

UNE SAISON MARC CHAGALL

'importance de la musique dans l'univers de Chagall est une évidence qui trouve sans doute son couronnement dans la réalisation, pour l'Opéra de Paris, du célèbre plafond commandé au peintre par André Malraux en 1962. À y regarder de près, cette inscription dans l'inspiration et l'identité de l'artiste est plus profonde qu'il n'y paraît. La présente manifestation tente d'aborder cette question et d'en décrypter, au-delà des icônes thématiques qui s'imposent, les effets plastiques dans l'œuvre polymorphe de Chagall. La richesse de cette démonstration, dans les deux parties de son parcours inédit, prouve à elle seule la place plurielle de la musique chez l'artiste, comme sujet, comme accessoire symbolique ou comme ligne directrice.

Lorsque, dans *Ma Vie*, Chagall raconte son enfance dans le shtetl de Vitebsk, il emplit son récit de références à la musique dans le quotidien familial : le grand-père chantre, l'oncle Neuss jouant du violon, la mère entonnant la chanson du rabbin à la veillée du Sabbat, l'oncle Israël psalmodiant. Cette fusion du personnel et de l'universel crée une galerie d'archétypes qui traversent l'œuvre du peintre jusqu'à s'imposer comme des absolus de son univers thématique et plastique. Le violoniste traditionnel des orchestres de mariage, le *klezmorim*, est celui qui l'accompagne le plus régulièrement, tantôt comme une figure centrale, ainsi l'image de *La Musique* des panneaux du Théâtre d'art juif de Moscou en 1920, tantôt comme une allusion symbolique à la condition de l'artiste.

Bien plus tard, Chagall explique : « Il faut faire chanter le dessin par la couleur, il faut faire comme Debussy. » Et c'est au nom de cette quête d'un rapport fusionnel entre le musical et le plastique que symbolise alors l'œuvre de Chagall qu'André Malraux invite le peintre à couronner la grande salle de l'Opéra de Paris. L'artiste y tentera moins une substitution moderniste au plafond originel de Lenepveu qu'une véritable fusion avec le palais de Charles Garnier, c'est-à-dire une contribution érudite et sensible au sanctuaire de l'art lyrique. Car Chagall était un fin connaisseur de l'opéra et du ballet, ayant contribué aux décors et costumes de plusieurs d'entre eux, à New York puis à Paris : Aleko, l'Oiseau de Feu, Daphnis et Chloé et enfin La Flûte enchantée constituent autant de jalons d'une passion intime pour l'art et la musique.

Cette expérience de toute une vie est une contribution essentielle, par son ampleur et sa durée notamment, à la synthèse des disciplines artistiques qui a tenté presque toutes les grandes figures de l'art moderne et contemporain. Il était donc naturel que le **Musée de la musique** se saisisse de cette question et l'étudie, pour la première fois, comme une clef spécifique de lecture. Dans l'espace très récent de la **Philharmonie de Paris**, il renoue aujourd'hui, pour Chagall, avec les rétrospectives qu'il a déjà organisées sur d'autres peintres, ainsi Paul Klee en 2011, dont l'œuvre s'est nourrie d'un rapport d'intimité avec la musique. En s'adressant à tous les publics, y compris les plus jeunes, au travers d'une « Petite Boîte à Chagall » qui leur est spécialement destinée.

En 2007, avec *La Terre est si lumineuse*, puis en 2012 avec *L'Épaisseur des rêves*, **La Piscine de Roubaix** a proposé deux rendez-vous avec Chagall. Le premier présentait la céramique de l'artiste et insistait sur le lien unissant cette expérience de la terre à l'ensemble de son œuvre, et notamment à la tentation du volume et de la sculpture. Le second précisait cette cohérence en évoquant toutes les incursions du peintre dans la troisième dimension, particulièrement dans le monde du spectacle. Le musée souhaitait compléter cette riche lecture inédite en étudiant la relation de l'artiste à la musique et en décryptant les effets thématiques, mais également plastiques, dans l'œuvre de Chagall.

Première aventure partagée par les deux institutions, née d'une envie commune d'explorer une thématique, la musique, au travers du regard d'un plasticien, cette exposition en deux volets jumeaux a bénéficié d'un formidable soutien de la famille Chagall que nous tenons à remercier. Elle s'articule en deux parcours parallèles, présentés concomitamment dans les deux musées. La répartition des thèmes et des œuvres reprend l'articulation du diptyque monumental commandé en 1966 par le Lincoln Center de New York. À Paris s'impose donc *Le Triomphe de la musique*, quand Roubaix s'attache aux *Sources de la musique*. Une version resserrée sera ensuite proposée au Musée national Marc Chagall à Nice, puis le Musée des beaux-arts de Montréal recomposera ce parcours en 2017 avec de nouveaux prêts.

Ce double projet exceptionnel, soutenu par la famille de l'artiste, bénéficie également du concours prestigieux de grandes institutions internationales : le Musée d'art moderne de New York (MoMa), la Galerie Tretiakov de Moscou, le Stedelijk Van Abbemuseum d'Eindhoven ; de grandes institutions françaises comme notamment le Musée national Marc Chagall à Nice, le Musée national d'art moderne – Centre Pompidou et le Musée d'art et d'histoire du Judaïsme, le Musée national Marc Chagall (Nice) ainsi que de collections privées.

Éric de Visscher Directeur
Musée de la musique (Cité de la musique),
Philharmonie de Paris

Bruno Gaudichon Conservateur en chef La Piscine-Musée d'art et d'industrie André Diligent, Roubaix

Marc Chagall, *Le Cirque bleu*, 1950-52, huile sur toile de lin. Centre Pompidou, Musée national d'art moderne, Paris, en dépôt au Musée national Marc Chagall, Nice @ADAGP, Paris, 2015 - CHAGALL ®

MARC CHAGALL LE TRIOMPHE DE LA MUSIQUE

PHILHARMONIE DE PARIS

du mardi 13 octobre 2015 au dimanche 31 janvier 2016

'exposition de la Philharmonie de Paris intitulée Marc Chagall : Le Triomphe de la musique explorera les créations pour la scène de Marc Chagall, les commandes décoratives et architecturales liées à la musique. Une nouvelle approche musicale de l'œuvre sera nourrie par l'écoute des sons et des résonances de la matière. Seront réunies environ 270 œuvres (peintures, dessins, costumes, sculptures et céramiques), incluant des installations multimédias notamment grâce à un dispositif exceptionnel développé par le Google Lab autour du plafond de l'Opéra et un ensemble de photographies, pour la plupart inédites, dont celles qu'Izis créa dans l'atelier de Marc Chagall dans les années 1960. Les décors que Chagall réalisa pour le Théâtre d'art juif de Moscou en 1920, conservés à la Galerie Tretiakov, constituent un décor universel réunissant les arts (Musique, Danse, Théâtre, Littérature) dans une approche d'art total, faisant rayonner la culture et la langue yiddish par l'association du spectacle populaire, de la musique, du rythme, du son et de la couleur. Plus tard, fuyant l'Europe pour les États-Unis, Chagall renouvelle son approche scénique par la découverte de l'espace et de la monumentalité de l'architecture et des paysages américains. En 1942, il crée les décors et les costumes pour *Aleko* à Mexico, puis pour *L'Oiseau de feu* à New York en 1945, renouant ainsi avec la musique russe. De retour en France, l'Opéra de Paris lui commande un travail similaire pour Daphnis et Chloé en 1958 (1959 pour la première à l'Opéra de Paris), une collaboration qui culminera en 1962 avec la commande par André Malraux, alors ministre des Affaires culturelles, du célèbre plafond de l'Opéra Garnier, inauguré en 1964. Panthéon musical personnel de l'artiste, il constitue à lui seul un formidable hommage aux compositeurs qui ont marqué l'histoire de la musique. Les nombreuses esquisses inédites de ce projet, également présentées dans ce volet de l'exposition, restituent pas à pas la genèse de la création et les différentes étapes de son processus créatif. Dans toute l'œuvre de Chagall, la musique se manifeste par un surprenant éventail de résonances à travers lesquelles notre temps se révèle enchanteur.

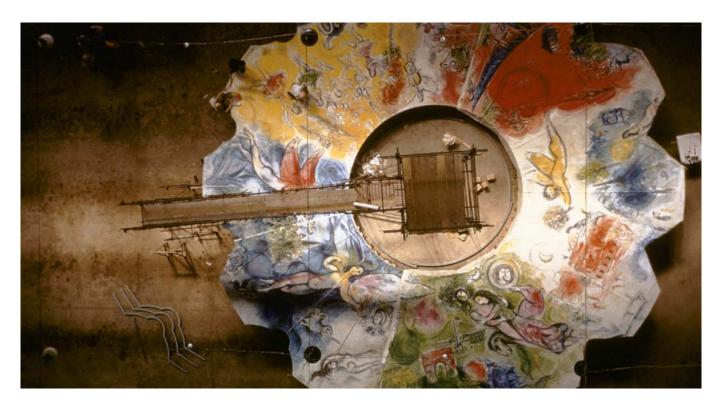
Commissariat: Ambre Gauthier est docteure en histoire de l'art. Sa thèse, consacrée aux revues de galeries d'art en France dans l'entre-deux-guerres (1918-1940), propose une nouvelle lecture des liens entre les avant-gardes, l'édition et le marché de l'art moderne en Europe. En 2010, après plusieurs missions au musée du Louvre et au sein de maisons de ventes aux enchères internationales, elle participe à une partie de l'inventaire de la succession Roberto Matta à Paris. En 2011, elle travaille ensuite à la Bibliothèque Kandinsky du Centre Pompidou sur l'inventaire et l'ouvrage de la collection de revues d'art Paul Destribats, Le Fonds Paul Destribats: Une collection de revues et de périodiques des avant-gardes internationales à la Kandinsky. Depuis 2011, elle collabore avec le Comité Marc Chagall à Paris.

Directeur musical: Mikhaïl Rudy. Né en Russie, élève au célèbre Conservatoire Tchaïkovski de Moscou, il remporte le Premier grand prix du Concours Marguerite Long à Paris en 1975. Peu de temps après, au cours de sa première tournée de concerts il demande l'asile politique en France. À la demande de Rostropovitch, le tout jeune pianiste Mikhaïl Rudy est invité à jouer avec lui et Isaac Stern le triple concerto de Beethoven pour l'anniversaire des 90 ans de Marc Chagall, scellant une amitié bienveillante entre les deux hommes... Menant une carrière internationale depuis plus de 40 ans, il a joué avec les plus grands musiciens et orchestres du monde entier et a produit une abondante discographie. Sa curiosité artistique l'a conduit à explorer différentes formes d'art et à réaliser avec beaucoup de succès de nombreux projets innovants, notamment ses films d'animation sur les *Tableaux d'une Exposition* de Moussorgsky / Kandinsky produit par la Cité de la Musique et sur le plafond de l'Opéra de Paris de Marc Chagall. Il a récemment collaboré avec Philippe Parreno pour ses expositions au Palais de Tokyo à Paris et à New York à l'été 2015 à Armory Park Avenue.

- > 270 œuvres (peintures, dessins, céramiques, sculptures, costumes de scène, collages, maquettes de décors et de costumes, esquisses...), dont certaines monumentales, qui rendent compte de la richesse du travail de Chagall et de sa recherche d'un art total.
- > Prêts prestigieux et peu montrés en France comme ou Le Théâtre d'art juif de la Galerie Tretiakov à Moscou ou Commedia Dell'Arte à Francfort
- > Parcours musical autour des grands compositeurs qui ont inspiré Chagall.
- > Les nombreux diaporamas d'images d'archives et de photographes tels que Boris Lipnitski ou Izis qui ont accompagné le travail de l'artiste de l'esquisse à la scène.
- > Des **captations** d'époque et contemporaines de ballets rendent compte de la dimension monumentale de l'œuvre du peintre.
- > Le **Plafond de l'Opéra Garnier** fait l'objet d'un dispositif spectaculaire développé par le Lab de l'Institut Culturel Google à Paris, permettant au visiteur de s'approcher au plus près de l'œuvre de Chagall pour en découvrir les détails.
- > Un parcours inversé pour montrer la circularité de l'œuvre et la permanence des thèmes évoqués. Cette plongée dans l'univers créatif de l'artiste se termine par la présentation des décors du Théâtre d'art juif, une des œuvres majeures du XXe siècle, spectacle de l'interaction entre les arts.

1. LE PLAFOND DE L'OPÉRA DE PARIS

1964

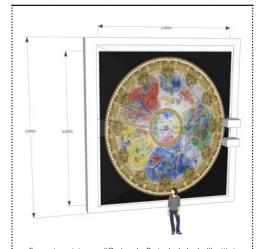

Le décor monumental du plafond de l'Opéra de Paris, peint sur une surface de 220 m², est commandé à Marc Chagall en 1963 par André Malraux, alors ministre des Affaires culturelles. Malraux, ami de l'artiste, qui a assisté à la première du ballet Daphnis et Chloé, lui confie cette réalisation : « Quel autre artiste vivant aurait pu peindre le plafond de l'Opéra de Paris comme Chagall? C'est l'un des plus grands coloristes de notre temps [...] ». Cette création est destinée à remplacer le décor original réalisé par Jules Eugène Lenepveu entre 1869 et 1871, en instaurant un nouveau programme décoratif universel sur le thème de la musique et des arts. Malgré de vives critiques contre le peintre, accusé de rompre l'unité d'un bâtiment du Second Empire et d'occulter son œuvre originelle, Chagall, alors âgé de 77 ans, relève le défi et y travaille pendant près d'un an. Telle une palette de couleurs monumentale, le décor rend hommage à quatorze compositeurs et à leurs œuvres. Le portrait d'André Malraux apparaît dans le panneau dédié à Pelléas et Mélisande, s'inscrivant dans la tradition du portrait de mécène et affirmant l'amitié entre les deux hommes.

LE PROCESSUS DE CRÉATION, DE LA MAQUETTE À L'ŒUVRE MONUMENTALE

La conception du plafond de l'Opéra résulte d'un travail préparatoire complexe et intense. Pendant près d'un an, l'artiste réalise une cinquantaine d'esquisses, dans des techniques variées (crayon, encre, gouache, feutre, collages) et deux maquettes finales dont une servira à réaliser la toile finale. Entre 1963 et 1964, le photographe lzis propose à Chagall de suivre la genèse de la création du plafond de l'Opéra de Paris, des esquisses réalisées en atelier à la fixation du décor. Un diaporama permet de retracer l'aventure de cette œuvre titanesque.

Izis, le plafond de l'Opéra pour la première fois assemblé au sol, hangar de Meudon, 1964 © Adagp, Paris 2015. Photo Izis. © Izis-Manuel Bidermanas

En partenariat avec l'Opéra de Paris, le Lab de l'Institut Culturel de Google à Paris a numérisé en ultra haute définition le plafond peint par Marc Chagall. Véritable défi technologique, ces images permettent de redécouvrir la splendeur de la matière et la minutie de détails jusqu'alors invisibles à l'œil nu. Le visiteur de l'exposition pénètre ainsi au cœur de cette œuvre à la fois personnelle, moderne et monumentale.

Musique diffusée :

- Jean-Philippe Rameau (1683-1764), Les Indes galantes
- Claude Debussy (1862 -1918), Pelléas et Mélisande
- Maurice Ravel (1875-1937), Daphnis et Chloé
- Igor Stravinski (1882-1971), L'Oiseau de feu
- Adolphe Adam (1803-1856), Giselle
- Piotr Ilitch Tchaïkovski (1840-1893), Le Lac des cygnes
- Modeste Moussorgski (1839-1881), Boris Godounov
- Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), La Flûte enchantée
- Hector Berlioz (1803-1869), Roméo et Juliette
- Richard Wagner (1813-1883), Tristan und Iseult
- Christoph Willibald Gluck (1714-1787), Orphée et Eurydice
- Ludwig van Beethoven (1770-1827), Fidelio
- Georges Bizet (1838-1875), Carmen
- Giuseppe Verdi (1813-1901), La Traviata

2. LES PROJETS MONUMENTAUX DES ANNÉES 1960

Marc Chagall, Commedia dell'Arte, 1958 Huile sur toile Adolf und Luisa Haeuser Stiftung, Francfort-sur-Main ©ADAGP, Paris, 2015 - CHAGALL ®

Dans les années 1960, Marc Chagall se consacre à la réalisation de grands projets décoratifs et architecturaux. Plusieurs commandes publiques lui permettent d'explorer une monumentalité nouvelle et de développer sa peinture sur de larges espaces. Une quête qu'il exprime en ces termes : « Je cherche un grand mur. » Des lieux de spectacle, des salles de théâtre, de concert ou d'opéra ainsi que des édifices religieux bénéficient de son talent dans la conception de leur programme décoratif. Fort de sa connaissance intime des arts du spectacle et de son expérience du ballet et de l'opéra, Chagall consacre au cirque et à la musique deux de ses projets monumentaux : *Commedia dell'arte*, réalisé en 1958 pour le foyer du Théâtre de Francfort ainsi que les deux panneaux commandés par le Metropolitan Opera de New York pour le Lincoln Center en 1966 : *Les Sources* et *Le Triomphe de la musique*.

ESQUISSE PRÉPARATOIRE

L'exposition présente les esquisses du *Triomphe de la musique* qui serviront à la création du panneau mural du Metropolitan Opera. Les photographies d'Izis, projetées dans la salle, témoignent du travail du peintre, du passage des esquisses préparatoires réalisées dans son atelier des Gobelins à Paris à l'œuvre monumentale.

Izis, Marc Chagall travaillant aux panneaux du Metropolitan Opera de New York : Le Triomphe de la musique, atelier des Gobelins, 1966 © Adagp, Paris 2015. Photo Izis. © Izis-Manuel Bidermanas

3. LA FLÛTE ENCHANTÉE

New York, 1966-67

Lucia Popp dans le rôle de la Reine de la nuit. La Flûte enchantée, Metropolitan Opera, 1967 © Louis Mélançon

En 1964, la rencontre entre Rudolph Bing, directeur du Metropolitan Opera, Günther Rennert, metteur en scène, et Chagall est à l'origine du projet d'une nouvelle adaptation de La Flûte enchantée, opéra en deux actes de Wolfgang Amadeus Mozart, à New York. Marc Chagall se voit confier la réalisation des décors et costumes. Sensible à la beauté de la musique et au récit initiatique de l'œuvre qu'il considère comme une somme philosophique, il travaille pendant trois ans à cette création, composant un univers féérique mais ténébreux, dans lequel le soleil et la lune sont en opposition. Dépeignant une nature aussi luxuriante que menaçante, peuplée d'êtres hybrides et d'animaux fantastiques, Chagall conçoit treize toiles de fond d'une hauteur de vingt mètres, vingt-six éléments de décor et plus de cent vingt costumes. Pour sa première réalisation pour un opéra, il joue sur les contrastes de couleur et le volume des costumes (recourant à la technique du collage de tissus) pour occuper l'espace scénique tout entier. La première représentation de La Flûte enchantée eut lieu le 19 février 1967.

Musique diffusée :

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791), La Flûte enchantée

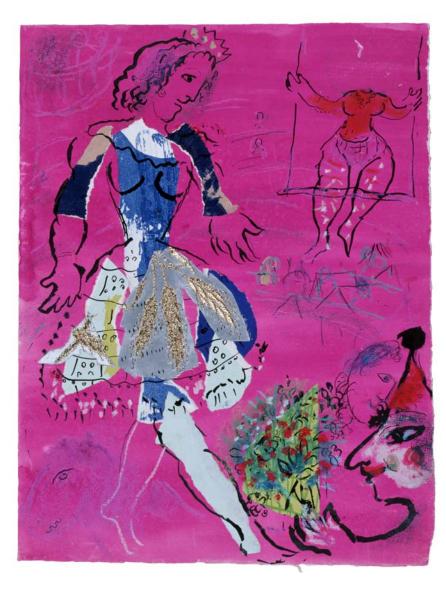
- Extraits: Ouverture, O Isis und Osiris,
- Acte II scène 3. Air de la Reine de la nuit.
- Acte II scène 11, Weibchen! Täubchen!
- Acte II scène 27

Dir. Ferenc Fricsay, RIAS Symphonie-Orchester Berlin Joseph Greindl (Sarastro), Rita Streich (La Reine de la nuit), Dietrich Fischer-Dieskau (Papageno), Lisa Otto (Papagena) (Deutsche Grammophon, 2001)

Marc Chagall, Projet de rideau de scène pour l'acte I, scène 15 de La Flûte enchantée de Mozart : le Temple de la sagesse, 1966, mine graphite, gouache, aquarelle, encre, tissu, papiers or et argent collés sur papier vélin. Centre Pompidou, Musée national d'art moderne, Paris ©ADAGP, Paris, 2015 - CHAGALL ®

4. LES RÉSONANCES DE LA MATIÈRE

Vence et Saint-Paul-de-Vence, années 1960

Marc Chagall, Danseuse sur fond mauve, 1970, collage de tissus et de papiers, aquarelle, encre de Chine, gouache et pastel sur papier. Collection particulière @ADAGP, Paris. 2015 - CHAGALL ®

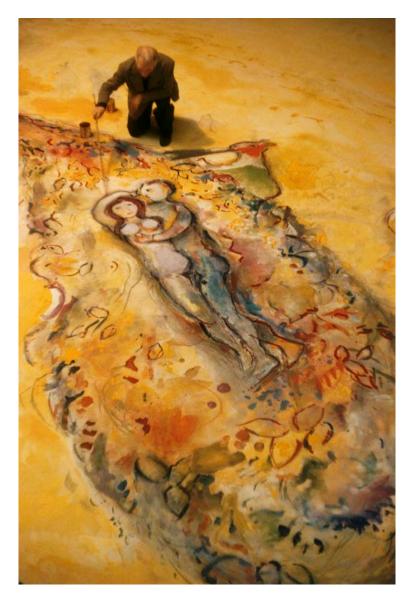
À partir des années 1950, Marc Chagall donne une orientation nouvelle à son art par une exploration aussi vitale que jubilatoire de toutes les techniques et matières. À la recherche de nouveaux moyens d'expression, répondant au besoin de dialogue avec les matériaux, il se consacre à la sculpture et à la céramique. Dans son travail de sculpteur, l'artiste cherche à faire « parler » la matière, à lui faire émettre des sons, à la faire résonner en la taillant, en la façonnant, en la touchant. Pénétrant, prélevant, intervenant directement dans la terre ou la pierre, il devient lui-même producteur de sons, donnant naissance à des objets pleins ou creux, dont les formes résonnent d'éclats, d'échos ou de silence. Ce dialogue polyphonique se poursuit dans les collages de papiers ou de tissus, ainsi que dans les huiles sur toile contemporaines pour lesquelles l'artiste mélange du sable à sa préparation afin d'obtenir une texture granuleuse, crissante et ruqueuse.

Marc Chagall, *La Bête fantastique*, 1952, sculpture en bronze. Collection particulière ©ADAGP, Paris, 2015 - CHAGALL ®

5. DAPHNIS ET CHLOÉ

Bruxelles et Paris, 1958-59

Izis, Marc Chagall travaillant au rideau du troisième acte du ballet *Daphnis et Chloé*, atelier Berthier, 1958 © Adagp, Paris 2015. Photo Izis. © Izis-Manuel Bidermanas

En 1909, l'impresario russe Serge de Diaghilev commande au compositeur Maurice Ravel et au chorégraphe Michel Fokine le ballet *Daphnis et Chloé*. Inspiré du roman antique de Longus, celui-ci décrit les multiples rebondissements qui empêchent Daphnis, jeune chevrier, et Chloé, bergère, de vivre leur amour. Marc Chagall se voit confier par l'Opéra de Paris la création des décors et des costumes d'une nouvelle version, dont la première a lieu au Théâtre de la Monnaie à Bruxelles en 1958, chorégraphiée par Serge Lifar, avant la reprise par Georges Skibine à Paris l'année suivante. Travaillant parallèlement aux gouaches préparatoires destinées à la série lithographique commandée par Tériade sur le même thème, l'artiste nourrit ses maquettes de décors et de costumes de la luminosité éclatante et du bleu profond de la mer qu'il a éprouvé lors d'un séjour en Grèce. Son travail sur le volume (céramique) et l'utilisation de motifs méditerranéens (*Le Poisson* ou *Le Songe*) se retrouvent également dans les toiles de fond et costumes. Ainsi, Chagall propose une vision plus proche de l'esprit lumineux et rayonnant de la musique de Ravel que de l'interprétation archaïsante des décors russes créé par le peintre Léon Bakst en 1912.

Projection:

Maurice Ravel (1875 – 1937), Daphnis et Chloé Le Pas de deux, extrait du troisième tableau Soirée hommage à Claude Bessy, Opéra National de Paris, 30 mars 2004 Dir. David Coleman, Orchestre de l'Opéra de Paris Chorégraphie de Georges Skibine réglée par Claude Bessy Danseurs : Marie-Agnès Gillot (Chloé) et Yann Saïz (Daphnis)

6. L'OISEAU DE FEU

New York, 1945

Marc Chagall, Projet pour le rideau de scène de L'Oiseau de feu, 1945, gouache, encre de Chine, pastel, crayons de couleur et papier doré collé sur papier contrecollé sur carton. Collection particulière.

©ADAGP, Paris, 2015 - CHAGALL ®

L'Oiseau de feu, ballet en quatre tableaux sur un argument de Michel Fokine et une musique d'Igor Stravinski, est présenté pour la première fois par les Ballets russes en 1910. Une nouvelle version est commandée par le Metropolitan Opera de New York en 1945. Les premiers décors et costumes créés par Léon Bakst en 1910 relèvent d'une féérie slave et romantique, en accord avec l'origine russe du conte qui a inspiré le ballet. Celui-ci relate l'histoire d'une princesse captive, libérée par un prince aidé par un oiseau de feu enchanté. Bien que s'inspirant du souffle romantique russe, Chagall propose une interprétation plus libre du thème slave : il développe un répertoire poétique ardent et sauvage inspiré par l'art populaire du Nouveau Mexique (les kachinas). Quatre rideaux de fond de scène sont créés, dont celui du premier acte, La Forêt enchantée, révélant une nature cosmogonique et magique. La lutte éternelle des forces du Bien et du Mal nourrit l'imaginaire de l'artiste, qui crée des figures chimériques et des monstres d'une inventivité formelle inégalée. Pour Chagall, le spectacle tout entier doit devenir tableau. Avant la première, il ajoute des taches de couleur et intervient directement sur les costumes des danseurs avant le lever de rideau. Il se rapproche ainsi du rythme pulsé et des timbres chatoyants de la musique de Stravinski. Les deux artistes ne se rencontreront que lors de cette création à New York en 1945, mais Chagall connaissait la musique de Stravinski depuis longtemps, ayant assisté à la première du Sacre du printemps à Paris en 1913.

Musique diffusée :

Igor Stravinski (1882-1971), L'Oiseau de feu

Extraits :

- Prélude et Danse de l'Oiseau de feu (00:17),
- Variations (01:21),
- Danse infernale (02 :20),
- Hymne final (01:51)

Dir. Igor Stravinski, Columbia Symphony Orchestra (Sony Classical, 2007)

7. ALEKO

Mexico, 1942

Ballet en quatre tableaux créé par Léonide Massine et Marc Chagall, Aleko est inspiré d'un poème de Pouchkine, Les Tsiganes, et prend pour musique une version orchestrée du Trio op. 50 « À la mémoire d'un grand artiste » de Tchaïkovski. Sur une commande du Metropolitan Opera de New York, Marc Chagall en réalise les costumes et les décors à Mexico en 1942, où a lieu la première représentation. Vision romanesque de la vie bohémienne, l'œuvre prend pour thème l'amour malheureux de l'aristocrate Aleko et de la gitane Zemphira, nourri par leur exil et leur errance. L'intensité dramatique du récit est magnifiée par les toiles de fond et les costumes réalisés par l'artiste, luimême en exil aux États-Unis. Loin de refléter une inspiration isolée, ceuxci témoignent d'une force vitale de création, aux thèmes et au vocabulaire artistique renouvelés, en intégrant à la trame russe des inspirations mexicaines. Bella Chagall, qui réalise les costumes avec son mari, souligne l'influence des lumières éclatantes du Mexique : « Les décors de Chagall brûlent comme le soleil au firmament. » Inspiré par l'espace monumental américain, l'artiste compose une œuvre scénique puissante, où le public est immergé dans la déferlante des couleurs et des mouvements des danseurs.

Marc Chagall, Projet pour une toile de fond pour Aleko : Aleko et Zemphira au clair de lune (scène I), 1942, gouache, lavis et crayon sur papier. The Museum of Modern Art, New York.

©ADAGP, Paris, 2015 - CHAGALL ®

8. LE THÉÂTRE D'ART JUIF

Moscou, 1919-20

Marc Chagall , Panneaux pour le Théatre d'art juif, 1920, tempera, gouache, argile blanche sur toile. Galerie nationale Tretiakov, Moscou ©ADAGP, Paris, 2015 - CHAGALL ®

La Musique

Le Théâtre La

La Littérature

Le Théâtre d'art juif (GOSET) voit le jour en 1919 sous la direction d'Alexeï Granovski. D'abord à Petrograd puis à Moscou, il participe à la revendication et à l'affirmation d'une culture yiddish d'avant-garde en Russie, légitimant le droit de séjour des juifs dans l'ensemble du territoire soviétique. Granovski demande à Marc Chagall de concevoir un programme artistique universel pour décorer les murs du théâtre. Véritable reflet de la culture et de la langue yiddish, cet ensemble réunit le monde du théâtre populaire, celui de la musique, du rythme et de la couleur. Le rideau de scène et la peinture du plafond ayant disparu, seuls sept panneaux ont été conservés, composant la « Boîte à Chagall » : une Introduction monumentale, synthèse dynamique des activités du théâtre et de son combat politique ; quatre allégories (La Musique, La Danse, Le Théâtre et La Littérature) affirmant la réunion des arts dans une conception d'art total ; Le Repas de noce, composition horizontale présentant les mets d'un banquet sous différents angles et, enfin, L'Amour sur scène, représentant un couple dansant, aux formes géométriques tridimensionnelles empruntant au cubisme et au constructivisme.

Musique diffusée :

Klezmer - Yiddish Swing Music Bagelman Sisters et Abe Ellstein Orchestre, *A vaibele à tsnien* (Soldore, 2002)

La Danse

Marc Chagall, Introduction au Théâtre d'art juif, 1920, tempera, gouache, argile blanche sur toile. Galerie nationale Tretiakov, Moscou @ADAGP, Paris, 2015 - CHAGALL ®

AUTRES VISUELS DISPONIBLES

Marc Chagall, Esquisse définitive pour la peinture murale du Metropolitan Opera, Lincoln Art Center, New York: *Le Triomphe de la musique*, 1966 -Collection particulière @ADAGP, Paris, 2015 -CHAGALL ®

Marc Chagall, Costume pour La Flûte enchantée : La Reine de la nuit, 1967, robe en soie artificielle avec applications de tissus violet et bleu. The Metropolitan Opera Archives, New York @ADAGP, Paris, 2015 -CHAGALL ®

Marc Chagall, *La Danse*, 1950-52, huile sur toile de lin. Centre Pompidou, Musée national d'art moderne, Paris, en dépôt au Musée national Marc Chagall, Nice @ADAGP, Paris, 2015 - CHAGALL ®

Marc Chagall, Projet de costume pour *Daphnis et Chloé*: Le Dieu Pan, 1958. Collection particulière @ADAGP, Paris, 2015 -CHAGALL ®

LA PETITE BOÎTE À CHAGALL

UNE GALERIE-ATELIER POUR LES ENFANTS ET LES FAMILLES AU MUSÉE DE LA MUSIQUE

Espace d'émerveillement, de création et de découverte, la « boîte à Chagall » propose d'entrer dans l'univers poétique et coloré du peintre. Des ateliers inventifs et des modules ludiques invitent les enfants à prolonger leur visite de l'exposition. Des installations numériques et des dispositifs multimédias permettent aux arts et aux couleurs de se mélanger. Animé par des médiateurs, il offre à tous une expérience concrète où le monde de Chagall et ses liens avec la musique prennent vie.

Un espace de 400 m² spécialement créé pour les enfants présente :

- > 16 modules éducatifs à partager en famille
- >des activités créatives : jeux d'observation, d'expérimentation, de mémorisation, un petit théâtre avec costumes et décors, des dispositifs numériques et multimédias...
- >des modules accessibles au public en situation de handicap
- >Explorer les liens entre musique et peinture
- >Faire découvrir les œuvres musicales en lien avec l'œuvre de Chagall
- >Favoriser la créativité et emporter son œuvre avec soi
- >Apprendre à observer des œuvres de façon ludique
- >Rendre une œuvre accessible aux personnes déficientes visuelles
- >Jouer avec la composition du tableau, la transparence, la superposition des couleurs
- >Composer avec le rythme et la couleur et imaginer l'orchestre rêvé de Chagall

LA PETITE BOÎTE À CHAGALL SE TROUVE À LA CITÉ DE LA MUSIQUE-PHILHARMONIE 2.

Ouvert au public le mercredi et pendant les vacances scolaires de 12h à 18h

Samedi et dimanche de 10h à 18h

Les autres jours sont réservés à l'accueil des groupes scolaires

CONCERTS - FILMS - RENCONTRES

WEEK-END CHAGALL ET LA MUSIQUE - 16, 17, 18 OCTOBRE

LONDON SYMPHONY ORCHESTRA / VALERY GERGIEV DIRECTION

Quand Diaghilev commanda la musique de *L'Oiseau de feu* à Stravinski, celui-ci, en 1910, était un jeune compositeur inconnu. Lorsque l'œuvre est reprise en 1949 à New York, Stravinski est au sommet de sa gloire. Les décors et les costumes sont alors signés Marc Chagall.

> VENDREDI 16 OCTOBRE 20H30

Igor Stravinski

Symphonie en ut majeur Le Chant du rossignol Le Sacre du printemps

GRANDE SALLE - PHILHARMONIE 1

TARIFS: 70€ / 60€ / 45€ / 30€ / 20€ / 10€

> SAMEDI 17 OCTOBRE 20H30

Béla Bartók

Suite de danses Le Mandarin merveilleux (Suite)

Igor StravinskiL'Oiseau de feu

GRANDE SALLE - PHILHARMONIE 1

TARIFS: 70€ / 60€ / 45€ / 30€ / 20€ / 10€

> SAMEDI 17 OCTOBRE 17H00 Musique et images CHAGALL, DU SHTETL À PARIS

1º partie du concert : **BOBBA**

Musique d'*Arthur Lavandier* - Photos de *Julien Taylor* MANUEL NUÑEZ CAMELINO TÉNOR

SOLISTES DE L'ENSEMBLE LE BALCON

Directement inspiré de l'exposition Marc Chagall : Le Triomphe de la musique, le spectacle Bobba, donné ici en création, est lauréat du Prix Swiss Life à 4 mains en 2014. Il prend comme base narrative cinq récits issus de la littérature yiddish, extraits d'un carnet tenu par Sonia Kotkin, grand-mère de Julien Taylor – bobba voulant dire « grand-mère » en yiddish.

2de partie du concert : CHAGALL, PEINTRE

DE LA MUSIQUE

Documentaire de Mathilde Deschamps-Lotthé

(France, 2015, 52 minutes)

AMPHITHÉÂTRE - CITÉ DE LA MUSIQUE - PHILHARMONIE 2

TARIF : 25€

APRÈS-CONCERT : Rencontre à 19h avec Ambre Gauthier, commissaire, et Mikhaïl Rudy, directeur musical de l'exposition

Marc Chagall : Le Triomphe de la musique

ENTRÉE LIBRE

> DIMANCHE 18 OCTOBRE 15H00

Musique et images CHAGALL, LA COULEUR DES SONS

MIKHAÏL RUDY PIANO, RÉALISATION

Œuvres de Christoph Willibald Gluck, Wolfgang Amadeus Mozart, Claude Debussy, Maurice Ravel, Sergueï Prokofiev, Alexandre Scriabine, Franz Liszt, Maurice Ravel

SALLE DES CONCERTS CITÉ DE LA MUSIQUE - PHILHARMONIE 2

TARIFS: 25€ / 20€

> DIMANCHE 18 OCTOBRE 11H00 À 12H00 CHAGALL À L'OPÉRA, LE PLAFOND DE LA DISCORDE

Documentaire de *Laurence Thiriat* (France, 2014, 53 minutes)

Coproduction Arte France, Opéra national de Paris et Anaprod

SALLE DE CONFÉRENCE PHILHARMONIE 1

ENTRÉE LIBRE

> DIMANCHE 18 OCTOBRE 12H00 À 12H30

JOUER SUR LA CORDE RAIDE : UN THÉÂTRE YIDDISH EN UNION SOVIÉTIQUE

Documentaire de *Sam Ball* (États-Unis, 2008, 18 minutes)

SALLE DE CONFÉRENCE PHILHARMONIE 1

ENTRÉE LIBRE

> DIMANCHE 18 OCTOBRE 17H30

ALEKO

TRIO CHAUSSON

PHILIPPE TALEC VIOLON

ANTOINE LANDOWSKI VIOLONCELLE

BORIS DE LAROCHELAMBERT PIANO

Aaron Copland

Trio avec piano « Vitebsk »

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Trio op. 50 « À la mémoire d'un grand artiste » (avec les images d'archives d'Aleko, ballet avec décors et costumes de Marc Chagall).

AMPHITHÉÂTRE CITE DE LA MUSIQUE- PHILHARMONIE 2

TARIF : 18€

> DIMANCHE 18 OCTOBRE 14h30 À 17h30

Concert-promenade au Musée

CHAGALL MUSICIEN

MUSICIENS DE L'ORCHESTRE DE CHAMBRE DE PARIS

De Mozart à Debussy, de Bach à Chostakovitch en passant par la musique klezmer, le Musée propose de retrouver les sources d'inspiration de ce peintre unique.

MUSÉE DE LA MUSIQUE CITÉ DE LA MUSIQUE - PHILHARMONIE 2

TARIF : 7€

MARC CHAGALL LES SOURCES DE LA MUSIQUE

À LA PISCINE, MUSÉE D'ART ET D'INDUSTRIE ANDRÉ DILIGENT, ROUBAIX

du 24 octobre 2015 au 31 janvier 2016

Marc Chagall (1887-1985) L'Homme à la tête renversée, 1919. Huile sur carton marouflé sur bois H. 57; L. 47 cm. Collection particulière © Adagp, Paris 2015 – Chagall ®

'exposition de La Piscine est pensée comme le Ltroisième volet d'un hommage inédit à Chagall que le musée de Roubaix a inauguré en 2007 (la céramique) et poursuivi en 2013 (le volume). Intitulé Les Sources de la musique, le volet présenté à La Piscine s'intéresse évidemment aux origines de la part de la musique dans l'inspiration et la construction de l'œuvre de Chagall. Empruntant plus de 200 œuvres (peintures, dessins, gravures, céramiques, vitraux...) à de grandes collections publiques et privées, françaises et internationales, ce parcours témoignera surtout de l'importance de la musique à chaque étape de l'évolution du travail polymorphe de Chagall et montrera comment cette musicalité s'inscrit, certes dans les thèmes abordés par l'artiste, mais tout autant dans le langage plastique qu'invente le peintre. Aux sources de cette présence essentielle, sont déclinés les racines, les rites et les archétypes qui nourrissent le vocabulaire chagallien. Apparaissent ensuite les liens avec la voix et le récit qui s'élabore pour Chagall dans les différentes langues de sa vie, initiant des innovations graphiques singulières. Puis, grâce à la mise en perspective des évidences plastiques avec des correspondances en résonances musicales, l'œuvre peut s'aborder comme une création d'art total, associant magnifiquement rythmes aigus et orchestrations polyphoniques. Enfin, une évocation des vitraux de l'artiste permet de comprendre comment Chagall parvient à faire s'épanouir la couleur de son œuvre dans la lumière et dans l'espace, aussi pleinement que le son se diffuse dans les monuments.

Cette exposition est présentée à La Piscine dans le cadre de RENAISSANCE avec lille3000, l'aide de la Région Nord-Pas-de-Calais et avec le soutien du CIC Nord-Ouest et de l'IRCEM. Commissariat : Sylvie Forestier (+), directrice honoraire du Musée national Marc Chagall à Nice, et Bruno Gaudichon, conservateur en chef du Musée d'art et d'industrie de Roubaix, avec le concours précieux d'Ambre Gauthier, de Meret Meyer et de Mikhaïl Rudy.

CONTACTS PRESSE LA PISCINE, ROUBAIX :

Presse nationale et internationale : Tambour Major / Emmanuelle Toubiana 06 77 12 54 08 emmanuelle@tambourmajor.com Presse régionale et locale : Marine Charbonneau 03 20 69 23 65 mcharbonneau@ville-roubaix.fr

LA PHILHARMONIE DE PARIS

REMERCIE SES PARTENAIRES

FORD VIGNALE, PARTENAIRE PRINCIPAL

Les designers de la Ford Mondeo Vignale, premier véhicule de la griffe haut-de-gamme de la marque, ont puisé leur inspiration dans la mode, la musique et les arts. Il est donc tout naturel que Ford Mondeo Vignale s'associe à la Philharmonie de Paris en devenant partenaire principal de l'exposition Marc Chagall : Le Triomphe de la musique.

Pour célébrer l'ouverture de l'exposition au grand public, ce véhicule sera présenté du 12 au 18 octobre à l'entrée de la Philharmonie de Paris.

FONDATION SWISS LIFE

La Fondation Swiss Life soutient l'exposition Marc Chagall, Le Triomphe de la musique.

Elle présentera l'opéra de chambre *Bobba*, création du compositeur Arthur Lavandier et du photographe Julien Taylor, lauréats du Prix Swiss Life à 4 mains, le 17 octobre à la Philharmonie de Paris dans le cadre de la programmation musicale du week-end *Chagall et la musique*, le 21 janvier 2016 au musée La Piscine de Roubaix et le 22 mai au musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme à Paris.

Le travail de Julien Taylor est à découvrir sous forme d'œuvre numérique au musée La Piscine de Roubaix, du 23 octobre 2015 au 31 janvier 2016. Ses photographies seront également exposée dans les salons de SwissLife Banque Privée place Vendôme à Paris à partir du 1er octobre.

La Fondation Swiss Life et Actes Sud éditent le CD livre *Mémoires de Bobba* dans la collection « Images de musique ». Pour la première fois chez Actes Sud, l'ouvrage propose à ses lecteurs des expériences en réalité augmentée : trois séquences présentent des éléments interactifs grâce à l'application « The Eyes Link » disponible gratuitement sur Apple Store.

Le prix Swiss Life à 4 mains est une initiative artistique novatrice développée par la Fondation Swiss Life, favorisant le dialogue entre musique et photographie.

AIR FRANCE

Air France, partenaire officiel de la Philharmonie de Paris, apporte son soutien logistique à l'occasion des grandes expositions de la saison, notamment *Marc Chagall, Le Triomphe de la musique*.

FARROW & BALL

Le fabriquant britannique de peintures et papiers peints Farrow & Ball est heureux de peindre les cimaises de l'exposition *Marc Chagall, Le Triomphe de la musique* et celles de la Petite Boîte à Chagall. Les équipes scientifiques et artistiques ont choisi les couleurs Farrow & Ball pour créer une scénographie éclatante pour l'exposition.

GOOGLE CULTURAL INSTITUTE

L'Institut Culturel de Google développe des technologies pour aider ses partenaires à publier leurs collections en ligne et à toucher un nouveau public, grâce à des initiatives comme Art Project, Événements historiques et World Wonders. Le Lab de l'Institut Culturel, créé à Paris en 2013, est un lieu où les communautés tech et créatives se réunissent pour partager leurs idées et imaginer de nouvelles expériences autour de l'art et de la culture.

PRIMA LA MUSICA

Le catalogue *Marc Chagall et la musique* est édité grâce au soutien de Prima la musica, cercle d'entreprises mécènes de la Philharmonie de Paris.

PUBLICATIONS

> Un catalogue commun aux deux expositions sera édité par les éditions Gallimard et réunira les 500 œuvres présentées dans les deux musées. Ouvrage sous la direction d'Ambre Gauthier et Meret Meyer.

Le catalogue sera édité grâce au soutien de Prima la musica, cercle d'entreprises mécènes de la Philharmonie de Paris. (352 pages, 45 €)

- > Un hors-série « Découvertes » rédigé par **Ambre Gauthier** sera publié aux éditions Gallimard. (8,90 €)
- > Marc Chagall, la symphonie des couleurs. Texte de Sophie Bordet-Petillon, illustrations de Clémence Pollet Un cahier d'activités (dessin, coloriage, peinture, découpage, collage, jeu de reconnaissance, création d'objet, etc.), sera édité pour les enfants à partir de 6 ans par les éditions de la Philharmonie de Paris. (64 pages, 14,90 €)

ITINÉRANCE

L'exposition Chagall et la musique sera présentée dans une version resserrée à Nice, au Musée national Marc Chagall du 5 mars au 13 juin 2016 et dans une version recomposée à Montréal (Canada), au Musée des beaux-arts du 21 janvier au 14 mai 2017.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

HORAIRES

Du mardi au jeudi	12h à 18h
Vendredi	12h à 22h
Samedi et dimanche	10h à 20h

TARIFS (avec accès à la collection permanente)

Tarif plein	10 €
Tarifs réduits	8€ et 5€

Gratuités :

Enfants de moins de 6 ans, Amis du Musée de la musique, Amis de la Philharmonie de Paris, personnes handicapées et accompagnateurs.

VISITES, CONTES ET ATELIERS

Visites guidées pour les individuels adultes, visitescontes pour les familles, visites guidées pour les groupes adultes, scolaires et les publics handicapés, visites-ateliers et ateliers de création musicale pour les scolaires.

LA PETITE BOÎTE À CHAGALL (à partir de 4 ans)

Tarifs

PHILHARMONIE DE PARIS

221, avenue Jean-Jaurès 75019 PARIS

RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS : 01 44 84 44 84

philharmoniedeparis.fr

COMMENT VENIR:

Métro : ligne 5, station Porte de Pantin Tram : ligne T3b, station Porte de Pantin Bus : 151, 175 Vélib', Autolib', Taxi, Parkings

Marc Chagall, esquisse préparatoire pour le *Plafond* de l'Opéra de Paris, 1963, pastel, encre de Chine et crayons de couleurs sur papier. Collection particulière
@ADAGP, Paris, 2015 - CHAGALL ®

Une sélection de visuels en haute définition de l'exposition Marc Chagall : Le Triomphe de la musique est disponible sur demande.

CONTACTS PRESSE

Agence Opus 64/Valérie Samuel

Tél: 01 40 26 77 94

Valérie Samuel v.samuel@opus64.com

Patricia Gangloff p.gangloff@opus64.com

Pablo S.Ruiz p.ruiz@opus64.com

PHILHARMONIE DE PARIS

Philippe Provensal, responsable du service de presse 01 44 84 45 63 – pprovensal@cite-musique.fr

Assisté de Gaëlle Kervella, en charge de La Petite Boîte à Chagall 01 44 84 89 69 – gkervella@cite-musique.fr