

LA CITÉ DE LA MUSIQUE – PHILHARMONIE DE PARIS,
L'ASSOCIATION IBKM Inspired by KM
ET L'ARTISTE RACHEL MARKS présentent

© Rachel Marks

SYMFOLIA

DANS LE CADRE DU PROGRAMME **C.O.E.U.R.***

*Construction d'Œuvres Éphémères Unissant les Rêves

CITÉ DE LA MUSIQUE
**PHILHARMONIE
DE PARIS**

Rachel Marks et Kylian Mbappé © William Beaucardet

L'association Inspired by KM, présidée par Kylian Mbappé, et la Philharmonie de Paris donnent le coup d'envoi de la création d'une œuvre monumentale sous la direction de l'artiste Rachel Marks, avec le soutien des enfants de l'association Inspired by KM.

Cette œuvre éphémère, faite de papier et de musique, s'inscrit dans le programme de Création d'Œuvres Éphémères Unissant les Rêves (C.O.E.U.R.) mené par l'association Inspired by KM.

Réalisée sur une durée de 20 mois, avec la contribution de près de 20 000 enfants, puis exposée à la Philharmonie de Paris de juin à septembre 2024, elle contribuera à l'effort de prise de conscience et de mobilisation collective pour la préservation de nos forêts.

INSPIRED BY KM

**PHILHARMONIE
DE PARIS**

L'association Inspired by KM est présidée par Kylian Mbappé. En 2018, dans la foulée de la victoire de l'équipe de France à la Coupe du Monde de Football, Kylian Mbappé a souhaité mettre à profit sa notoriété pour faire bouger les lignes et tendre la main à la nouvelle génération.

Inspired by KM a vu le jour en janvier 2020 avec pour objectif d'ouvrir le champ des possibles à 98 jeunes, entre 12 et 16 ans, de leur permettre de réaliser leurs rêves. L'association souhaite être un véritable « coéducateur » travaillant main dans la main avec les parents, les professeurs et bien sûr ces jeunes. Les champs d'intervention de l'association sont multiples, que ce soit dans le cadre de leur éducation culturelle, civique, sportive, culinaire et environnementale...

Depuis son lancement, Inspired by KM a organisé des cours de langue, de dessin, des initiations aux métiers du digital avec son partenaire Electronic Arts ou des parcours de découverte sur les arts graphiques urbains. Toutes ces activités visent à promouvoir des valeurs piliers de l'association : partage, transmission et rêve.

inspiredbykm.com

Avec ses quatre salles de concert, son Musée de la musique, sa Philharmonie des enfants, sa Médiathèque, ses espaces d'exposition et de conférence, ses salles de pratique musicale – autant de lieux dévolus à la découverte de la musique répartis dans deux bâtiments emblématiques de l'architecture contemporaine –, la Cité de la musique – Philharmonie de Paris s'impose – comme un pôle culturel unique au monde.

L'ouverture, la transmission, l'accueil de tous les publics sont depuis toujours au cœur de sa mission : que chacun, quelle que soit sa situation, y trouve un chemin d'accès à la musique. Aussi, la Philharmonie conçoit-elle des sorties sur mesure pour les publics scolaires, de la petite section de maternelle à la Terminale, comme pour les personnes en situation de handicap ou les populations traditionnellement éloignées de l'offre culturelle.

S'appuyant sur les forces vives que constituent l'Orchestre de Paris, les formations résidentes et les nombreux artistes invités, elle propose une programmation de concerts et spectacles, ateliers ou visites d'expositions, ainsi que des ressources numériques et des publications, invitant à apprendre et à découvrir en s'immergeant dans la musique.

philharmoniedeparis.fr

© Rachel Marks

L'ARTISTE RACHEL MARKS

Rachel Marks est une artiste et performeuse américaine travaillant en France. Ses œuvres s'intéressent à la relation entre la nature et le langage. À travers ses installations, performances, sculptures, peintures et dessins, elle cherche à montrer comment les communautés naturelles communiquent entre elles.

Elle entame ce travail en 2017 lorsqu'elle étudie les migrations des papillons monarques vers les forêts de pins canadiennes propices à leur accouplement. Dès lors, elle questionne la relation entre l'humanité et la nature et crée de grandes installations qui sensibilisent le spectateur à la fragilité et à la beauté de la nature afin d'en promouvoir la préservation. Lors d'une résidence artistique organisée par l'artiste JR au Brésil, elle fait participer directement le public à la réalisation de ses œuvres : une expérience qui place le processus de création au cœur de sa démarche artistique. Elle décide alors de systématiquement monter ses œuvres en lien avec le public.

Le travail de la matière est central dans la réflexion de Rachel Marks. Telle une biologiste, elle collecte divers éléments qu'elle assemble, découpe, colle, plie, manufacture afin de réaliser ses installations. Très impliquée dans les questions écologiques, elle manipule essentiellement des matériaux recyclés. Enfin, en tant qu'ancienne danseuse professionnelle, Rachel Marks accorde une place prépondérante à la musique dans ses œuvres. Chacune de ses installations plonge ainsi le spectateur dans un univers musical particulier qui reflète l'environnement naturel étudié.

Artiste reconnue internationalement, elle expose régulièrement ses œuvres et performances en France (Grand Palais et Musée de la Chasse et de la Nature à Paris, Fondation Martell à Cognac notamment) ainsi qu'à l'étranger (Pékin, New York, San Francisco, Séoul, Tirana, Belgrade, Tijuana...).

rachel-marks.com

L'ŒUVRE SYMFOLIA

EXPOSITION DANS LA RUE MUSICALE DE LA CITÉ DE LA MUSIQUE
À L'OCCASION DES JEUX OLYMPIQUES À L'ÉTÉ 2024

À l'image du plus grand arbre du monde, le séquoia de Californie, et des records battus par les sportifs aux Jeux Olympiques, *Symfolia*, la symphonie des feuilles se présente comme une gigantesque structure organique entièrement faite de partitions, de livres, de dessins, d'images... Ces matériaux, récupérés auprès du public, témoignent de la diversité culturelle de l'humanité.

Œuvre éphémère, *Symfolia* célèbre l'abondance et la fertilité du monde végétal tout en portant un message en faveur de la préservation de la nature. Les cernes de l'arbre, anneaux géants fabriqués soigneusement avec le public, racontent l'histoire de cette action performative, réceptacle des gestes des participants qui rendent hommage à cette matière, le papier recyclé, composé de la chair profonde de notre terre et des traces sonores des pensées humaines, une harmonie entre l'humain et la nature...

© Rachel Marks

© Rachel Marks

L'ATELIER IBKM PAR JEAN NOUVEL

La résidence artistique de Rachel Marks se déroule dans un espace de la Philharmonie spécialement conçu pour l'occasion par Jean Nouvel, l'architecte du bâtiment.

DÉMOCRATISER LA CULTURE

Le projet impliquera près de 20 000 participants d'Île-de-France d'octobre 2022 aux Jeux Olympiques de l'été 2024. Il a été pensé par l'association Inspired by KM pour qu'un lien se tisse entre les enfants et qu'ils se sentent portés par une fierté collective. Leur présence à la Philharmonie de Paris sera aussi l'occasion pour eux de la découvrir de manière originale.

UN PROJET D'ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE INTERDISCIPLINAIRE

Au contact de Rachel Marks et des musiciens et médiateurs de la Philharmonie de Paris, les participants expérimentent différentes techniques artistiques au carrefour des arts plastiques et de la musique. La dimension écologique du projet est également au cœur de son approche pédagogique.

UN PLAIDOYER POUR L'ENVIRONNEMENT

Symfolia est composée de matériaux recyclés ou recyclables : pages de livres abandonnés, dessins, images, partitions et messages... Par le geste artistique, elle célèbre la richesse et la beauté de la nature et des productions humaines tout en sensibilisant les participants à la fragilité du monde, en les invitant à réfléchir à leur place sur la Terre. En entrant dans le tronc de l'arbre et en y découvrant ses secrets, chacun pourra rédiger une promesse à la nature sur un papier qui sera ensuite plié et placé dans l'arbre.

UNE ŒUVRE PERFORMANCE

Les dimensions et les caractéristiques de l'œuvre ont été spécifiquement pensées pour la Rue musicale de la Cité de la musique. *Symfolia* s'offre comme la métaphore d'un écosystème végétal, fruit d'un environnement donné. À l'occasion de son vernissage, Rachel Marks proposera une performance dansée illustrant l'importance du corps dans la naissance de cette œuvre monumentale.

LA MUSIQUE AU CENTRE DE L'ŒUVRE

Inscrite dans le nom même de l'œuvre, la musique prend aussi forme en son sein, *Symfolia* étant notamment constituée partitions. Les ateliers musicaux conduiront à la création de compositions sonores originales, dont certaines seront diffusées à l'intérieur de l'arbre grâce à des haut-parleurs spatialisés.

LES ATELIERS

LE PROJET PÉDAGOGIQUE

Le projet se déroule dans l'Atelier IBKM à la Philharmonie de Paris ainsi que dans différents espaces éducatifs (salles de pratique musicale, Studio Son, Musée de la musique, Philharmonie des enfants). Les activités sont conçues sous forme de parcours associant l'atelier d'arts plastiques animé par Rachel Marks et son équipe à des activités musicales en autonomie (Philharmonie des enfants) ou encadrées par les musiciens-intervenants, conférenciers et conteurs de la Philharmonie de Paris. Les activités musicales proposent, selon la formule, éveil sensoriel, création sonore, visite-atelier au Musée ou visite de la Philharmonie des enfants. Le travail manuel en atelier utilise des matériaux recyclés et recyclables.

D'octobre 2022 au printemps 2024, près de 600 ateliers seront proposés aux participants.

La pédagogie des parcours qui associent arts plastiques et musique est conçue en lien étroit avec la démarche artistique de Rachel Marks.

Chaque parcours est composé au minimum d'une activité d'arts plastiques dans l'Atelier IBKM avec Rachel Marks et d'une activité musicale.

LES ACTIVITÉS MUSICALES

ATELIERS CRÉATION SONORE

Du CE2 à la Terminale

Ouverte à tous dès 8 ans, chaque séance offre l'opportunité de créer collectivement, à l'aide d'instruments de musique, de la voix et de corps sonores enregistrés et transformés, un univers musical en lien avec les œuvres de Rachel Marks.

Studio son © William Beaucardet

VISITES DU MUSÉE

Du CE2 à la 5^e

Visite-découverte *De l'arbre à l'instrument*

Carapace de tortue et peau d'antilope, ivoire et bois d'ébène, matériaux naturels ou recyclés, la nature offre à l'homme une immense variété de ressources pour fabriquer et décorer les instruments. Chaque groupe assiste à un mini-concert dans le Musée au cours de la visite.

VISITES DE LA PHILHARMONIE DES ENFANTS

Du CE2 au CM2

La Philharmonie des enfants est un espace entièrement conçu pour les enfants de 4 à 10 ans. Le parcours est composé de cinq univers thématiques et d'une trentaine d'installations manipulables et intuitives qui invitent les enfants à découvrir librement des notions fondamentales : les sons et phénomènes sonores, le fonctionnement des instruments, l'expérience des musiciens, le corps comme instrument ou la musique comme langage et moyen d'expression.

ACADÉMIE DE PARIS

La Philharmonie de Paris et l'association Inspired by KM proposent aux élèves des 3 académies d'Île-de-France, en partenariat avec l'Éducation nationale, de participer gratuitement à ce grand projet d'éducation artistique et culturelle.

L'ensemble des activités proposées (ateliers d'arts plastiques et ateliers musicaux) se déclinent du CE2 à la Terminale sous différents formats : en cycles (de 3, 7 ou 8 séances) ou à la journée.

Sur l'année scolaire 22-23, 16 classes de l'Académie de Paris pourront profiter des créneaux ci-dessous.

Les enseignants pourront se rapprocher de leur référent au sein des DAAC. La Philharmonie de Paris prendra en charge la réservation finale, le suivi et l'envoi de ressources pédagogiques.

CYCLES

Lycée professionnel

CYCLE DE 3 SÉANCES

DU 29 NOVEMBRE AU 13 DÉCEMBRE 2022
LES MARDIS 13 H 30

1 ATELIER IBKM

Arts plastiques avec Rachel Marks 2 heures
29 NOVEMBRE

2 ATELIERS

Création sonore 3 heures
6 ET 13 DÉCEMBRE

Classe CHAM ou 4e ou 3e ou lycée professionnel

CYCLE DE 8 SÉANCES

DU 17 JANVIER AU 21 MARS 2023
LES MARDIS 14 H

2 ATELIERS IBKM

Arts plastiques avec Rachel Marks 2 heures
17 JANVIER ET 23 MARS

5 ATELIERS

Création sonore 3 heures
24 ET 31 JANVIER, 7 FÉVRIER ET 23 MARS

1 VISITE-DÉCOUVERTE AU MUSÉE

De l'arbre à l'instrument 1 heure 30
14 FÉVRIER

Classe CHAM ou 4e ou 3e ou lycée professionnel

CYCLE DE 7 SÉANCES

DU 28 MARS AU 23 MAI 2023
LES MARDIS 14 H

2 ATELIERS IBKM

Arts plastiques avec Rachel Marks 2 heures
4 AVRIL ET 9 MAI

5 ATELIERS

Création sonore 3 heures
28 MARS, 11 ET 18 AVRIL, 16 ET 23 MAI

À LA JOURNÉE

Du CE2 à la Terminale

PARCOURS CRÉATION SONORE

JEUDI 10 (2 CRÉNEAUX) OU 17 NOVEMBRE OU 5 JANVIER

1 ATELIER IBKM

Arts plastiques avec Rachel Marks 2 heures

1 ATELIER

Création sonore 3 heures

Du CM1 à la 5^e

PARCOURS MUSÉE

LES JEUDIS 24 NOVEMBRE, 1ER DÉCEMBRE OU 1ER JUIN
(2 CRÉNEAUX PAR DATE)

1 ATELIER IBKM

Arts plastiques avec Rachel Marks 2 heures

1 VISITE-DÉCOUVERTE AU MUSÉE

De l'arbre à l'instrument 1 heure 30

Du CE2 au CM2

PARCOURS PHILHARMONIE DES ENFANTS

LES JEUDIS 8, 15 DÉCEMBRE OU 9 MARS

1 ATELIER IBKM

Arts plastiques avec Rachel Marks 2 heures

1 VISITE

Philharmonie des enfants 1 heure 30

RENCONTRE AVEC RACHEL MARKS

Un temps d'échange avec l'artiste Rachel Marks, les équipes pédagogiques et les enseignants impliqués dans le projet est prévu le jeudi 20 octobre en visioconférence ou sur place de 10 h à 12 h.

POUR ALLER PLUS LOIN

Tout au long de la saison, de concerts en exposition, d'ateliers en moments de réflexion, la Philharmonie de Paris propose aux élèves et enseignants d'aborder les questions liées à la nature, à la biodiversité et au danger qui les menace.

POUR LES SCOLAIRES

EXPOSITION

MUSICANIMALE

LE GRAND BESTIAIRE SONORE

DU 20 SEPTEMBRE 2022 AU 29 JANVIER 2023

ESPACE D'EXPOSITION – PHILHARMONIE

À mi-chemin entre l'art et la science, l'exposition *Musicanimale* invite, sous la forme d'un abécédaire géant, à tendre l'oreille vers le monde sonore animal : vocalises d'oiseaux, stridulations d'insectes, chants mélodiques de baleines, hurlements chorals de loups... Tout en montrant l'influence extraordinaire des voix animales dans l'histoire de l'art et de la musique, le parcours questionne le devenir de la biodiversité et la disparition d'un patrimoine sonore en danger.

Commissaires :

Marie-Pauline Martin et Jean-Hubert Martin

EN PARTENARIAT AVEC LE MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE

VISITE LIBRE

SANS CONFÉRENCIER

TARIF PLEIN 12€

TARIFS RÉDUITS 10€ (Enseignants, 26 à 28 ans...)

7 € (16 à 25 ans, minima sociaux)

GRATUIT POUR LES MOINS DE 16 ANS

Du CE1 à la Terminale

Les visites libres pour les groupes ont lieu uniquement sur réservation. Pour le droit de parole, nous consulter.

GRATUIT POUR LES GROUPES SCOLAIRES

GRUPE D'ENSEIGNANTS 150€

GRUPE D'ÉTUDIANTS 100€

Frans Snyders, *Concert d'oiseaux*, 1629-1630 - Exposition *Musicanimale*

CONCERT

Du CM2 à la 4^e

LA MURMURATION

CONCERT PARTICIPATIF

MARDI 22 NOVEMBRE ————— 14H30

ÉLÈVES DE COLLÈGES D'ÎLE-DE-FRANCE

FRANÇOIS MARILLIER COMPOSITION, DIRECTION

CORENTIN MARILLIER PERCUSSIONS

CYNTHIA LHOPITALIER SCÉNOGRAPHE

Les élèves sont invités à prendre part à la création d'une œuvre collective et ludique imaginée par le compositeur François Marillier pour un chœur d'enfants jouant des appeaux.

LE STUDIO – PHILHARMONIE

DURÉE 1 heure

CONCERT 5€ par personne

ATELIER DE PRÉPARATION

TARIF DE L'ATELIER 90 € par classe

ATELIER DE PRATIQUE

MUSICALE

ÉVEIL MUSICAL

Les ateliers d'éveil musical développent la sensibilité des plus jeunes au monde sonore. Ils sont organisés par niveau scolaire, de la petite section de maternelle au CE1.

De la PS de maternelle au CE1

AUTOUR DE L'ARBRE

Les enfants sont invités à une balade musicale et poétique autour de l'arbre et des mondes sonores qui y sont liés, du jardin des villes à la grande forêt. Ils expérimentent un instrumentarium varié : arc à bouche, appeaux, txalaparta, arbre à sons, wind gong...

CYCLE DE 5 SÉANCES

5 ATELIERS

Autour de l'éveil aux sons de la nature

LE LUNDI DE 9H30 À 10H30 OU DE 10H45 À 11H45

DU 9 JANVIER AU 6 FÉVRIER

TARIF 300€

VISITE AU MUSÉE DE LA MUSIQUE

VISITES-CONTES

Les visites-contes font revivre les instruments et les tableaux du Musée au travers de récits imaginaires et mythologiques. Les enfants sont invités à entrer dans le monde de la musique de manière imagée et ludique. Un moment musical ponctue la visite.

DURÉE 1 heure 15
TARIF 95 €

De la MS de maternelle à la 6^e

CARNAVAL DES ANIMAUX

Portés par l'orchestre de Saint-Saëns, les instruments font leur carnaval au Musée !

De la MS de maternelle à la 6^e

CONTES DE LA NATURE

Les histoires magiques tissées entre musique et nature nous racontent pourquoi les instruments ont besoin des arbres, des plantes et des animaux.

Éveil musical @Nicolas Lascourrèges

VISITES- DÉCOUVERTES

Les visites-découvertes proposent un parcours guidé dans la collection permanente. Des extraits musicaux et une rencontre avec un musicien ponctuent la visite.

DURÉE 1 heure 30
TARIF 80 €

GS de maternelle et CP

UN MUSÉE À PETITS PAS

Un parcours pour les plus petits, en compagnie de drôles d'instruments aux sons et aux formes d'animaux.

DURÉE 1 heure 15

Du CE1 à la 6^e

DE L'ARBRE À L'INSTRUMENT

Une découverte de l'immense variété de ressources offerte par la nature à l'homme pour fabriquer et décorer des instruments

VISITES-ATELIERS

Les visites-ateliers se déroulent en deux temps : un parcours dans la collection, ponctué par un moment musical, puis une séance en atelier.

GS DE MATERNELLE ET CP DURÉE 1 heure 30
DU CE1 À LA TERMINALE DURÉE 2 heures
TARIF 115 €

GS de maternelle et CP

LA PARADE DES ANIMAUX

Des animaux réels ou imaginaires, peuplent le Musée. Aux enfants de les retrouver !

À PARTIR DE FÉVRIER 2023

Du CE1 à la 6^e

AU CHŒUR DE LA NATURE NOUVEAU

Dans le Musée, les enfants explorent la collection sous l'angle de la biodiversité. En atelier, ils créent leurs propres paysages sonores.

À PARTIR DE FÉVRIER 2023

POUR LES ENSEIGNANTS

CYCLE DE CONFÉRENCES

MUSIQUE ET NATURE

CYCLE DE 9 SÉANCES

MARDI DE 15H À 17H

DU 13 SEPTEMBRE AU 22 NOVEMBRE 2022

13 SEPTEMBRE

Charmer la nature avant de l'imiter
par Denis Morrier

20 SEPTEMBRE

La nature sous les Lumières
par Jean-François Boukobza

27 SEPTEMBRE

La nature à l'orchestre : des symphonies à programme aux poèmes symphoniques
par Pascale Saint-André

4 OCTOBRE

Codifier la nature et ses légendes en musique
par Damien Colas

11 OCTOBRE

Enregistrer la nature pour la sublimer : acousmatique et installations
par Claude Abromont

18 OCTOBRE

Écologie sonore : la nature à protéger
par David Christoffel

8 NOVEMBRE

Chanter la nature : la voix comme vecteur des émotions
par Aurore Flamion

15 NOVEMBRE

Les oiseaux : des appeaux du paléolithique aux catalogues de Messiaen
par Laurent Feneyrou

22 NOVEMBRE

Les animaux en musique, des pièces pédagogiques aux héros contemporains par Célia Triplet

SALLE DE CONFÉRENCE – PHILHARMONIE

TARIF PAR CYCLE 85€ / TARIF PAR SÉANCE 14€

FORUM

POUR PROTÉGER LES SONS DU VIVANT

Constater le déclin de la biodiversité implique de considérer la disparition d'un patrimoine sonore. Dans le prolongement de l'exposition *Musicanimale*, cette journée invite à tendre l'oreille avant que « la musique ne s'arrête ».

EN COLLABORATION AVEC LE MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE

SAMEDI DE 10H – 17H

17 DÉCEMBRE 2022

SALLE DE CONFÉRENCE – PHILHARMONIE

COLLOQUE

LA NATURE ET SES MUSIQUES RECHERCHER, ENREGISTRER, COMPOSER, TRANSMETTRE

Comment la science, la création musicale et l'éducation artistique et culturelle se saisissent-elles des sons de la nature ? Ces questions seront débattues par des invités de différents horizons : artistes, scientifiques, philosophes, anthropologues ou enseignants.

JEUDI 19 ET VENDREDI 20 JANVIER 2023

DE 9 H 30 À 17H30

SALLE DE CONFÉRENCE – PHILHARMONIE

Visite atelier © William Beaucardet

CITÉ DE LA MUSIQUE
PHILHARMONIE DE PARIS

+33 (0)1 44 84 44 84
221, AVENUE JEAN-JAURÈS - 75019 PARIS
PHILHARMONIEDEPARIS.FR

Les réservations se feront auprès des académies uniquement.