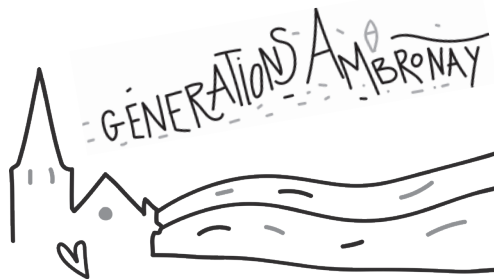

44e Festival
d'Ambronay

AMBRONAY
CENTRE CULTUREL DE RENCONTRE

Récital en duo

William Christie,
Théotime Langlois de Swarte

DIMANCHE 7 OCTOBRE – 14H30

Abbatiale

DISTRIBUTION

THÉOTIME LANGLOIS DE SWARTE, VIOLON

WILLIAM CHRISTIE, CLAVECIN

Les Arts Florissants présentent :

PROGRAMME

Générations: Sonates pour violon et clavecin

George Frideric Haendel (1685-1759)

Sonate en ré majeur HWV 371

I. Affetuoso – II. Allegro – III. Largetto – IV. Allegro

Jean-Baptiste Senaillé (1687-1730)

Sonate n° 6 en sol mineur (Livre I) (extraits)

I. Preludio Largo – IV. Gavotta

Jean-Marie Leclair (1697-1764)

Sonate n° 5 en la majeur (Livre I)

I. Allegro ma non troppo – II. Sarabanda Largo – III. Giga Presto

Jean-Baptiste Senaillé

Sonate n° 5 en do mineur (Livre I) (extraits)

I. Préludio Adagio – II. Corrente

Jean-Marie Leclair

Transcription extraite de la sonate op. 3 n° 5 pour 2 violons en mi mineur (extrait)

I. Gavotta gracioso

Jean-Baptiste Senaillé

Sonate n° 5 en mi mineur (Livre IV)

I. Largo – II. Corrente Allegro – III. Sarabanda Largo – IV. Allegro

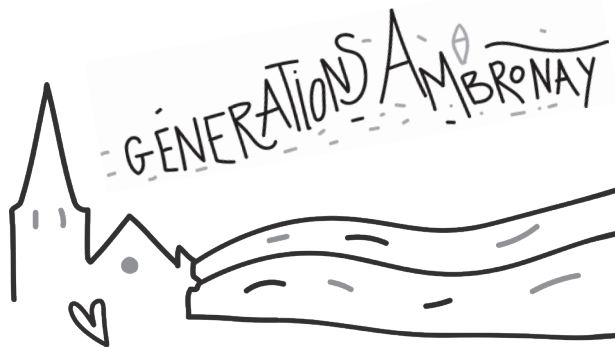
Jean-Marie Leclair

Sonate n° 2 en fa majeur (Livre II) (extraits)

I. Adagio – II. Allegro ma poco

Arcangelo Corelli (1653-1713)

Sonate en ré mineur op. 5 n° 12, « La Follia »

NOTE D'INTENTION

L'attachant duo formé par William Christie au clavecin et Théotime Langlois de Swarte au violon est un symbole remarquable du passage de témoin entre générations. Les deux artistes ont en commun un amour inconditionnel de cette musique de chambre française trop peu explorée à leur goût. Les sonates de Leclair et Senaillé qu'ils ont choisi d'enregistrer avant de les présenter au public, semblent avoir été écrites de l'autre côté des Alpes tant elles sont contrastées, bouillonnantes et rythmées. Un terrain de jeu idéal pour ces deux grands artistes!

À la croisée des écoles italienne et française, Leclair et Senaillé furent en quelque sorte les Paganini du XVIIIe siècle français. Virtuoses autant que poétiques, toujours formidablement rythmées et dansantes, leurs sonates trouvent sous les doigts de Théotime Langlois de Swarte et William Christie deux ardents défenseurs. Par-delà les générations, le grand maître de la musique baroque et le jeune prodige du violon unissent leurs voix pour nous faire redécouvrir ces pages encore injustement méconnues.

« Pour constituer ce programme, j'ai lu toutes les sonates pour violon écrites en France au début du XVIIIe siècle et conservées à la Bibliothèque nationale de France – qui, pour la plupart, sont encore inédites. En découvrant la sixième sonate en sol mineur n°6 du premier livre, j'ai eu un véritable coup de foudre artistique. Cette musique avait un incroyable potentiel dramatique que j'ai immédiatement associé à William Christie, dont le sens théâtral m'a toujours fasciné. » – *Théotime Langlois de Swarte*

« Les choses se passent entre Théotime et moi d'une façon extrêmement naturelle. J'ai mon style au clavecin, un attachement à un certain son, mais nous partageons la découverte de l'œuvre de Senaillé, un maître qui s'était endormi depuis un long moment. Théotime amène son intelligence, son enthousiasme et son savoir-faire. (...) Dans le milieu de la musique ancienne règne une certaine camaraderie: on aime cette musique peut-être plus que d'autres et on partage ce sens de la découverte. À l'issue de cette expérience, je me sens tout simplement rajeuni. C'est là la beauté de la musique. » – *William Christie*

À PROPOS DU CONCERT

N'est-ce pas l'apanage de la musique que de réunir aussi naturellement des musiciens appartenant à deux générations différentes ? Devant la partition, les interprètes sont tous égaux et le miracle opère avec une résonance particulière lorsque les générations qui coexistent aujourd'hui renouent avec celles des premiers grands maîtres de leur instrument, qui les ont précédés de plusieurs siècles. En France, le savoir-faire violonistique vient d'Italie ; les violonistes français s'y rendent comme en pèlerinage. C'est le cas de Jean-Baptiste Senaillé qui part pour Modène en 1717, à l'âge de trente ans ; il y suit les conseils du grand Tomaso Antonio Vitali et, à son retour en France, il est un des premiers virtuoses à introduire dans son pays les évolutions de technique interprétative italiennes. Il publie une cinquantaine de sonates réunies en cinq livres. Dès les premières mesures du *preludio largo* de la sixième sonates du premier livre, on est frappé par le souffle, la majesté, le lyrisme, les dimensions d'une grande œuvre. La *gavotta* finale traduit ostensiblement l'influence ultramontaine : on pense immédiatement aux sonates des Italiens Veracini ou Tartini, contemporains de Senaillé. Dans la cinquième sonate du livre IV, la sarabande débute par un étonnant solo de violon qui évoque presque les sonates et partitas de Bach. Mais derrière les jeux d'influence, le style violonistique français, qui résulte d'un syncrétisme subtile, affleure sensiblement.

Il en est de même pour les sonates de Leclair qui, à partir de 1722, a lui aussi séjourné en Italie : il fut maître de ballet à Turin, où il suivit l'enseignement de Giovanni Battista Somis, et ramena un Stradivarius de la péninsule. Mais la formation de Leclair en tant que danseur français est significativement perceptible dans ses œuvres pour violon. Elle est par exemple manifeste dans la sarabande de la cinquième sonate du premier livre, dont l'ornementation est typiquement française ; elle précède une *giga quant* à elle typiquement italienne. Venues elles aussi d'Italie, les doubles cordes, souvent difficiles à jouer, trahissent comme dans l'*adagio* de la deuxième sonate du second livre, les ambitions virtuoses de Leclair. Le caractère bien trempé du compositeur fit sa réputation et lui rendit insupportable la concurrence d'un autre virtuose (le jeune Guignon venu lui aussi de Turin) qui lui fit quitter la France pour la Hollande ; une irascibilité qui lui valut aussi de mourir mystérieusement assassiné...

Ce soir, les sonates de Senaillé et Leclair dialoguent opportunément avec la splendide sonate en ré majeur de Haendel, qui commence par un long chant, profondément émouvant ; son lyrisme répond à l'indication *affettuoso*, rare à l'époque. Publiée pour la première fois en 1879 par l'Allemand Friedrich Chrysander, un des premiers musicologues spécialistes du compositeur, cette sonate évoque la collaboration du jeune Haendel, lors de son séjour à Rome, avec le grand maître du violon Arcangelo Corelli. En 1707 et 1708, l'éminent violoniste italien tint à diriger les créations de deux oratorios romains de son admirateur allemand (*Il trionfo del tempo e del disinganno* et *La Resurrezione*). La célèbre *Follia* de Corelli, avec laquelle les musiciens de ce soir concluent leur concert, a donc influencé Haendel, mais aussi Senaillé et Leclair qui connaissaient parfaitement les sonates corelliennes. À l'époque déjà, la rencontre de différentes générations de musiciens portait des fruits dont la saveur est aujourd'hui pour nous un inestimable présent.

– Olivier Lexa

À PROPOS DES ARTISTES

Théotime Langlois de Swarte, violon

«*Des interprétations si remarquables que je me sens changé après les avoir écoutées*» [Gramophone]; «*Un étourdissement à tout point de vue*» [The Strad]; et «*Envoûtant*» [The New Yorker] – voilà quelques-unes des réactions courantes à l'écoute du violoniste **Théotime Langlois de Swarte** qui s'est rapidement affirmé comme un violoniste soliste très recherché (sur instruments baroques et modernes), chambriste, récitaliste mais aussi chef d'orchestre.

La reconnaissance s'est concrétisée par des prix importants, dont le «*Diapason d'or de l'année*» 2022 pour son enregistrement des concertos de Vivaldi, Locatelli et Leclair (harmonia mundi), et le prix «*Ambassadeur de l'année*» 2022 du Réseau européen de musique ancienne (REMA), ainsi que de multiples autres prix pour des enregistrements et un article en ouverture du magazine *The Strad* en février 2022.

En solo, tant au violon baroque qu'au violon moderne, T. de Swarte interprète régulièrement des concertos de tous les maîtres baroques, ainsi que ceux de Haydn et de Mozart. Il s'est produit avec Les Arts Florissants, Holland Baroque, Les Ombres, Le Consort et l'Orchestre National de Lorraine. Ses engagements l'ont amené dans des lieux prestigieux tels que la Philharmonie de Paris, le Musikverein de Vienne, la Philharmonie de Berlin, le Walt Disney Hall de Los Angeles et le Shanghai National Art Center. En 2023, il fera ses débuts au Carnegie Hall, au Wigmore Hall, et sa première tournée en Australie.

Théotime Langlois de Swarte a étudié au Conservatoire de Paris auprès de Michael Hentz, et est devenu membre régulier des Arts Florissants à l'invitation de William Christie en 2014, alors qu'il était encore étudiant. Il s'est depuis produit en tant que soliste avec l'ensemble, avec qui il interprètera *Les Quatre Saisons* de Vivaldi lors d'une tournée nord-américaine au printemps 2025. Il s'est également produit en récital avec William Christie, et a enregistré en 2021 des sonates de Leclair et Senaillé («*Génération*» chez harmonia mundi).

En tant que cofondateur – avec le claveciniste Justin Taylor – de l'ensemble baroque Le Consort, Théotime peut être entendu sur de nombreux enregistrements très appréciés, notamment «*Specchio Veneziano*», «*Opus 1*» et «*Royal Haendel*», tous deux parus chez Alpha Classics. Le Consort s'est produit dans toute l'Europe, et ses premières tournées nord-américaines en 2023/24 le mèneront (entre autres) à Montréal, Boston, Washington, Kansas City, Berkeley, Chicago, St. Paul, Louisville, La Jolla, New Orleans, Vancouver et Ottawa.

Outre William Christie, il collabore fréquemment en récital avec le claveciniste Justin Taylor, le luthiste Thomas Dunford et le pianiste Tanguy de Willencourt, avec lequel il a enregistré «*Un concert au temps de Proust*» (harmonia mundi) sur le Stradivarius Davidoff du Musée de la Philharmonie de Paris, récemment restauré. Théotime est également l'un des membres d'un autre ensemble de musique de chambre, le Trio Eluard, avec lequel il a enregistré «*Une invitation chez les Schumann*» (harmonia mundi) présentant des interprétations intimes de la musique de Robert et Clara.

Parmi les enregistrements à venir, citons un album de concertos de Haydn (avec Les Arts Florissants), et deux grands projets Vivaldi, dont *Les Quatre Saisons*, tous à paraître chez harmonia mundi.

Parallèlement à son travail instrumental, Théotime de Swarte se lance également dans la direction d'orchestre. En 2023, il dirige plusieurs représentations à l'Opéra Comique en mars (*Le Bourgeois gentilhomme* de Lully avec Les Musiciens du Louvre à l'invitation de Marc Minkowski) et en juin (*Zémire et Azor* de Grétry à l'invitation de Louis Langrée). De nouvelles prestations à l'Opéra Comique sont prévues pour le début de l'année 2024.

Théotime Langlois de Swarte est lauréat de la Fondation Banque Populaire. Il joue sur un violon Jacob Stainer de 1665 prêté par la Fondation Jumpstart.

William Christie, clavecin

Codirecteur musical fondateur des Arts Florissants

William Christie est l'artisan de l'une des plus remarquables aventures musicales de ces quarante dernières années. Claveciniste, chef d'orchestre, musicologue et enseignant, il 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.

Américain de naissance 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 une véritable consécration avec *Atys* de Lully à l'Opéra Comique puis dans les plus grandes salles internationales.

De Charpentier à Rameau, en passant par Couperin et Mondonville, William Christie est le maître incontesté de la tragédie-lyrique, de l'opéra-ballet, du motet français comme de la musique de cour. Un attachement à la musique française qui ne l'empêche pas d'explorer aussi les répertoires de Monteverdi, Rossi, Purcell, Haendel, Mozart, Haydn ou Bach.

Parmi ses récentes productions lyriques, citons Jephthé de Haendel à l'Opéra national de Paris, *The Beggar's Opera* de John Gay au Théâtre des Bouffes du Nord, *L'incoronazione di Poppea* de Monteverdi au Festival de Salzbourg, *Platée* de Rameau au Theater an der Wien, *Titon et l'Aurore* de Mondonville à l'Opéra Comique ou encore *Partenope* de Haendel en tournée internationale.

En tant que chef invité, il dirige régulièrement des orchestres comme le Berliner Philharmoniker ou l'Orchestra of the Age of Enlightenment sur des scènes telles que le Festival de Glyndebourne, le Metropolitan Opera, ou l'Opernhaus de Zurich.

Sa discographie compte plus d'une centaine d'enregistrements, dont les derniers sont parus dans la collection « Les Arts Florissants » chez harmonia mundi. Parmi les plus récents, citons *L'incoronazione di Poppea*, « *N'espérez plus, mes yeux* », « *Génération: Senaillé – Leclair* » ou encore *Platée*.

Soucieux d'approfondir son travail de formateur, en 2002 il fonde l'Académie du Jardin des Voix. Depuis 2007, il est artiste en résidence à la Juilliard School of Music de New York où il donne des masterclasses deux fois par an. En 2021 il lance avec Les Arts Florissants les premières Masterclasses au Quartier des Artistes (Thiré, Vendée - Pays de la Loire) pour jeunes musiciens professionnels.

En 2012, il crée le Festival *Dans les Jardins de William Christie* à Thiré, en Vendée où il réunit Les Arts Florissants, ses élèves de la Juilliard School et les lauréats du Jardin des Voix. En 2018, il donne tout son patrimoine à la Fondation William Christie – Les Arts Florissants.

En novembre 2008, William Christie a été élu à l'Académie des Beaux-Arts et a été reçu officiellement sous la Coupole de l'Institut en janvier 2010.

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.

William Christie a dirigé l'Académie d'Ambronay à trois reprises :
1994 : *David et Jonathas* de M. A. Charpentier
1998 : *Thésée* de J. B. Lully
2005 : *L'Europe Galante* de A. Campra

BOUTIQUE DE L'ABBAYE

Disques, livres, produits locaux, souvenirs...

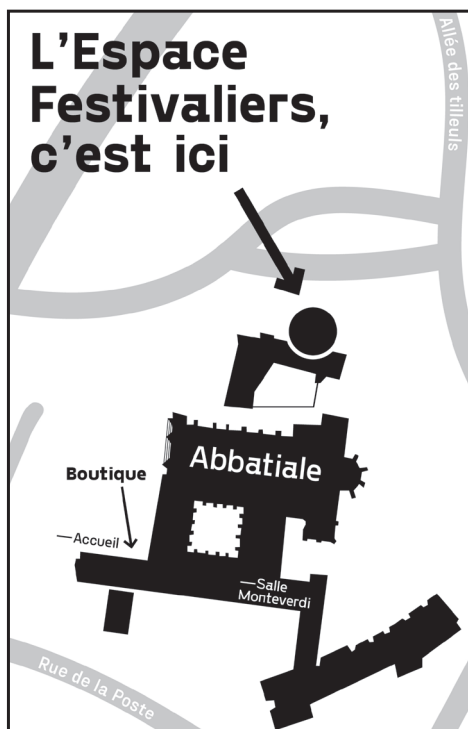
Notre boutique est ouverte avant et après les concerts.

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!

44e Festival d'Ambronay

Le Centre culturel de rencontre d'Ambronay est soutenu par

La Région **AIN**⁰¹
Auvergne-Rhône-Alpes le Département

Liberté
Égalité
Fraternité

Un site patrimonial du Département de l'Ain

AMBRONAY.ORG – 04 74 38 74 04

Facebook : CCRAmbronay

Instagram : @ccrambronay