

Antonio Vivaldi (1678-1741) – Giovanni Guido (1675-1729)

LES QUATRE SAISONS

PROGRAMME

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Primavera : Allegro – Largo – Allegro

Giovanni Guido (1675-1729)

Le Printemps :

Le temps vole – La nuit –

Chaque saison s'enfuit – Danse des bergers

L'Été :

L'air s'enflamme – Zéphire disparaît –

Chant des Coucous – Vole à notre secours

Ô ! Cérés adorable

Antonio Vivaldi

L'Été : Allegro non molto allegro –

Adagio presto adagio – Presto

Giovanni Guido

L'Automne :

Célébrons le retour de l'automne

Antonio Vivaldi

L'Autunno :

Allegro – Adagio molto – Allegro

Giovanni Guido

L'Hyver :

La saison des frimats – Le cruel aquillon déclare

la guerre – Laissons gronder les vents –

Bannissons la tristesse

Antonio Vivaldi

L'Inverno :

Allegro non molto – Largo – Allegro

Orchestre de l'Opéra Royal

L'Orchestre de l'Opéra Royal est placé sous le haut patronage d'

Aline Foriel-Destezet

MÉCÈNE PRINCIPALE

Stefan Plewniak Violon solo et direction

Durée : 1h10 sans entracte

Les Productions de l'Opéra Royal / Château de Versailles Spectacles

Concert sur instruments d'époque et interprétation historiquement informée.

Clavecin franco-flamand à deux claviers d'après le Ruckers-Taskin du Musée de la Musique de Marc Ducornet et Emmanuel Danset (Paris) créé en 2014 pour Château de Versailles Spectacles.

Orgue positif quatre jeux de Quentin Blumenroeder créé en 2013 pour Château de Versailles Spectacles

CD disponible dans la collection Château de Versailles Spectacles

Vietnam Airlines, partenaire principal des tournées en Asie de l'Orchestre de l'Opéra Royal.

Vietnam Airlines

AU-DELÀ DES VOYAGES

Retrouvez ici
toutes les
informations
sur le spectacle

Si Guido reste un musicien mystérieux, c'est par manque d'archives. Né vers 1675, on le retrouve parmi les étudiants de violon du Conservatorio della Pietà dei Turchini, à Naples, puis dans les musiciens de La Chapelle Royale, jusqu'en 1702. C'est alors qu'il part pour Paris et entre au service du duc Philippe d'Orléans, futur Régent de France et grand mélomane, dont il deviendra Maître de la musique. Il côtoie ainsi Morin, Gervais, Forqueray, et contribue à faire connaître la musique italienne en France. Il entre également dans le cercle du financier Pierre Crozat, chez lequel il donne des concerts entre 1714 et 1726, y rejoignant notamment Watteau ou le banquier Law.

Entre 1713 et 1716, Crozat fit réaliser une nouvelle décoration de sa salle à manger, commandant à

Watteau quatre tableaux sur le thème des saisons. C'est sans doute pour rendre hommage à ce nouvel ensemble admirable, que Guido composa vers 1717 ses *Scherzi armonici sopra le quattro stagioni dell'anno*, s'appuyant sur quatre poèmes anonymes : *Les Caractères des Saisons*. Chacun de ces « divertissements musicaux » compte une dizaine de mouvements, et même s'il a le nom de concerto, ressemble aussi à une suite à la française : la musique en est d'ailleurs un savant mélange italien et français.

La publication des *Saisons* de Guido à Versailles ne porte pas de date, mais daterait de la période 1725-1733. Les *Saisons* de Guido sont en tout cas contemporaines des fameuses *Saisons* de Vivaldi, peut-être un peu antérieures. Alors, qui aurait inspiré qui ?

ANTONIO VIVALDI

1678-1741

2

Orienté vers la musique par son père violoniste dans l'orchestre de Saint-Marc, il reçut la tonsure en 1693 et fut ordonné prêtre le 23 mars 1703. La même année, il devint Maître de violon à l'Ospedale della Pietà, une des institutions d'éducation pour jeunes filles pauvres, orphelines ou abandonnées qui existait à Venise. Il fut employé à des titres divers à la Pietà jusqu'en 1709, puis de 1711 à début 1716, de fin 1716 à 1717, et enfin de 1735 à 1740. Protégé notamment par Louis XV, par l'empereur Charles VI, par des membres de la haute noblesse et par des dignitaires ecclésiastiques, il voyagea beaucoup, le reste du temps, en Italie et en Europe : Mantoue en 1718, Rome en 1723 et probablement en 1724, Allemagne et Bohême en 1729-1730, Amsterdam en 1738.

Il composa une très grande quantité de musique instrumentale (concertos, sonates) et vocale (cantates, opéras, partitions religieuses), et fut un pionnier du concerto pour soliste, genre dont il fixa le cadre et qu'il fut le premier à pratiquer pour un très grand nombre d'instruments différents. Peut-être appelé par l'empereur

Charles VI dans la perspective de la mort du Maître de chapelle impérial Johann Joseph Fux, il quitta Venise pour Vienne à l'automne 1740. Toujours est-il que l'empereur disparut en octobre de cette même année, et que c'est dans la plus extrême misère que Vivaldi mourut dans la capitale autrichienne neuf mois plus tard.

GIOVANNI ANTONIO GUIDO

1675-1729

Giovanni Antonio Guido est un violoniste et compositeur italien, actif principalement en France. On trouve difficilement trace de son existence en raison de son utilisation à la fois de Guido et d'Antonio comme noms de famille.

Probablement né à Gênes vers 1675-1680, il étudia et vécut à Naples à partir de 1683. Il entra au Conservatoire de Pietà dei Turchini où il étudia le violon avec Nicola Vinciprova. Toujours à Naples et au même conservatoire, il commença à travailler comme copiste en 1691, mais vers 1692, il fut admis comme membre de la chapelle royale de la ville où il travailla jusqu'en janvier 1702. Il vécut ensuite à Paris de 1702 jusqu'en 1729 au moins, au service du duc d'Orléans, puis de son fils, Louis d'Orléans.

Un récit d'un concert donné à Fontainebleau devant la reine d'Angleterre en novembre 1703 (*Mercurie galant*) le loue comme un excellent violoniste au service du duc d'Orléans. Guido appartenait à un orchestre soutenu par le duc jusqu'en 1726 au moins, s'élevant au poste de maître de musique. Depuis son arrivée en France, il était également estimé en tant que compositeur. En effet, en octobre 1704, une composition de lui fut exécutée devant le roi lors d'une des magnifiques fêtes données

par la duchesse du Maine à Sceaux. C'est probablement au cours d'une de ces occasions qu'Antoine Watteau l'a peint.

Entre 1714 et 1724, il participe à des concerts chez le financier Crozat. Le 23 mars 1728, un concerto de lui est chaleureusement accueilli au Concert Spirituel, sa dernière apparition publique. À partir de ce moment, sa trace fut perdue en plaçant sa mort, selon certaines sources, le 17 septembre 1729 à Paris.

STEFAN PLEWNIAK

VIOLON SOLO ET DIRECTION

Stefan Plewniak est un chef d'orchestre et violoniste polonais. Il est chef d'orchestre de l'Opéra Royal de Versailles, en France, et ancien directeur musical de l'Opéra de chambre de Varsovie, en Pologne. Il est le fondateur et le directeur musical de l'orchestre Il Giardino d'Amore et de la Cappella dell'Ospedale della Pietà Venezia. En 2016, il a fondé l'orchestre symphonique FeelHarmony. Stefan Plewniak est également le fondateur du label exclusif Ęvoe Records qui a reçu l'attention et la reconnaissance de prestigieux magazines et stations de radio internationaux.

En tant que chef d'orchestre et violoniste, il a acquis la réputation de « maître de la chimie émotionnelle », d'« ouragan sur scène ». En 2024, il fait ses débuts en tant que chef d'orchestre et soliste avec l'orchestre à la

Fenice de Venise et ses débuts en tant que chef d'orchestre et soliste au Konzerthaus de Vienne. Il a également été invité en tant que chef d'orchestre et soliste à l'orchestre symphonique de Navarre. Il dirige également la Philharmonie nationale de Varsovie et la Philharmonie de Stettin et a enregistré l'opéra *Orphée et Eurydice* de Gluck pour le label Warner, avec Jakub Józef Orliński, Elsa Dreisig, Fatma Said et l'orchestre et le chœur Il Giardino d'Amore. Stefan Plewniak a également dirigé l'Orchestre de l'Opéra Royal dans sa grande tournée en Chine, au Vietnam et en Mongolie en avril 2024.

Cette saison, outre *Didon et Ęnée*, Stefan Plewniak a dirigé l'Orchestre de l'Opéra Royal dans *Polifemo*, le récital de Noël de Sonya Yoncheva, le programme autour du bicentenaire de Strauss et celui des *Trois Contre-Těnors*.

4

ORCHESTRE DE L'OPĚRA ROYAL

L'Orchestre de l'OpĚra Royal est placě sous le haut patronage d'
Aline Foriel-Destezet
MĚCĚNE PRINCIPALE

L'OpĚra Royal du Chěteau de Versailles accueille plus de cent reprěsentations par an et s'associe aux plus grands noms et interprětes internationaux qui se succědent sur cette scěne prestigieuse. L'Orchestre de l'OpĚra Royal est ně en 2019 pour *Les Fantěmes de Versailles* de John Corigliano. Constitud de musiciens travaillant rěguliěrement avec les plus grands chefs, l'Orchestre děfend un large rěpertoire allant du baroque au romantique, en passant par le classique. En raison de l'histoire du lieu dont il porte le nom, le cœurd de rěpertoire est constituě de la musique des XVIIe et XVIIIe siěcles.

Plusieurs chefs sont ameněs ě diriger l'Orchestre au cours des saisons, chacun apportant sa vision musicale en fonction du programme, comme Gaětan Jarry, Stefan Plewniak, Victor Jacob et dernièrement le jeune virtuose du violon baroque, Thěotime Langlois de Swarte. L'Orchestre, ě gěomětrie variable, s'adapte aux besoins des diffěrents projets de l'OpĚra

Royal et de Chěteau de Versailles Spectacles. De la musique de chambre ě l'opĚra, en passant par le concert symphonique, l'Orchestre permet par ses diffěrentes formations, d'offrir ě chaque genre la meilleure cohěsion musicale.

En cette saison 2024/2025, l'Orchestre de l'OpĚra Royal est trěs prěsent ě Versailles avec plus de vingt productions pour plus de quarante reprěsentations, sans compter les tourněes en France et ě l'ětranger. Il participe notamment ě la crěation et ě la reprise de productions mises en scěne de l'OpĚra Royal : *Didon et Ęnée* de Purcell, *Polifemo* de Porpora, *Carmen* de Bizet, *La Fille du rěgiment* de Donizetti ou encore *La Senna festeggiante* de Vivaldi (CD disponible dans la collection discographique Chěteau de Versailles Spectacles). L'Orchestre se produit cette saison lors de la soirěe du Gala de l'ADOR, des *Requiem* de Faurě et de Mozart, de Sosarme et du *Messie* de Haendel, du Concert du Nouvel an qui cělěbre le bicentenaire de Johann Strauss.

On retrouve également les musiciens de l'Orchestre de l'Opéra Royal dans *Les Prodiges du Romantisme*, les concertos pour pianoforte de Mozart et de Jadin, les concertos pour violon(s) de Bach ou encore dans *Les Quatre Saisons* de Vivaldi. L'Orchestre accompagne également en récitals des artistes de talent tels que Sonya Yoncheva, Marina Viotti, Paul-Antoine Bénos-Djian, Marie Lys ou bien Samuel Mariño, Théo Imart et Rafał Tomkiewicz dans le fameux concours de virtuosité, *Les Trois Contre-Ténors*.

L'Orchestre de l'Opéra Royal, également très présent en tournée, fait rayonner sa virtuosité sur les plus belles scènes de France, comme à l'international. Il a notamment été programmé à la salle Gaveau, au Palau de la Música Catalana de Barcelone, au New Year Festival de Gstaad, en tournée en Corée du Sud, et à Hanoï comme dans les principaux festivals d'été : au Festival Valloire Baroque, à l'Abbaye du Thoronet, à Cahors, à Prades, à Bauges, à Uzès, au Festival de Sablé, à la Rochelle, aux Teatros del Canal de Madrid, à Castellón, au prestigieux Festival de Peralada et de la Grange au Lac d'Évian... En avril 2024, l'Orchestre de l'Opéra Royal a réalisé une tournée de quinze dates en Chine, en Mongolie et au Vietnam (où il retourne cette saison) en résonance avec l'exposition conjointe entre le Château de Versailles et le Musée du Palais de la Cité Interdite à Pékin. Cette série de concerts a permis d'exporter jusqu'en Asie le savoir-faire des musiciens de l'Orchestre. À ce titre, l'Orchestre s'est produit lors de l'inauguration du Ho Guom Opera de Hanoï en juillet 2023, établissant

un partenariat Opéra Royal du Château de Versailles / Ho Guom Opera Hanoï.

Ce partenariat s'est pérennisé au travers de la coproduction du ballet *Les Saisons* de Thierry Malandain en décembre 2023, repris en tournée à Hanoï à la rentrée 2024, tournée qui comprend également la représentation du ballet *Marie-Antoinette* de Malandain à Bangkok. Cette saison, l'orchestre fait d'ailleurs ses débuts à l'Auditorium National de la Musique de Madrid, au Théâtre du Capitole de Toulouse et au Haendel Festival de Karlsruhe.

Acteur majeur du label Château de Versailles Spectacles (lauréat du prix Label de l'année 2022 par les International Classical Music Awards), l'Orchestre de l'Opéra Royal participe activement à ses enregistrements. Parmi les plus remarquables, on retrouve les *Stabat Mater* de Pergolèse et de Vivaldi sous la direction de Marie Van Rhijn (Diamant d'*Opéra Magazine*), les *Leçons de Ténèbres* de Couperin dirigées par Stéphane Fuget, *Les Quatre Saisons* de Guido et Vivaldi avec Andrés Gabetta (Choc de *Classica*), *Roméo et Juliette* de Zingarelli sous la direction de Stefan Plewniak (Choc de *Classica*), les *Hymnes du Couronnement* de Purcell et Haendel rassemblés par Gaétan Jarry dans *The Crown, La Senna festeggiante* de Vivaldi dirigée par Diego Fasolis, le Gala Plácido Domingo à Versailles, *Le Messie* de Haendel sous la baguette de Franco Fagioli ou encore *Dis-moi Vénus...* avec Marie Perbost et Gaétan Jarry (Choix de France Musique).

Violons I

Ludmiła Piestrak
Nikita Budnetskiy
Natalia Moszumańska

Violons II

Koji Yoda
Roberto Rutkauskas
Monika Boroni

Altos

Wojtek Witek
Sophie Dutoit

Violoncelles

Katarzyna Cichoń
Arthur Cambreling

Contrebasse

Nathanaël Malnoury

Hautbois

Michaela Hrabankova

Basson

Robin Billet

Cor

Édouard Guittet

Clavecin et orgue

Cécile Chartrain

Théorbe

Léa Masson

I SONETTI DELLE QUATTRO STAGIONI

LA PRIMAVERA

*Giunt'è la Primavera e festosetti
La salutan gl'Augei con lieto canto,
E i fonti allo spirar de' Zeffiretti
Con dolce mormorio scorrano intanto :
Vengon' coprendo l'aer di nero amanto
E lampi, e tuoni ad annuntiarla eletti
Indi tacendo questi, gl'Augelletti
Tornan di nuovo al loro canoro incanto
E quindi sul fiorito ameno prato
Al caro mormorio di fronde e piante
Dorme 'l Caprar col fido can' a lato.
Di pastoral Zampogna al suon festante
Danzan Ninfe e Pastor nel tetto amato
Di primavera all'apparir brillante.*

L'ESTATE

*Sotto dura Stagion dal Sole accesa
Languie l'huom, languie 'l gregge, ed arde il Pino ;
Scioglie il Cucco la Voce, e tosto intesa
Canta la Tortorella e 'l Gardelino.
Zeffiro dolce Spira, mà contesa
Muove Borea improvviso al Suo vicino ;
e piange il Pastorel, perché sospesa
Teme fiera borasca, e 'l suo destino :
toglie alle membra lasse il Suo riposo
il timore de' Lampi, e tuoni fieri
e de mosche, e mosconi il Stuol furioso !
Ah che purtroppo i Suoi timor Son veri
tuona e fulmina il Ciel e grandinoso
tronca il capo alle Spiche e a' grani alteri.*

SONNETS DES QUATRE SAISONS

LE PRINTEMPS

Le printemps est arrivé et, pleins d'allégresse,
Les oiseaux le saluent d'une joyeuse chanson,
Tandis que les sources, aux souffles des zéphyr,
Coulent en gazouillant doucement.
Revêtant le ciel d'un noir manteau arrivent
Éclairs et tonnerre choisis pour l'annoncer ;
Quand ils se taisent enfin, les petits oiseaux
Reprennent leur harmonieux ramage.
Puis sur le pré riant et fleuri,
Au cher murmure des feuilles et des arbres,
Dort le chevrier, son fidèle chien à ses côtés.
Au son joyeux de la musette champêtre,
Jeunes filles et bergers dansent sous l'aimable
Voûte du printemps au brillant appareil.

L'ÉTÉ

Dans la dure saison du soleil en feu,
Languit l'homme et le troupeau ; et le pin brûle ;
Le coucou élève la voix et tout aussitôt
Chantent la tourterelle et le chardonneret.
La douce brise respire, mais, querelleur,
Borée, sans crier gare, accourt la bousculer.
Et le berger se lamente, parce qu'il a peur
De la cruelle bourrasque et du sort qui l'attend.
Le repos refusé à ses membres las,
Il craint la foudre et le tonnerre furieux
Et les essaims rageurs de mouches qui tournoient.
Hélas, ses frayeurs ne sont que trop fondées,
Car le ciel gronde et fulmine, et la grêle
Décapite les épis, fauche les moissons hautes.

L'AUTUNNO

*Celebra il Vilanel con balli e Canti
del felice raccolto il bel piacere
e del liquor di Bacco accesi tanti
finiscono col Sonno il lor godere.
Fà ch'ogn'uno tralasci e balli e canti
l'aria che temperata dà piacere,
è la stagion ch'invita tanti e tanti
d'un dolcissimo sonno al bel godere.
I cacciator alla nov'alba à caccia
con corni, Schioppi, e cani escono fuore,
Fugge la belva, e seguono la traccia ;
già Sbigottita, e lassa al gran rumore
de' schioppi e cani, ferita minaccia
languida di fuggir, mà oppressa muore.*

L'INVERNO

*Aggiacciato tremar tra nevi argenti
al Severo Spirar d'orrido Vento,
correre battendo i piedi ogni momento ;
e per sovèrchio gel battere i denti ;
Passar al foco i di' quieti e contenti
Mentre la pioggia fuor bagna ben cento
Caminar sopra 'l ghiaccio, e à passo lento
per timor di cader girsene intenti.
Già forte, sdruzzolar, cader à terra
Di nuovo ir sopra'l ghiaccio e correre forte
Sin ch'il ghiaccio si rompe, e si disserra ;
sentir uscir dalle ferrate porte
Sirocco, Borea e tutti i Venti in guerra.
Quest'è l'verno, mà tal, che gioja apporta.*

L'AUTOMNE

Le paysan fête en chantant et en dansant
Sa joie d'une belle récolte ;
Beaucoup, échauffés à la coupe de Bacchus,
Noient leur plaisir dans le sommeil.
Chacun délaisse danses et chansons
Dans la langueur flatteuse de l'air.
C'est la saison qui en invite tant
Au plaisir d'un très doux sommeil.
Les chasseurs sortent à l'aube neuve
Avec cors, fusils et chiens ;
La bête fuit, et ils suivent sa trace.
Terrifiée, épuisée par le grand tumulte
De fusils et d'abois, la bête blessée
Tente faiblement de fuir, mais meurt, accablée.

L'HIVER

Trembler de froid dans la neige glacée,
Au souffle rigoureux de la cruelle bise,
Courir battant sans cesse du pied,
Et se sentir les dents claquer de froid ;
Couler près du feu des jours quietes et contents
Tandis qu'au dehors la pluie coule à torrents.
Marcher sur la glace, avancer à pas lents
Et avec soin, de crainte de tomber.
Tourner soudain, glisser, tomber à terre,
Marcher de nouveau sur la glace et courir
Jusqu'à ce qu'elle se rompe et se desserre.
Écouter jaillir des portes de fer
Le sirocco, Borée et tous les vents en guerre.
C'est l'hiver, mais tel qu'il offre ses joies.

À RETROUVER AU SEIN DE NOTRE COLLECTION

Orchestre de l'Opéra Royal
Stefan Plewniak Violon solo et direction

CD

Orchestre de l'Opéra Royal
Andrés Gabetta Violon solo et direction

Retrouvez l'intégralité de la collection CD et DVD de Château de Versailles Spectacles sur la boutique en ligne Château de Versailles Spectacles, sur www.live-operaversailles.fr et sur toutes les plateformes de streaming.

