

PHILHARMONIE DE PARIS

À L'OCCASION DE L'EXPOSITION

MARC CHAGALL

LE TRIOMPHE DE LA MUSIQUE

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

DOSSIER DE PRESSE

À l'occasion de l'exposition
Marc Chagall : Le Triomphe de la musique

LA PETITE BOÎTE À CHAGALL

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

LA PETITE BOÎTE À CHAGALL C'EST :

- un lieu unique et éphémère
- un espace ludique en lien avec l'exposition Marc Chagall
- une galerie-atelier de 350 m² avec 16 modules ludiques et pédagogiques
- un accueil par 2 médiateurs proposant un accompagnement et des ateliers
- un lieu d'échange et de partage entre parents et enfants
- des activités créatives, des jeux d'observation, d'expérimentation, de mémorisation
- des dispositifs numériques et multimédias
- des modules accessibles au public en situation de handicap

DES MODULES PÉDAGOGIQUES POUR :

- Explorer les liens entre musique et peinture
- Découvrir les œuvres musicales en lien avec l'œuvre de Chagall
- Favoriser la créativité
- Apprendre à observer des œuvres de façon ludique
- Évoquer les étapes du travail du peintre
- Explorer la diversité des techniques utilisées par Chagall
- Rendre une œuvre accessible aux personnes aveugles ou malvoyantes
- 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
- Développer l'expression corporelle en lien avec les arts plastiques et la musique

Izis, Marc Chagall travaillant pour le Plafond de l'Opéra, parties *Tchaïkovski et Adam*, atelier des Gobelins, 1964
© Adagp, Paris 2015. Photo Izis © Izis-Manuel Bidermanas

Après le succès de l'atelier « Klee en mains » organisé dans le cadre de l'exposition *Paul Klee, Polyphonies* (2011/2012), la Philharmonie de Paris propose, en lien avec l'exposition *Marc Chagall, Le Triomphe de la musique*, une galerie ludique et pédagogique.

Espace d'émerveillement, de création et de découverte, *La petite 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 PEU D'HISTOIRE... LA BOÎTE À CHAGALL

Au début des années 1920, Chagall se voit confier la décoration du Théâtre juif à Moscou. Il y peint neuf panneaux dont sept seront conservés. Parmi eux, la musique est incarnée par le célèbre violoniste au visage vert, et une immense fresque représente des musiciens, danseurs et acrobates sur près de 8 mètres de long.

Le lieu sera baptisé « La boîte à Chagall ». La galerie-atelier reprend ce nom, pour rendre hommage au peintre et évoquer sa relation à la musique.

L'ATELIER DU PEINTRE

Des reproductions grand format de photos d'Izis montrant Chagall au travail dans son atelier seront exposées dans toute la galerie-atelier, proposant ainsi une véritable immersion dans l'univers du peintre : son atelier, son travail, ses couleurs.

PRÉSENTATION DE L'ESPACE ET DES MODULES

Izis, Marc Chagall travaillant à des esquisses pour le *Plafond de l'Opéra*, atelier de Vence, 1963.
© Adagp, Paris 2015. Photo Izis
© Izis-Manuel Bidermanas

LE PLAFOND DE L'OPÉRA

Grâce au *Google Art Project*, les enfants peuvent « naviguer » dans le plafond de l'Opéra de Paris. Ils partent à la recherche des personnages, animaux extraordinaires, monuments et petits détails merveilleux. Leur parcours est retransmis sur un grand écran.

LA COULEUR DES SONS

Projection du film *La couleur des sons* dans lequel le pianiste Mikhaïl Rudy anime le plafond de l'Opéra de Paris, sur des musiques de Gluck, Mozart, Wagner, Debussy et Ravel.

EN PISTE !

Ce module rend hommage au monde du cirque. Les figurines des personnages du tableau *Commedia dell'Arte* sont mises en mouvement par le visiteur grâce à une manivelle. Les ombres des figurines sont alors projetées sur écran et la boîte à musique est activée.

Marc Chagall, *Introduction au Théâtre d'art juif*, 1920
Galerie nationale Tretiakov, Moscou
©ADAGP, Paris, 2015 - CHAGALL ©

LE RÊVE DU PEINTRE

Une grande table rétroéclairée permet de composer et décomposer son propre tableau. Des personnages, animaux, monuments et aplats de couleurs sont détournés et imprimés sur des transparents que le visiteur manipule, agence ou superpose pour créer une œuvre éphémère.

LE PETIT THÉÂTRE

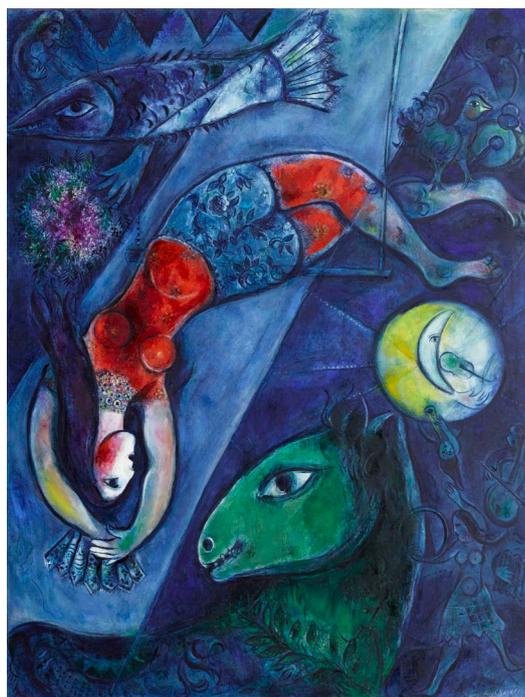
Dans ce petit théâtre, les jeunes visiteurs peuvent enfiler des costumes inspirés de ceux du ballet *Aleko* et monter sur les planches, comme à l'opéra. Un médiateur proposera de courts ateliers pour s'initier au théâtre et au ballet.

LE JEU DE TAQUIN

Le visiteur tente de reconstituer l'image de l'œuvre *Esquisse pour Le Clown et son ombre* ou *Le Violoniste bleu* sur un puzzle coulissant à trous.

LA PALETTE DE JEUX

Sept jeux multimédias autour de l'œuvre de Chagall sont proposés sur des postes informatiques. Les jeunes visiteurs peuvent par exemple jouer avec la couleur des tableaux, s'imaginer en chanteur d'opéra ou encore créer un masque de monstre.

Marc Chagall, *Le Cirque bleu*, 1950-52
Centre Pompidou, Musée national d'art moderne,
Paris, en dépôt au Musée national Marc Chagall, Nice
©ADAGP, Paris, 2015 - CHAGALL ©

EN RYTHME ET EN COULEUR

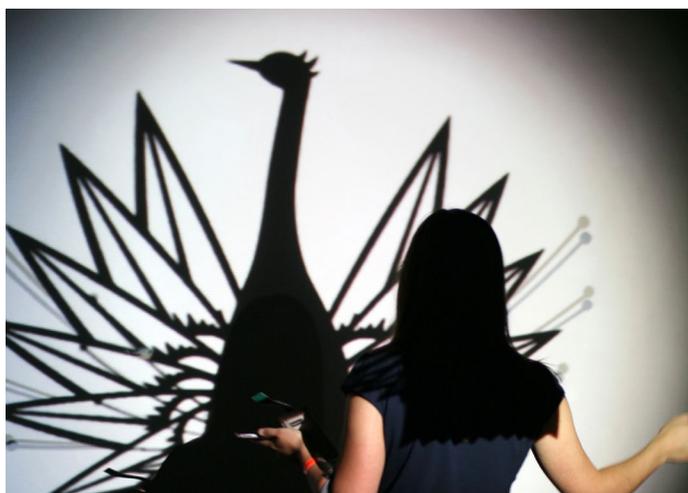
Les tableaux *Le Cirque bleu*, *Les Arlequins* et *La Danse* sont présentés sous forme de puzzles au nombre de pièces adapté à différents âges. Un puzzle à emboîtement tactile est accessible aux personnes en situation de handicap visuel.

Marc Chagall, *Autoportrait ou Tête au nimbe*, 1911
Collection particulière
©ADAGP, Paris, 2015 - CHAGALL ©

«(AUTO)PORTRAIT»

Seul, à deux ou en famille, le visiteur se met dans la peau du peintre. Il dessine à l'aide d'un miroir son autoportrait sur une vitre visible depuis l'extérieur de la galerie-atelier.

© Camille Scherrer, *In The Woods*, 2013
www.chipchip.ch

LE BESTIAIRE DE CHAGALL

Grâce à un système de projection et de détecteurs de présence, des masques d'animaux extraordinaires se mêlent à l'ombre du visiteur et créent une sorte de fable dans laquelle l'ombre bouge en même temps que le visiteur et évolue par elle-même.

L'installation *In The Woods* de Camille Scherrer est à cette occasion adaptée à l'œuvre de Chagall : l'artiste a transformé les animaux en silhouettes inspirées des animaux présents dans les œuvres du peintre.

LE VIOLONISTE KLEZMER

Grâce à un écran tactile, le visiteur joue avec le tableau *La Musique* représentant un violoniste vert.

Il peut changer les couleurs du tableau et jouer avec les échelles des personnages. Quand le tableau est terminé, le visiteur écoute une sélection de musiques klezmer et un grand écran sur le mur diffuse le résultat final.

Marc Chagall, *La Musique*, premier panneau pour le Théâtre d'art juif, 1920
Galerie nationale Tretiakov, Moscou
©ADAGP, Paris, 2015 - CHAGALL ©

LE TAPIS D'ACCUEIL

Un tapis rond et en couleurs accueille les visiteurs. Il représente une des maquettes du plafond de l'Opéra de Paris.

L'ATELIER DES ENFANTS

Dans cet espace animé par un médiateur, trois tables d'activités permettent aux enfants de dessiner et de faire des collages et modelages. Ils peuvent ensuite afficher leur création sur le mur dédié ou la ramener chez eux.

Projet pour le rideau de scène de *L'Oiseau de feu* 1945
Collection particulière.
©ADAGP, Paris, 2015 - CHAGALL ©

● L'ORCHESTRE ENCHANTÉ

● Les instruments représentés dans les tableaux de Chagall prennent vie grâce à cette installation artistique et ludique. Violoncelles, clarinettes et flûtes peints en couleur et fixés au mur peuvent être touchés par les visiteurs. Ce drôle d'orchestre diffuse une bande sonore conçue spécialement pour l'installation et composée d'après les thèmes de *La Flûte enchantée* de Mozart.

● LA BIBLIOTHÈQUE

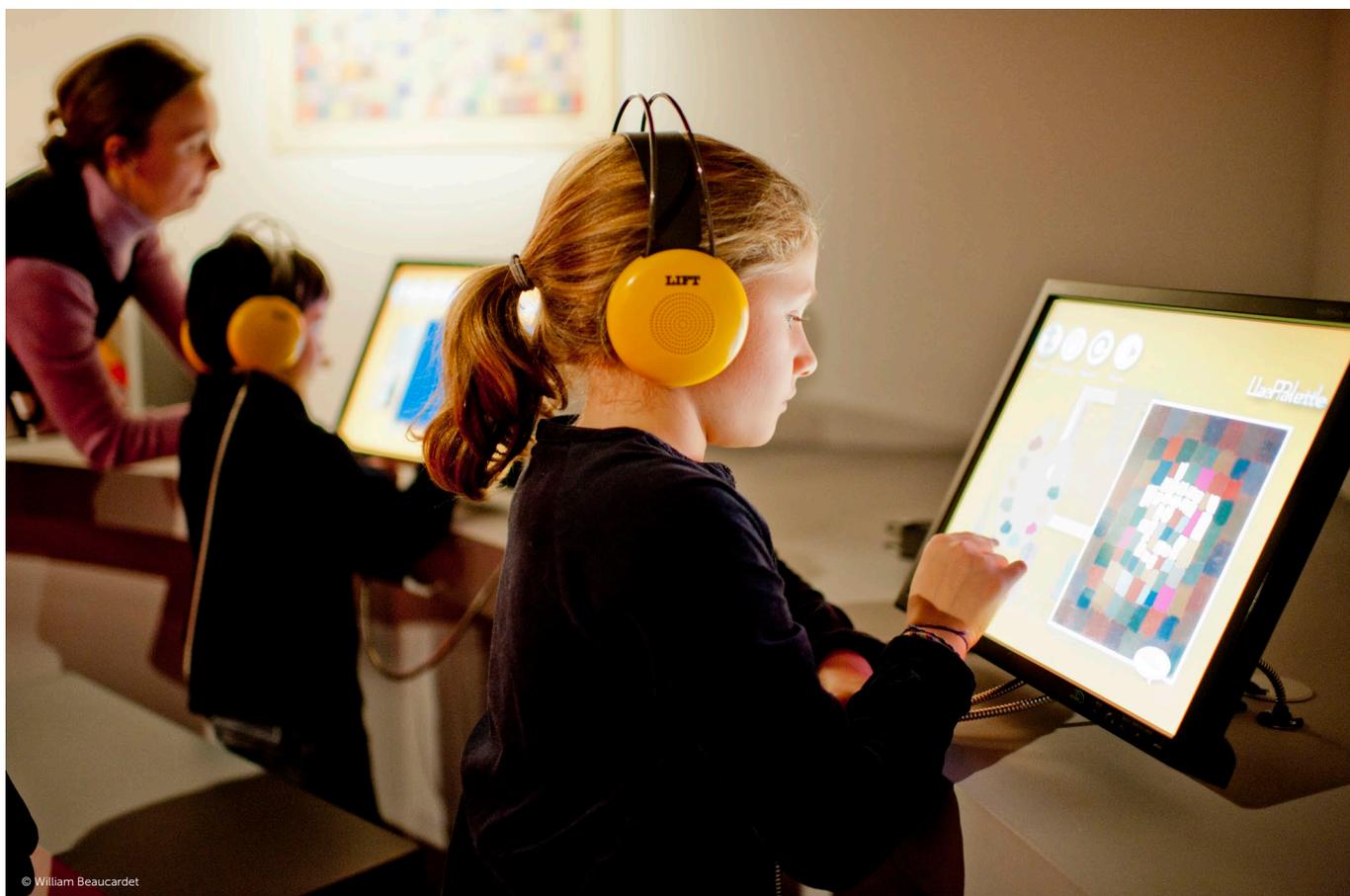
● Cette bibliothèque met à disposition des parents et des enfants des livres sur l'œuvre de Chagall, la peinture, l'opéra et le ballet. Son emplacement central permet aux parents de faire une « pause lecture » tout en observant les enfants jouer.

● LE VIOLON

● Un véritable violon à toucher accompagné d'une audiodescription de l'instrument pour les visiteurs handicapés visuels.

Marc Chagall, esquisse préparatoire pour le Plafond de l'Opéra de Paris, 1963

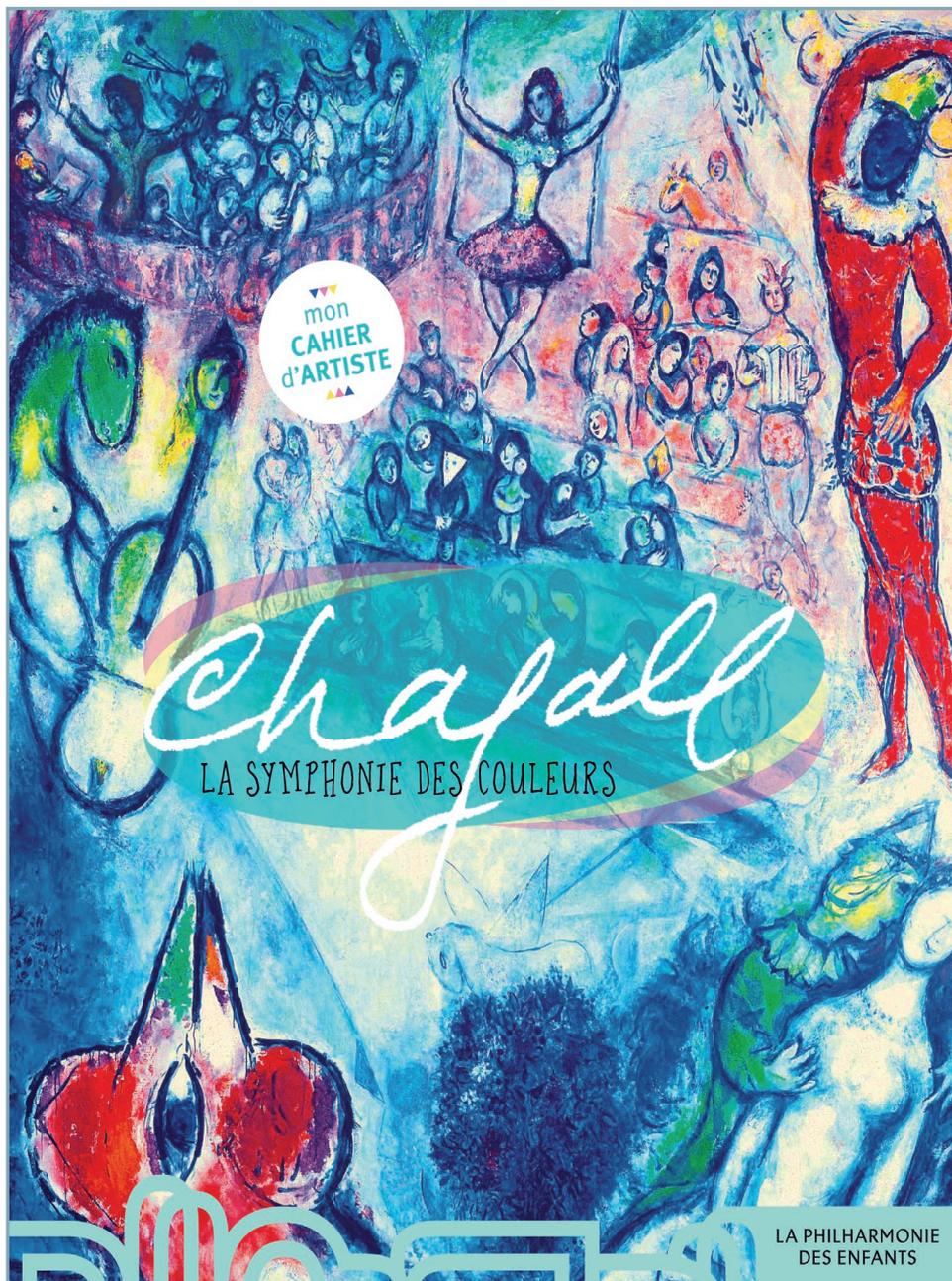

© William Beaucardet

Jeux multimédia dans l'atelier *Klee en mains*, 2011.

LE CAHIER D'ACTIVITÉS

MARC CHAGALL, LA SYMPHONIE DES COULEURS

À partir de 6 ans
Texte : Sophie Bordet-Petillon
Illustrations : Clémence Pollet
Éditions de la Philharmonie de Paris
Collection *La Philharmonie des enfants*
Prix : 14,90 €
Format : 21 x 26 cm
Pages : 64
Diffusion : Volumen
Parution : 8 octobre 2015
ISBN : 979-10-94642-05-4

La vie de Marc Chagall commence au rythme des violons, à Vitebsk, où il naît en 1887. Enfant distrait et rêveur, il se passionne très tôt pour la peinture et le dessin. Les tableaux de Marc Chagall sont rarement silencieux : on y entend des notes de violons, des rythmes de danse, des chants joyeux... C'est toute l'histoire de Chagall peintre et musicien que retrace ce cahier d'artiste, proposant à l'enfant de découvrir une œuvre multiforme dans laquelle les couleurs s'unissent en symphonie !

Le cahier d'activité permet d'aborder pas à pas l'œuvre de Marc Chagall, et en particulier le rôle de la musique dans toiles. A partir de plus de 40 reproductions d'œuvres, aussi bien des tableaux que des costumes de scène, il propose des activités très diversifiées : dessin, coloriage, peinture, découpage, collage, jeu de reconnaissance, création d'objet, etc.

PRÉSENTATION DE L'EXPOSITION MARC CHAGALL : LE TRIOMPHE DE LA MUSIQUE

UNE SAISON CHAGALL ET LA MUSIQUE

La musique est un thème qui s'impose fortement dans l'œuvre de Marc Chagall (1887-1985), tant dans les éléments qui constituent son univers plastique que dans les différentes étapes de la construction de son identité artistique. Élevé dans la tradition hassidique, Chagall est très sensible au sens sacré de la musique et il est donc naturel que, dès les premiers temps de sa carrière, il intègre cette référence dans son travail.

Reprenant les titres du dyptique mural peint par Chagall en 1966 pour le Metropolitan Opera du Lincoln Art Center à New York, **Les Sources de la musique** et **Le Triomphe de la musique**, La Piscine, musée d'art et d'industrie André Diligent à Roubaix et le Musée de la musique / Philharmonie de Paris s'associent pour présenter deux expositions concomitantes, complémentaires et résonnantes. Réunies dans une saison-événement intitulée *Chagall et la musique*, ces deux expositions

exprimeront le rôle central de la musique dans l'imaginaire et l'œuvre de Marc Chagall.

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, ainsi que de collections privées.

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

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.

MARC CHAGALL : LE TRIOMPHE DE LA MUSIQUE

au Musée de la musique / Philharmonie de Paris
du 13 octobre 2015 au 31 janvier 2016

L'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 300 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 réalisa dans l'atelier de Marc Chagall dans les années 1960. Les décors que Chagall réalisa pour le Théâtre 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

Commissariat : Ambre Gauthier, historienne de l'art et Mikhaïl Rudy, directeur musical

INFORMATIONS PRATIQUES

Familles avec enfants à partir de 4 ans
Les activités sont accessibles au public en situation de handicap

© William Beaucardet

Atelier Klee en mains,
2011

DATES ET HORAIRES DE LA GALERIE-ATELIER LA PETITE BOÎTE À CHAGALL

Du 13 octobre 2015 au 31 janvier 2016
Musée de la musique - Cité de la musique - Philharmonie 2

Mercredi et vacances scolaires de 12h à 18h
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Les autres jours sont réservés à l'accueil des groupes scolaires

TARIFS DE LA GALERIE-ATELIER LA PETITE BOÎTE À CHAGALL

Enfant /adulte : 4 €
Personne handicapée / accompagnateur : 3,20 €
L'entrée à la galerie-atelier n'inclut pas l'accès au musée ou aux expositions temporaires.

TARIFS DE L'EXPOSITION MARC CHAGALL : LE TRIOMPHE DE LA MUSIQUE

Tarif plein : 10 €
Tarif réduit (Jeunes de 26 à 28 ans, titulaires d'un billet
La petite boîte à Chagall) : 8 €
Tarif Jeunes de moins de 26 ans : 5€
Gratuit pour les moins de 6 ans et personnes handicapées
et accompagnateurs

CONTACT PRESSE

Gaëlle Kervella
gkervella@cite-musique.fr
01 44 84 89 69

**PHILHARMONIE
DE PARIS**

MUSÉE DE LA MUSIQUE
221, avenue Jean-Jaurès
75019 PARIS

RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS :
01 44 84 44 84

chagall.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