

**MINISTÈRE
DE LA CULTURE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Direction générale
des patrimoines
et de l'architecture**

Les musiques du jardin

8 février 2023

Institut national du patrimoine – 2 rue Vivienne – 75002 Paris

Éléments de bibliographie

Baudouin Van Den Abeele, « Mauvais merles et faucons exemplaires : ambivalences dans la symbolique des oiseaux au Moyen Âge », dans *L'oiseau entre ciel et terre*, Collection Kubaba, Série Actes VI, Paris, Éditions L'Harmattan, 2005, p. 331- 351.

Baudouin Van Den Abeele, « Oiseaux dans la maison médiévale : familiers, hôtes forcés, rêves apprivoisés », dans *D'ailes et d'oiseaux au Moyen Âge. Langue, littérature et histoire des sciences. Textes réunis par Claude Thomasset. Dédiés à Claude Gaignebet*, Paris, 2016, p. 159-176.

Élisabeth Antoine (dir.), *Sur la terre comme au ciel. Jardins d'Occident à la fin du Moyen Âge*, catalogue de l'exposition au musée de Cluny, Paris, RMN, 2002.

Élisabeth Antoine, « Jardins royaux et princiers au Moyen Âge », *Jardiner à Paris au temps des rois*, catalogue de l'exposition, Action artistique de la Ville de Paris/Museum national d'Histoire naturelle, Paris, 2003, p. 84-97.

Élisabeth Antoine, « Jardins et ménageries de la fin du Moyen Âge. Le prince au jardin d'Éden », Actes du colloque *Le Jardin. Figures et métamorphoses*, Université de Saint-Quentin-en-Yvelines, 2004, Éditions universitaires de Dijon, 2005, p. 51-56.

Élisabeth Antoine-König, « Dieu créa tout oiseau ailé selon son espèce... » et les princes se les approprièrent dans des volières. Oiseaux, cages et volières dans les jardins princiers du XIVe siècle », à paraître dans *Volières*, collection Natures en sociétés, Museum national d'Histoire Naturelle.

Henry Bauchau, *Poésie complète*, Arles, Actes Sud, 2009.

Philippe Beaussant, *Lully ou le musicien du Soleil*, Paris, Gallimard, 1992.

Philippe Beaussant, *Les Plaisirs de Versailles*, Paris, Fayard, 1996.

Anne-Marie Bégou-Ball, « L'oiseau chanteur : esquisse d'une ornithologie courtoise », *Sénéfiance* 54, *Déduits d'oiseaux au Moyen Âge*, Publications de l'université de Provence, 2009, p. 59-67.

Louis Bertrand, *Jardins d'Espagne*, Avignon, Aubanel, 1940.

Judith le Blanc, « La comédie-ballet », <https://essentiels.bnf.fr/fr/article/41dbac6f-ac6a-47e7-ab14-e93ca3d16845-comedie-ballet?fbclid=IwAR1mNP7dun8b9xwAILurLz-Y010JDLqGBeoylrQPhoWbPFpEDLvM6JVDT7I> ;
https://essentiels.bnf.fr/fr/album/261b82ea-0e29-40d3-a12c-be789e42e8f6-comedie-ballet?fbclid=IwAR0L5fFh7o0ThWu2Rcw2rzysLTuWRZHtW4MasxdMUqvg7ldp9wk_oOnN9Sg

Jean-François de Bourgoing, *Nouveau voyage en Espagne*, Paris, Regnault, 1789.

Norberto Caimo, *Voyage d'Espagne, fait en l'année 1755 avec des notes historiques, géographiques et critiques, et une table raisonnée des tableaux et autres peintures de Madrid, de l'Escorial*, Paris, J.P. Costard, 1772 [1764].

Vincenzo Cazzato, Marcello Fagiolo, Maria-Adriana Giusti, *Teatri di verzura. La scena del giardino dal Barocco al Novecento*, Firenze, Edifir, 1993.

Vincenzo Cazzato, « Il giardino, il teatro e l'effimero », *El lenguaje oculto del jardín : jardín y metáfora*, Carmen Anon Feliu (dir.), Madrid, Editorial Complutense, 1996.

Roger Chartier, « George Dandin, ou le social en représentation », *Annales. Histoire, Sciences Sociales*, 49e année, n°2, 1994. p. 277-309.

Martine Clouzot et Corinne Beck (dir.), *Les oiseaux chanteurs. Sciences, pratiques sociales et représentations dans les sociétés et le temps long*, Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 2014.

À signaler dans ce volume :

Martine Clouzot, « Les oiseaux chanteurs dans les manuscrits enluminés des XIIIe et XIVe siècles. Images, sons et voix de la nature », p. 183-203.

François Dingremont, « Le chant du rossignol, thème poétique entre Antiquité et Moyen Âge », p. 68-78.

Angélique Fauchécourt, « Les oiseaux de cage à l'hôtel des ducs Valois de Bourgogne, Philippe le Hardi et Jean Sans Peur (1364- 1419) », p. 225-231.

Baudouin Van Den Abeele, « *Pastus pro Philomenis* : rossignols en captivité du Moyen Âge aux temps modernes », p. 233-253.

Collectif, *L'homme, l'animal et la musique*, Parthenay, FAMDT Ed, 1994.

Collectif, *Sources et fontaines du Moyen Âge à l'Âge baroque*, actes du colloque (28-30 nov. 1996) de l'Université Paul-Valéry (Montpellier III), Paris, H. Champion, coll. « Colloques, congrès et conférences sur la Renaissance », Paris, 1998.

Collectif, *Les éléments et les métamorphoses de la nature. Imaginaire et symbolique des arts dans la culture européenne du XVIe au XVIIIe siècle*, Actes du colloque international de l'Opéra de Bordeaux (17-21 sept. 1997). Recueillis par Hervé Brunon, Monique Mosser et

Daniel Rabreau, Bordeaux, W. Blake, Art & arts, coll. « Annales du Centre Ledoux », 2004.

Collectif, « Le Renouveau des théâtres de verdure », Vieilles Maisons Françaises supplément, n°255, Mai 2014.

Collectif, *Le Grand Orchestre des Animaux*, Paris, Fondation Cartier Bresson pour l'art contemporain, 2016.

Collectif, Promenade dans les théâtres de verdure de Bretagne et Normandie, Réseau européen des théâtres de verdure, 2021.

Collectif, *Art topiaire, théâtre de verdure et spectacle vivant*, Supplément au bulletin n°22 de la revue EBTS, janvier 2022.

Collectif, *Promenade dans les théâtres de verdure d'Île-de-France*, Réseau européen des théâtres de verdure, 2022.

Collectif, « Encager le ciel : approches artistiques, historiques et anthropologiques des volières », Colloque, Rome, Académie de France à Rome - Villa Médicis, 6-7-8 février 2020. <https://www.villamedici.it/fr/colloques/encager-le-ciel-approches-artistiques-historiques-et-anthropologiques-des-volieres/>
Actes à paraître

Thomas Corlin, « Festivals d'été : miser sur le plein air avec le Réseau Européen des Théâtres de Verdure », Interview de Nathalie Deguen, *Culture Matin*, 7 avril 2021.

Pauline Decarne, « Le Grand Divertissement royal de Versailles (1668) ou l'actualité paradoxale : l'événement, le pouvoir et la mémoire », *Littératures classiques*, 2012/2, n° 78, p. 211-226.

Nathalie Deguen et Marie-Caroline Thuillier, « Les théâtres de verdure petit tour d'horizon », revue EBTS, n°12, Décembre 2011.

Nathalie Deguen et Marie-Caroline Thuillier, « Le théâtre de verdure comme art topiaire », revue EBTS, n°14, Décembre 2013.

Nathalie Deguen et Marie-Caroline Thuillier, *Théâtres de verdure*, Montreuil, Gourcuff-Gradenigo, 2015.

Renaud Égo, Bernard Moninot et Thierry Le Saëc, *La mémoire du vent*, Languidic, éditions de la Canopée, 2021.

Annick Fiaschi, « Sources et fontaines dans la musique des XVIIe et XVIIIe siècles » dans *Sources et fontaines du Moyen âge à l'âge baroque : actes du colloque tenu à l'Université Paul Valéry (Montpellier III), les 28, 29 et 30 novembre 1996*, Paris, Honoré Champion, 1998, p.437-457.

André Félibien, *Les Fêtes de Versailles*, édition établie par Michel Jeanneret, Paris, Gallimard, coll. « Le cabinet des lettrés », 2012.

Nathalie de Harlez de Deulin, *Les kiosques à musique*, Liège, [Éditions du Perron](#), coll. « Héritages de Wallonie », 1992.

Vladimir Jankélévitch, *Debussy et le mystère de l'instant*, Paris, Pocket, coll. « Agora », 2020.

Michel Jeanneret, *Versailles, ordre et chaos*, Paris, Gallimard, 2012.

Lucien Jedwab, « Les Théâtres de verdure, côté cour, côté jardin », *Le Monde*, 16 juin 2021.

Jean de La Fontaine, *Les Amours de Psyché*, M. Jeanneret & S. Schoettke éd., Paris, Librairie générale française, coll. « Le Livre de Poche classique », 1991.

Jean de La Fontaine, *Le Songe de Vaux*, E. Titcomb éd., Genève, Droz, « Textes littéraires français » n° 140, 1967.

« La musique », *Jardins*, n°11, Éditions Les pommes sauvages, 2022.

Jean-François Lattarico, *Le chant des bêtes : essai sur l'animalité à l'opéra*, Paris, Classiques Garnier, 2019.

Alain Louvier, *Messiaen et le concert de la nature*, Paris, Cité de la musique, 2012.

Marie-Pauline Martin et Jean-Hubert Martin (dir.), *Musicanimale : le grand bestiaire sonore*, catalogue de l'exposition à la Cité de la musique - Philharmonie de Paris, Paris, Gallimard, 2022.

Rudolf Meyer, *Hecken - und Gartentheater in Deutschland im XVII. und XVIII. Jahrhundert*, Lechte, 1934.

Raymond Murray Schafer, *Le Paysage sonore*, trad. de l'anglais par Sylvette Gleize, Paris, Jean-Claude Lattès, 1979.

« Musique et nature », *Cahiers du Cirem*, n°3, Institut de musicologie : Faculté des lettres et sciences humaines, Mont Saint-Aignan 1987.

Sophie Omère, *Jeux d'eau à La Granja. Les fontainiers français en Espagne au XVIIIe siècle*, Paris, Presses des Mines, 2021

Henri de Régnier, *Œuvres*, Paris, Mercure de France, 1921.

Emmanuel Reibel, *Nature et musique*, Paris, Fayard, 2016.

Marie-Hélène Rocher-Loaëc et Marie-Caroline Thuillier, « Théâtres de verdure : mise en scène d'un patrimoine vert », *Jardins de France*, n°666, Septembre 2022.

Jean Rousset, *La littérature de l'âge baroque en France. Circé et le paon*, Paris, José Corti, 1954.

Marine Roussillon, « La visibilité du pouvoir dans *Les Plaisirs de l'île enchantée* : spectacle, textes et images ». *Papers on French Seventeenth Century Literature*, Gunter Narr Verlag, 2014, *Les Stratégies de la représentation et les arts du pouvoir*, 41 (80), p. 103-117.

Récits et imaginaires des fêtes de Cour, dossier coordonné par Marine Roussillon, *Revue*

d'Histoire du Théâtre n°282, avril-juin 2019-2.

« Merveilles de la Cour », Bibliothèque numérique des divertissements de Cour au XVIIe siècle, dir. scientifique Marine Roussillon, <https://merveilles17.huma-num.fr>

Jérôme Sueur, *Le son de la terre, avec les enregistrements de Fernand Deroussen et de nombreux autres artistes et scientifiques*, Arles-Paris, Actes sud.

Marie-Caroline Thuillier, « Les Théâtres de verdure : coup de projecteur sur des lieux méconnus », *Demeure Historique*, n°8, Hors-série, Avril 2013.

Marie-Caroline Thuillier, « Les Théâtres de verdure, un modèle d'avenir pour les jardins ? », *L'Art des Jardins*, Hors-série, Décembre 2019.

Marie-Caroline Thuillier, « Jouer et applaudir au jardin, des Lumières à nos jours », *Espaces des théâtres de société. Définitions, enjeux, postérité*, Valentina Ponzetto et Jennifer Ruimi (dir.), PUR, 2020.

Henry Swinburne, *Travels Through Spain in the years 1775 and 1776*, Londres, Peter Elmsly, 1779.

Pour écouter la musique des fêtes dans les jardins de Versailles

Extraits musicaux de la première journée des *Plaisirs de l'île enchantée*, Lully, Le Défilé des Saisons (Ouverture, Marche des hautbois pour le dieu Pan et sa suite, Rondeau pour les violons et les flûtes allant à la table du Roi), Capriccio Stravagante, direction Skip Sempé : <https://www.youtube.com/watch?v=nSW8IMklrzE>

Extraits musicaux de *La Princesse d'Élide* de Molière et Lully (Ritournelle et Récit de l'Aurore, et le Récit des Valets de Chiens), les Musiciens du Louvre, direction Marc Minkowski : <https://www.youtube.com/watch?v=7O9nuBfB4c4>

Extrait de *George Dandin* de Molière et Lully, ensemble Marguerite Louise, direction Gaétan Jarry, interprétation Virginie Thomas : <https://www.youtube.com/watch?v=AiihEUZiKTM>

Extrait du CD *George Dandin, La Grotte de Versailles*, ensemble Marguerite Louise, direction Gaétan Jarry, Label Château de Versailles Spectacles : <https://www.youtube.com/watch?v=SJeSUsqpX38>

Quelques liens :

La sonothèque du Muséum national d'histoire naturelle
<https://sonotheque.mnhn.fr/>

Sélection de musiques « animaux musiciens »
<https://pad.philharmoniedeparis.fr/selection-animaux-musiciens.aspx>

Fernand Deroussen, Naturophonia
<https://www.naturo-phonia.com/>

Émission de France Culture « Pas si bêtes, chroniques du monde animal » par Céline du Chéné. Une série de 40 chroniques en partenariat avec la sonothèque du Museum national d'Histoire Naturelle.

<https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/pas-si-betes-la-chronique-du-monde-sonore-animal>

Émission de France Musique « Arabesques »

5 podcasts de 1h28 datant de juin 2020 qui s'appellent « Jardins en fleurs ».

<https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/arabesques/jardins-en-fleurs-1-5-7330825>

Nuit du Rossignol à la Philharmonie de Paris

<https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert-performance/24125-nuit-du-rossignol>

Colloque « La nature et ses musiques : rechercher, enregistrer, composer, transmettre » Philharmonie de Paris, 19 et 20 janvier 2023.

<https://pad.philharmoniedeparis.fr/colloque-nature-musiques.aspx>

Jardin de La Mortella à Ischia, dessiné par Russel Page pour le compositeur William Walton, abrite un centre de recherche musicale, visible dans un épisode de la série télévisée d'ARTE « Jardins d'ici et d'ailleurs » :

<https://www.youtube.com/watch?v=NpQXIBO49oU>

Jean Thoby, La musique des plantes

www.musiquedesplantes.fr

Aires de jeux musicaux

<https://www.percussionplay.com/instruments/>

Exposition « La mémoire du Vent »

<https://www.bernardmoninot.com/pages/travaux/memoire.htm>

<https://www.paris-art.com/la-memoire-du-vent-eoetheque-mondiale/>

Puce Muse et son « concert jardinal d'après-midi pour transats vibrant »

<http://www.pucemuse.com/concert-jardinal-dapres-midi-pour-transats-vibrants/>

Patrick Scheyder, écrivain, pianiste et concepteur de spectacles dans les jardins

<https://www.radiofrance.fr/personnes/patrick-scheyder>

https://www.ladn.eu/article_shift/portrait-de-patrick-scheyder-ecrivain-pianiste-et-concepteur-de-spectacles/

<https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/de-cause-a-effets-le-magazine-de-l-environnement/des-jardins-terre-d-artistes-4280992>

Journée du jardinage sans bruit en Suisse

<https://www.fr.ch/dime/sen/actualites/journee-contre-le-bruit-2022-quand-le-bruit-perturbe-votre-havre-de-paix>