

FESTIVAL PIANO-PIC

*Réflexions sur le projet, évocation de plus de 20 années
d'activité,*

analyse de la situation présente et perspectives d'avenir

par Christophe BAILLET et Pierre REACH,

cofondateurs du projet et Directeurs artistiques

A) RESUME HISTORIQUE

1.GENESE DU PROJET:

Il est né d'une idée commune de Christophe BAILLET et Pierre REACH de créer un festival international de musique classique essentiellement consacré au piano accompagné d'une académie internationale parallèle et animée par les artistes invités du festival.

Ce projet avait pour objectif d'associer un projet culturel de haut niveau associé au patrimoine architectural et environnemental de la Haute Bigorre d'autant qu'il existait un «espace» entre le festival de Prades dans les Pyrénées orientales et le festival de la Côte Basque dans les Pyrénées atlantiques.

Christophe Baillet et Pierre Réach ont exposé tout naturellement les bases de ce projet qui allait devenir le festival PIANO AUX PYRENEES:

- Une académie internationale de piano et l'épicentre du festival dans un lieu fixe, BAREGES avec un rayonnement dans plusieurs vallées et lieux choisis pour les concerts: Abbaye de l'Escaladieu, Bagnères de Bigorre, Saint Savin, Cauterets, Luz Saint Sauveur, Campan, Esquièze

Après deux ans de démarches (et 186 courriers) auprès des Communes, du Département, de la Region et du Ministère de la Culture, ainsi que la création de l'association Piano aux Pyrénées, le projet pouvait se réaliser.

La passion de Christophe Baillet pour le Pic du Midi et de Pierre Reach pour l'astronomie (il était pendant sa jeunesse membre de la Société Astronomique de France) ainsi que l'originalité des liens unissant musique et astronomie ont inspiré la réalisation deux opérations très médiatisées : en juin 1997 pour la fête de la musique:

-21 juin 1997 jour de la Fête de la Musique Le transport par hélicoptère(le téléphérique n'existait pas) d'un grand piano de concert « Blüthner » sur la terrasse du Pic du Midi devant l'observatoire, concert en direct à 2800 m de Pierre Reach filmé par TF1 et retransmis par Claire Chazal au JT de 20h.

-le 14 juillet de la même année et jour du passage du Tour de France au col du Tourmalet le Récital de François René Duchable organisé conjointement entre l'association Piano-Pyrénées et la Société du Tour de France retransmis sur Antenne 2 et France 3

La période de ce festival avait été fixée pour la deuxième quinzaine de juillet et n'a plus jamais changé jusqu'à ce jour.

Il nous faut rappeler avec gratitude l'aide de Monsieur Philippe DOUSTE-BLAZY, à l'époque Maire de Lourdes et Ministre de la Culture, celle du Préfet des Hautes Pyrénées JEAN DUSSOURD, celle de François FORTASSIN Président à l'époque du Conseil général, et surtout d'Emmanuel CORRET Maire de Barèges qui ont largement contribué au succès de l'installation de ce projet dans la vie culturelle et estivale de toute la région.

Nous citerons aussi parmi celles ci, celle de Béatrice VINET GARCIA du Conseil général, et des municipalités participantes sans lesquelles rien n'aurait été possible.

2. PREMIERES EDITIONS:

C'est ainsi qu'a pu débiter la première édition du festival intitulé PIANO AUX PYRENEES, largement couverte par les médias et la presse et pour laquelle des artistes de renom international tels que François-René DUCHABLE, pianiste, Gary HOFFMAN violoncelliste, Pierre AMOYAL violoniste, et surtout Gyorgy SEBÖK pianiste et pédagogue mondialement connu ont accepté de venir jouer et enseigner à des jeunes venus de plusieurs pays.

Le village de BAREGES au pied du Pic du Midi était ainsi devenu l'épicentre d'une manifestation qui comprenait donc concerts et masterclasses et il se constitua rapidement un «noyau dur» du festival qui pouvait rester enseigner pendant toute la durée du festival, et les autres artistes acceptant de rester moins de temps, en fonction des possibilités de leurs agendas.

A Barèges même, les concerts de PIANO AUX PYRENEES eurent lieu plusieurs années jusqu'en 2006 aux Thermes, et dans l'Eglise, et les autres concerts dans de beaux lieux des communes citées plus haut. (Luz, Cauterets, ST Savin Esquiez Serre) ainsi que dès les années 2000 sur Bagnères et Campan du TOURMALET. Ainsi ce projet qui se développa de chaque côté du Tourmalet et du Pic du Midi était assez visionnaire dans sa dimension fédératrice d'aménagement culturelle de la Bigorre.

Les deux premières années, un comité de parrainage fut constitué avec Jacques CHANCEL, Eve RUGGIERI et Hubert REEVES.

Plusieurs émissions (favorisées par Jacques Chancel) avec Frédéric LODEON sur France Inter ont contribué au lancement du festival.

Il y eut aussi une soirée spéciale organisée par le Conseil General des Hautes Pyrénées intitulée PIANO aux PYRENEES à GAVEAU à la salle Gaveau à Paris en janvier 2000 où se produisirent plusieurs artistes (Rigutto, Queffelec Poulet Hoffmann Henkel Pascal Rubackyte Reach Hugonnard Roche) du festival devant plus de 500 mélomanes.

En raison de la notoriété de György SEBÖK venu dès le début deux années consécutives pour jouer et enseigner, il fut décidé de donner son nom à l'académie qui s'est donc appelée **Académie internationale G. Sebök**.

De 2003 à 2006, le festival-académie s'est étoffé d'un projet transfrontalier(Bareges Bagnères Canfranc) avec l'implication notamment de la municipalité de BAGNERES DE BIGORRE (laquelle figurait déjà dans le projet artistique depuis 2000) et de son Maire Roland Castells ayant permis la création de **l'Orchestre symphonique des Pyrénées** et d'une académie d'orchestre qui ont connu un très vif succès à Bagnères tant auprès des étudiants (près de 150 étudiants chaque année)qu'auprès du public. Un incident administratif relatif à ce projet transfrontalier devait conduire à une dissolution de l'association Piano aux Pyrénées et à la «mort du projet» en 2006. Mais c'était sans compter sur la ténacité de Christophe Baillet entouré de Pierre Réach, Denis Pascal et Muza Rubackyte qui créèrent alors une nouvelle association «Rencontres musicales aux Pyrénées» qui devint PIANO-PIC soutenu par le Conseil Général et Bagnères.

Grace à Mr Rolland CASTELLS, Maire de Bagnères de Bigorre, qui nous a quittés hélas il y a déjà plus de deux ans la ville de Bagnères a tout mis en oeuvre pour aider et développer le projet, tant par une subvention importante que par la mise à disposition de lieux et locaux propres à recevoir toutes les répétitions et classes de l'Académie etc. Plus de 40 salles sont ainsi mises à disposition chaque année.

Son successeur Jean-Bernard SEMPASTOUS n'a pas hésité à continuer exactement dans la même voie et il en sera à nouveau fait mention plus loin.

En 2006 le festival PIANO AUX PYRENEES fut donc appelé PIANO-PIC (allusion au Pic du Midi) et il fut décidé de maintenir chaque année un concert au sommet du Pic, non seulement en souvenir du lancement de 1997, mais aussi parce que une telle montée dans ce lieu reconnu comme magique et fédérateur des Pyrénées est devenu un emblème du festival.

PIANO PIC ne saurait être considéré comme un nouveau festival mais la continuation naturelle et spontanée du projet PIANO aux PYRENEES

3. Depuis 2006:

Le déroulement des concerts comme depuis l'origine du projet a chaque année débuté avec un concert d'ouverture du festival à l'Abbaye de l'Escaladieu,(tres attendu du public) lieu exceptionnel non seulement pour sa beauté mais aussi pour son acoustique ,poursuivi par des concerts donnés à Bagnères de Bigorre (Halle aux Grains, Eglise, Palmarium de Thermes), Gerde (Eglise), CAMPAN (Eglise), BAUDEAN (Eglise). Les concerts de l'Orchestre des Pyrénées ont été dirigés par Jean DEROYER (2005), Salvador BROTONS (2006-2007 et 2008), Jean-François VERDIER (2009), Jean-Bernard POMMIER (2011), Olivier HOLT (2012), dans la Halle aux Grains de Bagnères.

En 2010 a eu lieu le concours international «CHOPIN A BAGNERES», à l'initiative de Pierre Réach à la Halle aux Grains sur deux jours avec 28 jeunes pianistes venus de plusieurs pays et un jury international composé des artistes présents lors de cette édition. Le premier prix de ce concours fut attribué à un brillant jeune pianiste de Singapour, ainsi qu'un prix du public.

En 2012 L'orchestre a dû être suspendu temporairement pour des raisons économiques et faute de bénévoles suffisants pour gérer un tel événement; mais le public se souvient du succès des concerts avec orchestre devant une Halle aux Grains très remplie et dirigés par de merveilleux chefs-d'orchestre permettant d'aborder le répertoire symphonique et les grands concertos pour piano.

4. DIRECTION ARTISTIQUE ET ASSOCIATION PIANO-PIC:

La direction artistique du festival et de l'académie est assurée depuis le début par

Christophe BAILLET et Pierre REACH, cofondateurs du projet.

Elle est entourée d'un «*collège artistique*» autour des deux directeurs et formé des fidèles pianistes Denis PASCAL et Muza RUBACKYTE ; celui-ci soumet à la direction des propositions d'artistes susceptibles d'être invités ; la Direction artistique , après analyse , établit la programmation définitive.

Une association PIANO-PIC regroupant le bureau du festival (Président, Vice Président, Trésorier Secrétaire et plusieurs administrateurs) est actuellement présidée par Michel VENTULA depuis 3 ans.

Ce poste de président avait été occupé précédemment pendant 15ans par Mrs BAILLET, 3 ans par Mrs REACH.

Le site du festival est consultable à l'adresse www.piano-pic.fr

Plusieurs membres bénévoles de l'association prodiguent un travail important d'organisation, non seulement dans la préparation toute l'année mais pendant le festival et nous leur exprimons toute notre reconnaissance. Il faut rappeler que ce projet culturel d'envergure ne fonctionne qu'avec le seul bénévolat ; aucun salarié administratif malgré la complexité du projet (12 concerts 20 artistes et professeurs, 80 étudiants sur 2 semaines) ;le budget privilégie avant tout la programmation artistique de haut niveau. Le faible nombre de bénévoles (6 actifs toute l'année) constitue une réelle fragilité nécessitant une attention particulière.

B) LE FESTIVAL:

PRINCIPAUX ARTISTES INVITES DES ORIGINES DU FESTIVAL A CE JOUR: (*listes alphabétiques*)

Pianistes: Daniele ALBERTI, Pascal AMOYEL, Ludmil ANGUELOV, Racha ARODAKI, Paul BADURA-SKODA, Maurizio BAGLINI, Dmitri BASHKIROV, Marcus BELHEIM, Boris BERMAN, Michel BEROFF, Franck BRALEY, Vladik BRONEWETZKI, Jordi CAMELL, Hortense CARTIER-BRESSON, Diego CAYUELAS, Bertrand CHAMAYOU, Jean-Philippe COLLARD, Josep COLOM, Aquiles DELLE- VIGNE, F.R DUCHABLE, Akiko EBI, Edith FISCHER, Abdel Rahman EL BACHA, Peter FRANKL, David FRAY, Olivier GARDON, Marie Catherine GIROD, Manuela GOUVEIA, Etsuko HIROSE, Marie-Joseph JUDE, Yves HENRY, Leslie HOWARD, Cécile HUGONARD-ROCHE, Thierry HUILLET, Karst de

JONG, Guigla KATSARAVA, Cyprien KATSARIS, Marc LAFORET, Hugues LECLERE, Eric LESAGE, Michael LEVINAS, Jean-Marc LUISADA, Carmen MARTINEZ, Baillet Christophe, Selim MAZARI, Laurent MOLINES, Maurizio MORETTI, Luis de MOURA- CASTRO, NIU-NIU, Gülsin ONAY, Kun-Woo PAIK, Denis PASCAL, Jean- Claude PENNETIER, Jorge PEPI-ALOS, Luis Fernando PEREZ, Mikail PETHUKOV, Jean-Bernard POMMIER, Antonio POMPA-BALDI, Anne QUEFFELEC, Deszo RANKI, Pierre REACH, Bruno RIGUTTO, Elena ROZANOVA, Muza RUBACKITE, Michael RUDY, György SEBÖK, Leonid SINTSEV, Takahiro SONODA, Balazs SZOKOLAY, Alexander TSELYAKOV, Hélène TYSMAN, Vladimir VIARDO, Michael WLADKOWSKI, Hoachen ZANG

Violonistes: Pierre AMOYAL, Philip BRIDE, Clara CERNAT, Olivier CHARLIER, Nicolas CHUMACHENKO, Nathalie DESCAMPS, Patrice FONTANAROSA, David GRIMAL, Eric LACROUTS, Anton MARTYNOV, Tedi PAPA VRAMI, Marianne PIKETTI, Gérard POULET, Svetlin ROUSSEV

Altistes: Gérard CAUSSE, Bruno GIURANNA, Françoise GNERI, Maud GASTINEL

Violoncellistes: PIERRE GASSER, Yvan CHIFFOLEAU, Christoph HENKEL, Gary HOFFMAN, Alain MEUNIER, Marie Paule MILONE, Damien VENTULA, Sung-Woo YANG

Chanteurs: Joan MARTIN-ROYO, Mireia PINTO, Lina MARKEBY

Clarinettistes: Michel LETHIEC, Federico PACI, Agathe FOURNEAU, Ghislain ROFFAT

Claveciniste: Pierre HANTAÏ

Flûtistes: Philippe DEPETRIS, François LAURENT, Claude ROUBICHOU, Nathalie AMAT

Harpe: Florence SITRUK

Acteurs: Marie-Christine BARRAULT, Alain CARRE, Pierre DOUGLAS, Didier SANDRE

Conférenciers: Manuel BROSSE, Jean-Yves CLEMENT

Chefs d'orchestre: Salvador BROTONS, Jean DEROYER, Olivier HOLT, Frédéric LODEON, Jean-Bernard POMMIER, Jean-François VERDIER

Jazz: Manel CAMP, Paul LAY, Robert ROSSIGNOL, Trio SUDAMERIS, Quartet CHAMAD, Eric CHAFFER

A ce jour ce sont plus de 230 concerts présentés pendant ce festival.

PROGRAMMES DES CONCERTS

D'un commun accord, les programmes des concerts sont laissés au choix des interprètes. Il n'y a jamais eu de thème particulier d'une année sur l'autre et de ce fait chaque artiste a pu s'exprimer dans des oeuvres de son choix, mais en tenant compte des goûts du public.

MASTERCLASSES ET CONCERT D'ELEVES

Si certains artistes qui ne pouvaient rester trop de temps autour de leur concert ont pu faire une ou deux masterclasses générales, l'équipe pédagogique du festival dont chaque professeur assurait son propre concert a dispensé des masterclasses quotidiennes à raison d'un minimum de 5 heures de cours par élève pendant la totalité du stage.

Un ou deux concerts appelés « auditions de fin de stage » ont réuni chaque année en fin de stage les participants qui se sont donc produits en public et ces deux concerts ont été à chaque fois ouverts au public et fait partie intégrante du festival. Le concert avec orchestre

En constitue le point d'orgue réunissant élèves, professeurs et solistes.

Plus de 2000 étudiants ont participé à l'académie depuis 1997.

UN CERTAIN ESPRIT DU FESTIVAL ET DES MASTERCLASSES

Une personne a profondément marqué, et dès ses origines notre festival: Nous voulons évoquer György SEBÖK, artiste unique par sa simplicité et sa philosophie «ésotérique» de la musique comme il aimait lui même le rappeler et dès le début nous souhaitons nous inspirer de sa présence, de son approche et imprégner notre projet de cette «manière» de voir et faire la musique.

Cet «esprit Sebök» porté par les professeurs devrait encore d'avantage se faire sentir dans le partage, la complicité musicale, pour en assurer la pérennité tout en innovant.

Nous avons souvent privilégié, dans ce sens justement, la venue de grands maîtres non seulement connus pour leur art inimitable mais leur «humanisme» acquis au fil des ans, tels, en plus de SEBÖK, Paul BADURA-SKODA, Peter FRANKL, et plus récemment la grande Edith FISCHER.

Les jeunes aujourd'hui, tout talentueux qu'ils soient n'ont pas eu cette chance de côtoyer ces artistes au souffle unique, ces grands personnages d'une époque plus ancienne mais dans laquelle certaines valeurs artistiques et humaines passaient en priorité, bien avant la perfection technique ou la parfaite mais froide reproduction.

Nous avons ainsi réalisé une conférence et un hommage à Arthur RUBINSTEIN, un hommage à Claudio ARRAU rendu par Edith FISCHER elle même qui fut son élève et nous comptons continuer avec des évocations de GOULD, KEMPF, CORTOT, NAT, HOROWITZ, WEISSENBERG et autres grandes figures du piano. La transmission de cet enseignement mais aussi de cette manière de faire de la musique nous paraît essentielle pour un jeune artiste aujourd'hui. Il y a plusieurs manières d'enseigner: Certainement jamais en réprimant l'élève mais plutôt en lui montrant et lui faisant découvrir tout ce à quoi il peut arriver en partant de ce qu'il a déjà.

Nous devrions pouvoir donner encore d'avantage ce sens à l'enseignement prodigué à PIANO-PIC, non par des «leçons» mais des possibilités d'ouverture et de rencontres.

C'est dans ce même état d'esprit qu'au risque d'enfermer les artistes invités dans un programme ou une thématique qui ne leur conviendrait pas, nous avons toujours préféré les laisser bâtir leur programme et nous conduire eux mêmes sur le chemin qu'ils avaient choisi. Pour autant il faudra aussi davantage tenir compte du public pour qu'ensemble la rencontre artistes- public puisse être encore meilleure. D'autres pistes sont à explorer notamment pour favoriser l'osmose entre étudiants , professeurs(comme par exemple l'académie d'orchestre) et le public(passerelles à explorer pour davantage ouvrir les masterclasses au public)

«Le chemin n'existe pas, il se fait en marchant», et citant le proverbe espagnol: «Finalement il n'y a même pas de chemin, il n'y a que des traces»...

La direction et le collège artistique du festival ont toujours tenu et continueront à tenir compte de cet état d'esprit dans ses choix d'artistes invités.

L' «ésotérisme» dont parlait Sebök renvoie tout naturellement lui aussi à un certain espace cosmique, à une astronomie des sons et nous pensons que nous pouvons continuer à développer cette direction afin que PIANO PIC s'épanouisse encore d'avantage dans son originalité.

C) OU EN SOMMES NOUS?

1. Si les concerts ont attiré plus de monde ces dernières années, et qu'un effort a été fait sur le plan de la communication, il reste beaucoup à faire pour faire connaître davantage ce festival de qualité sur un plan plus national.

De même il faut actualiser le site web, le remettre à jour, rajouter des photos et témoignages, actualiser certaines données.(nouveau site en cours)

Aujourd'hui, l'image d'un événement est devenue presque aussi importante que son contenu et la présentation doit être renforcée notamment avec l'aide d'internet, facebook etc.

2. Au fil des années est apparu un «cloisonnement» des classes, chaque professeur venant avec «ses élèves», s'en occupant exclusivement ; il faudra insister sur un meilleur échange entre les classes.

3. Par ailleurs inciter davantage la présence des étudiants aux concerts et pourquoi ne pas envisager une demande de communication vivante de leur part sur les concerts auxquels ils auraient assisté.

4. Nous souhaitons des programmations les plus variées possible , et nous nous sommes toujours efforcés de faire apparaître cet esprit et ces liens qui nous unissent tous depuis tant d'années.

D) PERSPECTIVES D'AVENIR ET AXES D' AMELIORATION

En l'été 2016, nous avons célébré le 20ème anniversaire de la réalisation du projet, et cet anniversaire important a marqué une synthèse de deux durées égales du même projet sur deux lieux distincts mais avec le même esprit fédérateur de communes et de richesses patrimoniales (cet aspect reste essentiel pour le Conseil Général) qui crée depuis 20 ans un lien social qui ne demande qu'à se renforcer.

C'était le 20ème anniversaire du projet et 10ème anniversaire de PIANO PIC.

Le projet n' a pas changé de direction au fil des années, les ajouts ou améliorations n'ayant jamais remis en cause ses grandes lignes.(A noter la programmation systematique d'un concert de jazz.)Toutefois une réflexion doit se faire autour de l'orchestre et les jeunes talents .

L' Académie d' Orchestre doit retrouver sa vocation d'enseignement d'orchestre symphonique qui en a fait son originalité, mais celle-ci demande quelques moyens financiers pour son organisation ; depuis 2 ans où l'orchestre a pu se produire en version "orchestre de chambre" sous la baguette de Damien Ventula, l'orchestre va retrouver cette année sa version symphonique grâce à la participation du quintette à vents de l'orchestre «LE BALCON »(orchestre Parisien unanimement reconnu par la critique musicale)

De surcroît l'originalité du projet tient à sa capacité de fédérer autour de Bagnères de Bigorre les communes alentours avec des lieux du patrimoine architectural qui contribuent largement à l'alchimie d'une rencontre entre la musique classique et un public et par voie de consequence à sa notoriété.

Il est ici à nouveau le moment de rendre un grand hommage à toutes les personnes, politiques, mélomanes, bénévoles et de Michel Ventula qui a repris la présidence de l'association et bien sûr les artistes eux mêmes avec une mention particulière à Denis Pascal et Muza Rubackyte qui nous sont restés fidèles depuis 20 ans.

Actuellement le projet fonctionne grâce à l'aide de la Municipalité de Bagnères de Bigorre et de la confiance bienveillante de son Maire, Jean-Bernard SEMPASTOUS auquel nous exprimons toute notre reconnaissance ainsi qu'au soutien indéfectible du Conseil Département, du Conseil Régional, de la DIACT ,de la commune de CAMPAN mais aussi de partenaires comme la SPEDIDAM, les pianos PHILIPPE, les Grands Thermes de Bagnères, l'imprimerie PERE.

Il s'agit de passer ce nouveau cap des 20 ans en tenant compte d'un vécu positif, réussi sur le plan artistique, malgré certaines périodes que nous avons connues aussi avec de réels problèmes économiques, et sans oublier en priorité que ce projet, véritable aventure humaine, ancrée au cœur de la Bigorre, continue dans le présent et c'est le présent qui compte, car sans présent il n'y a pas d'avenir.

D'autre part, la vocation d'un festival et d'une académie tels que les nôtres au sein d'une même association est bien de démontrer qu'il n'existe aucune barrière entre la musique «exécutée» et celle «enseignée». Des artistes de tout premier plan se produisent devant un public et dispensent leur savoir et leur art à des jeunes venus de loin pour les entendre, et recevoir leurs précieux conseils. Cette action diffère dans tous les points d'un enseignement routinier tel qu'il est dispensé dans les conservatoires de musique.

La musique est en perpétuelle évolution, le grand Sergiu CELIBIDACHE refusait même de l'enregistrer à cause de son changement permanent.

C'est peut-être en cela qu'elle s'inspire du cosmos, de l'espace infini des étoiles du Pic du Midi...

Ce projet, bâti dans des lieux qui eux aussi varient, doit continuer de permettre à des jeunes, inspirés aussi par les concerts proposés, de «changer» leurs habitudes et leur manière d'approcher la musique, dans leur propre travail quotidien, sans oublier le public qui permet au festival de perdurer. La «porte du changement» s'ouvre toujours de l'intérieur et il appartient à chacun d'entre nous d'y apporter sa pierre, signe de maturité. Ainsi, PIANO-PIC aura commencé à accomplir cette grande vocation et mener à bien ce beau projet culturel au cœur de la Bigorre.

Bagnères de Bigorre, Mars 2017,

Christophe BAILLET et Pierre REACH, fondateurs et directeurs artistiques