

LES JARDINS MUSICAUX

16-2023
27 AOÛT

DOSSIER DE PRESSE

jardinsmusicaux.ch





**LES JARDINS
MUSICAUX**
16-2023
27 AOÛT

SOMMAIRE

ÉDITORIAL	4
LE FESTIVAL	5
LES BAL(L)ADES	6-7
LES LIEUX 2023	8-9
PROGRAMMATION	12-35
DÉCOUVERTES	
<i>Vienne Révolution</i> · Beethoven – Schoenberg / Me 16 août 18:00 et Ve 18 août 21:00	10-11
<i>Les Manuscrits de la mer Morte</i> · Tsoupaki – Sclavis – Jazylbekova / Sa 19 août 11:00	15
<i>Limbus</i> · Jodlowski / Di 20 août 20:00	19
<i>Retour an Dich</i> · Furrer – Saint-Saëns / Me 23 août 18:30 et 20:30	23
<i>Requiem</i> · Mozart / Sa 26 août 11h et Di 27 août 11:00	28-29
<i>Galerie Randolph</i> · Menoud / Sa 26 août 20:00	32
VISIONS RENOUVELÉES	
<i>Suite Lyrique électrique</i> · Berg – Ducret / Je 17 août 19:00	12
<i>Florentin</i> · Zuljan – Dalza – Desprez – Trombocino – Capirola - Pesenti / Di 20 août 11:00	17
<i>La Pop italienne de la Renaissance à nos jours</i> · Biamonte – Albanese – Meloni / Lu 21 août 19:00	20-21
<i>Killer Instincts</i> · Waits – Weill – Bernstein – Walsh – Price – Newman – Sondheim / Ma 22 août 20:00	22
<i>Technoarias</i> · Monteverdi – Schubert – Couperin – Strauss - Dowland / Je 24 août 19:00	24
<i>Helveticus</i> · Blaser – Humair – Känzig / Je 24 août 21:00	25
<i>Stile Antico</i> · Byrd – Wilbye – Sheppard – Tallis – Taverner – Watkins / Ve 25 août 19:00	26
<i>Dernière Lettre</i> · Honegger – Ravel – Bloch – Bavaud / Sa 26 août 17:00	30-31
FAMILLE	
<i>Les Lumières de la Ville</i> · Chaplin / Je 17 août 21:00, Je 24 août 20:00, Di 27 août 17:00	13
<i>Babar</i> · Poulenc – Françaix – Brunhoff / Sa 19 août 15:00 et 16:00	16
<i>La Parade des animaux</i> · Bovet – Pellet – Pring – Roulet / Di 20 août 11:00 et 15:00	18
LES ARTISTES DE DEMAIN	
<i>Mortuos Plango, Vivos voco</i> · Harvey / Ve 18 août 19:00	14
<i>Point de fuite</i> · Troller / Ve 25 août 21:00	27
<i>Intégrale des Sequenze</i> · Berio / Di 27 août 11:00, 12:30 et 15:00	33-35
HISTOIRE DU FESTIVAL	38
L'OPÉRA DÉCENTRALISÉ NEUCHÂTEL	39
COLLABORATIONS	40
SOUTIENS	41-43

SI ON POUVAIT PARACHUTER LA PAIX ?

En ce temps de questionnements, l'horizon de la pensée se déploie au-delà du quotidien, le regard s'étend, oblige à une profonde respiration. Est-ce bien le moment, ces mots, ces sons, pourquoi, pour qui, pour soi, pour eux ? Pour toi demain ?

Aujourd'hui, nous pensons à toutes celles et ceux qui nous ont inspirés, illuminés, aimés ou combattus. Nous les avons côtoyés, venus de tous bords, de toutes origines, écrivains et poètes, scientifiques, agriculteurs, artisans, mécaniciens, climatologues, physiciens ou danseurs, philosophes, peintres, penseurs, pompiers, astronomes, comédiens, musiciens, politiciens, médecins, architectes et utopistes, rêveurs, charmeurs... Nous avons perçu avec eux un autre temps de vie, appris à imaginer, à faire, se tromper et refaire. Et rire.

Mais aujourd'hui, la solitude du moment vient de l'antre du monde, qu'on prédit chaotique. Sommes-nous encore capables de nous étonner quand une idée vaut seulement un clic ?

Nous avons maintes fois croisé la route des argumenteurs qui clouent au pilori la création, coûteuse, inefficace, dépassée, inutile... Que voit-on dans ce paysage ? Une réussite ?

Mais elle est là, la vie, en germination constante. Ils sont là, tous ceux qui la subliment. Transfigurée par l'acte de création, la perception du présent est régénérée, ouverte à l'indicible. Elles viennent de très loin, ces traces inestimables de créateurs qui d'hier à aujourd'hui explorent, témoignent de l'Histoire, éclairent et révèlent la substance fragile de la vie.

Alors, rapatrier le bonheur, inventer une autre gloire ? Illusoire ? Et pourquoi pas !

Maryse Fuhrmann – Valentin Reymond, directeurs



Entre la fin des vacances et la rentrée du mois d'août, le festival Les Jardins Musicaux affiche ce florilège musical extravagant qui prolonge l'été, engendre rencontres et échanges entre spectateurs de tous âges. En deux décennies, le Festival est devenu un creuset d'expérimentations et de créations qui a accueilli 800 œuvres, 4000 artistes et 200'000 spectateurs.

Croisements et dialogues entre les styles et les genres, le Festival 2023 propose des créations et des œuvres importantes, quelquefois très rarement jouées, de Schönberg, Jodlowski, Blaser, Berio, Sclavis, Berg, Ducret, Furrer, Honegger, Troller, Harvey...

Cette programmation sera portée, entre autres, par l'Orchestre des Jardins Musicaux, le Quatuor Béla, la soprano Maria Sarah Maria Sun, la flutiste Anne Gillot, l'ensemble La Sestina. Une création pharaonique commandée par le Festival pour toutes les fanfares du canton de Neuchâtel côtoiera musique actuelle suisse, et quelques incursions dans les renaissances italienne et anglaise. Une quarantaine de représentations seront données sur trois cantons, puis en tournée.

Dans l'immense diversité des propositions culturelles romandes, la Radio Télévision Suisse fait des choix de couverture éditoriale et de captation musicale. Des arbitrages difficiles car chaque colline ou chaque vallon a désormais une manifestation culturelle à promouvoir ou à partager. Il y a 26 ans déjà, la RTS et Espace 2 faisaient le choix des Jardins Musicaux.

Le choix d'un lieu et d'hôtes accueillants mais avant tout le choix d'une proposition artistique incomparable, traversant 1000 ans de musique et cinq continents, confrontant les styles et les esthétiques, avec justesse et audace. Les Jardins Musicaux réalisent la promesse rare de transformer chaque concert en un moment singulier, de graver pour longtemps des souvenirs forts dans la mémoire d'un public qui se laisse emporter dans un véritable voyage de sons et d'émotions.

Alexandre Barrelet
RTS – Rédacteur en chef de l'Unité Culture et Espace 2



Si Evologia et la Grange aux Concerts représentent depuis toujours le centre névralgique de la manifestation, Les Jardins Musicaux ont, au cours des années, élargi leurs horizons.

Ainsi, en partenariat avec le Parc Chasseral puis avec le Parc du Doubs, le festival propose des concerts décentralisés couplés à des découvertes insolites du patrimoine dans les cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel. Ce projet, intitulé *Bal(l)ades...* favorise la diversification des publics et encourage l'investissement d'acteurs locaux. A ce jour, 60 découvertes suscitant un véritable engouement ont pris place dans 31 communes.

En 2009, Les Jardins Musicaux et le Parc Chasseral présentaient à Evologia Mille mètres sur terre, une installation spectaculaire de Rudy Decelière : mille haut-parleurs dans un verger. Cette création originelle a forgé une collaboration forte entre les deux organisations qui s'est traduite, années après années, par des événements marquants sur le territoire du Parc Chasseral et, depuis 2017 sur celui du Parc du Doubs.

Découvertes musicales et patrimoniales, le concept Bal(l)ades... fait partie des projets phares du Parc Chasseral. Les publics répondent présent. Les artistes se laissent surprendre par des lieux inhabituels ; les pouvoirs publics et les entreprises apportent leur soutien. Des événements inédits stimulent les rencontres entre la ville et la campagne, entre Alémaniques et Romands, entre mélomanes et amoureux de la nature et du patrimoine. Bal(l)ades..., fruit de la collaboration, de la persévérance et de la qualité, fait vivre et connaître le territoire des Parcs.

Fabien Vogelsperger



GRANGE AUX CONCERTS, EVOLOGIA, CERNIER

Maison mère du Festival, l'ancienne halle aux grains sise à Evologia accueillera 18 concerts et spectacles. Très aimé du public et des artistes, le lieu favorise la découverte et permet de voir des œuvres intemporelles sous un jour nouveau.

© Giona Mottura

ÎLE SAINT-PIERRE

Sublimée par *les Rêveries du promeneur solitaire* de Rousseau, l'île Saint-Pierre est devenue une presqu'île au 19^e siècle suite à la première correction des eaux du Jura. Cette péninsule qui s'enfonce au cœur du lac de Bière abrite une réserve naturelle visant à protéger de nombreuses espèces d'oiseaux et de poissons en danger d'extinction. Un cadre qui se prête tout particulièrement à un dialogue entre nature et musique.

© Giona Mottura



SAINT-IMIER

Cité horlogère du Jura bernois, « capitale » du Parc Chasseral, Saint-Imier est surplombée par l'Observatoire de Mont-Soleil qui livrera, avant le spectacle, quelques fascinants secrets. Lieu idéal pour un ciné-concert, la salle de spectacles accueillera *Les Lumières de la Ville* de Chaplin accompagné par l'Orchestre du Festival.

© Giona Mottura



CENTRE DÜRRENMATT NEUCHÂTEL

Au cœur du vallon de l'Ermitage, le Centre Dürrenmatt Neuchâtel (CDN) présente une collection de tableaux de l'écrivain suisse, qui résonnent profondément avec son œuvre littéraire. Le CDN collabore depuis plusieurs années avec le Festival et accueille des concerts.

© Pierre-William Henry



RONDCHÂTEL

Depuis plusieurs années, le Festival investit l'ancienne usine de pâte à papier, une friche industrielle à découvrir au bord de la Suze sur la commune de Péry-La Heutte. Cet écrin extraordinaire dans lequel le temps semble s'être arrêté, accueillera le *Requiem* de Mozart.

© Benjamin Visinand



VAUFFELIN

Cette bourgade nichée dans le Parc Chasseral constitue le lieu idéal pour découvrir les pâturages boisés de la région. Perchée au-dessus du village, avec son clocheton octogonal, l'église est un petit bijou de campagne qui accueillera l'un des concerts de la programmation 2023.



SAIGNELÉGIER

L'église de Saignelégier est le plus grand édifice religieux du Jura. Il se situe à quelques dizaines de mètres du Marché-Concours. Cet édifice imposant qui mérite d'être découvert accueillera, comme à Rondchâtel, le *Requiem* de Mozart. La journée permettra aussi de découvrir Muriaux et le dernier atelier du peintre et sculpteur Coghuf à qui l'on doit notamment les vitraux des églises de Moutier et Lajoux et des universités de Genève et Saint-Gall.

EN TOURNÉE HORS SAISON

Théâtre du Passage à Neuchâtel, Théâtre du Jura à Delémont, la Cinémathèque suisse à Lausanne.

CONCERT D'OUVERTURE
ME 16 AOÛT / 20:00 – VE 18 AOÛT / 21:00
GRANGE AUX CONCERT

VIENNE RÉVOLUTION

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827)

Symphonie n° 8 en fa majeur op. 93 (1812)

ARNOLD SCHOENBERG (1874–1951)

Concerto pour quatuor à cordes et orchestre (1933)

d'après le *Concerto grosso* op. 6, n°7 de Georg Friedrich Händel

D'apparence plus discrète que les trois symphonies précédentes, la 8^e symphonie de **Ludwig van Beethoven** est en réalité l'une de ses œuvres les plus abouties. En vingt-sept minutes haletantes, le compositeur y explore la tonalité, les modes et les tensions harmoniques avec une hardiesse tout à fait unique, qui préfigure déjà le 20^e siècle.

Contraint de quitter l'Autriche, **Arnold Schoenberg** arrive sur le sol des États-Unis en octobre 1933. Il s'installe avec sa famille à Hollywood où il passera le reste de sa vie. Le *Concerto pour quatuor* fait partie de ses premières œuvres d'exil. Probablement en raison de sa configuration, la pièce n'est presque jamais jouée (et de ce fait pratiquement inconnue).

Initiateur de la seconde école de Vienne, Arnold Schoenberg a une vision élevée et exigeante de l'art musical qui a créé autour de son œuvre une légende d'inaccessibilité. Il est de fait un paradoxe vivant: presque autodidacte, il fut un grand technicien de l'écriture musicale et un orchestrateur génial. Musicien maudit, il connut la célébrité. Respectueux du passé, il mit en pièces le système tonal. Il évolua plus rapidement, peut-être, qu'aucun autre musicien, mais ses dernières œuvres s'efforcèrent de retrouver les premières. Enfin, parmi ses continuateurs, ceux qui lui devaient le plus le renièrent ouvertement.

QUATUOR BÉLA

Frédéric Aurier, violon
Julien Dieudegard, violon
Julian Boutin, alto
Luc Dedreuil, violoncelle

ORCHESTRE DES JARDINS MUSICAUX

Direction: **Valentin Reymond**

© Pierre-William Henry



VALENTIN REYMOND

Valentin Reymond a consacré une partie importante de sa carrière au concert et à l'opéra.

Il a dirigé plus de cinquante opéras à l'Opéra de Dublin, à l'Opera North, au Stadttheater Bern, au Théâtre Gogol Moscou, à l'Opéra de Krasnoyarsk, à l'Opéra de Lausanne, au Festival d'Édimbourg, à l'Opéra de Samara, au Queen Elizabeth Hall London, à l'Opéra de Lucerne, à l'English National Opera, au Grand Théâtre de Genève, à l'Opéra de Nantes, au Stanislavski and Nemirovich-Danchenko Moscow Music Theatre. En concert il dirige un vaste répertoire romantique et moderne avec des orchestres comme l'English Northern Philharmonia, l'Orchestre de la Suisse Romande, l'Orchestre National d'Irlande, l'Orchestre de Chambre de Rennes, l'Orchestre de Chambre de Toulouse, l'Orchestre de la RTSI, l'Orchestre Philharmonique des Pays de la Loire, l'Orchestre Symphonique d'État de Russie, l'Orchestre National d'État de Russie, l'Orchestre de la BBC Ulster, l'Orchestre de Chambre de Bâle, la Philharmonie Südwestfalen, la Rheinische Philharmonie, l'Orchestre symphonique académique de Krasnoyarsk, la Württembergische Philharmonie, l'Orchestre National de Lituanie, la Philharmonie Lutoslawsky Breslau, la Philharmonie Enescu de Bucarest, l'Orchestre Philharmonique d'Odessa, la Philharmonie Rubinstein Lodz, le Royal Philharmonique de Londres, l'Orchestre Philharmonique de Belgrade.

En 2000, il a créé l'Orchestre des Jardins Musicaux et partage sa passion avec les musiciens et un public exigeant avide de découvertes. Transmettre l'essence d'une composition, savoir toucher et convaincre, se mettre au service de chaque œuvre sont les fondements de son approche.

© Giona Mottura



ORCHESTRE DES JARDINS MUSICAUX

Composé de 70 musiciens, l'Orchestre des Jardins Musicaux est un ensemble virtuose qui se retrouve durant l'été et en diverses occasions de la saison. Il participe à des créations scéniques d'œuvres de Britten, Kagel, Henze, Bernstein, Holst, Walton, Maxwell Davies, Hindemith, Weil. Sous la direction de son chef, Valentin Reymond, il a donné plus de trois cents concerts, interprétant des œuvres majeures du 20^e siècle de Stravinsky, Berg, Martin, Schostakovitch, Schoenberg, Lutoslawsky, Reich, Britten, Prokofiev, Bartók, Henze, Varèse, Debussy, Schnittke, Rota, Ravel, Kagel, Zimmermann, de nombreuses créations et, à l'occasion, le répertoire romantique (Strauss, Mahler, Schumann,

Tschaikovsky, Chausson, Bruckner). En parallèle, l'Orchestre des Jardins Musicaux s'est spécialisé dans l'art d'accompagner les grands films muets; il a ainsi accompagné lors de 150 ciné-concerts les principaux longs métrages de Charlie Chaplin et commencé, en 2018, un cycle Buster Keaton en créant des musiques de Martin Pring pour *Steamboat Bill Jr.*, *Le Mécano de la Générale* et *La Croisière du Navigator*. En 2022, l'Orchestre et son chef ont donné la création suisse de la restauration de *La Roue* d'Abel Gance, un ciné-concert pharaonique d'une durée de 7 heures, sur une partition réalisée par Arthur Honegger.

CONCERT
JE 17 AOÛT / 19:00
GRANGE AUX CONCERT

SUITE LYRIQUE ÉLECTRIQUE

ALBAN BERG (1885-1935)
Suite lyrique (1925/26)

1. *Allegretto gioiale*
2. *Andante amoroso*
3. *Allegro misterioso*
4. *Adagio appassionato*
5. *Presto delirando*
6. *Largo desolato*

MARC DUCRET (*1957)
Pièces (pour quatuor et guitare)

1. *Lettre perdue*
2. *Lettre volée*
3. *Lettre jamais écrite*
4. *Lettre jamais reçue*
5. *Lettre jamais envoyée*
6. *Lettre*

QUATUOR BÉLA
Frédéric Aurier, violon
Julien Dieudegard, violon
Julian Boutin, alto
Luc Dedreuil, violoncelle

Marc Ducret, guitare

La *Suite lyrique* est, avec *Wozzeck* et le *Concerto pour violon à la mémoire d'un ange*, l'œuvre la plus célèbre d'**Alban Berg**. Pierre angulaire de l'avant-garde viennoise, la pièce présente une architecture rigoureuse qui n'enlève pourtant rien à sa puissance émotionnelle tangible. Et pour cause, la *Suite lyrique* recèle un programme caché: les amours secrètes et passionnées du compositeur pour Hanna Fuchs, mariée à l'un de ses amis. Une part importante du matériau thématique de l'œuvre est constituée des initiales du nom de Berg associées à celles de sa bien-aimée (A-B-H-F c'est-à-dire La-Sib-Si-Fa). Cette liaison interdite, qui a longtemps revêtu un parfum de

légende, est devenue une certitude car l'on a depuis retrouvé les lettres que Berg a adressées à Hanna Fuchs. Hanna n'y a jamais répondu, mais les a conservées précieusement.

Très tôt, le **Quatuor Béla** a eu envie de jouer *la Suite lyrique* en lui proposant un écho musical dans les silences qui séparent les six mouvements. L'admiration que portent les musiciens de l'ensemble à **Marc Ducret** et à son univers fait d'écriture, d'improvisations et d'explosions free, les a poussés à choisir ce compagnon de scène et de résonances.

© Magalie Buscemi

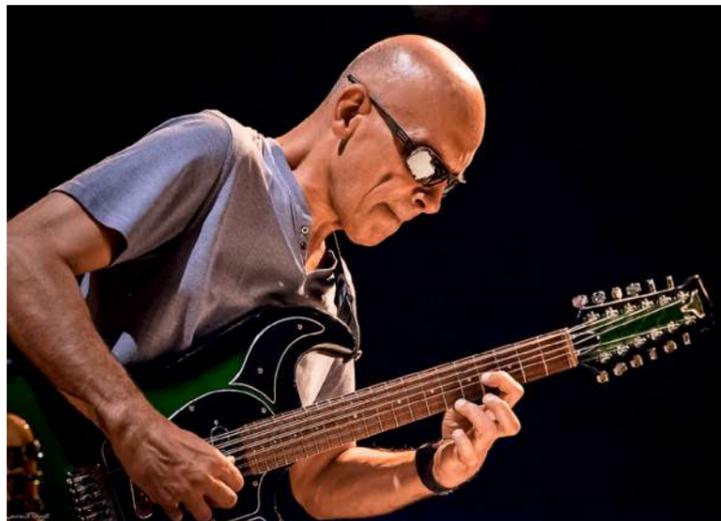


QUATUOR BÉLA

Surnommés «les enfants terribles du quatuor français», les musiciens du Quatuor Béla tracent depuis 16 ans un parcours singulier, entre tradition et modernité. Attachés au répertoire ancien du quatuor à cordes, qu'ils défendent au sein de programmations classiques d'excellence en France et à l'étranger, les interprètes ont à cœur d'inscrire cette tradition dans la vie musicale contemporaine.

C'est avec une conviction sincère, guidé par la personnalité et l'œuvre de Béla Bartók, que le quatuor imagine des rencontres avec des personnalités éclectiques. Reconnu pour sa «technique diabolique» et son engagement musical, l'ensemble s'est récemment mis au service des compositeurs d'Europe centrale du début du 20^e siècle. Son travail a été couronné en 2015 par le Prix de la Presse Musicale Internationale.

© L. Poiget



MARC DUCRET

Marc Ducret est un guitariste français de jazz. Autodidacte, il commence rapidement à se produire en tant que professionnel. Son jeu est alors très marqué par le rock et le bebop, et servi par une virtuosité impressionnante. En 1986, il est appelé par François Jeanneau pour participer au premier Orchestre national de jazz, avec lequel il donne plus de 80 concerts. Dans les années 1990, Marc Ducret se tourne résolument vers l'avant-garde: sa sonorité devient plus agressive et hachée, et il développe un langage extrêmement caractéristique. Actif au sein du Marc Ducret Trio et du Marc Ducret Grand Ensemble Band, le guitariste mène parallèlement une activité de sideman, ou membre-invité dans différents groupes.

CINÉ-CONCERT
JE 17 AOÛT / 21:00 - DI 27 AOÛT 17:00
GRANGE AUX CONCERT

Bal(l)ades...
JE 24 AOÛT / 20:00
SAINT-IMIER, SALLE DE SPECTACLES

LES LUMIÈRES DE LA VILLE

CHARLIE CHAPLIN (1889-1977)
Les Lumières de la ville (*City Lights*) (1931)

Film et musique de **Charlie Chaplin**
Comédie dramatique avec accompagnement orchestral

ORCHESTRE DES JARDINS MUSICAUX
Valentin Reymond, direction

Coproduction Jardins Musicaux - Cinémathèque suisse

© Courtesy United Artists



Les films muets de **Charlie Chaplin** avec accompagnement d'orchestre en direct constituent aujourd'hui, près d'un siècle après leur création, des événements exceptionnels et populaires. *Les Lumières de la ville* est un chef-d'œuvre que Chaplin réalise à la toute fin de la période du cinéma muet. Un vagabond, une jeune aveugle, un millionnaire alcoolisé, un claquement de portière que l'on n'entend pas... À partir de ces quelques éléments, Chaplin conçoit, entre 1928 et 1930, un film qui accueille toutes les dimensions de l'humain et qui culmine dans une scène de reconnaissance sublime.

Un génie peut en cacher un autre: universellement connu comme scénariste, acteur et réalisateur, Charlie Chaplin est aussi un grand compositeur. Sa musique trouve ses racines dans son enfance: les mélodies populaires

des rues londoniennes de la fin du 19^e siècle, mais aussi le charme rose passé d'Edward Elgar ou encore le jazz américain du début du 20^e siècle. Son rôle de compositeur fait partie intégrante de son œuvre. À l'image de son travail de cinéaste, sa musique mêle la sentimentalité à l'ironie, le cruel au dérisoire. C'est pour *Les Lumières de la ville* que Chaplin compose son premier accompagnement orchestral. La place de la musique prend tant d'importance pour lui qu'il écrira un nombre considérable de partitions plusieurs décennies après les tournages.

Biographies de l'**Orchestre des Jardins Musicaux** et de **Valentin Reymond**, voir pp. 10 et 11

DÉCOUVERTE 18:00

LES LUMIÈRES DE LA NUIT

Il y a peu, lumières artificielles et lumières naturelles se faisaient concurrence dans les rues de Saint-Imier. L'extinction de l'éclairage public permet de redécouvrir peu à peu le ciel étoilé. Nous vous proposons de plonger vos yeux dans ceux de Cassiopée, d'Orion et du Centaure le temps d'une visite de la voûte céleste. Guide de l'expédition, un astronome vous fera passer des Lumières de la ville aux lumières de la nuit, au travers des miraculeuses images du télescope James Webb.

LIEU DE LA DÉCOUVERTE: Centre de culture et de loisirs, Rue d'la Zouc 6, Saint-Imier
LIEU DU CINE-CONCERT: Salle de spectacles, Saint-Imier

CONCERT
VE 18 AOÛT / 19:00
MYCORAMA, CERNIER

MORTUOS PLANGO, VIVOS VOCO

JONATHAN HARVEY (1939-2012)

Mortuos Plango, Vivos Voco, pour électronique (1980)
Curve with Plateaux, pour violoncelle solo (1982)
Ricerca una Melodia, pour trompette et clavier électronique
Advaya, pour violoncelle et électronique (1994)

David Poissonnier, électronique
Nathan Zürcher, violoncelle
Ana Rana Oliveira Dias, trompette
Florie-Jeanne Riva, clavier électronique

Collaboration Jardins Musicaux –
Haute école de musique de Genève-Neuchâtel (HEM)

Enregistré par RTS Espace 2



Jonathan Harvey est reconnu comme l'un des grands noms de la musique anglaise contemporaine, autant pour la qualité et l'ampleur de son œuvre que pour la profondeur spirituelle de sa pensée. Né en 1939, il est à la fois l'héritier de la tradition sérielle et de la musique vocale anglaise, notamment celle des maîtrises et des chœurs d'église. Explorateur infatigable, il s'est passionné pour les œuvres novatrices de Stockhausen et pour les outils technologiques, qu'il a utilisés à l'Ircam (Institut de recherche et coordination acoustique/musique au Centre Pompidou). Par ailleurs, sa spiritualité lui fait associer, en toute liberté, les imaginaires bouddhistes et chrétiens, les philosophies orientales et occidentales.

Mortuos Plango, Vivos Voco se situe au carrefour des préoccupations structurelles, vocales, technologiques et spirituelles du compositeur. Invité par l'Ircam à composer une œuvre utilisant l'informatique musicale, Harvey se souvint d'une expérience acoustique fascinante: venu écouter son fils Dominic, choriste dans la Maîtrise de la cathédrale de Winchester, il avait entendu les cloches de la cathédrale sonner alors que le chant des enfants s'élevait sous les voûtes. Le contraste occasionné par la pureté des voix d'enfants et la solennité des cloches l'avait fortement impressionné. Dix ans plus tard, il réalise *Mortuos Plango, Vivos Voco* entièrement sur ordinateur, à partir de deux sons enregistrés: la voix de son fils et la grande cloche ténor de la cathédrale de Winchester.

CONCERT
SA 19 AOÛT / 11:00
CENTRE DÜRRENMATT NEUCHÂTEL

LES MANUSCRITS DE LA MER MORTE

CALLIOPE TSOUPAKI (*1963)

Charavgi pour flûte à bec alto renaissance (1994)

LOUIS SCLAVIS (*1953)

Qumrân pour clarinette basse (1996)

JAMILIA JAZYLBKOVA (*1971)

Ötté-kjetté pour flûte à bec ténor (1999-2000)

ANNE GILLOT, FLÛTE À BEC ET CLARINETTE BASSE

«Je m'identifie à la mer». **Calliope Tsoupanaki** a vu le jour au Pirée, le port d'Athènes. Élève du compositeur Louis Andriessen, elle vit aux Pays-Bas depuis trente ans, mais son œuvre, comme sa vie, est marquée par son identité grecque. Sa musique baigne dans une atmosphère de clarté et de simplicité et combine des éléments de musiques anciennes et contemporaines, grecques et moyen-orientales.

Il n'est pas étonnant que l'explorateur de sons **Louis Sclavis** ait été inspiré par *Les manuscrits de la mer Morte*. Également appelés manuscrits de *Qumrân*, ces rouleaux de papyrus ont été découverts il y a 70 ans dans une grotte de Cisjordanie. Les parchemins, dont certains datent de 250 avant J.-C., sont rédigés principalement en hébreu, mais aussi en araméen et en grec. L'ensemble constitue le plus

ancien témoin connu de l'Ancien Testament. La pièce de Sclavis qui s'en inspire met en valeur la clarinette basse, dans une écriture qui fait ressortir des voix anciennes, originelles, et des harmoniques ancestrales.

Originaire du Kazakhstan, **Jamilia Jazylbekova** grandit avec la musique des bardes turcophones des steppes de l'Asie centrale. Elle vit aujourd'hui en Allemagne. Son œuvre, très personnelle, peu connue chez nous, est jouée dans la plupart des grands festivals allemands ainsi qu'aux États-Unis. La compositrice fait ici la part belle à l'une des flûtes à bec les plus chaleureuses de la famille: la flûte ténor. En incorporant la voix au jeu de la flûte, elle invoque l'univers des *akyns*, guérisseurs chamanes qui chantent d'une voix gutturale épopées, sermons ou autres chants de noces.

© Pierre-William Henry



ANNE GILLOT

La flûtiste à bec et clarinettiste Anne Gillot poursuit un travail artistique qui touche à l'entretien du répertoire de la musique contemporaine, ainsi qu'à une recherche élargie autour du son au moyen de la technologie et de l'improvisation. Elle fait partie des ensembles baBel (Lausanne), Vortex (Genève), Boulouris5 (Lausanne) et du duo 1+1 avec le saxophoniste Laurent Estoppey. Parallèlement à son activité musicale, elle est responsable de la musique contemporaine à la RTS pour la chaîne culturelle Espace2, où elle anime l'émission hebdomadaire *Musique d'avenir*.

En 2017, elle développe un solo évolutif réunissant son activité musicale et radiophonique, *Wildbroadcasting*, en collaboration avec le musicien et vocaliste Alessandro Bosetti. Très active dans le domaine de la performance, Anne Gillot a notamment donné vie aux œuvres de Daniel Zea pour capteurs Kinect et mouvements, dont la dernière en date a été créée au ZKM à Karlsruhe en novembre 2018. Elle fait également partie de la compagnie de théâtre STT dirigée par Dorian Rossel. Depuis 2019, elle compte parmi les membres du Jury fédéral de musique.

CONCERT JEUNE PUBLIC
SA 19 AOÛT / 15:00 ET 16:00
GRANGE AUX CONCERT

BABAR

FRANCIS POULENC (1899-1963)
Histoire de Babar, le petit éléphant (1940/45)
Texte et illustrations de **Jean de Brunhoff** (1899-1937)
Orchestration de **Jean Françaix** (1912-1997)

En 1931, **Jean de Brunhoff** donne naissance à *Babar*, l'éléphant le plus célèbre de la littérature enfantine.

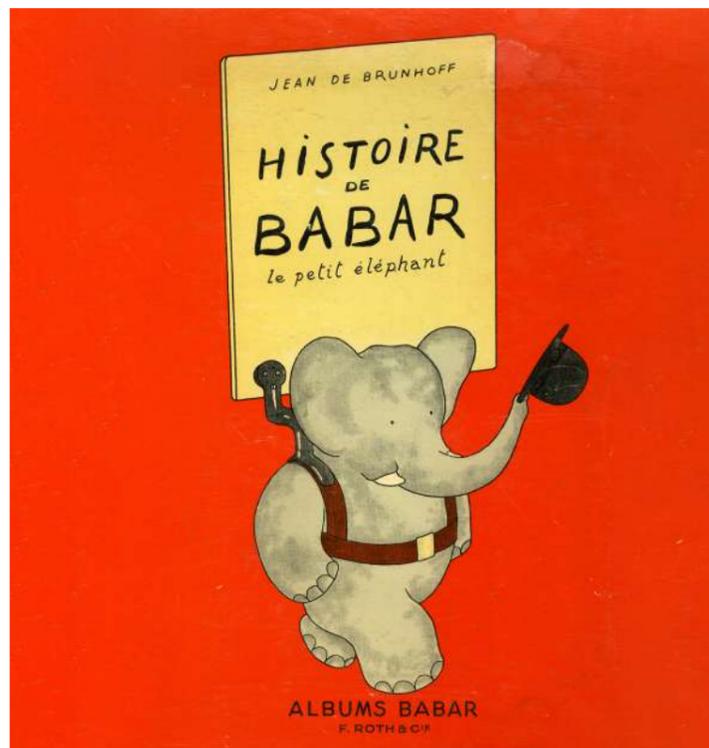
Pendant l'été 1940, **Francis Poulenc** séjourne chez des cousins à Brive-la-Gaillarde. Pour rire, les enfants de la maison posent *L'Histoire de Babar* sur le pupitre de son piano et lui demandent de leur jouer l'histoire. Poulenc s'exécute et improvise autour des situations qui lui sont proposées. Plus tard, il repense à cet incident et décide de réellement composer, pour le piano, *L'Histoire de Babar, le petit éléphant*.

Vingt ans plus tard, en 1962, **Jean Françaix** orchestrera brillamment la pièce.

Les Brunhoff semblent bénis des dieux. Tout ce qu'ils touchent se métamorphose. Ils côtoient Picasso, Brassai, Foujita, Léger, Man Ray, Cendrars, Diaghilev, Soupault... La sœur de Jean, Cosette et son mari Lucien lancent Vogue France, la bible de la mode, et Vu, l'ancêtre de Paris Match, tandis que son frère Michel met sur orbite Christian Dior et Yves Saint Laurent. Cette famille franco-allemande, pacifiste dès la Grande Guerre, sera parmi les premiers opposants d'Hitler, dénonçant avant tout le monde les dangers de l'antisémitisme. Marie-Claude Vaillant-Couturier, sa nièce, jeune photographe pour Vu, réalisera un scoop mondial lors d'un reportage en Allemagne en 1933: les photos de Dachau, le premier camp de concentration nazi. De la Belle Époque jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, la famille de Babar a traversé les tempêtes avec le panache des grands explorateurs.

Biographies de l'Orchestre des Jardins Musicaux et de **Valentin Reymond**, voir pp. 10 et 11

ORCHESTRE DES JARDINS MUSICAUX
Récitant: **Nicolas Rossier**
Projection: **Gil Sonderegger**
Direction: **Valentin Reymond**



NICOLAS ROSSIER

Formé en art dramatique à l'école du Théâtre National de Strasbourg, Nicolas exerce dès 1989 le métier de comédien en France, en Suisse et en Belgique, sous la direction, entre autres, de Jacques Lassalle, Jean-Louis Hourdin, Geneviève Pasquier et Jean Liermier. Il signe également ses propres mises en scène: *Civet de cycliste* de Karl Valentin en 2003, *I remember - Je me souviens* de Joe Brainard en 2006, *On purge bébé!* suivi de *Mon Isménie* de Feydeau et Labiche en 2007.

En 1991, il fonde à Lausanne avec Geneviève Pasquier la Cie Pasquier-Rossier. Parmi leurs co-réalisations, on peut citer: *LékombinaQueneau* (2010), *Le Château d'après Kafka* (2010) et *Le Ravissement d'Adèle* de Rémi De Vos (2013). Depuis 2002, il s'investit dans la pédagogie à l'école des Teintureries à Lausanne, ainsi qu'à la Manufacture. En juillet 2014, il reprend avec Geneviève Pasquier la direction du Théâtre des Osses, qu'il dirige jusqu'en 2023 et pour lequel le duo signe de nombreuses mises en scène au fil des programmations.

© Dominique Vallès

Bal(l)ades...
DI 20 AOÛT / CONCERT 11:00
VAUFFELIN, ÉGLISE

COUP D'ENVOI de Bal(l)ades...
Allocutions de Fabien Vogelsperger, directeur du Parc ChasseralThierry Béguin, président de l'ODN

FLORENTIN

MUSIQUES DE LA RENAISSANCE ITALIENNE

COMPOSITIONS DE **BOR ZULJAN** (*1987)
JOAN AMBROSIO DALZA (CIRCA 1451-1508)
JOSQUIN DESPREZ (1455-1521)
BARTOLOMEO TROMBONCINO (1470-1535)
VINCENZO CAPIROLA (1474-1548)
MICHELE PESENTI (1470-1522) ET **VINCENZO CAPIROLA**
GIOVANNI MARIA DA CREMA (1492-1550)

BOR ZULJAN, LUTH

À la fin du 15^e siècle, le luth devient l'instrument phare des cours européennes: en Italie, on rédige pour lui les premières partitions. L'époque, avant-gardiste et humaniste, est marquée par de grandes découvertes, y compris dans la musique. Des figures comme Léonard de Vinci cherchent des sonorités inédites et inventent des instruments nouveaux. Arrivé en Europe via l'Espagne pendant la période mauresque, le luth bénéficiera des évolutions musicales de la Renaissance florentine. Tombé dans l'oubli au 18^e siècle, cet instrument bénéficiera ensuite d'un second souffle au moment où la musique ancienne connaît un regain d'intérêt de la part du public. Un florilège de compositions datant de l'âge d'or du luth sera présenté à Vauffelin par **Bor Zuljan**, surnommé le « Révolutionnaire du luth ».



© SMATEJ Vidma

Après une formation en musique classique et jazz au Conservatoire de Ljubljana, Bor Zuljan se spécialise en musique médiévale à la HEM de Genève, où il se dédie à la guitare classique et au luth. Il se produit internationalement en tant que soliste au sein de différentes formations, en particulier avec son ensemble La Lyra. Depuis 2011, Bor Zuljan est le directeur artistique du festival de musique ancienne Flores Musicae en Slovénie. Ses enregistrements sont très bien accueillis par la presse spécialisée, et trois de ses albums ont récemment reçu le prestigieux Diapason d'Or en 2020, 2022 et 2023. Artiste éclectique, il pratique de nombreux instruments à cordes pincées, anciens comme modernes. Son parcours l'amène à redécouvrir des instruments, sons et techniques de jeu oubliés, en élargissant constamment la palette des possibilités.

DÉCOUVERTE 09:45

BIODIVERSITÉ ET PÂTURAGES BOISÉS

Les pâturages boisés du Parc régional Chasseral offrent des refuges à différentes espèces et constituent un élément particulier du paysage. Leur entretien demande des compromis constants aux agriculteurs afin de trouver le meilleur équilibre entre biodiversité et productivité. Les experts du Parc Chasseral vous font découvrir les mesures et les techniques qui permettent d'exploiter ces terrains tout en conservant la richesse de la faune et de la flore.

LIEU DÉCOUVERTE: Départ de l'Église réformée de Vauffelin
LIEU CONCERT: Église réformée de Vauffelin

CONCERTS EN PLEIN AIR
 DI 20 AOÛT / 11:00 ET 15:00
 EVOLGIA, CHAMP SUD

LA PARADE DES ANIMAUX

ENTRÉE LIBRE

CONCERTS EXCEPTIONNELS ET TORRÉE GÉANTE

Spectacle du 100e anniversaire de l'Association Cantonale des Musiques Neuchâteloises (ACMN)
 Commande du festival pour les 34 fanfares du canton de Neuchâtel

GUY BOVET (*1942)

*Parade du testament du chien - La Vache - Poules et Coqs -
 Le Saint-cyngne et le Saint-cygne*

VINCENT PELLET (*1969)

*La Marche du loup - Sparrowhawk - La Valse du dragon - Farandole
 agricole et La Ballade du ver à soie pour chœur d'enfants et fanfare*

MARTIN PRING (*1957)

A Calm Leviathan - Monarch of the Glen - L'Araignée errante

BERTRAND ROULET (*1967)

Ave Maris sTella - Choral funèbre - Farandole «La Conquérante»

CRÉATION

Les 34 Fanfares du canton de Neuchâtel

Chœur d'enfants des collèges des Mûriers et des Vernes de Colombier

Martial Rosselet: direction musicale

Rosario Rizzo, Sylvain Tolck, Enrico Zapparrata, Joël Chabod: chefs assistants

Équipes des Jardins Musicaux et d'Evologia

Pour le 100^e anniversaire de l'ACMN, Les Jardins Musicaux ont commandé *La Parade des animaux* à quatre compositeurs, Guy Bovet, Vincent Pellet, Martin Pring et Bertrand Roulet. Cette création titanesque réunira les compétences de 800 interprètes de tous âges, amateurs et professionnels. La Parade des animaux rendra aussi hommage à l'importance de la vie associative et au travail des sociétés locales qui contribuent à l'accès à la musique.

Quinze morceaux, espiègles ou majestueux, incarneront chacun un animal. Du loup à la mygale, du dragon à la baleine, c'est un bestiaire musical qui vous attend sur l'herbe d'Evologia à Cernier.

Une production des Jardins Musicaux en collaboration avec Evologia



MARTIAL ROSSELET

Martial Rosselet débute son activité de musicien professionnel en 1989 au Conservatoire de La Chaux-de-Fonds dans la classe de Jacques Henry. Il devient par la suite membre titulaire de l'Orchestre Symphonique Neuchâtelois. Il consacre une large partie de son temps à la direction de divers orchestres d'harmonie et de chambre. En 2002, il est nommé directeur du Wind Band Neuchâtelois (Orchestre d'harmonie d'excellence). En 2010, il est intégré dans l'équipe des conseillers musicaux de la RTS en lien avec l'émission le Kiosque à Musiques. Il reprend en 2020 la présidence de la Commission Musicale de L'Association Cantonales des Musiques Neuchâteloise (ACMN), organisation faîtière des fanfares du canton de Neuchâtel. Il est professeur de trombone au Conservatoire de musique neuchâtelois (CMNE), membre du comité de direction et directeur adjoint.

CONCERT - SPECTACLE
 DI 20 AOÛT / 20:00
 GRANGE AUX CONCERTS

LIMBUS

PIERRE JODLOWSKI (*1971)

Limbus (2003)

Performance pour 2 protagonistes, lumières, vidéo et électronique
 CRÉATION MONDIALE

Concept, composition, vidéo: **Pierre Jodlowski**

HYPERDUO

Gilles Grimaître, piano

Julien Mégroz, percussion

Production éole, studio de création musicale

Enregistré par RTS Espace 2

Paru en 1957, *L'Infini turbulent* est un essai dans lequel Henri Michaux relate de façon scientifique son expérience de l'usage de la mescaline, sous contrôle médical. L'écrivain décrit les états de conscience dans lesquels le plonge cette substance psychotrope, et la façon dont celle-ci altère sa perception du réel. À l'appui de son propos, il évoque des écrits et des dessins réalisés sous influence.

© Lukasz Rajchert



PIERRE JODLOWSKI

Pierre Jodlowski est un artiste français actif dans le domaine des musiques actuelles. Sa signature musicale, souvent marquée par une importante densité, se situe au croisement du son acoustique et du son électrique et se caractérise par un ancrage dramaturgique et politique. Son travail dénote une attention à l'image, à la programmation interactive, à la mise en scène et cherche avant tout à questionner les rapports dynamiques des espaces scéniques. Il revendique aujourd'hui la pratique d'une musique «active»: dans sa dimension physique (gestes, énergies, espaces) comme psychologique (évocation, mémoire, dimension cinématographique). En parallèle à son travail de composition, il se produit également pour des performances, en solo ou en formation avec d'autres artistes.

Dans ses projets, il a collaboré notamment avec KNM - Berlin, l'Ensemble Orchestral Contemporain, le nouvel Ensemble Moderne de Montréal, Ars Nova en Suède et le Berg Orchestra de Prague. Son travail sur l'image l'amène à développer des collaborations avec des artistes plasticiens, en particulier David Coste avec qui il a conçu plusieurs projets. Lauréat de plusieurs concours internationaux, il est nommé en 2019 directeur artistique du festival Musica Electronica Nova, produit par le National Forum of Music de Wrocław en Pologne. Ses œuvres et performances sont diffusées dans les principaux lieux dédiés aux arts sonores contemporains à travers le monde.

« La lecture des textes d'Henri Michaux, *L'Infini turbulent* et *Connaissance par les gouffres* est à l'origine de ce projet. [...] Lorsque Michaux glisse dans les mondes hallucinés, il nous livre, de ses expérimentations, une somme d'alternatives qui posent question. Car si nous sommes prétendument libres dans notre civilisation, libres soi-disant de percevoir le monde, ne serait-ce pas le contraire qui s'opère ? Tous logés à la même enseigne d'une vie ultra numérisée, pilotée par les réseaux sociaux qui conditionnent l'esprit via le culte de soi, nous remplaçons peu à peu l'expérience du réel par une profusion constante des images [...] L'hallucination, telle que Michaux nous la livre, semble finalement autrement plus stimulante que cet état de dépendance que nous imposent les réseaux. »

Pierre Jodlowski



© Elyah Reichen

HYPERDUO

Dédié à la création contemporaine, HYPERDUO est un ensemble formé par le pianiste Gilles Grimaître et le percussionniste Julien Mégroz. Sa vision est marquée par la transgression des limites et une volonté d'élargissement des horizons musicaux. Des collaborations intenses avec divers artistes façonnent un univers sophistiqué et viscéral, à la fois sérieux et ludique. Les sonorités proposées tiennent de la composition d'avant-garde, du rock énergique et de la poésie de l'absurde. HYPERDUO s'est produit dans divers festivals, tels que Label Suisse (Lausanne), Taktlos Festival (Zurich), Pyramidale (Berlin), Tzil Meudcan (Tel Aviv) et Izlog Festival (Zagreb).

SPECTACLE MUSICAL
LU 21 AOÛT / 11:00
GRANGE AUX CONCERTS

LA POP ITALIENNE DE LA RENAISSANCE À NOS JOURS

AL BANO (*1943) **ET ROMINA POWER** (*1951)
FRANCO BATTIATO (1945-2021)
FRED BUSCAGLIONE (1921-1960)
RAFFAELLA CARRÀ (1943-2021)
PINO D'ANGIÒ (*1952)
FABRIZIO DE ANDRÉ (1940-1999)

GAETANO DONIZETTI (1797-1848)
JIMMY FONTANA (1934-2013)
MINA (*1940)
CLAUDIO MONTEVERDI (1567-1643)
LUIGI TENCO (1938-1967)

© Francesco Biamonte et Sophie Rubini



Conception, écriture, jeu, chant et guitare,
Francesco Biamonte, **Antonio Albanese**
Jeu, chant et contrebasse, **Clara Meloni**
Mise en scène, **Davide Autieri**
Conception du son, **Jean-Samuel Racine**
Lumières, **Philippe Rossel**

Production Papageno.Corp
Coproductio Casino Théâtre de Rolle

Toni Albano, guitariste de charme, se présente dans un théâtre poussiéreux. Il rédige un livre sur la pop italienne et souhaite consulter les archives. Il y surprend la ravissante concierge des lieux qui évoque le souvenir des merveilleuses émissions de radio en direct qu'un certain Bolomini, tragiquement disparu, animait magistralement dans ce théâtre. Ce fantôme hante les lieux et réapparaît soudain pour accomplir, d'outre-tombe, sa dernière émission, *La Pop italienne de la Renaissance à nos jours*. En l'absence d'artistes invités, les trois personnages se trouvent contraints d'interpréter eux-mêmes

tous les titres de l'émission, de s'interviewer eux-mêmes, cherchant, au milieu des paillettes, la sincérité de la pop italienne, entre flash info et nouvelles du match...

Sous la forme d'une émission de radio décalée, en direct et en public, à la recherche de ce quelque chose qui fait le charme de la chanson italienne, trois artistes revisitent avec tendresse et malice les musiques de leur patrie commune. Un spectacle improbable, fait de collages audacieux, semé d'embûches et d'érudition.

© Claude Hochstetter



FRANCESCO BIAMONTE

Baryton-basse formé au Conservatoire de Lausanne, Francesco Biamonte se passionne très tôt pour les dimensions théâtrales du chant et se tourne vers des formes tant classiques qu'expérimentales. À la recherche de formes singulières de théâtre musical, Francesco produit volontiers ses propres spectacles. Il fédère ainsi la troupe italienne Controluce, spécialiste du théâtre d'ombres, et l'ensemble suisse Boulouris 5, pour *Gulliver ou l'Ombre de l'Homme-montagne*, où il interprète le protagoniste et cosigne l'adaptation française et la mise en scène. Zélateur de l'énergie comique, il fonde en 2013 les Farceurs Lyriques, qu'il co-dirige toujours: la troupe fait bondir de curieuses adaptations opératiques baroques dans les rues d'aujourd'hui, du Festival de la Cité de Lausanne aux Soirs d'Eté de Caen. Son répertoire classique comprend notamment Mozart, Rossini, Puccini, Liszt, Monteverdi et Fauré. Il s'est illustré comme soliste à l'Orchestre de Chambre de Lausanne. Francesco Biamonte exerce également l'activité de producteur radio sur RTS-Espace2.

CLARA MELONI

Soprano italo-suisse, Clara Meloni est formée à l'interprétation mais également à l'enseignement du chant. Sa souplesse vocale et sa curiosité lui permettent d'interpréter les grandes œuvres classiques de l'oratorio et de la musique de chambre, en passant par des créations plus contemporaines, pour arriver à la comédie musicale et à la pop. Son répertoire récent comprend Händel, Poulenc, Donizetti, Ravel, Mahler, Rossini, ou encore Verdi. Elle est régulièrement amenée à créer des rôles et certaines œuvres de compositeurs vivants, tels que Nicolas Bolens, Bernhard Lang et Pierre Jodlowski. Depuis 2019, elle fait partie de la direction artistique du Festival Les Découvertes Musicales du Locle. Parallèlement à son parcours d'artiste, elle exerce depuis 2020 l'activité d'enseignante de chant lyrique au Conservatoire de musique de Neuchâtel. Clara Meloni est une invitée régulière du festival Les Jardins Musicaux.

ANTONIO ALBANESE

Diplômé du Conservatoire de Lausanne et de la Manhattan School of Music de New York, où il se spécialise en musique contemporaine pour guitare, Antonio Albanese participe à plusieurs concerts avec le Manhattan Contemporary Ensemble et joue en soliste ou dans des formations de chambre. Il partage actuellement son temps entre l'écriture, l'enseignement et la musique, notamment au sein des ensembles de musique contemporaine baBel et CH.AU. En 2009, il publie aux éditions L'Age d'Homme *La chute de l'homme*, premier roman récompensé par le Prix des auditeurs de la Radio suisse romande 2010. Il signe en 2012 *Le Roman de Don Juan*, et en 2013 un texte autour de la figure de John Cage, à partir d'une pièce d'Istvan Zelenka, *Est-ce entre le majeur et l'index, dans un coin de la tête que se trouve le libre arbitre?*

CONCERT
MA 22 AOÛT / 20:00
GRANGE AUX CONCERTS

KILLER INSTINCTS

UN COCKTAIL MUSICAL VÉNÉNEUX À SIROTER DANS LA GRANGE AUX CONCERTS

TOM WAITS (*1949)
JOHN KANDER (*1927)
KURT WEILL (1900-1950)
JOE WALSH (*1947)
STEVEN LUTVAK (*1959)
RANDY NEWMAN (*1943)
STEFAN WOLPE (1902-1972)

SCREAMIN' JAY HAWKINS (1929-2000)
RICHARD ADLER (1921-2012)
JERRY ROSS (1926-1955)
ALAN PRICE (*1942)
LEONARD BERNSTEIN (1918-1990)
STEPHEN SONDHEIM (1930-2021)

Sarah Maria Sun, chant
Jan Philip Schulze, piano
Hubert Steiner, guitare
Paul Kleber, basse
Bernd Oezsevim, percussion

Enregistré par RTS Espace 2



SARAH MARIA SUN

Connue pour être l'une des voix les plus polyvalentes de la scène lyrique contemporaine, Sarah Maria Sun possède à son actif un répertoire qui couvre plus de cinq siècles de musique. Adeptes du cross-over, elle s'est illustrée dans des rôles d'opéra dramatiques aussi bien que dans des productions plus légères de théâtre musical, où son talent comique est très apprécié. Elle a occupé pendant 8 ans la position de première soprano au Neue Vocalsolisten Stuttgart, un ensemble vocal pionnier dans la musique contemporaine. En 2023, elle interprétera Lulu lors de la première mexicaine de l'opéra éponyme de Berg. Parallèlement à son activité de chanteuse lyrique, Sarah Maria Sun écrit et illustre des livres pour enfants.

Bal(l)ades...
ME 23 AOÛT / CONCERT 18:30 ET 20:30
ÎLE SAINT-PIERRE, HÔTEL DU CLOÎTRE

RETOUR AN DICH

BEAT FURRER (*1954)
Retour an Dich (1986)

CAMILLE SAINT-SAËNS (1835-1921)
Trio n°2 en mi mineur op. 92 (1891)

FIDELIO TRIO
Darragh Morgan, violon
Tim Gill, violoncelle
Mary Dullea, piano

Les arts plastiques, la littérature, le jazz forment l'arrière-plan d'où naissent les œuvres de **Beat Furrer**, compositeur suisse né à Schaffhouse. Après avoir étudié l'écriture musicale à Vienne, où ses œuvres remportent un vif succès, il fonde le Klangforum Wien et compose plusieurs opéras. La texture de son univers est empreinte de nuances et d'éruptions dynamiques. Dans *Retour an dich*, l'artiste raconte le mirage des apparences, au travers de l'analogie des « tessons de verre », depuis l'attraction qu'ils provoquent jusqu'à la désillusion qui s'ensuit.

*Ils brillent comme des perles au fond d'une rivière, éveillent notre désir de les attraper.
Une fois à la surface, force est de constater qu'ils ne sont que de simples tessons de verre.*

Beat Furrer

Camille Saint-Saëns, l'auteur du *Carnaval des animaux*, a débuté l'écriture de son *Second Trio* à Alger, pour l'achever à Genève. Trop rarement jouée, cette œuvre présente une profondeur remarquable et cisèle des contrastes saisissants, entre lignes obscures, épisodes passionnés et rhapsodies délicates.



FIDELIO TRIO

Spécialiste de la musique de chambre du 20^e siècle, le Fidelio Trio a enregistré plusieurs albums consacrés à Ravel, Satie, Philip Glass et Arnold Schoenberg. Leur pièce-signature est toutefois le Triple Concerto de Beethoven, compositeur en l'honneur duquel l'ensemble a été baptisé. Nominé aux Royal Philharmonics Society Music Awards 2016, l'ensemble britannique voit ses albums régulièrement diffusés sur la BBC et a même fait l'objet d'un documentaire de la chaîne Sky Arts. Le trio est également lauréat de l'Editor's Choice décerné par le magazine spécialisé Gramophone. La virtuosité et la finesse de leur interprétation est fréquemment relevée par la presse britannique et internationale.



DÉCOUVERTES 17:00 et 19:00

L'ÎLE SAINT-PIERRE, UNE RÉSERVE NATURELLE

Mythique lieu d'excursion touristique, sublimée par Jean-Jacques Rousseau dans ses *Rêveries du Promeneur solitaire*, cet écriin idyllique abrite une réserve naturelle qui protège de nombreuses espèces de poissons et d'oiseaux menacés. Au cours d'une balade guidée, des experts du patrimoine partageront leur passion pour l'île Saint-Pierre, devenue presque île au 19^e siècle à la suite de la première correction des eaux du Jura.

CONCERT
JE 24 AOÛT / 19:00
GRANGE AUX CONCERTS

TECHNOARIAS

CLAUDIO MONTEVERDI (1567-1643)
JOHN DOWLAND (1563-1626)
FRANZ SCHUBERT (1797-1828)
JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)
RICHARD STRAUSS (1864-1949)
FRANÇOIS COUPERIN (1668-1733)
CAMILLE SAINT-SAËNS (1835-1921)

Stephanie Gurga, compositions et claviers
Annina Haug, chant

Comme son nom le laisse entendre, *TechnoArias* est avant tout un dialogue des genres. Mené par l'ensemble Valéik, le projet s'inspire d'œuvres bien connues du répertoire lyrique et en remodèle le langage harmonique, l'orchestration et l'accompagnement. À l'aide de dispositifs électroniques permettant d'explorer des sonorités

nouvelles, **Stephanie Gurga** recompose et spatialise les morceaux choisis à l'aide d'un système de son à 360° géré en direct. La rencontre du phrasé opératique et des textures urbaines donne ainsi lieu à une aventure auditive des plus frappantes.

© Elise Lehec



STEPHANIE GURGA

Musicienne polyvalente, Stephanie Gurga se produit au piano, au clavecin, à l'orgue et au piano-forte. Parallèlement, elle se perfectionne en lied et opéra avec des professeurs tels que René Jacobs, Helmut Deutsch et Jendrik Springer. Depuis 2010, Stephanie Gurga est engagée comme accompagnatrice à la Haute Ecole de Musique de Lausanne. En 2012, elle est nommée « Assistant Musical Director » au Woodhouse Opera (Surrey, Angleterre) pour plusieurs présentations d'opéras baroques et romantiques. Invitée par divers festivals de renommée internationale, elle se produit régulièrement au sein de l'Orchestre de Chambre de Lausanne, l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg, le Concert Européen, l'Orchestre de Chambre de Genève et l'Ensemble Orquesta. Elle collabore avec des chœurs tels que Laudate Deum (Lausanne) et le Neuer Basler Kammerchor (Bâle). En 2016, elle enregistre chez DakApp les trois sonates pour viole de gambe et clavecin de J. S. Bach avec l'altiste Diemut Poppen.

ANNINA HAUG

Lauréate du Concours international Léopold Bellan (Paris), la mezzo-soprano suisse Annina Haug s'est produite comme soliste avec plusieurs orchestres et ensembles, parmi lesquels l'Orchestre de Chambre de Lausanne, l'Orchestre Symphonique de Lucerne, la Basel Sinfonietta, l'Ensemble Symphonique Neuchâtelois, l'Orchestre des Jardins Musicaux. Spécialiste de l'oratorio, elle est amenée à chanter des œuvres de Bach, Händel, Mozart, Pergolesi, Rossini ou Mendelssohn. Sur la scène lyrique, on la retrouve fréquemment sous les traits de Rosina (*Le barbier de Séville*), Angelina (*La Cenerentola*), Fenena (*Nabucco*) ou Didon (*Dido and Aeneas*) pour le Luzerner Theater, le Théâtre Musical de Besançon, le Nouvel Opéra de Fribourg, le Théâtre Bienne-Soleure et Opera Lirica Neuchâtel.

CONCERT
JE 24 AOÛT / 21:00
GRANGE AUX CONCERTS

HELVETICUS

1291 (2020)

Original Dixieland One Step
Guggisberglid
Les Oignons
Grégorien à St Guillaume de Neuchâtel
Belafonte
Teven
Poya

High Society
Where Did You Sleep Last Night
Ory's Creole Trombone
Bass Song
Jim Dine
Ory's Original Creole Dixieland Trombone One Step
Cantique suisse

SAMUEL BLASER, TROMBONE DANIEL HUMAIR, PERCUSSION HEIRI KÄNZIG, CONTREBASSE



© Alex Troesch

Daniel Humair, Samuel Blaser et Heiri Känzig: trois grands musiciens de jazz suisses, de générations différentes, originaires de trois régions du pays. Le titre de l'album, *1291*, est un clin d'œil à la Charte fédérale, l'un des premiers documents constitutionnels suisses devenu le texte fondateur du pays. Pour y rendre hommage, une fanfare militaire aurait pu faire l'affaire. Ou bien un trio helvético-suisse de haute volée. Samuel Blaser a retenu la deuxième option.

Inventif et attentif, Daniel Humair façonne le tempo sur sa batterie comme s'il maniait des pinceaux. Samuel Blaser est avant tout un mélodiste, dont le jeu alterne finesse et énergie. Il se distingue par ailleurs comme un leader

et un compositeur prolifique. Heiri Känzig, de son côté, est plus connu sur la scène jazz internationale que chez nous. La sensibilité de son écoute et son talent communicatif impressionnent ses collègues comme le public. La sonorité robuste et les improvisations de Blaser sont encadrées par le tumulte organique des rythmes enchevêtrés de Känzig et de Humair. Du souffle, des cordes et des baguettes, de la coulisse, du bois et des peaux naît une alchimie qui, par l'inspiration et la créativité, transforme le son en pure poésie.

CONCERT
VE 25 AOÛT / 19:00
GRANGE AUX CONCERTS

IN A STRANGE LAND

COMPOSITIONS DE LA RENAISSANCE ANGLAISE

WILLIAM BYRD (1539-1623)
JOHN WILBYE (1574-1558)
JOHN SHEPPARD (1515-1638)
THOMAS TALLIS (1505-1585)
JOHN TAVERNER (1490-1545)
JOHN BENNET (1575-1614)
THOMAS WEELKES (1576-1623)
HUW WATKINS (*1976)

Au 16^e siècle, la puissante monarchie Tudor a suscité une création musicale sans précédent en Angleterre. **Stile Antico** explore ici quelques-unes des plus belles œuvres de l'époque: des madrigaux virtuoses, des motets percuteurs et de magnifiques hommages écrits en l'honneur de deux reines. Le programme se termine par une pièce vibrante composée pour Stile Antico par **Huw Watkins** sur un poème de William Shakespeare.

© Kaupo Kikkas



STILE ANTICO
Helen Ashby, soprano
Rebecca Hickey, soprano
Kate Ashby, soprano
Cara Curran, alto
Emma Ashby, alto
Rosie Parker, alto
Andrew Griffiths, ténor
Jonathan Hanley, ténor
Benedict Hymas, ténor
James Arthur, basse
Nathan Harrison, basse
Gareth Thomas, basse

Spécialisé dans le répertoire de la Renaissance, l'ensemble vocal britannique Stile Antico s'est rapidement imposé par sa fraîcheur et le caractère émotionnel de ses interprétations. Les douze membres répètent et se produisent sans chef d'orchestre, performance qui exige un grand travail collectif d'écoute et de synchronisation. Plusieurs de leurs enregistrements ont obtenu des récompenses prestigieuses, telles que la Gramophone Award for Early Music, le Diapason d'or et l'Edison Klassiek Award. L'ensemble est triplement nommé aux Grammy Awards et s'est produit dans le cadre de la 60^e édition des Grammys au Madison Square Garden de New York.

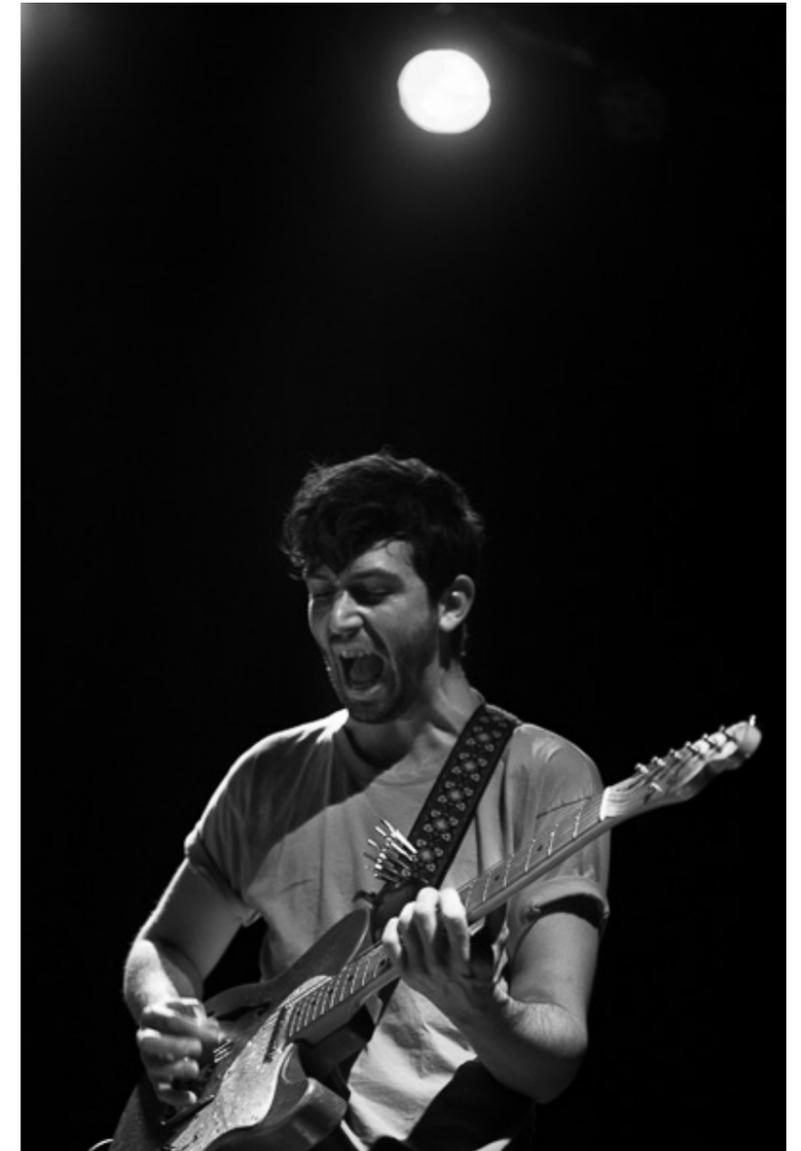
CONCERT
VE 25 AOÛT / 21:00
GRANGE AUX CONCERTS

POINT DE FUITE

MANUEL TROLLER, GUITARE
NOUVEL ALBUM SOLO 2023

Prix suisse de la culture 2021, **Manuel Troller** nous fait redécouvrir la guitare électrique. Son amour de cet instrument le pousse à expérimenter, élargir les techniques et déformer les sons avec un sens inné de la narration musicale.

© Daniel Bernet



D'origine suisse, Manuel Troller étudie à la Haute école de musique de Lucerne auprès de Frank Möbus, Christy Doran et Fred Frith. Depuis 2006, en compagnie du batteur David Meier et du bassiste Andi Schnellmann, il est membre du groupe Schnellertollermeier, pour lequel il compose des pièces débordantes d'énergie, qui concilient la musique minimaliste et l'improvisation, jusqu'au rock psychédélique. À côté de collaborations avec le groupe Ronin de Nick Bärtsch et le trio d'improvisation Tree Ear, il est engagé dans une collaboration de longue durée avec le batteur bernois Julian Sartorius et l'écrivain Michael Fehr. Il est invité en tant qu'artiste en résidence et curateur à l'édition 2019 du festival Taktlos de Zurich.

Bal(l)ades...
SA 26 AOÛT / CONCERT 11:00
RONDCHÂTEL, ANCIENNE USINE DE PÂTE DE BOIS

Bal(l)ades...
DI 27 AOÛT / CONCERT 11:00
SAIGNELÉGIER, ÉGLISE CATHOLIQUE

REQUIEM

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1762-1791)

Requiem en ré mineur K 626

Le *Requiem* de Mozart fait partie des pièces les plus connues au monde. Et pourtant, la force bouleversante qui se dégage de cette musique est telle que chaque nouvelle interprétation reste un événement, pour les spectateurs comme pour les artistes. Toutes et tous sont conviés dans une friche industrielle étonnante ou dans la plus grande église du Jura.

Clara Meloni: soprano
Annina Haug: alto
Paul Kirby: ténor
Grzegorz Różycki: basse
Guy Bovet: orgue

ENSEMBLE LA SESTINA

Préparation du chœur: **Adriano Giardina**

ORCHESTRE DES JARDINS MUSICAUX

Direction: **Valentin Reymond**

© Giona Mottura



© Benjamin Visinand



DÉCOUVERTE À RONDCHÂTEL 26 AOÛT 09:15
CHEZ VIGIER, ON RECYCLE LES SOLS POLLUÉS

En 2023, la cimenterie Vigier inaugure une usine de traitement des sols pollués. La partie découverte de *la Bal(l)ades...* sera consacrée à la visite de ces nouvelles installations sises à l'entrée du Parc Chasseral et destinées à recycler de la terre et des graviers provenant de toute la Suisse. L'occasion aussi de discuter des enjeux que représentent ces projets industriels de grande envergure pour la région.

LIEU DÉCOUVERTE: cimenterie Vigier,
zone industrielle Rondchâtel, Péry
LIEU CONCERT: ancienne usine de pâte de bois, Rondchâtel

DÉCOUVERTE À MURIAUX 27 AOÛT 09:00
**VISITE DE L'ATELIER DE COGHUF,
UNE FACETTE MÉCONNUE DE L'ARTISTE**

Le Parc du Doubs propose une visite patrimoniale à la découverte de l'artiste Coghuf, qui a passé ses dernières années dans le village de Muriaux. Sous la conduite de ses enfants, le public pourra découvrir une facette méconnue de l'histoire de l'artiste, et visiter son atelier, resté en l'état depuis son décès il y a 46 ans. Au restaurant La Croix Fédérale, un menu spécial sera proposé aux mélomanes et aux visiteurs, après le concert à l'église de Saignelégier.

RENDEZ-VOUS DÉCOUVERTE: devant le restaurant
La Croix Fédérale à Muriaux
LIEU CONCERT: Église catholique de Saignelégier

© Giona Mottura



LA SESTINA

Basé à Neuchâtel, l'ensemble La Sestina est spécialisé dans l'interprétation de la polyphonie de la Renaissance, aussi bien sacrée que profane. Créé en 1999 par Adriano Giardina – toujours à la tête de la formation – l'ensemble affirme sa volonté de donner vie à des œuvres connues du grand public, mais également d'exhumer des joyaux oubliés dormant en bibliothèque. Des incursions occasionnelles dans le répertoire de la musique contemporaine permettent aux interprètes d'enrichir leur palette expressive.

Les deux premiers disques de La Sestina ont connu un accueil chaleureux de la presse spécialisée internationale. Un succès confirmé en 2011 par l'excellente réception de *The Angel's Voice*, album de musiques pour voix aiguës composées par l'Espagnol Francisco Guerrero. En 2014, leur enregistrement consacré aux hommages à Josquin Desprez est récompensé par 5 Diapasons, 4 Etoiles de Classica, 4 Etoiles de Tipp et 5 Etoiles de Fono Forum.

PAUL KIRBY

Le ténor américain Paul Kirby, qui vit maintenant en Norvège, a étudié au Blackburn College et à l'Opera Institute de l'Université de Boston. Son vaste répertoire couvre des œuvres d'opéra et de concert du début du Moyen-Âge jusqu'aux œuvres contemporaines. Il a chanté en tant que soliste avec de nombreuses chorales en Norvège et à l'étranger, et a réalisé de nombreux enregistrements sur Harmonia Mundi et Sony Classical. Paul Kirby a travaillé avec des chefs tels que Seiji Ozawa, William Christie, Christopher Hogwood, Paul Van Nevel, Claudio Abbado, Daniel Harding, Emmanuel Villaume, Yves Abel, John Harbison, Martin Pearlman, Dennis Russel Davies, Stephen Stubbs, Paul Van Nevel, Valentin Reymond, Christophe Coin, Terje Kvam et Carl Høgset. Au Festival de musique de chambre d'Oslo, il peut être entendu dans *La Passion selon Saint Matthieu* dans la cathédrale d'Oslo.

GRZEGORZ RÓŻYCKI

Grzegorz Różycki fait ses études musicales à l'Académie de Musique de Lodz, puis à l'Académie de Musique de Bâle. Il devient ensuite membre de la troupe des Opéras de Bâle puis de Lucerne et où il chante notamment les rôles du Commandeur (*Don Giovanni*), Zuniga (*Carmen*), le Grand Inquisiteur (*Don Carlo*), Tommaso (*Tiefland*), Méphisto (*Faust*), Don Pasquale, Don Alfonso (*Così fan tutte*), Banco (*Macbeth*). Il est invité régulièrement à Freiburg im Breisgau, au Komische Oper de Berlin, au Staatsoper de Prague, à l'Opéra de Marseille, à Osnabrück, Bielefeld et Rostock pour des rôles tels que Sarastro (*La Flûte enchantée*), Colline (*La Bohème*), Mustafa (*L'Italienne à Alger*), l'Ermite (*Der Freischütz*), Walter (*Luisa Miller*), Abimelech (*Samson et Dalila*). Pour Les Jardins Musicaux, il a chanté dans *Le Tribun*, la 4e Symphonie de Schnittke, *Le Berliner Requiem* de Weil, *West Pomme Story* de Guy Bovet, La 14e Symphonie de Shostakovitch, le *Requiem* de Brahms, *The Lighthouse* de Maxwell Davies avec l'orchestre du Festival.

GUY BOVET

Organiste et composteur neuchâtelois, Guy Bovet compte une cinquantaine d'enregistrements, dont plusieurs ont été couronnés de divers Prix du Disque. Comme compositeur, son vaste catalogue de plus de 250 opus comporte des œuvres d'orgue et instrumentales, de la musique chorale, un opéra, de nombreuses musiques de scène et de film, une comédie musicale d'église et le spectacle d'ouverture du site neuchâtelois d'Expo 02. Il a publié des travaux musicologiques et organologiques sur les orgues d'Amérique latine et a collaboré avec l'UNESCO et la fondation PRO HELVETIA dans la recherche de ces instruments. Il est rédacteur en chef de la revue suisse « La Tribune de l'Orgue ». Décoré par les gouvernements japonais et philippin pour ses activités pédagogiques, il est lauréat du Prix de l'Institut Neuchâtelois et a été nommé docteur honoris causa de l'Université de cette ville, ainsi que de celle de Varsovie en Pologne.

Biographies de
ORCHESTRE DES JARDINS MUSICAUX et VALENTIN REYMOND, voir pp. 8 et 9
CLARA MELONI, voir p. 19
ANNINA HAUG, voir p. 22

RÉCIT MUSICAL
SA 26 AOÛT / 18:00
GRANGE AUX CONCERTS

DERNIÈRE LETTRE

REINHOLD GLIÈRE (1874-1956)
MAURICE RAVEL (1875-1937)
ARTHUR HONEGGER (1892-1955)
PETERIS VASKS (*1946)
ERNEST BLOCH (1880-1959)

MAURICE BAVAUD – ALFRED BAVAUD

Lettres, 1939-1941

Le 9 octobre 1938, **Maurice Bavaud**, un jeune Neuchâtelais, achète un pistolet à Bâle et part pour l'Allemagne dans le but d'assassiner Hitler. Il se fait passer pour un admirateur du Führer. Le 9 novembre, lors d'une parade à Munich à la veille des pogroms connus sous le nom de la « nuit de Cristal », Bavaud se poste au premier rang de la tribune des journalistes avec son petit pistolet Schmeisser calibre 6.35 mm, afin d'abattre Hitler. Mais rien ne se passe comme prévu. Hitler est entouré d'une foule de SA et une forêt de mains, effectuant le salut nazi, fait barrage. Après plusieurs autres tentatives d'approche, découragé, Bavaud grimpe dans un train pour Paris. Surpris à voyager armé et sans billet, il est arrêté et écroué.

Une large part des informations dont nous disposons a été soutirée à Bavaud lors d'interrogatoires, probablement sous la torture. Lors de son procès, il justifiera son geste par « le danger que représentait la personnalité du Führer pour l'humanité, pour l'indépendance de la Suisse et pour le catholicisme en Allemagne ». Son geste devait « servir l'humanité et tous les chrétiens ». L'ambassadeur de Suisse en Allemagne, Hans Frölicher, refuse d'intercéder en sa faveur et même de le voir, et les autorités suisses

déclinent la proposition allemande d'échanger l'aspirant assassin contre un espion. Après deux ans et demi de détention, il écrit une dernière lettre à sa famille et, le 14 mai 1941, il est guillotiné à la prison de Plötzensee à Berlin.

Le père de Maurice Bavaud, Alfred, avait tout tenté pour sauver son fils. Il se lance alors dans une longue bataille pour sa réhabilitation. En 1955, une première décision judiciaire allemande annule la condamnation à mort, mais condamne Bavaud, à titre posthume, à 5 ans de prison. Un second verdict en 1956 annule la condamnation à la prison et condamne le gouvernement allemand à payer 40'000 francs à la famille de Bavaud.

En 1976, en Suisse, le geste de Bavaud est célébré par le dramaturge Rolph Hochhuth ; en 1980, Nicolas Meienberg écrit un ouvrage intitulé *Maurice Bavaud a voulu tuer Hitler*. Le livre inspire un film à Villi Hermann. En 1989 et 1998, le Conseil fédéral admet que les autorités suisses de l'époque « n'avaient pas fait suffisamment pour sauver Bavaud ». En 2008, le président de la Confédération Pascal Couchepin rend hommage à Bavaud et regrette les insuffisances des diplomates suisses de l'époque. En 2011, une stèle commémorative est érigée à Hauterive (NE).

Marie-Ophélie Gindrat : violon
Gaëlle Lefebvre : violoncelle
Robert Bouvier : récitant



© Gael Monney

MARIE-OPHÉLIE GINDRAT

Marie-Ophélie Gindrat, violoniste romande, se passionne pour la musique de chambre, à laquelle elle consacre une grande partie de son temps. Elle a étudié à la Haute École de Musique de Genève, puis à la HKB. Elle termine ses études de concertiste en 2015 au Mozarteum et suit des masterclasses avec Detlef Hahn, Laurent Corcia, Benjamin Schmid et Michael Wainman, avant de se spécialiser en pédagogie. En 2015, elle fonde avec Gaëlle Lefebvre un duo violon-violoncelle, le duoGL. Depuis décembre 2018, elle est la violon solo de la Camerata Ataremac. En 2021, elle devient membre de l'ensemble Valéik. Elle est également 2^{ème} violon-solo de l'ensemble Nexus Symphonique et cheffe d'attaque des deuxième violon de Sinfonia Engiadina. Elle joue régulièrement au sein du NEC (Nouvel Ensemble Contemporain), de l'ESN (Ensemble Symphonique Neuchâtelois) et de l'Orchestre des Jardins Musicaux.

GAËLLE LEFEBVRE

Après avoir obtenu son diplôme de Bachelor en 2011 à la Haute Ecole de Musique de Genève, Gaëlle Lefebvre continue sa formation à la Musikhochschule de Bâle. Ses goûts l'orientent vers l'orchestre autant que la musique de chambre. Elle fait ses premières armes lors de tournées de jeunes musiciens, puis au conservatoire de Bayonne dans la classe d'Yves Bouillier et de Paris avec Dominique de Williencourt. Elle a recueilli les enseignements de nombreuses personnalités musicales, dont les membres du quatuor Ysaÿe et du quatuor Talich, les violoncellistes Philippe Muller, Yvan Chiffolleau, Pieter Wispelwey et Natalia Gutman. Gaëlle Lefebvre donne de nombreux concerts en Suisse, France et Allemagne, aussi bien en musique de chambre qu'en orchestre.

© Cosimo Terlizzi



ROBERT BOUVIER

Diplômé de l'École supérieure du Théâtre national de Strasbourg, Robert Bouvier travaille d'abord dans des productions en Europe, au Québec et jusqu'au Japon. Au cours de sa carrière, il se produit comme comédien dans une quarantaine de spectacles et une vingtaine de films, signe une dizaine de mises en scène de théâtre, ainsi qu'une douzaine d'opéras de Verdi, Berlioz ou Puccini, largement joués en Europe. Il donne par ailleurs régulièrement des stages de théâtre aux Teintureries et à la Manufacture de Lausanne, où il a été responsable pédagogique pendant trois ans. De nombreux lieux de concert l'ont accueilli comme récitant, notamment la cathédrale Notre-Dame de Paris. En 2000, Robert Bouvier inaugure le Théâtre du Passage à Neuchâtel, dont il assure toujours la direction. Sous son impulsion, la Compagnie du Passage voit le jour en 2003. Désireux de récompenser sa contribution au rayonnement des arts, le Ministère de la Culture le nomme en 2006 Chevalier, puis en 2020 Officier de l'ordre des Arts et des Lettres français.

Aujourd'hui, 80 ans après les faits, quelle perception avons-nous de cet événement historique et quel regard portons-nous sur lui en tant que Suisses ? Un débat animé par Marc Perrenoud, historien, aura lieu après le spectacle.

CONCERT
SA 26 AOÛT / 20:00
GRANGE AUX CONCERTS

GALERIE RANDOLPH

JOHN MENOUD (*1976)
Randolph-Navigation (2020)

Écrite pour quintette à cordes, flûte, hautbois, clarinette, saxophone, cor, trompette, trombone et percussion, *Randolph-Navigation* raconte la rencontre de **John Menoud** avec Ruedi Häusermann, un artiste suisse, multi-instrumentiste unique, inclassable et débordant d'inventivité. Le titre de la pièce fait référence au lieu de travail de Ruedi Häusermann. Le dialogue musical célèbre également Marcel Duchamp, à qui le compositeur emprunte les titres de ses mouvements.

L'œuvre de Menoud est en perpétuelle évolution. Aller au-delà de la partition, libérer l'énergie. Son univers convoque à foison jazz, swing, bebop, free, musique classique, musiques du monde, rock trash ou alternatif. Une mélodie cosmique, majestueuse, jaillit des cuivres, accompagnée d'un réseau sonore proféré par des cordes obsessionnelles. Des saxos explosent en improvisant sur un rythme endiablé à la batterie. Sur un fond harmonieux surgissent des sons improbables.

Où nous portera le courant du soir ?

© Pablo Fernandez



NOUVEL ENSEMBLE CONTEMPORAIN

Fondé il y a 28 ans à La Chaux-de-Fonds, le NEC parcourt inlassablement les scènes suisses et internationales pour faire vivre la musique contemporaine, avec pour mot d'ordre la joie de vivre et la convivialité. Les nombreux spectacles organisés pour le jeune public, ainsi que les activités de médiation et de formation de jeunes instrumentistes traduisent son engagement constant au service de la transmission musicale. L'ensemble participe à divers projets associant musique, danse, théâtre, littérature, photographie, cinéma, vidéo et arts plastiques, et collabore volontiers avec des musiciens de tous horizons, du baroque à l'électronique, en passant par le folk. Le NEC est toujours présent lors des grands rendez-vous suisses de la musique contemporaine, ayant souvent été l'invité des Jardins Musicaux, Archipel, Antigél, SMC Lausanne, Gare du Nord et Les Amplitudes, festival dont il est membre fondateur. L'ensemble compte à son actif plusieurs tournées importantes en France, au Royaume-Uni, dans l'Est de l'Europe et même en Chine.

CONCERT
DI 27 AOÛT / 11:00
GRANGE AUX CONCERTS

SEQUENZA PREMIER CONCERT

Intégrale des 14 *Sequenze* de Berio pour 14 instruments, en trois concerts

LUCIANO BERIO (1925-2003)

Sequenza VII pour hautbois, 1969
Sequenza V pour trombone, 1965
Sequenza III pour voix de femme, 1965-1966
Sequenza XI pour guitare, 1987-1988
Sequenza IX pour clarinette, 1980

Matthias Arter
William Foster
Mara Möritz
Giuseppe Mennuti
Maiwenn Bachmann

Le virtuose digne de ce nom est un musicien capable de se mouvoir dans une ample perspective historique et de résoudre les tensions entre la créativité d'hier et celle d'aujourd'hui.

Luciano Berio

D'une étonnante diversité, l'œuvre de **Luciano Berio** représente une véritable synthèse de la recherche musicale de la seconde moitié du 20^e siècle: le compositeur italien met à profit toutes les techniques, du sérialisme à l'électroacoustique, tout en manifestant une prédilection pour la voix.

Les 14 *Sequenze* (chacune écrite pour un instrument solo différent) jalonnent son œuvre, 40 ans durant. Tout en inaugurant des sonorités, elles poussent jusqu'à leur limite les modes de jeu de l'instrument et exigent une

remarquable virtuosité d'interprétation. Chacune est une sorte de portrait-sculpture du couple «instrument-instrumentiste», qui fait référence à l'histoire de l'instrument ou à son répertoire. Le compositeur laisse ainsi parfois jaillir une forme de théâtralité explicite entre l'interprète soliste et son instrument. Il s'agit pour Berio de s'approprier cette histoire culturelle pour la dépasser.

Enregistré par RTS Espace 2

Collaboration Haute école des arts de Berne

CONCERT
DI 27 AOÛT / 12:30
GRANGE AUX CONCERTS

SEQUENZA DEUXIÈME CONCERT

Intégrale des 14 Sequenze de Berio pour 14 instruments, en trois concerts

LUCIANO BERIO (1925-2003)

Sequenza XII pour basson, 1995
Sequenza VI pour alto, 1967
Sequenza II pour harpe, 1963
Sequenza XIV pour violoncelle, 2002

Valeria Curti
Martina Santarone
Vera Schnider
Christopher Mui

Enregistré par RTS Espace 2

Collaboration Haute école des arts de Berne

Berio avant les Sequenze

Luciano Berio naît en 1925 en Ligurie, dans une famille de musiciens. Il apprend le piano et pratique la musique de chambre dès son plus jeune âge: Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann et Brahms nourrissent ses années d'apprentissage. Mais la vie culturelle est indigente dans sa petite ville natale pendant la période fasciste, et le jeune Berio n'a pas l'occasion de connaître les musiques de la première moitié du 20^e siècle, les courants novateurs, les nouvelles formes musicales qui sont en train de

naître et les révolutions qui s'opèrent. Incorporé de force dans l'armée de l'éphémère République fasciste de Salò, il est blessé à la main droite lors d'une séance d'entraînement en 1944, ce qui va mettre un terme à la carrière de pianiste qu'il avait envisagée. De 1945 à 1951, il étudie au Conservatoire Giuseppe Verdi de Milan. Il découvre enfin Stravinski, Bartók et la seconde école de Vienne qui le marquera profondément.

CONCERT
DI 27 AOÛT / 15:00
GRANGE AUX CONCERTS

SEQUENZA TROISIÈME CONCERT

Intégrale des 14 Sequenze de Berio pour 14 instruments, en trois concerts

LUCIANO BERIO (1925-2003)

Sequenza X pour trompette et piano résonnant, 1984
Sequenza IV pour piano, 1965-1966
Sequenza I pour flûte traversière, 1958
Sequenza XIII pour accordéon, 1995-1996
Sequenza VIII pour violon, 1976-1977

Simon Pellaux
Francisco Morais
Alice Thomas
Inga Piowarska
Marta Lucjan

Enregistré par RTS Espace 2

Collaboration Haute école des arts de Berne

Les Sequenze

À partir de 1958, **Luciano Berio** entame l'écriture d'une série d'œuvres pour instruments seuls, toutes intitulées *Sequenza*. L'un des «éléments unificateurs» de l'ensemble, disait-il, est «la virtuosité» qui, lorsqu'elle est intégrée dans la facture des pièces, est productrice «d'une tension entre l'idée musicale et l'instrument».

Les *Sequenze* abritent des idées fondamentales que l'on peut résumer ainsi : respect de l'instrument, virtuosité, importance du geste. L'instrument est le «témoin» d'une histoire spécifique. Des techniques de jeu inédites et une forme nouvelle de virtuosité apparaissent comme une extension de la technique traditionnelle, et non comme une altération. L'aspect expérimental des *Sequenze* n'implique ainsi jamais chez Berio une liquidation de l'histoire.

L'importance accordée au geste débouche sur une théâtralisation de la performance. Confrontation avec l'histoire et approche récréatrice, chaque *Sequenza* est une rencontre, par exemple avec la voix de Cathy Berberian, la flûte de Severino Gazzeloni ou la harpe de Francis Pierre, autant de « duos » instrument-instrumentiste que Berio métamorphose afin d'en faire naître de nouveaux événements.

Matthias Arter



Martina Santarone



Vera Schnider



Marta Lucjan



Christopher Mui



Inga Piwowarska



Valeria Curti



Maewann Bachmann



Granges aux Concerts, Cernier © Pierre-William Henry



À la fin des années 1990, l'École d'Agriculture de Cernier s'est transformée en centre dédié aux métiers de la terre et de la nature; le site s'appellera par la suite Evologia. Cette mue initiée par l'État de Neuchâtel est conduite par Bernard Soguel qui tient à mettre en évidence les liens entre la nature et la culture entre la ville et la campagne. Il fait appel à l'Opéra Décentralisé Neuchâtel, Maryse Fuhrmann et Valentin Reymond afin d'inventer un événement pour les portes ouvertes annuelles du site (Fête la Terre). Ce sera, en 1998, la création des Jardins Musicaux, un festival principalement dédié à la modernité.

Durant les trois premières années, Les Jardins Musicaux investissent une grange que l'on vide de son foin pour l'occasion. On y installe une scène. Les effluves de l'écurie du rez-de-chaussée et des nuées de mouches sont de la partie. Séduit par la formule et la programmation audacieuse, le public répond présent, d'abord celui du marché puis les mélomanes. En 2001, Les Jardins Musicaux prennent leurs quartiers dans l'actuelle Grange aux

Concerts que le Festival réhabilite et le lieu devient un théâtre d'été dans la tradition des Festspiel. Grâce à plusieurs mues successives suscitées par le succès des Jardins Musicaux, la Grange aux Concerts deviendra un lieu de spectacle important du Canton de Neuchâtel, ouvert à l'année.

Sous l'impulsion de Maryse Fuhrmann et Valentin Reymond, le Festival est devenu un creuset d'expérimentations artistiques et de créations du canton de Neuchâtel. L'organisation se professionnalise et la Grange aux Concerts devient un lieu emblématique qui accueille en deux décennies 800 œuvres, 4000 artistes et 200'000 spectateurs. Une partie importante du répertoire est enregistrée par la RTS (plus de 130 concerts ou spectacles). Fréquenté par les Neuchâtelois du haut et du bas, idéalement placé au centre du canton, entre la fin des vacances et la rentrée du mois d'août, il est aussi un lieu de rencontres de spectateurs de toute la Suisse.

Maryse Fuhrmann et Valentin Reymond fondent l'Opéra Décentralisé Neuchâtel dans les années 80. Quinze années durant, la compagnie crée à Neuchâtel des spectacles qui tournent en Suisse et à l'étranger. Elle collabore avec l'Opéra de Lausanne, le Stadttheater Bern, le Théâtre de Carouge, Contrechamps, la Scène Nationale de Bergen, le Centre International de Théâtre Viec Mir (Moscou), le Théâtre Gogol de Moscou... Chaque production bénéficie de nombreuses représentations. Quelques réalisa-

tions font date: *Le Viol de Lucrece* et *Albert Herring* de Britten, *Élégie pour de Jeunes Amants* de Hans-Werner Henze, *L'Orestie* d'Eschyle jouée à Cernier, Bergen et Moscou. En 1998, l'Opéra Décentralisé Neuchâtel crée Les Jardins Musicaux à Cernier, un festival principalement dédié à la musique des 20^e et 21^e siècles.

© Pierre-William Henry



LES JARDINS MUSICAUX 2023 COLLABORENT AVEC



LES JARDINS MUSICAUX 2023 BÉNÉFICIE DU SOUTIEN DES ENTREPRISES



LES JARDINS MUSICAUX 2023 BÉNÉFICIE DU SOUTIEN DES FONDATIONS



Fondation UBS
pour la culture



ET...



Notre reconnaissance va également à toutes les personnes qui, sous une forme ou sous une autre, apportent leur soutien aux Jardins Musicaux et aux Fondations et entreprises dont nous avons reçu la contribution après l'impression de ce programme.

SOUTIENS INSTITUTIONNELS



PARTENAIRE DE BAL(L)ADES... DEPUIS 2013



PARTENAIRES DES JARDINS MUSICAUX



PARTENAIRE
DE LA GRANGE AUX CONCERTS
ET D'EVOLOGIA



SERVICE DE PRESSE

Athéna Dubois-Pèlerin
Grand-Rue 11
2012 Auvernier

communication@jardinsmusicaux.ch

+41 77 402 92 65