

Mercoledì 29 ottobre VIGNOLA
Rocca, Sala dei Contrari ore 21

DANZA, AFFETTI E STILE GALANTE DEL BAROCCO FRANCESE

ENSEMBLE AUSER MUSICI

Carlo Ipata *flauto traverso*
Francesco Tomei *viola da gamba*
Tommaso Tarsi *tiorba*
Federica Bianchi *clavicembalo*

JEAN-MARIE LECLAIR (1697-1764)
Sonata II pour la flûte allemande
Adagio - Corrente - Gavotta - Giga
dal *Première livre de Sonates a Violon seul*, 1723

MARIN MARAIS (1656-1728)
Couplets de folie
da *II livre de Pièces de Viole*, 1701

JEAN-MARIE LECLAIR
Sonata I pour la flûte allemande
Adagio - Allegro ma poco - Sarabanda - Allegro
dal *Second livre de Sonates a Violon seul*, 1728

MARIN MARAIS
Prelude Gran Ballet
dalla *Suite in la min*, dal *III livre de Pièces de Viole*, 1711

JEAN-MARIE LECLAIR
Sonata VII pour la flûte allemande
Andante - Allegro ma non troppo - Aria Affettuoso - Giga
dal *Quatrième livre de Sonates a Violon seul*, 1738

DANZA, AFFETTI E STILE GALANTE DEL BAROCCO FRANCESE

Il concerto ci invita a un raffinato viaggio nel cuore del barocco francese, attraverso le opere di due tra i massimi rappresentanti della musica strumentale tra fine XVII e metà XVIII secolo: Marin Marais e Jean-Marie Leclair. Marin Marais, gambista alla corte di Luigi XIV e allievo di Sainte-Colombe, fu uno degli ultimi grandi maestri della viola da gamba. Le sue raccolte, i *Livres de Pièces de Viole*, non sono solo testimoni di una ricchissima tradizione strumentale ormai in declino, ma rappresentano anche un vertice espressivo nella musica francese del *Grand Siècle*. Nei *Couplets de Folie*, Marais esplora con straordinaria varietà retorica e tecnica una celebre bassadanza, la *Follia*, rielaborata in una serie di variazioni dal carattere drammatico, virtuosistico e poetico. I brani tratti dalla *Suite in la minore* (1711) — *Prélude* e *Grand Ballet* — evocano invece il gusto teatrale e coreografico della corte, tra improvvisazione elegante e fasto danzante. Jean-Marie Leclair, di qualche generazione successiva, è considerato il fondatore della scuola violinistica francese. Formatosi in Italia, fu capace di fondere l'eleganza e il controllo formale francesi con il virtuosismo e l'espressività della scuola italiana, in particolare quella di Corelli. Le sue Sonate per violino (adattate qui per flauto traversiere, strumento di grande fortuna nell'ambiente galante) mostrano un perfetto equilibrio tra cantabilità, contrappunto e movimento danzante. I suoi quattro *Livres de Sonates*, pubblicati tra il 1723 e il 1743, testimoniano una maturazione stilistica verso un linguaggio sempre più espressivo,

2

H. L.

J. Lohr de Delford

COSTUME DE MARS.

(Clav. H. de Musique)

(Année 1670.)

Hippolyte Lecomte, *Costume de Mars*, litografia acquerellata, da *Costumes de Théâtre de 1600 à 1820*, 1820-1825 Mediateca di Grandezze & Meraviglie, Modena

affettuoso e sofisticato. Le tre Sonate di Leclair scelte per questo programma, tratte rispettivamente dal Primo, Secondo e Quarto Libro, ci guidano attraverso l'evoluzione del suo stile: dai primi esempi ancora vicini allo stile italiano, con danze ornamentate e brillanti (Giga, Gavotta), a movimenti più intensamente lirici e interiorizzati come l'Aria Affettuoso del Quarto Libro. Tutto si svolge entro la cornice delle forme della sonata da chiesa e della sonata da camera, con alternanza di movimenti lenti e veloci, spesso ispirati alle danze francesi. Il programma esalta così il gusto francese per la danza stilizzata, la ricerca del *bon goût*, la sottigliezza dell'articolazione e dell'ornamentazione, in un dialogo costante tra strumenti: il traversiere, con la sua voce morbida e vellutata; la viola da gamba, regina dell'espressività barocca; la tiorba e il clavicembalo, che tessono un continuo armonico raffinato e sorvegliato. Insieme, queste opere testimoniano il passaggio da un barocco ancora regale e teatrale a una sensibilità più intima e affettuosa, quella dello stile galante e della nuova estetica dei sentimenti, che preluderà alla musica di Rameau e all'Empfindsamkeit tedesco.

ENSEMBLE AUSER MUSICI. L'Auser, antico fiume pisano, e quindi la Toscana, sono il punto di partenza ideale del percorso di Auser Musici che, dal 1997, esplora con entusiasmo il panorama musicale europeo del XVI e XVII secolo. Sotto la direzione di Carlo Ipata, l'ensemble ha riportato alla luce preziosi inediti operistici, tra cui *Le Disgrazie d'Amore* di Antonio Cesti, *Il Bajazet* di Francesco Gasparini, *Didone Abbandonata* di Leonardo Vinci, *Il Girello* di Jacopo Melani con le marionette dei Fratelli Colla, *L'Empio Punito* di Alessandro Melani e la ricostruzione del *Ballet de Cour L'Amour Malade* di Lully. Con organici variabili, dal cameristico all'orchestra, Auser Musici ha valorizzato il ruolo italiano del traversiere con le registrazioni delle sonate op. II di Barsanti, dei concerti di Pietro Nardini, dei quintetti op. 19 di Boccherini e soprattutto con due volumi di concerti di autori napoletani come Jommelli, De Majo e Perez (Gramophone Editor's Choice). Riconosciuto per l'originalità dei programmi e il rigore interpretativo, l'ensemble si è esibito in prestigiosi festival internazionali (St. Michel en Thiérache, Froville, Händel Festspiele Halle, Berlino, Bruxelles, Zagabria, Tel Aviv, San Pietroburgo, Stoccolma, Miami) e in Italia nelle stagioni di istituzioni come Associazione Scarlatti e Cappella della Pietà de' Turchini a Napoli, Amici della Musica di Firenze, Sagra Musicale Umbra, Palazzetto Bru Zane di Venezia, Opera Barga e Festival *Grandezze & Meraviglie* di Modena. Le produzioni discografiche e concertistiche sono trasmesse dalle principali emittenti europee (Radio France, BBC, WDR) e italiane (Radio 3, Radio Vaticana, Radio Classica). Dopo le prime incisioni per Hyperion, Auser Musici registra oggi in esclusiva per Glossa, ricevendo ampi consensi dalla critica internazionale (Concerto Magazine, Fanfare, The Guardian, Le Monde de la Musique). Il CD *The Gasparini Album* è stato finalista all'ICMA, mentre *Vivaldi. Concerti per traversiere op. X* (Glossa) è stato presentato con successo nella stagione dei Concerti del Quirinale.