

Montreux Jazz Festival Programmation Gratuite

El Hani, Antoine - Sciences et Ingénierie de l'Environnement

Giro, Tomas - Ingénierie Financière

de Lajarte, Albéric - Microtechnique

Projet SHS de 1ère année master

Encadré par

Constance Frei et Grégory Rauber, SHS Musicologie

Rapport accepté le 08.05.2019

Lausanne, année académique 2018 – 2019

HUM 406 - Montreux Jazz Festival Programmation Gratuite
Antoine El Hani - Tomas Giro - Albéric de Lajarte

Table des Matières

Table des Matières	3
Remerciements	5
Introduction	7
I. Scènes Gratuites	11
1. La Relation Artiste-Public Lors des Concerts	11
2. Le Festival Gratuit dans ses Débuts : l'Expérience de Willy Zumbrennen	14
3. Le Présent du Volet Gratuit de Festival et Notre Rencontre avec ses Directeurs	15
4. Le Bar Lisztomania, Rapprochement Entre Festivaliers et Artistes ?	18
5. Music in the Park	24
6. Strobe Klub	31
Conclusion	34
II. Concours	35
1. Le Rôle des Concours	35
2. Concours au MJF	37
3. Shure Competition	39
4. Parmigiani Competition	41
5. Socar Competition	44
6. Chiara Izzi : Success Story	45
Conclusion	47
III. Workshops	49
1. Espace	49
2. Déroulement	51
3. Thèmes	53
Conclusion	56
IV. Jam Sessions	57
1. Généralités et Déroulement	57
2. Logistique et Organisation	59
3. Le Public des Jam Sessions	61
Conclusion	61
Conclusion du Travail	62
Annexes	65
I. Script de l'Interview avec les Directeurs	65

II. Rapport sur les Recherches d'Archives de Montreux	65
III. Échanges Avec les Groupes et les Artistes	68
IV. Méthode de travail, progression, impressions	68
V. Bibliographie	70

Remerciements

Nous voulons remercier particulièrement pour leur aide dans notre recherche Alain Dufaux, Charlotte Graber, Stéphanie Aloysia Moretti, Rémi Bruggmann et Claudia Regolatti.

HUM 406 - Montreux Jazz Festival Programmation Gratuite
Antoine El Hani - Tomas Giro - Albéric de Lajarte

Introduction

Le Montreux Jazz Festival s’est inscrit dans l’histoire musicale comme étant un festival culte en termes de jazz et blues. Un rapide accroissement en popularité depuis sa création en 1967 a engendré une mixité des genres musicaux, mais aussi de la popularité des artistes y figurant. Initialement composé de concerts de chanteurs et musiciens internationalement célèbres comme Ella Fitzgerald, Charles Lloyd ou Keith Jarrett, l’évolution du festival a donné l’opportunité à des artistes moins connus d’y jouer aux côtés des plus grands.

Le festival a lieu à Montreux, une commune et ville suisse du canton de Vaud, située au bord du lac Léman. Comme on peut le voir sur le schéma des différentes scènes du festival à la figure 1, et la photo aérienne qui correspond aux mêmes lieux à la figure 2, le MJF comporte une variété de salles différentes où ont lieu des centaines de concerts.

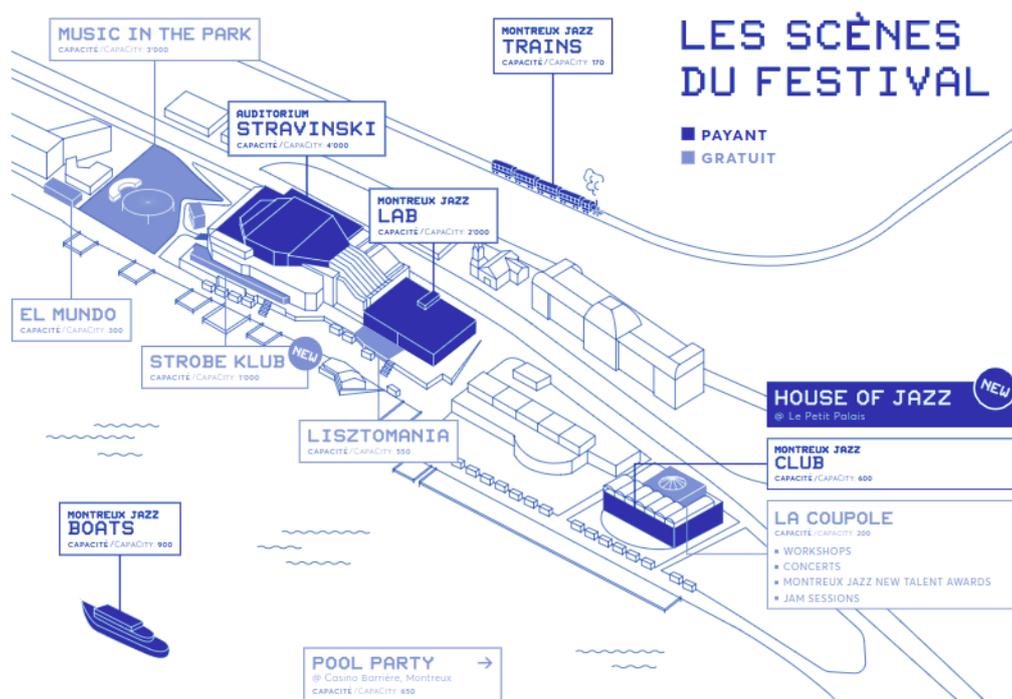

Figure 1 : Schéma des différentes scènes du festival en 2018¹

¹ MONTREUXJAZZFESTIVAL, “ Les scènes du Festival ” in *Programme 2018*
<https://www.montreuxjazzfestival.com>

Figure 2 : Modélisation 3D d'une image aérienne du lieu des concerts²

Il y a même de la musique dans les bateaux et les trains. Il est au bord du lac, ce qui lui confère une ambiance unique. Beaucoup de personnes viennent juste se balader et découvrir la multitude de concerts gratuits.

Né le 4 février 1936, Claude Nobs est un passionné de musique ayant fondé le MJF en 1967. Après avoir travaillé comme cuisinier au centre des congrès, il rejoint l'office de tourisme de Montreux, où il aura l'occasion de lancer la première édition de ce festival devenue légendaire.

En plus des concerts dans la définition classique du terme, le festival accueille depuis la fin des années 70 ce qui est couramment appelé le volet gratuit du festival. D'abord composé de concerts gratuits et en plein air, où jouent des groupes et musiciens peu connus du grand public, les événements composant cette part du MJF se sont rapidement multipliés et diversifiés. En effet, on a vu s'ajouter aux prestations musicales plusieurs types de

² GOOGLE MAPS, [modèle 3D]
<https://www.google.com/maps/@46.4343249,6.9058747,381a,35y,356.68h,51.36t/data=!3m1!1e3>

performances, activités ou concours ayant donné l'opportunité au public d'élargir ses connaissances musicales et de découvrir de nouveaux talents. Les nouveaux artistes ont aussi pu se rapprocher du monde de la musique populaire, qui, quoique présent dans la vie de la majorité, semblait inatteignable.

Les workshops, enseignés par des artistes accomplis, permettent aux participants d'apprendre à créer comme le font leurs idoles. Les jam sessions leur donnent parfois l'opportunité de partager la scène avec des virtuoses. Des talents en herbe se disputent les premières places de nombreux concours qui leur permettent de se présenter devant des producteurs et artistes connus, qui à leur tour les propulsent vers des carrières internationales.

Les activités proposées dans le volet gratuit du festival permettent un mélange des participants quelle que soit leur popularité, et permettant la création d'un mélange jusque-là inédit, allant des festivaliers amateurs de musiques aux légendes musicales, en passant par les artistes semi-professionnels et les producteurs. La variété des performances et activités disponibles détruit même la différenciation entre les genres de musique, mettant en avant non-seulement le jazz, le blues et le rock qui ont toujours été au centre du festival, mais aussi la musique électronique, la pop et même le rap.

Dans cette étude, nous nous focaliserons sur le rôle du volet gratuit du festival quant à la création d'une continuité entre festivaliers et musiciens professionnels qui permet un rapprochement des deux parties dans un contexte musical. La relation artiste public peut aller au-delà des rencontres lors des concerts. Nous avons tenté de comprendre quels événements du volet gratuit du MJF permettent de l'affirmer. En effet, d'autres modes de rencontre existent, comme par exemple, les rencontres spontanées dans la rue, courantes à Montreux. Les workshops, des séances où les artistes expliquent leurs œuvres tant sur le plan technique que sur le plan artistique.

Nous commencerons par constater que les concerts gratuits ne sont pas le meilleur moyen d'effectuer un rapprochement entre artistes et festivaliers. En effet, ils sont plutôt un moyen de permettre aux gens de passer une bonne soirée et découvrir de nouveaux groupes et styles de musique. Ils permettent aussi aux groupes les moins connus de se faire de la pub. Puis, nous observerons que les concours du festival sont une forme de tremplin pour lancer les

carrières des jeunes artistes et aussi une opportunité pour le public de participer et donner son avis. Le public a un vrai rôle de juge. Cela lui permet de participer d'une manière active et de s'investir plus dans les concerts. Finalement, nous comprendrons que la meilleure forme de contact entre artistes et festivaliers se fait lors des Jam Sessions et des Workshops. Dans les Jam Sessions, les artistes les plus connus se retrouvent en petit comité avec un public de connaisseurs et de gens curieux. Cela permet une ambiance unique dans laquelle les artistes peuvent faire connaissance entre eux mais aussi discuter avec un public. Les Workshops sont aussi une vraie perle dans le contact entre festivaliers et artistes, car ils donnent la possibilité à l'artiste de s'exprimer avec des mots dans une ambiance calme.

Pour réaliser cette étude nous nous sommes basés sur des interviews que nous avons réalisés avec les dirigeants et des artistes du MJF (cf. annexes I et III). L'annexe IV explique notre méthode de recherche en détail.

I. Scènes Gratuites

Selon le célèbre DJ Afrojack, mixer c'est plus que lancer une playlist, c'est écouter les réactions du public et jouer le morceau le plus adéquat à faire vibrer la foule. Une vidéo de Freddy Mercury est célèbre pour montrer la connexion magique entre artiste et public.³ Dans ce morceau, l'artiste chante des phrases musicales et le public les répète. Cela ne sont que deux exemples qu'un concert peut être plus que l'écoute d'un artiste. Il peut donner lieu à une communication dans les deux sens.

1. La Relation Artiste-Public Lors des Concerts

Laure Ferrand⁴, sociologue, s'intéresse à la relation artiste-public dans les concerts de rock. Elle dit que les concerts de rock demeurent, même si on s'attendait à un déclin de la musique live au profit de la musique enregistrée. Les festivals de musique se multiplient et cela peut s'expliquer car les concerts sont des phénomènes d' "*effervescences musicales*". Elle explique que le rôle du public est aussi central que celui de l'artiste et les deux participent à un échange. Pendant les concerts de rock les deux acteurs doivent montrer leur plaisir d'être là.

*“ Gestes, postures corporelles, danses, looks, émotions du public et de l'artiste, charisme de l'artiste, musique, bruits, lumières, salle, disposition scénique, écrans géants... ”*⁵.

Selon Laure Ferrand, le *stage diving* représente une pratique ultime de contact entre l'artiste et le public.

³QUEEN, *Ay-Oh (Live Aid)*, [concert] Londres, Stade Wembley 13.07.1985, <https://www.youtube.com/watch?v=lkbP5OPQhdQ>

⁴ Laure Ferrand, docteur en sociologie de l'université René Descartes, Paris 5 et membre du CEAQ (Centre d'étude sur l'actuel et le quotidien). Responsable du GREMES (groupe de recherche et d'étude sur la musique et la socialité). Auteur de la thèse : " La vie en rock. Une approche compréhensive de la culture rock par ses acteurs : les amateurs ". Chargée de cours à l'Université François Rabelais, Tours. (selon <https://journals.openedition.org/lectures/10042>)

⁵ FERRAND, Laure, " Comprendre les effervescences musicales. L'exemple des concerts de rock ", in *Sociétés*, n° 104, 02/2009, p.27 <https://www.cairn.info/revue-societes-2009-2-page-27.html>

Tous les éléments cités sont caractéristiques du concert de musique rock d'aujourd'hui, et cela est aussi valable pour d'autres genres, par exemple la musique électronique. Les derniers concerts innovent même au-delà en proposant d'arroser la foule avec de l'eau. Comme on peut le voir sur la figure 3 photo de Waterzonic, un concert d'électro à Bangkok.

Figure 3 : Photo d'un concert d'électro du festival Waterzonic⁶

Tout cela permet de sentir des émotions fortes et l'énergie de la foule. Dans ce sens, la foule est un élément clé du concert comme elle peut l'être dans un match de foot. Dans ce genre de concerts, s'il n'y a pas une émotion partagée entre la foule et le DJ ça devient rapidement ennuyant. Mais s'agit-il vraiment d'une communication ? La question se pose car on pourrait argumenter que les concerts de musique électronique sont seulement une expression collective d'une énergie et d'une stimulation. Par exemple, lors du stage diving Steve Aoki (de face sur la photo⁷), un des DJ les plus connus, aurait cassé le cou d'une fan. La femme l'a poursuivi en justice. Cela montre qu'à première vue le dialogue n'est pas très efficace.

⁶ WATERZONIC image publicitaire pour un concert à Bangkok en 2018
<https://www.247tickets.com/t/waterzonic-bangkok-2018>

⁷ MOSENFELDER, Tim, [photo] Steve Aoki et Dillon Francis se produisent dans le cadre des mtvU Woodie Awards 2012 le 15 mars 2012 à Austin, au Texas. Getty Images
<https://www.billboard.com/articles/news/dance/6568833/steve-aoki-lawsuit-broken-neck-fan>

Figure 4 : Photo des DJ Steve Aoki et Dillon Francis dans le cadre des mtv Awards 2012

Laure F. argumente que dans le cas des concerts de rock, le public devient *un*, et il est véritable acteur de l'événement.

*“ Bruce Springsteen vient au contact du public. Il joue avec les caméras pour atteindre le public situé dans les gradins, qui le voit par l'intermédiaire des écrans géants, il emprunte les quatre avancées de scène pour venir chanter près du public, touche les mains, donne son harmonica, fait chanter le public... ”.*⁸

La communication du public vers l'artiste peut se faire par le corps, mais il est très difficile que le public articule des mots. Certes, souvent il chante les chansons mais la communication est majoritairement non verbale.

Nous allons maintenant présenter les scènes gratuites du MJF, leur histoire et leurs particularités.

⁸ FERRAND, Laure, *op. cit.*, p.27

2. Le Festival Gratuit dans ses Débuts : l'Expérience de Willy Zumbrennen

Notre voyage à travers l'histoire du volet gratuit du MJF commence avec Willy Zumbrennen. Né en 1951, il s'intéresse très vite à la musique et il devient membre des nombreuses formations de la Riviera et du Chablais, deux régions suisses près du lac Léman. Il a joué lors de la troisième édition du MJF, pendant l'époque des années 70 du "mythique" Casino de Montreux et de ses jam sessions "interminables".⁹

Dans une interview avec Willy Zumbrennen, réalisée par le Métamédia Center de l'EPFL¹⁰, le musicien explique qu'en 1993, quand il a pris le poste de directeur du Festival Off, il y avait 300 concerts gratuits qui avaient lieu partout dans les bistrotts de la ville. Le nom de Festival Off n'a jamais été officialisé. Aujourd'hui on l'appelle *Music In The Park*. En 1994, la direction du festival lui a fait remarquer que cela faisait de la concurrence aux salles payantes. Alors le Festival Off s'est réorienté plutôt vers les bateaux et les salles du festival comme le Casino, la Passerelle et le Palace. Plus tard, les concerts dans les trains ont été introduits.

Le Festival Off donne, dès 1992, une dimension populaire au "Jazz", raconte Willy Zumbrennen. Aujourd'hui elle demeure une caractéristique de l'événement. Le Festival Off n'a pas du tout le même public, les festivaliers viennent surtout faire la fête, indépendamment de s'ils s'intéressent à la Salsa, au Jazz ou au Gospel. Les concerts dans les trains ont une tonalité familiale. Selon l'artiste, le Festival Off c'est un festival à lui tout seul, et de nombreuses personnes viennent à Montreux pour le festival sans participer aux concerts payants.

⁹ MY MONTREUX, *Willy Zumbrennen musicien*, 25.12.2016, in *My Montreux* <https://mymontreux.ch/news/willy-zumbrennen-musicien/>, (consulté le 05.02.2019)

¹⁰ CAMUS, Alexandre, *Interview de Willy Zumbrennen*, [enregistrement audio] [document non public], Métamédia Center EPFL, 10.02.2019

3. Le Présent du Volet Gratuit de Festival et Notre Rencontre avec ses Directeurs

Willy Zumbrennen raconte aussi que l'aspect financier de la programmation gratuite était une forte contrainte. Y-a-t'il une concurrence entre les scènes payantes et les scènes gratuites aujourd'hui ?

Nous avons eu la chance d'interviewer les directeurs du festival gratuit pour leur poser de telles questions. Il s'agit de Rémi Bruggmann, programmateur de Lisztomania (un bar de 600 personnes où des concerts ont lieu), Claudia Regolatti programmatrice de Music in the Park (un parc où des grands concerts ont lieu) et Stéphanie-Aloysia Moretti directrice de la Montreux Jazz Artists Foundation¹¹. Le script de notre interview est disponible à l'annexe I de ce document.

Selon Stéphanie-Aloysia Moretti, à l'époque le festival faisait partie de l'Office du Tourisme de Montreux. Les employés étaient salariés ce qui veut dire que c'était une activité touristique. Il y avait un devoir d'avoir une activité grand public. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont voir des concerts payants, mais il y a énormément de gens qui viennent juste se promener, c'est lié au tourisme de Montreux. Les gens viennent, se baladent et le festival leur offre de l'animation. Ils achètent des boissons, ils achètent des choses à manger, selon la programmatrice de Music in the Park, Claudia Regolatti.

Les directeurs du festival gratuit nous ont expliqués que le public est très chanceux d'avoir deux tiers des concerts du festival gratuits. Peu de festivals peuvent proposer ce genre d'offre. Pour eux, c'est important d'investir dans des artistes dans lesquels ils croient. Ils ne font pas cette programmation juste pour placer des groupes, et assez souvent, des groupes qui jouent dans les salles gratuites, quelques années plus tard, jouent dans les salles payantes.

¹¹ " *Fondation d'utilité publique, la Montreux Jazz Artists Foundation découvre et accompagne des jeunes talents (Montreux Jazz Talent Awards, Music in the Park, Montreux Jazz Academy) et développe des projets didactiques* ". MJAF, " Présentation ", À Propos, [page web]
<https://www.montreuxjazzartistsfoundation.com/fr/propos> (consulté le 05.02.2019)

Le but du volet gratuit du festival est de présenter une palette de styles très différents et de présenter toutes ces musiques actuelles dans différents lieux, créer des identités en fonction des scènes et des styles. C'est clair qu'un concert de musique électronique a moins sa place à deux heures de l'après-midi comme à Music in the Park. Le but est d'être trans-génération. Souvent, les membres d'une même famille vont au festival, ils viennent ensemble, ils repartent ensemble mais ils vont écouter des choses différentes.

Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on ne parle pas de festival Off ? On ne peut pas vraiment dire qu'il y avait un in et un off. Ce n'est pas aussi binaire que ça, selon Stéphanie Aloysia Moretti. Par exemple, au début les workshops étaient gratuits mais ils n'étaient pas dans le volet Off. Aujourd'hui, on l'appelle le volet gratuit du festival et chaque scène a son propre nom. Dans les autres festivals, par exemple celui d'Avignon, le Off est organisé par d'autres personnes que le in, ce qui n'est pas le cas à Montreux. À Avignon c'est clair. Il y a un festival in avec des billets qui gère quatre salles, et tout le reste c'est du off. Il s'agit de compagnies indépendantes qui louent des espaces pour faire leurs propres concerts. Cela n'arrive pas à Montreux. Il n'y a pas de festival off à Montreux. Il y a un festival dans sa globalité. Il y a des scènes gratuites mais à l'intérieur du bâtiment donc elles sont in, selon Rémi Bruggmann, programmateur de Lisztomania.

En effet, aujourd'hui, le MJF semble avoir donné beaucoup d'ampleur aux concerts et scènes gratuites. Selon Rebecca Klobucher dans un article en ligne¹² pour *Newly Swissed*, alors que plus de 380 concerts ont été programmés pour le 51ème festival (2017), 250 étaient des événements gratuits :

“ Au lieu d'essayer de respecter les définitions prescrites, les organisateurs du 51e Festival de jazz de Montreux sont davantage intéressés par une vision collective qui contribue à façonner le festival aujourd'hui et demain. Ils semblent juste vouloir que les gens viennent et expérimentent la musique ”.

¹² KLOBUCHERRE, Rebecca, “ Why I am feeling all good vibes at the Montreux Jazz Festival ”, in *Newly Swissed*, 02.07.2017, <https://www.newlyswissed.com/good-vibes-at-the-montreux-jazz-festival/>, (consulté le 27.02.19)

Rémi nous raconte que même s'il ne fait pas beau, du moment que le public et l'artiste ont l'impression qu'ils passent un moment privilégié, un moment spécial, alors le concert est réussi. Même si dans les 30 personnes qu'il y a devant, l'artiste laisse un souvenir marquant au public, alors c'est réussi. Si c'est le cas même pour une personne, c'est réussi.

La place des jeunes artistes dans la programmation gratuite est très grande. Il y a beaucoup de personnes qui font de la musique depuis très très longtemps mais qui n'ont jamais percé en tant qu'artistes, qui n'ont pas la notoriété pour jouer dans les salles mais qui viennent quand même jouer car c'est leur niveau de notoriété. Les directeurs des scènes gratuites essayent vraiment de donner la place aux jeunes, si la qualité de ce qu'ils font est bonne, dit Claudia.

Au Lisztomania il arrive souvent qu'il y ait des groupes qui jouent et qui n'ont même pas un album de sorti. Un album en 2019 ça reste relatif, mais il y a quand même beaucoup d'artistes dont l'album va sortir peut-être même après la date du concert. Ils restent jeunes en tout cas dans leur carrière. Assez souvent il a des vidéos de groupes qui sont filmés pendant leur concert et puis les vidéos sont postées sur les réseaux sociaux.

Le fait est que beaucoup d'artistes ont, grâce au volet gratuit du festival, l'opportunité d'expérimenter devant un grand public. Cela leur permet de gagner de la notoriété mais aussi de faire entendre leurs œuvres. Dans un certain sens, cela ouvre un dialogue entre un public et un artiste nouveau.

Nous vous proposons à présent de parcourir différentes scènes du festival gratuit. Cela nous permettra d'étudier les différents types de publics, d'ambiances et comment chaque environnement particulier favorise ou non le contact entre artiste et festivalier.

4. Le Bar Lisztomania, Rapprochement Entre Festivaliers et Artistes ?

Le Lisztomania, un club gratuit accueillant des concerts d'artistes qui " auraient du mal à trouver leur place en payant " ¹³, est souvent rempli. Depuis sa création en 2017, il propose une variété de genres musicaux du rap à la pop. C'est une bonne occasion de se faire connaître pour les artistes peu connus. Cependant, la plupart d'entre eux ont déjà leur propre groupe de fans qui les suit sur réseaux sociaux. Dans cette ambiance plus intime que les grandes salles du Festival se rencontrent 600 personnes lorsque le bar est plein. Cela permet de vivre des expériences proches avec les artistes.

" Electro, hip-hop, pop et rock : les concerts au Lisztomania présentent une facette différente chaque soir. Véritable fleuron de la musique indépendante, le Lisztomania, connu pour révéler les dernières tendances, prolonge ses soirées intenses avec des sets de DJ toute la nuit... Capacité : 550 personnes, Prix : Gratuit, Horaire : 20h00 : ouverture des portes, 21h00 : début des concerts, âge minimum concerts : 16 ans, âge minimum après-spectacles : 18 ans ". ¹⁴

¹³ FLÜCKIGER, Laurent, " C'est presque l'hystérie au Lisztomania ", in *Le Matin*, 11.07.2017, (consulté le 7.11.2018)

¹⁴ MONTREUX JAZZ FESTIVAL, *Lisztomania*, in <https://www.montreuxjazzfestival.com/fr/content/lisztomania>, (consulté le 05.02.19)

Figure 5 : Photo de la scène du bar Lisztomania¹⁵

On peut remarquer sur la figure 5, photo de la scène du Lisztomania, que l'ambiance est calme et que le public est dans le noir. Cela rend la communication entre le public et les artistes difficile.

The Rock Cave, dont on peut voir une image de la scène à la figure 6, a été remplacé par Le Lisztomania, le programme y est plus éclectique, mais toujours orienté vers les découvertes et les formes musicales indépendantes.¹⁶ On peut remarquer que la salle était assez petite. Une ambiance proche de celle du bar Lisztomania. Ici on remarque que le public danse et regarde la scène. C'est un moyen de montrer son intérêt pour les artistes, mais rien au-delà de ça.

¹⁵MONTREUX JAZZ FESTIVAL, *Lisztomania*,
<https://www.montreuxjazzfestival.com/en/content/lisztomania> (consultée le 05.02.19)

¹⁶ KNOWITALL, *Montreux Jazz Festival: a "priceless" free programme you can't afford to miss!*, [article en ligne], 26.06.2017 <https://www.knowitall.ch/local-news/travel/outings-and-trips2/2107-don-t-miss-out-on-the-priceless-free-programme-at-this-year-s-montreux-jazz-festival>, (consulté le 05.02.19).

Figure 6 : Photo de la scène et du public dans la Rock Cave en 2016¹⁷

Figure 7 : Photo du concert de Shame dans le Lisztomania le 29.06.2018¹⁸

¹⁷ ITIM, Emilien, *Concert de Yak à la Rock Cave*, 04.07.2016, <https://www.montreuxjazz.com/yak-04-july-2016-rock-cave>, (consulté le 05.02.19)

¹⁸ LECHAT, Anne-Laure, *Photo du concert de shame au Lisztomania*, 29.06.2018, <https://www.montreuxjazz.com/shame-29-june-2018-lisztomania>, (consulté le 27.02.19)

La figure 7, qui montre le concert de Shame dans le Lisztomania, nous paraît très intéressante. On peut voir que l'artiste est très près du public et à la même hauteur. Le contact est clair. Une femme de la foule apparaît en train de rire ce qui montre que les expressions du public peuvent passer vers l'artiste. En effet, les rires de la foule peuvent montrer à l'artiste que celle-ci apprécie le concert. On voit aussi la différence dans l'illumination qui peut être une barrière au contact, car les musiciens peuvent être aveuglés par la lumière.

En 2017 le duo de rap expérimental lausannois ChâteauGhetto a joué au Lisztomania, comme on peut le voir sur la figure 8. Nous leur avons écrit un message par la messagerie de Facebook. Ils nous ont dit que, bien qu'ils se soient sentis proches de leur public lors du concert, ils ne trouvent pas particulièrement que ce bar permette un rapprochement entre artistes et festivaliers.

Nous avons aussi contacté le groupe Magic & Naked de la même manière. Ils ont répondu :

“ Non, pas vraiment. On ne pense qu'il y ait un lien de causalité entre jouer au MJF et la sensation de proximité avec le public ”.

Dans nos recherches nous avons écrit à une vingtaine de groupes et trois ont répondu. Nous avons aussi eu la réponse du DJ Strangelove.

“ Nous avons vu que vous aviez joué au Lisztomania en 2017 et nous aimerions vous poser la question suivante. Trouvez-vous que cette opportunité vous a permis de vous sentir plus proches de votre public ? ”.

Il a répondu le 5 février 2019 :

“ Salut Thomas, pas plus que n'importe quel autre événement ! Un DJ se doit selon moi d'être proche de son public quel que soit la taille ou la notoriété de l'évènement. Bien à toi, Matthias ”.

Puis nous avons interviewé les dirigeants du festival gratuit. Nous leur avons expliqué l'avis des groupes, ce à quoi ils ont répondu.

“ Les deux groupes que vous avez cités, ils viennent pour donner un concert pour le plus grand nombre possible de monde, sinon ils ne vont pas parler et discuter avec le public. Aussi je pense qu'un groupe suisse qui joue dans la programmation du festival, ça va lui apporter une plus-value au niveau de la promo. Il va pouvoir dire, “ ok je joue ou j'ai joué au festival ”, ça va lui apporter au niveau de la notoriété. ”

Figure 8 : Photo du concert de Château Ghetto au Lisztomania le 01.07.2017¹⁹

¹⁹ ITIM, Emilien, *Photo du concert de ChâteauGhetto au Lisztomania*, <https://www.montreuxjazz.com/chateaughetto-01-july-2017-lisztomania>, (consulté le 27.02.2019)

Figure 9 : Programme du Lisztomania en 2018²⁰

Nous pouvons observer dans le programme du Lisztomania de 2018 sur la figure 9, la variété de nationalités et le nombre d'artistes qui jouent. Ils ne sont pas très connus, par exemple Zombidou a 176 followers sur Soundcloud²¹. Patate Douce en a 121 sur la même plateforme. Sarah Farina d'Allemagne a 9 271 followers, Bambii 4 000, Stastava 337. Ainsi les scènes gratuites du festival off se présentent plus comme un moyen pour les artistes de gagner de la notoriété et pour les festivaliers de découvrir des groupes et passer des moments festifs.

²⁰ STROBEKLUB, [s. titre] [post sur facebook], 31.05.2018, <https://www.facebook.com/StrobeKlub/photos/a.1751509951787968/2148574672081492/?type=3&theater>, (consulté le 07.02.19)

²¹ SOUNDCLOUD, Zombidou, [page web], <https://soundcloud.com/zombidou> (consulté le 22.03.2019)

5. Music in the Park

Une autre scène gratuite du Montreux Jazz Festival est Music in the Park. Celle-ci a une capacité beaucoup plus grande permettant d'accueillir plusieurs milliers de personnes. C'est une scène en plein air qui commence dans l'après-midi.

“ Chaque année, le parc Vernex accueille plus de 70 concerts d'artistes suisses et internationaux, dont de nombreux big bands. C'est également à cet endroit que se tiendront les très populaires événements Silent Discos (les 29 juin [2019], 7 et 14 juillet [2019]). [...] Prix Gratuit, Programme : De 13h30 à 1h du matin. ”²²

Telle est la présentation de Music in the Park sur la page web du Festival. La figure 10 montre une photo du public et de la scène en 2017. Le grand bâtiment qui se trouve au fond est le 2m2c, il accueille l'auditorium Stravinsky. Cette image montre la continuité entre le festival gratuit et le festival payant. Tout se situe très près. On peut aussi observer l'ambiance du Festival, des soirées près du lac, avec beaucoup de gens curieux qui se promènent.

²² MONTREUX JAZZ FESTIVAL, *Lisztomania*, <https://www.montreuxjazzfestival.com/en/content/music-park>, (consulté le 05.02.19)

Figure 10 : Photo d'un concert à Music in the Park, 2017²³

Même si la majorité des concerts sont à entrée libre, le volet gratuit du festival a moins de présence sur twitter que la partie payante. Les concerts gratuits n'apparaissent que rarement si on cherche #montreuxjazz.

Le compte Instagram du festival, totalisant en février 2019 environ 50 000 followers, a posté une photo qui montre l'évènement Silent Disco de Music in the Park le 13 juillet 2018. On peut voir cette photo à la figure 11.

²³ ITIM, Emilien, [s. titre],[photo]
<https://www.lematin.ch/loisirs/programme-gratuit-montreux/story/15559791>, (consulté le 05.02.19)

Figure 11 : Photo du public à la Silent Disco de Music in the Park le 13 juillet 2018²⁴

La photo a à ce jour (Février 2019), 365 likes et aucun commentaire. Le texte de la photo dit :

“ montreuxjazzfestival La Silent Disco commence à 23h mais vous pouvez déjà avoir votre 🎧 au bar de Music in the Park! Préparez-vous à danser toute la nuit ! 🎉 #MJF18 ”.

Selon Claudia Regolatti Müller, programmatrice de Music in the Park, interviewée par Radio Chablais le 4 juillet 2018²⁵, un des buts des concerts gratuits du Festival est de permettre aux gens qui ne veulent ou ne peuvent pas payer des concerts de profiter de la musique et passer un bon moment.

²⁴ MONTREUX JAZZ FESTIVAL, *The Silent Disco starts at 11pm but you can already get your 🎧 at the bar at Music in the Park! Get ready to dance all night long!*, [post sur twitter], 13.07.2018, <https://www.instagram.com/p/BIuTmEn1EJ/> (consulté le 07.02.19)

²⁵ RADIO CHABLAIS, “Interview de Claudia Regolatti Müller”, in *RadioChablais*, [vidéo en ligne] 4.7.2018. <https://www.radiochablais.ch/video/montreux-jazz/76764-portrait-du-jour-au-music-in-the-park>.

“ Présentateur : Comment la sélection se fait ? Est-ce que c'est des personnes qui vous envoient des démos ? J'imagine que vous voyagez aussi un petit peu pour trouver ces artistes.

Claudia : Alors les démos c'était avant, maintenant on a tout un système, les groupes qui écrivent, on les renvoie sur un site internet. Il y a des formulaires à remplir, [sifflement] voilà ça c'est le sound check. On a des formulaires à remplir, ils peuvent s'inscrire et puis parmi toutes ces candidatures je choisis les groupes que je verrais bien jouer à Music in the Park. Chaque année on avait un peu plus que 1000 groupes qui s'inscrivent et puis il faut faire le tri parmi ceux-là.

[...]

P : Du coup est ce qu'il y a un coup de cœur cette année parmi tous ces artistes ? S'il faut en sélectionner un, on sait que c'est difficile mais quand même un petit coup de cœur ?

C : Alors moi je dirais lundi 19 un groupe texan qui s'appelle “The Band of Heathens” qui font de la musique country, folk, rock et avec une atmosphère un peu dans l'Amérique profonde. ”

FATCAT a sorti un album de son concert à Music in the Park.²⁶ Dans une ambiance Soul / Funk / Disco, il fait bouger le public. FATCAT est un groupe de huit musiciens basé à Fribourg-en-Brisgau Allemagne, fondé en 2013 par des étudiants en musique des écoles de jazz et rock de la ville.

Tous les concerts n'ont pas la même audience. La figure 12 est une photo du public et de la scène lors d'un concert en 2013, performance de Sevda et Alekperzadeh un groupe d'Azerbaïdjan.²⁷

²⁶On peut l'écouter sur Tracksources.com (<https://www.tracksources.com/title/941659/live-music-in-the-park-montreux-jazz-festival>)

²⁷ TERCIER, Denis, *Music in the park, Montreux Jazz Festival 2013*, [vidéo en ligne], mise en ligne: 16.07.2013, <https://www.youtube.com/watch?v=wFz6DNDJy98>, (consulté le 07.02.19)

Figure 12 : photo du public de Music in the Park lors d'un concert de Sevda et Alekperzadeh

Figure 13 : photo de la scène de Music in the Park lors d'un concert de Sevda et Alekperzadeh

Plus peuplée, la performance du groupe Re:Funk en 2017²⁸. Montre un autre type de public. Plus jeune, certains buvant, debout, dansant un peu et criant parfois. L'ambiance est plus festive.

Figure 14 : Photos du concert de Re:Funk en 2017 à Music in the Park

À Music in the Park le contact entre le public et l'artiste est assez faible. La visibilité est souvent difficile et parfois les festivaliers ne prêtent pas très attention aux concerts. Ils parlent entre eux. Cela peut être une façon de rencontrer d'autres festivaliers dans un contexte musical mais cela peut difficilement raccourcir les barrières entre artistes et festivaliers.

La figure 15 montre encore une image pour illustrer l'ambiance des concerts à Music in the Park et la figure 16, une photo du public de la scène d'El Mundo. Ce dernier événement comporte des DJ sets et des cours de zumba ou de salsa. 300 personnes peuvent aller écouter gratuitement les artistes sélectionnés par DJ Rumba Stereo. " De 16h00 - 03h00 ".²⁹

²⁸ RE:FUNK BAND, *Re:Funk live @ Montreux Jazz Fest. - Music in the park - 2017*, [vidéo en ligne] mise en ligne le 25.07.2017, <https://www.youtube.com/watch?v=WvOPB7-bL2E>, (consulté le 07.02.19)

²⁹ MONTREUXJAZZ, *El Mundo*, [page web], <https://www.montreuxjazzfestival.com/fr/content/el-mundo> (consulté le 26.02.19)

Figure 15 : Photo du public et du chanteur Justin Nozuka à Music in the Park le 03.07.2009³⁰

Figure 16 : Photo des festivaliers au bar de la scène El Mundo³¹

³⁰ SUNIER, Joel, [s. Titre], 03.07.2009

³¹ MONTREUXJAZZ, [s. Titre]

https://www.montreuxjazzfestival.com/sites/default/files/styles/program_1298x769/public/place/el mundo1.jpg?itok=J6mTibTn

Les festivaliers à el Mundo sont plus dans l'ambiance de boire et de discuter et danser entre eux que de communiquer avec les artistes.

6. Strobe Klub

Figure 17 : Photo de l'ambiance au Strobe Klub³²

Avec une capacité de 1200 personnes et une entrée gratuite, le Strobe Klub ouvre de 22h à 5h du matin³³. Comme on le voit sur la figure 17, photo de l'ambiance, des foules agitées sont typiques des dj set au Strobe. Mais derrière cette image de salle de concert banale se cache une volonté d'originalité.

Le Strobe Klub veut réunir “ *chaque soir la crème de la musique électronique mondiale.* ”³⁴
Ça reste une programmation qui est assez avant-gardiste, selon Rémi Brugmann.

“ C'est assez pointu et c'est exactement ce qu'on veut donner, dans la programmation gratuite en général. C'est vraiment de la musique de qualité. ”

³² Tiré d'un post facebook de @StrobeKlub publié le 25 avril 2018.
(<https://www.facebook.com/StrobeKlub/photos/a.1751509951787968/2128298824109077/?type=3&theater>) consulté le 07.09.18.

³³ MONTREUXJAZZFESTIVAL, *Strobe Klub*, [page web]
<https://www.montreuxjazzfestival.com/fr/content/strobe-klub> (consulté le 07.02.19)

³⁴ MONTREUXJAZZFESTIVAL, *Programme 2018*,
<https://www.montreuxjazzfestival.com/fr/content/programme-2018-0> (consulté le 07.02.19)

Et c'est en effet ce que le public apprécie de la programmation du Strobe. Ainsi l'indique Johnt Zanota dans un commentaire Facebook sur le post du programme du Strobe Klub de l'année 2018.

“ Pour une fois cette programmation nous offre quelque chose d'alléchant et donne comme mot d'ordre la DÉCOUVERTE. En plus une belle brochette de Dj's suisses présents sur le line-up ! Merci de faire vivre ce festival à l'inverse de pratiquement tout ce qui s'organise aujourd'hui... ”³⁵.

Mais quelle a été l'évolution de la programmation gratuite au Montreux Jazz Festival ? Les directeurs du Festival Gratuit ont répondu à cette question lors de notre interview (cf. annexe I.) :

“ Par rapport aux événements gratuits, le tout premier c'était le Montreux Jazz Café. C'était pas spécifiquement électronique, mais après on a eu le MDH Club en 2003 qui était spécifiquement électronique, après le Studio 41, et après le Strobe, il y a eu une filiation. ”

En 1993 le festival est parti du Casino. Là-bas il y avait deux scènes, une extérieure, une intérieure. L'idée était que la scène extérieure soit gratuite, et à partir du moment où le festival s'est déplacé à Vernex, il a fallu remplir l'immense bâtiment du 2m2c et c'est pour ça qu'a été créé le Montreux Jazz Café, la première scène gratuite intérieure qui avait des soirées spécifiques. La programmation, plutôt par typologie de musique, raconte la directrice de la Fondation des Artistes du MJF, animait le seul lieu de nuit gratuit qui était ouvert jusqu'à 5h du matin. Cette scène avait pour but de réunir les personnes sortant des concerts payants.

³⁵ STROBEKLUB, [sans titre], [post],
<https://www.facebook.com/StrobeKlub/photos/a.1751509951787968/2148565938749032/?type=3&theater>
(consulté le 07.09.18)

Avec le MDH Club, est apparu un public qui n'allait pas forcément écouter les autres concerts. Il y allait spécifiquement pour la musique électronique. Mais il y avait aussi de la musique électronique au Stravinsky, dans le festival payant. Il y en avait à tout niveau. Il a notamment eu un concert mythique de Pierre Henry au Miles Davis Hall. C'était un concert électronique dans une salle exclusivement de Jazz où a joué son œuvre " la dixième symphonie de Beethoven ".

Figure 18 : Le programme du Strobe Club de l'année 2016³⁶

³⁶ STROBEKLUB, [sans titre], in *Full program - Strobe Klub - Montreux Jazz Festival*, [post], <https://www.facebook.com/StrobeKlub/photos/gm.914939428629444/1753406441598319/?type=3&theater> (consulté le 07.09.18)

Figure 19 : Programme du
Strobe Klub année 2018³⁷

Conclusion

Ainsi nous avons vu que même si les concerts sont parfois présentés comme le contact le plus direct entre festivaliers et artistes, ils donnent souvent lieu à une communication pauvre entre eux. À travers les avis de groupes que nous avons contactés, l'analyse de photos des scènes et l'avis des dirigeants du festival, nous concluons que les concerts ne sont pas le moyen le plus efficace de communication. Le but des concerts gratuits au festival est de découvrir des artistes moins connus. Cela donne l'opportunité de tisser une relation. Nous allons voir par la suite que certains autres événements sont beaucoup plus à même de faciliter une rencontre, une communication entre artistes et festivaliers qui peut être très intéressante.

³⁷ STROBEKLUB, [sans titre], [photo],
<https://www.facebook.com/StrobeKlub/photos/a.1751509951787968/2148565938749032/?type=3&theater>
(consulté le 07.09.18)

II. Concours

1. Le Rôle des Concours

Quelles que soient les époques, le rôle des compétitions de musique a toujours été controversé : considérées comme une formidable opportunité par certains, elles sont négligées par beaucoup d'autres. En effet la volonté d'organiser un concours de musique pose un problème fondamental : comment juger objectivement de la qualité d'un musicien et de sa performance ? De par la nature même de la musique, cela paraît difficile, particulièrement de nos jours où la diversité musicale des genres et techniques rendent toute comparaison entre artistes bien arbitraire.

Cependant, bien conscientes de ce problème, la plupart des compétitions de musique savent mettre en avant d'autres buts que celui de simplement classer des artistes.

Le premier rôle de ces compétitions est l'éducation. Ainsi si l'on voit souvent une restriction d'âge pour s'inscrire, c'est que beaucoup de concours se concentrent sur le processus de préparation des artistes plus que sur le classement final, afin d'entraîner les jeunes musiciens à leur vie professionnelle.

On peut observer en effet que chez la plupart des vainqueurs de concours de musique, l'idée de se mesurer à d'autres musiciens et de présenter ses capacités à des professionnels tend à créer une atmosphère de " challenge ". Ils se mettent soudainement à travailler d'arrache-pied pour préparer leur performance. Ainsi selon Nadja Salerno-Sonnenberg, gagnante du concours *Walter W. Naumburg International Violin Competition* en 1983 :

“ I went into a mode of focus I’ve never duplicated since. I was like a hermit. I practiced ten to 12 hours a day ”³⁸.

Cette période de préparation est souvent révélatrice pour les musiciens qui découvrent l’effet de leur travail sur leur performance.

Le deuxième rôle de ces concours est d’apporter de la visibilité à des jeunes artistes n’ayant pas encore pu faire leurs preuves dans le monde de la musique. Ainsi pour beaucoup de musiciens fraîchement sortis de leurs études, il est difficile de trouver des opportunités de carrière, faute d’expérience ou de renommée. Ce cercle vicieux peut être surmonté grâce aux concours, généralement ouverts à tout le monde et permettant à n’importe qui de mettre un premier pas dans l’univers professionnel de la musique. Ici aussi, c’est tout le processus de la compétition qui compte avant tout, car même ceux n’arrivant pas en première place ont la possibilité de dialoguer avec le public et le jury afin de se faire connaître.

Ces deux aspects font que, malgré les défauts inhérents d’un concours de musique, ceux-ci sont extrêmement populaires de nos jours, et sont considérés comme un “ *mal nécessaire* ”³⁹ par leurs détracteurs. Malgré la subjectivité de ces classements, les concours restent un meilleur facteur de réussite que d’autres facteurs sociaux comme le fait d’être né dans le bon milieu social ou de connaître les bonnes personnes.

Nous pouvons maintenant nous intéresser à la manière dont le Montreux Jazz Festival intègre ces principes à travers trois de ses concours les plus prestigieux.

³⁸ ELLIOT, Suzanne, " Musical America Special Report ", deuxième édition, in Musical America, Mai 2012, https://www.musicalamerica.com/specialreports/special_comps_2012.pdf

Traduction : Je suis passé dans un mode de concentration que je n’ai jamais revécu depuis. J’étais comme un ermite. Je m’exerçais dix à 12 heures par jour. (traduit par nous)

³⁹ RAEKALLIO, Matti, “ Music competitions - Why ? ”, in Finnish Music Quarterly, 12.06.2012

2. Concours au MJF

Depuis les débuts du festival en 1967, la volonté de Claude Nobs “ *d’assurer la relève dans le milieu du jazz*⁴⁰ ” a permis la création de nombreuses structures pour les jeunes talents voulant se faire connaître auprès du grand public.

Au tout début du festival, c’est sous la forme d’un concours de Big Band, organisé par les radios européennes, que le festival a pu proposer, à peu de frais, une première compétition pour les jeunes artistes en quête de notoriété. Puis au fur et à mesure que le festival a pris de l’ampleur, ces compétitions ont pu se diversifier.

Figure 20 : Affiche 2013 pour la compétition guitare, piano et voix du Montreux Jazz Festival⁴¹

⁴⁰ BESSON, Pierre-François, “ Le Montreux Jazz accompagne la relève ”, *in* ma RTS, 28.06.2010

⁴¹ FONDATION MONTREUX JAZZ 2, *Rapport d’activité 2013*, <https://www.montreuxjazzartistsfoundation.com/sites/default/files/2018-08/Rapport%20Activit%C3%A9%202013.pdf> (consulté le 03.04.19)

Aujourd'hui, c'est principalement la Montreux Jazz Artists Fondation (anciennement Fondation Montreux Jazz 2) qui s'occupe d'organiser ces événements grâce aux Montreux Jazz Talents Awards, une série de trois compétitions visant les jeunes artistes du jazz dans plusieurs catégories : voix, piano solo et guitare. À ces compétitions s'ajoute aussi le "tremplin lémanique", une compétition plus récente qui a pour but de promouvoir les artistes de la région.

Ainsi, chaque année, la fondation reçoit une centaine de candidatures par catégorie, qu'elle doit ensuite réduire à une dizaine pour la compétition en tant que telle. Pour ce faire, Stéphanie-Aloysia Moretti, directrice artistique de la Montreux Jazz Artists Foundation, doit trier avec son équipe les meilleurs candidats en jugeant de la qualité de leur jeu, mais aussi de leurs talents d'arrangement et de composition.

Au final, les musiciens sélectionnés sont conviés à Montreux pour passer du temps ensemble et finaliser la compétition. Même si c'est à ce moment que les vainqueurs sont choisis, un des buts est qu'un dialogue musical naisse entre les finalistes. En effet, les musiciens viennent de partout dans le monde, et ces finales sont ainsi l'occasion pour chacun d'apporter quelque chose de chez lui à Montreux, et permettre ainsi au festival de rester moderne et ouvert.

D'après Stéphanie-Aloysia Moretti lors de notre interview avec les dirigeants du volet gratuit du festival (cf. annexe I.) :

“ Ces gens qui viennent du Nord ou de l'Est, avec leur patrimoine folklorique et culturel, gagnent chez nous. Ils nourrissent et font naître ce jazz. Le futur du jazz passe peut-être aussi par-là. ”

Ces propos font en effet écho à la volonté de Claude Nobs d'ouvrir les portes du festival aux musiciens de l'Est après la chute du mur de Berlin en 1989, il accueille près de trente nationalités différentes parmi les candidats aux divers concours.

Cette volonté de renouveler la musique à Montreux explique aussi la limite d'âge des participants à 30 ou 35 ans en fonction des concours, ce qui permet d'assurer la mission de promotion des jeunes talents.

Les finalistes des différents concours ont ainsi l'occasion de s'entraîner ensemble et de profiter des concerts offerts par le festival. Les gagnants des trois compétitions ont même la possibilité d'enregistrer un CD grâce au financement de la fondation, un CD qui leur servira ensuite à se promouvoir auprès des différents festivals d'Europe.

Cependant même si une plus grande visibilité est offerte aux lauréats, tous les finalistes peuvent profiter de l'événement pour montrer leurs talents à un jury et public averti, composé généralement de musiciens, producteurs et représentants d'entreprises venant à la recherche de nouveaux talents. Ainsi, pendant les finales des concours répartis sur deux ou trois jours à Montreux, c'est plus de 800 spectateurs qui viendront aux différents concours afin d'écouter, mais aussi de juger les finalistes, le festival ayant mis en place un prix du public permettant d'engager de manière plus active l'audience.

Dans la suite de cette partie, nous discuterons des différents types de concours et des vainqueurs au cours des années.

3. Shure Competition

Le " Shure Montreux Jazz voice competition " est, comme son nom le laisse penser, une compétition vocale de Jazz pour les jeunes chanteurs ayant moins de 35 ans. Créé en 2003 par Claude Nobs, elle a pour vocation d'accueillir des chanteurs du monde entier.

Les nombreuses candidatures sont tout d'abord présélectionnées grâce à des enregistrements fournis par chaque artiste, puis les candidats retenus sont invités aux demi-finales en Juin pour chanter des pièces choisies par le jury.

La dernière étape se déroule peu de temps après, lors de la finale où les candidats doivent chanter une combinaison de chants choisis par le jury et eux-mêmes.

Figure 21 : Alexander Lövmark, vainqueur du Shure Montreux Jazz competition en 2017 ⁴²

Le premier prix reçoit 5000 francs suisses et l'opportunité pour une session d'enregistrement, la deuxième place reçoit 3000 francs et la troisième place 2000 francs.

Grâce au site de la Montreux jazz Artists Foundation, on peut lister les gagnants des différentes années :

Table 1 : listes des vainqueurs du concours Shure par année de 2010 à 2017. Les noms en gras correspondent au choix du public

Année	1 ^{er} place	2 nd place	3 ^{ème} place
2017	Alexander Lövmark (32 ans, Suède)	Sara Decker	Talie Monin
2016	Arta Jekabsone (21 ans, Lettonie)	Erik Leuthäuser	Fabio Giacalone

⁴² [s. auteur], " Alexander Lövmark remporte le concours de voix ", in *Montreux Jazz Festival*, <https://montreuxjazzfestival.com/fr/content/alexander-lovmark-remporte-le-concours-de-voix>, (consulté le 03.04.19)

2015	Alina Engibaryan (22 ans, Russia)	Vuyo Sotashe	Yumi Ito
2014	Alita Moses (19 ans, USA)	Laura Perrudin	Myriam Bouk Moun
2013	Wojciech Myrczek (26 ans, Pologne)	Anastasiya Volokitina	Kenny Wesley
2012	Sarah Lancman (23 ans, France)	Elena Mindru	Marie Martin
2011	Chiara Izzi (Italie) et Sarah Marie Young (Philippines-USA) (ex-aequo)	Luis Regidor	
2010	Sanem Kalfa (Turquie)	Yuliana Rogacheva	Maria Joao Mendes

4. Parmigiani Competition

Le “ Parmigiani Montreux jazz solo piano Competition ” est la compétition de piano solo. Fondée en 1999 par Claude Nobs, elle est la plus ancienne des compétitions présentées ici. La limite d’âge est fixée à 30 ans pour les candidats, qui doivent, comme pour la compétition Shure, envoyer un CD de leurs performances afin de permettre à un jury changeant chaque année de sélectionner jusqu’à 15 candidats pour les demi-finales. Viennent ensuite les finales où quatre candidats sont retenus parmi les demi-finalistes.

Enfin la finale se déroule au Montreux Palace-Petit théâtre et permet de déterminer les trois vainqueurs du concours.

En explorant les archives communales de Montreux, nous avons trouvé de nombreux exemplaires d’albums créés à partir des performances live des pianistes pendant le concours.

Ces albums font partie de la boîte “PP 151/209” des archives qui gardent ainsi les albums des années 2000 à 2008.

Figure 22 : 1ère et 4ème de couverture des albums “ Solo Piano Competition ” issue du concours Parmigiani de 2003 et 2004

La première place de ce concours reçoit 10'000 francs suisses, une montre de la marque Parmigiani, et l'opportunité de passer quatre jours au Balik farm studio afin d'enregistrer un CD avec les premières places des autres concours.

La deuxième place reçoit 5000 francs et la troisième place 3000 francs.

De la même manière, on peut lister les vainqueurs des différentes années :

Table 2 : listes des vainqueurs du concours Parmigiani par année de 2010 à 2017. Les noms en gras correspondent au choix du public. En 2011, le prix du public a été donné à Emil Mammadov (et non pas parmi les trois vainqueurs), et en 2010 un prix d'encouragement a été donné à Tuomas Antero Turunen

Année	1 ^{er} place	2 nd place	3 ^{ème} place
2017	Adisson Frei (25 ans, États-Unis)	Billy test	Andrey Marukhin
2016	Esteban Castro (13 ans, États-Unis)	Guy Mintus	Casimir Liberski
2015	A Bu (16 ans, Chine)	Yakir Arbib	Krisztian Oláh
2014	Lorenz Kellhuber (24 ans, Allemagne)	Jorge Luis Pacheco Campos et Mathis Picard (ex aequo)	Evgeny Lebedev
2013	Jerry Léonide (29 ans, Maurice)	Alexey Ivannikov	Claudio Vignali
2012	Marialy Pacheco (29 ans, Cuba)	Alex Pryrodyn	Cezara-Lucia Vladescu
2011	Piotr Orzechowski (21 ans, Pologne)	Jeremy Siskind	Jerry Léonide

2010	Nikolay Sidorenko (25 ans, Russie)	David Helbock et Logan Thomas (ex aequo)	Zoltan Balogh
------	---------------------------------------	---	---------------

5. Socar Competition

Ce dernier concours pour musicien solo est réservé aux guitaristes de moins de 30 ans. Fondé en 2004, il est donc le dernier des concours solo à avoir été initié par Claude Nobs. Comme les autres concours, il fonctionne sur le principe d'une présélection des candidats au début de l'année à l'aide d'un CD envoyé par les participants et présentant leur niveau et biographie, puis des demi-finales et finales en Juin afin de départager les candidats restant en trois vainqueurs.

Figure 23 : Pedro Martins, vainqueur du Socar Montreux Jazz competition en 2015 ⁴³

La première place de ce concours reçoit 5000 francs et la possibilité d'enregistrer un CD avec les vainqueurs des autres concours.

La deuxième place reçoit 3000 francs et la troisième place reçoit 2000 francs.

⁴³ FONDATION MONTREUX JAZZ 2, *Rapport d'activité 2015*,
<https://www.montreuxjazzartistsfoundation.com/sites/default/files/2018-08/Rapport%20Activit%C3%A9%202015.pdf> (consulté le 03.04.19)

Table 3 : listes des vainqueurs du concours Socar par année de 2013 à 2017. Le nom en gras correspond au choix du public

Année	1 ^{er} place	2 nd place	3 ^{ème} place
2017	Kasper Agnas (Suède)		Felix Lalanne / Sang Jun Ahn
2016	Olli Hirvonen (27 ans , Finlande)	Rob Luft	Tal Yahalom
2015	Pedro Martins (22 ans, Brésil)	Hector Quintana	Sebastian Böhlen
2014	Alexander Goodman (27 ans, Canada)	Andrés Corredor	Yoav Eshed
2013	Leandro Pellegrino (30 ans, Brésil)	Tom Hasslan	Matthew Landon

6. Chiara Izzi : Success Story

Chiara Izzi est une chanteuse italienne ayant commencé tôt la musique au piano. Elle se produit en Europe pendant quelques années avant de tenter le Shure Montreux Jazz voice competition en 2011. Malgré les 65 candidatures venant de 30 pays différents, elle décroche la première place ex-aequo avec Sarah Marie Young, face à un jury présidé par Quincy Jones et composé de Xavier Oberson (Président de la Fondation 2), David Brun-Lambert (du journal " Les Inrockuptibles "), Thierry Savary (Radio Fribourg) et Stephanie Riondel (Professeure au conservatoire de Montreux).

Figure 24 : De gauche à droite, Chiara Izzi, Sarah Marie Young, et Luis Regidor (2ème place) lors de la compétition Shure de 2011 ⁴⁴

Après cette victoire, la carrière de Chiara s'accélère, elle a en effet la possibilité d'enregistrer son premier album " Motifs ", qui sera diffusé par de nombreuses radios en Europe, puis un an plus tard, elle est invitée au concert du grand guitariste Paco de Lucía lors du Festival de Montreux en 2012. Depuis, elle vit aux Etats-Unis, où elle se produit régulièrement en tant que chanteuse de Jazz.

⁴⁴ FONDATION MONTREUX JAZZ 2, *Rapport d'activité 2011*,
<https://www.montreuxjazzartistsfoundation.com/sites/default/files/2018-08/Rapport%20Activit%C3%A9%202011.pdf> (consulté le 03.04.19)

Nous lui avons écrit à travers la messagerie Facebook, afin de lui demander l'impact de ce concours dans sa vie professionnelle :

“ To what extent do your participation in the Montreux Jazz Festival and winning the award have had an impact on your career ? ”

“ Winning that competition facilitated the recording of my first album and gave me visibility during the Festival and right after in Italy where I am from. It certainly helped my career but it didn't change drastically. The award was just another good opportunity to take and use to move forward and to combine with gigs and connections to build. It was definitely a great experience that I would suggest to do to anyone! I hope to have answered to your question. if not, feel free to ask more specific questions. All the best, Chiara ”⁴⁵.

Conclusion

On peut donc observer assez nettement le rôle du festival dans la création de liens nouveaux entre les différentes personnes venant aux concours : festivaliers, musiciens, programmeurs, jury, etc., tous se retrouvent dans une atmosphère très différente de celle d'un concert " classique " où la limite entre festivaliers et musiciens est généralement bien tracée et rarement franchie.

En effet ici le public est actif dans son écoute et dans ses choix, quant aux participants, ils doivent établir une relation différente avec le public par rapport à un concert normal s'ils veulent s'en attirer les faveurs. De l'autre côté, c'est la relation entre le jury composé généralement de musiciens de renoms et les participants aux concours qui peut être

⁴⁵ Traduit par nous : “ Dans quelle mesure votre participation au Montreux Jazz Festival et le fait d'avoir gagné un prix ont eu un impact sur votre carrière ? ” “ Gagner cette compétition a facilité l'enregistrement de mon premier album et m'a donné de la visibilité pendant le Festival et juste après en Italie, d'où je viens. Cela a certainement fait avancer ma carrière, mais cela ne l'a pas changé radicalement. Ce prix n'était qu'une autre bonne occasion à saisir pour avancer et pour combiner avec des concerts et des relations à construire. C'était vraiment une super expérience que je suggérerais de faire à n'importe qui ! J'espère avoir répondu à votre question, sinon, n'hésitez pas à poser des questions plus spécifiques. Mes meilleurs voeux, Chiara ”.

particulièrement intéressante, ces derniers ayant ainsi l'occasion de montrer leur potentiel à des professionnels pouvant avoir un impact très important dans leur carrière.

Ce jury est d'ailleurs souvent très content de pouvoir aller à la rencontre de ces jeunes artistes, selon Erik Truffaz, président du jury du Tremplin Lémanique en 2011 : " Cela me permet de voir et d'écouter ce que fait la jeune génération sur la scène jazz. C'est important de rester à l'écoute des nouveautés ".⁴⁶

⁴⁶ GIAMPETRUZZI, Sandra, " Le Tremplin lémanique sous la houlette du trompettiste Erik Truffaz ", in *Le Régional*, n°570, 28.06.2011

III. Workshops

Le Montreux Jazz Festival, dans le cadre de sa programmation gratuite, présente des ateliers de musique, qu'on appelle workshops, touchant à tous les goûts et préférences de l'audience du festival. Les workshops sont des cours informels durant lesquels les musiciens, assimilés aux professeurs, transmettent leur savoir et leur point de vue sur la musique au public, qui équivaut aux élèves.

1. Espace

Comme d'autres événements de la programmation gratuite, les workshops ont lieu dans le Petit Palais. En effet, l'intégralité du bâtiment se transforme en " House of Jazz " (la maison du Jazz) pour remplir différents rôles durant le festival et accueille plusieurs concerts et événements. Le Petit Palais était initialement un Pavillon des Sports abritant notamment une salle de patins à roulettes, un stand de tir et un salon de thé, et fut construit pour améliorer l'offre du Fairmont Hôtel de Montreux auquel il appartient, tout en attirant une clientèle plus riche. Dans son ensemble, le palais peut accueillir environ 600 personnes, réparties dans toutes ses salles.

Figure 25 : Photo de La Coupole du Palais dans son décor habituel⁴⁷

Les Workshops prennent place dans la Coupole du Palais, au premier étage, qui ne peut accueillir qu'environ 100 à 130 personnes, dépendamment du décor mis en place. La salle porte bien son nom architecturalement, avec son dôme en verre dominant l'espace, et permettant une projection et résonance satisfaisante de la musique, sans mettre en place une sonorisation trop importante. Ceci est dû à la géométrie de la salle, mais aussi aux matériaux utilisés pour la revêtir, notamment au bois recouvrant le sol et une partie des murs.

Contrairement aux concerts contemporains durant lesquels le public est debout face à la scène, dans les workshops, le public s'assied en demi-cercle à un ou deux mètres de l'artiste-enseignant, sur des chaises ou à même le sol, ce qui transforme l'ambiance générale de l'évènement. La barrière séparant les artistes du public qui est normalement favorisée par une séparation entre scène et public est en effet inexistante. La séparation physique créant des mondes propres aux différents acteurs du concert traditionnel est donc abattue, rapprochant ainsi les professionnels des amateurs afin de créer une certaine complicité entre les parties et ainsi faciliter l'échange de connaissances.

⁴⁷ FAIRMONT LE MONTREUX PALACE, in *Fairmont Luxury Hotels & Resorts*, <https://m.fairmont.fr/montreux/meetings-weddings/weddings/event-rooms/> (consulté le 23.03.2019)

Figure 26 : photo de l'un des workshops du Montreux Jazz Festival 2016⁴⁸

La disposition générale décrite précédemment peut être observée dans la photo ci-dessus. Les artistes se trouvent sur scène et sont entourés par le public.

2. Déroulement

Le déroulement d'un workshop du Montreux Jazz Festival est semblable au déroulement d'un cours d'école ou d'université : L'artiste – ou l'enseignant – entre dans la salle et s'installe face au public – ou aux élèves – et partage son expertise sur sujet choisi initialement. Le but principal de l'artiste est alors d'instruire son public, de répondre à ses questions, tout en créant une ambiance musicale agréable. Les workshops du MJF ont donc un rôle tout aussi éducatif que récréationnel.

⁴⁸ WOOLEVER, Philip, MONTREUX JAZZ WORKSHOPS: A FINE FREE FORUM, in *All About Jazz*, <https://www.allaboutjazz.com/montreux-jazz-workshops-a-fine-free-forum-by-philip-woolever.php?width=1280> (consulté le 21.03.2019)

L'artiste ou l'intervenant se positionne sur une petite scène où son matériel a déjà été installé auparavant comme montré dans la photo à la figure 26 prise durant le workshop présenté par Patrice Blanc-Francard⁴⁹ le 14 Juillet 2018⁵⁰. Plusieurs caméras retransmettent parfois l'image en direct sur un grand écran situé derrière l'artiste. Ce dernier entame et donne son cours au public. Certains participants ne sont là que pour participer passivement au cours, alors que d'autres peuvent être vus tenant cahiers et stylos, et prenant note des remarques de l'artiste. La dualité des objectifs des workshops est donc apparente : ces événements sont destinés à tout type de public, allant des amateurs recherchant une proximité avec des musiciens, qu'ils ne peuvent trouver durant des concerts classiques, aux semi-professionnels (voire aux professionnels), notant les remarques de leur idole afin d'améliorer, de modifier ou de diversifier leur connaissances et techniques musicales.

Généralement, une édition du Montreux Jazz Festival met en scène entre quinze et vingt-cinq workshops indépendants. La programmation est telle que les connaissances transmises sont variées et attirent différents genres de publics : Les artistes conviés pour une même édition sont pour la plupart associés au monde du jazz ou de la production musicale, mais sont choisis de manière à couvrir des mondes musicaux différents, des techniques musicales précises et qui leur sont propres, mais parfois aussi des époques musicales complètement différentes, et ce afin d'encourager une mixité inter et intra générations.

⁴⁹ Patrice Blanc-Francard est un journaliste musical et producteur audiovisuel Français ayant discuté de sa passion pour le jazz et l'orientation de sa carrière vers la musique durant un workshop du MJF 2018.

⁵⁰ MONTREUXJAZZ, in *Montreux Jazz*,
<https://twitter.com/MontreuxJazz/status/1018128854186065920> (consulté le 23.03.2019)

Figure 27 : Photo de Patrice Blanc-Francard au dernier Workshop du
Montreux Jazz Festival 2018, 14.07.2018

3. Thèmes

Les workshops du MJF ne s'inscrivent pas autour d'un thème ou d'un type d'enseignement précis. Ils tournent plutôt autour d'une ambiance de culture générale musicale, de façon à ce qu'un maximum de personnes soient attirées au cours d'une édition du festival.

Depuis leur création, les workshops ont vu se succéder un nombre considérable d'artistes, ayant chacun partagé un point de vu précis sur son art avec le public. Les cours ont couvert une grande partie des aspects de la musique et de la création musicale, notamment l'enseignement de techniques précises relatives à certains instruments ou l'improvisation, mais aussi des discussions à thèmes entre artistes et public, l'enseignement de certaines parties de l'histoire de la musique, ou même la diffusion d'œuvres cinématographiques.

Les artistes des workshops sont choisis minutieusement par le comité organisateur. Il recherche en effet des musiciens qui aiment expérimenter et essayer des nouvelles choses, et ne refont pas des concerts similaires au fil des ans. Le comité recherche aussi certaines typologies d'expériences qui peuvent être intéressantes chez les artistes. D'un autre côté, la longévité des artistes en question est aussi un facteur important, puisque le public est très intéressé par l'expérience que l'artiste porte avec lui. Nous retrouvons alors des artistes comme Al Jarreau qui, comme précisé par Stéphanie-Aloysia Moretti lors de notre interview (cf. Annexe I) :

“ [Il] a fait des choses qui étaient très innovatrices à une certaine époque de sa vie, mais en même temps quand on parle de 60 ans de carrière, il y a de quoi dire ”.

Un autre artiste qui est un habitué des workshops est Quincy Jones que l'on peut voir sur une photo à la figure 27. Il a eu l'occasion de mener plusieurs cours durant les différentes éditions du festival. Les organisateurs peuvent en effet inviter un même artiste plusieurs fois quand ce dernier porte une grande expérience et qu'il explore de nouvelles voies musicales. Dans le cas de Quincy Jones, le musicien a déjà mené des workshops techniques notamment de jazz et de trompette, mais il s'intéresse au lien entre musique et médecine et devrait donc faire un workshop de musicothérapie prochainement.

Figure 28 : Photo de Quincy Jones présentant un workshop avec Reza Ackbaraly et Gilles Peterson durant le Montreux Jazz Festival 2017⁵¹

D'un autre côté, les workshops du Montreux Jazz ne se focalisent pas uniquement sur la musique au premier sens du terme, mais explore aussi ses raisons d'être et ses sens cachés. En effet, l'interview faite avec Stéphanie Aloysia Moretti, Rémi Bruggmann et Claudia Regolatti nous apprend que les workshops sont des moments de partage entre musiciens et public, où les artistes ont l'occasion de s'exprimer ouvertement, de parler de ce qui se trouve derrière leur musique. Par exemple, B.B. King a, au cours de ses douze années de participation au workshop, parlé de l'engagement de sa musique dans la défense de la situation des noirs aux Etats-Unis. Natasha Atlas a, de son côté, discuté de la difficulté d'être une chanteuse dans un milieu islamique et des challenges relevé pour pouvoir exprimer son art dans un milieu qui le rejette.

⁵¹ MONTREUXJAZZ, in *Montreux Jazz*,
<https://twitter.com/mjafoundation/status/885527978360360961> (consulté le 23.03.2019)

Conclusion

Les workshops permettent aux artistes de partager des connaissances musicales, d'expérimenter avec le public et de lui dévoiler les histoires derrière leur musique. Ayant des thèmes politiques, sociologiques ou purement techniques, ces événements, très variés dans leur contenu, visent un public large et sont donc faits pour tous les goûts. On y retrouve des légendes venues partager leur expérience ou des artistes moins connus mais dont l'expertise musicale est hors du commun, que ce soit en qualité ou en originalité.

IV. Jam Sessions

1. Généralités et Déroulement

D'autres événements inclus dans la programmation gratuite du Montreux Jazz Festival sont les Jam Sessions, qui se déroulent au Montreux Jazz Club, certains soirs après les concerts. Le but des organisateurs est en effet de permettre aux différents artistes du festival de pouvoir improviser entre eux et devant le public. Ce dernier vit un moment plus intime avec les artistes que durant les concerts traditionnels et ce grâce à la relativement petite taille du Montreux Jazz Club et à la hauteur de la scène qui mesure moins d'un mètre.

Nous avons eu la chance de pouvoir interviewer les directeurs du Volet Gratuit du MJF (cf. Annexe I). Les informations des paragraphes suivants sont tirées de notre interview avec eux. Les Jam Sessions sont initiées par un musicien ou groupe, qui entame la session avec quelques morceaux, afin de plonger le public dans l'ambiance désirée, comme montré dans la photo ci-dessous où le groupe Caramel Brown inaugure l'une des sessions de la 47ème édition du Montreux Jazz Festival en Juillet 2013.

Figure 29 : Le groupe Caramel Brown inaugurant l'une des Jam Sessions du Montreux Jazz Festival 2013 au Montreux Jazz Club⁵²

Les artistes intègrent ensuite la scène progressivement, et forment un groupe éphémère qui ne jouera ensemble que le temps de quelques morceaux.

Le principe des Jam Sessions est en effet de former un groupe complet composé de musiciens qui ne se connaissent pas ou n'ont jamais joué ensemble et de créer de la musique et d'expérimenter uniquement en improvisant en direct face à un public. Le but est donc de faire en sorte que des gens n'ayant jusque-là eu aucun contact puissent trouver un terrain d'entente sur une scène grâce à la musique. Les musiciens se succèdent sur scène et le public à l'occasion de participer à des mélanges uniques et différents de talents et styles musicaux.

⁵² PLANCHE, Jean-Marie, “ Caramel Brown Ouvre La Jam Au 47eme Montreux Jazz Festival ”, in *Colors Records*, <http://www.colorsrecords.ch/caramelbrown-ouvre-la-jam-au-47eme-montreux-jazz-festival/> (consulté le 13.03.2019) © Jean-Marie Planche

2. Logistique et Organisation

Les Jam Sessions sont des événements complexes à organiser, puisqu'ils sont basés sur un principe d'improvisation, de mixité et de rencontre entre artistes. De plus, l'entrée est libre, ce qui rend la gestion d'un tel événement compliquée.

La programmation des sessions, plus précisément la liste d'artistes qui participeront aux différentes sessions, n'est pas préparée à l'avance. Durant les journées et la préparation des concerts (par exemple entre deux soundcheck), des membres du personnel du Montreux Jazz Festival se rendent en backstage pour inviter de manière informelle les artistes à la Jam du soir. Ils précisent donc le lieu et l'heure, mais n'attendent pas de réponse formelle de la part des artistes. C'est donc le soir-même, durant l'événement, que les organisateurs découvrent en même temps que le public de qui sera composée la Jam. Cela dit, dans les dernières Jam, des listes d'inscriptions ont été utilisées pour faciliter l'organisation.

Il est important de noter que l'horaire des Jam Sessions peut être contraignant pour certains artistes. En effet, puisque ces concerts se déroulent après la programmation principale du festival, il n'est pas rare que les Jam s'étendent jusqu'à trois ou quatre heures du matin. Ceci pousse certains artistes à ne pas y participer à cause de raisons diverses. Certains ont des horaires chargés le jour suivant ou doivent voyager tôt le matin et préfèrent donc se reposer. Il n'est cependant pas rare de voir au contraire des musiciens qui préfèrent participer aux sessions et sacrifier une nuit de sommeil dans le but de vivre ce moment de partage aux côtés d'autres professionnels et amateurs.

Un autre point de logistique fondamental pour ces concerts est la question des instruments de musique. Vu la variété d'instruments et le nombre d'artistes, cette question pose souvent problème pour plusieurs raisons différentes. Premièrement, certains artistes ne trouvent pas de problème à utiliser des instruments qui ne sont pas les leurs, alors que d'autres exigent de jouer sur leur propre instrument. Cela dépend généralement du type d'instrument en question : un batteur n'a normalement pas nécessairement besoin de jouer sur ses propres cymbales, mais ceci n'est pas applicable aux instruments à vents comme la trompette ou la clarinette. D'un autre côté, il ne faut pas oublier que les Jam sont des événements dynamiques

durant lesquels la composition des groupes sur scène est variable, ainsi que le nombre et le type d'instruments présents. Les organisateurs ont donc le devoir d'anticiper préalablement quels artistes contactés durant la journée pourraient venir et quels instruments seront donc présents afin d'emménager la scène en fonction avant le début de l'événement.

La logistique est aussi applicable aux talents qui participent aux sessions. Les instruments et le nombre de places disponibles sur scène sont limités, ce qui pousse les organisateurs à surveiller attentivement le déroulement afin d'assurer la fluidité de l'événement et de la musique. A ce niveau, plusieurs points sont à noter : il faut premièrement veiller à garder un groupe complet en permanence sur scène, sans avoir de surplus (il n'y a par exemple de place que pour un seul batteur). Ensuite, il est important de maintenir un niveau musical adéquat, ce qui est parfois un challenge, car il est nécessaire que le niveau et l'expérience musicale des différents artistes correspondent afin d'obtenir un bon résultat.

Figure 30 : Photo d'une Jam Session du Montreux Jazz Festival 1989, montrant, de gauche à droite : Luther Allison, Joan Baez, Johnnie Taylor et B.B. King ⁵³

⁵³ MONTREUX JAZZ FESTIVAL, [s. Titre] in *Site Officiel Canton de Vaud*, <https://www.vd.ch/themes/culture/patrimoine-mobilier-et-immateriel/patrimoine-immateriel-et-traditions-vivantes/arts-du-spectacle/festivals/montreux-jazz-festival/> (consulté le 10.03.2019)

3. Le Public des Jam Sessions

Le public a un rôle très particulier durant les Jam Sessions, puisqu'il est tout aussi acteur qu'observateur. Dans un premier temps, il est plus curieux que durant les concerts traditionnels puisqu'il ne sait pas à quoi s'attendre, ni au sujet des artistes qui participeront à l'événement, ni au sujet de la musique qui y sera jouée, ce qui le rend en partie anxieux.

Dans un deuxième temps, le public est aussi présent pour participer activement aux sessions. Certains n'hésitent donc pas à monter sur scène, tenir un instrument et se mettre à jouer aux côtés d'artistes célèbres. C'est durant des moments pareils qu'un vrai échange et une vraie connexion est créée entre musiciens professionnels et amateurs. Les amateurs montant sur scène font preuve de courage, puisqu'ils performant aux côtés de musiciens professionnels et devant un public. D'un autre côté, il est important de noter que certains instruments sont critiques durant les Jam Sessions, notamment la batterie, qui est préférablement jouée par un professionnel ou un musicien amateur avec une certaine expérience préalable.

Le public a aussi l'occasion de parler avec les artistes qui ne jouent pas et sont parmi le public. Nous avons contacté Irina Polevik, une femme suisse qui adore les jam sessions, à travers la messagerie Facebook. Elle nous a expliqué que les deux fois qu'elle a assisté à ce genre d'événements au MJF elle a pu parler avec des musiciens du MJF.

Conclusion

Les Jam Sessions sont en conclusion des événements récurrents prenant place certains soirs au Montreux Jazz Club, après les concerts, et durant lesquels des musiciens professionnels et amateurs se partagent la scène pour improviser et créer de la musique devant le public. C'est l'événement créant la plus grande complicité musicale entre artistes et public au Montreux Jazz Festival puisqu'il leur donne l'opportunité de communiquer tant à travers la musique qu'à travers la parole. Les Jam Sessions ont lieu depuis les années 80 et voient défiler une grande variété d'artistes, d'instruments et de genres musicaux.

Conclusion du Travail

Nous avons tenté de voir si le Festival Gratuit du Montreux Jazz permet de rapprocher les artistes des Festivaliers. À travers notre démarche de recherche, nous avons constaté que les concerts gratuits ne sont pas le meilleur moyen d'effectuer ce rapprochement. En effet, ils sont plutôt un moyen de permettre aux gens de passer une bonne soirée et découvrir de nouveaux groupes et styles de musique. Ils permettent aussi aux groupes les moins connus de se faire de la pub. Nous avons observé que les concours du festival permettent de lancer les carrières des jeunes artistes et sont aussi une opportunité pour le public de participer à cette accélération. Le public a un vrai rôle de juge. Finalement, nous avons compris que la meilleure forme de contact entre artiste et festivalier se fait lors des Jam Session et des Workshops. Dans les Jam Session, les artistes les plus connus se retrouvent en petit comité avec un public de connaisseurs et de gens curieux. Cela permet une ambiance unique dans laquelle les artistes peuvent faire connaissance entre eux, mais aussi discuter musicalement avec un public beaucoup moins vaste que dans les grandes salles. Cette atmosphère particulière permet un vrai dialogue entre les artistes qui écoutent et qui attendent pour jouer et le public. Les Workshops sont aussi une vraie perle dans le rapprochement, car ils donnent la possibilité à l'artiste de s'exprimer avec des mots dans une ambiance calme. Le public peut aussi participer en intervenant.

Il serait intéressant de voir des exemples d'autres événements qui s'éloignent du concert typique et qui permettent un échange unique entre artistes et d'autres personnes et groupes sociaux. Un exemple dans le cadre du festival de musique Sónar est le Sonar+D⁵⁴ :

“ un congrès international qui explore comment la créativité change notre présent et imagine de nouveaux futurs, en collaboration avec des chercheurs, des innovateurs et des chefs d'entreprise. Depuis 2013, ce rendez-vous réunit à Barcelone des artistes, technologues, musiciens, cinéastes, designers, concepteurs, penseurs, scientifiques,

⁵⁴SÓNAR, “ What is Sónar+D ”, *sonarplusd.com*, <https://sonarplusd.com/en/about>, (consulté le 03.04.19)

entrepreneurs et fabricants pour participer à un programme soigneusement commandé dans un but d'inspiration et de mise en réseau. ”⁵⁵

⁵⁵Traduit par nous : Sónar+D is an international congress that explores how creativity is changing our present and imagining new futures, in collaboration with researchers, innovators and business leaders. Since 2013, this antisciplinary meeting gathers in Barcelona leading artists, creative technologists, musicians, filmmakers, designers, thinkers, scientists, entrepreneurs, makers and hackers to participate in a carefully commissioned program with the aim at inspiration and networking.

HUM 406 - Montreux Jazz Festival Programmation Gratuite
Antoine El Hani - Tomas Giro - Albéric de Lajarte

Annexes

I. Script de l'Interview avec les Directeurs

Rémi Bruggmann (programmeur de Lisztomania), Claudia Regolatti (programmatrice de Music in the Park) et Stéphanie-Aloysia Moretti (directrice de la Montreux Jazz Artists Foundation) 25.02.2019

[section non reproduite dans la version en ligne du travail]

II. Rapport sur les Recherches d'Archives de Montreux

Les Archives de Montreux assument la mission légale de collecte, conservation et mise à disposition des documents et dossiers produits par les autorités et l'administration communale remontant jusqu'à 1269.⁵⁶

avenue Alexandre Vinet 8
1815 Clarens - Archives de Montreux,
archives@montreux.ch

Lors de notre visite aux archives de Montreux, nous avons consulté 8 boîtes. Nous avons sélectionné au préalable les boîtes suivantes.

⁵⁶ MONTREUX, “ Archives de Montreux ” in *Archives et Histoire*, [site web]
<https://www.montreux.ch/archives/>

CONSULTATION FOND D'ARCHIVES MJF – Cours Master Prof. Constance Frei

main

Groupe B : festival off (3 étudiants)

Visite prévue le : 6 mars 2019

	Cote	Titre	Date	boîte
1	PP151-I-01-b	Photos Fonctionnement du festival	1990 - 2001	PP151/111, PP151/112, PP151/113, PP151/114, PP151/115, PP151/231
2		Photos ambiance du Festival		
2.01	PP151-I-01-c-05	Photos ambiance du Festival 2000	2000	PP151/108
2.02	PP151-I-01-c-06	Photos ambiance du Festival 1977 - 2006	1977-2006	PP151/120
2.03	PP151-I-01-c-07	Photos ambiance du Festival 1989 - 1996	1989-1996	PP151/121
2.04	PP151-I-01-c-08	Photos ambiance du Festival 1997 - 1999	1997-1999	PP151/122
2.05	PP151-I-01-c-09	Photos ambiance du Festival 2000	2000	PP151/123
2.06	PP151-I-01-c-13	Photos ambiance du Festival 1995 - 1999	1995-1999	PP151/127
2.07	PP151-I-01-c-15	Photos ambiance du Festival 1990 - 1999	1990-1999	PP151/129
2.08	PP151-I-01-c-16	Photos ambiance du Festival 1990 - 1999	1990-1999	PP151/130
2.09	PP151-I-01-c-17	Photos ambiance du Festival 1990 - 1994	1990-1994	PP151/131
2.10	PP151-I-01-c-18	Photos ambiance du Festival 2000 - 2009	2000-2009	PP151/132
2.11	PP151-I-01-c-23	Photos ambiance du Festival 1970 - 2007	1970-2007	PP151/013
3	PP151-I-01-c-20	Photos Ambiance du festival	sans date [1960-1990]	PP151/134
4		Photos compétition		
5	PP151-I-01-d-01:	compétitions de piano et Workshops	1990-1999	PP151/137
6	PP151-G-06 :	Programmes		
6.01	PP151-G-06-a-03	Programmes 1992-1999		PP151/061
6.02	PP151-G-06-a-04	2000 - 2006		PP151/062
6.03	PP151-G-06-b-01	Suppléments de journaux SWING 1986 - 1992		PP151/063
6.04	PP151-G-06-b-02	Suppléments de journaux SWING 1986 - 1992		PP151/064
6.05	PP151-G-06-b-03	Suppléments et avantprogrammes 1993 - 2004		PP151/065
6.06	PP151-G-06-b-07	Prospectus 1990 - 2006		PP151/069
6.07	PP151-G-06-b-10	Suppléments et avant-programmes		PP151/231

6.07	PP151-G-06-b-10	Suppléments et avant-programmes	PP151/231
7	PP151-L-01:	Fondation 2 (MJ Artists Foundation)	PP151/206, PP151/207, PP151/208, PP151/209
8	PP151-M-06	Festival des Saltimbanques	1987 PP151/214

Finalement, nous avons trouvé que c'était beaucoup de travail et nous nous sommes limités aux boîtes suivantes, que nous avons jugé les plus pertinentes pour notre travail. Le MJF est un festival très vaste et nous avons pris ces boîtes car elles faisaient référence particulièrement au volet gratuit du festival.

PP 151/208 : Affiche Fondation Montreux Jazz 2. Panneaux (A3) d'une exposition de la Fondation.

PP 151/209 : CDs et flyers de la Fondation Montreux Jazz. Les CD sont des enregistrements des gagnants des concours " Solo Piano " des années 2000 à 2008 (sans 2001). On y trouve aussi une collection qui regroupe toutes les performances des gagnants de 2000 à 2006 intitulée " Montreux Jazz Solo Piano Competition Winners ". On trouve aussi des flyers sur la Fondation Montreux Jazz 2 " [année inconnue] et sur l'année 2008. (Ils décrivent les activités qu'organise la fondation et sa philosophie).

PP 151/206 : Rapports annuels de la Fondation 2. (année 2008 et 2009) Ils sont beaucoup plus complets que le reste de documents. Ils peuvent se trouver sur internet à partir de 2009.

PP151/137 : Nous avons consulté des photos de concours. Nous avons aussi consulté une enveloppe avec une cinquantaine de photos d'un workshop de l'année 1998. 3 musiciens (guitare, piano, saxo) jouent et parlent à une foule de 80 personnes environ toutes assises. La hauteur de la scène est de 30 cm environ.

PP151/207 : Contient uniquement plusieurs copies d'une affiche Fondation d'une taille environ A0, de la programmation de l'année 2009. Elle présente les flyers de la boîte PP151/209 l'un à côté de l'autre.

PP151/61 : Nous avons consulté le programme du festival des années 92 à 99. (sauf 93).

PP 151/62 : Contient les programmes du MJF des années 2002 à 2005.

PP 151/62 : Contient les magazines Swing qui parlent sur les festivals d'été en suisse, en particulier le MJF.

III. Échanges Avec les Groupes et les

Artistes

[section non reproduite dans la version en ligne du travail]

IV. Méthode de travail, progression,

impressions

En ayant réalisé une bibliographie de tous les articles sur le MJF qu'on a trouvé sur internet, nous avons visité le Métamédia Center de l'EPFL et l'EJMA où se trouvent beaucoup de livres et les premiers programmes du festival accessibles à tout le monde. Nous avons tenté de contacter des artistes ayant gagné des concours du festival et les groupes qui ont joué au Lisztomania par Facebook messenger. Trois groupes et un gagnant de concours ont répondu. La messagerie de Facebook est un bon outil pour poser des questions à des artistes. Les pages Facebook des événements et les commentaires de festivaliers sont souvent intéressants.

Grâce à l'aide de Charlotte Graber nous avons pu faire une interview avec les dirigeants du festival gratuit Rémi Bruggmann, Claudia Regolatti et Stéphanie Moretti. Nous voulions leur poser des questions séparément car chacun a son domaine d'expertise mais cela n'était pas une bonne idée car ça demandait plus de travail pour les directeurs du festival. Ils ont préféré une interview commune. Cela s'est avéré une excellente idée car ça a permis d'avoir beaucoup d'informations, des commentaires sur les avis des directeurs entre eux. Une

interview à plusieurs permet aux participants de se reposer, de penser et souvent une réponse bien réfléchie apporte beaucoup au travail.

C'est toujours une bonne idée de préparer beaucoup de questions dans les interviews. On nous avait prévenu de sélectionner les 10 les plus importantes, ce qui est important. Mais nous avons découvert qu'il est aussi très important de préparer beaucoup plus de questions. En effet, lors des interviews on a senti qu'on était en manque de questions. Les personnes qu'on a interviewées répondent souvent aux questions assez rapidement. C'est donc important d'avoir plusieurs questions reliées pour relancer la conversation, car si on a plus de questions l'interview s'arrête directement. Tandis que si on a des questions mises de côté cela permet de faire parler l'interlocuteur pendant qu'on réfléchit à ses réponses et de poser des questions spontanées en réaction à ses réponses. Il est vivement conseillé d'enregistrer l'audio d'autant plus si on doit poser des questions. Réfléchir aux questions et à leur enchaînement est difficile et on ne peut pas prendre de notes en même temps.

Aux archives communales de Montreux il y a beaucoup d'informations intéressantes et c'est une façon unique de découvrir le MJF à travers le temps. Le fait de voir les affiches les CD et les rapports directement donne une approche différente. Les rapports qu'on a trouvés étaient sur internet déjà. Mais les flyers et les CD non. On a aussi pu consulter de nombreuses photos de Jam Sessions de l'année 1998 qui nous ont permis d'avoir une idée claire de l'ambiance lors de ces événements.

V. Bibliographie

Interviews :

- CAMUS, Alexandre, *Interview de Willy Zumbrennen*, [enregistrement audio] [document non public], Métamédia Center EPFL, 10.02.2019
- GIRO, Tomas, EL HANI, Antoine, LAJARTE, Albéric, " Script de l'interview avec les Directeurs ", *Montreux Jazz Festival Programmation Gratuite*, 25.02.2019 (Annexe I)
- GIRO, Tomas, EL HANI, Antoine, LAJARTE, Albéric, " Échanges avec les groupes et les Artistes ", *Montreux Jazz Festival Programmation Gratuite*, 2019 (Annexe III)
- RADIO CHABLAIS, "Interview de Claudia Regolatti Müller", in *Radio Chablais*, [vidéo en ligne], 04.02.2018, <https://www.radiochablais.ch/video/montreux-jazz/76764-portrait-du-jour-au-music-in-the-park>, (consulté le 05.02.2019)

Publications sur les réseaux sociaux :

- MONTREUX JAZZ FESTIVAL, *The Silent Disco starts at 11pm but you can already get your ☐ at the bar at Music in the Park! Get ready to dance all night long!*, [post sur twitter], 13.07.2018, <https://www.instagram.com/p/BILuTmEn1EJ/> (consulté le 07.02.19)

Concerts :

- QUEEN, *Ay-Oh (Live Aid)*, [concert] Londres Stade Wembley 13.07.1985, <https://www.youtube.com/watch?v=lkbP5OPQhdQ>

Programmes :

- [s.n.], " Grands prix des disques pop, folk, et blues/gospel/soul ", in *10th Montreux International Festival*, 1976, p. 15
- [s.n.], " Programme Off ", in *11th Montreux International Festival*, 1977, p. 51
- [s.n.], " Programme Off ", in *12th Montreux International Festival*, 1978, p. 105
- [s.n.], " Programme Off ", in *13th Montreux International Festival*, 1979, pp. 34-37

Livres :

- NOBS, Claude, RICHARDSON, Perry, *Live from Montreux 40 Years of Music from the Montreux Jazz Festival*, A Publishing Company Limited, 2007

Articles :

- BESSON, Pierre-François, " Le Montreux Jazz accompagne la relève ", in *ma RTS*, 28.06.2010
- FLÜCKIGER, Laurent, " C'est Presque l'Hystérie Au Lisztomania ", in *Le Matin*, 11.07.2017, (consulté le 7.11.2018)
- GIAMPETRUZZI, Sandra, " Le Tremplin lémanique sous la houlette du trompettiste Erik Truffaz ", in *Le Régional*, n°570, 28.06.2011
- GOBBO, Stéphane, " David Torreblanca, au service des spectateurs ", in *Le Temps*, 17.06.2018, (consulté le 7.11.2018)
- KLOBUCHERRE, Rebecca, " Why I am feeling all good vibes at the Montreux Jazz Festival ", in *Newly Swisshed*, 02.07.2017, <https://www.newlyswisshed.com/good-vibes-at-the-montreux-jazz-festival/> (consulté le 27.02.19)
- KNOWITALL, " Montreux Jazz Festival: a " priceless " free programme you can't afford to miss! ", in *Knowitall*, [article en ligne] , 26.06.2017 <https://www.knowitall.ch/local-news/travel/outings-and-trips2/2107-don-t-miss-out-on-the-priceless-free-programme-at-this-year-s-montreux-jazz-festival>, (consulté le 05.02.19).
- MATTO, Azzurro, " Le festival off est désormais big ", in *Le Nouveau Quotidien*, n°492, 30.04.1993, p. 57
- MY MONTREUX, Willy Zumbrennen musicien, in *My Montreux*, 25.12.2016, <https://mymontreux.ch/news/willy-zumbrennen-musicien/>, (consulté le 05.02.2019)
- RAEKALLIO, Matti, " Music competitions - Why ? ", in *Finnish Music Quarterly*, 12.06.2012
- SENFF, Boris, " La House of Jazz, bientôt le lieu du festival le plus cool ", in *24 Heures*, 06.07.2018, (consulté le 7.11.2018)
- WOOLEVER, Phillip, " Montreux Jazz Workshop : A Fine, Free Forum ", in *All about jazz*, 12.07.2016, (consulté le 7.11.2018)

Sites Web :

- FAIRMONT LE MONTREUX PALACE, in *Fairmont Luxury Hotels & Resorts*, <https://m.fairmont.fr/montreux/meetings-weddings/weddings/event-rooms/> (consulté le 23.03.2019)
- MONTREUX JAZZ ARTISTS FOUNDATION, " Talent " , in *Montreux Jazz Artists Foundation*, mis à jour en 2018, <https://www.montreuxjazzartistsfoundation.com/fr/talent>, (consulté le 26.02.2019).
- MONTREUX JAZZ FESTIVAL, *Lisztomania*, in <https://www.montreuxjazzfestival.com/fr/content/lisztomania>, (consulté le 05.02.19)
- SÓNAR, " What is Sónar+D " , *sonarplusd.com*, <https://sonarplusd.com/en/about> (consulté le 03.04.19)
- SOUNDCLLOUD, *Zombidou*, [page web], <https://soundcloud.com/zombidou> (consulté le 22.03.2019)
- [s.n.], " About Us " , in *Montreux Jazz Artists Foundation*, mis à jour en 2018, , (consulté le 11.07.2018).
- [s.n.], " Free Programme " , in *Official Montreux Jazz Website*, mis à jour en 2018, <https://www.montreuxjazzfestival.com/en/content/free-programme>, (consulté le 11.07.2018).

Enregistrements vidéo :

- MONTREUX JAZZ TV, *Workshop Paul Kalkbrenner*, [vidéo en ligne], mis en ligne le 13.07.2013, https://www.youtube.com/watch?v=Ux_gCDgFuHo, (consulté le 11.07.2018).
- RADIO CHABLAIS, *Portrait du jour au Montreux Jazz Festival*, [vidéo en ligne], mis en ligne le 04.07.2018, <https://www.youtube.com/watch?v=DtWQ3ntSua4>, (consulté le 11.07.2018).
- RE:FUNK BAND, *Re:Funk live @ Montreux Jazz Fest. - Music in the park - 2017*, [vidéo en ligne] mise en ligne le 25.07.2017, <https://www.youtube.com/watch?v=WyOPB7-bL2E>, (consulté le 07.02.19)
- TERCIER, Denis, *Music in the park, Montreux Jazz Festival 2013*, [vidéo en ligne], mise en ligne: 16.07.2013, <https://www.youtube.com/watch?v=wFz6DNDJy98>, (consulté le 07.02.19)

Autres Sources :

- ELLIOT, Suzanne, " Musical America Special Report ", deuxième édition, in Musical America, Mai 2012,
https://www.musicalamerica.com/specialreports/special_comps_2012.pdf,
(consulté le 05.02.2019)
- FONDATION MONTREUX JAZZ 2, *Rapport d'activité 2013*,
<https://www.montreuxjazzartistsfoundation.com/sites/default/files/2018-08/Rapport%20Activit%C3%A9%202013.pdf> (consulté le 03.04.19 aux archives communales de Montreux)
- MONTREUX JAZZ FESTIVAL, [formulaire d'inscription], " Parmigiani montreux jazz solo piano competition ", in *Montreux Jazz Festival*, 2014,
https://www.montreuxjazzfestival.com/2014/piano_competition_form_v3.pdf, (consulté le 25.02.2019)
- MONTREUX JAZZ FESTIVAL, [formulaire d'inscription], " Shure montreux jazz voice competition ", in *Montreux Jazz Festival*, 2014,
https://www.montreuxjazzfestival.com/2014/voice_competition_form_v2.pdf, (consulté le 25.02.2019)
- MONTREUX JAZZ FESTIVAL, [formulaire d'inscription], " Socar montreux jazz electric guitar competition 2013 entry form ", in *Montreux Jazz Festival*, 2013,
https://www.montreuxjazzfestival.com/files/Concours_GUITAR_ENTRY_FORM_2013.pdf, (consulté le 25.02.2019)
- MONTREUX JAZZ FESTIVAL, " Rapport d'activité ", in Montreux Jazz Artist Foundation, page mise à jour en 2012,
<https://www.montreuxjazzartistsfoundation.com/sites/default/files/2018-08/Rapport%20Activit%C3%A9%202012.pdf>, (consulté le 27.02.2019)