

VIVALDI | **TARTINI**
Le Quattro Stagioni | **Devil's Trill Sonata**

FOR VIOLIN SOLO

Mauro Tortorelli *violin*

Antonio Vivaldi & Giuseppe Tartini
For Violin Solo

Antonio Vivaldi (1678 –1741)

Le Quattro Stagioni Op.8

The Four Seasons / Die vier Jahreszeiten

Concerto No.1 in E RV.269

La primavera / Spring / Frühling

1. Allegro	4'02
2. Largo	2'50
3. Allegro pastorale	5'04

Concerto No.2 in G minor RV.315

L'estate / Summer / Sommer

4. Allegro non molto	5'48
5. Adagio – Presto	2'59
6. Presto	3'01

Concerto No.3 in F RV.293

L'autunno / Autumn / Herbst

7. Allegro	6'45
8. Adagio molto	2'20
9. Allegro	3'46

Concerto No.4 in F minor RV.297

L'inverno / Winter

10. Allegro non molto	3'57
11. Largo	4'19
12. Allegro	3'18

Giuseppe Tartini (1692–1770)

Sonata in G minor “Il Trillo del diavolo”

13. Larghetto	3'38
14. Allegro	3'51
15. Andante-Allegro-Adagio	9'12

Mauro Tortorelli *violin*

Violin Giovanni Florentio Guidantus, Bologna 1730 c. (ex Setaro Instruments)

Antonio Vivaldi “The Four Seasons” & Giuseppe Tartini “The Devil’s Trill”
for solo violin

Mauro Tortorelli, violinist and arranger

The challenges involved in this recording regard not only performance (playing the solo and the orchestral parts at the same time), but also arrangement. It was no easy undertaking to translate all the timbres of the orchestra, the different voices of the counterpoint and the range of sound contrasts onto the four strings of the violin. Paganini’s brilliant technique of double trills and pizzicato in the left hand (adopted for the second movements of Winter and Summer), Bartok’s handling of pizzicato (for the gunshot effect in the last movement of Autumn) and Henryk Szeryng’s formidable bowing technique that I learnt from his pupil Georg Monch certainly played a major role in helping me decide which instrumental solutions would best bring out the individual voices of a complex score that was not without potential pitfalls.

It was the great melodic strength of both pieces that first encouraged me to attempt the transcription for solo violin of two very famous works originally written for violin, string orchestra and basso continuo. Every time I found myself studying the pieces prior to playing them in their original form in a concert I had the feeling that they actually worked very well without the accompaniment. Since I am not a baroque violinist, I preferred to adopt modern performance techniques in my interpretation, while remaining true to Gian Francesco Malipiero’s revised edition of *The Four Seasons* by Antonio Vivaldi, and the manuscript score of Giuseppe Tartini’s “*Devil’s Trill*”, with the addition of a Cadenza I wrote myself.

There is a mysterious legend linked to Giuseppe Tartini’s fascinating *Sonata in G minor “The Devil’s Trill”*. One night in 1713 Tartini dreamt that the devil promised he would make his every wish come true, so the composer asked him to play his violin, in the hope that he would hear “a lovely air”. The music that the devil played was so “beautiful and unusual, performed with such extraordinary mastery and intelligence”, that Tartini was unable to think of “anything that could stand up to

comparison with it". On awaking the musician immediately took up his violin and tried to reproduce and equal the beauty of the melody he had just heard in his dream. The outcome was the famous sonata.

"The Four Seasons" by Antonio Vivaldi is an enormous accomplishment, one so well known worldwide that it requires no further introduction. However, listeners may enrich their enjoyment and appreciation of the work by reading the following Sonnets, which were probably written by the composer himself.

© Mauro Tortorelli

Translation by Kate Singleton

Le Quattro Stagioni Sonetti

PRIMAVERA

(Allegro)

Giunt' è la Primavera e festosetti
La Salutan gl' Augei con lieto canto,
E i fonti allo Spirar de' Zeffiretti
Con dolce mormorio Scorrano intanto:
Vengon' coprendo l'aer di nero amanto
E Lampi, e tuoni ad annuntiarla eletti
Indi tacendo questi, gl' Augelletti;
di nuovo al lor canoro incanto:
(Largo)

E quindi sul fiorito ameno prato
Al caro mormorio di fronde e piante
Dorme 'l Caprar col fido can' à lato.
(Allegro)

Di pastoral Zampogna al suon festante
Danzan Ninfe e Pastor nel tetto amato

Di primavera all' apparir brillante.

The Four Seasons Sonnets

SPRING

(Allegro)

Spring has come and joyfully
The birds welcome it with happy song,
And blown by little breezes
The streams murmur gently as they flow.
Then is the air shrouded in darkness
Announced by lightning and thunder,
Silencing the little birds;
as their lovely warbling returns:
(Largo)

In the sweet, flowery meadow
Amid the gentle rustle of leafy branches
The goatherd sleeps, his faithful hound beside
him.

(Allegro)

To the festive sound of shepherd's pipes
Dance nymphs and herdsmen beneath the
canopy

Of springtime in all its brightness.

ESTATE

(Allegro non molto)

Sotto dura stagion dal sole accesa
Langue l'huom, langue 'l gregge, ed arde 'l
pino,
Scioglie il cucco la voce, e tosto intesa
Canta la tortorella e 'l gardellino.
Zeffiro dolce spira, ma contesa
Muove Borea improvviso al suo vicino;
E piange il Pastorel, perché sospesa
Teme fiera borasca, e 'l suo destino;
(Adagio)
Toglie alle membra lasse il suo riposo
Il timore de' lampi, e tuoni fieri
E de mosche, e mosconi il stuol furioso:
(Presto)
Ah che pur troppo i suoi timor sono veri
Tuona e fulmina il cielo grandinoso
Tronca il capo alle spiche e a' grani alteri.

SUMMER

(Allegro non molto)

So hot is the sun and so hard the ground
That the man and his flock are listless, the
pines burn,
And the cuckoo pipes up, and soon
The dove and goldfinch join in as well.
Sweet is the breeze, until suddenly challenged
By winds blowing from the north.
And the shepherd boy weeps in fear
Of what the wild storm will bring.
(Adagio)
Dreadful lightning and thunder deprive
The weary limbs of rest
And silence the frantic buzzing of the flies.
(Presto)
Alas his fears are justified,
The thunderous sky releases hail
That severs the corn spikes from their stalks.

AUTUNNO

(Allegro)

Celebra il Vilanel con balli e Canti
Del felice raccolto il bel piacere
E del liquor di Bacco accesi tanti
Finiscono col Sonno il lor godere
(Adagio molto)
Fa' 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 ben godere.
(Allegro)
I cacciator alla nov'alba à caccia
Con corni, Schioppi, e cani escono fuore
Fugge la belva, e Seguono la traccia;
Già Sbigottita, e lassa al gran rumore
De' Schioppi e cani, ferita minaccia
Languida di fuggir, mà oppressa muore.

AUTUMN

(Allegro)

With song and dance they celebrate
The pleasures of a good harvest
And many fired by the juice of Bacchus
End their revelries in sleep.
(Adagio molto)
May everyone join in the songs and dances
Relishing the mildness of the air,
And the season that invites so many
To enjoy the sweetest sleep.
(Allegro)
At dawn the huntsmen are out
With their horns, rifles and the hounds
That follow the scent of the fleeing prey.
Bewildered by the terrible noise
Of guns and dogs, the wounded creature
Tries to escape, but dies defeated.

INVERNO

(Allegro non molto)

Agghiacciato tremar tra nevi algenti
Al Severo Spirar d' orrido Vento,
Correr battendo i piedi ogni momento;
E pel Soverchio gel batter i denti;
(Largo)

Passar al foco i dì quieti e contenti
Mentre la pioggia fuor bagna ben cento
(Allegro)

Camminar Sopra il ghiaccio, e a passo lento
Per timor di cader girsene intenti;
Gir forte Sdruzziolar, cader a terra
Di nuovo ir Sopra 'l ghiaccio e correr forte
Sin ch' il ghiaccio si rompe, e si disserra;
Sentir uscir dalle ferrate porte
Scioccò, Borea, e tutti i Venti in guerra

Quest' è 'l verno, ma tal, che gioja apporta.

WINTER

(Allegro non molto)

Surrounded by snow, frozen and shivering
In the harshly cold wind
Continually stamping the feet while running;
Freezing weather that makes the teeth chatter.
(Largo)

Quiet, happy days spent by the fireside
While outside the rain pours down.
(Allegro)

Walking on the ice, with careful steps
For fear of falling;
A sudden turn followed by a fall,
Then up again and running fast
Until the ice caves in and breaks apart.
Feel the elements at war
With battles between the north and south
winds.

This is the winter, which brings joys of its
own.

Antonio Vivaldi “Le Quattro Stagioni”

Giuseppe Tartini “Il Trillo del Diavolo”

per violino solo

Mauro Tortorelli, violinist and arranger

Il presente lavoro discografico rappresenta non solo una sfida dal punto di vista esecutivo (suonare contemporaneamente parte solistica e parte orchestrale), ma anche per ciò che concerne l'arrangiamento. Dover simulare infatti tutti i timbri orchestrali, le varie voci in contrappunto, i contrasti sonori su sole 4 corde del violino non è stato affatto semplice. La geniale tecnica paganiniana dei trilli doppi e i pizzicati con mano sinistra (adoperati per il secondo movimento dell'Inverno e il secondo movimento dell'Estate), il pizzicato di Bartok (per i colpi di fucile nell'ultimo movimento dell'Autunno) e la formidabile tecnica dell'arco che adoperava Henryk Szeryng tramandatami dal suo allievo Georg Monch mi hanno sicuramente suggerito le migliori soluzioni strumentali per ottenere quanta più chiarezza di esecuzione tra le varie voci di un brano complesso consentendomi di poter superare gli ostacoli che le partiture originali mi presentavano. La scelta di trascrivere per violino solo queste due celeberrime opere scritte originariamente per violino e orchestra d'archi e per violino e basso continuo, è stata ispirata anche dalla grande forza melodica che possiedono. Tutte le volte, infatti, che mi capitava di studiare entrambi i brani per eseguirli in pubblico nella formazione originale, avevo la sensazione che fossero già funzionali senza accompagnamento. Non essendo violinista “Barocco” ho preferito eseguire i brani con tecnica e interpretazione attuali rispettando il più possibile la partitura revisionata da Gian Francesco Malipiero per quanto riguarda le “Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi e la partitura manoscritta del “Trillo del Diavolo” di Giuseppe Tartini, aggiungendo una mia personale Cadenza.

L'affascinante Sonata in sol minore “Il Trillo del Diavolo” di Giuseppe Tartini è legata a una misteriosa leggenda: una notte del 1713, Tartini fece un sogno in cui il diavolo era disposto a esaudire ogni suo desiderio. Il musicista gli chiese di suonare il

suo violino, nella speranza di udire una “bella aria”.

La musica che il diavolo suonò sullo strumento fu così “singolare e bella, eseguita con tanta superiorità e intelligenza” che Tartini non fu in grado di intendere “nulla che le stesse al paragone”.

Appena il musicista si svegliò afferrò subito il suo violino e tentò di riprodurre ed eguagliare la bellezza della melodia appena udita in sogno dando vita quindi alla ben nota Sonata.

L'immensa opera “Le Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi è talmente conosciuta in tutto il mondo che non ha bisogno di presentazioni, ma può essere di aiuto all'ascolto la lettura dei Sonetti qui di seguito che probabilmente scrisse l'autore stesso.

© *Mauro Tortorelli*

Mauro Tortorelli is a critically acclaimed virtuoso violinist of great musical instinct, skill and insight. He began his violin studies under Luigi Giordano, achieving a first class diploma in the course held by Carlo Giuntoli at the Conservatoire in Salerno. While still very young, he attended the Franco Gulli's violin master classes at the Accademia Musicale Chigiana in Siena and a seminar on J.S. Bach's works for the violin held by the legendary violinist Henryk Szeryng. In 1987 he was awarded a further diploma at the Accademia Chigiana under Boris Belkin.

Next came further courses at the Mozarteum in Salzburg under J.J. Kantorow and in Rome under G. Monch, with whom he made his debut in 1990 at the Teatro alla Scala in Milan with a piece for two violins by the composer Luigi Nono. That same year he also embarked on studies of composition and orchestral conducting with E. Ogando.

Tortorelli has played as guest soloist with numerous orchestras and at many important events: Slovak State Philharmonic, European Youth Chamber Orchestra, Orchestra Nuova Scarlatti, Soloisti Aquilani, Dublin Philharmonic, Teatro alla Scala in Milan, Teatro Gonfalone and Teatro Ghione in Rome, RAI Auditorium in Naples, Festival Alghero, Festival Pontino, Accademia Filarmonica di Bologna, Ravello Festival, Salzburger Schlosskonzerte, Associazione Barattelli, Kennedy Center in Washington (USA), Moscow Conservatoire Hall, Schönberg Center in Vienna, Auditorium Sinopoli at the Parco della Musica in Rome, etc.

He also plays in chamber ensembles, including a duo with guitarist Luciano Tortorelli and with pianist Angela Meluso (Gran Duo Italiano), as well as with other musicians such as F. Maggio Ormezowski, Rohan De Saram, Alexandra Gutu, Franco Petracchi, Alfonso Ghedin, Massimo Macri.

For Brilliant Classics he has recorded works by Mario Castelnuovo Tedesco, Darius Milhaud, Camille Saint-Saens, Otakar Sevcik and Leopold Auer. His performances have also been broadcast by RAI Radio3 Suite, Primo movimento RAI Radio3, Radio Malta, Radio France. He has received numerous 5-star reviews in the specialized

press, including publications such as Musica, Amadeus, Fanfare, Harmonia Mundi, Gramophone, Diapason.

He has taught violin in various Italian conservatoires, academies and summer schools, as well as holding master classes at the Tchaikovsky Conservatoire in Moscow, Aichi University in Japan, Dubai Conservatoire, and in music schools in Amman, Porec, Kazan and Dobrovo. He currently teaches violin at the Carlo Gesualdo da Venosa Conservatoire in Potenza.

SETARO
FINE INSTRUMENTS AND BOWS

Recording: 15-17 January 2021, Centro Studi Musicali Rosario Scalero di Polla (SA), Italy
Sound Engineer and mastering: Giovanni Caruso
Editing: Mauro Tortorelli
Cover: © Natalia Kirsanova/Dreamstime.com
© & © 2021 Brilliant Classics