Four Seasons Vivaldi · Piazzolla
Arabella Steinbacher
Münchener Kammerorchester

FOUR SEASONS

Astor Piazzolla (1921-1992) (arr. Peter von Wienhardt)
Las Cuatro Estaciones Porteñas (Four Seasons of Buenos Aires)

1	III. Primavera Porteña (Spring)	4. 51

Antonio Vivaldi (1678-1741)
I Quattro Stagioni (The Four Seasons)
Concerto No. 1 in E Minor RV 269 "La Primavera (Spring)"

2	I. Allegro	3. 23
3	II. Largo e pianissimo sempre	2. 45
4	III. Allegro pastorale	4. 12

Astor Piazzolla (arr. Peter von Wienhardt)
Las Cuatro Estaciones Porteñas (Four Seasons of Buenos Aires)

5	I. Verano Porteño (Summer)	7. 40

Antonio Vivaldi
I Quattro Stagioni (The Four Seasons)
Concerto No. 2 in G Minor, Op. 8, RV 315, "L'estate (Summer)"

6	I. Allegro non molto	5. 06
7	II. Adagio e piano – Presto e forte	2. 26
8	III. Presto	2. 47

Astor Piazzolla (arr. Peter von Wienhardt)
Las Cuatro Estaciones Porteñas (Four Seasons of Buenos Aires)

9	IV. Otoño Porteño (Autumn)	6. 45

Antonio Vivaldi
I Quattro Stagioni (The Four Seasons)
Concerto No. 3 in F Major, Op. 8, RV 293, "L'autonno (Autumn)"

10	I. Allegro	5. 16
11	II. Adagio molto	2. 26
12	III. Allegro	3. 28

Astor Piazzolla (arr. Peter von Wienhardt)
Las Cuatro Estaciones Porteñas (Four Seasons of Buenos Aires)

13	II. Invierno Porteño (Winter)	7. 45

Antonio Vivaldi
I Quattro Stagioni (The Four Seasons)
Concerto No. 4 in F Minor, Op. 8, RV 297, "L'inverno (Winter)"

14	I. Allegro non molto	3. 39
15	II. Largo	2. 00
16	III. Allegro	3. 40
	Total playing time:	64. 38

Arabella Steinbacher, violin
Münchener Kammerorchester
Dżeraldas Bidva, concertmaster

Vivaldi's *Four Seasons* is one of the most famous works in music history; nearly everybody knows at least parts of it. And to be honest, I was a bit hesitant to bring out another recording of it after all those hundreds that already exist. But then I thought: well, still this is my first recording of it!

Especially the combination with the completely different *Four Seasons* by Piazzolla was my great wish as I love the passion, longing and melancholy in his music so much. My dear friend Peter von Wienhardt did a beautiful arrangement of it and I am very happy to share this emotional journey with you.

Eight seasons, or when the violin dances the tango

As an artist and interpreter, Arabella Steinbacher does not choose an easy or, at least, safe path. Rather, her programmes are characterized by an inquisitive delight in experimentation and intelligent combination. For example, in this recording the violinist has combined Vivaldi's world-famous *Four Seasons* with an exciting counterpoint: Astor Piazzolla's *Four Seasons of Buenos Aires*, with which many people will not yet be familiar.

Antonio Vivaldi: *Le quattro stagioni* Op. 8, Nos. 1-4

In his oeuvre, the Venetian master Antonio Vivaldi (1687-1741) turned his hand in particular to the concerto genre, where he made a significant impact — after studying his own models Corelli, Albinoni and Torelli — developing the three-movement solo concerto with its typical ritornello form. His concerto movements are based on the alternation of orchestral ritornellos with solo sections, in which (depending on the formal idea applied) either the same thematic material is used for both soli and tutti, or is differentiated between soloists and orchestras. Furthermore, this method can also be alternated movement by movement within a concerto.

The works that were published in Paris in 1725 as his Op. 8, Nos. 1-4, entitled *Le quattro stagioni* (*The Four Seasons*), are an example of the concertos he wrote based on a poetic subject. These comprise the first four violin concertos of his Op. 8, to which he gave the peculiar subtitle *Il cimento dell'armonia e dell'inventione* (the contest between harmony and invention). They were dedicated to the Bohemian Count Morzin, to whom Vivaldi gave the following, almost apologetic recommendation in his preface to the edition: "I beg your Highness not to be surprised should you discover among these feeble few concertos the four seasons, which have for so long enjoyed the indulgence of Your Highness' noble benevolence. However, may you believe that I found them worthy of publishing, as not only have they been expanded with the sonnets, offering a very clear explanation of the works, but also with all those further matters that are expressed therein. Thus I am sure that, although they be the same concertos, they will appear as novel to Your Highness."

Thus, Vivaldi introduced each concerto by means of an explanatory "Sonetto dimostrativo," a poem consisting of fourteen lines written in sonnet form. The individual text lines of these poems reappear in the corresponding passages in the score, most likely to aid the interpretation. Some of the lines of the poem are accentuated by means of large letters situated alongside the poem. These letters later return in the sections of the concertos where the music converts content into sound, providing a comment. Although in his "seasons" Vivaldi supplied extensive musical imitations of nature (such as animal sounds, thunderstorms, and downpours), hunting scenes, and pastoral idylls, these works should not be considered absolute programme music, as the programme content always remains subordinated to the solo-concerto form.

"Spring" opens with a radiant tutti in the first movement, as it were in the "theatrical manner of a herald" (Kraemer). One can hear birds singing and the rush of flowing water, before a tremolo in the strings evokes a thunderstorm, with the solo violin literally hurling out broken triplets of "lightning triads". The following largo combines three different storylines: the rustling of the foliage (violin ripieno), the singing of the shepherd (solo violin) and the barking of his dog (viola). The final movement, a "danza pastorale", expresses the joy of spring bursting out all

over: here, the orchestral ritornellos are interrupted by quaint solo episodes. The yearning introductory ritornello, marked pianissimo, transports the listener into the oppressive and crippling heat of "Summer," which is replaced by a sudden storm (a sequence of demisemiquaver notes). In the second movement, the insects (syncopated semiquaver notes in the ripieno strings) rob the shepherd of his sleep, until another thunderstorm strikes, which is depicted in the solo violin by means of tremolos, broken triads, and virtuoso passages containing bariolage and high-register notes.

Joy and pleasure return in "Autumn", where the good harvest is celebrated with song, dance, and wine. Drunkards stagger about until, all and sundry, finally overcome by sleep — as portrayed in the successively muted sounds of the strings. Subsequently, the hunting scenes of the finale are defined by folkdance-like melody and fanfare-like motifs.

In "Winter" Vivaldi reaches an artistic peak in the presentation of non-musical specifications. Masterfully, he transforms the biting cold into music — here, one can clearly discern the chattering of teeth and stamping of feet. Descending demisemiquaver figures symbolize the gusting of the wind. The middle movement portrays a domestic idyll in three-part song form: "To spend one's days in quiet contentment by the fireplace, while outside all is soaked in rain" is the corresponding sonnet line. In the finale, the composer then portrays an ice-skater spinning his figures and pirouettes, until the ice cracks open and a cold north wind bursts in upon the southern sirocco. What is left? Faith in the return of spring in all its beauty.

Astor Piazzolla: *Las cuatro estaciones porteñas*

Thanks to his dual role as bandoneonist and creative composer, Argentina's Astor Piazzolla (1921-1992) is still considered one of South America's most exciting musical figures. Piazzolla founded several ensembles, with which he initially dedicated himself to the classic tango style before pioneering the "tango nuevo" (new tango) with his Octeto Buenos Aires from 1955 onwards. Highly essential to his taking this step was the time he spent in Paris studying with Nadia Boulanger, who advised him as a composer not to renounce his origins in "light music". In addition, Piazzolla wrote the music to more than 60 films. Undoubtedly, his main achievement lies in his paving the way for the tango to progress from the wooden floors of the dance hall to the stages of the concert hall — a development protested by tango traditionalists, as the "tango nuevo" demands thoughtful listening rather than passionate dance.

Piazzolla's *Las cuatro estaciones porteñas* were not originally intended as a cycle consisting of several pieces. Rather than as a single oeuvre, they emerged between 1964 and 1970 as successive individual works. The première of the "four seasons of Buenos Aires" took place in the Teatro Regina in Buenos Aires in 1970, featuring the Quinteto Nuevo Tango founded by Piazzolla 10 years previously, consisting of violin, piano, electric guitar, bass, and bandoneon. Arabella Steinbacher interprets the pieces here in an arrangement by Peter von Wienhardt, who also arranged the works in Arabella's Strauss compilation *Aber der Richtige*.... Unlike Vivaldi's *Four Seasons*, Piazzolla's "estaciones" are one-movement concertos. Nevertheless, the Argentinian drew his inspiration here from the latter composer's work, and thus content-related references to the Baroque violin concertos are audible, with motivic references between the individual seasons. What seems strange at first glance, of course, can be explained by the shifting of the seasons in the northern and southern hemisphere. When winter sets in in Buenos

Aires, it is summer in Venice. What a subtle association across temporal and geographic boundaries.

Piazzolla's pieces are clearly influenced by the sound of the tango, both melodically and, above all, rhythmically. However, jazz-like influences can also be discerned. The musically revolutionary aspect of the tango nuevo is introduced by the "absolutely novel, aggressive sounds and almost ominous sense of drama that are typical of Piazzolla" (Pintér). Inevitably at this point, the term "porteño" comes into play. It is derived from the Spanish words "del puerto," referring to someone who lives in a port town. The term "porteñas" is customarily used to refer to the inhabitants of the port district in Buenos Aires. And in his "seasons," Piazzolla hustles the listener away to the often simple environment of these people of Buenos Aires, which is characterized by the struggle for daily survival, by stark social conflicts, by passion and love. Unlike Vivaldi, Piazzolla was not attempting to paint a musical portrait of natural phenomena: he was more interested in providing an in-depth insight into the soul of the Argentinian.
Here, as for example in the sharply accentuated rhythms in the outer sections of "Spring" (1969), emotions run high, surrounding a lyrical melody in the solo violin in an almost awkwardly angular manner. "Summer" (1964) mediates between alternately mellifluous and lyrically aggressive tango lines and "original" Baroque quotations that pop up unexpectedly, thus demanding insightful and creative input from the solo violin. The orchestra fades almost completely into the background, until an initially literal reference to Vivaldi can be heard, later sensually transformed by means of glissandi. In "Autumn", the cello plays a profound solo, quite enchanting in its tightly woven melodic structure.

"Winter" (1970) opens with an intro reminiscent of film music, until the solo violin takes the floor and expands upon an already extensive cadenza: here, melancholic *cantabile* and dramatic passages alternate, until the movement heads towards an absolutely tragic climax. However, Piazzolla allows the winter to fade away in a modest and simple ending, accompanied by gentle pizzicati and trills. The year comes to its conclusion in peace and quiet.

Jörg Peter Urbach

(Transl.: Fiona J. Stroker-Gale)

Vivaldi's „Jahreszeiten" gehören zu den berühmtesten Werken der Musikgeschichte; fast jeder kennt wenigstens Teile daraus. Und ehrlich gesagt zögerte ich, noch eine Einspielung dieses Stückes zu machen, während es ja doch schon Hunderte gibt.
Aber gleichzeitig dachte ich: es ist ja das erste Mal, dass ich es aufnehme!

Vor allem durch die Kombination mit den völlig unterschiedlichen „Vier Jahreszeiten" Piazzollas wurde für mich einen Wunsch erfüllt, da ich die Leidenschaft, die Sehnsucht und die Melancholie seiner Musik so sehr liebe. Mein guter Freund Peter von Wienhardt hat das Stück wunderschön arrangiert und ich freue mich ganz, Sie jetzt an dieser emotionalen Reise teilnehmen zu lassen.

Acht Jahreszeiten oder wenn die Violine Tango seufzt

Arabella Steinbacher geht als Künstlerin und Interpretin nicht den einfachen oder gar den sicheren Weg. Vielmehr sind ihre Programme von der neugierigen Lust am Experimentieren und klugen Kombinieren geprägt. So hat die Geigerin für die vorliegende Einspielung den weltbekannten „Vier Jahreszeiten" Vivaldis einen spannenden Kontrapunkt gegenübergestellt: Astor Piazzollas „Vier Jahreszeiten von Buenos Aires", die einem breiten Publikum eher unbekannt sind.

Antonio Vivaldi:
Le quattro stagioni op. 8 Nr. 1-4

Der venezianische Meister Antonio Vivaldi (1687-1741) wandte sich in seinem kompositorischen Schaffen insbesondere der Konzertform zu, in der er, seine Vorbilder Corelli, Albinoni und Torelli studierend, selbst prägend wirkte und das dreisätzige Solo-Konzert mit der typischen Ritornellform entwickelte. Seine Konzertsätze gründen auf dem Wechsel von Orchester-Ritornellen und Solo-Abschnitten, wobei er je nach der angewandten Formidee — Soli und Tutti entweder gleichthematisch behandelte oder das thematische Material zwischen Soli und Orchester ausdifferenzierte. Diese Methode kann auch innerhalb eines Werkes satzweise wechseln.

Zu seinen Konzerten über ein poetisches Sujet zählen die Werke, die 1725 in Paris als op. 8 Nr. 1-4 unter dem Titel „Le quattro stagioni" (Die vier Jahreszeiten) im Druck erschienen. Diese vier Violinkonzerte sind Bestandteil von op. 8 mit dem eigentümlichen Untertitel „Il cimento dell'armonia e dell'inventione" (Kühne Versuche mit der Harmonie und der Erfindung). Widmungsträger war der böhmische Graf Morzin, dem Vivaldi in seiner Vorrede zur Ausgabe fast schon entschuldigend mit auf den Weg gab: *„Ich bitte, sich nicht zu wundern, wenn Ihre Hoheit unter diesen wenigen und schwachen Konzerten die vier Jahreszeiten finden wird, die seit so langer Zeit die Nachsicht der edlen Güte Ihrer Hoheit gefunden haben. Mögen Sie aber glauben, dass ich sie deswegen des Druckes für würdig befunden habe, weil sie nicht nur um die Sonette mit einer ganz deutlichen Erklärung erweitert werden, sondern auch um alle jene Dinge, welche darin ausgedrückt sind. So bin ich sicher, dass sie, obgleich es dieselben Konzerte sind, Ihrer Hoheit wie neu erscheinen werden."*

Vivaldi stellte also zur inhaltlichen Erläuterung jedem Konzert ein „Sonetto dimostrativo" voran, ein Gedicht in vierzehnzeiliger Sonettform. Die einzelnen Textzeilen dieser Gedichte erscheinen an der entsprechenden Stelle im Notentext wieder, wohl als Interpretationshilfe. Einige der Gedichtzeilen sind durch große, am Gedichtrand stehende Buchstaben hervorgehoben. In den Abschnitten der Konzerte, in denen die Musik den Inhalt in Töne umsetzt und kommentiert, kehren diese Buchstaben wieder. Obwohl Vivaldi in den „Jahreszeiten" Vorwürfe aus der Natur, wie Tierstimmen, Gewitter- und Regenstimmungen, Jagdszenen und pastorale Idyllik ausgiebig imitierte und tonmalerisch gestaltete, sind diese Werke nicht als reine Programmmusik zu verstehen. Denn das inhaltliche Programm ist der Form des Solo-Konzerts untergeordnet.

„Der Frühling" wird im ersten Satz mit einem strahlenden Tutti eröffnet, mit der *„gleichsam theatralischen Manier eines Herolds"* (Kraemer). Man hört singende Vögel, fließende Wasser rauschen vorbei, bis ein Tremolo der Streicher ein Gewitter evoziert und die Solo-Violine triolische, gebrochene „Dreiklangsblitze" geradezu herausschleudert. Drei verschiedene Handlungsmomente vereinigt das folgende Largo: Das Rascheln des Laubes (Ripienoviolinen), den Gesang des Hirten (Solo-Violine) und das Bellen seines

Hundes (Viola). Der Schlusssatz gibt als „danza pastorale" der Freude über den erwachten Frühling Ausdruck, wobei die Orchesterritornelle von pittoresken Solo-Episoden unterbrochen werden.

Das schmachtende pianissimo-Eingangsritornell versetzt den Hörer assoziativ in die schwüle, lähmende Hitze des „Sommers", die von einem plötzlich hereinbrechenden Sturm (32-tel Ketten) abgelöst wird. Im zweiten Satz rauben die Insekten (punktierte 16-tel in den ripieno-Streichern) dem Hirten den Schlaf, bevor ein neuerliches Gewitter hereinbricht, das Vivaldi durch Tremoli, Dreiklangsbrechungen und durch virtuoses Passagenwerk der Solo-Violine wie Bariolage und hohe Lage darstellt.

Freude und Vergnügen kehren mit dem „Herbst" zurück, in dem die gute Ernte mit Tanz, Wein und Gesang gefeiert wird. Trunkene taumeln umher, bis der Schlaf alle umhüllt — wie die sukzessiv aufgebaute sordinierte Klangfläche der Streicher zeigt. Volkstanzartige Melodie und fanfarenartige Motivik bestimmen dann die Jagdszenen des Finales.

Im „Winter" erreicht Vivaldi den Höhepunkt in der Darstellung außermusikalischer Vorgaben. Meisterhaft setzt er die klirrende Kälte musikalisch um, das Zähneklappern und das Aufstampfen mit dem Fuß sind förmlich spürbar. Abwärtsgerichtete 32-tel Figuren versinnbildlichen Böen und Winde. Der Mittelsatz zeichnet in dreiteiliger Liedform eine häusliche Idylle nach: *„Ruhig und zufrieden seine Tage am Kamin zubringen, während draußen der Regen alles durchnässt"*, lautet die entsprechende Sonettzeile. Im Finale lässt der Komponist dann einen Schlittschuhläufer seine Figuren und Pirouetten drehen, bis die Eisfläche knackst und bricht und ein kalter Nordwind auf den südlichen Schirokko trifft. Was bleibt? Die Hoffnung auf einen schönen Frühling.

Astor Piazzolla: Las quatro estaciones porteñas

Der Argentinier Astor Piazzolla (1921-1992) ist in seiner Doppelrolle als musizierender Bandoneon-Spieler und kreativer Komponist bis heute eine der aufregendsten musikalischen Figuren Südamerikas. Piazzolla gründete mehrere Ensembles, mit denen er zu Beginn noch den klassischen Tangostil pflegte, bevor er dann mit seinem Octeto Buenos Aires ab 1955 die Geburt des tango nuevo (neuer Tango) einleitete. Ganz wesentlich für diesen Schritt war Piazzollas Studienzeit in Paris, wo er bei Nadia Boulanger studierte, die ihm riet, seine Herkunft aus der „Unterhaltungsmusik" in den eigenen Kompositionen nicht zu verleugnen. Außerdem komponierte Piazzolla Filmmusik für mehr als 60 Filme. Sein Hauptverdienst ist zweifellos, dem Tango den Weg von den Dielen des Tanzlokals in den Konzertsaal geebnet zu haben — eine Entwicklung, mit der die Tango-Traditionalisten nicht einverstanden waren, verleitet der tango nuevo doch eher zum bedächtigen Hören als zum leidenschaftlichen Tanz.

Piazollas „Las cuatro estaciones porteñas" waren nicht von vorneherein als mehrteiliger Zyklus geplant und entstanden auch nicht am Stück, sondern sukzessive als Einzelwerke zwischen 1964 und 1970. Die vier „Jahreszeiten von Buenos Aires" wurden 1970 von Piazzollas 1960 gegründetem Quinteto Nuevo Tango im Teatro Regina in Buenos Aires in einer Besetzung mit Violine, Kontrabass, Klavier, elektrischer Gitarre und Bandoneon uraufgeführt. Arabella Steinbacher interpretiert die Stücke hier in der Fassung Peter von Wienhardts, der bereits in Steinbachers Strauss-Kompilation „Aber der Richtige …" für die Arrangements verantwortlich zeichnete. Im Gegensatz zu Vivaldis „Jahreszeiten" handelt es sich bei Piazollas „estaciones" um einsätzige Konzerte. Dennoch hat sich der Argentinier bei der Komposition vom Werk des Italieners inspirieren lassen und so sind

auch inhaltliche Verwandtschaften zu den barocken Violinkonzerten hörbar – wobei die motivischen Bezüge über die einzelnen Jahreszeiten hinweg entstehen. Was auf den ersten Blick merkwürdig erscheint, lässt sich freilich mit den Verschiebungen der Jahreszeiten auf Nord- und Südhalbkugel erklären. Wenn in Buenos Aires der Winter einbricht, herrscht in Venedig der Sommer. Welch raffinierte Verknüpfung über zeitliche und geographische Grenzen hinweg.

Piazzollas Stücke sind eindeutig von Tangoklängen geprägt, melodisch und vor allem rhythmisch. Aber auch jazzartige Einflüsse lassen sich nachweisen. Der musikalische Revolutionär des tango nuevo präsentiert *„durchaus neutönende aggressive Klänge und eine fast bedrohliche Dramatik, wie sie für Piazzolla typisch sind“* (Pintér). An dieser Stelle kommt unweigerlich der Begriff „porteño“ ins Spiel, der sich aus dem Spanischen „del puerto“ ableitet und eine Person bezeichnet, die in einer Hafenstadt lebt. Üblicherweise werden mit „porteñas“ die Einwohner der Hafenviertel in Buenos Aires benannt. Und Piazzolla entführt den Hörer in seinen „Jahreszeiten“ in die oftmals einfachen Lebenswelten dieser Menschen von Buenos Aires, die geprägt sind vom Kampf um das tägliche Überleben, von krassen sozialen Konflikten, von Leidenschaft und Liebe. Es geht bei Piazzolla eben nicht um die musikalische Schilderung von Naturvorgängen wie bei Vivaldi, sondern um tiefe Einblicke in die argentinische Seele.

Hier kochen, wie etwa in den rhythmisch scharf akzentuierten Rahmenteilen des „Frühlings“ (1969), die Emotionen hoch, die eine gesangliche Weise der Solo-Violine geradezu eckig-kantig umschließen. Der „Sommer“ (1964) vermittelt zwischen mal schmelzenden, dann wieder aggressiv-singenden Tangolinien und unvermutet auftauchenden „originalen“ barocken Zitaten, damit der Solo-Violine eine komplexe gestalterische Aufgabe zuweisend. Das Orchester tritt fast völlig in den Hintergrund, bevor ein Vivaldi-Zitat erst wörtlich auftaucht und dann lustvoll mit glissandi verfremdet wird. Der „Herbst“ bietet ein tiefgründiges Solo des Violoncellos, das in seiner melodischen Engmaschigkeit verzaubert. Der „Winter“ (1970) beginnt geradezu breitwandig, wie eine filmmusikartige Intro, bevor die Solo-Violine das Wort ergreift und eine ausgedehnte Kadenz ausbreitet, in der kantabel-melancholische und dramatische Passagen einander abwechseln, bevor der Satz auf eine geradezu tragische Klimax zusteuert. Doch Piazzolla lässt den Winter geradezu bescheiden und simpel verklingen, mit leichten pizzicati und Trillern. Das Jahr endet in aller Stille.

Jörg Peter Urbach

Münchener Kammerorchester
© Sammy Hart

Acknowledgments

PRODUCTION TEAM
Executive producer **Renaud Loranger** | A&R Manager **Kate Rockett**
Recording producer, balancing, editing & mixing **Erdo Groot** (Polyhymnia International B.V.)
Balance & Recording engineer **Jean-Marie Geijsen** (Polyhymnia International B.V.)

Photography of Arabella Steinbacher **Julia Wesely**
Liner notes **Jörg Peter Urbach** | English translation **Fiona J. Stroker-Gale**
Design **Zigmunds Lapsa & Marjolein Coenrady**
Product management **Kasper van Kooten**

This album was recorded at the Himmelfahrtskirche München-Sendling, Munich, Germany in July 2018.

On this recording, Arabella Steinbacher plays the 1716 "Booth" Stradivari, generously loaned by the Nippon Music Foundation.

Publisher credit:
Astor Piazzolla: Las Cuatro Estaciones Porteñas (arrangement Peter von Wienhardt) © Tonos Music Publishing.

PENTATONE TEAM
Vice President A&R **Renaud Loranger** | Managing Director **Simon M. Eder**
A&R Manager **Kate Rockett** Head of Marketing, PR & Sales **Silvia Pietrosanti**

Also available on PENTATONE

PTC 5186 653

PTC 5186 625

PTC 5186 536

PTC 5186 479

Sit back and enjoy