Beethoven & Lentz

Arabella Steinbacher

LUXEMBOURG PHILHARMONIC
GUSTAVO GIMENO

BEETHOVEN & LENTZ

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Violin Concerto in D Major, Op. 61

1	I. Allegro ma non troppo	24. 26
2	II. Larghetto	9. 27
3	III. Rondo. Allegro	10. 22

Georges Lentz (b. 1965)

"...to beam in distant heavens..." - Violin Concerto

4	Lento (soloist plays offstage at the beginning)	6. 21
5	bar 78 [Vivace]	5. 09
6	bar 187	3. 52
7	bar 212 [Vivace]	8. 50
8	bar 370 - An Elegy for our Grandchildren's Planet	6. 00
9	bar 415	5. 44
	Total playing time:	80. 18

Arabella Steinbacher, violin
Luxembourg Philharmonic, orchestra
Gustavo Gimeno, conductor

For me (and I'm sure for many of my colleagues), Beethoven's Violin Concerto is the most "sacred" concerto in our repertoire in terms of its magnificence and grandeur. In a way, it is a reflection of life itself, with all its ups and downs. This work has been with me since I was 17 years old, and over the course of performing it with a diverse range of conductors and orchestras from all over the world, it has changed with me time and again. I am fascinated every time by what it triggers in me and how it inspires me to constantly find something new within it. I think this, among other things, is what motivates us as musicians to keep going — no matter how many times we have already played a piece. This inner fulfillment that I feel when making music, as well as this awareness of being part of something bigger, is something so precious that it's my lifeblood!

Georges Lentz's Violin Concerto resonates on a very similar level for me, because, like Beethoven's work, it has these sudden outbursts and powerful moments, but at the same time it is completely otherworldly. This piece makes me feel as if I'm in floating in outer space, looking down on the earth from this endless expanse, with the awareness of being part of the bigger picture. How absurd it then seems from this perspective, how much we humans have always allowed ourselves to be seduced by hatred and violence and how disrespectfully we often behave towards each other and the environment. Lentz's work, entitled "...to beam in distant heavens...", reflects precisely these two contrasts: on the one hand, the destructive nature of power, hatred and despair, and on the other hand — complete release — being in a state of absolute love. It may sound cheesy, but when you listen to his music, you understand...

After the long cadenza, which is so emotionally and physically challenging that sometimes I can barely hold the bow, comes this moment: "an elegy for our grandchildren's planet", in which the voices of our great-great-grandchildren speak, looking back and thinking to themselves: "What have you done to make us live in a world like this...?" The piece ends with an insane climax, a huge bang. Is it a bang after which everything comes to an end, or is it a bang after which everything is created anew...? Everyone can ask themselves that question. I hope that listeners will be shaken awake by this work!

In my collaboration with Georges Lentz, it was incredibly exciting and fascinating for me to see how "my" violin concerto changed from the moment I received the first draft in summer 2022 to the premiere in Sydney in spring 2023. With half the world between us, we met regularly via video call and inspired one another. It wasn't just about parameters such as dynamics or technical possibilities on the violin, but above all about the atmosphere of the piece, his concept and his inspiration from William Blake's works. One thing I found a bit "mean", however, was that I could never complain to Georges about some passages being unplayable, as he is a fantastic violinist himself and can therefore play anything!

I felt a very warm atmosphere with Gustavo and the orchestra in Luxembourg from the very first day. Performing a new work together demands absolute focus from everyone involved and, of course, openness, as there can still be spontaneous changes during rehearsals. As a native Luxembourger, Georges was greatly celebrated and thanks to the fantastic musicians and the long-standing PENTATONE/Polyhymnia team, this recording was a very special experience for me.

Thank you to everyone from the bottom of my heart!

Arabella Steinbacher

About "...to beam in distant heavens..." - Violin Concerto from 'Mysterium' ("Caeli enarrant..." VII) for solo violin and orchestra (2018-2023)

When I was first approached by Arabella Steinbacher in 2018 about writing a new violin concerto for her, my immediate thought was of all the great masterpieces in the repertoire, and I felt there was no way I could add anything to all that incredible music. A few weeks went by and, still feeling honoured of course about having been asked by an amazing soloist like Arabella, I started internalising her phenomenally beautiful sound and the incredible grace of her playing, and I thought — Arabella plays like an angel. This image led me to other stereotypical angel associations — quicksilver nimbleness, weightlessness, and above all light. I started making a few initial sketches with those thoughts in mind.

It didn't take long after that for the ideas to come rushing in, but alas also for the angelic light in my imagination to be tainted by a much darker light. Switching on the nightly world news took care of that — not much light, not many angels to be seen out there, in the real world. Or perhaps only Lucifer (literally the "bringer of light"), that rebel fallen angel, that Satan wanting to play God. My thoughts strayed to the image of the devil as fiddler. I was haunted by this dual nature of angels, capable of both goodness and evil, of reason and of madness — just like us humans, really.

Many strange thoughts go through my head when I compose, and they don't always make sense or add up. I will therefore simply give a few disparate hints at what made me decide in the end to attempt a violin concerto after all.

The memory of sitting alone with my own violin in the middle of the Australian Outback at night, improvising and trying some ideas for a number of my works over the years, was top of my mind throughout the writing of the new work. The focus on that one lonely violin under the vast starry night sky became important to me, as did the idea of writing a piece not just for but "about" the violin, the spatialisation (at the beginning, the soloist plays off-stage) and dialogue with other violins (six orchestral violins are positioned at the back of the hall), the play with the instrument's open strings (an obvious nod to Alban Berg's great violin concerto "To the memory of an Angel"), even the embrace of first-generation fake (and not very in-tune!) electronic keyboard violin sounds dialoguing with Arabella's precious Stradivarius — these all seemed to open up new possibilities, as did the inclusion of another, not so angelic string instrument — the electric guitar. I found these sound worlds resonating with my reading of "Jerusalem", that last, vast poem by the great English poet and artist William Blake (1757-1827), with its wild, mystical, visionary, psychedelic worlds of angels and monsters in an apocalyptic end-time setting. The words "... to beam in distant heavens..." from that epic poem seemed to capture the spiritual yearning and journey I was trying to express.

The idea of existential fragility and solitude is never far from my mind when I compose. Sitting with my violin in the Outback (itself an ecologically fragile environment), I remember feeling an overwhelming sadness for the seemingly unstoppable destruction of the precious planet that sustains us - through war (yet again!), greed and our mindless laziness. One night out there, I found myself imagining our grandchildren in a hundred years' time looking back wistfully at our world today, and I imagined them saying — they actually still had a beautiful, liveable planet back then. The musical result is one particularly melancholy section which I called "An Elegy for our Grandchildren's Planet". And I started to glimpse another, much darker meaning in the work's title — the "distant heavens" Blake talks about might not in fact be far away at all. From the viewpoint of those grandchildren in the year 2100, they might be our world right now, yet a world utterly distant and unattainable to them if we keep going the way we are.

On a purely musical level, for the first time ever I wanted to write a "real concerto", a piece for a soloist of Arabella Steinbacher's calibre to

shine, a work with both great lyricism and breakneck virtuosity. For the first time, I also wanted to write a real concerto ending. And the last pages of the score may well be heard as just that — a good old throw-away finale. To me personally, the ending is somewhat more equivocal. Sequences of short repeated notes suggest machine-like digital code, a breakdown of any humanity the work may have contained. Is this the devil fiddler throwing away all pretence at angelic grace and egging us humans on into one final frantic race to the abyss? Or is it on the contrary our own desperate scrambling in the opposite direction, in an attempt to escape certain existential doom? In this context, is the final blow "the end of it all", or a brand-new beginning? These and other features of the work I do not wish to explain too specifically — much better to let listeners make up their own minds as to what they might mean...

Georges Lentz

Georges Lentz
© Klae McGuinness

Das Violinkonzert von Beethoven ist für mich (und sicher für viele meiner Kolleginnen und Kollegen) in seiner Erhabenheit und Würde das „heiligste“ Konzert in unserem Repertoire. Es spiegelt in gewisser Weise das ganze Leben wider, mit all seinen Höhen und Tiefen. Dieses Werk begleitet mich seit meinem 17. Lebensjahr, und während der vielen Aufführungen, mit den unterschiedlichsten Dirigenten und Dirigentinnen und Orchestern der Welt hat es sich mit mir immer wieder verändert. Es fasziniert mich jedes Mal, was es in mir auslöst, und wie es mich dazu inspiriert ständig Neues darin zu entdecken. Ich glaube, das ist es, unter anderem, was uns Musikerinnen und Musiker reizt stets weiter zu machen — egal wie oft wir ein Werk bereits gespielt haben. Diese innere Erfüllung, die ich beim Musizieren empfinde, und dieses Bewusstsein Teil eines Ganzen zu sein, ist etwas so Kostbares und für mich ein Lebenselixier!

Das Violinkonzert von Georges Lentz schwingt für mich insofern auf einer ganz ähnlichen Ebene, da es, wie Beethovens Werk, einerseits diese plötzlichen Ausbrüche und kraftvollen Momente hat, aber gleichzeitig völlig losgelöst über allem „Irdischen“ steht. Ich fühle mich bei diesem Stück als würde ich mich im Universum befinden und aus der endlosen Weite auf die Erde blicken, mit dem Bewusstsein, Teil des Großen und Ganzen zu sein. Wie absurd ist es doch aus dieser Perspektive, wie sehr wir Menschen uns seit jeher von Hass und Gewalt verleiten lassen, und wie respektlos wir uns häufig gegenüber Anderen und unserer Umwelt verhalten. Lentz’ Werk mit dem Titel „...to beam in distant heavens...“ spiegelt genau diese beiden Kontraste wider: einerseits die zerstörerische Kraft, Hass und Verzweiflung, dann wiederum — komplett losgelöst — im Zustand der absoluten Liebe zu sein. Es mag vielleicht kitschig klingen, dies so in Worte zu fassen, aber wenn man seine Musik hört, wird man es verstehen.

Nach der langen Kadenz, die emotional und physisch so herausfordernd ist, dass ich manchmal kaum mehr den Bogen halten

kann, kommt dieser Moment: „an elegy for our grandchildren’s planet“, in dem sozusagen die Stimmen unserer Ur-Ur-Enkel sprechen, die zurückblicken und sich denken: „Was habt ihr eigentlich getan, dass wir jetzt in so einer Welt leben?“ Das Stück endet mit einer Wahnsinnssteigerung, mit einem riesigen Knall. Ist es ein Knall nach dem alles zu Ende ist, oder ist es ein Knall nach dem alles wieder neu entsteht...? Das darf sich Jede und Jeder selbst fragen. Ich wünsche mir, dass die Hörerinnen und Hörer sich durch dieses Werk wachrütteln lassen!

In der Zusammenarbeit mit Georges Lentz war es unglaublich spannend und faszinierend für mich, die Veränderung „meines” Violinkonzerts von dem Moment an, als ich den ersten Entwurf im Sommer 2022 bekam bis zur Uraufführung im Frühling 2023 in Sydney, zu sehen. Da quasi die halbe Welt zwischen uns liegt, haben wir uns regelmäßig in Videocalls getroffen und uns gegenseitig inspiriert. Es ging nicht nur um die Werkzeuge wie Dynamik oder technische Möglichkeiten auf der Violine, sondern vor allem um die Atmosphäre des Stücks, seine Vorstellung und seine Inspiration durch William Blakes Werke. Eine „Gemeinheit“ war allerdings, dass ich Georges nie vorwerfen konnte, dass manche Passagen unspielbar seien, da er selbst ein fantastischer Geiger ist und somit alles spielen kann!

Mit Gustavo Gimeno und dem Orchester in Luxemburg habe ich vom ersten Tag an eine sehr herzliche Stimmung gespürt. Ein neues Werk gemeinsam aufzuführen fordert von allen Beteiligten absolute Aufmerksamkeit und natürlich auch Offenheit, da es während der Proben noch spontane Änderungen geben kann. Als gebürtiger Luxemburger wurde Georges groß gefeiert und gemeinsam mit den fantastischen Musikerinnen und Musikern und dem langjährigen Team von PENTATONE/ Polyhymnia war diese Aufnahme für mich ein ganz besonderes Erlebnis.

Danke von ganzem Herzen an alle!

Arabella Steinbacher

Über „... to beam in distant heavens....“ - Violinkonzert aus „Mysterium“ („Caeli enarrant...“ VII) für Solovioline und Orchester (2018-2023)

Als Arabella Steinbacher 2018 mir zum ersten Mal vorschlug, ein neues Violinkonzert für sie zu schreiben, dachte ich sogleich an all die großartigen Meisterwerke im Repertoire, und ich empfand, dass ich dieser unglaublichen Musik nichts hinzuzufügen hätte. Einige Wochen vergingen, und selbstverständlich immer noch geehrt, von einer so beeindruckenden Solistin wie Arabella gefragt worden zu sein, begann ich, ihren phänomenal schönen Klang und die unglaubliche Grazie ihres Spiels zu verinnerlichen. Und ich dachte — Arabella spielt wie ein Engel. Dieses Bild führte mich zu anderen stereotypischen Engelsassoziationen — Quecksilber-artige Wendigkeit, Schwerelosigkeit, und vor allem: Licht. Mit diesen Assoziationen im Hinterkopf begann ich, erste Skizzen niederzuschreiben.
Es dauerte dann auch nicht lange, bis die Ideen strömten, doch leider auch nicht, bis das engelsgleiche Licht meiner Vorstellung von einem viel dunkleren getrübt wurde. Das Einschalten der allabendlichen Nachrichten erledigte das — da gab es ziemlich wenig Licht und kaum Engel, in dieser realen Welt. Oder vielleicht allenfalls Luzifer (wörtlich: der „Lichtbringer“), der rebellische gefallene Engel, der Satan, der Gott spielen wollte. Meine Gedanken schweiften zum Bild des Teufels als Geiger. Ich wurde von dieser dualen Natur der Engel heimgesucht, welche sowohl Gut wie Böse, Vernunft wie Wahnsinn in sich tragen — genau wie wir Menschen, eigentlich.

Wenn ich komponiere, gehen mir manchmal seltsame Gedanken durch den Kopf, und sie machen nicht immer Sinn, fügen sich nicht immer zu einem Ganzen zusammen. Deshalb hier lediglich ein paar verstreute Hinweise darauf, was mich schließlich dazu bewog, mich doch an ein Violinkonzert heranzuwagen.

Die Erinnerung daran, wie ich mit der eigenen Geige nachts allein mitten im australischen Outback saß und improvisierte, und dort über die Jahre einige Ideen für eigene Werke ausprobierte, war mir während der gesamten Entstehung des neuen Werkes stets präsent. Der Fokus auf jene eine Violine unter dem weiten Sternenhimmel wurde mir wichtig, ebenso wie die Idee, ein Stück nicht nur für die Geige zu schreiben, sondern auch “über” sie: über die Räumlichkeit (am Anfang spielt die Solistin hinter der Bühne) und den Dialog mit anderen Geigen (sechs Orchestergeiger sind hinten im Saal aufgestellt), das Spiel mit den offenen Saiten des Instruments (ein offensichtlicher Verweis auf Alban Bergs großes Violinkonzert „Dem Andenken eines Engels“), und sogar die elektronischen (und nicht sonderlich gut gestimmten!) Keyboard-Geigen-Sounds der ersten Generation im Dialog mit Arabellas kostbarer Stradivari. All dies schien mir neue Möglichkeiten zu eröffnen, ebenso wie die Einbeziehung eines anderen, nicht ganz so engelhaften Saiteninstruments — der E-Gitarre. All diese Klangwelten schienen mir mit meiner Lektüre von „Jerusalem“, jenes letzten, umfangreichsten Gedichts des großen englischen Dichters William Blake (1757–1827) im Einklang zu sein, mit seinen wilden, mystischen, psychedelischen Visionen von Engeln und Monstern in einer apokalyptischen Endzeit-Szenerie. Die Worte „...to beam in distant heavens...“ („... in ferne Himmel strahlen...“) aus jenem epischen Gedicht schienen mir genau die geistige Sehnsucht und Reise zu fassen, die ich auszudrücken versuchte.

Die Idee der existenziellen Zerbrechlichkeit und Einsamkeit ist mir beim Komponieren nie ganz fern. Ich erinnere mich, wie ich eines Abends, mit meiner Violine im Outback sitzend (selber ein fragiles Ökosystem), plötzlich eine überwältigende Traurigkeit empfand über die scheinbar unaufhaltsame Zerstörung des kostbaren Planeten, der uns erhält — durch Krieg (wieder einmal!), Gier und unsere ganze gedankenlose Faulheit. Eines Nachts schwebte mir dort vor, wie unsere Enkel in hundert Jahren vielleicht

mit Wehmut auf unsere heutige Welt zurückblicken würden, und sagen würden: damals hatten sie tatsächlich noch einen wunderbaren, bewohnbaren Planeten! Das musikalische Ergebnis ist ein besonders melancholischer Abschnitt, den ich „Eine Elegie für den Planeten unserer Enkelkinder" nannte. Und ich begann, eine andere, viel düsterere Bedeutung im Titel des Werkes zu erahnen — die „fernen Himmel", von denen Blake spricht, könnten in Wirklichkeit gar nicht so weit entfernt sein. Aus Sicht jener Enkel im Jahr 2100 könnten sie vielleicht unsere heutige Welt sein, aber eine Welt, die ihnen völlig fern und unerreichbar erscheint, wenn wir so weitermachen wie bisher.

Auf einer rein musikalischen Ebene wollte ich zum ersten Mal ein „wirkliches Konzert" schreiben, ein Stück für eine Solistin von Arabella Steinbachers Kaliber, das sie zum Strahlen bringt, ein Werk sowohl mit großem lyrischen Ausdruck als auch mit halsbrecherischer Virtuosität. Zum ersten Mal wollte ich auch ein richtiges Konzertfinale schreiben, und die letzten Seiten der Partitur könnten durchaus als genau das gehört werden — als klassisches Parade-Finale. Für mich persönlich jedoch ist das Ende ein klein wenig mehrdeutiger. Kurze, wiederholte Notensequenzen suggerieren maschinenartige digitale Codes, einen Zusammenbruch jeglicher Menschlichkeit, die das Werk enthalten haben mag. Ist dies nun der Teufelsgeiger, der den Deckmantel aller Engelsgrazie endgültig abwirft und uns zu einem letzten verzweifelten Wettrennen in den Abgrund anstachelt? Oder im Gegenteil unser eigenes verzweifeltes Streben in die entgegengesetzte Richtung, in dem Versuch, dem sicheren existenziellen Untergang zu entkommen? In diesem Kontext: ist der letzte Schlag „das Ende von allem", oder aber im Gegenteil ein völlig neuer Anfang? Diese und andere Merkmale des Werkes möchte ich nicht allzu spezifisch erklären — besser ist es doch, es den Zuhörern und ihrer eigenen Vorstellungkraft zu überlassen...

Georges Lentz

Luxembourg Philharmonic
© Alfonso Salgueiro

Gustavo Gimeno
© Sébastien Grébille

Acknowledgements

PRODUCTION TEAM
Executive producer **Renaud Loranger**
A&R coordinator **Miljana Parcetic**
Recording producer, balance engineer, editor **Erdo Groot** (Polyhymnia International B.V.)
Recording engineer **Karel Bruggeman** (Polyhymnia International B.V.)

Arabella Steinbacher photos **Mirco Taliercio**
Cover design **Marjolein Coenrady**
Product management & Design **Karolina Szymanik** & **Kasper van Kooten**

Beethoven's Concerto was recorded on 1-2 July 2024 and Lentz's Concerto from 11 to 16 September 2023, at Philharmonie Luxembourg, Grand Auditorium.

On these recordings, Arabella Steinbacher plays on two different great violins. The 'Benno Walter' of c1718 from Antonio Stradivari for the Lentz concerto and the 'Sainton' of c1744 from Giuseppe Guarnerius del Gesù for the Beethoven concerto. They have been generously provided to her by a private Swiss foundation.

Publisher information: Georges Lentz's work is published by Universal Edition Wien.

PENTATONE TEAM
Vice President A&R **Renaud Loranger** | Managing Director **Sean Hickey**
Director Marketing & Business Development **Silvia Pietrosanti**
Director Catalogue & Product **Kasper van Kooten**

Also available on PENTATONE

PTC5187017

PTC5186653

PTC5186952

PTC5186746

Sit back and enjoy