

VIVALDI

THE FOUR SEASONS

Gilles COLLIARD

Quatuor BARBAROQUE

E244HD

ANTONIO VIVALDI, (1678-1741)

THE FOUR SEASONS

(*Il Cimento dell'Armonia e dell'Inventione, Op.8; Amsterdam, c.1725*)

CONCERTO n°1 in E Major Op.8/1 RV 269, "La Primavera"

1. <i>Allegro</i>	3:06
2. <i>Largo</i>	2:15
3. <i>Allegro , Danza pastorale</i>	4:20

CONCERTO n° 2 in G Minor Op.8/2 RV 315, "L' Estate"

4. <i>Allegro, Ballo e Canto de Vinanelli</i>	5:51
5. <i>Adagio. Presto</i>	2:49
6. <i>Presto, Tempo impetuoso d'estate</i>	2:33

CONCERTO n°3 in F Major Op.8/3 RV 293, "L' Autunno"

7. <i>Allegro, Ballo e Canto de Villanelli</i>	5:36
8. <i>Adagio, Ubriachi dormienti</i>	2:24
9. <i>Allegro, La caccia</i>	3:06

CONCERTO n°4 in F Minor Op.8/4 RV 297 "L' Inverno"

10. <i>Allegro non molto</i>	3:42
11. <i>Largo</i>	2:01
12. <i>Allegro</i>	3:09

GILLES COLLIARD, *violon*

QUATUOR BARBAROQUE

FRANCISCO CABELLO, *bandoneón*

GILLES RAYMOND, *tympanon*

PATRICK MATHIS, *orgue mécanique*

DIDIER CAPEILLE, *contrabasse*

Giunt'è la Primavera

Allegro

Violino
principale

Violini

I.

II.

Viola

Violoncelli

Contrabbassi

Organo
(o Cembalo)

The image shows a page of a musical score for the piece "Giunt'è la Primavera" by Giuseppe Verdi. The tempo is marked "Allegro". The score is arranged in a system with seven staves. The top staff is for the Violino principale (Violin I). The next two staves are for Violini I and II. The fourth staff is for Viola. The fifth and sixth staves are for Violoncelli and Contrabbassi. The bottom two staves are for Organo (or Cembalo). The key signature is three sharps (F#, C#, G#) and the time signature is common time (C). The music is written in a clear, legible font, and the paper has a light beige or aged appearance.

ANTONIO VIVALDI

(b. Venice, 4 march 1678; d. Vienna, 28 July 1741)

Vivaldi was born in Venice, the son of a barber turned violinist in the St. Mark's orchestra. He was taught the violin by his father and trained for the priesthood, though his enthusiasm for this is debatable. He was not ordained until 1703, and soon gave up saying Mass -allegedly because of a chronic chest complaint- though he was always to be known as "Il Prete Rosso" (the red priest) on account of his red hair. He was enthusiastic about music, and obtained a position as violin teacher at the "Ospedale della Pietà", a large orphanage noted for the standard of its music. Vivaldi was to be associated with the hospital for most of his life, with resident positions alternating with periods of travel, but even when traveling he continued to compose music for it. He helped to turn its orchestra into one of the most accomplished musical ensembles in Europe at that period.

His first successful work was his Op.1, a group of trio sonatas in 1705, and his reputation was made in 1711 with the set of concertos known as L'Estro Armonico (Harmonious Inspiration). In 1713 he produced his first opera, "Ottone in Villa", and for the next twelve years he toured Italy producing operas and working for the imperial commander in Mantua, the Landgrave of Hesse-Darmstadt. Although he was now well-known, his reputation always stood higher in France, Germany and Holland than in Italy, where he was periodically in trouble with the

Church from his failure to say Mass and his habit of traveling with female pupils who were thought to be his mistresses.

He continued to compose at a remarkable rate -allegedly faster than a copyist could produce the parts- in many forms, but especially operas and concertos and chamber music, together with sacred works for the "Pietà" He spent several periods in Venice while working at the "Pietà", and was admired and sought out by many composers and notables from abroad. Bach adapted and praised his concertos, and the Emperor Charles VI valued his opinion and lavished honours upon him. Eventually his absenteeism led to his final dismissal from the "Pietà", and he went to Vienna, probably to seek his fortune with the Emperor. Unfortunately for him, the Emperor had just died, and Vivaldi soon followed him, the victim of a gastric infection. Despite a prosperous life and healthy regard for money, he had run out of resources and buried in a pauper's grave.

Sonetto Dimostrativo Sopra il Concerto Intitolato:

SPRING

The spring has come and joyfully
Is greeted by the birds with merry song,
The little brooks flow to the whispering of the
zephyr winds

With gentle murmuring. Meanwhile:

The heavens decked with robes of black,
Thunder and lightning appear as auguries,
Then, when all is still again,
The little birds resume their magic music.

Therefore now sleeps the shepherd, on Blossoming,
Gentle meadow, beneath the pleasant rustling
Of the twigs and leaves, the faithful dog at his
side.

To festive sound of rustic bagpipe
Nymphs and shepherds dance beneath
Blessed heaven's canopy
As glowing spring appears.

SUMMER

In the merciless season of the burning sun
Man languishes and languish animals, while
pine burns,
The cuckoo raises its voice and quick accord
Soon sing the dove and goldfinch too.

A gentle breeze blows, but suddenly is challenged
To dispute by the near north wind.
The shepherd boy weeps, fearful of
The threatening storm and his fate:

His tired limbs deprived of rest,
He fears the flashes and wild thunder,
The furious swarms of gnats and wasps!

Ah, all too valid are his fears,
The sky thunders and flashes, and hailstones
Break the heads of corn ears and proud stalks.

AUTUMN

The peasants express with dance and song
Their joy for the happy harvest,
They are from Bacchus' drops so inebriated
That merriment is rounded off with sleep.

Thus in turn ceases singing and dancing,
The air is mild and pleasant,
And this season induces many
To enjoy sweet slumber.

At daybreak hunters leave for the chase,
With horns, guns and dogs,
The game takes flight, they follow its trail.

It is already terrified and exhausted by the great noise
Of the guns and dogs, and wounded it tries
To flee from danger but, worn out, dies.

WINTER

Stiff with cold, shivering in the glittering snow,
In the rough howling of the cruel storm,
One hurries on, stamping one's feet the While,
Teeth chatter in the excessive cold.
By fireside quite and peaceful days are spent
While outside streaming rain saturates all in right.

One walks on ice, but with slow steps,
Fearing to fall, one tries to walk caution:
Boldy step out, slip and fall to the ground,
On the ice again, with vigorous steps,
Til finally the ice breaks, making a hole.

One hears emerging from their iron-tipped gates
The sirocco, the bora and all other winds fighting each other;
This then is winter which, for all this, also brings pleasure.

Sonetto Dimostrativo Sopra il Concerto Intitolato:

LE PRINTEMPS

Le Printemps est de retour et gaiement
Les oiseaux le salient d'un chant joyeux,
Les sources coulent avec un doux murmure
Sous le frémissement des zephyrs. Cependant:

Recouvrant le ciel d'un noir manteau, surviennent
Eclairs et coups de tonnerre, élus comme annonciateurs,
Puis, quand le calme est revenue,
Les oiselets reprennent leur mélodieux ramage:

C'est pourquoi sur la riante prairie en fleurs,
Au délicieux murmure des frondaisons,
Le berger sommeille, son chien fidèle à ses côtés.

Aux accents de fête de la comemuse pastorale
Nymphes et bergers dansent sous leur cher firmament
Car le Printemps apparaît dans tout son éclat.

L'ÉTÉ

Durant toute la saison où règne impitoyablement le soleil brûlant,
L'homme languit, le bétail languit et les pins prennent feu;
Voilà que le coucou fait entendre sa voix et aussitôt, d'un commun accord,
Chantent la tourterelle et le le chardonneret.

Il soufflé un doux zephyr mais soudain
Le vent du nord provoque son voisin à la lutte.
Le jeune pâtre se met à pleurer, car il redoute
L'orage menaçant et le sort qui l'attend:

C'en est fait du repos de ses membres las
Car il redoute les éclairs et le violent tonnerre
Ainsi que les furieux essais de moustiques et de guêpes!
Hélas, ses craintes ne sont que trop fondées,
Le ciel retentit du tonnerre et de la foudre et la grêle
Décime les épis et les fières tiges.

L' AUTOMNE

Les paysans célèbrent par des danses et des chants
Le plaisir qu'ils éprouvent de la bonne récolte
Et la liqueur de Bacchus les envivre à tel point

Que leurs réjouissances se terminent par un bon somme.

Cela a pour effet qu'ils cessent l'un après l'autre de danser et de chanter,
L'air est d'une agréable douceur,
C'est la saison qui invite tant de gens
A jouir d'un délicieux sommeil.

A la pointe du jour les chasseurs partent pour la chasse

Avec leurs cors, leurs fusils et leurs chiens,
Le gibier prend la fuite, ils le poursuivent à la trace;

Mais déjà effrayé et exténué par le grand bruit
Des fusils et des chiens il s'efforce, blessé,
De fuir le danger avant de mourir, épuisé.

L'HIVER

Engourdi de froid, grelottant sous la neige
Au milieu des rudes bourrasques de l'horrible tempête

On se hâte de poursuivre son chemin, en martelant le sol des pieds
Et on entend claquer les dents dans le froid extrême;

Au coin du feu on passé des jours calmes et paisibles
Tandis que dehors la pluie tombant à torrents inonde tout.

On glisse sur la glace, mais on s'efforce d'aller à pas lents
Parce que l'on a peur de tomber:

Avancer bravement, glisser, tomber par terre,

Repartir sur la glace et courir de toutes ses forces
Jusqu'à ce que la glace se rompe et se disloque.
On entend le sirocco, le vent du nord et tousles autres vents
Sortir de leurs portes armées de fer pour se livrer combat,
Voilà donc l'hiver mais lui aussi apporte des joies.

GILLES COLLIARD

Né à Genève en 1967, Gilles Colliard obtient un Premier Prix de virtuosité au Conservatoire de cette dans la classede Jean-Pierre Wallez.

Musicien à multiples facettes, il partage son temps principalement entre son activité de soliste (avec des orchestras tels que le London soloist Chamber Orchestra, l'Orchestre de la Suisse Romande, le Concentus Hugaricus de Budapest, l'Orchestre Philharmonique de Lituanie, le festival Orchestra de Caroline du Nord...) et son activité de chambriste (1er violon solo de Christophe Coin au sein de l'Ensemble Baroque de Limoges, 1er violon du quatuor Ravel).

Régulièrement invite à participer à des festivals (Festival Pablo Casals, Festival de Montreux, Bachtage de Berlin, Festival de Santander...), il se produit à Paris (Théâtre du Châtelet), Tokyo (Kioi Hall), Londres (Queen Elisabeth Hall), Moscou (Conservatoire Tchaikovsky), Berlin (Kl.

Philharmonie), Genève (Victoria Hall)...

Directeur artistique du département de musique ancienne du CNR de Toulouse, Gilles Colliard enseigne le violon et le violon baroque au sein même de cet établissement ainsi que lors de nombreuses Masterclass.

Son importante discographie – plus de vingt enregistrements – comprend l'intégral des concertos de Mozart, Haydn, Bach, des œuvres pour violon seul, de nombreuses créations mondiales (Caprices de Guillemain -l'diapason d'or-, Double concerto de Graun, ♯♯♯♯Télérama, Quatuors de Leonhard von Call...).

Parallèlement à son activité d'interprète, Gilles Colliard se consacre à la composition et à la direction d'orchestre (Orchestre de Chambre National de Toulouse, Jeune Orchestre Lyrique français, orchestre Lémanique...).

LE QUATUOR BARBAROQUE

L'idée d'intégrer l'orgue mécanique à l'orchestre date du siècle dernier, elle nous est venue en 1985 et ambitionnait, dans un grand élan civilisateur, de donner ses lettres de noblesse à l'instrument barbare: ainsi notre orchestre, de «baroque» est devenu «BARbaroque». Au fil des transcriptions, la nature naïve et l'insolente virtuosité de l'étrange machine, nous révéla que le noble répertoire que nous lui destinions avait

bel et bien des origines roturières. Il n'en fallait pas plus pour décider Bandonéon, Tympanon et autre Contrebasse à rejoindre l'intrus...

Les quatre saisons

La première fois que Gilles Colliard a tourné la manivelle d'un orgue mécanique c'était chez nous et l'instrument lui joua un extrait des Quatre Saisons d' Antonio Vivaldi. Notre violoniste en perdit le sommeil et nous commanda sans plus attendre l'adaptation de l'intégrale des Saisons avec "orgue mécanique obligé". L'affaire nous coûta bien des cheveux: de fait, comme tous les instruments à vent, l'orgue, bien que mécanique, n'aime pas les notes répétées, trémolos et autres effets d'archet dont regorge l'œuvre de Vivaldi.... enfin le travail fut rendu, Gilles Colliard a retrouvé son sommeil et nos cheveux n'ont pas repoussé.

Bandonéon

«Bandonéon» c'est son nom de scène, chez nous c'est plutôt «caméléon». C'est ma troisième main gauche ou droite, je ne sais plus. C'est sûrement lui qui a créé mon huitième sens: -Ma Course effrénée vers l'impossible logique. Sans bretelles, il me colle aux genoux, dévoreur de pantalons, dans ses plis il m'a confectionné quelques centaines de shorts ...J'ai appris avec

lui qu'il valait mieux tarder à jouer les bonnes notes dans le bon ordre, que de les réussir rapidement dans le désordre.

Francisco Cabello

marteaux, en forme de petits sabots de bois, vous courez sur les cordes...Vous avez déjà essayé de courir avec des sabots?.

Gilles Raymond

Contrebasse

Qui joue les basses? La contrebasse. Dans notre étrange orchestre c'est un contre-instrument de musique qui souffre de vertiges, se meut péniblement au tréfonds des bas-fonds ou peu d'autres se risquent.

De place en place, refait surface, nous joue les basses, laisse des traces grasses.

Didier Capelle

Orgue mécanique

L'orgue de barbarie est le croisement de l'orgue et de l'ordinateur préhistorique. De sa mécanique éolienne s'échappent des sonorités des plus douces aux plus violentes.

Un trou n'a pas d'état d'âme, un carton perforé encore moins; ainsi, en matière de précision ou de virtuosité, l'orgue mécanique ne craint personne.

Grand séducteur, cet instrument injustement appelé «barbare» reste toujours, contre vent et marées, désespérément optimiste.

Patrick Mathis

Tympanon

Au début, ça surprend, on le regarde dans les yeux, et comme un dessin en relief, on voit 2 fois plus de cordes qu'il n'y en a, et tout devient plus compliqué. Dans cet enchevêtrement, il faut se repérer. Les cordes se croisent sur plusieurs chevalets, il faut jouer à droite, à gauche, mais pas partout. C'est comme un piano ou il n'y aurait que les touches blanches, et quelques noires par ci par là, dans un désordre vicieux, ou pas de touches du tout. Avec seulement 2

Eglise de Cobonne, Drome, France

Quatuor
Barbaroque

Recorded in March 2002 in the church of
Cobonne, Drome, France by Gaylor Raymond.

Photos by Philippe Petitot.

Artistic direction: Quatuor Barbaroque and
Gilles Colliard.

Remastering by Sean Murray, 2024

Special thanks to Municipality of Cobonne.

