

JAMES EHNES

VIVALDI
THE FOUR SEASONS

TARTINI THE DEVIL'S TRILL
LECLAIR TAMBOURIN SONATA

ANDREW ARMSTRONG
SYDNEY SYMPHONY

JAMES EHNES VIVALDI THE FOUR SEASONS

Giuseppe Tartini (1692–1770) arr. Fritz Kreisler (1875–1962)*

Violin Sonata *'Il trillo del diavolo'* in G minor B.g5

1.	I	Larghetto	3.48
2.	II	Allegro energico	4.22
3.	III	Grave – Allegro assai	8.26

Jean-Marie Leclair (1697–1764)*

Violin Sonata *'Tambourin'* in D op9/3

4.	I	Un poco andante	4.13
5.	II	Allegro	2.08
6.	III	Sarabanda: Largo	2.57
7.	IV	Presto	4.03

Antonio Vivaldi (1678–1741)**

Violin Concertos *'Il Cimento dell'Armonia e dell'Invenzione'* op8/

1–4 *'Le Quattro Stagione'*

(The Four Seasons/Die vier Jahreszeiten/Les Quatre Saisons)

Concerto in E *'La Primavera'* (Spring/Der Frühling/Le Printemps)

8.	I	Allegro	4.19
9.	II	Largo e pianissimo sempre	2.35
10.	III	Danza pastorale. Allegro	4.19

Concerto in G minor *'L'Estate'* (Summer/Der Sommer/L'Été)

11.	I	Allegro non molto	5.52
12.	II	Adagio – Presto	2.27
13.	III	Presto	2.39

Concerto in F *'L'Autunno'* (Autumn/Der Herbst/L'Automne)

14.	I	Allegro	5.05
15.	II	Adagio molto	2.14
16.	III	Allegro	3.31

Concerto in F minor *'L'Inverno'* (Winter/Der Winter/L'Hiver)

17.	I	Allegro con molto	3.13
18.	II	Largo	2.05
19.	III	Allegro	3.18

Total timing: 71.13

James Ehnes violin · Andrew Armstrong piano*

Sydney Symphony**

The Red Priest, the Devil's violin and the murdered composer

A glamorous figure with long, flowing auburn hair and boyish good looks, Vivaldi was the musical pin-up of Baroque Venice. He studied originally for the priesthood and received Holy Orders in 1703, earning the nickname 'Il prete rosso' ('the red priest') on account of the distinctive colour of his hair. Yet following his ordination, Vivaldi turned his back on the church and went in search of worldly musical employment as Maestro di violino at the Ospedale della Pietà, one of four orphanages for girls in Venice. A contemporary description by the French classical scholar, historian and traveller Charles de Brosses, perfectly evokes the scene at the Pietà: *'They sing like angels, and play the violin, flute, oboe, cello, bassoon – in short, no instrument is large enough to frighten them. I swear there is nothing more charming than to see a young and pretty nun, dressed in a white habit, a sprig of pomegranate behind one ear, leading the orchestra and beating time with all the grace and precision imaginable.'* It was for the girls at the orphanage that much of Vivaldi's music was originally composed.

The *Four Seasons* forms the first third of a collection of twelve violin concertos published together in 1725 as 'Opus 8' with the overall title *Il Cimento dell' armonia e dell' Inventione* ('The Trial of Harmony and Invention'). The concertos broke new ground not only in terms of their detailed depiction of poetic ideas, but also their technical ingenuity – most noteworthy in this regard are passages of rapid string-crossing for the bow and high-flying virtuosity for the left hand. Yet it is the music's tantalising duality between free fantasy and formal concision, between thrilling dynamism and poetic eloquence that gives these endlessly inventive scores their unique flavour.

In the original manuscript each concerto is prefaced by a sonnet – almost certainly by Vivaldi himself – which by means of identifying letters is cross-referenced to particular passages in the music. The first movement of Spring, for example, opens joyously (*'Spring is come'*), leading to a chirruping passage for three solo violins (*'The festive birds salute it with their merry songs'*), while the slow movement of only 39 bars depicts *'the flower-strewn meadow, with leafy branches rustling overhead, the goat-herd sleeps, his faithful dog beside him'*. Summer's opening movement unerringly captures the *'blazing sun's relentless heat'*, until birdsong once again fills the air: *'We hear the cuckoo's voice; then sweet songs of the turtle dove and finch are heard.'* The Presto finale suggests the sound of hailstones beating down on freshly-cut hay.

Autumn depicts the peasant life in all its many hues and colours. The opening *Allegro* swings along to the sounds of peasant singing and dancing, the *Adagio* molto finds them sleeping heavily in the cool breeze, while the *Allegro* finale suggests *'the hunters arriving at dawn ready for the chase.'* The icy opening measures of Winter unmistakably suggests *'shivering, tingling in the chilly snow.'*

Giuseppe Tartini was one of the most important violinist-composers of the late Baroque, rivalling even Vivaldi in terms of his cult following. He made several important discoveries in acoustic theory and founded a school of violin playing in Padua that was the envy of all Europe. *'As a composer,'* read one particular obituary notice, *'Tartini combined the serenity of Corelli with an added grace and passion all his own.'* Most famous of his works is the so-called *'Devil's Trill'* Sonata in G minor. *'One night I dreamed that I had made a compact with the Devil,'* Tartini explained, *'who promised to be at my service on all occasions. Keen to hear what kind of musician he was, I offered him my violin and heard him play a solo so singularly beautiful and with such exquisite taste and precision that it surpassed any music that I had ever heard or conceived of. When I awoke I instantly seized my violin in the hope of remembering some portion of what I had heard.'* The resulting work begins relatively conventionally with a Larghetto, Allegro and Andante, yet the finale is a virtuoso tour-de-force, articulated by the fiendish trills that give the work its nickname.

Fritz Kreisler's arrangement of the sonata remains very faithful to the original, realising the figured bass and, as Tartini did not supply one, adding the famous cadenza in the finale.

One of the thankfully few great musicians to have been murdered (the exact identity of his assailant remains a mystery), Jean-Marie Leclair – dubbed by one contemporary observer *'the French Corelli'* – was the most celebrated French violinist of his generation. He produced four books of 12 sonatas, the last and most challenging of which is Op.9, which includes all manner of multiple stoppings, trills, lifted and ricochet bowings. Most popular of the set is No.3 in D, which like the Tartini earned its nickname from its finale, an exhilarating Tambourin, composed in emulation of a pipe-and-drum dance, complete with peasant drone effects and Leclair's typical delight in offsetting major and minor modes.

© 2015 Julian Haylock

**Vivaldi's Sonnets to each of the concertos can be found at
www.onyxclassics.com – follow the links to ONYX4134/‘Read sleeve notes’**

Le prêtre à la chevelure rousse, le violon du Diable et le compositeur assassiné

Personnage séduisant à la longue et souple chevelure auburn et aux airs d'ange, Vivaldi était la beauté musicale de la Venise baroque. Il étudia d'abord la prêtrise et reçut les Ordres saints en 1703, ce qui lui valut le surnom de « Il prete rosso » (le prêtre roux) en raison de la couleur si caractéristique de ses cheveux. Pourtant, après son ordination, Vivaldi tourna le dos à l'église et se mit en quête d'un poste dans le public comme *maestro di violino* à l'Ospedale della Pietà, l'un des quatre orphelinats pour filles de Venise.

Une description contemporaine signée Charles de Brosses, érudit, historien et voyageur français, dresse un tableau très évocateur de la vie à la Pietà : « Elles chantent comme des anges, jouent du violon, de la flûte, de l'orgue, du hautbois, du violoncelle, du basson ; bref, il n'y a si gros instrument qui puisse leur faire peur. [...] Je vous jure qu'il n'y a rien de si plaisant que de voir une jeune et jolie religieuse, en habit blanc, avec un bouquet de grenades sur l'oreille, conduire l'orchestre et battre la mesure avec toute la grâce et la précision imaginable. » C'est pour les jeunes filles de l'orphelinat que Vivaldi composa à l'origine la plus grande partie de sa musique.

Les *Quatre Saisons* constituent le premier tiers d'une collection de douze concertos pour violon publiés ensemble en 1725 sous l'opus 8 intitulé *Il cimento dell'armonia et dell'inventione* (La Confrontation entre l'harmonie et l'invention). Les concertos étaient novateurs non seulement de par leur description détaillée d'idées poétiques mais aussi par leur ingéniosité technique – à cet égard, les passages de croisements de cordes rapides à l'archet et la virtuosité de haut vol de la main gauche sont particulièrement remarquables. Pourtant, c'est l'envoûtante dualité de la musique, entre fantaisie libre et concision de la forme, entre dynamisme exaltant et éloquence poétique, qui confère à ces partitions d'une invention infinie leur saveur unique.

Dans le manuscrit original, chaque concerto est précédé d'un sonnet – presque certainement de Vivaldi lui-même – qui, par un système d'annotation, renvoie à certains passages précis de la musique. Le premier mouvement du *Printemps*, par exemple, s'ouvre joyeusement (« Voici le Printemps »), menant à un passage de pépiement pour trois violons seuls (« Que les oiseaux saluent d'un chant joyeux »), tandis que le mouvement lent, de quelques trente-neuf mesures, dépeint « le pré fleuri et tendre, au doux murmure du feuillage et des herbes, [où] dort le chevrier, son chien fidèle à ses pieds. » Le mouvement initial de l'*Été* capture infailliblement la « dure saison écrasée de soleil », jusqu'à ce que le chant des oiseaux emplisse à nouveau le ciel : « Le coucou se fait entendre, et bientôt d'une seule voix, chantent la tourterelle et le chardonneret. » Le *Presto* final évoque l'averse de grêle s'abattant sur les blés.

L'*Automne* dépeint la vie rurale dans toute la richesse de ses nuances et couleurs. L'*Allegro* initial swingue au rythme des chants et danses des paysans, l'*Adagio molto* les retrouve dormant à poings fermés, baignés d'une brise fraîche, tandis que l'*Allegro* final évoque l'arrivée « des chasseurs partant à l'aube pour la chasse ». Les premières mesures glaciales de l'*Hiver* suggèrent sans équivoque l'homme pris de « violents tremblements dans la neige étincelante ».

Giuseppe Tartini fut l'un des plus importants violoniste-compositeurs de la fin du Baroque, le nombre de ses admirateurs rivalisant même avec celui de Vivaldi. Il fit plusieurs découvertes acoustiques notables et fonda une école de violon à Padoue, convoitée par toute l'Europe. « Comme compositeur », peut-on lire dans l'une des nécrologies qui lui sont dédiées, « Tartini alliait à la sérénité de Corelli une grâce et une passion toutes personnelles ». La plus célèbre de ses œuvres est la Sonate en sol mineur, dite « Sonate des trilles du Diable ». « Une nuit, racontait Tartini, je rêvais que j'avais fait un pacte avec le Diable et qu'il promit d'être à mon service. Curieux de voir ce qu'il pourrait en tirer, j'imaginai de lui donner mon violon et je l'entendis jouer avec un art consommé, une sonate d'une telle beauté que je n'avais même rien entendu ou conçu qui pût l'égaliser. Lorsque je me réveillais, je pris à l'instant mon violon, dans l'espoir de retrouver une partie de ce que je venais d'entendre. » L'œuvre qui en découle commence, relativement traditionnellement, avec un *Larghetto* puis un *Allegro* et un *Andante*, mais le finale est un tour de force virtuose, articulé par les trilles diaboliques qui donnent son surnom à l'œuvre.

L'arrangement de Fritz Kreisler est très fidèle à la sonate originale, reprenant la basse chiffrée et, comme Tartini n'en fournit pas, proposant la célèbre cadence du finale.

L'un des rares – et heureusement – musiciens à avoir été assassiné (l'identité de son meurtrier demeure un mystère), Jean-Marie Leclair – adoubé par l'un de ses contemporains le « Corelli français » - fut le violoniste français le plus renommé de sa génération. Il laissa quatre livres

de douze sonates chacun, le dernier et le plus complexe étant l'op.9, qui inclut toutes sortes de double, triple ou quadruple cordes, trilles, *portatos* et ricochets. La plus populaire de l'ensemble est la Sonate no3 en ré majeur qui, comme la Tartini, doit son surnom à son finale, un *Tambourin* enivrant, imitant le style d'une danse folklorique au son des cornemuses et tambours, complété par des effets de bourdon paysan et le contrebalancement des modes majeur et mineur pour lequel Leclair avait une grande affection.

Andrew Armstrong

Executive producer for Onyx: Matthew Cosgrove
Executive producer (hr): Andrea Zietzschmann (Concerto), Astrid Gubin (Sonatas)
Recording producer & digital editing: Eckhard Glauche
Recording engineer: Rüdiger Orth
Recording location: Alte Oper, Frankfurt, 17–18 May 2012 (Concerto); Hessischer Rundfunk, Sendesaal, Frankfurt,
7 December 2014 (Sonatas)
Live recordings
Produktion von hr2-Kultur
Photography: Sophie Simnett
Design: Jeremy Tilston for WLP Ltd

www.viktoriamullova.com
www.onyxclassics.com

Also available on ONYX

ONYX 4025
Elgar: Violin Concerto
James Ehnes
Philharmonia, Sir Andrew Davis

ONYX 4060
Mendelssohn: Violin Concerto, Octet*
James Ehnes
Philharmonia, Seattle Chamber Music Society*

ONYX 4113
Britten & Shostakovich: Violin Concertos
James Ehnes
Bournemouth Symphony, Kirill Karabits

ONYX 4141
Franck & Strauss: Violin Sonatas
James Ehnes, Andrew Armstrong

www.onyxclassics.com

ONYX 4134