toronto et dans des récitals à travers le monde. Lara joue sur le Guadagini dit « Salabue » datant de 1779, grâce au soutien financier d'un anonyme et d'Heinl & Co. De Toronto.

www.larastjohn.com

EDUARDO MARTURET

Eduardo Marturet jouit d'une carrière active sur trois continents. Directeur de Musique de l'Orchestre Symphonique de Miami depuis 2006, il reste profondément impliqué dans la vie musicale de son Venezuela natal, et plus particulièrement avec le mouvement "National Youth Orchestra". Il continue de conduire activement en invité en Europe, Asie, et en Amérique du Nord et du Sud.

Il est aussi un compositeur prolifique puisqu'il compte plus de 40 disques à son actif, allant d'un cycle orchestral de Brahms à l'étude des plus grands compositeurs d'orchestre d'Amérique Latine qui reçurent en 2006 une nomination aux "Latin Grammy" pour Encantamento dans la catégorie du Meilleur Album Classique conduisant le "Berliner Symphoniker".

Né à Caracas, Marturet a étudié à Cambridge, en Angleterre, où il obtint un diplôme en Piano, Percussion, Direction d'Orchestre, et en Composition

MARTHA DE FRANCISCO

Martha de Francisco est une productrice de disque, ainsi qu'une ingénieure du son, spécialisée dans la musique Classique. Elle est professeur de Son et Enregistrement à l'Université McGill de Montréal.

Diplômée du célèbre programme de la Musikhochschule Detmold, en Allemagne, Martha fut l'un des pionniers de l'enregistrement et de l'édition digital en Europe durant les années 1980. Pendant plusieurs années, elle fit parti de l'équipe de Phillips Classiques en tant que productrice/ingénieur/éditrice, et développa des relations de travail sur un long terme avec de nombreux artistes reconnus.

Aujourd'hui, elle produit essentiellement pour de grands labels internationaux, opérant dans le monde entier, et dans six langages différents.

Martha fut chargée de l'héritage de l'enregistrement d'artistes et d'orchestres reconnus, allant de Alfred Brendel à l'Orchestre de Philadelphie. Elle a enregistré dans la plupart des endroits les plus prestigieux du monde. Martha est aussi une conférencière régulière lors de conférences professionnelles internationales, mais aussi en tant que conférencière invitée dans des grandes écoles d'éducation supérieure dans l'Audio, dans des endroits aussi variés que Banff, Moscou, Düsseldorf, Bogota ou New-York.

★ SINFÓNICA DE LA JUVENTUD VENEZOLANA SIMÓN BOLÍVAR

Considéré comme l'un des plus impressionnants d'Amérique Latine par les critiques spécialisés, le "Simón Bolívar Youth Orchestra" du Venezuela est le fruit du mouvement du "Venezuelan National System of Youth Orchestras", fondé par le maestro Jose Antonio Abreu.

Avec Gustavo Dudamel, son Directeur de Musique, ils se sont produits au Chili, en Argentine, en Uruguay, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Suisse, au Royaume-Uni, au Mexique, aux Etats-Unis, à Porto Rico, en Finlande et en Autriche. Ces représentations prirent place lors d'événements prestigieux, tel que le Festival Martha Argerich, le Festival Beethoven à Bonn, "BBC Proms", le Festival de Lucerne, le "Casals Festival" de Porto Rico, le Festival de Salzbourg, et le Festival "Berlin en Lumières" au "Carnegie Hall".

Cet orchestre a été dirigé par d'importants chefs d'orchestre, tel que Claudio Abbado, Sir Simon Rattle, ou Krzysztof Penderecki pour ne citer qu'eux. L'un de leurs challenges artistiques le plus important fut le programme d'enregistrement avec le Deutsche Grammophon, qui débuta en Février 2006 avec Claudio Abbado, et continua avec Gustavo Dudamel.

Traduit de l'anglais par
Stéphane Jamet et Nicholas Armstrong

Antonio

(1678–1741)

iVIVALDI

le Quattro Stagioni

DIE VIER JAHRESZEITEN

Vier Konzerte, Op. 8 Nummern 1-4
Für Solo Violine, Streichinstrumente und Bass

Vivaldi veröffentlichte 1725 in Amsterdam 12 Konzerte op.8 „Il Cimento dell'Armonia e dell'Invenzione“, zu denen auch „Die Vier Jahreszeiten“ gehören (Nr.1-4). Die vier Concerti opus 8 heißen „Frühling“, „Sommer“, „Herbst“ und „Winter“. Zu jedem gehört ein 14zeiliges Sonett, das den Inhalt des jeweiligen Konzertes beschreibt. Die Schlüsselzeilen der Gedichte sind mit Markierungen (in Form von Buchstaben) in die Partitur eingebunden. Diese Texte und zusätzliche Hinweise in den Noten erläutern ziemlich genau, was sich in der Musik ereignet. Vivaldi hat der Musik zudem noch Überschriften hinzugefügt, die besagen, welche Stimmung die Musik jeweils erzeugen soll.

La Primavera

FRÜHLING

Konzerte in E Dur, Op 8, Nummer 1 (RV 269)

I Allegro

Vogelgesang
Fließende Quellen

Donner

Vogelgesang

- A** *Der Frühling ist gekommen, und festlich*
- B** *begrüßen ihn die Vögel mit fröhlichem Gesang;*
- C** *und zum Hauch der Zephyrwinde sprudeln schon die Quellen mit süßem Gemurmel.*
- D** *Den Himmel mit schwarzem Mantel bedeckend, kommen Blitze und Donner den Frühling zu künden*
- E** *Dann, wenn `s wieder ruhig ist, singen die Vögel von Neuem ihr klingendes Lied.*

II Largo e pianissimo sempre

Der schlafende Ziegenhirte
Rascheln von Farnwedeln und Blättern
Der bellende Hund

- F** *Und so, in den schönen blühenden Wiesen, schläft im zarten Säuseln von Zweigen und Sträuchern der Ziegenhirte, den treuen Hund an seiner Seite.*

III Allegro

Ländlicher Tanz

- G** *Zum festlichen Klang des Hirten- Dudelsacks tanzen Nymphen und Hirten unter des Himmels Firmament und feiern des Frühlings prächtiges Erscheinen.*

L'estate

Konzert in G moll, Op. 8 Nummer 2 (RV 315)

SOMMER

I Allegro non molto - Allegro

In der Hitze schmachkend

Der Kuckuck

Das Täubchen = der Distelfink

Angenehme Brisen – Verschiedene

Winde – Der Nordwind

Der junge Bauer beschwert sich

- A** *In dieser Zeit sengender Sonne schmachten Mensch und Herde, die Pinien brennen;*
- B** *der Kuckuck erhebt seine stotternde Stimme, und zusammen mit ihm*
- C** *singen Täubchen und Distelfink.*
- D** *Der süße Zephir säuselt sanft, aber schon fängt Boreas, der Nordwind, Streit mit ihm an;*
- E** *der Hirte weint, denn er fürchtet den Sturm, den harschen und wilden, und bangt um sein Schicksal.*

II Adagio - Presto

Fliegen und Mücken – Donner

- F** *Aus ist es mit der Ruhe für schlaffe Glieder: die Furcht vor den Blitzen, dem mächtigen Donner, das wütende Sirren von Fliegen und Mücken!*

III Presto

Stürmisches Sommerwetter

- G** *Ach, wie wahr ist seine Furcht, der Himmel donnert und blitzt, und der Hagel schlägt Ähren und stolzen Halmen die Köpfe ab.*

L'autunno

HERBST

Konzert in F Dur, Op. 8 Nummer 3 (RV 293)

I Allegro – Allegro assai

Tanzen und singen der Bauern

Der Betrunkene = Betrunkene
Der schlafende Betrunkene

- A** Die Bauern feiern mit Tanz und Gesang und freu`n sich über die glückliche Ernte;
- B** Und viele, vom Saft der Reben erhitzt,
- C** beenden ihr Schwelgen und schlafen ein.

II Adagio molto

Die schlummernden
Betrunkenen

- D** Jeder hört auf zu singen und tanzen, die milde Luft ist angenehm, und die Jahreszeit lädt so viele ein Den süßesten Schlaf zu genießen.

III Allegro

Die Jagd

Die Beute flieht
Gewehre und Hunde

Die ermüdete Beute stirbt

- E** In der frühen Dämmerung ziehen die Jäger zur Jagd mit Hörnern, Gewehren und Hunden.
- F** Die Beute flieht, und sie folgen der Spur.
- G** Verängstigt und matt schon vom lautem Lärm der Hunde und Flinten scheint das Wild verwundet
- H** und matt zu entkommen, dann stirbt es erschöpft.

L'inverno

Konzert in f moll, Op. 8 Nummer 4 (RV 297)

WINTER

I Allegro non molto

Schrecklicher

Laufend und mit den Füßen
trampelnd, um die Kälte vom
Leibe zu halten

- A *Eisiges Zittern im schimmernden Schnee*
- B *im gnadenlosen Heulen des schrecklichen*
- C *Laufen und Stampfen mit Füßen, die immerzu trampeln;*
- D *Klappern mit den Zähnen, vom Frost überwältigt.*

II Largo

Der Regen

- E *Ruhige und zufriedene Tage am Feuer verbringen,
während draußen der Regen Hunderte durchnässt.*

III Allegro – Lento – Allegro

Vorsichtiges und ängstliches Gehen

Fallen

Stark rennend

Der Sirocco – Der Boreas
und alle Winde

- F *Übers Eis gehen: langsam, mit Vorsicht,
aus Angst vor dem Hinfallen.*
- G *aus Angst vor dem Hinfallen.*
- H *Kräftig gehen, ausrutschen und hinfallen*
- I *und wieder aufs Eis und kräftig laufen,*
- L *bis das Eis bricht und sich öffnet.*
- M *Dann lassen sich hören aus ihren eisernen Türen:*
- N *Sirocco, Boreas und all' die Winde im Kampfe.
So ist der Winter, aber bringt auch viel Freude.*

So seltsam es auch heute klingen mag: Vivaldi war zu Lebzeiten - und auch noch mehr als ein Jahrhundert danach - bei seinen italienischen Landsleuten nicht besonders hoch angesehen. Anders als die *Ultramontani* – also die Menschen, die hinter den Alpen leben - hielten sie ihn für altmodisch. Vivaldis Konzerte entsprachen dem Geschmack Nordeuropas. In den Koffern von reisenden Musikern und adeligen Touristen, die von ihren "Grand Tours" aus dem Mittelmeerraum in den kalten Norden zurück kehrten, fanden Kopien seiner Musik zuerst ihren Weg nach London und Paris. So hat ein heimgekehrter Prinz in Weimar die Kopien von Vivaldis Konzerten an seinen faszinierten Hofmusikdirektor Johann Sebastian Bach weitergereicht. Zur gleichen Zeit entstand durch die Forcierung kommerzieller Publizisten in den nordeuropäischen Großstädten ein wachsender Markt für gedruckte Editionen der italienischen Musik im Allgemeinen und von Vivaldis Musik im Besonderen. Dadurch wurde sein Werk rasch der wachsenden Zahl professioneller Musiker zugänglich, die ihrerseits in Konzerten vor einem oft mittelständischen Publikum auftraten.

Vivaldi war es nur Recht seinem nördlichen Publikum entgegenzukommen und hat zunächst

über Firmen in Amsterdam die Druckereien gut beliefert. Seine dritte Sammlung von Konzerten mit dem Titel *Il cimento dell'armonia e dell'invenzione* („Die Auseinandersetzung von Harmonie und Erfindung“), Opus 8, wurde im Jahr 1725 von dem Graveur und Buchhändler Estienne Roger publiziert. Antonio Vivaldi hatte die Sammlung von zwölf Konzerten einem seiner Mäzene gewidmet, dem Grafen Venceslaw Morzin aus Prag. Morzin hatte vier Konzerte des Meisters wenige Jahre vorher in Venedig gehört, später verlieh er ihm den Ehrentitel „Meister der Musik in Italien“ und Vivaldi schrieb: „Ich würde Sie ernsthaft anflehen, nicht überrascht zu sein, wenn Ihre Hochheit unter den wenigen und bescheidenen Konzerten das Konzert *Die Vier Jahreszeiten* entdeckt, welches vor so langer Zeit die großzügige Großmut Ihrer Hoheit auf sich zog.“

Das einführende Thema des **FRÜHLINGSKONZERT** besteht aus zwei kurzen Abschnitten, die jeweils *piano* wiederholt werden. Solche sich wiederholenden Abschnitte werden treffenderweise *Ritornello* („Zurückkehrende“) genannt; zwischen den Ritornellen sind die solistischen Episoden eingebaut. In der ersten Episode wird die Solovioline von zwei Violinisten begleitet, so dass ein Trio entsteht, welches als „Lied

der Vögel“ das Durcheinanderzwitschern verschiedener Vogelarten darstellt. Zwischen den nächsten beiden *Ritornellen* beschwört eine Tutti-Passage das Murmeln der fließenden Quellen. Plötzlich bricht ein Donner mit auffallend ansteigender Tonleiter aus, wobei die Solovioline hochvirtuos zackige Blitze repräsentiert. Ein kurzes *Ritornell* in Moll nimmt zaghaft die Vogelstimmen wieder auf und transformiert sie vor einem abschließenden *Ritornell* in andere Vogelstimmen. Im nächsten Satz im entgegengesetzten Moll-Schlüssel vergegenwärtigt die Solo-Violine den schlafenden Ziegenhirten, die anderen Geigen malen raschelnde Äste und Blätter, während die Bratschen einen bellenden Hund intonieren. Der letzte Satz ist ein Bauerntanz, in dem das *Ritornell* die *Zampogna*, den italienischen Dudelsack, beschwört, beide werden vom Dröhnen des Cellos und des Kontrabasses begleitet.

DAS SOMMERKONZERT ist vielleicht das realistischste der Vier, da es weniger auf die übliche Drei-Satz-Struktur eines Konzertes konzentriert ist, sondern eher auf den kontinuierlichen Aufbau einer dramatischen Spannung, die sich plötzlich in einem virtuosen Solo entlädt. Das eröffnende *Ritornell* drückt die tota-

le Erschöpfung aller Kreaturen bei extremer Hitze aus. Nur ein paar Vögel sind aktiv wie der Kuckuck, der einen wahrhaftigen Lärm produziert, ausgedrückt in der ersten Episode der virtuosen Solo-Violine, und später auch die Taube und der Distelfink. Der Rest der Streichinstrumente führt sanft in eine leichte Brise ein, bis plötzlich der eisige Nordwind losbricht. Nach dem *Ritornell* porträtiert die Solo-Violine den klagenden Schafhirten, der sich vor dem herannahenden Sturm fürchtet. In dem langsamen zweiten Satz singt die Solo-Violine eine fast opernhafte Klage für den Schafhirten und wird vom Dröhnen der aufdringlichen Insekten und dem ersten Knallen des herannahenden Donners begleitet. Im dritten Satz bricht der kalte Sturm wieder los. Musikalisch erweckt dieses Detail ein unverkennbares Bild, so dass Vivaldi keine weitere verbale Begleitung dieser Passage anbietet. Musikalische Highlights sind zwei erweiterte Episoden für die Solo-Violine von außerordentlicher Brillanz.

Nach den meteorologischen Dramen des Sommers liegt das **HERBSTKONZERT** auf einer menschlicheren Skala und öffnet mit einem Tanzlied für die Dorfbewohner, dessen Musik auch als Basis für das Solo der Geige in der ersten Episode dient. Die zweite

Soloepisode porträtiert einen Betrunkenen – die Violine rutscht und taumelt überall hin –, der von anderen Betrunkenen sekundiert wird und ganz eindeutig im Graben endet, wo er einschläft. Im Fokus des zweiten Satzes stehen die komischen Träume der schlafenden Betrunkenen, wobei das Cembalo die Bande in ein nächtliches Labyrinth von Dissonanzen bringt. Der letzte Satz ist mit „Die Jagd“ überschrieben und beginnt im eröffnenden *Ritornell* und der ersten Soloepisode mit den berittenen Jägern, bevor das Wild freigesetzt wird. Bald sind auch die Hunde unterwegs und Gewehre werden geschossen. Von diesem Punkt an spielt die Solo-Violine die Gejagten und nicht die Jäger. Die verzweifelten Versuche des Wilds zu entkommen werden von einer Serie von Schüssen interpunktiert (laute *Tremolos* der Streichinstrumente), bis schließlich eine abschließende Kadenz der Solistin den Tod der Beute ankündigt.

Mit **beißenden** Dissonanzen, gebogenen Vibratos und zitternden, sich wiederholenden Achtelnoten beginnen die *Ritornellen* des **WINTERKONZERTS** und erzeugen eine Atmosphäre von Eis und Schnee. Die Solo-Violine leitet dann die kalt beißenden Winde ein. Das lange zentrale athletische Solo der Violine ist eines der virtuose-

sten im Satz, unterbrochen von schweren, gebogenen Steichertremolos. Die sich schnell wiederholenden abschließenden Zweiunddreißigstelnoten gleichen klappernden Zähnen. Der zweite Satz, ein *Largo*, hat einen doppelten Focus: die Melodie der Solo-Violine beschwört das Bild einer gemütlichen Feuerstelle, das begleitende *Pizzicato* der Streichinstrumente vergegenwärtigt den strömenden Regen draußen. Das abschließende *Allegro* porträtiert den waghalsigen Sport des Eislaufens und eröffnet mit einem Violinsolo, das den Zirkeln des Eisläufers folgt, während die gedämpften Noten des Basses an die gefährliche Dünnhheit des Eises erinnern. Nach den ersten langsamen und vorsichtigen Schritten machen es die rutschigen, absteigenden Noten und ein abschließender Höcker im Einklang dem Publikum klar, dass der Eisläufer gefallen ist. Als dieser es nochmal versucht, diesmal etwas forscher, folgt ein neues Desaster, als das Eis bricht. Eine kurze, langsame Passage (*Lento*), welche die eröffnende Sequenz des *Sommerkonzertes* zitiert, stellt den warmen Sirocco dar, den Saharawind, bis die Solistin einen abschließenden, stürmischen Kampf der Winde heraufbeschwört.

Astor PIAZZOLLA (1921-1992)

DIE VIER JAHRESZEITEN VON BUENOS AIRES

Komponiert: 1965; 1970

Arrangiert für Solovioline und Streicher
von Leonid Desyatnikov (1999)

- I OTOÑO PORTEÑO (HERBST)
- II INVIERNO PORTEÑO (WINTER)
- III PRIMAVERA PORTEÑA (FRÜHLING)
- IV VERANO PORTEÑO (SOMMER)

Astor Piazzollas Vater gab ihm sein erstes Knopfakkordeon, oder Bandoneón, als dieser erst acht oder neun Jahre alt war. Zuerst, ermutigt von seinem Klavierlehrer, versuchte der junge Piazzolla Bach darauf zu spielen, und zwar ein bisschen schneller als normal, um dann bald festzustellen, dass die wahre charakteristische Musik des Instrumentes der Tango war, die Tanzform, die sich aus den gefüllten Tanzsälen heraus in den ärmeren Vororten von Buenos Aires im 19ten Jahrhundert entwickelt hatte. Das populäre und unelegante argentinische Instrument blieb die große Liebe in Piazzollas Leben, wenngleich dieser auch als Komponist von klassischer Musik geschult war, erst als Schüler des argentinischen Meisters Alberto Ginastrea in den späten 1940ern, und später in Paris unter Nadia Boulanger. Es war seltsamerweise die großartige Boulanger, die Piazzolla ermutigte, zum Tango als Basis seiner Kompositionen zurückzukehren.

Die Vier Jahreszeiten von Piazzolla begründeten ihre Existenz nicht als ein zusammenhängendes Werk, sie waren auch kein Versuch, Vivaldis gleichnamige Kollektion zu imitieren oder mit diesem zu kontrastieren. Der argentinische Tangomeister komponierte und nahm die Stücke mit dem Namen *Verano Porteño* („Sommer in Buenos Aires“) im Jahre 1965 auf; zunächst als Teil seiner Musik für das Theaterstück *Melenita de oro* von Alberto Rodriguez Muñoz, und später für seine eigenen berühmten „Engel“-Serien von Tangos. Er notierte diese Musik zuerst für seine eigene Gruppe, das Quinteto Nuevo Tango, von Piazzolla am Bandoneón dirigiert und begleitet von Violine, elektrischer Gitarre, Klavier und Kontrabass. Erst später, im Jahr 1970, hat Piazzolla begleitende Stücke für die anderen Jahreszeiten komponiert, wieder für die gleiche Kompilation von Instrumenten.

Die Leute aus der armen Arbeiterklasse von Buenos Aires, die ursprünglichen Eigentümer des Tangos, haben sich traditionellerweise als *Los Porteños*, „die Leute des Hafens“, bezeichnet. Sie sprechen einen Dialekt, der *Lunfardo* heißt, die Sprache, in dem viele Tangotexte geschrieben sind, und die die traditionellen *Tangueros* sprechen. Als Piazzolla seine *Vier Jahreszeiten* als „Porteñas“ beschrieb, tat er viel mehr, als diese nur geographisch in Buenos Aires zu verorten; er hat so auch seinen eigenen musikalisch anspruchsvollen *Nuevo Tango* („Neuer Tango“) im Herzen der authentischen Tangotradition verankert.

Obleich Piazzolla manchmal seine *Vier Jahreszeiten* zusammen aufführte, blieben diese im offiziellen Katalog seiner Werke als separate Stücke aufgeführt. Erst nach Piazzollas Tod wurde die potentielle Verbindung zu Vivaldis berühmten Stücken hergestellt, nämlich durch ein ideenreiches neues Arrangement für Solo-Violine und Streichorchester durch den russischen Komponisten Leonid

Desyatnikov (1955 in Leningrad geboren). Seine Version fügt dem Original von Piazzolla, das nur aus vier Sätzen besteht, gelegentliche geistreiche Referenzen aus der virtuoson Klangwelt von Vivadis *Jahreszeiten* hinzu.

Der Verlauf der Jahreszeiten auf der südlichen Erdhalbkugel, der in Piazzollas Original über Buenos Aires porträtiert wurde, ist milder als jener von Vivaldi. Doch die virtuose Solo-Violinen-Version des Russen Desyatnikov bringt ein wenig von dem meteorologischen Drama ein, das den aus den Norden Stammenden so bekannt ist. Nichtsdestotrotz, im Vergleich mit Vivaldis Winter bleibt der Winter in Buenos Aires ein durchaus langsamer und wehmütiger Tango, obgleich mit mehr virtuoson Einlagen und auch –passenderweise– in etwas dunklerer Stimmung als seine Kompagnons. Wie auch in Vivaldis eigenem Winterkonzert lässt Desyatnikov den Violinsolisten kurz aus Vivaldis Sommerkonzert zitieren, das gleichzeitig als Erinnerung daran dient, dass der Sommer in Venedig und der Winter in Buenos Aires zur gleichen Zeit stattfinden. Davor, als erstes Stück, ist der Herbst, vom Charakter des ganzen Stückes aus betrachtet, vielleicht das am stärksten Tango-hafte des ganzen Stückes. Piazzollas klar abgebildeter Frühling kommt als vorletztes Stück dran, während der Sommer (nicht wie bei Vivaldi der venetische Winter) der letzte Bestimmungsort und Fokus für das Jahr in Buenos Aires ist, wie auch für die Jahreszeiten von Piazzolla/Desyatnikov

Umschlagnotizen © von Graeme Skinner 2008

LARA ST. JOHN

Die in Kanada geborene Violinistin Lara St John ist von der Fachzeitschrift *The Strad* als „ein Phänomen“ beschrieben worden und von der *New York Times* als eine „hochkarätige Solistin“. Die *Los Angeles Times* schrieb: „St. John bringt persönliches Charisma, unermüdlichen musikalischen Einfallsreichtum und wirkliche Leidenschaft auf die Bühne“. Weiterhin wurde bei *People*, *US News and World Report*, auf CNNs *Showbiz Today*, NPRs *All Things Considered*, Fox News, CBC und auf Bravo! Special: *Live At The Rehearsal Hall* über Lara ausführlich berichtet.

Lara St John begann bereits im Alter von zwei Jahren die Geige zu spielen und absolvierte ihren ersten Auftritt als Solistin mit Ensemble im Alter von vier Jahren. Seitdem ist sie mit hochkarätigen Orchestern, weltweit aufgetreten. Lara spielt dank eines anonymen Sponsors und durch die Unterstützung von Heint & Co. (Toronto) auf der „Salabue“-Geige von Guadagnini aus dem Jahre 1779.

www.larastjohn.com

EDUARDO MARTURET

Eduardo Marturet genießt eine beeindruckende Karriere auf drei Kontinenten. Musikdirektor des Miami-Symphonie-Orchesters seit 2006, bleibt er doch tief ins musikalische Leben seines Heimatlandes Venezuela eingebunden, vor allem mit der Nationalen Jugendorchesterbewegung, und ist ein aktiver Gastdirigent in Europa, Asien und Nord- und Südamerika.

Als Komponist hat er mehr als 40 CDs aufgenommen, die von Brahms' Orchesterzyklus bis zu Bestandsaufnahmen von Lateinamerikas größten Orchesterkomponisten reichen. Im Jahr 2006 hat er eine Grammy-Nominierung („Latin“) für das „Encantamento“ in der Kategorie „Bestes Klassisches Album“ erhalten, das er in der Berliner Symphonie dirigierte.

In Caracas geboren, studierte Marturet in Cambridge (England), wo er einen Abschluss für Klavier, Schlagzeug, Dirigat und Komposition erhielt.

MARTHA DE FRANCISCO

Martha de Francisco ist eine Produzentin und Aufnahmeingenieurin, die auf klassische Musik spezialisiert ist. Sie ist Professorin für Geräuschaufnahme an der McGill Universität in Montreal.

Als Absolventin des angesehenen Tonmeister-Programms der Musikhochschule Detmold war Martha eine Pionierin der digitalen Aufnahme und Editierung in den 1980ern. Viele Jahre war sie bei Philips Classics als Produzentin/Ingenieurin/Editorin tätig und hat so dauerhafte Arbeitsverbindungen zu vielen prominenten Künstlern entwickelt.

Heutzutage produziert sie hauptsächlich bedeutende internationale Künstler mit hoher Reichweite.

Martha ist zudem die Aufnahme von Hinterlassenschaften prominenter Künstler und Orchester von Alfred Brendel bis zum Philadelphia Orchester anvertraut worden. Sie hat an vielen und bedeutenden Konferenzen teilgenommen und ist an solch unterschiedlichen Orten wie Banff, Moskau, Düsseldorf, Bogotá und New York Gastdozentin an führenden akademischen Instituten im Audiobereich.

SINFÓNICA DE LA JUVENTUD VENEZOLANA

★ SIMÓN BOLÍVAR ★

Von vielen Kritikern ist das *Simón Bolívar Youth Orchestra of Venezuela* als eines der herausragendsten Orchester in Lateinamerika bezeichnet worden und bildet das profilierteste Produkt der Nationalen Venezolanischen Jugendorchesterbewegung, die vom Maestro *Jose Antonio Abreu* gegründet wurde.

Zusammen mit *Gustavo Dudamel*, dem Musikdirektor des Orchesters, sind sie in Chile, Argentinien, Uruguay, Deutschland, Italien, Spanien, in der Schweiz, in Großbritannien, den Vereinigten Staaten, Puerto Rico, Finnland und Österreich aufgetreten. Diese Auftritte fanden oft im Rahmen von prestigeträchtigen Veranstaltungen statt: mit dem Martha Argerich Festival, den Beethovenfest in Bonn, den BBC Proms, den Luzerner Festspielen, dem Casals Festival in Puerto Rico, den Salzburger Festspielen, und dem „Berlin in Lights“ Festspiel in der Carnegie Hall seien nur die bedeutenden genannt.

Das Orchester wurde von renommierten Dirigenten wie Claudio Abbado, Sir Simon Rattle und Krzysztof Penderecki geführt. Eines der wichtigsten künstlerischen Herausforderungen war das Aufnahmeprogramm mit Deutsche Grammophon, welches im Februar 2006 mit Claudia Abbado begonnen wurde und von Gustavo Dudamel fortgesetzt worden ist.

Ins Deutsche übersetzt von Julia und Anne Drell