

DE BACH À PERGOLÈSE

Laure Baert, Anthea Pichanick & l'Ensemble Il Caravaggio

Découvrez la création unique qui clôturera en beauté notre festival! Aux côtés de son ensemble Il Caravaggio, Camille Delaforge s'entoure de la soprano Laure Baert et de la contralto Anthea Pichanick. Dans cette création, elle explore trois chefs-d'œuvre intemporels du répertoire sacré: les cantates de Bach et le célèbre Stabat Mater de Pergolèse, véritable joyau du répertoire baroque.

www.festivaldesable.fr

Distribution

Laure Baert > soprano
Anthea Pichanick > contralto

ENSEMBLE IL CARAVAGGIO

Camille Delaforge > direction et clavecin

Fiona-Émilie Poupard > violon solo

Agniezska Rychlik, Claire Sottovia, Sophie Iwamura,

Christophe Mourault, Anaëlle Blanc-Verdin > violons

Lucie Uzzeni, Laurent Gaspar > altos

Patrick Langot (continuo), Jean-Baptiste Valfré > violoncelles

Lucca Alcock > contrebasse

Louise Acabo > clavecin, orgue

Benjamin Narvey > théorbe

Olivier Mourault > trompette

Vincent Blanchard, Jean-Maurice Messelyn > hautbois

L'ensemble II Caravaggio est soutenu par le Ministère de la Culture (DRAC Île-de-France), la Région Île-de-France, la Caisse des Dépôts, mécène principal, et la Fondation Orange à partir de 2023. Il est en résidence à la Fondation Singer-Polignac, ainsi qu'au Festival Baroque de Pontoise pour les années 2022, 2023, 2024. Il reçoit à ce titre le soutien du Département du Val d'Oise.

Programme

Jean-Sébastien Bach (1685-1750)

Cantate BWV 51 *Jauchzet Gott in allen Landen* pour soprano solo

Cantate BWV 170 Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust pour contralto solo

----

Jean-Baptiste Pergolèse (1710-1736)

Stabat Mater

IL CARAVAGGIO

Placé sous la direction de Camille Delaforge, l'ensemble Il Caravaggio est un orchestre jouant sur instruments d'époque, dédié aux répertoires lyriques des périodes baroque et classique. Il s'associe aux chanteurs les plus brillants de la nouvelle génération et se fait remarquer par son sens de la théâtralité, sa virtuosité et son expressivité intense. À sa tête, Camille Delaforge s'impose comme l'une des cheffes d'orchestre les plus prometteuses de sa génération. L'ensemble accorde une importance particulière à la redécouverte de patrimoines musicaux inédits. Chaque année, il met notamment en lumière le travail de compositrices tombées dans l'oubli, telles qu'Isabella Leonarda, Élisabeth Jacquet de la Guerre, ou encore Mademoiselle Duval, dont il a enregistré l'opéra Les Génies à l'Opéra de Versailles. Il Caravaggio est en résidence au Festival de Saint-Denis, à la Fondation Singer-Polignac et en Région Île-de-France. L'ensemble se produit régulièrement sur les scènes nationales (Théâtre des Champs-Élysées, Opéra de Rennes, Opéra royal de Versailles, Angers Nantes Opéra, La Seine Musicale) et internationales, notamment à Amsterdam (Dutch National Opera), Genève, Brême, Bilbao... Depuis 2025, l'ensemble enregistre pour le label Alpha Classics Particulièrement attaché à l'insertion professionnelle des jeunes artistes, Il Caravaggio créée en 2024 son Académie, le Studio II Caravaggio, destinée à accompagner huit jeunes chanteurs en début de carrière.

https://www.ensembleilcaravaggio.com/

CAMILLE DELAFORGE

Saluée par *Le Monde* pour sa direction « vive et habitée », qualifiée de « révélation » par *Le Figaro* qui la remarque pour sa « direction étincelante », Camille Delaforge s'impose comme l'une des cheffes d'orchestre les plus prometteuses de sa génération. Révélée au Festival d'Aix-en-Provence en 2024 aux côtés d'Emmanuelle Haïm, elle poursuit une carrière internationale en tant que cheffe invitée, et avec son ensemble Il Caravaggio qu'elle fonde en 2017. Parmi ses engagements récents, elle a dirigé une production saluée par la critique de *Didon* et *Enéee* avec le Netherlands Chamber Orchestra au Dutch National Opera d'Amsterdam, ainsi qu'une tournée remarquée du *Carnaval de Venise* de Campra. En juin 2025, elle est invitée par l'Orchestre

de chambre de Paris et le Chœur de chambre de Namur pour diriger *une Passion selon Saint-Jean* au Festival de Saint-Denis. En 2026, elle collaborera avec l'Orchestre symphonique de Calgary (Canada). Camille Delaforge se forme au Conservatoire National Supérieur de Paris, où elle se spécialise rapidement dans les répertoires vocaux par le biais de la direction d'orchestre, du travail de chef de chant et en pratiquant le répertoire de lied et de mélodie avec des chanteurs. Soucieuse de développer des échanges socioculturels à travers l'éducation musicale, elle a développé plusieurs projets humanitaires, notamment l'enseignement à des enfants défavorisés en Équateur. Elle est représentée par l'agence Harrisson Parrott.

LAURE BAERT

Laure Baert commence le piano à 5 ans avant d'étudier le chant aux conservatoires de Lille et Nancy, où elle obtient plusieurs premiers prix dont celui de perfectionnement lyrique. Lauréate du Concours Les Voix d'Or en 2003 et demi-finaliste du Concours Reine Elisabeth en 2004, elle se produit sur de nombreuses scènes d'opéra (Nice, Massy, Metz, Montpellier, Rennes, Bordeaux, Toulouse, Monte-Carlo...). Passionnée par l'oratorio, elle interprète Mozart, Bach, Pergolèse, Fauré, Haydn et Monteverdi, chantant aux Invalides et à l'Abbaye du Mont Saint-Michel. Depuis 2018, elle crée des récitals et spectacles avec sa compagnie Les Muses Créatrices. D'Âme Nature et Etinc'ELLES & Miroir sont régulièrement donnés en compagnie des pianistes Laure Favre-Kahn et Elena Rozanova, des violoncellistes Ophélie Gaillard et Diana Ligeti ou encore des comédiens Marianne Basler et Jean-Philippe Puymartin. Laure Baert est directrice artistique de 2017 à 2023 du Festival international de musique baroque et sacrée de Froville et de son Concours international de chant baroque. Depuis 2021, elle est directrice artistique du Festival de Sablé. Elle enseigne le piano et le chant au sein de son école privée Domisi'l Musique et intervient dans des stages qui privilégient le bienêtre par la musique.

Anthea Pichanick

Anthea Pichanick reçoit le Premier Prix et le Prix spécial du Concours Cesti d'Innsbruck en 2015, ce qui lui vaut de se produire en récital au Konzerthaus de Vienne. Été 2016, elle est remarquée au Festival de Beaune dans le rôle d'Asteria du Tamerlano de Vivaldi, avec Les Accents et Thibault Noally. La même année, elle chante Le Messie de Händel au Théâtre des Champs-Élysées avec Le Concert Spirituel et Hervé Niquet. Les relations privilégiées avec Les Accents se renforcent avec la reprise de Tamerlano de Vivaldi à Dortmund, Mitridate Eupatore de Scarlatti à Beaune et de nombreux autres projets. Les saisons s'enchaînent : Requiem de Mozart à La Seine Musicale avec Les Musiciens du Louvre et Marc Minkowski; Israel in Egypt de Haendel avec Les Siècles au Festival Cervantino au Mexique ; L'Italiana in Algeri de Rossini à l'Opéra de Nancy dans le rôle de Zulma, qu'elle reprend à Beaune avec Matheus et Jean-Christophe Spinosi ; Coronis de Durón avec Vincent Dumestre, mis en scène par Omar Porras ; Rodrigo de Händel avec Les Accents au Theater an der Wien, ; Rigoletto de Verdi mis en scène par Marie-Ève Signeyrole à l'Opéra de Montpellier... Elle se produit entre autre avec Le Banquet Céleste à Sablé-sur-Sarthe, chante le Requiem de Mozart avec le Jyväskylä Sinfonia, Mitridate Eupatore de Scarlatti et Rinaldo de Händel avec Les Accents, Nisi Dominus de Vivaldi avec Le Poème Harmonique et Coronis en version scénique à Oviedo, Il Diluvio Universale de Falvetti avec la Capella Mediterranea. Parmi ses enregistrements : Le Messie avec Le Concert Spirituel (CD Alpha Classics, et DVD Château Versailles Spectacles), son premier disque solo Motets Napolitains (La Música), Il martirio di Santa Teodosia de Scarlatti (Aparté) avec Les Accents, Coronis avec Le Poème Harmonique (Alpha Classics), Didon et Énée avec les Argonautes (Aparté) et Dixit Dominus (Aparté). Lors de la saison 24-25, elle s'est produit en récital au théâtre Grévin à Paris, à l'Opéra de Lille, en Norvège sous la baguette de Martin Wählberg ou encore à Beaune. On la retrouve aussi avec son trio DARA, en concert et en résidence à Bron à l'espace Albert Camus pour la création de la version scénique de leur récital London Fog avec le scénographe Benjamin Lebreton, ainsi qu'au Festival Berlied à Berlin pour une version concert. Anthea Pichanick est aussi la créatrice et directrice artistique, avec la soprano Heather Newhouse, du festival Les rencontres de Rignac qui se tiendra du 15 au 17 août 2025 à Rignac dans le Lot.

Airs chantés

Jean-Sébastien Bach

Cantata BWV 51 Jauchzet Gott in allen Landen

1 Air [Soprano]

Jauchzet Gott in allen Landen! Was der Himmel und die Welt An Geschöpfen in sich hält, Müssen dessen Ruhm erhöhen, Und wir wollen unserm Gott Gleichfalls itzt ein Opfer bringen, Dass er uns in Kreuz und Not Allezeit hat beigestanden.

2 Récitatif [Soprano]
Wir beten zu dem Tempel an,
Da Gottes Ehre wohnet,
Da dessen Treu,
So täglich neu,
Mit lauter Segen lohnet.
Wir preisen, was er an uns hat getan.
Muss gleich der schwache Mund von seinen Wundern lallen,
So kann ein schlechtes Lob ihm dennoch wohlgefallen.

Criez de joie vers Dieu dans tous les pays!
Dans le ciel ou dans le monde,
Toutes les créatures qui y vivent
Doivent exalter sa gloire,
Et à notre Dieu nous voulons
Aussi maintenant apporter une offrande
Puisque dans l'affliction et la détresse
À tout heure il s'est tenu à notre côté.

Nous prions dans le temple Où l'honneur de Dieu demeure, Où sa fidélité Qui est renouvelée chaque jour Nous récompense avec une bénédiction pure.

Nous louons ce qu'il a fait pour nous. Même si notre bouche faible doit balbutier sur ses miracles Pourtant des louanges imparfaites peuvent lui plaire. 3 Air [Soprano]
Höchster, mache deine Güte
Ferner alle Morgen neu.
So soll vor die Vatertreu
Auch ein dankbares Gemüte
Durch ein frommes Leben weisen,
Dass wir deine Kinder heißen.

4 Choral

Sei Lob und Preis mit Ehren
Gott Vater, Sohn, Heiligem Geist!
Der woll in uns vermehren,
Was er uns aus Gnaden verheißt,
Dass wir ihm fest vertrauen,
Gänzlich uns lass'n auf ihn,
Von Herzen auf ihn bauen,
Dass uns'r Herz, Mut und Sinn
Ihm festiglich anhangen;
Drauf singen wir zur Stund:
Amen, wir werdn's erlangen,
Glaub'n wir aus Herzensgrund.

5 Air [Soprano] Alleluja! Très-haut, fais que ta bonté Soit renouvelée pour nous chaque matin désormais. Donc, à cet amour paternel, Un esprit reconnaissant en nous en retour Par une vie vertueuse montrera Que nous sommes appelés tes enfants.

Gloire et louange avec honneur
À Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit!
Puisse sa volonté d'accroître en nous
Ce qu'il nous a promis par sa grâce,
De sorte que nous croyions fermement en lui,
Nous nous abandonnions complètement à lui,
Nous reposions sur lui dans nos cœurs,
Pour que notre cœur, notre esprit
et notre pensée
Dépendent solidement de lui;
À ce sujet nous chantons maintenant:
Amen, nous réaliserons ceci,
Si nous croyons du profond de nos cœurs.

Alléluia!

Cantata BWV 170 Vergnügte Ruh', beliebte Seelenlust

1 Air [Alto]

Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust, Dich kann man nicht bei Höllensünden, Wohl aber Himmelseintracht finden; Du stärkst allein die schwache Brust. Drum sollen lauter Tugendgaben In meinem Herzen Wohnung haben.

2 Récitatif [Alto]

Die Welt, das Sündenhaus,
Bricht nur in Höllenlieder aus
Und sucht durch Hass und Neid
Des Satans Bild an sich zu tragen.
Ihr Mund ist voller Ottergift,
Der oft die Unschuld tödlich trifft,
Und will allein von Racha sagen.
Gerechter Gott, wie weit
Ist doch der Mensch von dir entfernet;
Du liebst, jedoch sein Mund
Macht Fluch und Feindschaft kund
Und will den Nächsten nur mit Füßen
treten.

Ach! diese Schuld ist schwerlich zu verbeten.

Repos délicieux, plaisir recherché de l'âme, Tu ne peux pas être trouvé parmi les péchés de l'enfer, Mais plutôt dans la concorde du paradis ; Toi seul renforce le coeur faible. Donc seuls les dons purs de la vertu Auront une place dans mon cœur.

Le monde, cette demeure du péché,
Surgit seulement dans des chants infernaux
Et tente par la haine et l'envie
De porter l'image de Satan sur lui-même.
Sa bouche est pleine du don de la vipère,
Qui souvent attaque mortellement
l'innocent,
Et qui veut seulement dire "crétin!".
Dieu équitable, à quelle distance
S'est mise l'humanité de toi?
Tu aimes, mais leur bouche
Ne prononce que des paroles
de blasphème ou d'inimitié
Et ils souhaitent seulement piétiner un
voisin.

Ah! ce crime est difficile à pardonner.

3 Air [Alto]

Wie jammern mich doch die verkehrten Herzen,

Die dir, mein Gott, so sehr zuwider sein; Ich zittre recht und fühle tausend Schmerzen.

Wenn sie sich nur an Rach und Hass erfreun.

Gerechter Gott, was magst du doch gedenken,

Wenn sie allein mit rechten Satansränken Dein scharfes Strafgebot so frech verlacht.

Ach! ohne Zweifel hast du so gedacht : Wie jammern mich doch die verkehrten Herzen!

4 Récitatif [Alto]

Wer sollte sich demnach
Wohl hier zu leben wünschen,
Wenn man nur Hass und Ungemach
Vor seine Liebe sieht?
Doch, weil ich auch den Feind
Wie meinen besten Freund
Nach Gottes Vorschrift lieben soll,
So flieht
Mein Herze Zorn und Groll

Und wünscht allein bei Gott zu leben, Der selbst die Liebe heißt. Ach, eintrachtvoller Geist, Wenn wird er dir doch nur sein Himmelszion geben?

5 Air [Alto]

Mir ekelt mehr zu leben,
Drum nimm mich, Jesu, hin!
Mir graut vor allen Sünden,
Laß mich dies Wohnhaus finden,
Wo selbst ich ruhig bin.

Comme les cœurs pervertis m'affligent, Eux qui sont, mon Dieu, tant en opposition avec toi ;

Je tremble vraiment et ressent un millier de douleurs,

Quand ils ne se délectent que dans la vengeance et la haine. Dieu équitable, que peux-tu penser, Quand avec leurs intrigues tout à fait sataniques,

Ils se moquent avec tant d'insolence de tes commandements Ah! sans aucun doute tu as pensé: Comme les cœurs pervertis m'affligent!

Qui dans ces circonstances Voudrait vivre ici, Quand seulement la haine et la souffrance Sont vues à la place de l'amour de Dieu? Alors, puisque même mon ennemi, Comme mon meilleur ami, Je devrais l'aimer

suivant le commandement de Dieu, Aussi fuit-il, Mon cœur, la colère et la rancœur

Et ne souhaite-t-il que vivre avec Dieu, Qui est amour lui-même. Ah, esprit rempli de clémence, Quand la terre promise du ciel te sera-t-elle donnée?

Vivre plus longtemps me soulève le cœur, Aussi emporte moi loin d'ici, Jésus! Je suis horrifié par tous les péchés, Laisse-moi trouver cette habitation, Où je pourrai être en paix.

Jean-Baptiste Pergolèse

Stabat Mater

- Stabat Mater dolorosa, juxta crucem lacrimosa, dum pendebat Filius.
- 2. Cujus animam gementem, Contristatam ac dolentem, pertransivit gladius.
- O quam tristis et afflicta fuit illa benedicta Mater Unigeniti.
- Quae moerebat et dolebat,
   Pia Mater, dum videbat
   nati poenas inclyti.
- 5. Quis est homo qui non fleret Christi Matrem si videret in tanto supplicio? Quis non posset contristari Piam Matrem contemplari dolentem cum Filio? Pro peccatis Suae gentis vidit Jesum in tormentis et flagellis subditum.
- Vidit suum dulcem natum Morientem desolatum Dum emisit spiritum.
- 7. Eia Mater, fons amoris, Me sentire vim doloris Fac ut tecum lugeam.

Debout, la Mère douloureuse, près de la croix était en larmes, tandis qu'était suspendu son Fils.

Dans son âme qui gémissait, toute brisée, endolorie, le glaive était enfoncé.

Qu'elle était triste et affigée, la Mère entre toutes bénie, du Fils unique!

Quelle douleur, quelle souffrance, alors qu'elle voyait les tourments infligés à son Fils!

Quel est celui qui sans pleurer pourrait voir la Mère du Christ dans un pareil supplice?
Qui ne pourrait sans souffir comme elle contempler la tendre Mère dolente devant son Fils?
Pour les péchés de tout son peuple, elle le vit dans ses tourments, subissant les coups de fouet.

Elle vit son enfant très cher mourir dans la désolation alors qu'il rendait l'esprit.

Daigne, ô Mère, source d'amour, me faire éprouver tes souffrances afin que je pleure avec toi. 8. Fac ut ardeat cor meum in amando Christum Deum, ut sibi complaceam.

9. Sancta Mater, istud agas, crucifixifige plagas cordi meo valide
Tui Nati vulnerati tam dignati pro me pati poenas mecum divide
Fac me vere tecum.flere crucifixo condolere donec ego vixero.
Juxta crucem tecum stare
Te libenter sociare
In planctu desidero.
Virgo virginum praeclara, Mihi iam non sis amara, Fac me tecum plangere.

10. Fac ut portem Christi mortem, passionis fac wnsortem, et plagas recollere. Fac me plagis vulnerari crucehac inebriari ob amorem Filii.

11. hiflammatus et accensus per te, Virgo, sim defensus in die judicii. Fac me cruce custodiri Morte Christi praemuniri Corifàveri gratia.

12. Qy,ando corpus morietur, Fac ut animae donetur Paradisi gloria. Fais qu'en mon cœur brûle un grand feu dans l'amour du Christ-Dieu et fais qu'il me reçoive.

Ô sainte Mère, daigne donc graver les plaies du Crucifié profondément dans mon cœur. Ton enfant n'était que blessures, lui qui daigna souffrir pour moi; fais-moi partager ses peines. Fais que je pleure avec toi de tout mon cœur, qu'avec le Christ en croix je ouffre, chacun des jours de ma vie! Etre avec toi près de la croix et ne faire qu'un avec toi, c'est le vœu de ma douleur. Vierge bénie entre les vierges, pour moi, ne sois pas trop sévère et fais que je souffre avec toi.

Que je porte la mort du Christ, qu'à sa passion je sois uni, que je médite sur ses plaies! Que de ses plaies je sois blessé, Que je m'enivre de la Croix pour l'amour de ton Enfant!

Pour ne pas brûler dans les flammes, Vierge Marie, prends ma défense au grand jour du jugement. Fais que je sois protégé par la Croix, que je sois fortifié par la mort du Christ, que je sois ranimé par sa grâce.

Au moment où mon corps mourra, fais qu'à mon âme soit donnée la gloire du Paradis. Amen.

