

45e **Festival
d'Ambronay** **Musique
baroque
& friends**

AMBRONAY

CENTRE CULTUREL DE RENCONTRE

13 sept. - 6 oct. 2024

artwork : jeudimidi

VIVALDI
TEATRO SANT'ANGELO
Le Consort & Adèle Charvet
Samedi 21 septembre - 20h30

Abbatiale

Distribution

Adèle Charvet, *mezzo-soprano*

Le Consort

Sophie de Bardonnèche, Yaoré Talibart, Roxana Rastegar,

Christophe Robert, Yannis Roger, *violons*

Marta Paramo, *alto*

Hanna Salzenstein, Arthur Cambreling, *violoncelles*

Thibaut Roussel, *théorbe*

Hugo Abraham, *contrebasse*

Nora Dargazanli, *clavecin*

Théotime Langlois de Swarte, *violon et direction*

Le Consort est en résidence à la Fondation Singer-Polignac.

Programme

MICHELANGELO GASPARINI (1670-1732)

« Il mio crudele amor », extrait de *Rodomonte sdegnato* (1714)

ANTONIO VIVALDI (1678-1741)

Sinfonia et « Siam Navi », extrait de *L'Olimpiade* (1734)

GIOVANNI ALBERTO RISTORI (1692-1753)

« Nell'onda chiara », extrait de *Arianna* (1736)

FORTUNATO CHELLERI (1686/1690-1757)

« Astri aversi », extrait de *Amalasunta* (1719)

ANTONIO VIVALDI

« Madrigalesco », Concerto RV19

Adagio, Allegro, Adagio, Allegro moderato

FORTUNATO CHELLERI

« La Navicella », extrait de *Amalasunta* (1719)

ANTONIO VIVALDI

« Quella bianca e tenerina », extrait de *L'Incoronazione de Dario* (1717)

ANTONIO VIVALDI

« Gelido in ogni vena », extrait de *Farnace* (1727)

Concerto en do RV 109

Allegro, Adagio, Allegro Molto

GIOVANNI ALBERTO RISTORI

« Con favella di pianti », extrait de *Cleonice* (1718)

ANTONIO VIVALDI

« Sovvente il sole », extrait de *Andromeda Liberata* (1726)

« Alma oppressa », extrait de *La Fida ninfa* (1732)

A propos du concert

Afin de rendre hommage à la foisonnante vie musicale du Teatro Sant'Angelo dans la Venise de Vivaldi, la mezzo soprano Adèle Charvet a rejoint l'ensemble Le Consort pour élaborer un programme composé en grande partie d'œuvres inédites. Le choix de ces pièces résulte de longues séances de lecture de manuscrits à l'Abbaye de Royaumont. Pourquoi s'intéresser au Teatro Sant'Angelo ? Venise est devenue la capitale occidentale de l'opéra depuis qu'elle a pour la première fois ouvert le spectacle lyrique à un public payant, en 1637. Dans la Cité des doges, de nombreuses salles se font concurrence ; elle tentent de rivaliser avec le Teatro San Crisostomo, le plus grand théâtre et le plus prestigieux de la ville depuis son inauguration en 1678. Vivaldi n'a jamais réussi à y travailler : il n'avait pas à l'époque la notoriété qu'il a aujourd'hui. A défaut, il prend la direction du Teatro Sant'Angelo en tant qu'imprésario.

Construite sur le Grand Canal en plein cœur de la Cité des doges, cette salle de 850 places connut une gestion chaotique, un équilibre économique fragile mais une production musicale incroyablement riche. En activité depuis 1677, elle accueillit des opéras et pièces de théâtre (de Goldoni notamment) jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, avant de fermer et d'être démolie au début du siècle suivant. Exigu, bon marché mais très actif, le Sant'Angelo est connu à Venise pour être le théâtre « alternatif » par excellence : qu'il s'agisse d'un fiasco ou d'un triomphe, la salle crée toujours la surprise. Les moyens y étant limités, Vivaldi n'a pas droit à l'erreur. Cependant, il n'hésite pas à inviter de jeunes musiciens et chanteurs, moins coûteux que leurs aînés. Les castrats demandant des cachets trop élevés, les femmes les remplacent pour chanter les rôles d'hommes. Connu pour son caractère difficile dont témoignera Goldoni dans ses *Mémoires*, Vivaldi fait parler de lui non seulement pour ses opéras, mais aussi pour le microcosme bigarré dont il est à la tête, en proie au scandale et au « star system » de l'époque. Le compositeur et pamphlétaire Benedetto Marcello trace un portrait satirique du compositeur-imprésario sous les traits d'un certain « Aldiviva » dans son désopilant *Teatro alla moda*. Au Sant'Angelo, Vivaldi crée successivement *L'Incoronazione de Dario*, *Andromeda Liberata*, *Farnace* et *L'Olimpiade*, dont les airs sont chantés ce soir par Adèle Charvet. Ces arie sont accompagnées par deux des concertos qui suscitèrent, déjà à l'époque, la célébrité du musicien davantage que ses opéras. En tant qu'impresario, le « prêtre roux » devait également inviter d'autres compositeurs à créer

leurs œuvres. Parmi les musiciens qu'il estimait, Fortunato Chelleri, Giovanni Alberto Ristori et Michelangelo Gasparini ont ainsi partagé l'affiche avec lui.

Michelangelo Gasparini était parent avec Francesco Gasparini – lui aussi compositeur et d'ailleurs beaucoup plus connu. On sait peu de choses de Michelangelo, si ce n'est qu'il effectua presque toute sa carrière à Venise et qu'il était réputé pour sa musique sacrée, laquelle le fit séjourner à Rome. Son *Rodomonte sdegnato* (1714) précéda au Sant'Angelo les créations de *Cleonice* de Ristori (1718) et d'*Amalasunta* de Chelleri (1719).

Né à Parme, Fortunato Chelleri fut actif en Italie du Nord puis à Barcelone et à Florence. Au Sant'Angelo, il se trouva au centre d'un imbroglio suite à l'échec de sa *Penelope* en 1716, se faisant poignarder quelques jours après la première. Malgré cette mésaventure, il créa de nouveaux opéras grâce à Vivaldi, dont *Amalasunta*, avant de développer sa carrière en Allemagne puis à Stockholm.

Arrivé à Venise en 1713, Giovanni Alberto Ristori participa à la création d'*Orlando Furioso* de Vivaldi au Sant'Angelo – un des plus grands succès de l'époque, avec plus de quarante représentations. Après avoir donné sa *Cleonice* dans le même théâtre, il appliqua à Dresde les recettes des succès vénitiens, et donna la première création d'une *opera buffa* en Allemagne avec son *Calandro* en 1726, qui fut également le premier opéra représenté en Russie en 1731. Par la suite, Ristori installa une troupe à Saint-Pétersbourg, en partie composée de membres du Sant'Angelo.

En redonnant vie aux airs qui ont résonné entre les murs de ce théâtre à l'histoire insolite, Adèle Charvet restitue la prédilection des compositeurs de l'époque pour la virtuosité vocale d'un côté, et le naturel dans l'expression des passions de l'autre. Cet âge d'or de l'*aria* vénitienne alla de pair avec un goût pour la musique instrumentale qui connut, avec les concertos de Vivaldi joués ce soir par Le Consort, un engouement exceptionnel à l'échelle européenne. Les artistes de ce concert nous montrent ainsi que l'essor musical de la Venise baroque n'a pas fini de nous éblouir et de nous émouvoir.

A propos des artistes

Le Consort

Ensemble de solistes, Le Consort est né de la volonté de quatre jeunes musiciens de faire renaître le répertoire de la sonate en trio et de faire de ce genre, véritable quintessence de la musique de chambre baroque, le cœur de leur projet artistique en interprétant les œuvres de compositeurs célèbres tels que Corelli, Vivaldi, Purcell et moins connus comme Reali ou Dandrieu. Les quatre musiciens aiment à souligner dans leurs interprétations le dialogue entre les deux violons et cette basse continue qui déploie une richesse de contrastes si caractéristique de la musique de chambre du XVIIe et XVIIIe siècles.

En juin 2017, Le Consort avait remporté le Premier Prix et le Prix du Public lors du Concours International de Musique Ancienne du Val de Loire, présidé par William Christie. Il a été depuis Ensemble-résident à l'Abbaye de Royaumont, à la Banque de France, et aux Festivals de Wallonie pendant l'été 2021.

Depuis quelques années, Le Consort sort régulièrement des sentiers de la sonate en trio pour créer des programmes plus ambitieux avec des chanteurs et chanteuses comme c'est le cas avec Adèle Charvet et le programme Teatro Sant'Angelo. Le Consort fait également fleurir ses effectifs pour accompagner les projets de concerts ou d'enregistrements de ses membres solistes tout en réalisant le tour de force d'arriver à conserver un fonctionnement chambriste malgré un nombre de musiciens à la hausse.

Pour leurs enregistrements, en exclusivité pour ALPHA Classics, les musiciens du Consort affirment leurs choix artistiques avec un 'Opus 1', réunissant des sonates inédites de Jean-François Dandrieu, couplées avec Corelli (Diapason d'or de l'année 2019), suivi d'un *Specchio Veneziano*, mettant en regard deux compositeurs vénitiens, Vivaldi et Reali. Leur collaboration avec la mezzo-soprano Eva Zaïcik a fait naître deux enregistrements : un recueil de cantates françaises, *Venez, chère Ombre* (CHOC de Classica) et un hommage à Handel du temps de la Royal Academy à Londres (Royal Handel). Leur dernier projet discographique fait la place belle au célèbre directeur artistique du Teatro Sant'Angelo qu'était Vivaldi avec un recueil d'airs vénitiens portés avec brio par la mezzo, Adèle Charvet.

Théotime Langlois de Swarte - Violon et direction

Diapason d'Or de l'année 2022 pour son album *Vivaldi-Locatelli-Leclair*, ICMA Award 2022 pour *The Mad Lover* (catégorie soliste instrumental), Ambassadeur de l'année 2022 du Réseau européen de musique ancienne (REMA) et lauréat de nombreux autres prix, Théotime Langlois de Swarte s'est rapidement imposé parmi les violonistes de sa génération, que ce soit sur violon moderne ou sur instrument d'époque. Son répertoire concertant inclut les œuvres des compositeurs baroques, mais aussi celles de Haydn et de Mozart. Il joue dans des cadres prestigieux tels que la Philharmonie de Paris, le Musikverein de Vienne, la Philharmonie de Berlin, le Walt Disney Hall de Los Angeles, le Centre national des Arts de la Scène de Shanghai, le Carnegie Hall, le Wigmore Hall, aux côtés du Holland Baroque, des Ombres, du Consort, mais aussi de l'Australian Brandenburg Orchestra lors de sa première tournée de soliste en Australie en 2023. Avec Les Arts Florissants, dont il fut membre, il se produit aujourd'hui comme soliste ; il dirigera l'orchestre du violon lors d'une tournée nord-américaine au printemps 2025 dans *Les Quatre Saisons* de Vivaldi.

En récital, Théotime Langlois de Swarte est un partenaire régulier de William Christie (avec lequel il a publié l'album *Génération* en 2021) et de Justin Taylor, avec lequel il a fondé l'ensemble baroque Le Consort. Avec le luthiste Thomas Dunford et le pianiste Tanguy de Willencourt, il a enregistré respectivement *The Mad Lover* et *Proust, Le concert retrouvé*. Avec le Trio Dichter, son autre ensemble de musique de chambre, il publiait récemment *Une invitation chez les Schumann*. Parallèlement à sa carrière de soliste, Théotime Langlois de Swarte est apparu comme chef d'orchestre à l'Opéra Comique dans deux productions en 2023 (*Le Bourgeois gentilhomme* de Lully, *Zémire et Azor* de Grétry).

Adèle Charvet - Mezzo-soprano

Adèle Charvet est diplômée du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris.

Très attachée à l'art de la scène, elle aborde des rôles de premiers plans du répertoire baroque (le rôle-titre de *Serse* de Haendel, Hermione dans *Cadmus et Hermione* de Lully...), du répertoire mozartien (Idamante dans *Idomeneo*...), du bel canto italien (Rosina dans *Il Barbiere di Siviglia*...), ou encore du répertoire français (rôle-titre de *Carmen*, Ascanio dans *Benvenuto Cellini*, Sélysette dans *Ariane et Barbe-bleue* de Dukas, Mélisande dans *Pelléas et Mélisande*...).

Sa jeune carrière la mène déjà, à l'opéra comme en concert, sur les plus grandes scènes : l'Opéra d'Amsterdam, le Barbican Center, le Royal Albert Hall, le Royal Opera House Covent Garden à Londres, la Philharmonie de Berlin, le Théâtre du Capitole de Toulouse, l'Opéra national de Paris, l'Opéra royal de Versailles, l'Opéra Comique, l'Opéra national de Bordeaux, l'Opéra de Lyon, le Festival d'Aix-en-Provence, le Festival de Verbier, le festival de Salzbourg.

Passionnée par le répertoire de la mélodie et du Lied, elle est très régulièrement invitée à se produire en récital avec le pianiste Florian Caroubi.

Parmi ses projets récents et à venir, citons *La Cenerentola* (Angelina) au Capitole de Toulouse, *Carmen* (rôle-titre) à l'Opéra royal de Versailles, *Le Journal d'Hélène Berr*, une création de Bernard Foccroulle, à l'Opéra national du Rhin, *Le Barbier de Séville* (Rosina) à Nice, *Le Nozze di Figaro* (Cherubino) au Festival de Glyndebourne... et, en concert, *Werther* (Charlotte) avec l'Orchestre de chambre de Genève, Les Chants d'Auvergne à Potsdam, la *Petite Messe solennelle* au festival d'Auvers-sur-Oise, le *Requiem* de Mozart au Festival de Saint-Denis, de nombreux concerts avec Le Consort à Evian, Tourcoing, Arras, la Salle Gaveau...

Adèle Charvet enregistre en exclusivité pour Alpha Classics chez qui est paru *Long Time Ago* un programme conçu avec la pianiste Susan Manoff explorant le répertoire de la musique américaine et les mélodies anglaises, ainsi que *Teatro Sant'Angelo* dans lequel, avec la complicité du Consort, elle rend hommage aux compositeurs Vivaldi, Chelleri, Ristori, Porta, Gasparini ayant contribué à l'essor de l'opéra dans ce théâtre vénitien dans un programme flamboyant mêlant airs célèbres et premières mondiales.

Textes chantés

MICHELANGELO GASPARINI

Il mio crudele amor

Il mio crudele amor fa il semplicetto
ma scaltro troppo egl'è,
troppo crudele.
Brama costante ardor,
fedele affetto
ma non vuol fido amar
poi l'infedele.

*Mon amour cruel joue les ingénus,
Mais il est trop rusé,
trop cruel.
Il désire une ardeur constante,
une passion fidèle,
Mais ne veut pas aimer
fidèlement l'infidèle.*

GIOVANNI ALBERTO RISTORI

Nell'onda chiara

Nell'onda chiara per vagheggiarti
non volger,
O cara, lo sguardo al mar.

*Ne tourne pas, pour t'admirer
dans l'onde claire,
Ô bien-aimée, le regard vers la mer.*

FORTUNATO CHELLERI

Astri aversi

Astri aversi, astri aversi,
io ben v'intendo :
Al mio amore v'opponete
Perché siete
Col mio male congiurati.
Diveniste sì perversi
Che pietade non avete,
E godete
De miei spirti aggitati.

*Astres contraires, astres contraires,
Je vous entends bien :
À mon amour vous vous opposez
Car vous êtes
Conjurés avec mon mal.
Vous êtes devenus si pervers
Que vous n'avez nulle pitié
Et vous jouissez
De mes soupirs agités.*

FORTUNATO CHELLERI

La Navicella

La navicella
Che scorge il lido,
La rondinella
Che trova il nido
Non han più l'odio
Di quel destino
Che le turbò.

Ma questo core
Costante e fido
Al dio d'amore,
Tiranno infido,
Al suo dolore
Chiedendo pace,
Non la trovò.

*Le frêle esquif
Qui découvre le rivage,
L'hirondelle
Qui retrouve son nid
Ne subissent plus la haine
Du destin
Qui les a troublés.*

*Mais mon cœur,
Constant et fidèle
Au dieu d'amour,
Tyran déloyal,
Pour sa douleur
Demandant la paix,
Ne l'a point trouvée.*

ANTONIO VIVALDI

Quella bianca e tenerina

Quella bianca
e tenerina
non vi piaccia, ch'è
per me,
Ma l'avrò sempre
vicina,
ch'io vi credo
poco affè.

*Cette [femme] blanche et toute
tendre,
Qu'elle ne vous plaise point,
car elle est pour moi,
Mais je la garderai toujours
près de moi
Car, en vérité, j'ai peu confiance
en vous.*

ANTONIO VIVALDI

Gelido in ogni vena

Gelido in ogni vena
Scorrer mi sento il sangue,
L'ombra del figlio esangue
M'ingombra di terror.
E per maggior mia pena
Vedo che fui crudele
A un'anima innocente,
Al core del mio cor.

*Dans chacune de mes veines
je sens couler mon sang glacial
l'ombre de mon fils sans vie
me remplit de terreur.
Et pour ma plus grande peine
je vois que je fus cruel
envers une âme innocente,
envers le cœur de mon cœur.*

GIOVANNI ALBERTO RISTORI

Con favella di pianti

Con favella de' pianti ditegli o fonti,
de mie pene amanti.

*Avec le langage des pleurs, parlez-lui,
ô sources, de mes peines d'amour.*

ANTONIO VIVALDI

Siam Navi

Siam navi all' onde algenti
lasciate in abbandono,
impetuosi venti
I nostri affetti sono,
ogni diletto è scoglio,
Tutta la vita è un mar.

*Nous sommes des navires sur les
ondes glacées, laissés à l'abandon,
Les vents impétueux
Sont nos passions,
Chaque plaisir est un écueil,
La vie entière est une mer.*

Ben, qual nocchiero, in noi
veglia ragion ; ma poi
pur dall'ondoso orgoglio
si lascia trasportar.

*En nous, il est vrai, comme un pilote
Veille la raison ; mais ensuite,
Par les vagues de l'orgueil
Elle se laisse emporter.*

ANTONIO VIVALDI

Sovvente il sole

Sovvente il sole risplende in cielo
più bello e vago se oscura nube
già l'offuscò.
E il mar tranquillo
quasi senz'onda
talor si scorge se ria procella
pria lo turbò.

*Le soleil souvent au ciel resplendit
Plus beau et plus radieux si un nuage
obscur l'avait voilé.
Et la mer tranquille se découvre
presque sans une vague
Après avoir été troublée
par une violente tempête*

ANTONIO VIVALDI

Alma oppressa

Alma oppressa da sorte crudele
pensa invan mitigar il dolore
con amore, ch'è un
altro dolor.
Deh raccogli al pensiero le vele,
e se folle non sei,
ti dia pena la catena del piè
non del cor.

*L'âme opprimée par un sort cruel
pense en vain alléger la douleur
par l'amour qui est une
autre souffrance.
Soulève donc les voiles de la pensée
Et si tu n'es pas déraisonnable
tu souffriras d'une chaîne au pied
et non au cœur.*

Après le concert...

22h30 : Beatbox Baroque (Tiko et Aude Walker-Viry) avec le Concert de l'Hostel Dieu.

Boutique de l'Abbaye

Disques, livres, produits locaux, souvenirs...

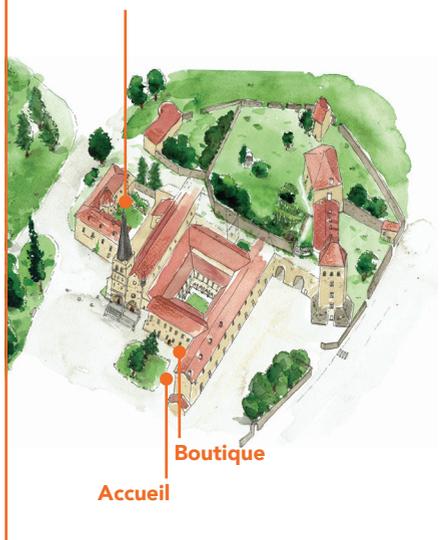
Notre boutique est ouverte avant et après les concerts.

Venez faire un tour !

Espace Festivaliers

Lieu de détente, de convivialité, de partage et de restauration, l'Espace Festivaliers vous accueille avant et après les concerts. Venez profiter du bar, des ateliers et de la Cantine du Logis !

L'Espace Festivaliers, c'est ici !

45e **Festival d'Ambronay**

— Mécène principal —

Mécénat

Le programme S-EEEMERGING bénéficie du soutien de l'Union européenne
Ambronay Jeunes Talents France bénéficie du mécénat de la Caisse des Dépôts