PHILHARMONIE DE PARIS

CONCERT EN TEMPS SCOLAIRE ET EN FAMILLE

© Matthias Lehmann

VENDREDI 15 DÉCEMBRE 2023 – 14H30 SAMEDI 16 DÉCEMBRE 2023 – 16H00

MÉTAMORPHOSES

SALLE DES CONCERTS - CITÉ DE LA MUSIQUE

CONCERTS ET SPECTACLES

Les concerts et spectacles invitent le public à découvrir la musique sous des formes variées. Ciné-concerts, concerts commentés, concerts Nouveaux récits, spectacles mêlant musique, danse, théâtre, dessin ou cirque, contes musicaux... Un large choix est offert aux enfants, dès l'âge de 3 ans, et à leurs parents. Certains concerts sont précédés d'ateliers de préparation ludiques et conviviaux.

CONCERTS PARTICIPATIFS

Précédés d'une ou de plusieurs séances de préparation, ces concerts invitent les spectateurs (dès l'âge de 4 ans) à prendre une part active au spectacle depuis la salle. Ils accompagnent les artistes qui sont sur scène en chantant ou en jouant des extraits d'œuvres répétés au préalable.

CONCERTS-PROMENADES AU MUSÉE

Moments décalés pour une écoute différente, les concerts-promenades proposent, dans tous les espaces du Musée, des mini-concerts thématiques et un atelier musical durant l'après-midi. Chacun pouvant élaborer son parcours, ils offrent l'occasion de déambuler au sein d'une collection unique d'instruments et d'œuvres d'art, tout en découvrant une page de l'histoire musicale.

ATELIERS-CONCERTS

Parents et enfants (de 3 mois à 3 ans) sont invités à vivre un concert en intimité au plus près des artistes. Exploration des instruments et interactions avec les musiciens immergent le public dans un moment de poésie musicale pendant 40 minutes. Une occasion pour les parents de partager les premières émotions musicales de leurs enfants.

LE PROGRAMME

MÉTAMORPHOSES

SÉRIE NOUVEAUX RÉCITS

Meredith Monk Railroad

Philip Glass

Mad Rush Étude nº 9 Metamorphosis V Floe Metamorphosis II

Moondog

Barn Dance

Philip Glass

Metamorphosis III Opening

Daft Punk

Giorgio by Moroder – arrangement pour piano de Shani Diluka

Jules Massenet

Méditation de Thais – arrangement pour piano

Philip Glass

Tiral Cancerto - deuxième mouvement

Shani Diluka, piano Matthias Lehmann, dessins

Bertrand Leclair, conseiller littéraire

Production Philharmonie de Paris.

DURÉE DU CONCERT : ENVIRON 1 HEURE (SANS ENTRACTE).

Le programme de salle est téléchargeable sur le site philharmoniedeparis.fr

APRÈS LE CONCERT

Rencontre-signature avec Matthias Lehmann Mercredi 20 décembre 2023 – 18h30 Médiathèque – Cité de la musique

LE CONCERT

En associant La Métamorphose – chef-d'œuvre de Franz Kafka – à des pièces minimalistes, ce concert convoque différents arts : la musique à travers le piano de Shani Diluka, les arts plastiques sous le crayon de l'illustrateur Matthias Lehmann et la littérature, la nouvelle de Kafka formant comme un fil conducteur à l'ensemble du programme. C'est aussi un concert qui fige le temps grâce à la musique minimaliste : par ses motifs répétés et sa pulsation entêtante, elle entraîne l'auditeur dans une transe mystérieuse, presque hypnotique, où les repères temporels sont abolis. Pourtant, l'évolution subtile et progressive de ces motifs répétés nous rappelle que rien n'arrête le temps qui passe, tout en évoquant la lente métamorphose de Gregor Samsa, le héros de Kafka, en insecte.

Autour des *Metamorphosis* de Philip Glass, le programme réunit ainsi des pièces de divers compositeurs, de Jules Massenet (1842-1912) aux Daft Punk. Elles formeront une trame sonore aux illustrations de Matthias Lehmann afin de créer une narration imagée et musicale de *La Métamorphose* de Kafka. Pour le dessinateur, c'est l'occasion de se pencher avec un nouveau regard sur cette œuvre littéraire complexe : « C'est un texte court et d'une richesse infinie ; en tant que dessinateur c'est un défi », déclare-t-il. Matthias Lehmann restera fidèle à la trame narrative mais « en prenant quelques libertés et en essayant d'être inventif visuellement ». Les illustrations, essentiellement en noir et blanc dans un style proche de la gravure, feront écho à l'époque de Kafka en rappelant les romans gravés d'artistes contemporains de l'écrivain tels que Frans Masereel, Lynd Ward ou Otto Nückel.

FRANZ KAFKA ET *LA MÉTAMORPHOSE*

Issu d'une famille juive, Tchèque (né à Prague) dans un Empire austro-hongrois où la langue allemande, pourtant minoritaire en Bohême, fait loi, Franz Kafka (1883-1924) évolue au cœur d'une société étrange, celle du début du xxe siècle, dans laquelle il trouve difficilement sa place et qui bientôt disparaîtra sous le feu de deux guerres. Solitaire (il côtoie des femmes mais ne s'engage jamais), entretenant des relations conflictuelles avec son père (qu'il exprime dans sa

Lettre au père de plus de cent pages mais que le père ne lira jamais), Kafka travaille dans une compagnie d'assurances, triste gagne-pain qui lui permet de subvenir à ses besoins matériels mais l'empêche de s'adonner entièrement à sa passion pour l'écriture. Son journal, qu'il tient de 1910 à 1923, lui servira de refuge et d'exutoire. Mais la tuberculose aura malheureusement raison de cet auteur « de la nuit », prolifique bien qu'écrivant à ses heures perdues. Beaucoup de ses écrits ne furent publiés qu'à titre posthume grâce à son fidèle ami Max Brod, qui bravera les dernières volontés de Kafka en refusant de brûler à sa mort tous ses manuscrits.

C'est en allemand, sa langue maternelle, que Franz Kafka choisit d'écrire, usant d'un langage qu'il cisèle avec une précision acérée nécessaire à décrire le monde absurde dans lequel il évolue. Ses œuvres mettent ainsi en jeu des personnages pris dans des tourmentes souvent désarmantes et incompréhensibles, pour eux et pour le lecteur qui lit leur histoire. Symboles du modernisme, les écrits de Kafka se prêtent alors à de multiples interprétations ; laissant de nombreuses questions sans réponses, ils restent une énigme et un modèle pour les générations futures. Absurde, sombre, complexe, l'œuvre de cet auteur aura inspiré l'adjectif « kafkaïen » pour qualifier tout texte ou situation cauchemardesque, illogique et incompréhensible.

Écrite en 1912, publiée en 1915, *La Métamorphose* raconte l'histoire d'un homme, Gregor Samsa, qui se réveille un matin transformé en une sorte d'insecte. Confronté à la répulsion de son entourage, honteux d'être physiquement devenu une vermine, le personnage se laisse aller à une lente déshumanisation et glisse inexorablement vers l'issue fatale : cessant de s'alimenter, accablé de chagrin et de désespoir, il se laisse mourir.

Critique sociale abordant des thèmes tels que la solitude, les rapports familiaux, la place de l'individu dans la société, *La Métamorphose* est un texte complexe. Car si la transformation apparente, physique, concerne évidemment Gregor, la métamorphose touche aussi et surtout les autres membres de sa famille qui, effrayés, développent un comportement monstrueux à l'égard du héros, motivés par la haine, le rejet et le dégoût.

L'analogie entre Kafka et Gregor Samsa est évidente : des êtres solitaires, un travail routinier pour subvenir à leurs besoins, des relations difficiles avec la figure paternelle... Mais au-delà de cette ressemblance, La Métamorphose offre encore aujourd'hui une grande liberté d'interprétation. La peur de l'autre, de sa différence, le mal-être et la difficulté de trouver sa place dans la société, l'aliénation des individus par un environnement déshumanisé sont autant de thèmes qui, par ailleurs, raisonnent encore actuellement et font de Kafka un auteur éminemment contemporain.

LA MUSIQUE MINIMALISTE

Parfois réduite à l'appellation « musique répétitive » en France, la musique minimaliste est un courant qui émerge aux États-Unis dans les années 1960, principalement représenté par les compositeurs américains La Monte Young, Terry Riley, Steve Reich et Philip Glass. À contre-courant de la complexité du sérialisme, alors dominant en Europe, le minimalisme entend revenir à des processus de composition moins intellectualisés et davantage perceptibles à l'écoute : il se caractérise par le retour à une harmonie consonante (tonale ou modale), une pulsation régulière, un matériau musical réduit et des motifs répétés qui subissent d'infimes variations.

Si le *Trio pour cordes* (1958) de La Monte Young est considéré comme l'une des premières œuvres minimalistes (par ses longues notes tenues et sa progression très lente), c'est véritablement *In C* de Terry Riley qui amorce ce nouveau courant, l'œuvre réunissant tous les éléments constitutifs de la musique minimaliste : retour à la musique tonale, pulsation régulière, répétition de motifs. Après lui, ses compatriotes suivront rapidement, chacun apportant au minimalisme ses propres procédés de composition et ses inspirations.

Quant à Philip Glass (né en 1937), il développe un langage qui lui est propre, inspiré entre autres de la musique indienne et de sa rencontre avec le joueur de sitar Ravi Shankar. *Metamorphosis* est un cycle de cinq pièces pour piano composé en 1988, dont les mouvements III et IV sont à l'origine destinés à accompagner une adaptation au théâtre de *La Métamorphose* de Kafka. Série de variations sur un thème, ce cycle laisse entrevoir certaines constantes dans la

musique pour piano de Glass (que l'on retrouve notamment dans Mad Rush et dans les Études) : un battement entre deux notes imprimant une pulsation stable, la superposition de rythmes binaires et ternaires, des arpèges ascendants et descendants, l'addition et la soustraction de courts motifs qui créent la variation... Certaines de ces caractéristiques se retrouvent aussi dans l'écriture de son Tirol Concerto, concerto pour piano et cordes en trois mouvements composé en 2000, ou dans ses Glassworks, composés en 1981 pour le Philip Glass Ensemble, auxquels appartiennent les pièces Opening et Floe.

D'autres compositeurs se rapprochent parfois du courant minimaliste sans véritablement y appartenir ou s'en revendiquer. Il en est ainsi de John Cage ou Morton Feldman, qui en reprennent quelques procédés dans certaines pièces, tandis que Henryk Górecki et Arvo Pärt, minimalistes dits « mystiques », usent dans leurs œuvres de longues tenues et d'un matériau musical limité.

C'est aussi le cas de Moondog (1916-1999) ; personnage excentrique surnommé le « Viking de la 6º Avenue », aveugle à 16 ans suite à l'explosion d'un bâton de dynamite, inventeur d'instruments originaux, il compose en s'inspirant des bruits des rues new-yorkaises ou de la musique amérindienne, combinant ses diverses influences aux règles d'écriture classique. Certaines de ses compositions se rapprochent du minimalisme par leur aspect répétitif, à l'image de Barn Dance dans laquelle une pulsation unique est donnée par la main gauche tandis que des motifs mélodico-rythmiques se répètent à la main droite avec de légères variations.

Compositrice mais aussi chanteuse, danseuse, actrice et réalisatrice, Meredith Monk (née en 1942) ne se revendique pas non plus spécifiquement du mouvement minimaliste. Cependant, elle en utilise certaines de ses caractéristiques comme la répétition : dans sa pièce *Railroad*, un battement de deux notes à la main gauche est inlassablement répété, mais se fond dans les variations de motifs au point d'en devenir presque imperceptible.

Parfois décriée par ses contemporains, qualifiée de « musique facile », la popularité de la musique minimaliste est néanmoins indiscutable, comme en témoignent les nombreuses collaborations des compositeurs de musique minimaliste avec des artistes issus d'autres genres musicaux (rock, pop...), dans lesquels on retrouve certaines composantes de la musique minimaliste (pulsation régulière, motifs répétés évoluant). C'est le cas parfois de la musique électronique : dans le titre Giorgio by Moroder des Daft Punk, sur une pulsation stable fortement marquée, le thème répété est varié dans l'utilisation de sons différents.

Floriane Goubault

Franz Kafka, *La Métamorphose*, traduction de Jean-Pierre Lefebvre, in *Nouvelles et récits*, Œuvres complètes tome I. Bibliothèque de la Pléiade.

[©] Éditions Gallimard

RETROUVEZ LES MOTS DE LA LISTE CACHÉS DANS LA GRILLE CI-DESSOUS

Ils peuvent être écrits à l'horizontale (de gauche à droite ou de droite à gauche), à la verticale (de haut en bas ou de bas en haut) ou en diagonale. Les lettres restantes vous permettront de trouver le mot mystère dont la première lettre est déjà donnée.

	I	Z	K	R	E	Ι	С	Η
	Ν	Z	Α	Μ	Н	Е	L	ı
	D	Α	F	Т	Р	U	Z	K
	I	Υ	K	Μ	Α	S	C	Z
	L	0	Α	L	S	-	Α	0
	U	U	S	Α	Μ	Е	G	М
I	K	Z	L	R	I	L	Е	Υ
	Α	G	0	D	Z	0	0	М

CAGE
DAFTPUNK
DILUKA
GLASS
KAFKA
LEHMANN
MONK
MOONDOG
REICH
RILEY
YOUNG

MOT MYSTÈRE : M _ _ _ _ _

VRAI OU FAUX : ENTOUREZ LA BONNE RÉPONSE

1. Le minimalisme est un courant né en Europe	Vrai / Faux
2. Franz Kafka est un compositeur de musique minimaliste	Vrai / Faux
3. Dans <i>La Métamorphose</i> , Gregor Samsa se laisse mourir de faim et de désespoir	Vrai / Faux
4. Franz Kafka est mort dans un accident de voiture	Vrai / Faux
5. Shani Diluka est une violoniste	Vrai / Faux
6. Certains éléments de la musique minimaliste se retrouvent dans la musique pop ou électronique	Vrai / Faux
7. La Métamorphose raconte l'histoire d'un insecte qui se transforme en humain	Vrai / Faux
8. Quels sont les éléments que l'on retrouve presque toujours dans la musique minimaliste ?	
a. Une pulsation régulière	Vrai / Faux
b. Une musique jouée exclusivement au piano	Vrai / Faux
c. Une musique écrite par des compositeurs américains	Vrai / Faux
d. Une harmonie consonante	Vrai / Faux
e. Des motifs répétés	Vrai / Faux
f. Une durée d'une minute au maximum	Vrai / Faux

RÉPONSES

```
the Beach (environ 4h30).
également composé des opéras qui durent plusieurs heures, comme Einstein on
     t. Faux. Tirol Concerto de Philip Glass dure environ une demi-heure. Glass a
                                                                          e. Vrai.
                                                                          d. Vrai.
                                                                 .(« ətsilominim »
      Bretagne, par exemple, à qui on accorde d'ailleurs la paternité du terme
 mouvement s'est déplacé notamment en Europe (Michael Nyman en Grande-
c. Faux. Les compositeurs américains en sont les principaux représentants, mais le
voix. Iirol Concerto est quant à lui composé pour piano et orchestre à cordes.
pour le Philip Glass Ensemble, constitué d'instruments à vent, de claviers et de
 b. Faux. Par exemple, les Glassworks de Philip Glass sont composés à l'origine
                                                                          a. Vrai
 8. Les éléments que l'on retrouve presque toujours dans la musique minimaliste :
                                                                       insecte.
   7. Faux. La Métamorphose raconte l'histoire d'un homme qui se transforme en
                                                                          6. Vrai.
                                           5. Faux. Shani Diluka est une pianiste.
                                          4. Faux. Katka est mort de tuberculose.
                                             2. Faux. Franz Katka est un écrivain.
                         1. Faux. Le minimalisme est un courant né aux Etats-Unis.
                                                                     Vrai ou taux
```

Le mot mystère est : Minimalisme

SHANI DILUKA

Outre la Philharmonie de Paris, Shani Diluka se produit durant la saison 2023-24, entre autres lieux, au Théâtre du Châtelet et au Théâtre des Champs-Élysées, avec l'Orchestre national d'Île-de-France, l'Ensemble intercontemporain, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, et également aux côtés des comédiens François Morel, Julie Gayet ou encore Denis Podalydès. Née à Monaco de parents sri-lankais, elle a été découverte à l'âge de 6 ans grâce à un programme de détection de talents exceptionnels. Elle est diplômée du Conservatoire de Paris (CNSMDP) et de l'Académie internationale de

piano du lac de Côme, présidée par Martha Argerich. Ces dernières années, elle se perfectionne auprès d'Elisabeth Leonskaja. Passionnée de musique de chambre, elle est la partenaire régulière d'ensembles de renom tels que les quatuors Ébène, Ysaÿe, Prazak, Modigliani ou encore Belcea. Elle a créé les Cinq Pièces en hommage à Paul Klee de Bruno Mantovani. Son album Pulse, publié en avril 2023 sur Warner Classics, rend hommage aux grands compositeurs minimalistes. Shani Diluka est chevalier des Arts et des Lettres en France et chevalier de l'ordre du Mérite Culturel à Monaco.

MATTHIAS LEHMANN

Matthias Lehmann vit et travaille en région parisienne où il est né en 1978. Il publie ses premières bandes dessinées et dessins dans la mouvance foisonnante des fanzines de la moitié des années 1990. Plus tard, il publie des illustrations dans la presse plus traditionnelle (Libération, Le Monde, Siné Mensuel, Le 1, etc.) et va sortir une dizaine de livres, notamment aux éditions Actes Sud. Six Pieds sous Terre ou

Fluide Glacial, parfois en collaboration avec son camarade Nicolas Moog. En 2023, il publie le roman graphique Chumbo (Casterman), sélectionné au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême 2024. Il fait partie des lauréats du concours « dessiner le Grand Paris » et réalise les fresques qui seront visibles à la gare Institut Gustave Roussy à Villejuif en 2024-25.

ICI ON JOUE AAAVEEC LA MUSIQUE

MÉTRO / TRAM PORTE DE PANTIN

CITÉ DE LA MUSIQUE PHILHARMONIE DE PARIS

LES PETITES OREILLES AUSSI ONT LE DROIT DE S'AMUSER!

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE ——— 10H ET 11H

Atelier-concert

BB

SUR LES PAS DE SIMÉON

CHLOÉ CASSAGNES, ERIKO MINAMI, FABIEN NORBERT

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE - 11H ET 16H

SALLE DE CONFÉRENCE - PHILHARMONIE TARIFS 12 € ENFANT / 15 € ADULTE

Concert en famille

PREMIÈRES NEIGES

LUCIE MALBOSC, HÉLÈNE DEULOFEU

Des histoires venues du froid sont portées par le son de la guitare électrique, des arrangements électroniques et des chansons slammées, contées, siónées.

AMPHITHÉÂTRE - CITÉ DE LA MUSIQUE TARIFS 12 € ENFANT / 15 € ADULTE

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE - 14H30 ET 15H30

Concert-promenade au Musée JOYEUSES FÊTES

ENSEMBLE ONEIROÏ, BERTRAND N'ZOUTANI, MANU DOMERGUE TRIO

Le Musée de la musique résonne de contes tonitruants de l'Afrique centrale, de Christmas Carols et de chansons d'hiver participatives à l'occasion des fêtes de fin d'année.

MUSÉE DE LA MUSIQUE – CITÉ DE LA MUSIQUE TARIF (ENTRÉE DU MUSÉE INCLUSE) 10 € / GRATUIT POUR LES MOINS DE 26 ANS MARDI 19 ET JEUDI 21 DÉCEMBRE - 18H

MERCREDI 20 DÉCEMBRE———11H ET 18H

Ciné-concert en famille AZUR ET ASMAR

YELLOW SOCKS CHAMBER ORCHESTRA, NICOLAS SIMON

Le réjouissant film d'animation *Azur et Asmar* de Michel Ocelot, inspiré des *Contes des mille et une nuits*, est présenté sous la forme d'un ciné-concert.

SALLE DES CONCERTS - CITÉ DE LA MUSIQUE TARIFS 12 € ENFANT / 22 € ADULTE

MUSÉE DE LAMUSIQUE

VISITES
VISITES-CONTES,
VISITES-ATELIERS,
VISITES-DÉCOUVERTES,
VISITES EN FAMILLE...

Tous les samedis, dimanches et pendant les vacances scolaires.

POUR LES 4-6 ANS ET LES 7-11 ANS.

COLLECTION PERMANENTE

Audioguide gratuit avec un parcours adapté au jeune public. Livret-jeu pour les enfants dès 7 ans qui visitent le Musée en famille.

MINI-CONCERTS TOUS LES JOURS DE 14H À 17H.
CONCERT-PROMENADE LE 2E DIMANCHE DU MOIS.
ENTRÉE GRATUITE POUR LES MOINS DE 26 ANS.
DÉS 6 ANS.

Le Musée de la musique se singularise par la rencontre avec des musiciens, présents tous les jours dans les salles.

PHILHARMONIE DE PARIS

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

RETROUVEZ LES CONCERTS SUR LIVE.PHILHARMONIEDEPARIS.FR

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK, X ET INSTAGRAM

RESTAURANT PANORAMIQUE

CHANGEMENT DE CONCESSIONNAIRE - RÉOUVERTURE HIVER 2024 (PHILHARMONIE - NIVEAU 6)

> L'ATELIER CAFÉ (PHILHARMONIE - REZ-DE-PARC)

> > LE CAFÉ DE LA MUSIQUE (CITÉ DE LA MUSIQUE)

PARKING

Q-PARK (PHILHARMONIE) 185, BD SÉRURIER 75019 PARIS

Q-PARK (CITÉ DE LA MUSIQUE - LA VILLETTE) 221, AV. JEAN-JAURÈS 75019 PARIS

Q-PARK-RESA.FR

