ENTRETIEN avec Pascal BERTIN, directeur artistique du Festival Baroque de Pontoise, à propos de l’acte I de l’édition « INSPIRE ».

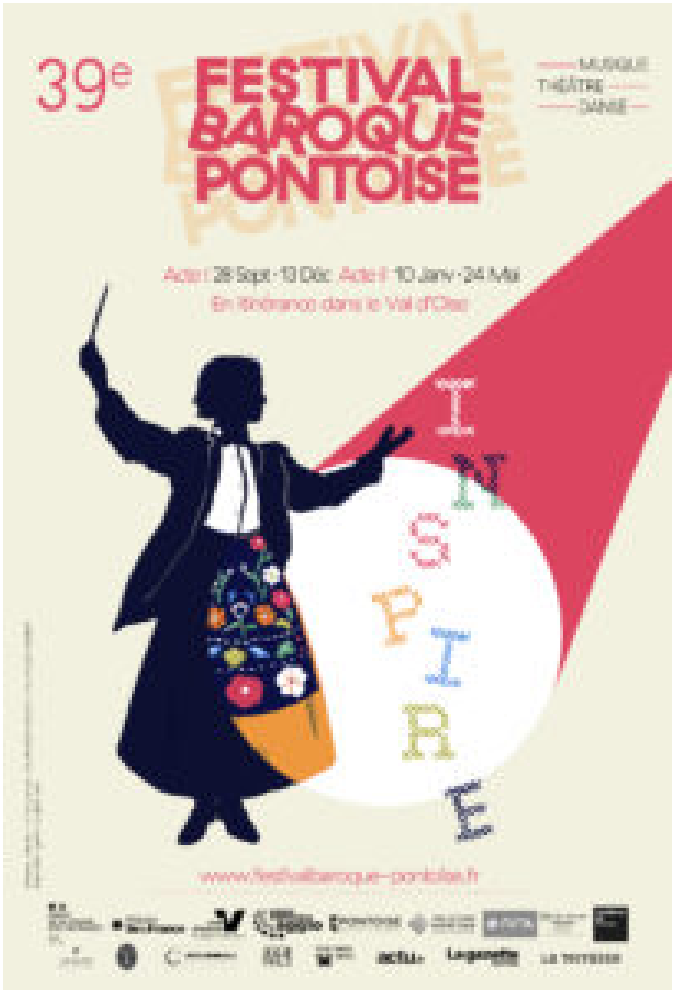
Pour sa 39è édition, le Festival de Pontoise célèbre les musiques traditionnelles, source privilégiée qui a inspiré nombre de compositeurs parmi les plus essentiels de l’histoire de la musique. « INSPIRE » est le titre générique qui invite à interroger les styles et les motifs populaires ; à redécouvrir l’inspiration des œuvres et des auteurs en un vaste tour du monde, à travers 2 cycles de concerts, l’un de septembre à décembre 2024 ; le second de janvier à mai 2025. Programmes inédits, formations imprévues, confrontations fécondes du populaire et du « savant », … Pascal Bertin, directeur artistique offre la conception la plus large du « Baroque » ; il promet bien des découvertes à

Pontoise et sur le territoire du Vexin. Tremplin est réservé à l'audace et aux formes novatrices grâce à la présence de nombreux jeunes ensembles (Il Caravaggio, Castelkorn, Kraken consort, Irini…), aux côtés de l'Académie d'Orchestre Baroque, des artistes célébrés (Le Poème Harmonique…). Divers, accessible et souvent surprenant, le premier festival de musique baroque en Île-de-France s'affiche plus flamboyant que jamais…

CLASSIQUENEWS : Comment avez vous choisi le titre générique « INSPIRE » ?

PASCAL BERTIN : Notre thème générique 2024 « ***INSPIRE*** » vient

comme chaque année de l'actualité des anniversaires et des célébrations. En 2024-25, peu de compositeurs de ce que l'on qualifie de musique ancienne seront célébrés (notons quand même Palestrina et A.Scarlatti). Mais parmi les compositeurs plus tardifs, Smetana, Bruckner (200è anniversaire), Charles Ives, Maurice Ravel (150e), Bartók (80e anniversaire du décès), il existe un point commun : ils se sont tous intéressés aux **musiques traditionnelles et populaires** qui les ont fortement influencés.



Par le titre « ***INSPIRE*** », il s'agit de retracer le fil de l'inspiration, et à sa source, souligner l'importance des musiques dites populaires, des mélodies, des chansons traditionnelles… Ainsi chaque concert de notre programmation associera un aspect des musiques traditionnelles ou une culture du monde avec des répertoires classiques.
Le 4 octobre par exemple, c'est le OUD qui sera le sujet du programme « ***L'Âme du luth*** » ; le oud oriental est l'ancêtre de notre luth (**Waed Bouhassoun**, oud et chant). Plus d'infos : https://www.festivalbaroque-pontoise.fr/vendredi-4-otobre-2024-20h30-eglise-saint-aubin-ennery-waed-bouhassoum

De même, en ouverture du Festival 2024, le 28 septembre, le thème du *STABAT MATER* permet de célébrer l'une des pièces majeures abordées par les plus grands compositeurs « savants » (Pergolèse précisément), que Vincent Dumestre mettra en dialogue avec des chants et mélodies populaires tels qu'ils étaient chantés et joués dans les rues de Naples au XVIIIè.

« *Un Stabat Mater napolitain* », **Le Poème Harmonique, Vincent Dumestre**. Plus d'infos : https://www.festivalbaroque-pontoise.fr/samedi-28-septembre-2024-18h00-cathedrale-saint-maclou-pontoise-le-poeme-harmonique-vincent-dumestre

CLASSIQUENEWS : Au sein de la programmation, pour chaque édition, vous veillez à accompagner et encourager les jeunes ensembles. En particulier quand ils présentent de nouveaux programmes… Qu'en est-il en 2024 – 2025 ?

PASCAL BERTIN : Depuis que j'ai pris la direction artistique du Festival, j'ai veillé à réserver une place privilégiée aux jeunes ensembles, en faisant le pari de la créativité voire de l'audace. C'est le cas cette année de l'ensemble CASTELKORN dont nous présentons le programme « Labyrinth garden » (dim 29 sept), promenade imaginaire dans le jardin de l'Évêque d'Olomouc au XVIIè avec des pièces profanes pour violon et basse continue, souvent influencées par la musique traditionnelle de Bohème, issues du fonds musical de sa bibliothèque (Schmelzer, Biber, Döbel…)… Je connais les musiciens et le directeur musical Josef Zák, depuis leurs débuts au Conservatoire de Paris ; leur dernier cd a remporté les récompenses les plus prestigieuses. Plus d'infos : https://www.festivalbaroque-pontoise.fr/dimanche-29-septembre-2024-17h00-cathedrale-saint-maclou-pontoise-ensemble-castekorn

Au chapitre des créations, nous présentons le récital de YOAN MOULIN (le 13 oct) : « El Canto del caballero », un programme inédit qui regroupe plusieurs pièces du Siècle d'Or et qui a

été spécialement conçu pour notre thématique 2024. Plus d'infos : https://www.festivalbaroque-pontoise.fr/dimanche-13-octobre-2024-17h00-eglise-saint-christophe-cergy-yann-moulin

De même, l'ensemble **IL CARAVAGGIO** de **Camille Delaforge** aborde *Pygmalion* de Rameau (19 oct), mis en regard avec une chanson populaire de l'époque « Le tailleur de pierres » et une cantate méconnue sur le même thème (signée A. Bailleux). Mêler ainsi savant et populaire est d'autant plus légitime que dès l'essor de l'opéra en France, chaque ouvrage fameux était parodié dans une version décalée, provocatrice, particulièrement appréciée du peuple à la Foire Saint-Germain … En outre, Il Caravaggio présentera aussi dans ce programme les jeunes chanteurs de sa propre académie, le Studio Lyrique Il Caravaggio… Plus d'infos : https://www.festivalbaroque-pontoise.fr/samedi-19-octobre-2024-18h00-cathedrale-saint-maclou-pontoise-ensemble-il-caravaggio

Autre nouveauté, le 16 oct, la pianiste **SOPHIE BOUCHEAU,** récente lauréate du Prix Festival Baroque de Pontoise au Concours Piano Campus 2024, donnera un récital inédit mêlant pièces baroques et classiques : « Baroques et impressionnistes » (Rameau, Debussy…). Plus d'infos : https://www.festivalbaroque-pontoise.fr/mercredi-16-octobre-2024-18h30-auditorium-conservatoire-rayonnement-regional-sophie-boucheau

Église Notre Dame de Pontoise (DR)

CLASSIQUENEWS : vous enrichissez encore l'offre artistique et les champs d'activité du Festival. Quelles sont les volets auxquels vous tenez particulièrement ?

PASCAL BERTIN : Nous continuons le principe des résidences, mais le faisons évoluer de 3 années de compagnonnage à 2 ans ; souvent lors de la 3ème année le geste artistique a tendance à se répéter. Chaque ensemble en résidence se professionnalise ainsi ; il propose 2 spectacles dans l'année et réalise aussi des actions de médiations culturelles sur le territoire.
Nous pérennisons également notre **ACADÉMIE D'ORCHESTRE BAROQUE** qui a lieu tous les 2 ans, en partenariat avec le Conservatoire de Cergy-Pontoise. C'est un projet d'ampleur qui implique de nombreux acteurs du territoire : le CRR et le Conservatoire du Vexin, et quelques autres structures

impliquées dans la pratique de la musique ancienne. Ajoutons que nous programmons tous les ans un concert des professeurs du département de musique ancienne du CRR, très engagés dans ce partenariat ; le prochain aura lieu le 10 janvier (programme « De cuer je soupire »…). Plus d'infos : https://www.festivalbaroque-pontoise.fr/programmes/acte-2-du-10-janvier-2025-au-24-mai-2025

De même le Festival entend multiplier les COPRODUCTIONS ; c'est à dire moins accueillir des programmes qu'être partie prenante pour leur réalisation, ce dès l'origine jusqu'à la création. Coproduire, c'est prendre des risques et accompagner les artistes; dans ce sens, nous participerons à l'enregistrement de certains programmes pour le disque. C'est le cas du nouveau spectacle d'**IL CARAVAGGIO** de **Camille Delaforge** : Pygmalion que nous avons évoqué précédemment. D'une façon générale, il s'agit de participer aussi à la politique culturelle dans les campagnes, hors des centres urbains suréquipés où l'offre de spectacles est quasi permanente ; Pontoise, ville patrimoniale bourgeoise a ceci de spécifique qu'elle est située dans **le vaste territoire du VEXIN** ; elle est naturellement ouverte et tournée vers le territoire où la ruralité est le dénominateur commun, mais Pontoise accueille également des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il est donc essentiel de travailler avec tous les relais locaux pour diffuser partout la magie de la musique.
Dans le sens d'une accessibilité renforcée, nous avons aussi développé le principe de la billetterie solidaire ; nous proposons aux spectateurs les plus aisés de payer jusqu'à 10 euros plus cher leur place (système de fixation libre du prix), pour permettre aux moins argentés, de payer une place moins chère. Le système est anonyme et fonctionne très bien.

CLASSIQUENEWS : Comment choisissez-vous les artistes invités ?

PASCAL BERTIN : En tant que directeur artistique, la liberté est de choisir non pas des artistes par réseau mais bien pour leur haute valeur artistique ; ce qui éveille mon attention, ce sont les bonnes pratiques et la sincérité ; dans le cas des chefs, nous veillons aux bons comportements ; sur le plan de la durabilité, je refuse d'engager un ensemble venu de loin pour une seule date, un « one shot » ; dans tous les cas, nous privilégions les transports en train (plutôt que l'avion) et si le programme est repris ailleurs dans le cadre d'une tournée comprenant plusieurs dates. D'une façon générale, nous sommes attentifs à maintenir une certaine vertu dans toutes nos actions.
Chaque année, nous offrons un tremplin aux jeunes ensembles. Après tout, il s'agit d'une opportunité exceptionnelle de créer la première rencontre entre les artistes et notre public : le Festival Baroque de Pontoise étant l'un des plus grands festivals de musique ancienne d'Île de France. J'entends le terme de « musique ancienne » dans son acception la plus large, du haut Moyen âge voire avant, à la Renaissance, et du baroque jusqu'aux époques classiques et romantiques .
La qualité générale des ensembles aujourd'hui est d'être familier des pratiques historiques sur un répertoire très large, qui va du baroque aux années 1920. Les instrumentistes actuels ont ce goût de l'exploration illimitée et un esprit d'expérimentation qui produisent souvent des programmes aussi originaux qu'intéressants.

En témoignent ainsi notre accompagnement de l'ensemble **CASTELKORN**, présenté précédemment. C'est aussi le cas des musiciens de l'ensemble **IRINI** (Lila Hajosi, direction) : dont le programme « O sidera » mêlant mystérieuses prophéties des 12 Sibylles de Lassus et liturgie byzantine, est joué le 11 octobre : Plus d'infos ici : https://www.festivalbaroque-pontoise.fr/vendredi-11-octobre-2024-20h30-eglise-notre-dame-pontoiseo-ensemble-irini

Nous avions réalisé le même soutien en 2023 pour l'ensemble du

gambiste Robin Faro, à présent identifié : Près de votre oreille… Il y a aussi le 31 janvier 2025, le programme de musique celtique du **KRAKEN CONSORT** porté par le théorbiste Bruno Helstroffer, la soprano Chantal Santon-Jeffery et le ténor Robert Getchell; ils devaient déjà venir en 2023 mais finalement, leur programme sera dévoilé début 2025 (programme « O'er the moor »). Plus d'infos : https://www.festivalbaroque-pontoise.fr/vendredi-31-janvier-2025-20h30-theatre-imprevu-saint-ouen-l-aumone-the-kraten-consort

Aussi créatif, le duo composé par la soprano **Agathe Peyrat** qui s'accompagne à l'Ukulélé (et chante dans les ensembles Pygmalion et Aedes…), et **Pierre Cussac** accordéoniste. A l'époque il y a déjà 4 ans, je les avais découverts grâce à des petites vidéo postée sur facebook que j'avais trouvées inventives et poétiques. Pour eux comme pour tous les ensembles que nous choisissons, il s'agit de les accompagner jusqu'au bout de leur geste musical et dans leurs choix artistiques. J'ajoute que si nous développons les actions de sensibilisation vers les publics hors classiques, il convient aussi dans un mouvement de retour, d'intégrer le goûts et les pratiques de ce public dans notre programmation.

CLASSIQUENEWS : Pouvez-vous nous rappeler comment fonctionne le Festival Baroque de Pontoise ? Son déroulement et le rythme des concerts…

PASCAL BERTIN : Aujourd'hui le Festival propose une saison musicale de septembre à juin. D'année en année, je veille à élargir la notion même de « baroque » ; le terme est plus à prendre dans son sens étymologique (bizarre, étrange,..) que dans la période historique (1600-1750) : il n'a finalement aucune limite ; nous privilégions une présence et des actions au long cours, plutôt que de rester sur un festival concentré sur quelques jours.

Le rythme actuel est le suivant : « l'acte I » du festival en septembre et octobre, comprend 2 à 3 concerts par semaines ; « l'acte II » de janvier à juin, 2 à 3 programmes par mois.
Le festival s'inscrit dans l'agenda et le territoire du Val d'Oise dont l'offre purement musicale n'est pas si importante. Le fait de travailler toute l'année permet d'étendre et d'enrichir nos actions et partenariats sur le territoire (à ce jour nous comptons 14 villes partenaires) ; nous accompagnons mieux le rythme scolaire et pouvons d'autant plus impliquer collégiens et lycéens, à travers des actions de médiations culturelles sur le long terme.
Les bénéfices de ce fonctionnement sur la durée favorisent l'élargissement des publics ; notre travail est une réflexion permanente sur les enjeux sociétaux ; il faut toujours partager, explorer, casser les préjugés, faire connaître et diffuser la musique partout et de façon régulière. Le concert est un moment de partage privilégié ; impliquer les scolaires comme les publics renouvelle les apports d'un festival ; ce dernier s'il est accepté et compris, est vécu comme une expérience collective qui renforce le tissu social. C'est un formidable facteur de rencontres et de partage.

Propos recueillis en septembre 2024

Cathédrale Saint-Maclou de Pontoise (DR)

Présentation du festival « INSPIRE »

LIRE aussi notre présentation de l'édition 2024 du Festival Baroque de Pontoise « INSPIRE » / Temps forts, thématique, artistes et ensembles invités : https://www.classiquenews.com/39eme-festival-baroque-de-pontoise-acte-i-28-sept-13-dec-2024-inspire-les-exotismes-le-poeme-harmonique-cappella-mediterranea-mariana-flores-il-caravaggio-la-tempete/

> *39ème FESTIVAL BAROQUE DE PONTOISE (ACTE I) : 28 sept > 13 déc 2024. INSPIRE : les exotismes… Le Poème Harmonique, Cappella Mediterranea, Mariana Flores, Il Caravaggio, La Tempête…*

TEASER VIDÉO 2024 – 2025 :

39e

FESTIVAL BAROQUE PONTOISE

MUSIQUE
THÉÂTRE
DANSE

Acte I 28 Sept · 13 Déc Acte II 10 Janv · 24 Mai

En itinérance dans le Val d'Oise

www.festivalbaroque-pontoise.fr

©Emma J. Berlin - N° de Licences : 2-L-R-2021-00906 / 3-L-R-2021-00907
Impression : gestion-graphic.com

PRÉFET DE LA RÉGION D'ÎLE-DE-FRANCE
Région ÎledeFrance
val d'oise le département
CERGY-PONTOISE agglo
PONTOISE Ville d'Art et d'Histoire
VAL D'OISE NUMÉRIQUE
GCA
TRIUMPH
Fondation de France
AVOCATS VAL D'OISE
ROUSSEAU
R.G.B 99.2
COVOITURAGE-SIMPLE
actu.fr
La gazette Val d'Oise
LA TERRASSE