

SALLE DES CONCERTS – CITÉ DE LA MUSIQUE

LUNDI 26 FÉVRIER 2024 – 20H00

Airs italiens

CITÉ DE LA MUSIQUE
PHILHARMONIE
DE PARIS

AVEC LE SOUTIEN DE

MÉCÈNE PRINCIPAL

The SELZ Foundation

GRANDS MÉCÈNES

Aline Foriel-Destezet

AMERICAN FRIENDS OF

— les arts
florissants

RÉSIDENCES

Centre Culturel de
Rencontre • Thiré

Programme

Dario Castello (1602-1631)

Sonata decima a 3

Publication : 1629.

Claudio Monteverdi (1567-1643)

« *E pur io torno* » – extrait de *L'Incoronazione di Poppea*

Composition : 1642.

Création : en 1642 ou 1643, au Teatro San Giovanni e Paolo, Venise.

Giovanni Battista Fontana (1589-1630)

Sonata settima a doi violini

Publication : 1641.

Girolamo Frescobaldi (1583-1643)

« *Se l'aura spira tutta vezzosa* »

Publication : 1630.

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Sonate en trio op. 1 n° 1 en sol mineur RV 73

Publication : 1703-1705.

Georg Friedrich Haendel (1685-1759)

Sento amor – extrait de *Partenope*

Composition : 1730.

Création : le 24 février 1730, au King's Theatre, Londres.

Lusinghiera mia speranza – extrait d'*Agrippina*

Composition : 1709.

Création : le 26 décembre 1709, au Teatro San Giovanni Grisostomo, Venise.

Sonate en trio op. 2 n° 1 en ut mineur HWV 386a

Composition : 1717-1719.

Dove sei – extrait de *Rodelinda*

Composition : 1725.

Création : le 13 février 1725, au King's Theatre, Londres.

Dover, giustizia – extrait d'*Ariodante*

Composition : 1734.

Création : le 8 janvier 1735, au Théâtre de Covent Garden, Londres.

Antonio Caldara (1670-1736)

Sonate op. 2 n° 12 en si bémol majeur (Chaconne)

Publication : 1699.

Antonio Vivaldi

Cantate « Cessate, omai cessate » RV 684

Les Arts Florissants

William Christie, direction musicale, clavecin, orgue

Hugh Cutting, contre-ténor

Emmanuel Resche-Caserta, violon

Augusta McKay Lodge, violon

Cyril Poulet, violoncelle

Elizabeth Kenny, théorbe

Le concert est surtitré.

FIN DU CONCERT (SANS ENTRACTE) VERS 21H25.

Reflets de Venise

Au crépuscule de la Renaissance et à l'aube du baroque, Venise est le théâtre de maintes révolutions musicales. Dans la basilique Saint-Marc, l'église palatine du Doge, à l'architecture si singulière, la multiplicité des tribunes incite les maîtres de chapelle à développer un style d'interprétation qui bientôt se mue en procédé d'écriture : le style concertant. Les instrumentistes attachés à la chapelle de Saint-Marc vont alors forger tout un répertoire fondateur de « canzoni », « capricci » et bientôt de « sonate » et « concerti ». De même, c'est à Venise que naissent les premières cantates da camera, ainsi que les premiers opéras destinés à un public payant.

Seicento

Considéré en son temps comme un génie visionnaire (il fut même surnommé « l'oracle de la musique » par son disciple Benedetto Ferrari), Claudio Monteverdi (1567-1643) a été le témoin privilégié de ce renouveau. De 1613 jusqu'à sa mort, il occupe la charge de maître de chapelle de la basilique Saint-Marc. De remarquables instrumentistes vénitiens sont alors placés sous son autorité, parmi lesquels Dario Castello (1602-44). Désigné comme « chef de la compagnie de musique d'instruments à vent », il a laissé deux volumes de *Sonate concertate in stile moderno*, imprimés en 1621 et 1629. « Accommodées pour être jouées sur les violons, cornets et toutes sortes d'instruments de musique », ces compositions exigeantes abondent en hardiesses contrapuntiques et en passaggi (traits rapides d'agilité ornementale) d'une virtuosité paroxystique, comme en témoigne la *Sonata decima a 3*.

De Giovanni Battista Fontana, on ne connaît qu'un unique recueil de dix-huit sonates « à une, deux ou trois parties pour le violon, le cornet à bouquin, le basson, le chitarrone, le violoncino ou tout autre semblable instrument ». Selon la préface de cette publication (datée de 1641), il serait originaire de Brescia et se serait « vite fait reconnaître non seulement dans sa patrie, mais également à Venise et à Rome, et finalement à Padoue où il mourut », sans doute durant la terrible épidémie de peste de 1630. À l'instar des compositions de Castello, sa *Sonata settima a doi violini* mêle hardiment polyphonie savante et agilité démonstrative.

Girolamo Frescobaldi (1583-1643), à la fois organiste, claveciniste, chanteur et compositeur, compte parmi les auteurs les plus marquants du baroque. Né à Ferrare, sa carrière le mène à Florence, auprès de Ferdinand II de Médicis, puis à Rome où il devient titulaire des orgues de la basilique Saint-Pierre. Passé à la postérité grâce à ses huit recueils de pièces pour l'orgue et le clavecin, il a également fait imprimer en 1630 deux recueils d'« arie musicali » à une, deux ou trois voix, comprenant des madrigaux et des arias strophiques (où chaque strophe est chantée sur la même musique), aux allures légères et dansantes, telle « Se l'aura spira ».

En 1637 s'ouvre à Venise le premier théâtre lyrique public et payant, le San Cassiano, qui se voit concurrencé deux ans plus tard par deux nouvelles scènes. Pour ces institutions d'un genre inédit, Monteverdi compose ses derniers chefs-d'œuvre : *Le Retour d'Ulysse dans sa patrie* en 1640, puis *Le Couronnement de Poppée* en 1642. Dans cet ultime opéra, Monteverdi accorde une importance nouvelle aux airs, dont il renouvelle tant l'élaboration que le traitement, comme il apparaît dans « E pur io torno ». Sa construction strophique est ornée de différents « ritornelli » instrumentaux, tandis que son matériau thématique et expressif se renouvelle continûment au fil du monologue.

Settecento

Natif de la Sérénissime République, où il fut le disciple de Giovanni Legrenzi, Antonio Caldara (1670-1736) fut actif à Mantoue, Rome et Barcelone, où il acquiert une renommée grandissante de compositeur d'opéra. En 1716, il est finalement nommé vice-maître de la chapelle impériale de Vienne. Outre de nombreux ouvrages lyriques, il a composé de la musique instrumentale en abondance, d'une suavité mélodique doublée d'une science harmonique remarquable, comme en témoigne la délicate *Chaconne* de la *Sonate op. 2 n° 12*.

Tout aussi prolifique, le maître vénitien de la sonate et du concerto, Antonio Vivaldi (1678-1741) a également laissé trente-six cantates aux styles et nomenclatures variés. La genèse de « *Cessate, omai cessate* » demeure encore mystérieuse. Elle comprend deux récits accompagnés suivis de deux airs, évoquant les passions contradictoires d'un amant désespéré, éconduit par sa belle, Dorilla. L'expression évolue progressivement de la plainte à la fureur, grâce à l'emploi de figurations musicales aussi raffinées que savoureuses.

C'est à Venise, en 1709, que la carrière de Georg Friedrich Haendel (1685-1759) prend un tour singulier. Depuis 1707, il séjourne en Italie. Son premier opéra seria, *Rodrigo*, est créé à Florence à l'automne 1707. Après Naples, le musicien rejoint la Sérénissime où il connaît un extraordinaire succès lors de la création d'un nouvel opéra, composé sur un livret sulfureux du cardinal Grimani : *Agrippina*. Ce triomphe vénitien décide de son engagement par le prince électeur de Hanovre, appelé à devenir roi d'Angleterre. En 1711, le compositeur précède son nouveau protecteur à Londres pour y créer, le 24 février, un nouvel opéra italien, *Rinaldo*. En 1725, sa *Rodelinda* est acclamée, grâce aux prestations sensationnelles du castrat contralto Senesino qui brille encore, dix ans plus tard, dans *Ariodante*. Pour *Partenope*, en 1730, Haendel fait appel à un autre virtuose : Antonio Bernacchi (1685-1756), un castrat bolonais déjà âgé qui, en 1727, avait prodigué son enseignement à Farinelli. Les quatre arias proposées ce soir reflètent l'héritage du style cantabile des compositeurs modernes, en particulier vénitiens, dont Haendel put s'imprégner durant son périple italien.

Denis Morrier

Le saviez-vous ?

L'opéra baroque

L'opéra naît d'une volonté de créer un théâtre en musique sur le modèle de la tragédie grecque antique. L'idée se concrétise à Florence, avec la *Dafne* de Jacopo Peri à la fin des années 1590 (la musique en est perdue). Premiers opéras conservés, les deux *Euridice* de Peri et de Giulio Caccini sont créés en 1600, toujours à Florence. *L'Orfeo* de Monteverdi, représenté à Mantoue en 1607, relève de la même esthétique, où poètes et musiciens cherchent à retrouver la fusion du son et du verbe dont parle Platon dans *La République*. Ils inventent ainsi le récitatif, style vocal proche de la parole par son débit syllabique, ses petits intervalles, son rythme calqué sur les inflexions de la langue et non assujéti à une pulsation régulière. Fondé sur le récitatif, l'opéra « florentin » comprend aussi quelques solos plus mélodiques, à la pulsation bien perceptible, avec une structure en plusieurs parties : ce qu'on appellera plus tard des « airs ». Dans les décennies suivantes, les airs se multiplient, destinés à peindre « ou un tableau qu'il faut voir sous divers points de vue, ou un sentiment dans lequel le cœur se complait », comme l'écrira Rousseau dans son *Dictionnaire de musique* (1768). Ils adoptent des formes préétablies, notamment la forme strophique (on chante la même musique sur chaque strophe) et le schéma ABA pour l'aria da capo.

Les opéras florentins étaient créés dans les palais des princes qui les avaient commandés, devant une élite sociale et intellectuelle. En 1637, le premier théâtre d'opéra payant ouvre à Venise : les impératifs commerciaux dictant leurs lois, il faut donc séduire un plus large public. Une situation dont n'a pas à se préoccuper la France, où Lully impose une forme singulière de théâtre en musique : la tragédie lyrique.

Les principales catégories d'opéra baroque

L'opéra florentin : terme qui désigne les premiers opéras. Caractéristiques : intrigue mythologique ; musique fondée principalement sur du récitatif ; quelques chœurs, ritournelles instrumentales et airs ; présence de castrats (comme dans les autres types d'opéra italien ci-dessous). Principaux compositeurs : Peri, Caccini, Monteverdi.

L'opéra vénitien : né dans les années 1630, il s'étend jusqu'à la fin du xviie siècle. Caractéristiques : adaptation de la mythologie ou de l'histoire antique de façon à obtenir des scènes comiques, avec moult allusions érotiques ; rapides changements de ton ; augmentation progressive du nombre d'airs. Principaux compositeurs : Monteverdi (*Le Retour d'Ulysse dans sa patrie*, *Le Couronnement de Poppée*), Cavalli.

L'opéra seria : genre dominant en Europe dans la première moitié du xviiie siècle. Caractéristiques : intrigue inspirée par l'histoire antique ou des épopées chevaleresques (*Orlando furioso* de l'Arioste, *La Jérusalem délivrée* du Tasse) ; alternance de récitatifs et d'airs (presque toujours da capo et parfois virtuoses). Principaux compositeurs : Vivaldi, Haendel.

La tragédie lyrique : en France à partir des années 1670. Caractéristiques : sujet mythologique ou légendaire ; spectacle somptueux (riches décors et costumes) ; prédominance du récitatif dans lequel s'intercalent de « petits airs » non virtuoses ; absence de castrats ; nombreux chœurs et danses. Principaux compositeurs : Lully, Rameau.

Hélène Cao

Les interprètes

Hugh Cutting

Ancien élève de chorale au St John's College de Cambridge, Hugh Cutting est diplômé du Royal College of Music. En 2021, il est le premier contre-ténor à remporter le Kathleen Ferrier Award et à devenir un BBC New Generation Artist (2022-24). Lauréat du 10e Jardin des Voix des Arts Florissants, il est acclamé par la critique pour son interprétation d'Arsace dans *Partenope* (Haendel). Au cours de la saison 2023-24, Hugh Cutting retrouve Les Arts Florissants et William Christie pour divers projets, notamment Polinesso dans *Ariodante* de Haendel et un programme en duo avec Carlo Vistoli au Wigmore Hall. Il interprétera l'*Oratorio de Noël* de Bach lors d'une tournée européenne avec l'Orchestra of the Age of Enlightenment, la *Passion selon saint Matthieu* avec les Wiener Symphoniker et en tournée avec le Collegium Vocale Gent, la *Messe en si mineur*

avec le Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, *Le Messie* avec Les Arts Florissants et avec le Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, et le rôle du garçon dans *Written on Skin* de George Benjamin avec l'Orchestre symphonique de Stavanger. Deux tournées avec Il Pomo d'Oro sont également prévues, ainsi qu'un programme solo de cantates de Bach avec le Dunedin Consort. Il fera ses débuts au Teatro alla Scala, où il incarnera Corindo dans une nouvelle production d'*Oronoea* de Cesti. Hugh Cutting a enregistré les *Royal Odes* et les *Birthday Odes for Queen Mary* de Purcell avec The King's Consort sur le label Vivat, ainsi que *Lamento* avec Iestyn Davies et Fretwork pour Signum Classics. Hugh Cutting collabore fréquemment avec le pianiste George Ireland, le luthiste Danny Murphy et le compositeur Piers Connor Kennedy, tant en récital qu'en concert.

William Christie

William Christie a joué un rôle pionnier dans la redécouverte de la musique baroque en révélant à un large public le répertoire français des XVIIe et XVIIIe siècles. Natif de Buffalo dans l'État de New York, installé en France depuis 1971, sa carrière prend un tournant décisif lorsqu'il crée en 1979 Les Arts Florissants. À la tête de cet ensemble

instrumental et vocal, il impose en concert comme sur la scène lyrique une griffe très personnelle. C'est en 1987 qu'il connaît la consécration avec *Atys* de Lully à l'Opéra Comique puis dans les grandes salles internationales. Parmi ses productions lyriques, citons *Didon et Énée* aux Teatros del Canal de Madrid, *Titon et l'Aurore* à l'Opéra

Comique, *Platée* au Theater an der Wien, *Jephtha* à l'Opéra de Paris, *Ariodante* à la Staatsoper de Vienne et *The Beggar's Opera* au Théâtre des Bouffes du Nord. Sa discographie compte plus d'une centaine d'enregistrements – dont les derniers sont parus dans la collection « Les Arts Florissants » chez Harmonia Mundi. Soucieux d'approfondir son travail de formateur, William Christie fonde en 2002 l'académie Le Jardin des Voix. Depuis 2007, il est artiste en résidence à la

Juilliard School of Music de New York où il donne des master-classes deux fois par an. En 2012, il crée le festival Dans les Jardins de William Christie à Thiré (Vendée), où il réunit Les Arts Florissants, ses élèves de la Juilliard School et les lauréats du Jardin des Voix. En 2021, il lance avec Les Arts Florissants les premières master-classes au Quartier des Artistes (à Thiré) pour jeunes musiciens professionnels. En 2018, il donne tout son patrimoine à la Fondation Les Arts Florissants – William Christie.

Les Arts Florissants

Fondés en 1979 par William Christie, Les Arts Florissants sont l'un des ensembles de musique baroque les plus reconnus au monde. Fidèles à l'interprétation sur instruments anciens, ils s'attachent à faire redécouvrir dans toute son actualité la musique européenne des XVIIe et XVIIIe siècles. Sous la direction de William Christie et de Paul Agnew, ce sont ainsi plus de 100 concerts et représentations que Les Arts Florissants proposent chaque année en France et dans le monde : productions d'opéra, grands concerts avec chœur et orchestre, musique de chambre, concerts mis en espace... Les Arts Florissants sont impliqués dans la formation des jeunes artistes avec notamment l'académie Le Jardin des Voix pour les jeunes chanteurs, le programme Arts Flo Juniors, un partenariat avec la Juilliard School de New York ainsi que des master-classes au Quartier des

Artistes, leur campus international à Thiré. Ils proposent également des actions d'ouverture aux nouveaux publics, destinées tant aux musiciens amateurs qu'aux non-musiciens, enfants comme adultes. Le patrimoine discographique et vidéo des Arts Florissants est riche de plus d'une centaine de titres, parmi lesquels figure leur propre collection en collaboration avec Harmonia Mundi. En partenariat avec le Conseil départemental de la Vendée, l'ensemble lance en 2012 le festival Dans les Jardins de William Christie, et en 2017 le Festival de Printemps – Les Arts Florissants. En 2017, le projet des Arts Florissants est labellisé « Centre culturel de rencontre » – label national distinguant un projet réunissant en une même dynamique création, transmission et patrimoine. Janvier 2018 a vu la naissance de la Fondation Les Arts Florissants – William Christie.

L'ENVOL

Thibaut Spiwack
Restaurant & lounge panoramiques

nouveau restaurant
nouvelle carte

© WILLIAM BEAUCARDET

PHILHARMONIE DE PARIS - 6^E ÉTAGE

DU MERCREDI AU SAMEDI ET LES SOIRS DE CONCERT DÈS 18H

RÉSERVATION : RESTAURANT-LENVOL-PHILHARMONIE.FR

01 71 28 41 06

ADRIEN M & CLAIRE B

EN AMOUR

MUSIQUE **LAURENT BARDAINNE**
CHANT **NOVEMBER ULTRA**

INSTALLATION
IMMERSIVE
09 FÉVRIER - 25 AOÛT

PHILHARMONIE
DE PARIS
MUSÉE DE LA MUSIQUE

LES ARTS FLORISSANTS

SAISON 2023-24

LUNDI 2 OCTOBRE – 20H00

ARIODANTE

WILLIAM CHRISTIE, DIRECTION

MERCREDI 8 NOVEMBRE – 20H00

MOZART SYMPHONIES

PAUL AGNEW, DIRECTION

DIMANCHE 26 NOVEMBRE –

14H30 OU 15H30

CANTATES & VARIATIONS

TRIO INGRES

MUSICIENS ET CHANTEURS DES ARTS FLORISSANTS

LUNDI 11 DÉCEMBRE – 20H00

CAMPA | REQUIEM

WILLIAM CHRISTIE, DIRECTION

SAMEDI 16 DÉCEMBRE – 20H00

HAENDEL | LE MESSIE

PAUL AGNEW, DIRECTION

MERCREDI 3 JANVIER – 20H00

LEÇON DE MUSIQUE

THE FAIRY QUEEN DE PURCELL

PAUL AGNEW, DIRECTION

JEUDI 4 JANVIER – 20H00

SAMEDI 6 JANVIER – 20H00

THE FAIRY QUEEN

PAUL AGNEW, DIRECTION

DIMANCHE 4 FÉVRIER – 16H00

LES SEPT DERNIÈRES PAROLES DU CHRIST

WILLIAM CHRISTIE, DIRECTION

MERCREDI 26 FÉVRIER – 20H00

AIRS ITALIENS

WILLIAM CHRISTIE, DIRECTION

LUNDI 13 MAI – 20H00

JOUER BACH

PAUL AGNEW, DIRECTION

MARDI 25 JUIN – 20H00

AIRS SÉRIEUX ET À BOIRE

WILLIAM CHRISTIE, DIRECTION

RÉSERVATION SUR

PHILHARMONIEDEPARIS.FR

les arts
florissants

CITÉ DE LA MUSIQUE
**PHILHARMONIE
DE PARIS**

LA CITÉ DE LA MUSIQUE - PHILHARMONIE DE PARIS
REMERCIÉ SES PRINCIPAUX PARTENAIRES

avec le généreux soutien d'
Aline Foriel-Destezet

 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Fondation d'Entreprise

**EURO
GROUP
CONSULTING**
MÉCÈNE PRINCIPAL
DE L'ORCHESTRE DE PARIS

bpifrance

DEMAIN

P H E
PARIS HOLLAND EUROPE

- **LE CERCLE DES GRANDS MÉCÈNES DE LA PHILHARMONIE** -
et ses mécènes Fondateurs
Patricia Barbizet, Alain et Caroline Rauscher, Philippe Stroobant
- **LA FONDATION PHILHARMONIE DE PARIS** -
et sa présidente Caroline Guillaumin
- **LES AMIS DE LA PHILHARMONIE** -
et leur président Jean Bouquot
- **LE CERCLE DE L'ORCHESTRE DE PARIS** -
et son président Pierre Fleuriot
- **LA FONDATION DU CERCLE DE L'ORCHESTRE DE PARIS** -
et son président Pierre Fleuriot, sa fondatrice Tuulikki Janssen
- **LE CERCLE MUSIQUE EN SCÈNE** -
et sa présidente Aline Foriel-Destezet
- **LE CERCLE DÉMOS** -
et son président Nicolas Dufourcq
- **LE FONDS DE DOTATION DÉMOS** -
et sa présidente Isabelle Mommessin-Berger
- **LE FONDS PHILHARMONIE POUR LES MUSIQUES ACTUELLES** -
et son président Xavier Marin

PHILHARMONIE DE PARIS

+33 (0)1 44 84 44 84
221, AVENUE JEAN-JAURÈS - 75019 PARIS
PHILHARMONIEDEPARIS.FR

RETROUVEZ LES CONCERTS
SUR LIVE.PHILHARMONIEDEPARIS.FR

SUIVEZ-NOUS
SUR FACEBOOK, X ET INSTAGRAM

L'ENVOL RESTAURANT & LOUNGE PANORAMIQUES
NOUVELLE CARTE ET NOUVEAU RESTAURANT
(PHILHARMONIE - NIVEAU 6)

L'ATELIER CAFÉ
(PHILHARMONIE - REZ-DE-PARC)

LE CAFÉ DE LA MUSIQUE
(CITÉ DE LA MUSIQUE)

PARKING

Q-PARK (PHILHARMONIE)
185, BD SÉRURIER 75019 PARIS
Q-PARK (CITÉ DE LA MUSIQUE - LA VILLETTE)
221, AV. JEAN-JAURÈS 75019 PARIS
Q-PARK-RESA.FR

CE PROGRAMME EST IMPRIMÉ SUR UN PAPIER 100% RECYCLÉ
PAR UN IMPRIMEUR CERTIFIÉ FSC ET IMPRIM'VERT.

R2022-004254, R2022-003944, R2021-013751, R2021-013749 – Imprimeur: Déjà Link