

VENDÉE
LE DÉPARTEMENT

les arts
florissants

19-26 AOÛT 2023
THIRÉ

FESTIVAL

Dans
les Jardins
de
William
Christie

*Affetto e
affetti*

20 et 22 août 2023

12^{es}

rencontres
musicales
en Vendée

Affetto e affetti

Emmanuel Resche-Caserta, *violon*

William Christie, *clavecin et orgue*

PROGRAMME

Isabella Leonarda (1620-1704)

Sonata 12 a violino solo Opus 16 en *ré* mineur

Giovanni Antonio Pandolfi (1630-1670)

Capriccetto *Il Catalano*

Capriccetto *Il Raimondo*

Arcangelo Corelli (1653-1713)

Sonata 3 Opus 5 en *do* majeur

Élisabeth Jacquet de la Guerre (1665-1729)

Sonata 1 en *ré* mineur

Francesco Maria Veracini (1659-1733)

Sonata V, tirée des *Sonate Accademiche* Opus 2

François Couperin (1668-1733)

Premier concert Royal

Affetto e affetti, une épopée franco-italienne

« Affetto et affetti ». Ces termes, que l'on traduirait par « tendresse et passions », décrivent bien les idées que le violon exprime à merveille dans les sonates italiennes, dès leur apparition au début du XVIIe siècle. Cette capacité à exprimer les affects – en passant de la plus grande douceur, dans les mouvements *Adagio affettuoso*, à la fureur la plus violente des *Allegro* – fascina (et effraya) les français. Mais la publication des sonates d'Arcangelo Corelli en 1700 leur fit aussi découvrir un violon plus policé, plus classique, dont le style s'accommodait mieux avec leur propre musique instrumentale. C'est donc l'épopée italo-française de ces compositeurs et compositrices, partis à la recherche de l'expressivité du violon, que ce concert cherche à illustrer.

Le programme s'ouvre sur l'unique sonate pour violon seul d'Isabella Leonarda. Religieuse au couvent des Ursulines de Novara, elle est la première femme à avoir publié des pièces pour le violon, en 1693. Son écriture est plus proche de l'école violonistique italienne du début du XVIIe siècle – le « *stil moderno* » de Castello ou Fontana – que de celle de son contemporain Arcangelo Corelli. En effet, l'emploi du style *recitativo* et la juxtaposition de sections contrastées, binaires ou ternaires, lentes puis rapides, s'inscrit dans cette tradition des premières sonates italiennes. La force rhétorique qui s'en dégage n'est pas sans rappeler les pièces vocales d'une autre compositrice italienne, Barbara Strozzi.

Giovanni Antonio Pandolfi est le contemporain exact de cette dernière. Sa carrière l'amène à parcourir l'Europe : il publie à Innsbruck puis à Rome, apparaît en Sicile puis termine probablement sa vie à Madrid. Ses sonates mettent en valeur la capacité du violon à émouvoir par son jeu *cantabile* (comme dans *Il Catalano*), mais aussi sa grande virtuosité toujours empreinte de *sprezzatura*, ce détachement classique dont font preuve les Italiens face aux difficultés (*Il Raimondo*).

Mais c'est avec l'œuvre d'Arcangelo Corelli que s'opère une vraie révolution dans le répertoire pour violon. Son unique livre de sonates pour violon seul, l'*Opus V* (1700), impressionna par sa précision, par la perfection de ses cheminements mélodique et harmonique, par son atmosphère divinement arcadienne – qui lui valut d'être appelé « le nouvel Orphée ». On retrouve ces qualités chez ses premiers admirateurs français, en premier lieu Élisabeth Jacquet de la Guerre, première femme à publier de la musique pour violon en France (1707). Dans un style qui lui est propre, elle a su retranscrire dans ses pièces l'essence de cette perfection corellienne.

L'expression des affects dans les pièces pour violon atteint des extrêmes avec les suiveurs italiens de Corelli, comme Veracini. Dans son œuvre, le jeu du violon devient éminemment théâtral et excite les passions les plus violentes. En France, François Couperin s'affiche également en admirateur inconditionnel de Corelli ; mais il le montre avec une élégance inégalée, comme dans ses *Concerts Royaux* pour clavecin et ensemble instrumental, donnés dans la chambre du roi Louis XIV l'année précédant sa mort. Des concerts très français, qui montrent toutefois que Couperin a succombé lui aussi, comme il le dit lui-même, au « *charme des sonates du Signor Corelli, dont j'aimerais les œuvres tant que je vivrai* ».

Emmanuel Resche-Caserta

Affetto e affetti, a French-Italian epic

«Affetto et affetti». These words, which could be translated as «tenderness and passions», aptly describe the ideas that the violin expresses so wonderfully in Italian sonatas, right from their appearance in the early 17th century. This ability to express emotions - from the gentlest *Adagio affettuoso* movements to the most violent *Allegro* fury - fascinated (and frightened) the French. But the publication of Arcangelo Corelli's sonatas in 1700 also introduced them to a more polished, classical violin style, better suited to their own instrumental music. It is therefore the Italian-French epic of these composers, who set out in search of the violin's expressiveness, that this concert seeks to illustrate.

The program opens with Isabella Leonarda's only sonata for solo violin. A nun at the Ursuline convent in Novara, she was the first woman to publish pieces for violin, in 1693. Her writing is closer to the Italian violinistic school of the early 17th century - the «*stil moderno*» of Castello or Fontana - than to that of her contemporary Arcangelo Corelli. Indeed, the use of the recitativo style and the juxtaposition of contrasting sections, binary or ternary, slow then fast, are in keeping with this tradition of early Italian sonatas. The rhetorical force that emerges is reminiscent of the vocal pieces of another Italian composer, Barbara Strozzi, of whom Giovanni Antonio Pandolfi was an exact contemporary. His career took him all over Europe: he published in Innsbruck, then Rome, was active in Sicily and probably ended his life in Madrid. His sonatas showcase the violin's ability to move with *cantabile* playing (as in *Il Catalano*), but also its great virtuosity, always imbued with *sprezzatura*, that classy detachment that Italians show in the face of difficulties (*Il Raimondo*).

But it was Arcangelo Corelli's work that really revolutionized the violin repertoire. His only book of sonatas for solo violin, *Opus V* (1700), impressed with its precision, the perfection of its melodic and harmonic progressions, and its divinely Arcadian atmosphere - earning him the title of «the new Orpheus». These qualities were echoed by his early French admirers, first and foremost Élisabeth Jacquet de la Guerre, the first woman to publish violin music in France (1707). In a style all her own, she captured the essence of Corellian perfection in her works.

The expression of affect in violin pieces reaches extremes with Corelli's Italian followers, such as Veracini. In his work, violin playing becomes eminently theatrical, arousing the most violent passions. In France, François Couperin was also an unconditional admirer of Corelli; but he showed it with unequalled elegance, as in his *Concerts Royaux* for harpsichord and instrumental ensemble, performed in the bedroom of King Louis XIV the year before his death. These very French concerts show that Couperin also succumbed, as he himself put it, to the «*charm of the sonatas of Signor Corelli, whose works I shall love as long as I live*».

Emmanuel Resche-Caserta

Emmanuel Resche-Caserta

Violon

Assistant musical de William Christie

Après des études à Sciences Po Paris et en histoire de l'art, le violoniste franco-italien Emmanuel Resche-Caserta se consacre pleinement à la musique et étudie le violon baroque à Barcelone, au Conservatoire national supérieur de Paris, au Conservatoire de Palerme puis à la Juilliard School de New York. C'est là qu'il fait la connaissance en 2012 de William Christie -

une rencontre déterminante qui donne vite naissance à une riche collaboration. Régulièrement invité comme premier violon ou violon solo de l'orchestre des Arts Florissants, il se voit confier en 2016 la direction artistique de l'enregistrement « Si vous vouliez un jour... » (harmonia mundi). En 2023, il devient assistant musical de William Christie. Il est par ailleurs l'auteur d'un livre d'entretiens avec le chef d'orchestre, *Cultiver l'émotion*, paru en 2021 chez Actes Sud. Il collabore également avec des ensembles tels que Le Poème Harmonique, Marguerite Louise, A Nocte Temporis, Hemiolia, TNTB ou Tiento Nuovo, et donne des masterclasses au Conservatoire national supérieur de Paris, au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou et à la Juilliard School. Depuis 2022, il est professeur de violon baroque au Conservatoire d'Amsterdam. Il développe aussi des projets personnels : l'enregistrement avec son ensemble EXIT d'un premier disque dédié à la musique pour violon dans le Sud de l'Italie au XVIIe siècle (Passacaille), la reconstitution avec Hemiolia d'un grand concert de Corelli en plein air au Palais Farnèse de Rome et au château de Versailles, ou encore la recréation de l'oratorio *Atalia* de Gasparini. Depuis 2019, il est soutenu par la Fondation Jumpstart Jr. qui lui assure le prêt d'un violon de Francesco Ruggeri (1675) pour une durée de dix ans. Parmi ses projets, citons une collaboration avec l'orchestre Tafelmusik qu'il dirigera en 2023 à Toronto, ainsi que la nouvelle production de *Médée* (Charpentier) à l'Opéra national de Paris pour laquelle il assistera William Christie et l'orchestre des Arts Florissants.

William Christie

Clavecin et orgue

Co-directeur musical et fondateur des Arts Florissants

Claveciniste, chef d'orchestre, musicologue et enseignant, William Christie est l'artisan de l'une des plus remarquables aventures musicales de ces quarante dernières années. Natif de Buffalo installé en France, sa carrière prend un tournant décisif en 1979 lorsqu'il fonde Les Arts Florissants. À la tête de cet ensemble instrumental et vocal, il assume un rôle de pionnier dans la redécouverte de la musique baroque, en révélant à un très large public le répertoire français

des XVIIe et XVIIIe siècles, jusqu'alors largement négligé ou oublié. En renouvelant radicalement l'interprétation de ce répertoire, il sait imposer, au concert et sur la scène lyrique, une griffe très personnelle comme musicien et comme homme de théâtre dans des productions majeures. Sa discographie compte plus d'une centaine d'enregistrements, notamment dans la collection « Les Arts Florissants » chez harmonia mundi où est dernièrement paru *L'Allegro, il Penseroso ed il Moderato* (Handel).

William Christie a également révélé plusieurs générations de chanteurs et d'instrumentistes. Soucieux de transmettre son expérience aux jeunes artistes, il crée en 2002 le Jardin des Voix, l'académie pour jeunes chanteurs des Arts Florissants, et enseigne dans le cadre d'une résidence à la Juilliard School de New York.

Passionné d'art des jardins, il donne naissance en 2012 au Festival *Dans les Jardins de William Christie*, qui se tient chaque été dans sa propriété à Thiré, en Vendée. Les jardins qu'il y a conçus sont inscrits à l'Inventaire supplémentaire des Monuments historiques et bénéficient du label "Jardin remarquable". En 2018, il donne tout son patrimoine à la Fondation William Christie - Les Arts Florissants, dont le siège est à Thiré.

Au cours de la saison 2023-24, il dirigera trois nouvelles productions lyriques : *Ariodante* (Handel) à la Philharmonie de Paris et au Grand Théâtre de Genève, *The Fairy Queen* (Purcell) en tournée internationale et *Médée* (Charpentier) à l'Opéra national de Paris.

À l'issue du concert...

Méditation à l'aube de la nuit

22 h

Méditation pour luth seul

Thomas Dunford, archiluth

PROGRAMME :

Marin Marais (1658-1728)

Les Voix humaines

L'Américaine

Erik Satie (1866-1925)

Gymnopédie 1

Robert de Visée (c. 1655-1732)

Sarabande

Erik Satie (1866-1925)

Gnossienne

Robert de Visée (c. 1655-1732)

Chaconne

Proposé pour clore la journée dans une ambiance calme et recueillie, ce court moment de musique est accessible gratuitement au public du concert « Affetto e affetti ».

Après le concert, en attendant que commencent les Méditations à l'aube de la nuit, la paroisse de Mareuil-Sainte-Hermine vous propose un chocolat chaud devant l'église !

(Participation libre sur place)

Le Festival *Dans les Jardins de William Christie* est produit par Le Département de la Vendée • Les Arts Florissants

les arts
florissants

Les Arts Florissants sont soutenus par

AVEC LE SOUTIEN DE

MÉCÈNE PRINCIPAL

The Selz Foundation

GRANDS MÉCÈNES

Aline Foriel-Destezet

AMERICAN FRIENDS OF

les arts
florissants

RÉSIDENCES

Mécènes fondateurs du Festival

Françoise Girard et David G. Knott
Danny Kaye and Sylvia Fine Kaye Foundation

Partenaires

La Juilliard School of Music de New York
Grâce au généreux soutien de la Sidney J. Weinberg, Jr. Foundation

Les Jardins de Chaligny
Le Comité Départemental du Tourisme de Vendée
Les Communes de Thiré et de Saint-Juire-Champgillon

Les Arts Florissants remercient tous les généreux mécènes qui contribuent à rendre possible nos programmes musicaux et éducatifs, y compris le Festival et le Quartier des Artistes.

