

Faire vivre le baroque, transmettre le projet des Arts Florissants

par

■ **Muriel Batier** ■

Directrice de la Fondation Les Arts Florissants – William Christie

■ **Jihad Michel Hoballah** ■

Directeur adjoint de la Fondation Les Arts Florissants – William Christie

En bref

En créant Les Arts Florissants, en 1979, William Christie voulait redonner vie à l'esprit baroque, grâce à l'émotion de la musique. C'est toute une "économie" qu'il fallait créer : il s'agissait de construire un public et de pouvoir s'appuyer sur des musiciens qui maîtrisent les instruments anciens. Quarante-cinq ans après, le baroque est sorti de l'ombre, William Christie et Les Arts Florissants rayonnent dans le monde entier, et l'ensemble musical, pionnier, a essaimé. Cette réussite a reposé sur la passion d'un homme, sa volonté de réinterpréter en permanence le répertoire pour le mettre au goût du jour et l'inscription dans un modèle économique solide autour de son nom. Il faut désormais perpétuer le projet, ancrer et transmettre l'esprit du baroque. La nomination de Paul Agnew comme codirecteur musical, la création d'une fondation et le développement d'un centre culturel dans les jardins du fondateur à Thiré, en Vendée, y contribuent.

Compte rendu rédigé par Ève Mascarau
Séminaire animé par Thomas Paris

L'Association des Amis de l'École de Paris du management organise des débats et en diffuse les comptes rendus, les idées restant de la seule responsabilité de leurs auteurs. Elle peut également diffuser les commentaires que suscitent ces documents.

Parrains & partenaires de l'École de Paris du management :

Algoé¹ • Chaire etilab • Chaire Mines urbaines • Chaire Phénix – Grandes entreprises d'avenir • ENGIE • Groupe BPCE • GRTgaz • Holding 6-24 • IdVectoR² • Kéa & Partners¹ • L'Oréal • La Fabrique de l'industrie • Mines Paris – PSL • RATP • UIMM • Université Mohammed VI Polytechnique

1. pour le séminaire Vie des affaires / 2. pour le séminaire Management de l'innovation

■ Exposé de Muriel Batier et Jihad Michel Hoballah

Muriel Batier : William Christie, artiste visionnaire doté d'une volonté immense et d'une incroyable capacité à fédérer différents talents, est le fondateur des Arts Florissants. Ce projet artistique et culturel, qui se déploie en France et à l'étranger, se structure autour de la musique baroque, d'un patrimoine de jardins exceptionnels et d'une forte ambition de transmission. Il a acquis récemment le statut de fondation d'utilité publique, né de la fusion de l'association historique et d'un fonds de dotation. Notre siège social se situe à Thiré, en Vendée, un site patrimonial labellisé « Centre culturel de rencontre », où nous organisons festivals, résidences et master class, dans un domaine inscrit à l'inventaire des monuments historiques et labellisé « Jardins remarquables ». Nous comptons un deuxième pôle à la Philharmonie de Paris, où notre ensemble est en résidence, et un troisième ancrage à New-York, à la Juilliard School, l'un des plus prestigieux conservatoires du monde.

Le projet transdisciplinaire de William Christie

L'ensemble baroque

L'ensemble musical historique des Arts Florissants, fruit de la passion de William Christie pour la musique baroque, qu'elle soit française, italienne ou anglaise, existe depuis 1979. C'est en 1987, avec le triomphe d'*Atys* de Jean-Baptiste Lully, qu'il accède à la notoriété. Le baroque, jusqu'alors réservé aux spécialistes, rencontre un succès qui ne fera que grandir. Fort de cette dynamique et soucieux d'envisager l'avenir, William Christie nomme Paul Agnew au poste de directeur musical adjoint en 2013. Nous entrons en résidence à la nouvelle Philharmonie de Paris en 2016. Laurent Bayle, qui dirigeait l'institution au moment de son ouverture, souhaitait, en effet, en faire une maison des orchestres réunis, autour de l'Ensemble intercontemporain – pour la musique moderne – et des Arts Florissants – pour la musique ancienne. Aujourd'hui, l'ensemble est animé par deux codirecteurs musicaux permanents : William Christie et, depuis 2019, Paul Agnew. Chaque projet fait l'objet d'une distribution spécifique autour d'artistes invités, sélectionnés en fonction des projets. Sur une année, pour environ 120 concerts, Les Arts Florissants réunissent entre 250 et 300 artistes baroques, une cinquantaine d'entre eux constituant un noyau dur de fidèles régulièrement appelés. Tous ont, par ailleurs, d'autres activités dans des ensembles musicaux ou des conservatoires, en France ou à l'étranger.

Thiré

En parallèle de cette aventure musicale, William Christie, grand amateur de jardins, fait en 1985 l'acquisition d'une maison du XVIIe siècle, le logis du Bâtiment, à Thiré en Vendée. Peu à peu, il y mène un projet personnel de restauration, de création et d'extension du domaine, qui est relativement préservé et isolé. Il rachète ainsi progressivement les parcelles alentour, passant de 4 à 18 hectares de terrain, et laisse libre cours à son imagination de paysagiste, inspirée des parcs français et italiens du XVIIe siècle. Cette réinvention est telle que les jardins de Thiré sont aujourd'hui reconnus par les meilleurs spécialistes et qu'ils ont été inscrits, en 2006, à l'inventaire des monuments historiques au titre de l'œuvre d'un artiste, ce qui représente un cas unique en France. En outre, William Christie prend l'initiative de revaloriser le patrimoine du village en restaurant les maisons abandonnées autour de la place de la fontaine. Il s'agit pour lui, dans une démarche initiale de générosité et d'amour pour ce village, de lui redonner sa beauté d'origine et de restituer, de nos jours, la splendeur des peintures d'autrefois. Il va, pour ce faire, jusqu'à trouver les sommes nécessaires au nettoyage des bras de la Smagne, rivière qui traverse Thiré, de façon à recréer ses îles naturelles et les promenades alentour.

Faire vivre le baroque à Thiré

Peu à peu, ces deux passions se réunissent et Les Arts Florissants s'installent en Vendée. Nous avons commencé à réfléchir à la pérennisation d'un projet commun en 2007, mais c'est en 2012, avec la première édition du Festival d'été, organisée dans les jardins de Thiré, que l'ensemble du projet a pris corps. Le succès de cette

initiative fut immédiat. En une heure, la billetterie a été prise d'assaut. Désormais, le festival représente autour de 120 événements, 90 artistes et 10 000 visiteurs! En 2017, nous avons créé un second festival, de printemps cette fois, sous la direction artistique de Paul Agnew. Il a pour ambition de permettre la redécouverte des petites églises du Sud de la Vendée autour des musiques sacrées. Ce cycle de 5 concerts répartis sur un long week-end s'invente toujours dans le lien entre programmes musicaux et patrimoine local. C'est afin de loger artistes et festivaliers, dans ce milieu rural peu doté en capacités d'hébergement, que la restauration du patrimoine de Thiré s'est poursuivie, nous conduisant à transformer les quelques maisons abandonnées ou en vente du village pour en faire des lieux de travail et de restauration, ainsi qu'un campus.

Transmettre

La transmission est au cœur du projet de William Christie. Elle se déploie, dans le domaine de la musique, autour de différents programmes d'insertion professionnelle. Dès 2002, il lance l'académie le Jardin des Voix. Destinée aux jeunes chanteurs, elle est élaborée pour faire face à la fois à l'insuffisance de l'enseignement du baroque dans les conservatoires et à la difficulté de l'insertion professionnelle des jeunes artistes après leur sortie d'école. Né d'une collaboration entre Les Arts Florissants et le théâtre municipal de Caen, où l'ensemble a été en résidence pendant vingt-cinq ans, le Jardin des Voix a pour ambition de permettre à sa dizaine de lauréats, auditionnés et sélectionnés dans différentes capitales mondiales, d'être formés et coachés (musique, diction, gestuelle, mouvement, etc.) par William Christie et Paul Agnew. Le Jardin des Voix est désormais installé à Thiré. Véritable pépinière de talents, cette académie a formé près de 90 nouveaux talents, dont certains, à l'instar de Lea Desandre, Sonya Yoncheva, Emmanuelle de Negri ou Marc Mauillon, occupent aujourd'hui le devant de la scène. Ce dispositif est au cœur ce que l'on a coutume d'appeler la "famille Arts Florissants", soudée par la solidarité et la complicité entre les deux chefs et leurs chanteurs, qui constituent les trois quarts des distributions de solistes de nos concerts. En 2007, William Christie s'est vu confier la création du département des musiques anciennes de la Juilliard School de New-York. Initialement invité à titre personnel, il a insisté pour l'être en tant que directeur musical des Arts Florissants, permettant à un partenariat de se déployer entre New-York, où il propose des master class, et Thiré, où sont reçus les jeunes de l'école. Lancé en 2008, le programme Arts Flo Juniors permet à de jeunes artistes, chanteurs ou instrumentistes du monde entier, d'effectuer un stage au sein de l'orchestre ou du chœur de nos productions. À l'issue de ce stage, si les conditions sont réunies, ils participent à la tournée, avec nos artistes et dans des conditions professionnelles. Enfin, pour que le campus de Thiré vive à l'année, William Christie y a aussi créé récemment des master class, destinées à former de jeunes professionnels autour de la famille artistique des Arts Florissants.

Cette dynamique de transmission et de formation professionnelle se développe également dans nos autres domaines d'activité. Nous avons noué des partenariats avec de jeunes jardiniers issus des formations horticoles, en France, mais aussi avec la French Heritage Society, aux États-Unis. Ces partenariats leur permettent d'effectuer des stages d'accueil dans nos jardins, où ils peuvent perfectionner leur art de la taille des arbres fruitiers en espaliers, ou encore des haies d'ifs en topiaire... Nous sommes aussi présents dans les écoles vendéennes, avec des programmes destinés aux enfants de maternelle et de primaire, que nous formons autour d'ateliers "jardins, musique et danse" qui les initient au baroque. À Paris, dans le cadre de notre résidence à la Philharmonie, nous travaillons avec des collégiens, des lycéens et des amateurs autour de bals baroques et d'autres projets participatifs. Enfin, ce souci de transmission se matérialise dans les médias : nous avons aujourd'hui produit plus de 130 CD ou DVD et édité plus de 1 000 partitions!

Construire et pérenniser le projet : la Fondation

Un constat et des ambitions

Lorsqu'en 2007, William Christie a souhaité allier ses deux passions – la musique baroque et les jardins –, il a immédiatement formé le projet d'une fondation, type de structure en vogue aux États-Unis, pour structurer et pérenniser l'ensemble. Cette idée nous a séduits rapidement. En effet, notre résidence au théâtre de Caen, soutenue conjointement depuis vingt-cinq ans par la ville et la région, venait de s'interrompre brutalement