
08

AVRIL 2021 - 20H30

LEA DESANDRE,
ENSEMBLE
JUPITER

VIVALDI

GRAND THÉÂTRE DE PROVENCE

2021

27 MARS - 11 AVRIL

FESTIVAL
DE
PÂQUES

AIX EN PROVENCE

Vivaldi

LEA DESANDRE, ENSEMBLE JUPITER

Thomas Dunford, direction et luth
Lea Desandre, mezzo-soprano

Ensemble Jupiter

Théotime Langlois de Swarte, violon
Sophie de Bardonnèche, violon
Jérôme Van Waerbeke, alto
Bruno Philippe, violoncelle
Hugo Abraham, contrebasse
Violaine Cochard, clavecin et orgue

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Il Giustino, Acte I, scène 8 : « Vedro con mio diletto », RV 717
Juditha triumphans : « Armatae face et anguibus », RV 644
Concerto pour luth en do majeur, RV 82
Nisi Dominus, 4ème mouvement : « Cum dederit dilectis suis », RV 608
Juditha Triumphans : « Veni, veni me sequere fida », RV 644
Concerto pour luth en ré majeur, RV 93
Il Farnace : « Gelido in ogni vena », Acte II, RV 711
Ottone in Villa, Acte I : « Gelosia, tu già rendi l'alma mia », RV 729
Concerto pour violoncelle en sol mineur, RV 416
L'Olimpiade, Acte 1, scène 8 : « Mentre dormi, amor fomenti »
Griselda, Acte III : « Agitata da due venti »

Durée
indicative
1H15

Captation vidéo : **Ozango**
Son : **NomadPlay**
Diffusion : **Inlive Stream**

 CIC Partenaire
 de la dynamique classique

CIC
PARTENAIRE
FONDATEUR

Lea Desandre, Ensemble Jupiter

Singulier personnage qu'Antonio Vivaldi : « *il prete rosso* » (le prêtre roux) fut à la fois professeur, virtuose, compositeur, chef d'orchestre et directeur de théâtre, tout en destinant un nombre incalculable d'œuvres de sa composition aux voix, aussi bien à l'église qu'à la scène, et en offrant aux instrumentistes un corpus d'une richesse et d'une diversité rares. L'ensemble Jupiter fondé par Thomas Dunford et Lea Desandre proposent une exploration de ce répertoire qui n'a retrouvé progressivement la lumière qu'au cours du XXe siècle.

Si Vivaldi se targuait de « composer un concerto avec toutes les parties plus promptement qu'un copiste ne pourrait le copier », et s'il est vrai que sa musique est « facile », ou plutôt sensuelle (« Goûter Vivaldi implique [...] l'acceptation d'un certain abandon du sens critique et un lâcher-prise pour entrer en résonance avec l'expression des passions humaines », comme l'explique Roger-Claude Travers dans son article intitulé « Le procès Vivaldi »), on ne peut pour autant adhérer au mot cruel de Stravinski, qui l'accusait d'avoir écrit « six cents fois le même concerto ». Vivaldi joua au contraire un rôle de tout premier plan dans l'épanouissement de la musique instrumentale (et notamment dans l'élaboration du genre concertant) durant la première moitié du XVIIIe siècle – le grand Jean-Sébastien Bach lui-même en était fort conscient, lui qui transcrivit plus d'œuvres de l'Italien que de nul autre. Vraisemblablement dû en partie à sa carrière de professeur dans un *ospedale* vénitien, sorte de pensionnat destiné à faire de jeunes filles orphelines de brillantes musiciennes, ainsi qu'à ses liens forts avec l'Europe septentrionale, son intérêt pour les timbres instrumentaux et leurs alliances eut notamment pour résultat un corpus concertant d'une grande diversité, dont le *Concerto pour violoncelle* RV 416 et le *Concerto pour luth* RV 93 (le *Concerto pour luth* RV 82, quant à lui, est une adaptation d'une sonate en trio) témoignent, l'un à la fin des années 1700, l'autre au début des années 1730.

L'ampleur de la production instrumentale de Vivaldi ne doit pas faire oublier pour autant qu'il fut également particulièrement

actif sur le front de la musique vocale, qu'elle soit religieuse (cantate, psaume, hymne, motet, oratorio) ou profane. Dans le domaine opératique, abordé à partir de la décennie 1710 seulement, Vivaldi fut prolifique, écrivant parfois plusieurs opéras par an. La plupart de ses partitions furent destinées aux théâtres vénitiens, mais certaines furent créées dans d'autres villes de la Péninsule (ainsi *Il Giustino*, donné à Rome en 1724) ainsi qu'à Prague. Si le 4e mouvement de la cantate *Nisi Dominus* sonne comme une déploration profondément habitée par la foi, une bonne part de la musique religieuse de Vivaldi n'a rien à céder à sa musique profane en termes d'exploitation des possibilités vocales et instrumentales – l'oratorio *Juditha triumphans* de 1716 présente ainsi un caractère particulièrement opératique. Ici comme dans sa musique instrumentale, Vivaldi apparaît guidé par son goût de la beauté et plus encore de l'expressivité musicale, qui laissent oublier un métier pourtant absolument réel.

Angèle Leroy

ABOUT THE CONCERT

Antonio Vivaldi was a unique character, nicknamed "*Il Prete Rosso*" (the Red Priest), he was a teacher, virtuoso, composer, conductor and theatre director, while composing an incalculable number of choral works for church and stage, and also composing many instrumental pieces of a rare wealth and diversity. The Jupiter Ensemble, founded by Thomas Dunford and Lea Desandre propose an exploration of this repertoire that regained recognition progressively during the 20th century.

Ensemble Jupiter

« Homme de grand bon sens, malgré son peu d'années, Thomas Dunford, accompagné de quelques-uns des meilleurs musiciens de sa génération, a décidé de rassembler un équipage... Bienvenue au navire Jupiter ! Suivons de près ses voyages. Nous allons lui devoir bien des enchantements. » (Erik Orsenna, extrait du livret pour le CD *Vivaldi - Jupiter*)

Créé en 2018 par le luthiste Thomas Dunford, l'Ensemble Jupiter est né de la rencontre et de l'amitié entre Thomas et de jeunes et brillants musiciens de sa génération : Lea Desandre, Jean Rondeau, Douglas Balliett, Bruno Philippe, Sophie Gent, Thibaut Garcia, Peter Whelan ... La grande liberté, l'écoute, l'improvisation et l'énergie acquises par chacun d'eux au fil des années, permettent de rendre avec passion, force et émotion les différents répertoires abordés ; de Vivaldi à Joaquin Rodrigo, en passant par Händel, Destouches, Couperin, Mancini ou encore des compositions originales de Thomas Dunford et Douglas Balliett.

Le premier disque de l'Ensemble Jupiter, paru à l'automne 2019 pour le label Alpha, est consacré à Vivaldi. Alternant des extraits d'opéras et des concerti instrumentaux, il met en valeur les différents solistes de l'Ensemble Jupiter. Les récompenses reçues depuis pour cet enregistrement confirment la réussite de ce premier projet (Diamant d'Opéra Magazine, Prix Caecillia, ICMA 2020, choix France Musique).

En septembre 2020, l'Ensemble Jupiter a enregistré son deuxième CD « *Amazone* », premier récital au disque de Lea Desandre, pour le label Erato-Warner Classics. Composé d'airs d'opéras français et italien, ce nouveau disque met en lumière des airs des 17e et 18e siècles. Ce programme, construit en collaboration avec musicologue Yannis François, fait la part belle à des pièces injustement oubliées et pour certaines jamais jouées depuis leur création

En 2020-2021, l'Ensemble Jupiter se produira notamment à la Philharmonie de Berlin, au Wigmore Hall de Londres, à la Philharmonie de Paris, à la Chaux de Fonds, au Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, à la Philharmonie de Cologne, à l'Opéra de Rouen ou encore à la Salle Gaveau.

L'Ensemble Jupiter est soutenu par la Caisse des Dépôts (mécène principal). L'Ensemble Jupiter est en résidence à la Fondation Singer-Polignac. L'Ensemble Jupiter est membre de la Févís et de Profedim.

Thomas Dunford, direction et luth

Né à Paris en 1988, Thomas Dunford découvre le luth à l'âge de 9 ans grâce à sa professeure Claire Antonini. Il poursuit ses études au Conservatoire de Paris où il obtient un premier prix à l'unanimité dans la classe de Charles-Edouard Fantin, puis à la Schola Cantorum de Bâle avec Hopkinson Smith.

Il participe à de nombreuses master-classes avec des luthistes tels que Rolf Lislevand, Julian Bream, Eugène Ferré, Paul O'Dette, Pascale Boquet, Benjamin Perrot et Eduardo Eguéz.

De 2003 à 2005, Thomas fait ses débuts en jouant le rôle du luthiste dans *La Nuit des Rois* de Shakespeare sur la scène de la Comédie-Française. Depuis, il donne des concerts dans le monde entier : Carnegie Hall et Frick Collection à New York, Wigmore Hall de Londres, Washington Kennedy Center, Vancouver Recital Society, Palau de la Musica à Barcelone, Philharmonies de Paris et Berlin, TAP Poitiers, WDR Cologne, Bozar Bruxelles... Il participe aux grands festivals tels que Saintes, Radio-France Montpellier Occitanie, Ambronay, Leipzig Bachfest, Utrecht, Folles Journées de Nantes et d'autres encore. Il joue aussi en Angleterre, Ecosse, Irlande, Islande, Italie, Espagne, Allemagne, Autriche, Norvège, Belgique, Pays-Bas, Suisse, Pologne, Hongrie, Roumanie, Estonie, République Tchèque, Danemark, États-Unis, Brésil, Colombie, Chili, Mexique, Israël, Chine, Japon et Inde.

Thomas Dunford est régulièrement invité à jouer ou à diriger de nombreux ensembles et orchestres parmi lesquels on peut citer Les Arts Florissants, l'Academy of Ancient Musik, La Cappella Mediterranea, Pygmalion... Il dirige aussi depuis 2017 des productions à Opéra Lafayette à Washington.

En 2018, il crée son propre Ensemble Jupiter, qui regroupe des musiciens tels que Lea Desandre, Jean Rondeau, Sophie Gent, Théotime Langlois de Swarte, Bruno Philippe, Peter Whelan... Leur premier disque consacré à Vivaldi, multi-récompensé, est sorti chez Alpha en 2019.

Parmi leurs prochains projets, citons un programme de Madrigaux de Monteverdi et «Amazones», un programme de récital franco-italien avec Lea Desandre. Jupiter est d'ores et déjà programmé

dans les plus grandes salles d'Europe et des États-Unis : Philharmonie de Paris, Philharmonie de Berlin, Auditorium Radio-France, ElbPhilharmonie Hambourg, Carnegie Hall de New York, Wigmore Hall de Londres, Festival de Pâques d'Aix-en-Provence...

Précédemment, Thomas Dunford a reçu de nombreuses récompenses pour ses disques solo (chez Alpha) : *Lacrimae* en 2012, *Labirinto d'Amore* en 2014 et les *Suites de Bach solo* en 2018.

Thomas Dunford est attiré par une grande variété de genres musicaux, dont le jazz, et collabore dans des projets de musique de chambre avec les chefs et solistes Paul Agnew, Leonardo Garcia Alarcon, Nicola Benedetti, Keyvan Chemirani, William Christie, Jonathan Cohen, Christophe Coin, Iestyn Davies, Lea Desandre, Isabelle Faust, Bobby McFerrin, Philippe Herreweghe, Monica Huggett, Alexis Kosenko, Francois Lazarévitch, Anne-Sophie von Otter, Trevor Pinnock, Patricia Petibon, Sandrine Piau, Anna Prohaska, Hugo Reyne, Anna Reinhold, Jean Rondeau, Skip Sempé, Jean Tubéry...

Il joue notamment au sein de plusieurs duos constitués : avec le claveciniste Jean Rondeau, avec la mezzo-soprano Lea Desandre ou encore avec le contre-ténor Iestyn Davies.

** Thomas Dunford apparaît avec l'aimable autorisation de Warner Classics.*

Lea Desandre, mezzo-soprano

« Révélation Artiste Lyrique des Victoires de la Musique Classique 2017 », Prix HSBC du Festival d'Aix-en-Provence et Prix jeune soliste des médias francophones 2018, elle se fait remarquer dès ses 20 ans, par William Christie et intègre son Jardin des Voix 2015.

Elle continue son perfectionnement auprès de Sara Mingardo, Valérie Guilloit ou encore Véronique Gens.

Formée durant douze ans à la danse classique, la scène est un réel lieu d'expression pour Lea Desandre. Depuis 2015, chaque saison marque de nouvelles entrées à son répertoire, avec ses premiers rôles travestis et handeliens tels que Sesto (*Giulio Cesare*) et Ruggero (*Alcina*) mais aussi les rôles titres d'*Alcione* de Marais à l'Opéra Comique (Paris), au Festival d'Aix-en-Provence dans *Erismena* de Cavalli, ainsi que d'Abel, (*La Morte d'Abel*) de Caldara. Elle est une interprète remarquable de la *Messaggiera*, (*Orfeo* de Monteverdi), Dido, (*Dido & Aeneas* de Purcell), Annio, (*La Clemenza di Tito* de Mozart)...

Sa versatilité musicale l'amène également à se révéler dans un « seul en scène » (pastiche de Rameau) à l'Opéra Comique, ainsi que dans le grand Gala Farinelli du Festival de Salzbourg, aux côtés de Cecilia Bartoli.

Ses concerts et récitals l'amènent à chanter dans le monde entier : Wigmore Hall, Mozarteum Salzburg, Musikverein Wien, Alice Tully Hall (NY), Walt Disney Concert Hall (LA), Harris Theater Chicago, Festival d'Aix-en-Provence, Théâtre des Champs-Élysées, Opéra Royal de Versailles, Philharmonie de Paris, Opéra de Bordeaux, Théâtre du Châtelet, Opéra de Rouen, Opéra de Dijon, Opéra de Lille, Sydney Opera House, Tchaikovsky Concert Hall (Moscou), Theater an der Wien, Shanghai Symphony Hall, KKL Luzern, Teatros del Canal (Madrid) ainsi qu'à l'Opéra Comique et au Festival de Salzbourg plusieurs années consécutives.

Très attachée à la musique de chambre, elle se produit régulièrement en concert avec Thomas Dunford et l'Ensemble Jupiter.

Lea Desandre est invitée à chanter auprès de chefs et musiciens prestigieux tels que William Christie, Sir John Elliot Gardiner, Marc Minkowski, Raphaël Pichon, Emmanuelle Haïm, Jordi Savall, Thomas

Dunford, Jean Rondeau, Christophe Rousset, Laurence Equilbey, Gianluca Capuano, Fabio Biondi, David Stern ou encore Leonardo Garcia Alarcon; ainsi que de metteur en scènes renommés : Barrie Kosky, Jan Lauwers, Jean-Yves Ruf, Aurélien Bory, Jean Bellorini, Clément Debailleul..

A noter dans sa discographie, « *Vivaldi* » avec l'Ensemble Jupiter (Alpha) 2019, « *Handel Italian Cantatas* » avec Sabine Devieille et Emmanuelle Haïm/Le Concert d'Astrée (Erato) 2018, « *Berenice che fai* » (Aparté) avec Opera Fuoco ou encore « *Cities* » avec Thibault Cauvin (Sony) 2018.

La saison 2019-2020 marque un tournant important pour Lea Desandre. Elle fait ses débuts dans de nombreux rôles emblématiques du répertoire : Rosina (*Il Barbiere di Siviglia*) à l'Opéra de Rouen, Urbain (*Les Huguenots* de Meyerbeer) au Grand Théâtre de Genève, Cherubino et Despina dans la trilogie Mozart/Da Ponte à l'Opéra de Bordeaux.

** Lea Desandre apparaît avec l'aimable autorisation de Erato/Warner Classics.*

● PARTENAIRES DU FESTIVAL DE PÂQUES

PARTENAIRE FONDATEUR : CIC

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Soutenu
par

PARTENAIRE

FOURNISSEUR

PARTENAIRES MÉDIA

PARTENAIRE CULTUREL ET NUMÉRIQUE

LE FESTIVAL DE PÂQUES REMERCIE MADAME ALINE FORIEL-DESTEZET, GRAND MÉCÈNE, POUR SON GÉNÉREUX SOUTIEN.

festivalpaques.com

Retrouvez-nous sur Facebook, Instagram,
Twitter, YouTube et Dailymotion

#festivalpaques

FESTIVAL DE PÂQUES

RENAUD CAPUÇON
DIRECTION ARTISTIQUE

DOMINIQUE BLUZET
DIRECTION EXÉCUTIVE

Grand Théâtre de Provence • 380 avenue Max Juvénal • F-13100 Aix-en-Provence

