

DES SIGNES ET DES SONGES

SYLVIE COURVOISIER

3 JOURS

30 CONCERTS

19 MUSICIENS

LES 2, 3 ET 4 JUIN 2023

AVEC
CHRISTIAN FENNEZ
MARY HALVORSON
GUILLAUME HERSPERGER
et son trio de violoncelles
DREW GRESS
KENNY WOLLESEN
NATE WOOLEY
NED ROTHENBERG
JULIAN SARTORIUS
CORY SMYTHE
SOPHIE NEGOÏTA
JANSEN RYSER
TAPIWA SVOSVE
VOJKO HUTER
XAVIER RÜEGG
PAUL AMERELLER

EN PARTENARIAT AVEC

L'OCTOGONE
THEATRE DE PULLY

DES SIGNES ET DES SONGES

UNE SERIE DE CONCERTS DE 3 JOURS proposé en partenariat avec:

PLATFORME 10, LAUSANNE ET L'OCTOGONE, PULLY - CURATRICE SYLVIE COURVOISIER

VENDREDI 2, SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 JUIN 2023

3 après-midi de ballades musicales dans les 3 musées de Plateforme 10

Chacune des 3 ballades, représentée par une couleur, propose 3 concerts d'une trentaine de minutes.

Ces 3 concerts se jouent dans des espaces différents visitant 3 salles d'exposition distinctes au sein de Plateforme 10.

Les 3 ballades musicales se jouent donc sur les 3 jours en parallèle, offrant la possibilité au visiteur de participer à chacune d'elles.

Et 3 soirées de concerts à l'Octogone de Pully

Chaque soir, Sylvie Courvoisier nous propose de découvrir l'un de ses projets musicaux actuels réunissant certains musiciens de la journée.

Ballade Rouge

VENDREDI • SAMEDI • DIMANCHE

PROGRAMME 1

NED ROTHENBERG SOLO

Clarinettes et shakuhachi solo

LOCATION 1

PROGRAMME 2

TIN-CON-DEROGA

Kenny Wollesen, Julian Sartorius
Massage sonore de 2 percussionnistes

LOCATION 2

PROGRAMME 3

MARY HALVORSON SOLO

Guitare

LOCATION 3

Ballade Bleue

VENDREDI • SAMEDI • DIMANCHE

PROGRAMME 1

NATE WOOLEY SOLO

Trompette solo

LOCATION 1

PROGRAMME 2

SOPHIE NEGOITA ET

JANSEN RYSER DUO

Piano et voix

LOCATION 2

PROGRAMME 3

« SANS VOIX »

GUILLAUME HERSPERGER

piano & trio de violoncelles

LOCATION 3

Ballade Orange

VENDREDI • SAMEDI • DIMANCHE

PROGRAMME 1

CORY SMYTHE SOLO

Piano solo

LOCATION 1

PROGRAMME 2

CHRISTIAN FENNESZ ET

DREW GRESS DUO

Contrebasse et électronique

LOCATION 2

PROGRAMME 3

DISTRICT FIVE

Xaver Rüegg, contrebasse
Tapiwa Svosve, saxophone alto,
synths, électronique
Vojko Huter, guitare, synths,
électronique

Paul Amereller, percussion

LOCATION 3

Vendredi soir

MARY HALVORSON ET SYLVIE COURVOISIER DUO

SYLVIE COURVOISIER TRIO

Feat. Drew Gress et
Kenny Wollesen

Samedi soir

SYLVIE COURVOISIER ET CORY SMYTHE

DUO PIANO

Le Sacre du printemps - *Stravinsky*
Spectre d'un Songe - *Courvoisier*

LOCKDOWN

Sylvie Courvoisier, Ned Rothenberg
et Julian Sartorius

Dimanche soir

SYLVIE COURVOISIER REMIX FEAT.

Feat. Nate Wooley, Christian Fennesz,
Drew Gress et Kenny Wollesen

DES SIGNES ET DES SONGES

DE SYLVIE COURVOISIER

Ballades musicales à Plateforme 10 et à l'Octogone

En choisissant de regrouper au sein de **PLATEFORME 10**, trois musées particulièrement emblématiques de son histoire et de son identité – le Musée Cantonal des Beaux-Arts (MCBA), (inauguré en juin 2019), le Musée de l'Élysée et le mudac (inauguration en juin 2022) – Le Canton de Vaud, non seulement crée aujourd'hui un nouvel espace de culture, de rencontre et de convivialité grâce auquel le public vaudois pourra se retrouver et entrer en dialogue avec son patrimoine, mais se dote également, en direction du public international, d'un exceptionnel outil de promotion qui met particulièrement en valeur la richesse et la vitalité de la scène culturelle suisse.

Dans l'idée de célébrer l'avènement de ce quartier culturel inédit en l'associant à une manifestation artistique contemporaine d'envergure, la pianiste et compositrice **SYLVIE COURVOISIER** propose, en collaboration avec **PLATEFORME 10** et **L'OCTOGONE** de Pully, un ambitieux projet musical intitulé « **DES SIGNES ET DES SONGES** », mettant en scène, dans un vaste registre de lieux et de situations, une nébuleuse de musiciens parmi les plus prestigieux et talentueux de la scène expérimentale contemporaine.

Organisé sur **TROIS JOURS**, entre le 2 et le 4 juin 2023, cet événement entend se décliner en deux parties:

UN PROGRAMME EN JOURNÉE, entièrement gratuit, offrira aux visiteurs de **PLATEFORME 10** l'occasion de déambuler dans les musées, le temps de **TROIS BALLADES MUSICALES** aux couleurs et humeurs bien distinctes. Constituées chacune de **TROIS PERFORMANCES D'UNE TRENTAINE DE MINUTES**, ces ballades seront jouées dans différentes salles d'exposition des trois musées, proposant chaque fois la rencontre inattendue entre un espace architectural et acoustique particulier et un geste musical adapté.

En contrepoint des performances de l'après-midi, **UN PROGRAMME EN SOIRÉE**, organisé en partenariat avec **L'OCTOGONE** de Pully, permettra d'assister à **UNE SÉRIE DE CONCERTS** proposés exceptionnellement au tarif unique de 35 CHF. Chacun des trois soirs, **SYLVIE COURVOISIER** présentera en compagnie de ses amis musiciens l'un ou l'autre de ses nouveaux projets, l'occasion pour le public de découvrir toute la palette de son univers protéiforme d'une grande cohérence poétique.

Sylvie Courvoisier est fondamentalement une artiste de l'« entre-deux mondes ». Projetant sa musique comme une sorte de passerelle entre l'Europe et l'Amérique, l'improvisation et la composition, la tradition et la modernité, elle ne conçoit pas sa pratique autrement que comme l'espace et l'outil d'un dialogue toujours « réengagé » entre les cultures, les époques et les styles.

LA BALLADE ROUGE UNE RELECTURE DE LA TRADITION

VENDREDI 2 - SAMEDI 3 - DIMANCHE 4 JUIN 2023

PROGRAMME 1 **NED ROTHENBERG** clarinettes, saxophone alto, shakuhachi : **SOLO**

PROGRAMME 2 **TIN-CON DEROGA** KENNY WOLLESEN & JULIAN SARTORIUS percussions : **DUO**

PROGRAMME 3 **MARY HALVORSON** guitare : **SOLO**

Dans sa façon d'interroger les multiples **TRADITIONS** qui font la trame composite de notre (post)modernité globalisée, **LA BALLADE ROUGE** est parfaitement emblématique de la dialectique féconde entre héritage et avant-garde qui travaille les musiques actuelles.

C'est **NED ROTHENBERG** qui le premier donnera le ton. Partenaire privilégié depuis les années 80 de musiciens aussi décisifs que John Zorn, Fred Frith, Anthony Braxton ou Evan Parker, ce saxophoniste et clarinetteste virtuose à la sonorité profonde a trouvé sa voix en frayant dans ces zones indéfinies où domaine contemporain, jazz et musique improvisée échangent leurs propriétés. Ajoutant à sa panoplie d'instruments le shakuhachi, cette flûte en bambou emblématique de la musique japonaise ancestrale, il développe en solo un univers intimiste d'une grande poésie, jouant sur le contraste entre la sérénité d'espaces immensément étirés renvoyant à la spiritualité zen, un certain lyrisme hérité du free jazz et la force motrice de petites structures rythmiques cycliques empruntées à la musique répétitive.

La ballade se poursuivra avec **TIN-CON DEROGA**, un duo inédit mettant en scène deux spécialistes des percussions d'obédiences radicalement opposées. D'un côté **KENNY WOLLESEN**, batteur éclectique alliant puissance et précision, adouci par Bill Frisell, John Zorn et Steven Bernstein tout autant que par Tom Waits ou Ricky Lee Jones, incarne avec maestria cette tradition purement américaine du rythme, conjuguant un sens instinctif de la pulsation avec une musicalité et un sens des couleurs d'une grande finesse. De l'autre, **JULIAN SARTORIUS**, jeune percussionniste suisse, développe un univers plus abstrait et gestuel renvoyant à une conception résolument européenne des percussions fondée sur la féerie des timbres, un rapport quasi conceptuel à l'objet sonore et un goût pour la fragmentation de l'espace. Tous deux se retrouveront dans un même goût pour la transe en élaborant un univers (poly)rythmique organique où les projections du corps et de l'imaginaire ne font qu'un.

C'est à **MARY HALVORSON**, figure phare de la scène expérimentale de Brooklyn, qu'incombera la tâche de clore cette première déambulation. Sous la double influence d'Anthony Braxton et du guitariste d'avant-garde Joe Morris, la jeune Américaine s'est forgée au fil des années un style de guitare parfaitement singulier, à la fois sophistiqué, lyrique et elliptique. Toujours lisible même dans les séquences les plus abstraites, Halvorson pour reprendre les mots de son ami Taylor Ho Bynum, apparaît aujourd'hui comme une sorte de " Jim Hall sous acide ", inventant une musique à la fois rigoureuse et ludique, parfaitement représentative du rapport progressiste à la tradition qu'entretient le (post)jazz contemporain.

LA BALLADE BLEUE LA VOIX DANS TOUS SES ÉTATS

VENDREDI 2 - SAMEDI 3 - DIMANCHE 4 JUIN 2023

PROGRAMME 1 NATE WOOLEY trompette : **SOLO**

PROGRAMME 2 SOPHIE NEGOITA & JANSEN RYSER voix & piano : **DUO**

PROGRAMME 3 « SANS VOIX » GUILLAUME HERSPERGER piano & trio de violoncelles : **QUATUOR**

LA BALLADE BLEUE de son côté sonne comme la promesse d'une passionnante exploration des multiples sortilèges liés à **LA VOIX** dans tous ses registres.

NATE WOOLEY a acquis une renommée internationale pour son langage de trompette idiosyncrasique. Son jeu solo a souvent été cité comme faisant partie d'une révolution internationale de la trompette improvisée. Avec Peter Evans et Greg Kelley, Nate Wooley est considéré comme l'un des chefs de file du mouvement américain pour redéfinir les frontières physiques du cor, et démolir la façon dont la trompette est perçue dans un contexte historique encore éclipsé par Louis Armstrong. La combinaison de vocalises, de sons extrêmement entendus, d'amplifications, de retenues, et d'une rigoureuse composition a conduit un critique à qualifier ses enregistrements solo de "délicieusement hostiles".

La relation qu'entretient **SOPHIE NEGOITA** à la voix est d'une toute autre nature, empruntant ses références techniques et esthétiques à d'autres traditions. Cette jeune soprano suisse, fraîchement diplômée de l'Universität Mozarteum Salzburg, s'impose aujourd'hui comme l'un des plus grands espoirs de la scène lyrique contemporaine. Particulièrement à l'aise dans le répertoire intimiste des lieder des grands compositeurs des 19e et 20e siècle (d'Hugo Wolf à Rachmaninov en passant par Villa-Lobos) mais remarquée aussi dans les grandes pièces du répertoire baroque et classique (Bach, Haydn, Mozart) elle aime également s'aventurer avec son complice, le jeune pianiste lausannois **JANSEN RYSER**, sur des territoires moins balisés, explorant avec une grande sensibilité les miniatures pour voix et piano des compositeurs comme George Crumb, John Cage et Sylvie Courvoisier, toutes en contrastes et raffinement.

Enfin ce parcours essentiellement "lyrique" prendra fin dans l'apothéose et la métamorphose de la voix humaine dans les sonorités, tessitures, grains et harmonies des **INSTRUMENTS À CORDES** que nous ont légués la tradition occidentale. C'est à **GUILLAUME HERSPERGER** que revient la délicate mission de programmer cette ultime "prise de parole". Il propose un ensemble de jeunes violoncellistes, dont **JONATHAN GERSTNER**, qu'il accompagnera lui-même au piano. Dans le registre intimiste de la conversation ou du soliloque propre à la musique de chambre (qu'elle soit écrite ou improvisée), les violoncelles viendront tout à la fois révéler et prolonger par leurs capacités expressives, la voix intérieure des instrumentistes.

LA BALLADE ORANGE L'EXPÉRIMENTATION SANS LIMITE

VENDREDI 2 - SAMEDI 3 - DIMANCHE 4 JUIN 2023

PROGRAMME 1 CORY SMYTHE piano : **SOLO**

PROGRAMME 2 DREW GRESS & CHRISTIAN FENNESZ contrebasse & électronique : **DUO**

PROGRAMME 3 DISTRICT FIVE TAPIWA SVOSVE saxophone alto, VOJKO HUTER guitare,
XAVER RÜEGG contrebasse, PAUL AMERELLER batterie : **QUARTET**

Ultime proposition de la programmation, **LA BALLADE ORANGE** est résolument placée quant à elle du côté de **L'EXPÉRIMENTATION** et des nouvelles sonorités électroniques.

C'est le pianiste **CORY SMYTHE** qui le premier se jettera dans l'inconnu en présentant seul au clavier un échantillon de son travail de compositeur. Pianiste virtuose formé à la rigoureuse école classique, Smythe s'est affirmé ces dernières années par son extraordinaire polyvalence, explorant avec la même pertinence le champ de la musique nouvelle, du domaine contemporain et de l'improvisation libre. En plus de collaborer activement avec tout ce que la scène actuelle compte d'innovateurs (d'Antony Braxton à Craig Taborn en passant par Ingrid Laubrock ou Tyshawn Sorey) le pianiste élabore pour son compte une musique hautement raffinée travaillant consciencieusement à brouiller les frontières entre écriture et improvisation. En solo, sa façon d'explorer l'univers des quart-de-tons en plaçant des petits haut-parleurs à l'intérieur du piano, fascine par sa précision architectonique mise au service d'une féerie sonore de tous les instants.

Dans un registre plus hardcore mais tout aussi sophistiqué et expérimental le contrebassiste américain **DREW GRESS** et le plasticien sonore viennois **CHRISTIAN FENNESZ**, entremêleront sonorités acoustiques et électroniques dans l'élaboration d'environnements sonores aux textures complexes et évolutives. Grand sorcier des musiques électroniques les plus abstraites et exigeantes, Christian Fenez depuis le milieu des années 90 s'est distingué aux côtés d'artistes aussi différents que Ryuichi Sakamoto, David Sylvian ou Jim O'Rourke. Gageons qu'au prisme de ses ordinateurs et de ses samples concassés, la sonorité ample et boisée de Drew Gress, contrebassiste essentiel du jazz moderne contemporain, partenaire de Tim Berne, Fred Hersch ou Craig Taborn, s'engagera dans les plus folles métamorphoses.

Pour terminer ce cycle en une sorte d'apothéose joyeuse, le jeune groupe zurichois **DISTRICT FIVE** viendra ouvrir ce vaste panorama sur l'avenir, en présentant avec son électro-jazz mutant, virtuose et ultra-contemporain, une musique tout à la fois ancrée dans une certaine tradition jazz par sa foi dans l'improvisation et l'interplay et définitivement branchée sur les pulsations, formes et sonorités des musiques urbaines les plus actuelles. L'énergie juvénile de ce quartet porté par le lyrisme sensuel et acéré du saxophoniste alto Tapiwa Svosve et propulsé par les grooves habilement déstructurés d'une section rythmique toute en intensité, offre incontestablement de nouvelles perspectives au jazz contemporain.

Enfin, **SYLVIE COURVOISIER**, accompagnée de ses divers invités, proposera chaque soir à **L'OCTOGONE** de Pully un concert la mettant en scène et en jeu au sein de ses différents projets en cours.

VENDREDI 2 JUIN 2023

1ÈRE PARTIE SYLVIE COURVOISIER & MARY HALVORSON DUO

SYLVIE COURVOISIER piano

MARY HALVORSON guitare

2ÈME PARTIE SYLVIE COURVOISIER TRIO

SYLVIE COURVOISIER piano

DREW GRESS contrebasse

KENNY WOLLESEN batterie

C'est d'abord dans la formule intimiste du duo, en compagnie de la guitariste Mary Halvorson, qu'elle se présentera en première partie de son concert du vendredi soir. Inaugurée au milieu des années 10, la collaboration entre les deux musiciennes n'a cessé depuis de s'approfondir et de se ramifier en de multiples directions. A la manière d'une conversation à bâtons rompus et sur un mode quasi télépathique, **SYLVIE COURVOISIER ET MARY HALVORSON** développent leur univers commun en mélodies serpentine et labyrinthique empruntant leurs humeurs et leurs caractères au rock, au jazz et à la musique contemporaine de manière totalement originale et véritablement innovante.

Puis c'est à la tête du trio qu'elle dirige depuis de nombreuses années avec **DREW GRESS** à la contrebasse et **KENNY WOLLESEN** à la batterie que la pianiste poursuivra son récital. Dans cette configuration apparemment classique, Sylvie Courvoisier, animée par le groove abstrait d'une rythmique féline et sophistiquée, engage son piano préparé, détourné, percussif, dans les méandres d'une musique à la fois sensuelle et cérébrale, extrêmement précise dans ses processus compositionnels et totalement libre dans son geste — intimement liée au jazz dans sa dynamique et pour autant définitivement inclassable.

SAMEDI 3 JUIN 2023

1ÈRE PARTIE SYLVIE COURVOISIER & CORY SMYTHE DUO

« LE SACRE DU PRINTEMPS » D'IGOR STRAVINSKY
 « SPECTRE D'UN SONGE » DE SYLVIE COURVOISIER

2ÈME PARTIE LOCKDOWN

SYLVIE COURVOISIER piano
 NED ROTHENBERG clarinettes, saxophone alto, Shakuhachi
 JULIAN SARTORIS batterie, percussions

Le samedi soir Sylvie Courvoisier retrouvera son complice **CORY SMYTHE** pour une relecture habitée et inspirée du Sacre du Printemps d'Igor Stravinsky, imaginée à l'origine en collaboration avec le chorégraphe et danseur Israël Galvan. Reprenant dans une interprétation virtuose et rigoureuse la réduction pour deux pianos de cette pièce mythique écrite par Stravinsky, les deux pianistes plongent avec passion au cœur de la partition, en révélant les lignes de force les plus secrètes et en accentuant la dimension percussive avec une clarté et un vélocité expressive impressionnante. Comme un écho ouaté, la pièce de Sylvie Courvoisier "Spectre d'un Songe", sorte de rêverie éveillée autour du Sacre, viendra prolonger et actualiser les intuitions géniales du grand compositeur russe.

Le concert se poursuivra avec le projet **LOCKDOWN**, conçu par la pianiste durant le confinement avec le clarinetiste **NED ROTHENBERG** et le percussionniste **JULIAN SARTORIUS**. Cette musique organique nous promène de l'élégie au rêve, traversant de violentes embardées sensualistes et d'austères méditations métaphysiques. D'une grande intensité dramatique, à la fois très tenue formellement et très fluide dans son expression, elle se présente comme le fruit d'un authentique "trilogie" où chacun à égalité participe à la construction d'un espace commun en continuelle expansion.

DIMANCHE 4 JUIN 2023

SYLVIE COURVOISIER REMIX

SYLVIE COURVOISIER piano
 DREW GRESS contrebasse
 KENNY WOLLESEN batterie
 NATE WOOLEY trompette
 CHRISTIAN FENNESZ électronique

L'ultime soirée du dimanche sera l'occasion pour Sylvie Courvoisier de présenter sa création mondiale intitulée **REMIX**, avec deux nouvelles compositions créées sur-mesure pour Lausanne. A noter qu'une première version a été commandée par le Festival Sons d'hiver à Paris et s'est jouée le 17 février 2022. Accompagnée de sa section rythmique habituelle mais intégrant pour l'occasion à sa palette et à ses dispositifs compositionnels la virtuosité de la trompette de **NATE WOOLEY** et les traitements soniques en temps réel de **CHRISTIAN FENNESZ, SYLVIE COURVOISIER** nous ouvrira les portes de son laboratoire. Inspirée par l'œuvre du peintre Odilon Redon, la pianiste-compositrice va surtout puiser des gages de liberté et d'audace dans cet univers à la fois symboliste et fantastique. Proposant une musique fondée sur tout un jeu de tensions et d'équilibres instables – entre puissance et retenue, énergie et fragilité, impulsion gestuelle et cérébralité – SYLVIE COURVOISIER affirme plus que jamais l'originalité d'un univers mouvant générant ses formes hybrides aux confins du jazz, de la musique de chambre improvisée, du domaine contemporain et de la musique électronique expérimentale.