

MUSICANIMALE

EXPOSITION

Le Grand Bestiaire sonore
20 SEPTEMBRE 2022 - 29 JANVIER 2023

DOSSIER
DE PRESSE

Frans Snyders, Concert d'oiseaux ou Oiseaux chantant avec une partition, 1629-1630, Madrid, Museo Nacional del Prado © Photographic Archive, Museo Nacional del Prado, Madrid

MUSÉE DE LA MUSIQUE
PHILHARMONIE DE PARIS

Sommaire

INTRODUCTION	3
LA PHILHARMONIE DE PARIS À L'ÉCOUTE DU VIVANT	5
PARTIS PRIS	6
ART CONTEMPORAIN ET ÉCOLOGIE, UN DIALOGUE NÉCESSAIRE	7
MUSÉES ET INSTITUTIONS PARTENAIRES	7
CHIFFRES CLÉS DE L'EXPOSITION	9
UN RICHE PARCOURS SONORE	9
UN ABÉCÉDAIRE SONORE	10
SCÉNOGRAPHIE DU PARCOURS	11
EXTRAITS DU PARCOURS	12
LES ACTEURS DU PROJET	19
CONCERTS ET SPECTACLES	20
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES	22
CATALOGUE	22

Frans Snyders, *Concert d'oiseaux* ou *Oiseaux chantant avec une partition*, 1629-1630, Madrid, Museo Nacional del Prado © Photographic Archive, Museo Nacional del Prado, Madrid

Réintroduire l'homme dans la symphonie du vivant

La biodiversité est menacée, c'est entendu. Et nous commençons sérieusement à l'entendre. Lorsque l'on réalise qu'en 50 ans, 50 % des sons du vivant auraient disparu, ne devient-il pas crucial d'écouter et de capter ces chants, et plus largement de contribuer à la prise de conscience sur la nécessité de préserver le vivant dans sa diversité ? Un an après l'exposition *Salgado Amazonia* (2021), qui déjà sensibilisait le public à la richesse du patrimoine naturel et sonore de la forêt amazonienne, la Philharmonie de Paris fait résolument de ces questions l'un des pivots de la saison 2022-2023. Une réflexion menée sur tous les fronts : grand cycle de concerts, colloque, forum, Nuit Blanche dédiée aux « Natures sonores », initiatives pédagogiques, parcours bioacoustique dans la Philharmonie des enfants, sans oublier l'exposition *Musicanimale. Le Grand Bestiaire sonore*.

À mi-chemin entre l'art et la science, *Musicanimale* tend l'oreille vers le vivant. Vocalises d'oiseaux, stridulations d'insectes, chants mélodiques de baleines, improvisations miaulées, hurlements chorals de loups : cette exposition fait non seulement entendre **les sons d'une quarantaine d'espèces**, mais elle montre, à travers un parcours de **150 œuvres et objets d'art**, combien ils fascinent et inspirent, combien ils suscitent de poésies visuelles et sonores.

Depuis toujours, l'homme s'est confronté aux voix animales pour les étudier, les reproduire, les transcrire ou les transfigurer. D'innombrables bestiaires jalonnent ainsi l'histoire de la musique, de Rameau à Saint-Saëns ou Pierre Henry. De nombreux instruments, appeaux, serinettes ou flageolets d'oiseaux, empruntent aussi aux animaux leurs formes et leurs matières, ou cherchent à en imiter les sons. Tandis qu'abondent, à travers les siècles, les iconographies et récits qui poétisent le lien des hommes aux animaux, comme les *Musiciens de Brême*, ou encore Papageno, célèbre homme-oiseau de *La Flûte enchantée* de Mozart.

Ouvert par un grand **Concert d'oiseaux**, le parcours de l'exposition dessine un **abécédaire** réjouissant pour les petits et les grands. Entre imagier vagabond et cabinet de curiosité, chaque lettre fait référence au règne animal (Coq, Insectes, Loup...) ou à des objets emblématiques (Appeaux, Coucous, Sonnaillles...). **Chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art côtoient installations immersives et commandes à de grands artistes**, comme Bernie Krause et Tomás Saraceno. Enfin, plusieurs immersions plongent le visiteur dans des écosystèmes saisissants, des fonds marins habités par le chant des baleines à bosse aux nuits bruissantes du Kenya.

Réintroduire l'homme dans la symphonie du vivant, c'est affirmer enfin qu'il peut y avoir une interaction musicale entre humains et non-humains, et contourner ainsi les conceptions occidentales séparant les deux règnes. Pour restituer avec justesse ces formes d'écoute du vivant, l'exposition bénéficie de partenariats avisés, avec le Museum national d'Histoire naturelle et avec le Musée d'ethnographie de Genève. Nos forces combinées composent un parcours qui tente d'équilibrer les régions du monde représentées et qui, espérons-le, suscitera cette émotion : « Quand on entend le chant [animal], on se sent appartenir à ce destin commun des vivants de la terre » (Baptiste Morizot).

Marie-Pauline Martin,
Directrice du Musée de la musique

Olivier Mantei,
Directeur général de la Philharmonie de Paris

Alain Séchas, *Hugh, chat guitariste*, 1997, collection Fondation Cartier pour l'art contemporain, Paris © Alain Séchas / Adagp, Paris © Florian Kleinfenn

La Philharmonie de Paris à l'écoute du vivant

Comment définir et apprécier l'extraordinaire diversité sonore produite continuellement par le vivant ? Y a-t-il une « musique » sous-jacente aux voix animales ? La Philharmonie toute entière, dans la diversité de ses activités, se met sur écoute pour aborder ces questions.

Un dossier de presse complet sur la Philharmonie de Paris à l'écoute du vivant, vous sera envoyé prochainement.

Partis pris

PREMIER PAS D'ENVERGURE DE LA PHILHARMONIE DANS LE DOMAINE DE LA BIOACOUSTIQUE

L'essor de la bioacoustique depuis les années 1950, avec l'œuvre pionnière de Bernie Krause ou encore de Knud Viktor, a permis de **mettre le monde sur écoute** pour mieux comprendre le comportement sonore des animaux et, à travers lui, l'évolution et l'écologie des espèces. Cette discipline ouvre un nouveau champ d'exploration pour la Philharmonie de Paris, incarné par une grande exposition et de nombreux événements programmés en contrepoint.

À L'ÉCOUTE DU VIVANT

Le point de départ de cette exposition est le **monde animal**, dans sa dimension sonore et musicale. Construite en **partenariat avec le Muséum national d'Histoire naturelle**, elle fait entendre les sons d'**une quarantaine d'espèces**, des oiseaux et insectes aux baleines à bosse, et en décrypte le principe acoustique comme les fonctions essentielles.

ENTRE ART ET SCIENCES : UN VASTE CABINET DE CURIOSITÉS

Si l'exposition fait entendre les chants du vivant, c'est pour montrer combien ils fascinent et inspirent, combien ils **nourrissent l'imaginaire des artistes** et suscitent de **poésies visuelles et sonores**.

Dans l'esprit des cabinets de curiosités où se côtoyaient, dès le **xvie** siècle, merveilles naturelles et chefs-d'œuvre de l'art, l'exposition rassemble, **sans cloisonnement et hiérarchie**, des spécimens naturels, des objets issus de la culture matérielle (appeaux, sonnailles, coucous), des œuvres photographiques ou vidéographiques, et une riche sélection de tableaux et sculptures.

UN PATRIMOINE SONORE EN DANGER

L'humanité entend-elle réellement la nature ? Tout au moins, lorsque l'on réalise qu'en cinquante ans, 50 % des sons du vivant auraient disparu, ne devient-il pas crucial de **tendre à nouveau l'oreille** et de capter ces chants avant que « la musique ne s'arrête » ? Engagée, l'exposition pointe, avec l'évolution de la diversité, le risque de disparition d'un véritable patrimoine : le monde sonore naturel. Dès la première salle de l'exposition, **Bernie Krause** livre ainsi une création sur les voix d'un monde sauvage qui, progressivement, s'ensilence...

TOUTES LES RÉGIONS DU MONDE REPRÉSENTÉES

Réintroduire l'homme dans la symphonie du vivant, c'est affirmer qu'il peut y avoir une interaction musicale entre humains et non-humains, et **contourner ainsi les conceptions occidentales séparant les deux règnes**. Construite avec la collaboration d'ethnomusicologues du **Musée d'ethnographie de Genève**, l'exposition veille, dans le parcours d'œuvres exposées, à équilibrer les régions du monde représentées.

UN PARCOURS POUR LES FAMILLES

Comment imite-t-on le chant du coq à travers le monde ? Pourquoi dit-on « rire comme une baleine » ? La cigogne craquète-t-elle ou cancanne-t-elle ? Et surtout, les animaux sont-ils musiciens ? Misant sur la manipulation de dispositifs interactifs et l'observation des œuvres, un parcours spécialement conçu pour les enfants à partir de 6 ans invite à explorer les liens entre la musique et les sons du vivant. Grâce à un plan dépliant, les jeunes visiteurs repèrent les stations du parcours dans l'exposition, pour jouer, manipuler, écouter des contes et des sons d'animaux, apercevoir des animaux bramer, hurler, parader... tout en s'émerveillant devant des tableaux et œuvres d'art contemporain.

Art contemporain et écologie, un dialogue nécessaire

Si elle rassemble des chefs-d'œuvre de l'art ancien européen et des cultures non occidentales, l'exposition fait la part belle à la création contemporaine, dans ses questionnements pressants sur le devenir de la biodiversité. Tomás Saraceno, Anri Sala ou encore Art Orienté Objet adaptent ainsi leur travail à notre parcours. Tandis que Bernie Krause, Julien Salaud, Koen Vanmechelen, Erik Samakh, ou encore Nelly Saunier dévoilent des œuvres créées spécialement pour l'exposition.

Art Orienté Objet | Fernand Deroussen | Gloria Friedmann | Bertrand Gadenne | Bernie Krause | Olivier Leroi | Violaine Lochu | Annette Messenger | Miruka | Erik Nussbicker | Luc Petton | Anri Sala | Julien Salaud | Erik Samakh | Tomás Saraceno | Nelly Saunier | Alain Séchas | Daniel Spoerri | Tout/reste/à/faire | Koen Vanmechelen | Knud Viktor

Tout/reste/à/faire, *Mégapomponia Merula* [Cigale géante de Bornéo], 2018-2019 © Lara Laigneau

Musées et institutions partenaires

Le riche parcours d'œuvres exposées repose sur la collaboration d'institutions et musées prestigieux.

Anvers, Musée Vleeshuis | Amsterdam, Rijksmuseum | Bulle, Musée gruérien | Digne-les-Bains, Musée Gassendi | Fontainebleau, Musée national du château de Fontainebleau | Furtwangen, Musée Allemand de l'Horlogerie de Furtwangen | Madrid, Museo Nacional del Prado | Marseille, Mucem - Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée | Moulins, Centre national du costume de scène | Nantes, Musée d'arts de Nantes | Osaka, YELLOW | Paris, Bibliothèque Nationale de France | Paris, Fondation Cartier pour l'art contemporain | Paris, Galerie Chantal Crousel | Paris, MNAM - Centre Georges Pompidou | Paris, Musée du quai Branly - Jacques Chirac | Paris, Musée du Louvre | Paris, Muséum national d'histoire naturelle | Rome, Archivio Franco Pinna | Rome, Museo nazionale delle arti e tradizioni popolari « Lamberto Loria » | Saint-Jean-Cap-Ferrat, Villa Ephrussi de Rothschild

LITANY FOR THE WHALE

RECITATION AND THIRTY-TWO RESPONSES FOR TWO VOICES WITHOUT VIBRATO. W • WOU AS IN WOULD. H • HU AS IN HUT. A • AH. L • LL AS IN WILL. E • E AS IN UNDER. A "WORD" IS SING IN ONE BREATH BUT P ROUNOUNCING EACH LETTER, SEPARATELY AND GIVING MORE OR LESS ER UAL TIME (••••) TO EACH LETTER EXCEPT THE LAST (OR ONLY LETTER OF A WORD WHICH IS TO BE HELD LONGER THAN THE OTHERS. LET THERE B E A SHORT SILENCE AFTER EACH RESPONSE. THE FIRST SINGER SINGS TH E RECITATION. THE SINGER FOLLOWS WITH THE FIRST RESPONSE (THE S ECOND SINGER THEN IS) A SHORT SILENCE AND THE RECITATION. THE FI RST SINGER THEN SINGS THE SECOND RESPONSE. WAITS AND THEN SING S THE RECITATION. ETCETERA. QUIETLY WITHOUT DYNAMIC CHANGES.

RECITATION WHALE RESPONSES

1. KAW E 2. CA K AE 3. ELALG 4. V
5. HA WL AVER LA H E 6. LE WL
7. L AC A WHMAHLWE HW EKL EL
8. WA E 9. EH L AHA AH HAHWE WE
10. ERE 11. LHVA EL W HWE AH ASAH
12. LA EACWE 13. ARAHE 14. CAWH LE E
15. KAW M KH K ELG LH NA LA H

COPYRIGHT 1981 BY JOSEPH BLISS, INC., 215 NAXX BRIDGE SOUTH, NEW YORK, NEW YORK 10014

John Cage, *Litanie pour la baleine*, 1980, Médiathèque musicale de Paris

Olivier Leroi, *Le Troisième souffle*, 2013 © Olivier Leroi - Photographie François Laugini

Chiffres clés de l'exposition

4

SALLES AUDIOVISUELLES « IMMERSIVES »

Chant des baleines, Nuit, Toile d'araignée, Dialogues

157

ŒUVRES D'ART

peintures, sculptures, arts graphiques, photographies et vidéos...

42

OBJETS DE LA CULTURE POPULAIRE

instruments de musique, coucous, appeaux, serinettes...

45

ŒUVRES MUSICALES

du répertoire « classique » au jazz et au métal

6

DISPOSITIFS INTERACTIFS DE MÉDIATION

pour petits et grands

D'après Cornelis Saftleven, *Intérieur avec concert de chats*, 1620-1715, Rijksmuseum

Un riche parcours sonore

Répondant aux œuvres exposées, le parcours sonore, riche d'une cinquantaine d'extraits, oscille entre les chants naturels des animaux et ceux façonnés par les compositeurs et musiciens, du répertoire classique aux musiques actuelles.

John Cage, *Litany for the Whale*, 1980

Chassol, *Ultrabirdz #2*, 2020

George Crumb, *Vox Balaenae*, 1971

Miles Davis, *Frelon Brun*, 1968

Gojira, *Flying Whales*, 2005

Mozart, « Air de Papageno et Papagena », *La Flûte enchantée*, 1791

Alice in Chains, *Whale and Wasp*, 1993

Saint-Saëns, « Personnages à longues oreilles », *Le Carnaval des animaux*, 1886

Rossini, *Duo des chats*, 1825

Lisa Gerrard, *Whale Rider*, 2003

Carlo Farina, *Il gatto*, 1626-1627

François-Bernard Mâche, *Vigiles*, 2018

Kaija Saariaho, *7 Papillons*, 2000

Ludovico Einaudi, *Taranta Project*, 2015

Nikolai Rimski-Korsakov, *Le vol du bourdon*, 1899-1900

Rued Langgaard, *Insektarium*, 1917

Bartók, *Ce que la mouche raconte*, 1926-1939

Philippe Hersant, *Une fourmi n° 12*, 1999-2003

Jim Nollman, « Froggy-Went-a-Courting », *Playing Music With Animals*, 1982

Charlie Haden, *Song for the Whales*, 1979

Bastien David, *Naturellement*, 2015

George Enescu, « Grillon », 1940

Benjamin Britten, « The Grasshopper », 1935

Olivier Messiaen, *Réveil des oiseaux*, 1953

Yma Sumac, *Chuncho*, 1953

Electroplume, *Dereck - Oiseaux disparus*, 2019

Un abécédaire sonore

A comme **Appeaux**

B comme **Bêtes et contes**

Brame

C comme **Chant des baleines**

Chorégraphie

Coq

Coucous

D comme **Disparition**

Dialogue

E comme **Escargot**

F comme **Facéties et autres singeries**

G comme **Glouglouter**

H comme **Hybride**

I comme **Insectes**

J comme **Jacasser**

K comme **Knud Viktor**

L comme **Loup**

M comme **Miauler**

N comme **Notations**

Nuit

P comme **Papageno**

R comme **Rossignol**

S comme **Serinette**

Sonnailles

Souffle

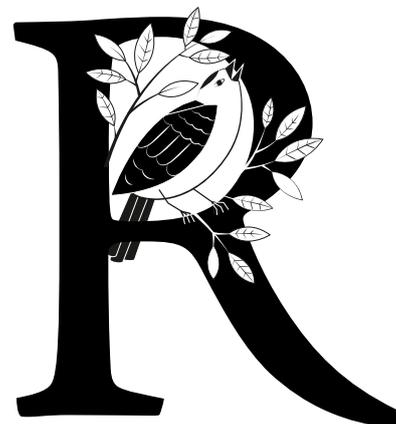
T comme **Tarentisme**

Toile d'araignée

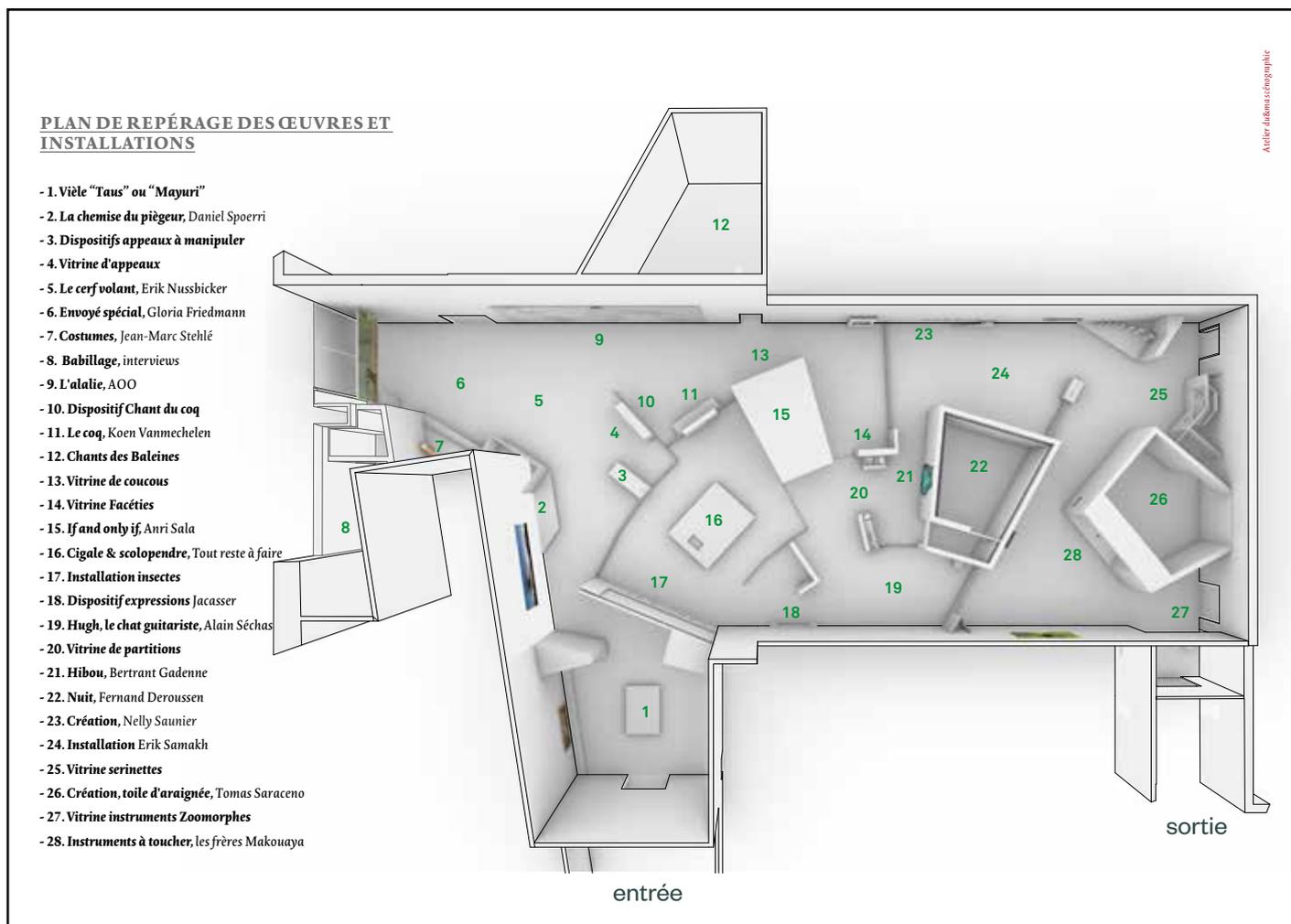
U comme **Ultrason**

X comme **Parades sexuelles**

Z comme **Zoomorphe**

Scénographie du parcours

© Du&Ma

SCÉNOGRAPHIE : DU&MA GRAPHISME : PENTAGON

La scénographie de l'exposition s'appuie sur le monde vivant. En convoquant les formes d'ordonnement du monde, telles les représentations cartographiques des constellations, un véritable paysage se dessine. Latitudes et méridiens ont ainsi été appliqués au plan et ont permis le déploiement du parcours de A à Z, dans un ordre alphabétique suggéré par **l'abécédaire**. De grandes lettres ornées, inspirées de la littérature médiévale, guident le déplacement et introduisent chapitre après chapitre, section après section.

Mais si le **classement alphabétique** implique un parcours linéaire, des constructions basses, telles des bribes archétypales de **paysages**, aménagent des percées qui permettent, par moment, d'embrasser du regard l'ensemble de l'exposition, comme au détour d'un chemin. Les visiteurs et visiteuses peuvent ainsi apprécier des panoramas, et la diversité du Monde vivant et de ce grand bestiaire sonore.

Gloria Friedmann, *Envoyé spécial*, 1995 © Gloria Friedmann

Extraits du parcours

B. BRAME

un rugissement visionnaire

« Mi-bête, mi-forêt » selon Pierre Ronsard, le cerf donne de la voix lorsque l'été s'achève et que les paysages s'habillent de brume et de roux. Son cri, appelé brame, annonce le début de la saison de reproduction. C'est un mugissement rauque, crépusculaire ou nocturne, qui parle de conquête, d'amour, de rivalité et d'énervement.

Animal sacré dans les cultes païens, le cerf devient dès le Moyen Âge, dans la tradition chrétienne, un symbole de résurrection. Et dans bien des rituels chamaniques, il est doué d'un **pouvoir prophétique**. Son cri devient ainsi un clameur, presque un oracle, aussi irréaliste que visionnaire, que s'approprient artistes et écrivains, souvent comme un acte politique.

C. CHANT DES BALEINES

une salle immersive à l'écoute des océans

Parmi les cétacés, la baleine à bosse est connue pour ses grandes migrations, mais aussi pour ses chants majestueux. Ses vocalisations sont répétées dans un ordre spécifique sous forme de leitmotifs ; propres à chaque région, ces derniers évoluent d'une année à l'autre.

Captés pour la première fois par la marine militaire américaine dans les années 1950, les vocalisations des baleines furent gravées en 1970 sur **un vinyle** devenu un best-seller : *Songs of the Humpback Whale*. Vendu à plus de 125 000 exemplaires, cet album eut **un impact majeur** dans l'éveil d'une conscience environnementale, tout en inspirant de nombreux compositeurs, comme John Cage, George Crumb, Iannis Xenakis, Charlie Haden, ou plus récemment le groupe de métal Gojira.

Jacques Perrin et Jacques Cluzaud, image du film *Océans*, 2009, Galatée Films
© Roberto Rinaldi

D. DISPARITION

quand le monde s'ensilence...

Les nouvelles sont mauvaises et elles ne sont pas nouvelles : tous les scientifiques, toutes les organisations impliquées dans le suivi des écosystèmes naturels nous alarment sur l'effondrement de la biodiversité. Parallèlement **disparaissent les sons de la vie** : les chants des oiseaux du matin, les stridulations des insectes du soir, les coassements des grenouilles de la nuit, les vocalisations des baleines, les cris des gorilles... Tel est le constat que dresse le collectif d'artistes Art Orienté Objet, dans une œuvre monumentale de 10 m de long. *L'Alalie* dessine une grande carte du monde au fusain, générée par des noms d'animaux en voie de disparition. Cette carte s'efface progressivement, sous le passage d'une brosse tous les deux jours – intervalle de temps moyen au cours duquel une espèce s'éteint.

Art Orienté Objet, *L'Alalie*, 2010/2022
© AOO - Photographie Blaise Adilon

E. ESCARGOT

ralentir la cadence avec Anri Sala

Les mouvements de l'escargot sont un éloge à la lenteur et l'affirmation, au sein du règne animal, d'autres réalités temporelles que celles qui rythment le temps humain. L'œuvre *If and Only If* d'Anri Sala scrute la longue ascension de l'animal sur l'archet du musicien Gérard Caussé, lorsqu'il interprète l'*Élégie, pour alto seul* d'Igor Stravinski. Si l'œuvre de Stravinski est en soi contemplative, l'artiste compose avec la présence du gastéropode et adapte son exécution à cet étrange invité.

Anri Sala, *If and Only If*, 2018 © Anri Sala, VG Bild-Kunst, Bonn

I. INSECTES

écouter l'infiniment petit

L'infiniment petit est capable des sonorités les plus saillantes. De nombreux arthropodes savent bien user de leurs corps pour produire des sons organisés. Par frottement, percussion, souffle ou déformation de leurs ailes, pattes, abdomens, thorax ou antennes, ils se révèlent, s'interpellent, se stimulent par l'acoustique, surtout au temps de la reproduction, quand est venue l'heure de se rencontrer.

L'exposition déploie une vraie « **galerie musicale d'entomologie** » : de nombreux insectes sont donnés non seulement à voir, mais à entendre, d'abord dans leur identité sonore concrète, puis à travers celle qu'ont imaginé les musiciens, de Rimski-Korsakov à Miles Davis. En contrepoint, l'artiste **Julien Salaud** dialogue avec ces portraits par ses propres natures mortes d'insectes transformés.

Ensemble de papillons, 2022, Muséum national d'Histoire naturelle © Emmanuel Delfosse

K. KNUD VIKTOR

pionnier de l'écologie sonore

Naturaliste et précurseur de l'écologie sonore, Knud Viktor (1924-2013) s'installe au début des années 1960 dans le Luberon et découvre l'influence de la lumière sur le chant des cigales. Il devient alors « **peintre sonore** ». Bricolant des dispositifs qui lui permettent de capter des sons imperceptibles – les palabres des fourmis ou les bruits d'un lapin qui rêve – Knud Viktor crée des « **images sonores** » qui scrutent le monde miniature. C'est aussi par les moyens de la photographie et de la vidéo qu'il pousse toujours plus loin cette exploration du monde, en livrant des images qui, lorsqu'on les observe attentivement, chuchotent presque à l'oreille.

Knud Viktor, *Mantes religieuses*, 1970-1980 © Knud Viktor

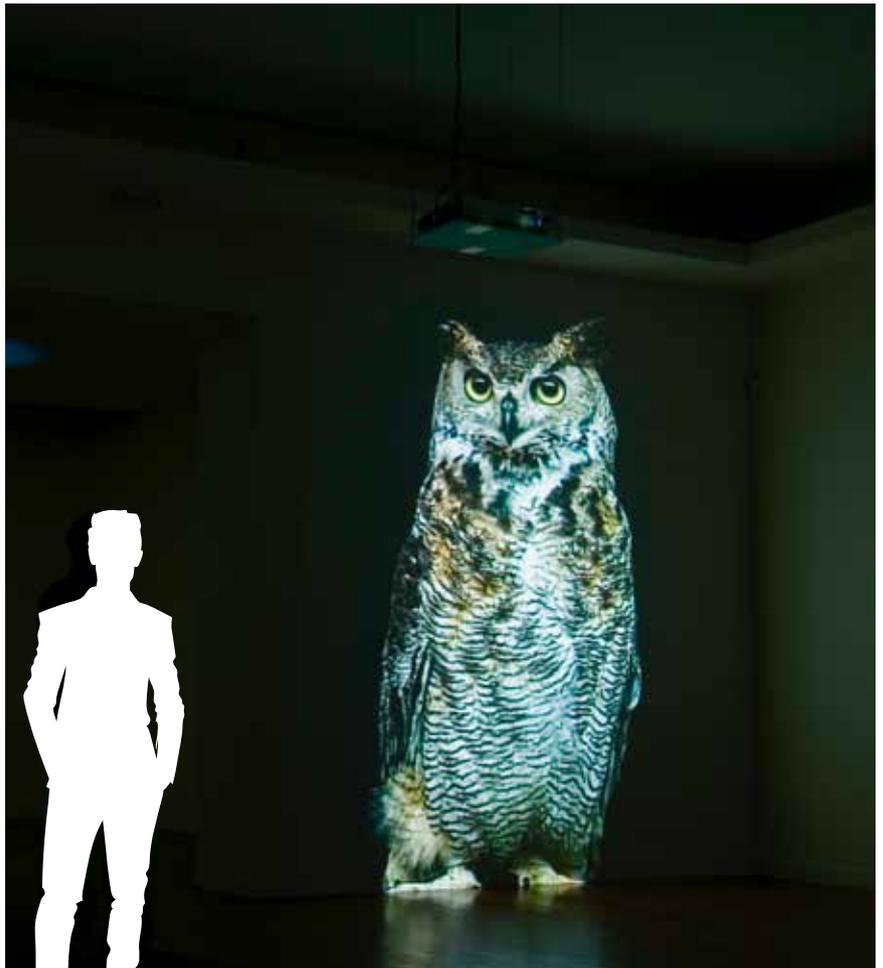

Knud Viktor, *Oiseau*, 1970-1980 © Knud Viktor

N. NUIT

immersion dans trois paysages nocturnes

L'audionaturaliste Fernand Deroussen crée pour l'exposition une installation qui plonge le visiteur dans le noir reconstitué de trois nuits sonores: l'une dans les plaines de la **Drôme**, l'autre dans la brousse du **Kenya**, la dernière dans la forêt amazonienne de **Guyane**, toutes composant des paysages sonores d'une poésie vibrante.

Bertrand Gadenne, *Le Hibou*, 2005 © Bertrand Gadenne

Marc Chagall, *Papageno*, 1966-1967, Centre Pompidou, MNAM-CCI
© Adagp, Paris © Dist. RMN-Grand Palais / Philippe Migeat

P. PAPAGENO

les récits de l'oiseleur bavard

Des grenouilles de Jean-Philippe Rameau aux renards de Leoš Janáček, l'histoire de l'opéra regorge d'animaux de toutes sortes et de tous poils, qu'ils soient allégoriques, simples figurants ou véritables héros de l'intrigue. Gesticulant, volant, rampant, miaulant ou sifflant, leur chant se mêle à celui des hommes et introduit sur scène une sorte de musique primitive. Créature hybride entre l'homme et l'oiseau, Papageno incarne à sa manière, dans *La Flûte enchantée* de Mozart (1791), cette **animalité de l'opéra**. De Chagall à Jacques Drésa, une sélection de **dessins de costumes** inventés pour la scène redonne vie à cet oiseleur bavard, en regard d'une **création plumassière** de Nelly Saunier.

S. SERINETTE

quand on apprenait à chanter aux oiseaux

Au XVIIIe siècle, dans les intérieurs bourgeois d'Europe, les oiseaux chanteurs sont nombreux. Conçus quasiment comme des objets de décoration sonores, bouvreuils, merles, alouettes et serins ravissent non seulement par leur chant, mais aussi par leur capacité à reproduire les airs à la mode. C'est ce que révèle l'existence de **plusieurs instruments** au tournant du XVIIIe siècle, comme la serinette, orgue de barbarie miniature que l'on actionne pour délivrer des airs simples et amener ainsi l'oiseau à acquérir un petit répertoire. L'homme du siècle de Chardin et de Rousseau, si sensible à la nature, est-il ainsi parvenu à la domestiquer, voire à la contraindre, au point de faire de l'oiseau un chanteur-automate ?

Jean-Baptiste Siméon Chardin, *La Serinette*, dit aussi *Dame variant ses amusements*, 1751, Musée du Louvre © Dist. RMN-Grand Palais / René-Gabriel Ojéda

Serinette, Fin du XVIIIe siècle, Musée de la musique © Claude Germain

Vièle *tarawangsa*, xixe siècle, Musée de la musique
© Claude Germain

Frères Rodriguez, Luth *charango*, 1981,
Musée de la musique © Claude Germain

Vièle *Taus* ou *mayuri*, Fin du xixe siècle - Début du xxe siècle, Musée de la musique
© Claude Germain

Z. ZOOMORPHE

l'instrument devient animal, et l'animal instrument

La profonde connivence musicale entre l'homme et l'animal se retrouve jusque dans la matérialité de nombreux instruments. Quand il n'intègre pas la matière animale, l'instrument en reprend parfois la forme. Guitare-tortue, luth *charango* avec carapace de tatou, cornet en forme de serpent, vièle *morin huur* avec tête de cheval, hochet-corbeau de Colombie... Récurrent dans la facture instrumentale, le zoomorphisme peut certes alimenter une veine décorative ; mais, de manière plus essentielle, il exprime l'une des destinations profondes des instruments concernés : **restituer le son primitif et l'âme sonore du monde animal.**

Les acteurs du projet

COMMISSARIAT

Marie-Pauline Martin est maître de conférences en histoire de l'art à l'université d'Aix-Marseille. Détachée de l'université, elle dirige depuis 2017 le Musée de la musique à la Philharmonie de Paris, où elle fut commissaire de l'exposition *Ludwig van : Le mythe Beethoven*. Elle est spécialiste de l'étude des rapports entre musique et arts visuels.

Jean-Hubert Martin est historien d'art et commissaire d'exposition, ancien directeur du Musée national d'art moderne et du Kunstpalast de Düsseldorf. Son intérêt pour les cultures non occidentales l'a conduit à concevoir des expositions confrontant des œuvres de nature et d'époque différentes favorisant ainsi un renouvellement du regard, telles *Magiciens de la terre* au MNAM – Centre Pompidou en 1989 et *Carambolages* en 2016.

CONSEIL SCIENTIFIQUE

Jérôme Sueur

Éco-acousticien, Maître de conférence, chargé de collection pour la sonothèque du Muséum national d'Histoire naturelle

Olivier Adam

Bio-acousticien, Professeur à Sorbonne-Université

Madeleine Leclair

Conservatrice du département d'ethnomusicologie, Musée d'ethnographie de Genève

Federica Tamarozzi

Conservatrice responsable du département Europe, Musée d'ethnographie de Genève

PARTENARIAT

Muséum national d'Histoire naturelle

Moritz von Schwind, *Symphonie des chats*, 1868, Staatliche Kunsthalle

Concerts et spectacles

UNE PARADE ANIMALE

Pendant l'après-midi du 24 septembre, l'exposition *Musicanimale* et la Philharmonie des enfants s'associeront dans un événement festif, de 14h30 à 18h : la fanfare animale des Grooms emmènera petits et grands dans une déambulation extérieure placée sous le signe de l'inspiration animalière en musique. De l'air de Papageno au duo des chats de Rossini en passant par le duetto d'André Messager, une troupe de musiciens (2 trompettes, 1 trombone, 1 euphonium, 4 saxophones) et chanteurs lyriques guidera le public d'un espace à l'autre.

Invités à se déguiser pour l'occasion en animal de leur choix, les enfants seront mis à l'honneur. Ils pourront aussi découvrir dans la Philharmonie des enfants une série de bruits d'insectes et d'animaux à écouter dans les murs, ainsi qu'un atelier d'origamis où ils confectionneront oiseaux, grenouilles, ou encore éléphants de papier.

MERCREDI 16/11 ————— 20H00

Concert sur instruments du Musée

LE CARNAVAL DES ANIMAUX EN PÉRIL

ENSEMBLE LA RÊVEUSE

VINCENT BOUCHOT AUTEUR,
COMPOSITEUR, CHANTEUR, RÉCITANT

KÔSKE NOZAKI FLÛTES, FLAGEOLETS, FAC-SIMILÉ DE
FLAGEOLET D'OISEAU BIZET (XVIIIe SIÈCLE)

SYLVAIN LEMÊTRE PERCUSSIONS

FLORENCE BOLTON PARDESSUS DE VIOLE, FAC-SIMILÉ DE
LA BASSE DE VIOLE COLLICHON 1683

BENJAMIN PERROT THÉORBE, GUITARE BAROQUE

LOÏC LE GALL CRÉATION VISUELLE

ŒUVRES DE VINCENT BOUCHOT, ANDREA
FALCONIERO, GIOVANNI GIROLAMO KAPSBERGER,
TARQUINIO MERULA

Le *Carnaval des animaux* de l'ensemble La Rêveuse célèbre les animaux dont le destin est menacé par l'homme.

AMPHITHÉÂTRE – CITÉ DE LA MUSIQUE

TARIF 20€

JEUDI 17/11 ————— 20H00

Musique de chambre

VOX ANIMALIS

SOLISTES DE L'ENSEMBLE
INTERCONTEMPORAIN

György Ligeti

Galamb Borong (extrait du Livre II des *Études pour piano*)

André Jolivet

L'Oiseau, La Chèvre, La Vache (extraits de *Mana*, pour piano)

Lisa Illean

Œuvre nouvelle (création)

Olivier Messiaen

Abîme des oiseaux, pour clarinette (extrait du *Quatuor pour la fin du temps*)

George Crumb

Vox Balaenae, pour trois joueurs masqués

COPRODUCTION ENSEMBLE INTERCONTEMPORAIN, PHILHARMONIE DE PARIS

AMPHITHÉÂTRE – CITÉ DE LA MUSIQUE

TARIF 33€

VENDREDI 18/11 ————— 20H00

Musique de chambre

BESTIAIRE

MUSICIENS DE L'ORCHESTRE DE PARIS

AXELLE FANYO SOPRANO

Francis Poulenc

Le Bestiaire ou Cortège d'Orphée

Jean-Philippe Rameau

La Poule

George Enesco

Impressions d'enfance (extraits)

Joseph Haydn

Quatuor à cordes op. 64 n° 5 « L'Alouette »

André Caplet

Trois Fables de Jean de la Fontaine

Ottorino Respighi

Il tramonto (extraits)

EN PARTENARIAT AVEC LA FONDATION ROYAUMONT

AMPHITHÉÂTRE – CITÉ DE LA MUSIQUE

TARIF 26€

FORUM

POUR PROTÉGER LES SONS DU VIVANT

26 NOVEMBRE DE 10H00 À 17H00

EN COLLABORATION AVEC LE MUSÉUM NATIONAL
D'HISTOIRE NATURELLE

SALLE DE CONFÉRENCE – PHILHARMONIE

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION

 SAMEDI 19/11 ————— **11H00 ET 15H00**

Concert en famille

LE CARNAVAL DES ANIMAUX

FANTASIE DE LA NATURE

ORCHESTRE DE PARIS

LAURÉATE LA MAESTRA DIRECTION
FLORENCE ANDRIEU RÉCITANTE
NOUR AYADI, KOJIRO OKADA PIANOS
VICTORIA DUHAMEL SCÉNOGRAPHIE
JBP FILMS IMAGES

Albert Roussel

Le Festin de l'araignée (extraits du ballet)

Camille Saint-Saëns

Le Carnaval des animaux

AVEC LE SOUTIEN DE LA CAISSE D'ÉPARGNE
ÎLE-DE-FRANCE

En route pour une conférence au Jardin des Plantes, un professeur excentrique est attiré par un coin de nature plutôt inattendu – un monde microscopique musical !

GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ – PHILHARMONIE
EN FAMILLE (ENFANTS À PARTIR DE 6 ANS)
TARIFS 10€ Enfant / 14€ Adulte

ATELIERS DE PRÉPARATION

SAMEDI 19 NOVEMBRE DE 9H30 À 10H30
ET DE 13H30 À 14H30

Atelier cordes

RÉSERVÉ AUX ENFANTS MUNIS D' UN BILLET POUR LE CONCERT
ENFANTS À PARTIR DE 6 ANS
TARIF 6€

Préparation au concert en famille

EN FAMILLE (ENFANTS À PARTIR DE 6 ANS)
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION (À PARTIR
DU 1er SEPTEMBRE)

SAMEDI 19/11 ————— **15H00**

Concert participatif en famille

LA FABULEUSE HISTOIRE DE L'OISELEUR PAPAGENO

ENSEMBLE LES LUNASIENS

ARNAUD MARZORATI CONCEPTION
ET ÉCRITURE

JEAN-GABRIEL SAINT-MARTIN PAPAGENO
JENNY DAVIET PAPAGENA

Extraits de *La Flûte enchantée* de Wolfgang Amadeus Mozart

Une version jeune public de *La Flûte enchantée* de Mozart qui met en scène Papageno et Papagena dans une fantaisie lyrique où la virtuosité des voix se mêle à celle des oiseaux.

SALLE DES CONCERTS – CITÉ DE LA MUSIQUE
EN FAMILLE (ENFANTS À PARTIR DE 6 ANS)
TARIFS 10€ Enfant / 14€ Adulte

RÉPÉTITION

SAMEDI 19 NOVEMBRE DE 10H00 À 13H00

EN FAMILLE (ENFANTS À PARTIR DE 6 ANS), VOIR P. 163
TARIFS INCLUANT LE CONCERT 16€ Enfant / 22€ Adulte

SAMEDI 19/11 ————— **20H00**

Concert symphonique

L'OISEAU DE FEU

ORCHESTRE NATIONAL DE LYON

NIKOLAJ SZEPS-ZNAIDER DIRECTION
YEFIM BRONFMAN PIANO

Maurice Ravel / Colin Matthews

Oiseaux tristes

Ludwig van Beethoven

Concerto pour piano n° 3

Igor Stravinski

L'Oiseau de feu

COPRODUCTION ORCHESTRE NATIONAL DE LYON,
PHILHARMONIE DE PARIS

GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ – PHILHARMONIE
TARIFS 10€ / 20€ / 27€ / 37€ / 42€ / 52€

AVANT LE CONCERT ————— **18H30**

Clé d'écoute

L'Oiseau de feu

SALLE DE CONFÉRENCE – PHILHARMONIE • ENTRÉE LIBRE

DIMANCHE 20/11 ————— **11H00 ET 15H00**

Spectacle en famille

LE CARNAVAL DES ANIMAUX SUD-AMÉRICAINS

ENSEMBLE ALMAVIVA

EZEQUIEL SPUCCHES PIANO,
COMPOSITION, DIRECTION MUSICALE
MONICA TARAGANO FLÛTES
JOHANNE MATHALY VIOLONCELLE
MAXIME ECHARDOUR PERCUSSIONS
ELLIOT JENICOT COMÉDIEN

CARL NORAC TEXTE
LINDA BLANCHET MISE EN SCÈNE

LE STUDIO – PHILHARMONIE
EN FAMILLE (ENFANTS À PARTIR DE 7 ANS)
TARIFS 10€ Enfant / 14€ Adulte

DIMANCHE 20/11 ————— **14H30 OU 15H30**

Concert-promenade au Musée

CONTES ET BESTIAIRES

MUSICIENS DE L'ORCHESTRE DE PARIS

FRANÇOIS VINCENT CONTEUR
DOMINIQUE CARRÉ GUITARE
JORDAN PHILIPPE SAXOPHONE
FLORENCE DESNOUVEAUX CONTEUSE
RUTH UNGER FLÛTES,
JULIEN COULON GUITARES, LUTH

Redécouvrez les célèbres contes *Les Musiciens de Brême*,
Le Rossignol et l'Empereur de Chine, et *Bon appétit !*
Monsieur Lapin, mis en musique dans différents espaces
du Musée.

MUSÉE DE LA MUSIQUE – CITÉ DE LA MUSIQUE
EN FAMILLE (À PARTIR DE 4 ANS)
TARIF (ENTRÉE DU MUSÉE INCLUSE) 9€
Gratuit pour les moins de 26 ans

DIMANCHE 20/11 ————— **16H00**

Concert symphonique

LES ANIMAUX MODÈLES

ORCHESTRE PASDELOUP

PIERRE DUMOUSAUD DIRECTION
MARION BARBEAU PREMIÈRE DANSEUSE, OPÉRA DE PARIS
MEHDI BAKI DANSEUR, BREAKDANCE
MARION BAGLAN SOPRANO
GUILLAUME PAIRE BARYTON

Heitor Villa-Lobos

Uirapurú

Dança dos mosquitos

Gioachino Rossini

Duo des chats

Jacques Offenbach

Duo de la mouche (extrait d'*Orphée aux Enfers*)

Francis Poulenc

Les Animaux modèles (extraits)

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Le Lac des cygnes (extraits)

PRODUCTION CONCERTS PASDELOUP

GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ – PHILHARMONIE

TARIFS 10€ / 15€ / 22€ / 30€ / 37€ / 42€

PENDANT LE CONCERT ————— **15H30**

Récréation musicale

Pour les enfants dont les parents sont au concert

ENFANTS (DE 4 À 9 ANS)

TARIF INCLUANT LE GOÛTER 12€ PAR ENFANT

VENDREDI 25/11 ————— **20H00**

Concert de restitution participatif

LE SIFFLET DU CHACAL

MUSIQUES DU CONGO
ET D'AFRIQUE DU SUD

CHRISTIAN ET AMOUR MAKOUAYA
CONTEURS-MUSICIENS
AMATEURS DE LA PHILHARMONIE
DE PARIS

Lamellophones sanza et tambours ngoma du Congo, chants et danses gumboots d'Afrique du Sud nous accompagnent dans le récit d'un sifflet magique aux sonorités envoûtantes.

LE STUDIO – PHILHARMONIE
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION

RÉPÉTITIONS —————

DIMANCHE 20 NOVEMBRE DE 11H À 13H

ET DE 14H À 16H

VENDREDI 25 NOVEMBRE DE 18H30 À 19H

EN FAMILLE (ENFANTS À PARTIR DE 8 ANS), VOIR P. 163

TARIFS 12€ Enfant / 16€ Adulte

ACTIVITÉS DU WEEK-END

EN LIEN AVEC
ANIMAUX MUSICIENS

SAMEDI 19/11

L'atelier du week-end

de 15h à 17h

**INSTRUMENTS ZOOMORPHES
DU CONGO**

POUR TOUS DÈS 8 ANS

TARIFS 10€ Enfant / 14€ Adulte

DIMANCHE 20/11

**Un dimanche en orchestre
de 14h à 18h**

LE CARNAVAL DES ANIMAUX

POUR TOUS DÈS 8 ANS

TARIFS 10€ Enfant / 18€ Adulte

VENDREDI 25/11

Master-classe de 9h30 à 17h30

LA PÉDAGOGIE PERCUSTR

AVEC LES PERCUSSIONS DE STRASBOURG

ADULTES DÈS 15 ANS

TARIF 110€

*Pendule musicale avec deux oiseaux mécaniques, vers 1830,
Musée de l'horlogerie allemande de Furtwangen*

Renseignements pratiques

HORAIRES

Du mardi au jeudi 12h à 18h
vendredi 12h à 20h
Samedi et dimanche 10h à 20h
Fermeture les 25 décembre et 1er janvier
Fermeture anticipée à 17h les 24 et 31 décembre

TARIFS

Tarif plein 12€
Tarifs réduits 9€ abonnés / 10€ / 7€
Visites guidées 10€ -28 ans / 14€ adultes
Gratuités : Gratuit pour les moins de 16 ans,
Amis du Musée de la musique, Amis de la Philharmonie de Paris,
personnes handicapées et accompagnateurs

VISITES GUIDÉES ADULTES ET ADOLESCENTS MUSICANIMALE

À mi-chemin entre l'art et la science, cette visite vous convie, sous la forme d'un abécédaire géant, à tendre l'oreille vers le monde sonore animal. Découvrez comment les voix animales et les paysages sonores fascinent et influencent la création artistique.

14€

VISITE-ATELIER ENFANTS DE 4 À 6 ANS DU SON DANS LES PATTES

Venez rugir pianissimo, miauler en chœur et piailler en rythme pendant cette visite-atelier autour de l'exposition *Musicanimale*.

10€ ENFANT / 14€ ADULTE

ATELIER-EXPOSITION EN FAMILLE (POUR TOUS DÈS 7 ANS) ORCHESTRANIMAL

En prélude à la visite de l'exposition *Musicanimale*, venez en famille imaginer et composer votre propre bestiaire musical, à l'aide d'instruments de musique venus du monde entier.

10€ ENFANT / 14€ ADULTE

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, 75
Vélib', Taxi, Parkings

ACCESSIBILITÉ

Un livret facile à lire et à comprendre (FALC) accompagne le public en situation de handicap mental dans sa découverte des voix animales et de leur influence dans l'histoire de l'art et de la musique. Un ensemble de dispositifs interactifs adaptés est également proposé tout au long du parcours de l'exposition. Des supports tactiles, accessibles dans le cadre de visites guidées, sont mis à la disposition du public en situation de handicap visuel. Ces outils proposent une approche tactile d'une sélection d'œuvres pour une découverte inédite et sensorielle de ce grand bestiaire sonore.

Catalogue

Chaque lettre de ce beau livre en forme d'abécédaire, entre imagier vagabond et cabinet de curiosité, montre l'influence extraordinaire des voix animales dans l'histoire de l'art et de la musique. Sous la direction de Marie-Pauline Martin et Jean-Hubert Martin, il réunit des contributions d'une vingtaine d'auteurs qui sont autant de regards : artistes, chercheurs, bio-acousticiens, philosophes...

Prix : 39 € - 208 pages
Format : 220 x 310 mm

À l'interface entre recherche, culture et société, le Muséum national d'Histoire naturelle se consacre à la connaissance de la nature et aux relations que les humains entretiennent avec celle-ci. À la fois centre de recherche, d'enseignement et d'expertise, il abrite aussi de riches collections présentées dans ses musées, jardins botaniques et zoologiques ou bibliothèques.

Fort de près de quatre siècles d'aventure scientifique et tourné vers l'avenir, le Muséum mobilise des disciplines, des métiers et des savoirs incomparables qu'il partage dans le monde entier.

L'étendue de ses activités, croisant sciences naturelles, humaines et sociales, le positionne comme une référence en matière d'enjeux écologiques et sociaux, lui permettant d'apporter un éclairage scientifique sur les grands défis du xxie siècle, en France et au-delà des frontières.

FONDA FAMILLE LEMARCHAND TION

sous l'égide de la Fondation de France

SOUTIEN DE L'EXPOSITION *MUSICANIMALE, LE GRAND BESTIAIRE SONORE* :

La Fondation Lemarchand pour l'Équilibre entre les Hommes et la Terre soutient des projets associatifs favorisant le respect, la préservation et l'utilisation durable de la nature. Les modes de vie et comportements, la solidarité sociale intergénérationnelle, la sensibilisation, l'éducation et les activités de plein air sont au cœur de sa mission.

Fondateurs de l'enseigne Nature & Découvertes – elle-même dotée d'une fondation sous l'égide de la Fondation de France – François et Françoise Lemarchand ont choisi en 2008 de renforcer leur engagement philanthropique en associant les membres de leur famille dans la création de la Fondation Lemarchand pour l'équilibre entre les Hommes et la Terre. Une manière d'ancrer leur action dans le temps et de la structurer par la présence d'experts qualifiés au sein du comité exécutif de la fondation.

La Fondation soutient des projets concrets qui concourent à établir des relations harmonieuses entre les hommes et la nature. Elle contribue en France au développement de bonnes pratiques écologiques, notamment dans le domaine agricole (nouvelle agriculture), et favorise l'utilisation raisonnable et durable de la nature sauvage pour les activités humaines. Par ailleurs, elle promeut les bienfaits de la nature pour l'homme, non seulement dans le cadre de l'alimentation, de la santé et de l'éducation, mais aussi en tant que facteur d'inclusion sociale pour les personnes fragilisées.

Depuis sa création en 2008, la fondation a contribué, pour près de 8,4 millions d'euros, au financement de 672 projets dont deux tiers en France et un tiers dans le reste du monde.

Luc Petton, *Ballet pour six grues, quatre danseurs* © Alain Julien

Une sélection de visuels en haute définition de l'exposition
Musicanimale est disponible sur demande.

CONTACTS PRESSE

AGENCE OPUS 64/VALÉRIE SAMUEL
Tél : 01 40 26 77 94

Fédelm Cheguillaume
f.cheguillaume@opus64.com

PHILHARMONIE DE PARIS

Philippe Provensal
01 44 84 45 63
pprovensal@philharmoniedeparis.fr

CITÉ DE LA MUSIQUE - PHILHARMONIE DE PARIS
221, AVENUE JEAN-JAURÈS
75019 PARIS

01 44 84 44 84 • PHILHARMONIEDEPARIS.FR