

LES JARDINS MUSICAUX

16
AOÛT 2024
– 1er SEPTEMBRE

DOSSIER DE PRESSE

jardinsmusicaux.ch

SOMMAIRE

ÉDITORIAL	3
Bal(l)ades...	4
QUELQUES LIEUX 2024	5 – 6

PROGRAMMATION	7 – 43
AMETSA	Bal(l)ades... 7
SACRÉE MUSIQUE	CONCERT & Bal(l)ades... 9
ON WENLOCK EDGE	CONCERT 13
LUX AETERNA	SPECTACLE 15
LES TEMPS MODERNES	CINÉ-CONCERT, Bal(l)ades... et TOURNÉE 17
BLACK ANGELS	CONCERT 19
ENSEMBLE CHEMIRANI	CONCERT 21
CE PETIT ANGE QUI CHANTE	TOURNÉE 23
JEUX D'ENFANTS	CONCERT 24
LA TRUITE À LA TRUITE	TOURNÉE 25
LES ÉGARÉS	CONCERT 27
TILL EULENSPIEGEL	CONCERT 29
MAA	CONCERT 31
LE CLAVIER BIEN TEMPÉRÉ	Bal(l)ades... 32
HIROSHIMA	CONCERT & Bal(l)ades... 33
LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX	THÉÂTRE MUSICAL 35
HÉRAKLÈS	CONCERT ET ATELIER / POUR LES ENFANT 39
SAADET TÜRKÖZ	Bal(l)ades... 40
MESSE BLANCHE	CONCERT 41
MESSE NOIRE	CONCERT 42
VERS LA FLAMME	CONCERT 43

L'OPÉRA DÉCENTRALISÉ NEUCHÂTEL	45
HISTOIRE DU FESTIVAL	47
PARTENAIRES, SOUTIENS, COLLABORATIONS	49

Loin de la barbarie, au Val-de-Ruz, dire est un autre chant. Les sons qu'exhalent la pluie et la lumière naissent ici avec le blé et le vent. Témoins du temps présent, passé, et peut-être d'un futur, on voudrait conjurer l'inquiétude, mais le génie de l'Homme a d'autres faces...

Cette édition réunit des créateurs au regard prémonitoire, critique, ironique ou dramatique, admirables témoins des temps sombres, portés par la force de leur art, mais aussi compagnons d'un plaisir partagé. Contrairement à l'adage, la musique n'est pas hors-sol ; elle accompagne, révèle, éclaire et rassemble. Il est urgent de vivre aujourd'hui.

Maryse Fuhrmann – Valentin Reymond, directeurs des Jardins Musicaux

L'UNIVERS AU PINCEAU DANS LE PROGRAMME PAPIER DU FESTIVAL.

Notre regard, porté par l'éloquence du trait, est une contribution à la saveur de l'empreinte unique de **Martial Leiter**.

Il n'y a pas d'ombre sans lumière, pas de musique sans silence.

Dès le début de l'aventure des Jardins Musicaux, la Radio Télévision Suisse (RTS) a dressé ses antennes en direction de Val-de-Ruz. Depuis 27 ans, notre présence a été régulière et attentive, pour raconter et mettre en musique à destination de toute la Suisse romande une proposition festivalière sans comparaison. Nous revenons avec le même appétit en 2024, pour découvrir la programmation éclectique des granges, serres et jardins de Cernier.

Cette année encore, l'affiche est surprenante : au premier regard, elle a des allures de grand écart stylistique et esthétique, elle semble naviguer entre répertoire largement balisé découvertes et surprises. Elle trace plus vraisemblablement une continuité fondamentale : celle de musiques profondes, pensées, intransigeantes, au potentiel émotionnel inépuisable. Des musiques qui racontent un récit continu, articulé, qui nous relie au fil des époques et des cultures.

Que la fête soit belle !

Alexandre Barrelet – RTS, chef adjoint de l'Unité Culture

ENTRE ŒUVRES ET ESPACES, TOURNÉES ET DÉCOUVERTES

Compagnonnage dans l'Arc jurassien, *Bal(l)ades...* est un partenariat entre le Festival Les Jardins Musicaux, le Parc Chasseral et le Parc du Doubs.

Depuis 15 ans, dans les cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel, le projet *Bal(l)ades...* crée une nouvelle dynamique entre les espaces investis et les œuvres proposées ; il favorise la diversification des publics et encourage l'investissement d'acteurs locaux. Lors de rendez-vous très prisés, artistes et publics se côtoient pour des moments précieux. Ces 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. À ce jour, 60 événements associant spectacles et découvertes patrimoniales ont pris place dans 34 communes des trois cantons.

En 2024, du 16 août au 1er septembre, Les Jardins Musicaux, le Parc Chasseral et le Parc du Doubs proposent des concerts et des découvertes patrimoniales à Évilard-Macolin, Saint-Imier, Twann (Douanne) – Ligerz (Gléresse), Rondchâtel, La Chaux-d'Abel et aux Breuleux. Vignes, fromage, vie ouvrière ou légende locale alliées à des chefs-d'œuvre musicaux, quelquefois bouleversants, feront rêver, voyager et penser.

QUELQUES LIEUX 2024

Champ du Moulin – Salles des Fêtes

© Fondation « Champ-du-Moulin »

Lausanne – Cinéma Capitole

© Pierre-William Henry

La Chaux-d'Abel – Église anabaptiste-menonnite

© Glona Mottura

Neuchâtel – Centre Dürrenmatt

© Glona Mottura

© Pierre-William Henry

CERNIER – EVOLOGIA
GRANGE AUX CONCERTS

Ligerz (Gléresse) – Twann (Douanne)

© Blörenz Richard

Rondchâtel – Ancienne usine de pâte de bois

© Glona Mottura

Évilard-Macolin

© ODN

Les Breuleux – Église St-Joseph

© Benjamin Vismard

Bal(l)ades...
VE 16 AOÛT / CONCERT 17:00
ÉVILARD, PLEIN AIR

AMETSA

ERWAN KERAVEC, CORNEMUSES
BEÑAT ACHIARY, VOIX

Ametza, «un rêve» en basque. Devant l'une des plus belles vues du Plateau suisse, le breton **Erwan Keravec**, champion de la cornemuse, et le chanteur basque **Beñat Achiary** partagent et croisent la tradition orale et l'improvisation. Un souffle qui crépite des accents libertaires du free jazz, qui

visite les gestes des leveurs de pierre ou encore ceux des bûcherons qui jouent de la Txalaparta, percussion de poutre (instrument traditionnel proche du xylophone). Rythmes du monde, du bruissement de l'eau et du vent.

© Christophe Reynaud de Lage

© Pascal Bouclier

BEÑAT ACHIARY

Installé dans le pays basque du nord où il est né, Beñat Achiary s'est placé depuis de nombreuses années au service de la langue et de l'expression orale. Improvisateur vocal et remarquable homme de scène, le musicien attire les plus grands solistes par sa souplesse intellectuelle et ses grandes capacités techniques. Il collabore en concert avec de nombreux musiciens de jazz, de musique traditionnelle et de musique contemporaine, parmi lesquels Pedro Soler, avec qui il a enregistré un disque en hommage à la poésie basque, ou le chœur Ama Lur, avec qui il a interprété des chants religieux latins, russes ou géorgiens. Il est le directeur artistique du festival de jazz Errobiko Festibala d'Itxassou, dans la vallée de la Nive.

ERWAN KERAVEC

Erwan Keravec est sonneur de cornemuse écossaise, compositeur et improvisateur. En développant une recherche sur les sons périphériques, les modes de jeu et d'écoute de son instrument, il explore les musiques improvisées, du free jazz à la noise, et constitue un répertoire de musique contemporaine pour cornemuse solo. Depuis 2007, il affine sa recherche autour d'une cornemuse éloignée de sa culture d'origine avec les projets *Urban Pipes I* (2007) et *Urban Pipes II* (2011) pour lesquels il compose et improvise. En 2009, il rencontre le chanteur basque Beñat Achiary avec qui il crée *Ametza*. En 2022, il entreprend la reprise de la célèbre pièce *In C* de Terry Riley, dans une forme immersive qui place le public au centre d'un cercle formé par 20 sonneurs de cornemuses et bombardes. En 2024, il poursuivra sa recherche autour de la musique répétitive en créant un programme dédié à Philip Glass, joué par un ensemble de 8 sonneurs de cornemuses et bombardes.

www.erwan-keravec.eu

DÉCOUVERTE 15:30

ÉVILARD-MACOLIN, UNE COMMUNE QUI A RENONCÉ AUX PESTICIDES

Récemment, la commune mixte d'Évilard-Macolin a décidé d'exploiter ses terrains sans utiliser de pesticides afin de favoriser la création et l'entretien de milieux favorables à la flore et à la faune indigènes. Aujourd'hui déjà, on y observe le retour de différents papillons et l'apparition d'orchidées sauvages. Ces richesses vous seront présentées par le responsable des espaces communaux.

DÉPART DÉCOUVERTE : arrivée du funiculaire d'Évilard

LIEU CONCERT : plein air, devant la Maison Belair (croisement Belair et Promenadenweg, Évilard-Macolin) ;
Salle communale d'Évilard en cas de mauvais temps.

Bal(l)ades...
SA 17 AOÛT / CONCERT 17:00
ÉVILARD, PLEIN AIR LES BREULEUX, ÉGLISE PAROISSIALE

SACRÉE MUSIQUE

GIOACHINO ROSSINI (1792-1868)

Petite messe solennelle (1863)

Première partie

1. *Kyrie eleison*
2. *Gloria*
Gloria in excelsis Deo | Gratias | Domine Deus |
Qui tollis | Quoniam | Cum Sancto Spiritu

Deuxième partie

1. *Credo*
Credo | Crucifixus | Et resurrexit |
Prélude religieux
2. *Sanctus*
3. *O salutaris Hostia*
4. *Agnus Dei*

Clara Meloni, soprano

Annina Haug, alto

Bernard Richter, ténor

Rémi Ortega, baryton

Arthur Saunier, harmonium

Raphaël Krajka et Antoine Françoise, pianos

ENSEMBLE LA SESTINA

SOLISTES DE L'ORCHESTRE DES JARDINS MUSICAUX

Direction: **Valentin Reymond**

Préparation du chœur: **Adriano Giardina**

En 1863 **Rossini** est retiré à Passy et ne compose plus. Il invite ses amis et sa table est réputée pour sa qualité gastronomique. Sortant de sa retraite, il compose la *Petite messe solennelle*, l'une des plus belles œuvres de la musique religieuse occidentale.

« Bon Dieu. La voilà terminée cette pauvre petite messe. Est-ce bien de la musique sacrée que je viens de faire ou de la sacrée musique ? J'étais né pour l'opéra buffa, tu le sais bien ! Peu de science, un peu de cœur, tout est là. Sois donc béni et accorde-moi le Paradis. »

Sur la page de garde du manuscrit, Rossini précise :

« *Petite messe solennelle* à quatre parties, avec accompagnement de deux pianos et harmonium, composée pour ma villégiature de Passy. Douze chanteurs des trois sexes (...) seront suffisants pour son exécution (...). Seigneur, rassure-toi, (...) les miens chanteront juste et *con amore* tes louanges et cette petite composition qui est hélas le dernier péché mortel de ma vieillesse. »

DÉCOUVERTE 15:00

CARRIÈRE ET ENVIRONNEMENT, DES MESURES NOVATRICES

Le Parc du Doubs propose une visite de la carrière de la Fin-des-Chaux. Le public découvrira une exploitation, un projet d'extension exemplaire ainsi que les mesures environnementales et paysagères novatrices pour la mise en valeur des terrains tout en prenant soin de l'écosystème.

DÉPART DÉCOUVERTE : sur le site de la carrière de la Fin-des-Chaux, Les Breuleux

LIEU DU CONCERT : Église paroissiale Saint-Joseph des Breuleux

CONCERT
DI 25 AOÛT / 11:00
GRANGE AUX CONCERTS

L'ensemble La Sestina et l'Orchestre des Jardins Musicaux sous la direction de Valentin Reymond, Saignelégier - 2023 © Benjamin Visinand

© Giona Mottura

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.

www.clarameloni.com

© J. Overney

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, Pergolèse, 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.

www.anninahaug.com

© Kiran West

BERNARD RICHTER

Neuchâtelois d'origine, Bernard Richter est rapidement devenu l'un des ténors les plus en vue de sa génération. Ses récents rôles l'ont vu fouler les planches de La Scala de Milan en Don Ottavio (*Don Giovanni*), du Royal Opera House de Londres en Tamino (*La Flûte enchantée*) et du Bolchoï de Moscou en Lurcanio (*Ariodante*). Sa performance la plus plébiscitée est celle de Pelléas dans Pelléas et Mélisande de Debussy, rôle qu'il a déjà interprété pour quatre institutions différentes. Dans le répertoire de concert, les œuvres de Haydn et Beethoven sont celles qu'il est amené à interpréter le plus souvent, en particulier *Die Schöpfung*, entendu à Florence et au Verbier Festival, *la Messe en do* et la *9ème Symphonie*, entendue à St Petersburg, puis à Vienne avec l'Orchestre Symphonique. Cette année, il prêter sa voix à Titus dans *La Clémence de Titus* de Mozart, actuellement en répétitions à l'Opéra de Hambourg.

www.bernard-richter.com

RÉMI ORTEGA

Originaire du sud de la France, il commence ses études de chant au Conservatoire de Région de Marseille dans la classe de Claude Méloni, puis intègre par la suite la Haute École de Musique de Lausanne dans la classe de Jörg Durmüller, où il suivra notamment les Master-class de Alain Garichot, Laurent Pillot, Yvonne Naef et John Fiore. Il fait ses débuts sur scène dans le rôle du Caporal dans *la Fille du Régiment* de Donizetti à Marseille sous la direction de Bruno Conti, puis dans le rôle de l'Aubergiste Pasek et du Moustique dans *La Petite Renarde Rusée* de Janacek à Monthey, dirigé par Ivan Törzs. Plus tard il chantera le rôle du premier ouvrier dans *Le Devin Du Village de Rousseau* au Grand Théâtre de Genève. En concert il a chanté les extraits des *Saisons* de Haydn au Festival de Musique Sacrée de Marseille. Il a également chanté les parties solistes du Requiem de Mozart à la Cathédrale Saint-Sauveur d'Aix-en-Provence et à la Cathédrale de La Major de Marseille, puis du Requiem de Saint-Saëns au Temple Augagneur de Lyon, le tout sous la direction de Annick Deschamps. Il chante le rôle de Simon dans la création internationale *Carlotta ou la Vaticane* à l'Opéra de Fribourg.

www.remiortega.com

CONCERT D'OUVERTURE
ME 21 AOÛT / 20:00 – SA 24 AOÛT / 20:00
GRANGE AUX CONCERTS

ON WENLOCK EDGE

RALPH VAUGHAN WILLIAMS (1872–1958)

On Wenlock Edge (1909) pour ténor et orchestre
Poèmes d’Alfred Edward Housman (1859–1936)

- 1. *On Wenlock Edge*
- 2. *From far, from eve and morning*
- 3. *Is my team ploughing?*
- 4. *Oh, when I was in love with you*
- 5. *Bredon Hill*
- 6. *Clun*

DMITRI SCHOSTAKOVITCH (1906–1975)

Concerto pour violon n° 1 en la mineur op. 77 (1947–48)

- 1. *Nocturne*
- 2. *Scherzo*
- 3. *Passacaille*
- 4. *Burlesque*

Bernard Richter, ténor
Mikhail Ovrutsky, violon

ORCHESTRE DES JARDINS MUSICAUX
Direction : **Valentin Reymond**

Mikhail Ovrutsky en répétition avec l’Orchestre des Jardins Musicaux © Giona Mottura

Saluée en Angleterre comme une œuvre importante du 20e siècle, *On Wenlock Edge* n’est jamais jouée chez nous. Champion du Lied anglais, **Vaughan Williams** a mis les poèmes de A. E. Housman en musique après avoir rendu visite à Ravel à Paris (une petite influence y est perceptible). Ces poèmes – plus d’une cinquantaine dans le cycle complet *A Shropshire Lad* (un jeune homme du Shropshire) – évoquent l’enfance et la vie de l’auteur dans sa campagne natale. Vaughan Williams donne à son cycle un pouvoir dramatique considérable. Certains poèmes deviennent des opéras miniatures dans lesquels dialoguent la vie et la mort; d’autres racontent les alentours

de Wenlock Edge. Remarquablement concis, cet ensemble offre un magnifique voyage visionnaire et mystique.

Lorsque, en 1947–48, **Schostakovitch** travaille à son *Concerto pour violon*, il est bâillonné par le jdanovisme et la vague du réalisme socialiste de la période stalinienne. L’œuvre, l’une des plus poignantes du 20e siècle, reste alors enfouie dans les tiroirs pour une longue période, jusqu’à sa création en 1955 par David Oïstrakh et l’Orchestre philharmonique de Leningrad sous la direction de Evgueni Mravinski.

© Pierre-William Henry

VALENTIN REYMOND

Directeur artistique des Jardins Musicaux, Valentin Reymond a consacré une partie importante de sa carrière à l’opéra. Il en a dirigé plus de cinquante (Bernstein, Bizet, Britten, Chabrier, Schostakovitch, Gluck, Henze, Holst, Kagel, Massenet, Maxwell Davies, Moret, Mozart, Poulenc, Puccini, Rossini, Strauss, Stravinsky, Tchaikovsky, Verdi, Moussorgsky, Wagner, Walton, Weil) 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.

Valentin Reymond dirige un vaste répertoire romantique et moderne avec des orchestres comme l’English Northern Philharmonia, la Philharmonie Enescu de Bucarest, la Württembergische Philharmonie, l’Orchestre National de Lituanie, l’Orchestre Symphonique d’État de Russie, l’Orchestre National d’État de Russie, l’Orchestre National d’Irlande, la Philharmonie Lutoslawski Breslau, 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 de la BBC Ulster, l’Orchestre de Chambre de Bâle, la Philharmonie Südwestfalen, la Rheinische Philharmonie, l’Orchestre symphonique académique de Krasnoyarsk, l’Orchestre Philharmonique d’Odessa, la Philharmonie Rubinstein Lodz, la Nordwestdeutsch Philharmonie, le Royal Philharmonique de Londres, l’Orchestre Philharmonique de Belgrade.

Fondateur de l’Orchestre des Jardins Musicaux, il partage sa passion de transmettre l’essence d’une composition avec des musiciens et un public exigeants, avides de découvertes.

www.valentinreymond.ch

Biographies
Bernard Richter p. 12
Orchestre des Jardins Musicaux p. 34

MIKHAIL OVRUTSKY

Régulièrement hôte des Jardins Musicaux, Mikhail Ovrutsky est né dans une famille de musiciens à Moscou. Il a commencé des cours de violon à l’âge de cinq ans dans une école pour enfants très doués. À onze ans, il s’installe avec sa famille en Amérique et étudie à la Juilliard School de New York. Mikhail Ovrutsky a remporté un grand nombre de prix dans des compétitions internationales, y compris le concours Tchaikovsky à Moscou et le Concours de la Reine Elisabeth à Bruxelles. Parmi ses engagements internationaux comme soliste, on compte l’Orchestre de Philadelphie, l’Orchestre symphonique de Londres, le Filarmonica della Scala, l’Orchestre symphonique de la BBC, l’Orchestre symphonique de la WDR, l’Orchestre symphonique d’Helsinki, l’Orchestre symphonique de Vienne, le Théâtre Mariinsky. Petersburg, l’Orchestre symphonique de Lucerne, l’Orchestre philharmonique de Radio France, l’Orchestre de chambre de Moscou, l’Orchestre symphonique de Barcelone, l’Orchestre de l’Orchestre Beethoven de Bonn, l’Orchestre philharmonique royal flamand et bien d’autres. En 2005, il fonde le Beethoven Trio Bonn, avec le violoncelliste Grigory Alumyan, accompagnera les finalistes du Concours international Telekom Beethoven dans la finale de la musique de chambre.

www.beethoventriobonn.com

CONCERT-SPECTACLE
JE 22 AOÛT / 19:00
GRANGE AUX CONCERTS

LUX AETERNA

LUDMILLA MERCIER (*1997) *CONCEPTION, COMPOSITIONS ET INTERPRÉTATION*

ANDREA ZAMENGO (*1996) *CONCEPTION, COMPOSITIONS ET INTERPRÉTATION*

Erwin Fonseca, ingénieur du son

© Erwin Fonseca

Lux aeterna est une œuvre théâtrale conçue pour deux interprètes, utilisant un piano préparé, une bande sonore, un dispositif électronique, des éclairages et des accessoires. Son objectif est de proposer une interprétation contemporaine de la messe de requiem.

Dans cette version 2023, un retour à la vie énigmatique se produit, le piano se transforme en cercueil et des instruments familiers résonnent d'une manière inattendue. Des actions en apparence réelles se révèlent être des illusions. Les apparences sont trompeuses et rien n'est plus ce qu'il semble être.

Le son joue un rôle de décor grâce à l'utilisation de paysages sonores, de mashups (collages ou superpositions de couches musicales provenant de sources différentes), de sons trouvés et d'effets sonores. En utilisant des techniques telles que la reconstitution, la synchronisation labiale et le mélange de sons en direct et préenregistrés, des illusions sont créées et brisées, remettant ainsi constamment en question les attentes du public.

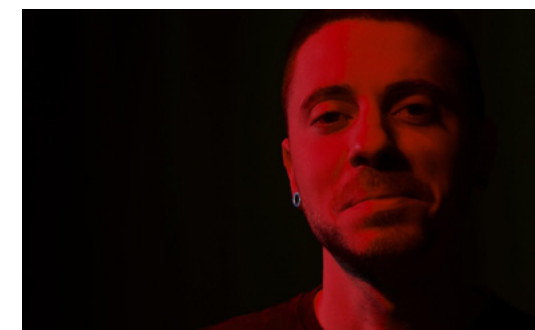
Le spectacle puise son inspiration dans des éléments réels et fictifs du cinéma, des séries télévisées des années 60 et des rituels catholiques, oscillant librement entre solennité et légèreté.

Les deux créateurs sont issus du monde de la musique classique. Ici, la flûtiste **Ludmilla Mercier** et le percussionniste **Andrea Zamengo** repoussent les limites de la performance musicale traditionnelle. Ils explorent les domaines de la musique, du théâtre, de la recreation d'instruments et de la mise en scène, créant ainsi un spectacle interdisciplinaire où le public est plongé dans une expérience multisensorielle.

LUDMILLA MERCIER

En formation à Berne, Ludmilla Mercier est une jeune compositrice, artiste scénique et flûtiste. Son travail se situe à la croisée du théâtre musical et de l'univers multimédia, et inclut des projections, boucles sonores et divers effets électroniques. Elle a déjà collaboré avec des personnalités issues du milieu de la danse et du théâtre, mais aussi des mathématiques et de la philosophie. En 2017, elle obtient le premier prix au Concours suisse de Musique pour la Jeunesse et en 2021 à l'Open Call du Musikfestival de Berne.

ANDREA ZAMENGO

Andrea Zamengo est un percussionniste italien basé à Berne. De formation classique, il s'essaie actuellement à plusieurs courants musicaux et n'hésite pas à mélanger les genres et les sonorités pour créer des textures inédites. Ses compositions font régulièrement appel au théâtre, au cinéma et à la technologie, dans un dialogue des arts et médias qui surprend constamment. En 2020, il remporte le prix de l'Heure bleue Festival. En marge de la création scénique, il enseigne la batterie et les percussions classiques.

CINÉ-CONCERTS
JE 22 AOÛT / 21:00 – SA 24 AOÛT / 16:30 – DI 1er SEPT / 17:00
GRANGE AUX CONCERTS

LES TEMPS MODERNES

CHARLIE CHAPLIN (1889–1977)
Les Temps modernes (*Modern Times*) (1936)

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

ORCHESTRE DES JARDINS MUSICAUX
Direction : **Valentin Reymond**

Coproduction – Opéra Décentralisé Neuchâtel
La Lanterne Magique – Cinémathèque suisse

Les Temps modernes marque la dernière apparition de Charlot, qui a apporté une gloire mondiale à **Charles Chaplin**, et qui reste un personnage de fiction universel. Le monde que quitte le vagabond est très différent de celui où il est né, deux décennies plus tôt. À l'époque, il symbolisait la souffrance de tous les déshérités d'un monde qui émergeait du 19e siècle. Avec *Les Temps modernes*, il affronte des épreuves entièrement différentes à la suite de la Grande Dépression. Le chômage de masse y coïncide avec les débuts de l'automatisation industrielle. Chaplin est vivement préoccupé par les problèmes sociaux de ce nouvel âge. *Le chômage, voilà la question essentielle. Les machines devraient faire le bien de l'humanité, au lieu de provoquer tragédie et chômage.* Dans *Les Temps modernes*, il transforme ses inquiétudes en comédie. La critique est violente mais elle passe toujours par le rire. Œuvre immortelle magnifiée par une musique exceptionnelle composée par le cinéaste lui-même.

Biographies
Valentin Reymond p. 14
Orchestre des Jardins Musicaux p. 34

Bal(l)ades...
DI 25 AOÛT / CINÉ-CONCERT 17:00
SAINT-IMIER, SALLE DE SPECTACLES

Ciné-concert *La Roue* (Abel Gance – Arthur Honegger)
avec l'Orchestre des Jardins Musicaux – création suisse de la restauration, Théâtre du Jorat, 2022

© Pierre-William Henry

DÉCOUVERTE 15:00 SAINT-IMIER, UNE VILLE OUVRIÈRE

Haut lieu du Jura bernois, Saint-Imier a été marqué par l'industrie horlogère aux 19e et 20e siècles. Il a été d'une part un centre de développement et d'innovation, d'autre part le berceau d'un important mouvement ouvrier. Dans les années 70, la crise pétrolière et l'arrivée du quartz ont provoqué une période difficile pour les travailleurs et la région. M. Florian Eitel, historien spécialiste de la période industrielle du Jura bernois, fera revivre les temps héroïques de Saint-Imier.

DÉPART DE LA DÉCOUVERTE & LIEU DU CINÉ-CONCERT :
Salle de spectacles, Jonchère 64, Saint-Imier.

REPRÉSENTATIONS À LAUSANNE :
CINÉMATHÈQUE SUISSE
CINÉMA CAPITOLE / ME 28 AOÛT
16:00 & 20:00
Achat des billets :
www.cinematheque.ch/billetterie ou
à la caisse aux heures des projections

CONCERT
VE 23 AOÛT / 19:30
GRANGE AUX CONCERTS

BLACK ANGELS

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827)
Grande Fugue en si bémol majeur pour quatuor à cordes, op. 133 (1825)
Adagio – Allegro – Scherzo – Finale

ANTON WEBERN (1883–1945)
5 mouvements pour quatuor à cordes, op. 5 (1909)
Heftig bewegt – Sehr langsam – Sehr bewegt – Sehr langsam – In zarter Bewegung

GEORGE CRUMB (1929–2022)
Black Angels (1970)
Treize images des pays sombres, pour quatuor électrifié

- I. Departure*
1. *Threnody I: Night of the Electric Insects*
 2. *Sounds of Bones and Flutes*
 3. *Lost Bells*
 4. *Devil-music*
 5. *Danse Macabre*

- II. Absence*
1. *Pavana Lachrymae*
 2. *Threnody II: Black Angels!*
 3. *Sarabanda de la Muerte Oscura*
 4. *Lost Bells (Echo)*

- III. Return*
1. *God-music*
 2. *Ancient Voices*
 3. *Ancient Voices (Echo)*
 4. *Threnody III: Night of the Electric Insects*

Chaque écoute de la *Grande Fugue* apporte la stupéfaction. C’est qu’ici, les exigences d’un langage nouveau s’affrontent dramatiquement à celles d’une forme archiconnue. Vision prophétique du 20e siècle ou regard détaché sur le passé ? **Beethoven** recule jusqu’au gouffre les limites musicales qu’il s’inflige. Œuvre ultime, la *Grande Fugue* est une immense progression, somptueuse, dont le tragique empêche qu’elle soit triomphale.

Tout comme celui de Beethoven dans la *Grande Fugue*, le radicalisme des points de vue de **Webern** et la nouveauté de sa sensibilité n’ont pas fini de nous étonner. Ils éclatent avec les *Cinq mouvements* pour quatuor à cordes opus 5. On y retrouve la prédilection du compositeur pour les petites formes concentrées au plus haut degré (le tout dure environ 10 minutes!), la très ferme organisation, une grande richesse des moyens employés et le monde poétique typique de ce génie.

QUATUOR BÉLA
Frédéric Aurier, violon
Constance Ronzatti, violon
Paul-Julian Quillier, alto
Alexa Ciciretti, violoncelle

Soirée diffusée en direct par la RTS
Fermeture des portes à 19:30 (pas d’entrée tardive)
Le concert peut être écouté sur RTS Espace 2 et l’application Play RTS

« J’ai conçu *Black Angels* comme une sorte de parabole sur notre époque troublée. » Composée en 1970, alors que l’opposition à la guerre au Vietnam bat son plein aux états-Unis, l’œuvre du compositeur américain **George Crumb** est devenue très populaire, une expérience qui reste gravée dans la mémoire des interprètes comme dans celle des auditeurs. L’œuvre brise la pureté sonore du quatuor à cordes par l’électrification et l’adjonction d’effets spéciaux. Elle abonde, par ailleurs, d’allusions limpides à la musique tonale : *La Jeune Fille et la Mort* de Schubert, le *Dies irae*, le *Trille du Diable* de Tartini.

© Titus Lacoste

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 Bartok, 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 20e siècle. Son travail a été couronné en 2015 par le Prix de la Presse Musicale Internationale.

www.quatuorbela.com

CONCERT
VE 23 AOÛT / 21:15
GRANGE AUX CONCERTS

ENSEMBLE CHEMIRANI

MUSIQUE CLASSIQUE PERSANE

BIJAN CHEMIRANI, ZARB, DAF, SAZ
KEYVAN CHEMIRANI, ZARB, SANTOUR, PERCUSSIONS

Silouane Colmet Daâge, ingénieur du son

Soirée diffusée en direct par la RTS
Fermeture des portes à 21:15

Le concert peut être écouté sur RTS Espace 2 et l'application Play RTS
Avant le concert, allocution de M. **Alexandre Barrelet**, chef adjoint de l'Unité Culture

La famille **Chemirani** fait rayonner loin à la ronde la magie des percussions persanes. Il n'y a qu'elle pour oser se permettre un ensemble de percussions sans flirter avec l'austérité ou l'élitisme. Virtuoses du tambour zarb, **Keyvan** et **Bijan** ont développé un langage rythmique plein de douceur et de raffinement qui inspire des musiciens d'autres univers sonores. Chez eux, la tradition se perpétue depuis l'enfance

et de père en fils. Tout en puisant dans la poésie persane dont s'inspirent les rythmes traditionnels, les Chemirani composent et développent des formes modernes où l'accent est mis sur les polyrythmies et sur la multiplicité des sons; le duo dévoile à son auditoire les possibilités infinies des percussions iraniennes.

© Pierre-William Henry

BIJAN CHEMIRANI

Sensibilisé par son père à la poésie soufie, au chant traditionnel et au répertoire persan populaire et savant, Bijan Chemirani apprend à jouer au kamânche (vièle iranienne), au piano et à l'accordéon, avant de s'approprier le zarb. Installé à Marseille, sa proximité avec le monde méditerranéen l'amène à enregistrer son premier album *Gulistan* (2001), sur lequel figurent le virtuose grec de la lyre Socratis Sinopoulos et le chanteur occitan Manu Théron. Sur *Eos* (2002), il collabore avec le Sénégalais Papa N'Diaye, l'Arménien Levon Minassian, ainsi que ses deux sœurs, les chanteuses persanes Mardjane et Maryam Chemirani. En 2007, il fonde le groupe *Oneira* avec sa sœur Maryam, la chanteuse grecque Maria Simoglou, le flûtiste Harris Lambrakis, le guitariste Kevin Seddiki et le joueur de vielle Pierlo Bertolino, avec lesquels il enregistre *Si La Mar* (2009), puis *Tâle Yâd* (2012). La scène musicale le voit fréquemment apparaître en trio avec son père et son frère, ou simplement en duo avec Keyvan.

KEYVAN CHEMIRANI

Formé aux musiques savantes persanes par son père né à Téhéran et immigré en France, Keyvan Chemirani devient successivement un virtuose du zarb (tambour en forme de calice), du daf (tambour sur cadre) et du bendir (percussion méditerranéenne). Il collabore avec des artistes du monde entier, notamment le Breton Erik Marchand, l'Irlando-Crétois Ross Daly, l'Indienne du Sud Sudha Raganathan, la séfarade Françoise Atlan, ou encore le jazzman français Louis Sclavis, sans oublier des ensembles de musique ancienne tels que Cappella Mediterranea. En 2005, il fait la connaissance du chanteur mauritanien Mohamed Salem Ould Meydah, avec lequel il crée *Tahawol*, une rencontre inédite entre percussions persanes, danses et chants flamenco et mauritaniens. Seul ou avec le trio Chemirani qu'il forme avec son père Djamchid et son frère Bijan, il se produit dans le monde entier, avide de partager avec son public les possibilités infinies des percussions persanes.

www.bijanchemirani.com

CONCERT
SA 24 AOÛT / 11:00
CENTRE DÜRRENMATT NEUCHÂTEL

CE PETIT ANGE QUI CHANTE

CLAUDIO MONTEVERDI (1567-1643)
Quatrième livre des Madrigaux (1603)

ENSEMBLE LA SESTINA
Direction : **Adriano Giardina**

Lorsque **Monteverdi** naît en 1567, l'art musical est en pleine crise. On dit que la composition musicale a atteint un tel niveau de perfection, qu'aucun progrès n'est envisageable ni nécessaire. Que peut bien faire la nouvelle génération ? Est-elle purement et simplement condamnée à imiter ses illustres prédécesseurs de l'*Ars Perfecta* ? Il est vrai que la polyphonie et l'entrelacs des voix poussés à leur paroxysme sont parfaits, inégalables. Mais quid du texte quasi incompréhensible ? La musique n'a-t-elle pas pour raison d'être d'exprimer, en l'amplifiant, le contenu émotionnel du texte qu'elle accompagne ? « Prima la

Musica dopo le parole » ? Ou le contraire ? Ou les deux à la fois ? Monteverdi (comme son collègue Purcell en Angleterre) va métamorphoser la musique en optant pour la troisième solution et marquer le point de départ de ce grand mouvement qui va faire passer l'art musical de la période de la Renaissance à l'époque baroque. Publié en 1603 après onze ans de gestation, complexe et audacieux, ce *Quatrième livre* représente un modèle du genre. L'une des œuvres parmi les plus novatrices et emblématiques du style de Monteverdi, qui témoigne de la rapide évolution de la musique au tournant de ces deux siècles.

À l'issue du concert, Madeleine Betschart, directrice du CDN, accueillera le public pour une visite guidée de l'exposition « Friedrich Dürrenmatt – Mondes animaux » (jusqu'au 29 septembre 2024, infos www.cdn.ch).

L'ensemble La Sestina en représentation à la Grange aux Concerts © Pierre-William Henry

ENSEMBLE LA SESTINA

Basé à Neuchâtel, 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 et 4 Etoiles de Classica.

www.lasestina.ch

CONCERT
SA 24 AOÛT / 13:15
GRANGE AUX CONCERTS

JEUX D'ENFANTS

JACQUES IBERT (1890-1962)
Trois pièces brèves (1930)

GEORGES BIZET (1838-1875)
Jeux d'enfants op. 22 (1871)
arr. Gordon Davies

DMITRI KABALEVSKY (1904-1987)
Les Comédiens op. 26 (1940)
arr. Stéphane Mooser

GEORGE GERSHWIN (1898-1937)
Trois préludes (1926)
arr. Stéphane Mooser

SOLISTES DE L'ORCHESTRE DES JARDINS MUSICAUX
Maruta Staravoitava, flûte
Claire-Pascale Musard, hautbois
Yuji Noguchi, clarinette
Stéphane Mooser, cor
Thomas Kalcher, basse

© ODN

Georges Bizet compose *Jeux d'enfants* durant l'automne 1871 ; il sera papa dans quelques mois. Le petit Jacques naît en juillet suivant. Bizet ne le connaîtra que très peu puisqu'il décédera peu avant le troisième anniversaire de son fils. Ce recueil de pièces pour piano (qu'il orchestrera plus tard) est

l'un des premiers du genre en France. Mais Bizet, admirateur de la musique allemande, a eu un prédécesseur en ce domaine de l'autre côté du Rhin en la personne de Robert Schumann, auteur des célèbres *Scènes d'enfants* pour piano.

CONCERTS
DI 25 AOÛT / 15:00 ET 17:30
CHAMP-DU-MOULIN, SALLE DES FÊTES

LA TRUITE À LA TRUITE

FRANZ SCHUBERT (1797-1828)
Quintette en la majeur, D. 667 « La Truite » (1819)
pour piano, violon, alto, violoncelle, contrebasse

FRANZ SCHUBERT – FRANCIS BLANCHE (1921-1974)
Le Complexe de la truite
d'après Schubert (1954) (arr. HKB)

Coproduction
Les Jardins Musicaux
Association Maison de la Nature Neuchâteloise
Association des Amis de Champ-du-Moulin

Collaboration
Haute école des arts de Berne / Hochschule der Künste Bern

Le théologien Christian Friedrich Daniel Schubart a écrit le texte de *La Truite* durant son incarcération comme prisonnier politique (et aussi pour vie sauvage et blasphématoire). **Schubert** se sert de la mélodie pour les variations du quatrième mouvement de son quintette qu'il compose alors qu'il est invité en vacances à Steyr, ville de Haute-Autriche. Ce séjour sera l'une des périodes les plus heureuses de sa vie. Œuvre marquante du répertoire, *La Truite* a aussi fait l'objet de diverses parodies, dont celle de **Francis Blanche**, interprétée par les Frères Jacques.

Dans l'eau claire d'un ruisseau, enjouée, la truite filait comme une flèche poussée par une hâte joyeuse. Debout sur le rivage, dans une douce quiétude, j'observais le petit poisson alerte nager dans le ruisseau pur.

Un pêcheur se tenait, gaillard, avec sa ligne, sur le bord et scrutait d'un œil froid la façon dont le poisson

virevoltait. Aussi longtemps que la clarté de l'eau ne sera pas troublée, pensais-je, il ne prendra pas la truite à son hameçon.

Mais le larron trouva le temps trop long et, plein de malice, il rend le ruisseau boueux. Avant que je ne comprenne, voilà que sa canne frémit; le petit poisson s'agite à son bout. Et moi, le sang bouillonnant, je contemple la victime trahie.

Vous qui flânez encore à la source dorée d'une jeunesse sûre d'elle, souvenez-vous de la truite. Si vous voyez venir le danger, fuyez! La plupart d'entre vous ne pêche que par manque de clairvoyance. Jeunes filles, sachez reconnaître les séducteurs à leur hameçon! Ou bien, trop tard, vous saignerez.

Visite de l'exposition Faune qui peut!

Le jour du concert, La Maison de la Nature Neuchâteloise propose une promenade et la visite d'une exposition sur la biodiversité dans la réserve du Creux du Van et des gorges de l'Areuse.

Horaires: 14:00 et 16:30, départs au pont de l'Areuse à 20 mètres de la salle des fêtes.

Exposition Faune qui peut! du 4 mai au 20 octobre
Infos: www.maisonnaturene.ch

TRIO SHELIAC

Sergio Costa, piano
Emanuele Brilli, violon
Matilde Michelozzi, violoncelle
Patrick Jüdt, alto
Carol Lima de Almeida, contrebasse
Fabian Meinen, ténor

La salle des fêtes © Fondation «Champ-du-Moulin»

TRIO SHELIAC

Fondé à Florence en 2019, le Trio Sheliak est né d'une passion commune pour le répertoire à cordes. Depuis 2022, ce jeune trio d'origine italienne se forme à la Haute Ecole de Lucerne et à la Haute Ecole de Berne, en spécialisation Musique de chambre. En avril 2022, il a été sélectionné pour le programme «Attraverso i Suoni» qui s'adresse aux meilleurs musiciens de Toscane et nommé Ensemble de l'année par l'organisation culturelle milanaise Le Dimore del Quartetto. La même année, il remporte le concours national Trio Pakosky tenu chaque année à Plaisance. Lauréat 2023 du Concours Alberto Burri, le trio est depuis l'invité régulier de nombreux festivals à travers l'Italie.

www.triosheliak.com

CONCERT
LU 26 AOÛT / 19:00
GRANGE AUX CONCERTS

LES ÉGARÉS

LES ÉGARÉS (2023)

Ta Nyé
Izao
Amenhotep
Orient Express
La Chanson des Égarés
Esperanza
Dou
Nomad's Sky
Time Bum
Banja

Ballaké Sissoko, kora
Vincent Segal, violoncelle
Émile Parisien, saxophone
Vincent Peirani, accordéon, accordina
Sébastien Tondo, ingénieur du son

Tout est parti d'une rencontre au sommet d'une colline qui surplombe Lyon. **Vincent Segal** y tient un salon de musique dans le théâtre de Fourvière, un écrin de pierres romaines à ciel ouvert. Il est entouré de convives de choix. Parmi eux, **Ballaké Sissoko**, **Vincent Peirani** et **Émile Parisien**. Un pacte est signé: aucune répétition ne doit précéder ce qui sera comme un moment de création spontanée. On ne refrène pas de tels inspirés, animés par le désir de converser en musique. L'après-midi, sous une tonnelle, les voilà qui, pour la seule beauté du geste et la grandeur du plaisir, se mettent à improviser. Et la musique coule comme une source, limpide et fraîche. C'est dans le souvenir de ce jaillissement qu'est né le quatuor des Égarés, un partage spontané des élans et des savoirs.

VINCENT PEIRANI

Comme toutes les musiques populaires, le jazz est une musique de fortes personnalités et l'accordéoniste Vincent Peirani ne fait pas exception à la règle. Sa reconnaissance internationale repose sans doute autant sur cette qualité-là que sur son charisme musical et son imaginaire hautement singulier. Issu d'une formation classique, l'artiste se réinvente très vite dans le creuset du jazz et se retrouve sacré à trois reprises aux Victoires, dont en 2019 pour son album *Night Walker*. Sa sensibilité musicale l'amène à collaborer avec d'autres étoiles du jazz français, telles que Michel Portal, Louis Sclavis ou Émile Parisien, mais aussi avec le chanteur Sanseverino ou le groupe de folk tzigane Les Yeux Noirs. En 2013, il participe à l'enregistrement des albums studio de Gaël Faye et Stromae. En 2017, Mathieu Almaric lui confie la composition de la musique pour son film *Barbara*, qui connaîtra un succès critique en France.

www.vincent-peirani.com

BALLAKÉ SISSOKO

Virtuose d'origine malienne, Ballaké Sissoko a acquis un public international à la cause de son instrument, la kora (luth à 21 cordes originaire d'Afrique de l'Ouest, encore trop méconnu sous nos latitudes). Ses compositions évoquent un périple majestueux qui confine au sacré, dessine des paysages sereins ou de flamboyantes épopées de la culture mandingue, dont il s'est fait l'un des plus grands chantres. Son ouverture et son goût du partage l'ont amené à collaborer notamment avec Ludovico Einaudi, Ross Daly, Oxmo Puccino ou encore Feu! Chatterton. *Les Égarés* est son troisième album enregistré avec Vincent Segal, avec qui il cultive une florissante amitié artistique.

www.ballakesissoko.com

ÉMILE PARISIEN

Figure essentielle d'un jazz français créatif et inspiré, Émile Parisien a parcouru ce début de siècle comme peu ont su le faire. De jeune pousse à étoile montante du jazz, le saxophoniste s'est appliqué à explorer la tradition et l'histoire du genre, pour mieux aiguïser son univers artistique et l'amener au-delà des évidences. En 2004, il fonde son propre quartet, avec lequel il crée des compositions expressionnistes où prime l'improvisation, inspirées autant par la musique de Berlioz ou Wagner que par celle de John Coltrane ou Wayne Shorter. Sacré à trois reprises aux Victoires du Jazz, il est également distingué en 2021 par l'Académie Charles-Cros pour son album *Abrazo*, qui signe sa troisième collaboration avec Vincent Peirani. En 2022, il fonde un sextet qu'il baptise Louise en hommage aux sculptures de Louise Bourgeois, aux côtés des Français Roberto Negro et Manu Codjia, et des Américains Joe Martin, Nasheet Waits et Theo Croker.

www.emileparisien.fr

VINCENT SEGAL

Musicien de l'éclectisme par excellence, Vincent Segal suit une formation de violoncelliste classique au Conservatoire National Supérieur de Lyon, avant de partir à la rencontre d'univers contemporains. Son passage aux États-Unis l'ouvre à l'afrobeat et au reggae, et le voit partir en tournée avec le musicien funk Chuck Brown. Véritable caméléon stylistique, il affine les couleurs de son jeu au gré de ses collaborations, qu'elles tendent vers le jazz avec Glenn Ferris, le hip-hop avec Blackalicious, la chanson avec Ben Harper et Vanessa Paradis, ou même le pop-rock avec Sting. En 1999, il fonde le duo Bumcello avec le percussionniste Cyril Atef, avec qui il enregistre 6 albums. En 2010, son opus *Chamber Music* avec Ballaké Sissoko est sacré aux Victoires du Jazz et élu l'un des meilleurs albums de l'année par *Le Monde*, *le Guardian* et *le Wall Street Journal*.

CONCERT
MA 27 AOÛT / 19:00
GRANGE AUX CONCERTS

TILL EULENSPIEGEL

FRANCIS POULENC (1899–1963)
Sextuor pour piano et vents (1931)

PAUL HINDEMITH (1895–1963)
Kleine Kammermusik n° 2 op. 24 pour quintette à vent (1922)

LUCIANO BERIO (1925–2003)
Opus Number Zoo (1951, rév. 1970)

RICHARD STRAUSS (1864–1949)
Till Eulenspiegels lustige Streiche op. 28 (1894–95) – *Les joyeuses farces de Till l’Espiegle*
Transcription pour quintette à vent et piano de David M. Karp

Un tour d’Europe de l’humour musical

Faisant preuve d’une maîtrise saisissante des combinaisons de timbres, **Francis Poulenc** nous offre, avec son sextuor, une joyeuse aquarelle musicale, légère, transparente et pleine de virtuosité. Chez **Paul Hindemith** le propos a quelque chose de similaire, mais ici, sa *Petite musique de chambre* ferait plutôt office de peinture à l’huile, musique allemande oblige.

Luciano Berio est l’héritier des révolutions musicales du début du 20e siècle. Dans une curiosité tous azimuts, il concilie les ressources de la modernité et de la tradition. *Opus Number Zoo* s’inscrit dans cette démarche. L’auditeur est invité à un petit théâtre de la cruauté ! Le bien et le mal se nichent dans des histoires mêlant cynisme, drôlerie, méditation, action et émotion. Un renard invite une poule à danser ; un cheval entend des bombes et s’interroge sur la folie des hommes ; une souris grise philosophe sur le temps qui passe trop vite et deux chats cabossés s’affrontent dans la jungle des villes.

ENSEMBLE OURANOS

Nina Pollet, flûte
Philibert Perrine, hautbois
Amaury Viduvier, clarinette
Nicolas Ramez, cor
Rafael Angster, basson
Guillaume Vincent, piano

Le vagabond Till Eulenspiegel faisait des blagues à ses concitoyens, en particulier aux dépens de la noblesse et de l’Église. Il faisait souvent l’idiot et comprenait volontairement de travers les instructions. La tradition veut qu’il ait joué ses tours à Brunswick au 14e siècle. L’écrivain Hermann Bote (1450–1520) a décrit 96 de ses farces et histoires qui jouissent encore aujourd’hui d’une grande popularité. **Richard Strauss** s’inspire de ces aventures pour son poème symphonique, l’une de ses compositions les plus jouées et les plus aimées. Chaque motif y décrit précisément les facéties du héros, avec une verve brillante et malicieuse. La fascination pour le chef-d’œuvre de Strauss n’est pas unique. Celle pour la saga de l’insolent est très populaire aussi. Aujourd’hui encore, des foules font le pèlerinage de Mölln, dans le Schleswig-Holstein, pour toucher le pouce doré de la sculpture de Till Eulenspiegel, geste devenu une attraction touristique censée porter chance.

© Edouard Bressy

ENSEMBLE OURANOS

C’est sous l’impulsion du clarinettiste Amaury Viduvier que se réunissent en 2014 cinq jeunes solistes issus du conservatoire supérieur de Paris, afin d’explorer le passionnant répertoire du quintette à vent. Mûs par leur volonté de placer leur virtuosité instrumentale - récompensée par de nombreux prix internationaux - au service du jeu d’ensemble, les membres du quintette multiplient rapidement les collaborations artistiques de haut vol et proposent une interprétation résolument personnelle des grands classiques du répertoire. En 2017, le quintette accède à la reconnaissance internationale en remportant le 1er prix, le prix du public, le prix de la Fondation Bullukian et le prix des internautes au Concours international de musique de chambre

de Lyon. En 2019, l’ensemble mène une première tournée internationale couronnée de succès durant laquelle il se produit à Macao, Taiwan et Hong-Kong.

Parallèlement à son travail en quintette, l’ensemble réunit régulièrement autour de son noyau certains des meilleurs instrumentistes à vent de sa génération pour faire découvrir au public la grande richesse de la musique pour ensemble à vents.

www.ensembleouranos.com

CONCERT
MA 27 AOÛT 21:00
GRANGE AUX CONCERTS

MAA

KAIJA SAARIAHO (1952-2023)
Maa (Terre) (1991)

- 1. *Journey pour bande*
- 2. *Gates pour flûte, clavecin, violoncelle et électronique ad lib.*
- 3. *...de la terre (Door dans le ballet) pour violon et électronique*
- 4. *Forest pour percussion, harpe, clavecin (et synthétiseur), violon, violoncelle et électronique*
- 5. *Windows pour bande*
- 6. *Fall pour harpe et électronique ad lib.*
- 7. *Aer (Phoenix dans le ballet) pour sept instruments et électronique*

Kaija Saariaho © Last FM

Récemment décédée, **Kaija Saariaho** est une figure de proue de l’avant-garde finlandaise. Dans *Maa* (une musique de danse écrite à l’intention de Carolyn Carlson devenue pièce de concert à succès), elle explore subtilement les différentes combinaisons de son instrumentarium, de la simple bande son à l’effectif complet.

Auditeur-explorateur, vous passerez par de multiples labyrinthes, fenêtres ou fissures, accédant à des terres ou des forêts imaginaires, aux mondes des vents ainsi qu’au cœur même de la substance, aquatique ou minérale. Des bruissements, des pas sur le chemin, le chant des espaces et de la matière.

Un voyage.

Enregistré par la RTS

NOUVEL ENSEMBLE CONTEMPORAIN
Susanne Peters, flûte
Daniel Meller, violon
Marie Schwab, alto
Aurélien Ferrette, violoncelle
Manon Pierrehumbert, harpe
Julien Mégroz, percussion
Antoine Françoise, clavecin et synthétiseur
Thierry Simonot et Robert Torche, ingénieurs du son

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 la folk. Toujours présent lors des grands rendez-vous suisses de la musique contemporaine, le NEC a 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.

www.pole-nord.ch

Bal(l)ades...
ME 28 AOÛT / CONCERT 20:00
TWANN, ÉGLISE RÉFORMÉE

LE CLAVIER BIEN TEMPÉRÉ

JEAN-SÉBASTIEN BACH (1685-1750)
Le Clavier bien tempéré – livre 1 – BWV 846-893 (1722)
24 préludes et fugues dans les douze tons majeurs et mineurs

On peut légitimement parler d’une «œuvre culte» à propos du *Clavier bien tempéré* que le compositeur acheva en 1722. Cet «Ancien Testament de la musique» fut adopté comme référence suprême par les plus grands musiciens qui en firent leur pain quotidien. Ce fut un choc pour Mozart que la découverte tardive de ces préludes et fugues. Chopin ne commençait pas une journée sans en revoir un ou deux. Schumann en fit une véritable religion et Casals en jouait deux comme hygiène matinale avant de toucher son violoncelle.

En se lançant dans cette composition – qui peut être jouée sur n’importe quel instrument à clavier – **Bach** a prouvé que la division artificielle de la gamme en douze demi-tons égaux (la gamme dite «tempérée») est acceptable pour notre oreille, bien que chaque intervalle soit très légèrement faux. Il ouvrait ainsi un champ nouveau infini dans la modulation et une porte royale à la musique du futur.

Ici, chaque section commence par une sorte d’improvisation – le prélude au sens originel du terme – donnant une couleur particulière à la tonalité de la pièce (joyeuse, triste, brillante, triomphale ou pensive). S’enchaîne alors une fugue: art suprême de Bach, quintessence de la musique savante, cette forme, qui pourrait s’apparenter à une sorte de canon développé, deviendra un passage obligé pour tous les compositeurs.

GABRIEL STERN, PIANO

© ILyodoh-Kaneko

Pianiste basé à Paris, Gabriel Stern s’est formé à la Haute Ecole de Musique de Genève, puis à Florence, où il part effectuer un Postgraduate Studies. Son premier enregistrement, paru en 2019 sous le label Lyrinx et consacré aux Variations Goldberg de J.S. Bach, est abondamment salué dans la presse spécialisée et sur France Musique pour «la concentration, l’intellect et la hauteur de vue» dont il fait preuve. Remarqué pour ses programmes audacieux, il est régulièrement invité à travers l’Europe à donner le *Deuxième Concerto* de Prokofiev, les deux concertos de Liszt, les *Variations Goldberg* et l’intégralité du *Premier Livre du Clavier bien Tempéré* de Bach. En 2022, il publie un album consacré à Franz Liszt, récompensé d’un Diapason d’Or avec le choix d’Arte. Passionné par la pédagogie, il enseigne à l’école de musique La Bulle d’Air à Genève depuis 2021.

www.gabrielsternpianist.com

DÉCOUVERTE À LIGERZ 18:00
DÜRRENMATT CÔTÉ JARDIN

Avant de s’installer à Neuchâtel dans le Vallon de l’Ermitage où se trouve aujourd’hui le Centre Dürrenmatt Neuchâtel (CDN), l’écrivain et peintre suisse a habité le hameau de Schernelz (Cernaux), sur la commune de Ligerz (Gléresse). De 1949 à 1952, Dürrenmatt a contemplé le lac de Bièvre depuis sa demeure, où il a écrit entre autres *Romulus le Grand* ou *Le Juge et son bourreau* (qui se déroule dans les gorges de Twann). Madeleine Betschart, directrice du CDN, fera revivre le hameau et la vie que l’artiste y a menée.

LIEU DÉCOUVERTE: Ligerz (Gléresse), départ du funiculaire (ou Vinifuni), ou à l’arrêt Festi.
LIEU CONCERT: Église réformée, Dorfgasse 55, Twann

CONCERT
JE 29 AOÛT / 19:30
GRANGE AUX CONCERTS

HIROSHIMA

RALPH VAUGHAN WILLIAMS (1872–1958)

Fantaisie sur un thème de Thomas Tallis (1910)

KRZYSZTOF PENDERECKI (1933–2020)

Thrène à la mémoire des victimes d'Hiroshima pour 52 cordes (1959–61)

ARTHUR HONEGGER (1892–1955)

Symphonie n° 2 pour trompette et cordes (1940–41)

Enregistré par la RTS

© Giona Mottura

Magnifique paysage sonore, la *Fantaisie sur un thème de Thomas Tallis* est écrite pour un triple orchestre à cordes par le compositeur britannique **Ralph Vaughan Williams**. Dès sa création, elle a remporté un immense succès. Le compositeur élisabéthain Thomas Tallis est l'auteur du thème principal destiné au *Psautier* de 1567.

D'une rare intransigeance, le *Thrène à la mémoire des victimes d'Hiroshima* de **Penderecki** est à la musique du 20e siècle ce que *Guernica* de Picasso est à la peinture. Poussés dans leurs limites, les cinquante-deux instruments à cordes de l'orchestre proposent une expérience sonore d'une intensité haletante, accentuée par le déroulement physique de la partition, sous nos yeux, « à l'écoute » de l'apocalypse nucléaire.

Dans le *Thrène*, Penderecki s'éloigne des standards en vogue de la musique sérielle. La plupart du temps, il n'écrit pas de notes, mais des signes. Par exemple, au début de la partition, il dessine un triangle noir ce qui signifie que l'instrumentiste doit jouer la note la plus aiguë. Penderecki n'utilise pas de mesure mais note le temps de chaque section en secondes. À l'intérieur de ces sections, il écrit des événements comme celui de frapper la caisse de l'instrument du bout des doigts ou de réaliser un long glissando afin de produire un effet de sirène.

La *Deuxième symphonie* de **Honegger** est marquée par la période sombre que connaît alors la France occupée. Une tension dramatique y est palpable jusqu'au dénouement final qui apporte une éclaircie. « Je n'ai cherché aucun programme, aucune donnée littéraire ou philosophique. Si cette œuvre exprime ou fait ressentir des émotions, c'est qu'elles se sont présentées tout naturellement, parce que je n'exprime ma pensée qu'en musique et peut-être sans en être absolument conscient. » A. Honegger

Bal(l)ades...
SA 31 AOÛT / CONCERT 11:00
RONDCHÂTEL, ANCIENNE USINE DE PÂTE DE BOIS

© 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. Sous la direction de son chef Valentin Reymond, il a donné plus de 300 concerts, interprétant de nombreuses créations, des œuvres majeures du 20e siècle et, à l'occasion, le répertoire romantique. En parallèle, l'Orchestre est devenu habile dans l'art d'accompagner les grands films muets. Il a ainsi donné pas moins de 150 ciné-concerts avec les principaux longs-métrages de Charlie Chaplin. En 2018, il inaugure 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 de 7 heures, sur une partition d'Arthur Honegger.

DÉCOUVERTE 09:00

LA LÉGENDE DU TAUBENLOCH

On dit que les amoureux entendent aujourd'hui encore les plaintes de Béatrice qui se jeta dans les eaux tumultueuses de la Suze pour échapper au chevalier Enguerrand. La mort de la jeune fille causa la fin des tyrans de Rondchâtel et apporta la liberté dans la région. Depuis Bienne, en remontant les gorges jusqu'à Frinvillier, une conteuse fera revivre la légende du Taubenloch.

DÉPART DE LA DÉCOUVERTE: Route de Soleure 2, Bienne (arrêt de bus Taubenloch), 45 min. de marche dans les gorges.
LIEU DU CONCERT: ancienne usine de pâte de bois, Rondchâtel

OPÉRA
VE 30 AOÛT / 19:30 – SA 31 AOÛT / 18:00
GRANGE AUX CONCERTS

LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX

© Alvise Predieri

KURT WEILL (1900–1950)

Les Sept Péchés capitaux des petits bourgeois (1933)

Texte de **Bertolt Brecht** (1898–1956)

Prologue – chant des sœurs

La Paresse – chant de la famille

L'Orgueil – chant des sœurs et de la famille

La Colère – chant des sœurs

La Gourmandise – chant de la famille

La Luxure – chant des sœurs

L'Avarice – chant de la famille

L'Envie – chant des sœurs et de la famille

Épilogue – chant des sœurs

GYÖRGY LIGETI (1923–2006)

Mysteries of the Macabre (1991)

Trois airs de l'opéra *Le Grand Macabre*
pour soprano colorature et orchestre

Anna I et Anna II et voix de soprano :

Sarah Maria Sun

Fils 1: **Paul Kirby, ténor**

Fils 2: **Stuart Patterson, ténor**

Le père: **Benoît Capt, baryton**

La mère: **Grzegorz Różycki, basse**

Une speakerine: **Anne Gillot**

Direction musicale: **Valentin Reymond**

Scénographie et mise en espace: **Christian Rätz**

Costumes: **Samantha Landragin**

Lumières: **Jean-Philippe Roy**

ORCHESTRE DES JARDINS MUSICAUX

Enregistré par la RTS

Dernière des huit collaborations théâtrales entre **Brecht et Weill**, *Les Sept Péchés capitaux* date de 1933, lorsque les deux artistes, chassés par les nazis, se réfugièrent à Paris. L'œuvre, expressionniste, fut commandée par Balanchine, alors jeune danseur qui entamait une brillante carrière de chorégraphe; elle fut créée au Théâtre des Champs-Élysées. L'action se déroule au cœur d'une Amérique mi-réelle, mi-fantasmée: deux sœurs, originaires des États du Sud, s'en vont gagner l'argent qui permettra à leur famille, restée en Louisiane, de bâtir une petite maison. Elles s'appellent toutes deux Anna: Anna I, l'impresario et Anna II, l'artiste. L'une vend, l'autre est la marchandise. À la fin de chaque tableau on voit apparaître la famille, le père, la mère et deux fils chantés par un quatuor d'hommes.

La Bible recense sept péchés qualifiés de capitaux. La religion du profit n'en comptabilise qu'un seul: l'échec. La vertu est ce qui porte à la réussite et le péché ce qui lui fait obstacle. Anna I (l'impresario) et Anna II (l'artiste), deux sœurs indissolublement liées – la bonne et la mauvaise conscience selon les

circonstances – se lancent dans le monde. Le conflit entre les impulsions contradictoires des deux sœurs se produit sept fois au cours de leur voyage, lorsqu'elles doivent affronter, l'un après l'autre, les sept péchés capitaux, épreuves qu'elles surmontent au nom de la morale de la réussite. Le péché s'y révèle alors vertu dans la logique du meilleur profit.

Dans une sorte d'incarnation de Anna II, les trois airs du *Grand Macabre* de György Ligeti, breughéliens et flamboyants seront intégrés au spectacle.

© Thomas Schloemann

SARAH MARIA SUN

Sarah Maria Sun est reconnue comme l'une des interprètes les plus importantes et les plus extraordinaires de la scène musicale contemporaine. Outre de nombreuses chansons, opéras et oratorios, son répertoire comprend actuellement plus de 1500 compositions des 20e et 21e siècles, dont plus de 350 créations mondiales. Elle travaille en étroite collaboration avec un grand nombre de compositeurs, dont Helmut Lachenmann, Heinz Holliger, Georg Friedrich Haas, Salvatore Sciarrino et Bernhard Lang, pour n'en citer que quelques-uns.

Sa grande capacité d'adaptation est régulièrement démontrée sur la scène du théâtre musical. Elle s'est produite aux opéras de Zurich, Bâle, Dresde, Francfort, Munich, Düsseldorf, Stuttgart, Mannheim, Leipzig, Strasbourg, Luxembourg, Zagreb, ainsi qu'à l'Opéra Bastille et à l'Opéra Comique à Paris. À l'été 2021, elle fait ses débuts au Festival de Salzbourg dans *Intolleranza 1960* de Luigi Nono avec les Wiener Philharmoniker et Ingo Metzmacher. Elle démontre son talent pour une interprétation théâtrale et musicale envoûtante dans la représentation de figures féminines complexes. Elle a été nommée chanteuse de l'année par le magazine Opernwelt pour le rôle d'Elsa dans *Lohengrin* de Sciarrino en 2017 et pour le rôle de Gwen dans *4.48 Psychose* de Philip Venables (Semperoper Dresden) en 2019.

Sarah Maria Sun débutera la nouvelle saison 2023/24 avec *Les Siècles* sous la direction de François-Xavier Roth au Lucerne Festival/KKL Luzern. Elle se produira aussi avec le Klangforum Wien au Festival Warsaw Autumn et à Tel Aviv et donnera des récitals au Ultraschall Festival Berlin, au Heidelberger Frühling-Liedfestival et à l'International Hugo Wolf Academy Stuttgart. Elle est également invitée à la NDR Radiophilharmonie Hannover et à la Deutsche Radio-philharmonie Saarbrücken-Kaiserslautern.

www.sarahmariasun.de

© Giona Mottura

PAUL KIRBY

Collaborateur régulier des Jardins Musicaux, 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.

STUART PATTERSON

Né à Perth en Écosse, Stuart Patterson a étudié le chant à Glasgow, Londres, Florence et Paris. Boursier du gouvernement français, il fut engagé dans le Groupe Vocal de France et s'est installé en France dans les années 80. Devenu membre de la troupe du Teatro Verdi di Pisa entre 1989 et 1996, il y a chanté surtout Mozart, Rossini, et Monteverdi. Depuis 2000, il se spécialise dans des rôles pour ténor de caractère qu'il chante dans les plus prestigieuses maisons opéra dont Paris, Torino, Bern, Lisbonne, Palermo, Lyon, Mexico City, Bregenz, Firenze... Ces dernières années, il s'est produit au Festival d'Aix-en-Provence (*Le Nez*), Marseille (*Wozzeck*), Staatsoper Berlin (*Madama Butterfly*), Lübeck (*Siegfried*), Genève (Andréa Chénier, *A Midsummer Night's Dream*), Lausanne (*Falstaff*, *Die lustigen Weiber*, *La Vie Parisienne*) et au Royal Opera House de Londres (*Werther* et *Carmen*). En 2014, il chantait le rôle de Herodes dans *Salomé à Taipei*. Il donne aussi bon nombre de stages et master-classes. Jusqu'en 2020, il était directeur artistique du Festival Lyrique de Montperreux (France) qu'il a créé en 2009. Stuart Patterson est professeur de chant à la Haute école de musique de Genève (HEM) sur le site de Neuchâtel depuis 2012.

© Giona Mottura

BENOÎT CAPT

Après des études d'écriture musicale et de musicologie, Benoît Capt a complété sa formation de chant grâce à plusieurs bourses, d'abord à la HEM de Genève avec Gilles Cachemaille, puis au Conservatoire Mendelssohn de Leipzig, auprès de Hans-Joachim Beyer (master d'interprétation en opéra) et Phillip Moll (master d'interprétation en musique de chambre), et enfin à la HEMU de Lausanne dans la classe de Gary Magby (master de soliste). Lauréat de plusieurs concours internationaux (Lyon, Marmande, Toulouse, Dortmund, Graz, Weiden), il a reçu en 2008 le prix du Cercle des Amis de l'OSR pour enregistrer un disque de mélodies avec le pianiste Todd Camburn. Depuis ses débuts à l'Opéra de Lausanne en 2006 dans *Le Téléphone* de Menotti, il interprète de nombreux rôles, tels que *Papageno* dans *Die Zauberflöte* de Mozart, le Garde-Chasse dans *La Petite Renarde rusée* de Janáček, le rôle-titre dans *Pimpinone* de Telemann, Bottom dans *A Midsummer Night's Dream* de Britten ou encore Schaunard dans *La Bohème* de Puccini. Il se produit régulièrement au concert et en récital, et a fondé l'Association Lied et Mélodie à Genève.

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 Pommee Story* de Guy Bovet, la *14e Symphonie* de Schostakovitch, le *Requiem* de Brahms, *The Lighthouse* de Maxwell Davies avec l'orchestre du Festival.

CONCERT TOUT PUBLIC
SA 31 AOÛT / 15:00
GRANGE AUX CONCERTS

HÉRAKLÈS

COMPOSITIONS MUSICALES DE L'ENSEMBLE EOLE, D'APRÈS TERRY RILEY (*In C*),
STEVE REICHET GYÖRGY LIGETI (*Musica ricercata*)

Héraklès (2024)

CRÉATION COLLECTIVE

13:30 dans la Grange aux Concerts
Atelier en marge du concert (de 8 à 15 ans)

ENSEMBLE EOLE
Émilie Gruffel, hautbois
Yann Hunziker, batterie
Alice Grandjean, voix
Eva Marlinge, clarinette basse
Mathilde Schucany, violon
Mise en scène : Charlotte Filou

Que cache l'histoire d'Hercule et de ses 12 travaux? Une force surhumaine et un courage inébranlable, ou une recherche d'équilibre permanente et un souhait d'aimer et d'être aimé? Derrière les épreuves et les exploits, nous retrouvons une part d'humanité chez ce demi-dieu. Le spectacle, écrit et réalisé par de jeunes artistes, parle d'héroïsme, de courage, mais aussi de peurs et d'apaisement.

ENSEMBLE EOLE
Fondé en 2016, l'Ensemble Eole est une association itinérante à but social qui propose des ateliers et des spectacles participatifs musicaux pour tous les publics. Composée de 6 membres diplômés des Hautes Ecoles de Musique suisses, l'équipe voyage le plus souvent à bord d'une roulotte, le Musicobus, qui lui permet de toucher au plus près les populations locales. L'ensemble possède déjà deux spectacles à son actif, *Les Musiciens de Brême* (2021), qui adapte le conte de Grimm sur la musique du *Boléro* de Ravel, et *Contretemps* (2022), une histoire rocambolesque dans laquelle un groupe d'artistes tente de faire redémarrer une roulotte capricieuse. *Héraklès* (2024) est leur troisième création.

www.ensemble-eole.com

Bal(l)ades...
DI 1ER SEPT / CONCERT 11:00
LA CHAUX-D'ABEL, ÉGLISE ANABAPTISTE-MENNONITE

SAADET TÜRKÖZ

VOIX SOLO

L'invisible devient un ange, un démon, un homme, une femme, un enfant, un animal.

Saadet Türköz vit en Suisse depuis plus de 40 ans. Chanteuse, improvisatrice, rockeuse, elle croise les traditions musicales kazakh, turque et arabe avec les avant-gardes expérimentales européenne et américaine. Elle compte parmi les personnes marquantes de la scène indépendante zurichoise.

Je suis née à Istanbul en 1961 et je vis actuellement à Zurich. En raison des pressions politiques exercées par le gouvernement chinois sur le peuple turc du Turkestan oriental (région autonome ouïghoure), mes parents ont fui vers Istanbul, où ils se sont installés en tant que réfugiés kazakhs. Ils m'ont transmis les riches traditions orales et musicales des hauts plateaux d'Asie centrale. Avec les récits de leur pays lointain et de leur voyage en Turquie, les anciens de la communauté kazakhe ont influencé mon imagination de musicienne jusqu'à aujourd'hui. La voix, quoi qu'elle dise, quoi qu'elle chante et comment elle chante, est universelle. Que nous soyons à Lausanne, dans la taïga sibérienne ou à Casablanca, nous exprimons nos besoins et nos états d'âme par la voix. Les gens parlent, discutent, se disputent, chantent, pleurent, rient dans le monde entier. Il ne s'agit pas de comprendre, il s'agit de l'onomatopée qui est dans l'air. L'invisible devient un ange, un diable, un homme, une femme, un enfant, un animal. La voix célèbre l'homme comme un phénomène naturel qui peut faire beaucoup de choses, mais pas tout.

SAADET TÜRKÖZ
Née en 1961 à Istanbul, Saadet Türköz vit en Suisse. Issue de différentes traditions musicales, elle s'est assimilée les chants populaires de ses grands-parents contraints de fuir du Kazakhstan en Turquie, avant de s'intéresser aux musiques de l'Inde, d'Asie centrale et de l'espace culturel arabe. Ces différents courants rencontrent chez elle le blues, les avant-gardes et le free jazz. Avid de collaborations variées, elle n'hésite pas à s'adjoindre les talents de musiciens aux sonorités parfois très différentes des siennes. Son album *Kumuska* (2019) a ainsi été réalisé avec le multi-instrumentiste américain Eliott Sharp à New York, *Urumchi* (2006) avec des artistes kazakhs et *We are strong* (2021) avec le guitariste suisse Beat Keller.

Saadet Türköz

www.saadet.ch

DÉCOUVERTE 09:00
LE CHAUX-D'ABEL, UN FROMAGE QUI FAIT DE LA RÉSISTANCE

Dans notre région, le fromage éponyme de La Chaux-d'Abel s'est fait une réputation à la hauteur des appellations fromagères. Sa recette a été élaborée pendant un hiver particulièrement rigoureux du début du 20e siècle par deux agriculteurs voulant sauver le lait qu'ils ne pouvaient pas livrer, les routes étant bloquées par la neige. Cent cinquante ans d'histoire de ce fromage et les secrets de sa fabrication vous seront (presque tous!) dévoilés dans l'unique fromagerie qui le produit.

LIEU DÉCOUVERTE : Fromagerie de La Chaux-d'Abel, La Chaux-d'Abel 76, La Ferrière
LIEU DU CONCERT : Église anabaptiste-mennonite, La Chaux-d'Abel 71, La Ferrière

CONCERT
DI 1er SEPT / 10:00
GRANGE AUX CONCERTS

MESSE BLANCHE

INTÉGRALE DES SONATES POUR PIANO EN TROIS CONCERTS – PREMIER CONCERT

ALEXANDRE N. SRIABINE (1872–1915)

Sonate-Fantaisie sol dièse mineur (de jeunesse op. posthume) (1886)
Darina Gilmkhanova
Andante – Allegro vivace

Sonate en mi bémol mineur (de jeunesse op. posthume) (1889)
Irina Bedoeva
Allegro appassionato – Andantino – Presto

Sonate n° 7 op. 64 « Messe blanche » (1911–12)
Ekaterina Karpova
Allegro – Subito meno vivo – Tempo I

Sonate n° 8 op. 66 (1912–13)
Igor Andreev
Lento – Allegro agitato – Molto più vivo – Allegro – Tragique – Tragique. Molto più vivo – Presto – Allegro – Meno vivo – Molto più vivo. Agitato – Presto – Più vivo – Allegro – Tragique – Più vivo – Presto – Prestissimo

Étudiant-e-s de la classe du Pr Tomasz Herbut
Haute école des arts de Berne / Hochschule der Kunste Bern

En 1888, un jeune pianiste de 16 ans entre au Conservatoire de Moscou. Grand admirateur de Chopin, il joue ses morceaux et compose comme lui. Quand il débarque chez son professeur avec les sonates, nocturnes, valse ou mazurkas qu’il a écrites, ce dernier s’esclaffe en lui disant qu’il a dû trouver une vieille valise d’inédits dans son grenier. Rira bien qui rira le dernier! **Alexandre Scriabine** copie le style de Chopin, c’est vrai; cependant un autre destin l’attend.

Sur les traces de Wagner, il pousse la tonalité à ses limites, remplace la mélodie par le motif et complexifie les rythmes à l’extrême. Il envahit ses partitions d’annotations sensualistes et de termes mystiques. On le rangera aux cotes des poètes symbolistes russes qui, comme Boris Pasternak – par ailleurs un remarquable pianiste – firent leur miel de l’œuvre de Scriabine.

Génie furieux ou folie terrifiante? À travers sa Sonate pour piano n° 7, *Messe blanche*, Scriabine nous fait entrer dans les méandres de nos rêves et de notre inconscient.

Ici-bas je ne suis pas chez moi. Mais je perçois des appels, j’entrevois un univers sublime d’esprits. Un univers de rêve. L’existence y est tout autre.

Alexandre Scriabine

Couvert de la Grange – 11:15
Présentation des Sonates pour piano
de Scriabine par le Pr Tomasz Herbut

CONCERT
DI 1er SEPT / 12:00
GRANGE AUX CONCERTS

MESSE NOIRE

INTÉGRALE DES SONATES POUR PIANO EN TROIS CONCERTS – DEUXIÈME CONCERT

ALEXANDRE N. SRIABINE (1872–1915)

Sonate-Fantaisie n° 2 en sol dièse mineur, op. 19 (1892–97)
Simon Popp
Andante – Presto

Sonate n° 3 op. 23 en fa dièse mineur « États d’Âme » (1897–98)
Igor Andreev
Drammatico – Allegretto – Andante – Presto con fuoco

Sonate n° 5 en fa dièse majeur op. 53 (1907)
Irina Bedoeva
Allegro. Impetuoso. Con stravaganza – Presto con allegrezza – Meno vico – Allegro fantastico – Presto tumultoso esaltato – Allegro. Impetuso – Languido – Leggierissimo volando – Presto giocoso – Meno vivo – Allegro fantastico – Meno vivo – Allegro – Meno vivo – Allegro – Prestissimo – Meno vivo – Vertiginoso con furia – Con luminosità – Estatico

Sonate n° 9 op. 68 « Messe noire » (1911–13)
Ekaterina Karpova
Moderato quasi andante – Tempo I – Molto meno vivo – Allegro molto – Alla marcia – Allegro – Presto

Étudiant-e-s de la classe du Pr Tomasz Herbut
Haute école des arts de Berne / Hochschule der Kunste Bern

Musicien raffiné, combattu par les uns, porté aux nues par d’autres, considéré quelquefois comme un illumine ou un mégalomane, **Scriabine** n’a jamais laissé indifférent. Rien ne le relie vraiment à ses prédécesseurs russes et il ne forma aucun disciple. Son exaltation mystique, son enthousiasme héroïque et sa quête d’absolu sont la négation même de l’esprit réaliste et épris d’ordre auquel on aspire alors en Europe.

La *Sonate n° 5*, écrite en un seul mouvement contrasté, mêle fantaisie et liberté en une succession d’épisodes évoluant rapidement d’un climat à l’autre, entre fièvre et intonations alanguies. Elle enchaîne des idées qui s’apparentent plus à des figures abrégées dynamiques et rythmiques qu’à de véritables thèmes. Elle correspond à un tournant dans la carrière de Scriabine qui se détache du monde tonal, s’engage sur des voies nouvelles devant mener à une œuvre d’art totale.

Scriabine publie la sonate avec cet épigraphe (qu’il reprendra en 1907 pour son *Poème de l’extase*): *Je vous appelle à la vie, ô forces mystérieuses / Noyées dans les obscures profondeurs / De l’esprit créateur, craintives / Ébauches de vie, à vous j’apporte l’audace.*

Couvert de la Grange – 11:15
Présentation des Sonates pour piano
de Scriabine par le Pr Tomasz Herbut

CONCERT
DI 1er SEPT / 14:00
GRANGE AUX CONCERTS

VERS LA FLAMME

INTÉGRALE DES SONATES POUR PIANO EN TROIS CONCERTS – TROISIÈME CONCERT

ALEXANDRE N. SRIABINE (1872–1915)

Sonate n° 1 en fa mineur op. 6 (1892–94)
Allegro con fuoco – Adagio – Presto – Funèbre

Sonate n° 4 en fa dièse majeur op. 30 (1901–03)
Andante – Prestissimo volante

Sonate n° 6 op. 62 (1912–13)
modéré: mystérieux, concentré

Sonate n° 10 op. 70 (1913–14)
Moderato – Allegro – Puissant, radieux – Allegro – Più vivo – Presto – Moderato

Poème « Vers la flamme » op. 72 (1914)

Ekaterina Karpova

Igor Andreev

Darina Gilmkhanova

Irina Bedoeva

Irina Bedoeva

Étudiant-e-s de la classe du Pr Tomasz Herbut
Haute école des arts de Berne / Hochschule der Kunste Bern

Comme son ami Rachmaninov, **Scriabine** maîtrisait les difficultés techniques du piano les plus invraisemblables, jouant selon ses contemporains, avec un toucher presque magique. Il reste l’un des créateurs les plus originaux de la musique russe et l’un des pionniers de l’harmonie nouvelle. S’affranchissant du passé, il a porté en germe tous les bouleversements du 20e siècle, de l’atonalité à la polyrythmie, du dodécaphonisme à la gamme par ton pour n’en citer que quelques-uns.

Au fil de sa production, Scriabine n’aura de cesse de larguer les amarres et d’entrer dans des mondes nouveaux, quelquefois étranges. Obsédé par la philosophie et la psychologie, il voit, pendant son époque, naître et défiler les spécialistes du genre: il se passionne pour l’exploration des rêves de Freud, le pansychisme ou encore pour Henri Bergson et sa double morale ou se côtoient celle réservée à l’homme ordinaire qui vit pour sa famille ou la nation, et celle ouverte, réservée aux hommes d’exception qui pratiquent l’union libre et l’amour universel, théorie dont Scriabine fera grand usage.

Scriabine organise un monde où sensations, couleurs et sons doivent se répondre. Son journal se transforme peu à peu en compilation de ses réflexions métaphysiques. L’enjeu pour Scriabine, à travers l’action conjugée de l’art et de la philosophie, c’est la recherche de la vérité.

*L’univers n’est que la manifestation d’un système de correspondances,
immobile à chaque instant donné, tout en se transformant inlassablement
dans le temps et dès lors en mouvement en tous ses points.*

Alexandre Scriabine

Couvert de la Grange – 11:15
Présentation des Sonates pour piano
de Scriabine par le Pr Tomasz Herbut

EKATERINA KARPOVA

Élève au Gnessin College de Moscou, Ekaterina Karpova en sort diplômée en 2016. Elle étudie ensuite jusqu’en 2021 au Conservatoire Tchaikovsky de Moscou, avant de venir se spécialiser à Berne. Elle participe au festival «Playtime» de la HKB et remporte le troisième prix au Concours Boris Pergamenschikow de Berlin en tant que membre du Trio Glenn Gould.

IRINA BEDOEVA

D’origine russe, Irina Bedoeva s’est formée au Lycée du Conservatoire Rimsky-Korsakov, avant de rejoindre en 2016 la classe du professeur Tomasz Herbut à la Haute Ecole de Berne, où elle obtient son diplôme en 2022. Passionnée par l’enseignement de la musique, elle est actuellement en formation pour obtenir un master en pédagogie.

DARINA GILMKHANOVA

Pianiste formée au Conservatoire Tchaikovsky de Moscou, Darina Gilmkhanova se perfectionne ensuite à la HKB avec l’orgue comme instrument parallèle et prépare un master en pédagogie en option jazz. Elle a remporté le 1er Concours international Alfred Schnittke de musique de chambre, le 17e Concours international Maria Yudina et le 5e Concours international Alexei Nezedkine.

IGOR ANDREEV

Pianiste impétueux et musicien sensible, Igor Andreev a été récompensé par de nombreux prix, tels que le Concours de Genève, le Concours UNISA en Afrique du Sud et la Concours Hamamatsu au Japon. Sa victoire en 2018 au prestigieux Concours Rina Sala Gallo lui a valu d’être engagé sur plusieurs productions dans les années qui ont suivi.

www.andreevpiano.com

SIMON POPP

Originaire de Baden (CH), Simon Popp se forme à la HKB entre 2018 et 2024, dans la classe de piano du Pr. Tomasz Herbut, où il obtient un Bachelor, puis un Master of Arts. Il s’est produit avec succès notamment au Meisterzyklus Bern, au Festival Pablo Casals et au Swiss Chamber Music Festival. En 2021, il fait ses débuts à la radio nationale SRF 2 Kultur avec des œuvres pour piano de Beethoven et Chopin.

L'OPÉRA DÉCENTRALISÉ NEUCHÂTEL

Le Long dîner de Noël de Paul Hindemith © Pierre-William Henry

Direction musicale: Valentin Raymond – Mise en scène: Robert Sandoz – Scénographie: Nicole Grédy
Jeannette Fischer, Clara Meloni, Frances McCafferty, Carine Séchaye, Stuart Patterson, Charles Johnston, Frédéric Gindraux, Grzegorz Rózycki
ORCHESTRE DES JARDINS MUSICAUX

Maryse Fuhrmann et Valentin Raymond fondent l'Opéra Décentralisé Neuchâtel dans les années 80. La compagnie crée 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 la Taganka et le Théâtre Gogol (Moscou.). Chaque production bénéficie de nombreuses représentations. Quelques réalisations font date: *Le Viol de Lucrece* et *Albert Herring* de Britten, *Élégie pour de Jeunes Amants* de Hans-Werner Henze, *Visitation* de Norbert Moret, *L'Orestie* d'Eschyle jouée à Cernier, Bergen et Moscou. En 1998, à la demande de l'État, l'Opéra Décentralisé Neuchâtel crée Les Jardins Musicaux à Cernier. La compagnie continuera à créer des œuvres scéniques dans le cadre du Festival (Maxwel-Davies, Henze, Britten, Holst, Bernstein, Walton, Voronov, Hindemith, Moussorgsky, Pring, Kagel).

HISTOIRE DU FESTIVAL

La Grange aux Concerts au début des travaux © Pierre-William Henry

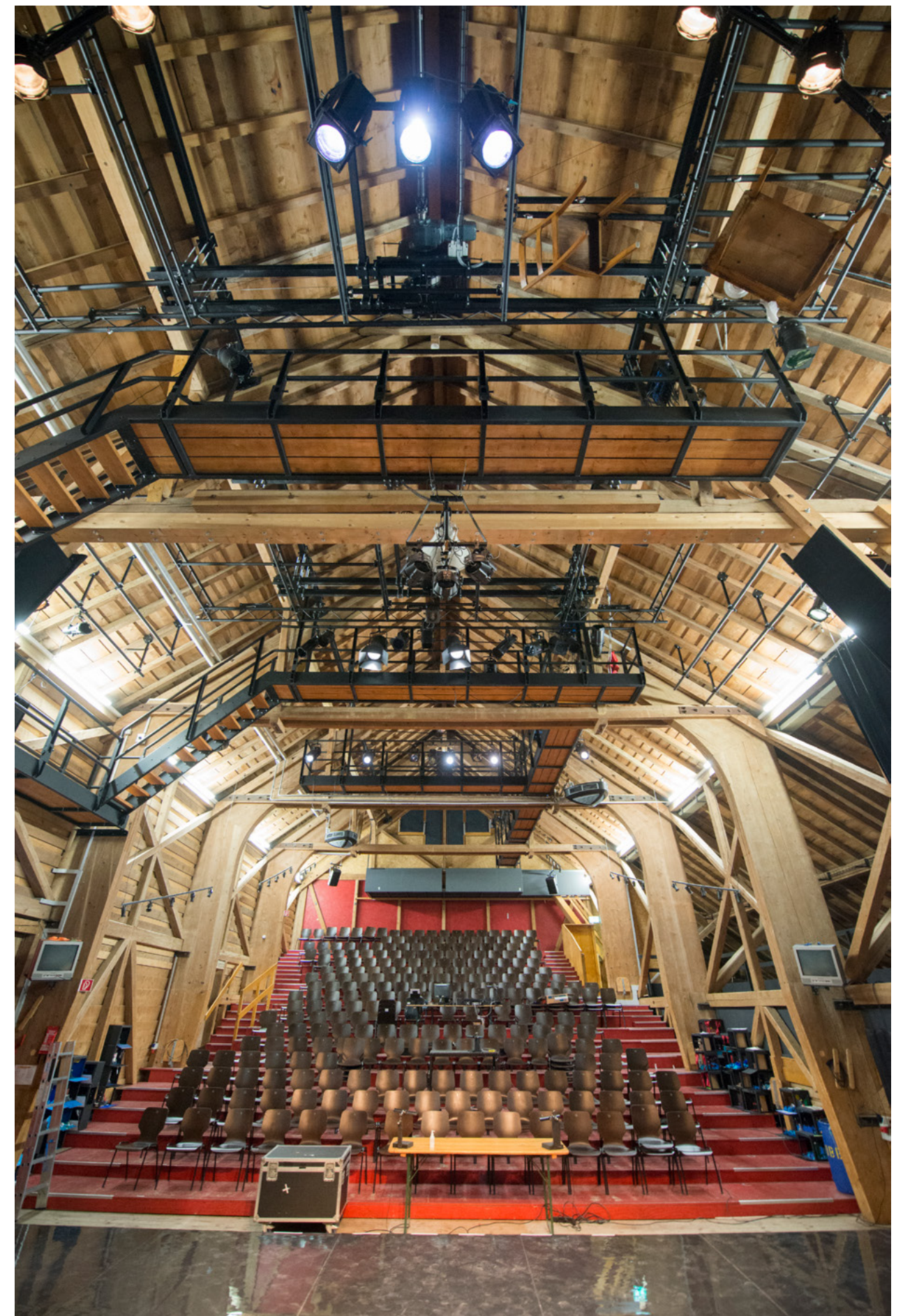
À la fin des années 1990, l'École d'Agriculture de Cernier s'est transformée en centre dédié aux métiers de la terre et de la nature; le site s'appellera par la suite Evologia. Cette mue initiée par l'État de Neuchâtel tient à mettre en évidence les liens entre la nature et la culture, entre la ville et la campagne. Bernard Soguel, alors responsable du lieu, fait appel à l'Opéra Décentralisé Neuchâtel, Maryse Fuhrmann et Valentin Reymond afin de créer 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 musique des 20e et 21e siècles.

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 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. L'organisation se professionnalise et la Grange aux Concerts devient un lieu emblématique qui programme en deux décennies 1400 œuvres, 5000 artistes et accueille plus de 300'000 spectateurs. Une partie importante du répertoire (150 concerts ou spectacles) est enregistrée par la RTS. Idéalement placé au centre du canton, entre la fin des vacances et la rentrée du mois d'août, le Festival, fréquenté par les Neuchâtelois du haut et du bas devient aussi un lieu de rencontres de spectateurs de toute la Suisse.

La Grange aux Concerts après restauration © Pierre-William Henry

LES JARDINS MUSICAUX 2024 COLLABORENT AVEC

LES JARDINS MUSICAUX 2024 BÉNÉFICIENT DU SOUTIEN DES ENTREPRISES

LES JARDINS MUSICAUX 2024 BÉNÉFICIENT DU SOUTIEN DES FONDATIONS

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

PARTENAIRES MÉDIA ET COMMUNICATION

PRATIQUE

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE 16 MAI 2024

Réservation et achat des billets :

Via notre site internet : www.jardinsmusicaux.ch/billetterie

Via la billetterie à Evologia : Route de l'Aurore 6 – 2053 Cernier

+ 41 32 889 36 05

billetterie@jardinsmusicaux.ch

Accueil et restauration, en collaboration avec Evologia :

Bar de la Grange – entre deux concerts

Restaurant des Jardins Musicaux, La Terrassiette – dès 18:00

SERVICE DE PRESSE

Athéna Dubois-Pèlerin

Grand-Rue 11

2012 Auvernier

communication@jardinsmusicaux.ch

+41 77 402 92 65