Satie (Monsieur le pauvre) et ses amis.

60 minutes pour les 100 ans de Satie (et ses amis).

Cette partition dépasse les 60 minutes : ça permet de ne pas jouer toujours les mêmes œuvres d'un concert à l'autre...

Le tout avec des idées d'enchaînements.

Dans un hommage où beaucoup de pièces ont été recomposées pour vraiment rendre hommage.

D'abord : la musique à genoux...

Les premières pièces publiées alors qu'il a 20 ans sont les

4 Ogives oeuvre de l'anti-virtuosité.

(Oh! Comme il a souffert au conservatoire!

...C'était vraiment pas un chien savant notre Satie)...

Puis, l'ami Debussy & l'ami Poulenc

Bien sûr, Satie l'humoriste et tapeur de cabarets

L'ami Stravinski (oh! Le copieur!)

Le Satie en société

& les amis Viñes, Ravel, Milhaud...

L'Ecrit, éditeur & www.challulau.net

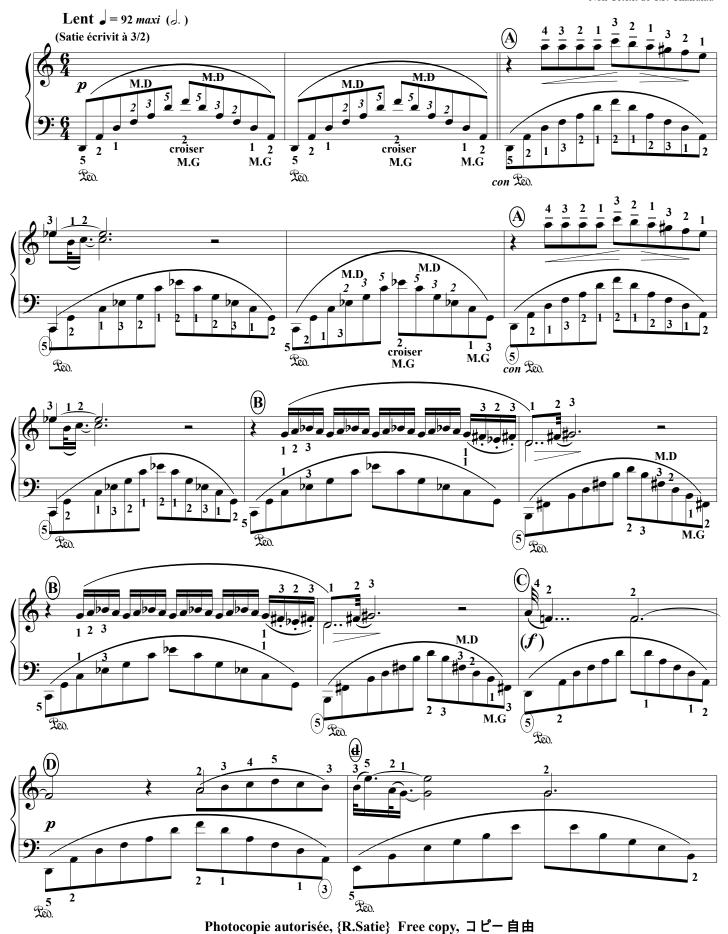
Gnossienne Quatrième

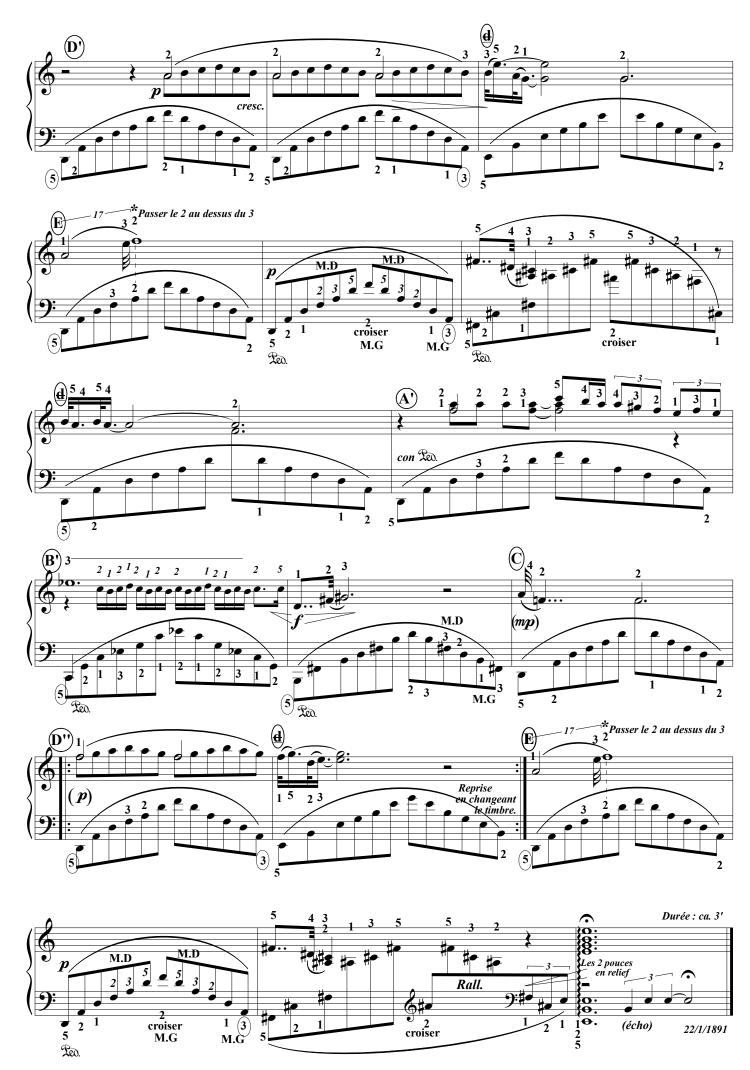
(1891)

"Mon rêve : être joué n'importe où, ...mais pas à l'Opéra".

Érik SATIE

(1866-1925) Non Urtext de T.P. Challulau

Photocopie autorisée, {R.Satie} Free copy, コピー自由

4ème OGIVE

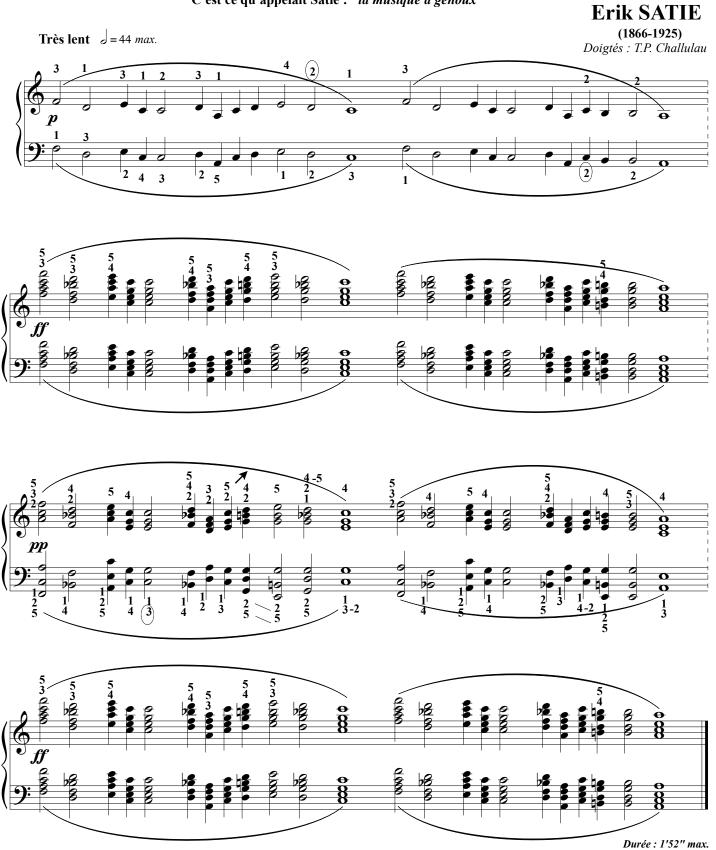
à Conrad Satie (1886)

Satie écrit ses quatre OGIVES l'année de la mort de Liszt (1886).

Nous y sentons l'anti-virtuosité (un peu comme l'a développée Liszt dans ses ultimes opus).

Nous y sentons également le parfum de l'orgue et des ogives des cathédrales...

C'est ce qu'appelait Satie : "la musique à genoux"

Satie a vingt ans lorsqu'il écrit ses quatre OGIVES... Plus tard on l'appellera ...Ésotérik Satie...
On peut penser que Debussy se souvient de ces Ogives dans ses préludes "...Canope" et "...La Cathédrale engloutie"

Messe des Pauvres: 3 extraits:

I: Dixit Domine, II: Chant Écclésiatique, III: Prière pour les voyageurs et les marins en danger -1895-

À cause de la réverbération de l'orgue et du choeur dans la cathédrale on remontera lentement la pédale de façon à ce que deux accords soient fondus le temps d'une croche environ. (Les silences resteront estompés mais sonores)

Satie et ses amis

Satie rencontre Debussy en 1890 : pour "une admirative et douce amitié de 30 ans" (Il est pianiste au "Chat Noir" entre déc. 1887 et 1891, Verlaine, A. Allais, Maupassant...)

Je ne puis oublier les gentils déjeuners que je fis, chez mon vieil ami Debussy...

Je dois dire que les plats où se dépensent une virtuosité calculée, une science avisée

...ne sont pas ceux qui retiennent mon attention "dégustatrice"...

En Art, j'aime la simplicité ; de même en cuisine, voilà!

Chez Debussy se sont les œufs et la côtelette de mouton qui faisaient les frais de ces réunions amicales.

Mais quels œufs et quelles côtelettes !...

Je m'en lèche encore les joues -intérieurement-.

Debussy -qui les préparait, ces œufs, ces côtelettes- avait le secret, le secret absolu de ces préparations.

Le tout s'arrosait gracieusement d'un délicieux vin blanc dont les effets étaient touchants et disposaient convenablement aux joies de l'amitié et à celles de vivre loin des *momifiés*, des *doubles veaux* et autres *vieilles noix* ces fléaux de l'Humanité et du "*pauvre monde*".

Érik Satie (1922)

(Poulenc rapporte que Satie allait manger tous les dimanches chez Debussy).

Peccadilles importunes

(n°2 : Lui manger sa tartine) (-1913- Le cancer de Debussy est détecté en 1909)

En 1892 Debussy dédicace ses mélodies 5 poèmes de Baudelaire : "Pour E. Satie, musicien doux et médiéval, égaré dans ce siècle pour la joie de son ami C. Debussy"

$1_{\tt \`ere}\ Gymnop\'edie\ (\tt D'apr\`es\ l'orchestration\ de\ Debussy)$

Dans les années 1896 Satie est en difficulté... Par amitié, Debussy va orchestrer les Gymnopédies. A cette époque Satie loue un réduit qu'il nomme "le Placard" où il ne peut tenir que couché. (Il aura encore de grosses difficultés en 1912)

Exception faite pour Debussy, l'orchestre poussiéreux des impressionnistes n'est pas de l'orchestre... c'est du piano orchestré. (E. Satie Novembre 1920)

La difficulté de retranscrire au piano l'orchestre de Debussy n'a pas résidé dans l'ajout des notes des harpes ou des cors mais bien dans la retranscription de l'Alchimie des <u>percussions inharmoniques</u> ajoutées par Debussy ...Oui, quelle inharmonie choisir pour rester dans l'esprit de Satie avec un piano, qui lui, est harmonique ? 5 Teo. Teo. Ted. Ted. Teo. Teo. Teo. Reprise obligée 2 2 Deo. Teo. De sim. Teo. Ted. Ted. legato si 歹 Dec. sim. Teo. Ted. Teo. Encore plus tendre $\mathbf{B} \setminus Hb$. tout tenir Ted. **5.** Ted. Teo. Ted. $\rightarrow \mathfrak{T}_{00}$. $\rightarrow$ mi 🔽 Teo. Durée : ca. 3 Red. Teo. loco

Francis Poulenc (1899-1963) (Rome, Mars 1934) Améliorations de T.P. Challulau

"Pas une note des danses, des valses ne se perdait dans toute la maison, si bien que le malade eut sa part de fête et put rêver sur son grabat aux bonnes années de sa jeunesse." Julien GREEN -<u>Le Visionnaire</u>-

Poulenc précise que ce nocturne est en <u>UT mineur</u> mais ne met pas les 3 , à la clef.

Gnossienne Troisième

(1890)

Orchestration de Francis Poulenc (1939).

Poulenc aimait jouer au piano cette gnossienne très pure, sans aucun ajout ...Mais, dans l'orchestration ...oui ...il ajoute des notes, des octaves, des tenues qui enrichissent l'harmonie, des *rumeurs maritimes*...

Photocopie autorisée, {R.Satie} Free copy, コピー自由

Être sérieux...

J'ai été -il y a trente ans- terriblement "impressionniste"
J'ai également été "harmoniste", même "gymnopédiste"
Mais, dans la vie, ...il faut être sérieux...
Je ne connais <u>plus</u> que cela.
...Tout! doit être fait sérieusement: ...si on est bête:
...on doit l'être sérieusement! Oui, sérieusement bête.

Et, j'ai été, ...j'ai été même humoriste...

Humoriste maintenant je ne le suis plus : c'est trop vilain...

Il faut être sérieux,

Oui, on doit pontifier, repontifier -même dans la bêtiseS'il en était autrement... ...où irions-nous ?

...Dans ses <u>Véritables préludes flasques pour un chien</u>...

Satie est sans doute le chien de ces préludes, un chien dont on se joue, un chien qu'on réprimande puis qu'on abandonne seul à la maison, un chien avec lequel on rejoue...

Oui : un autoportrait !

Véritables préludes flasques (pour un chien) (1912) - Autoportrait-

Véritables préludes flasques (pour un chien) (1912) - Autoportrait-

3 : seul à la maison

Ces pièce basées sur la transposition de divers motifs de 7ème sensible (en dehors des habitudes classiques de transposition/modulation) arrivent à créer des atmosphères particulières ...où le lyrisme n'est pas absent...

On peut, ici, jouer toute la M.G avec le doigté unique 421152 pour bien isoler la note de passage dans l'accord de 7ème sensible.

Véritables préludes flasques (pour un chien) (1912) - Autoportrait-

Photocopie autorisée, {R.Satie} Free copy, コピー自由

L'Oeuvre de Satie n'est pas seulement musicale... elle est également celle d'un calligraphe, d'un dessinateur, d'un écrivain ; Il a même élaboré des "ready-made" avec l'ami Marcel Duchamp.

Voici l'un des petits textes de Satie :

L'homme est un ramassis d'os et de chair. Ce ramassis est mû par un appareil appelé cerveau. Le cerveau est placé dans une boîte ...dite crânienne. Cette boîte est dépourvue d'ouvertures apparentes. Là, dans cette boîte, le cerveau ne voit rien, n'entend rien de ce qui se passe autour de lui, isolé qu'il est du reste du Monde.

C'est pourquoi , l'Homme cerveau (un diplômé des "Grandes écoles" par exemple) agit avec cette charmante inconscience, cette inconscience ...qui le caractérise et le "personnalise" ...Si j'ose dire.

J'ajoute, (lever le bras gauche)

Avertissement solennel:

A quiconque, durant le temps de l'exécution, je défends de lire à haute voix le texte écrit entres les portées de la partition suivante.

Tout manquement à cette observation entraînerait ma juste indignation contre l'outrecuidant. Il ne sera accordé aucun passe-droit.

Avant-dernières pensées

(Satie à 49 ans, et en 1915 c'est un âge où l'on est considéré comme vieillard ...et les vieillards ne vont pas à la guerre... -on mobilise de 18 à 40 ans- Néanmoins il est caporal...)

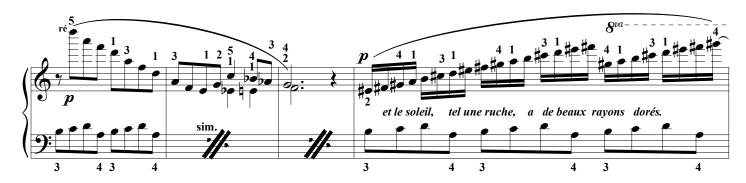
1 : Idylle, à Debussy ; 1915

(Satie aimait beaucoup le Pélléas de Debussy...)

Érik SATIE

Avant-dernières pensées

2 : Aubade, à P. Dukas ; 1915

(Ariane et Barbe-Bleue est créé en 1907)

Avant-dernières pensées

3: Méditation, à A. Roussel; 1915

(Le festin de l'araignée est créé en 1912)

Gnossienne septième (Extraite du Fils des étoiles, 1891)

Maurice Ravel pour soutenir l'ami Satie organise un concert (Janv. 1911) où il joue : un extrait du <u>Fils des étoiles</u>, la 2ème Sarabande et la 3ème Gymnopédie.

... Rag-Time ... (Extrait de Parade, ballet. Diaguilev, Cocteau, Satie/Picasso, 1917)

Parade de Satie ...ou l'acte de naissance du surréalisme d'après Apollinaire. (création 18 mai 17)

España-ñaña

(Extrait des Croquis et Agaceries d'un Gros Bonhomme en Bois -1913-) Mais entièrement reformé en 2024 pour passer d'une pochade à une oeuvre. Érik SATIE (1866-1925) Version de T.P. Challulau Sorte de Valse (J. = 66) . = 66 Ho là là ...España (Chabrier) Retenir Reprise obligée Reprise obligée **p** sub (X2 ou 3 3 **pp** Reprise obligée dim. 2 poco a poco stacc. 3 Reprise obligée cresc. Reprises X2 ou 3 [1 - stacc. Au mouvement 3 2 **p** 3 2 1 Reprises X2 ou 3 cresc. sempre Retenir Reprise . Reprise à 🕲 avec les obligée petites reprises obligées

España -1883-Emmanuel Chabrier (1841-1894).

Un raccourci par le Jivaro Challulau

De cette Rapsodie je n'ai gardé que les motifs A, C, D, E, G et pour finir : le motif F que, ici, j'ai traité en Coda. Par exemple, après avoir bien abrégé l'introduction j'ai gardé la Jota (motif A) mais je n'ai même pas cité la Malagueña (motif B)

Les Renoir, amis de Chabrier rapportent qu'il est venu chez eux jouer España …et qu'il a joué tellement fort qu'il a cassé plusieurs cordes au piano… et ameuté le voisinage qui a écouté fasciné (dans la rue) cet "ouragan".

Chabrier a séjourné 6 mois en Espagne en 1882, la visitant du Nord au Sud, et s'enthousiasmant...

En bon Jivaro que je suis, j'ai réduit cette partition pour en faire un Mana ...et de m'en fortifier... Oui, je sais ...les Jivaros ne sont pas en Océanie!

Le Piccadilly (Marche -1904-)

Un des premiers ragtime français, Satie est toujours à la pointe de la modernité musicale! ... Est-ce parce que c'est une musique de nègres et que son humanisme est révolté par le sort de ces hommes ... que les USA traitent en Untermenschen, en sous-hommes? Ou, simplement parce qu'il est allé voir un spectacle d'Eugénie Fougères?

simplement parce qu'il est allé voir un spectacle d'Eugénie Fougères ? J. Laude La peinture française et l'art nègre" 1904/1914. "La mort de Monsieur Mouche est le premier cakewalk de Satie en 1900. Demoiselles d'Avignon (bordel) Picasso 1906/07 qui en 1907 visite le Trocadéro (Musée créé en 1882).

[Le Hello! Ma Baby d'Howard & Emerson a peut-être influencé ce Piccadilly...]

La cumparsita (1915/16)

Je ne sais pas si Satie a joué ce célèbre tango...

Peut-être, peut-être pas... *

En tous cas Satie était toujours pianiste de cabaret quand ce tango a été créé.

Il était "tapeur à gages" comme il disait de lui, (assez ironiquement).

A cette époque il n'écrivait plus de "musique à genoux" et puis c'est la mode du tango, alors aux cabarets il y a <u>obligation</u> de jouer du tango...

Le tango de Satie que je vous joue immédiatement après a été composé 1 an avant la *cumparsita* du jeune Matos-Rodriguez (qui composa à 18 ans ce ''tango de tous les tangos'')

*En fait la célébrité de la *cumparsita* n'est pas immédiate. Ce n'est pas comme le *maple leaf rag* qui en très peu de temps conquiert le public. Donc la probabilité que Satie l'aie joué est faible... Mais il suffit d'un ami, qui a un ami, qui revient de Montevideo ou de Buenos Aires... Alors tout est possible...

Érik Satie: Valse (Tendrement/Illusion 1902)

Transcription pour piano : T.P. Challulau

Satie a aimé cette valse jusqu'à la fin de sa vie -paraît-il-En 1903 Paulette Darty "la reine de la valse lente" interprète des chansons de Satie...

D'un amour tendre et pur afin qu'il vous souvienne Voici mon coeur, mon coeur tremblant...

Satie a écrit: Le progrès a toujours vu se dresser contre lui de violents adversaires. ... Ces adversaires veulent nous présenter leurs vieux pantalons, leurs vieilles casquettes et leurs vieux souliers comme des objets d'un prix inestimable... Pour nous, Igor Stravinsky est un des génies les plus remarquable qui aient jamais existé en Musique. La lucidité de son esprit nous a libérés. Sa force combative nous a octroyé des droits que nous ne pouvons plus perdre. ... Il y a en Stravinsky une telle variété de moyens, un tel sens de l'invention ... que l'on en reste émerveillé. ... Moi, Érik Satie, je sais que Stravinsky est un magicien... (Octobre 1922)

Nocturne n°2

C. Saint-Saëns [1835-1921] Danse macabre (d'après la mélodie de 1872 & l'orchestre de 1874) Doigtés, transcription & autres : T.P. Challulau

*Saint-Saens compose cette mélodie sur un texte du Suisse Henri Cazalis en 1872.

[Ce texte finit par "et vivent la mort et l'égalité" après avoir évoqué le mélange dans la mort des spectres des nobles ...avec les spectres de la plèbe... Oh! "Horreur"...]
*Il développera cette mélodie -en 1874- dans son poème symphonique du même nom et là, à force de variations, d'ajouts... il en triple la durée.

(Ici, j'ai gardé le fugato) *Puis -en 1886- le premier motif de cette mélodie formera Fossiles dans son Carnaval des animaux.

Le Piège de Méduse
7 pièces pour une comédie surréaliste pour acteurs et piano (en un acte et neuf scènes). Version piano de 1913 & orchestré en 1920

Ici, réciter uniquement titre, sous-titre et le résumé de l'action qui se trouve avant chaque numéro.

Astolpho ??? Quel drôle de nom... Astolpho ? Le baron Méduse rencontre Astolpho qui est le prétendant de sa fille... Mais un prétendant <u>pauvre</u> On a beau se vouloir un baron "moderne" même syndiqué... mais quand même ! ...un gueux cet Astolpho!

Le baron est aux prises avec son valet... Valet qui ne <u>veut</u> pas le servir car il <u>doit</u> aller jouer au billard. Incroyable! Puis Frisette vient voir son Baron de père... Sa fille, Frisette, qui est sensible, très sensible ...aux avances d'Astolpho.

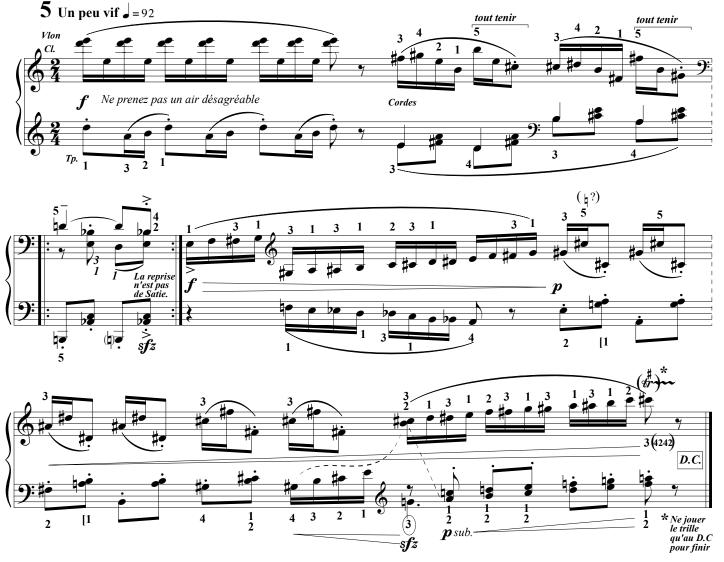
Aaah! Méduse hésite à marier les enfants... Astolpho, un travailleur... vous rendez-vous bien compte ?

Non, il ne sera pas dit que notre Baron ne porte pas bien son titre : il va prévoir un piège pour ce ...prolétaire...

Pouvez-vous imaginer que le baron Méduse a été syndiqué il y a déjà 14 ans par Polycarpe son valet...

Oui, 14 ans que ce valet en profite pour l'intimider, le tutoyer, le rudoyer et de s'en moquer... Mais où va-t-on?

Photocopie autorisée, {R.Satie} Free copy, コピー自由

Arrive <u>enfin!</u> ce moment où le baron quitte *ce... syndicat*. Du coup, son valet va se cacher au fond de la cave... ...Et Méduse de se sentir plus ...léger... mmm, primesautier.

Et, pour finiiir... le baron Méduse piège Astolpho : « Mon cher Astolfo, savez-vous danser sur $\underline{un}$ $\underline{wil}$? » Astolphooo demande : «...l' $\underline{wil}$ gauche ? » ...Le ton $\underline{plait}$ à Méduse ...qui décide d'unir les enfants. Tout est bien qui finit bien ! Et c'est la fête !

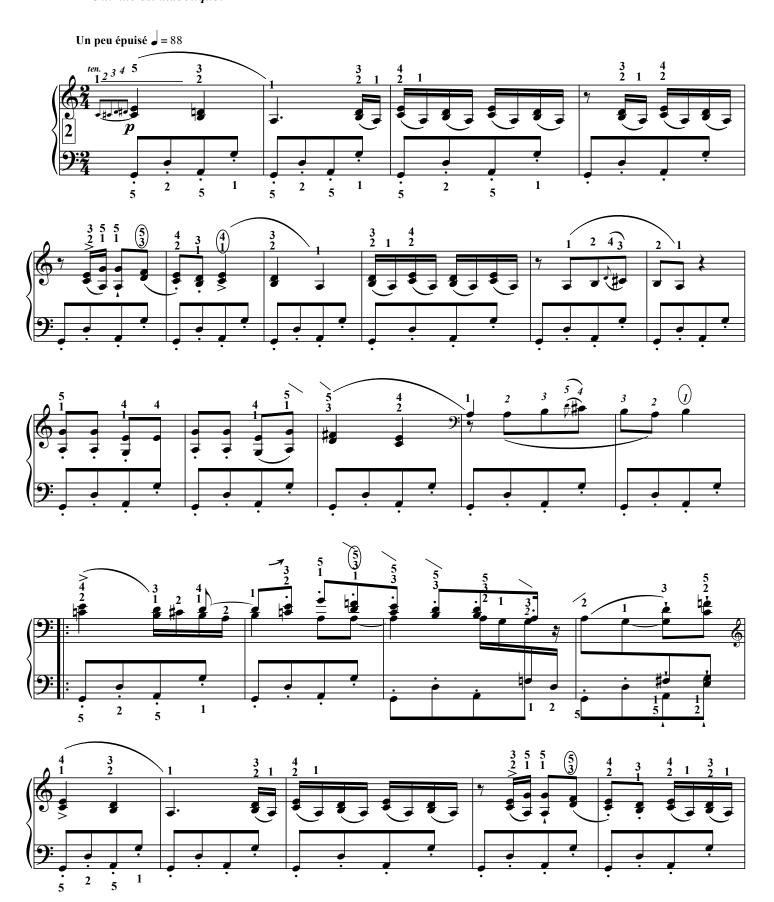
Notre soldat marche. Il a -réussi- à réchapper à la guerre. Il marche pour enfin retourner chez lui. Sur son chemin, ce soldat, rencontre le diable (ce n'est pas une rencontre anodine) ...et, en échange d'un livre qui prédit l'avenir ...va lui vendre (devinez) ...il va lui vendre son âme, et notre soldat se remet en marche.

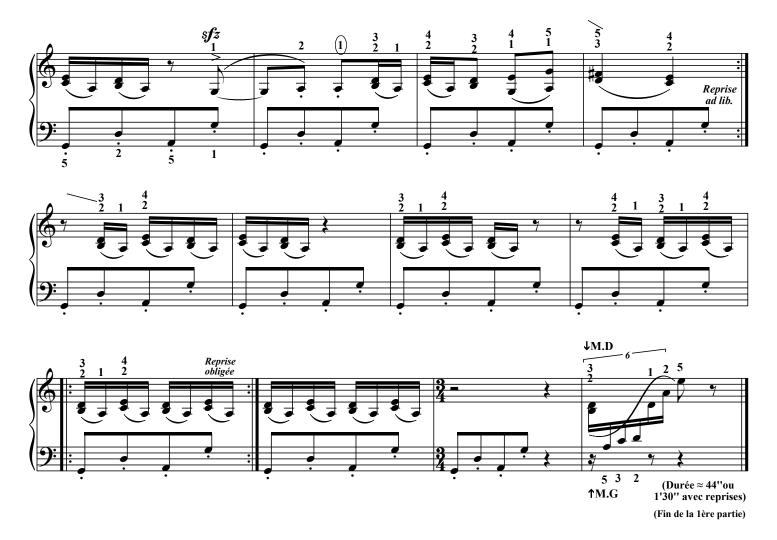

I. Stravinski Histoire du Soldat (fin Part. 1) Suite de 4 pièces, transcription de T.P. Challulau

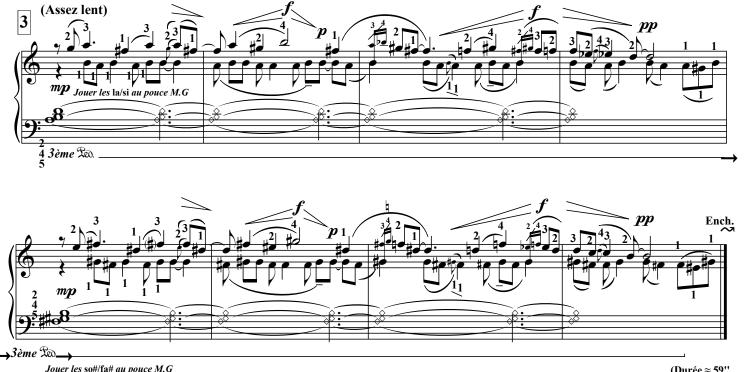
À réciter : Notre soldat, se sert de son livre magique, ce livre qui -rappelez-vous- prédit l'avenir ...et il devient fabuleusement riche... riiche! Mais... cet homme-soldat ... reste incapable d'être heureux; Et... il continue, il continue sa marche... pour rentrer chez lui ... Trois ans, déjà trois ans de marche... Oui ...c'est diabolique.

****

À réciter: Tout ça c'est une histoire bien compliquée. Compliquée d'avoir trop d'argent. Compliquée de sauver la fille d'un roi... Et, les princesses -on le sait bien- ça veut des choses... ça exige! ça veut... alors... c'est terrible! (Car, le diable, lui encore, pensez bien ...il n'est pas loin...)

Jouer les so#/fa# au pouce M.G et tenir l'accord toute la ligne.

(Durée ≈ 59" avec transpo)

I. Stravinski

Histoire du Soldat (Vers la fin part. 2) Suite de 4 pièces, transcription de T.P. Challulau

À réciter: L'histoire avec la princesse n'est pas finie, mais maintenant retrouvons notre soldat jouant -de nouveau- aux <u>cartes</u> avec le diable. Hélas -on s'en doute- le diable gagne, et le soldat est déporté en enfer... Alors voici † : la marche triomphale... du diable!

I. Stravinski

Histoire du Soldat (Vers la fin part. 2) Suite de 4 pièces, transcription de T.P. Challulau

À réciter :

Déporté en enfer... Mais non! nos amis le soldat et la princesse ont fait boire le diable... qui a bu... et bu... Et maintenant, voilà, le diable est ivre d'alcool ...ivre de pouvoir... et ivre de victoire... Alors le diable danse, et danse encore ...jusqu'à son effondrement!

Stravinski rencontre en 1911 Érik Satie chez Debussy. Il écrira dans son livre *Chroniques de ma vie* (1935) : Debussy m'invitait souvent chez lui et, un jour, j'y rencontrai Erik Satie que je connaissais déjà de nom. Il me plut du premier coup. C'était une fine mouche. Il était plein d'astuce, et intelligemment méchant.

Challulau's Danse des augures : Stravinski

Nocturne n°4

(1919/2025 Satie/Challulau)

Nocturne

Quatrième; 1919. (Quasi urtext)

Erik SATIE

(1866-1925) Doigtés : T.P. Challulau

Sonatina militare (op. 36 n°1)

Muzio Clementi (Rome 1752-1832) Non Urtext très ornementé de T.P. Challulau

Photocopie autorisée, {R.Satie} Free copy, コピー自由

On peut imaginer : 1er mouvement : appel et exercice 2ème mouvement : repos du sergent, à la maison et en famille 3ème mouvement : le général va à une partie de chasse.

Sonatine Bureaucratique (1917)

Érik SATIE

Réciter :

Nous sommes en été 1917. C'est le quatrième été de la guerre. En février de cette même année 1917, en Russie, une première révolution a eu lieu (en attendant, celle qui va tout changer, celle d'octobre). Au printemps, le général Nivelle -au Chemin des Dames- a eu ses 100 morts à la minute, 100morts/minute...

(1866-1925) Non Urtext de T.P. Challulau

Les paysans ne labourent plus : ils sont au front, ils creusent des tombes (quand ils le peuvent) ...ce sont les obus qui labourent... ...En revanche, à la capitale, il y a d'autre sorte de gens. Mais, que pense le caporal Érik Satie des bureaucrates ?

La Sonatine bureaucratique est dédiée à **Juliette Meerovitch** qui était pianiste. C'est **Juliette Meerovitch** qui a créé cette sonatine en décembre 1917.

Juliette Meerovitch a également fait des concerts avec le "groupe des six".

Mon travail sur le texte de cette Sonatine :

Dates:

Erik Satie date sa Sonatine de juillet 1917.

En Février 1917 c'est la révolution Russe (la première de 1917, même s'il faut attendre celle d'Octobre -la seconde- pour la suite que l'on connaît).

En avril 1917 c'est l'offensive du Chemin des Dames (opération militaire lancée par l'horrible général Nivelle) qui s'est soldée par d'énormes pertes et qui a entraîné en partie les mutineries de mai à juillet 1917.

Même si, en raison de la censure, Satie n'est pas au courant des 100 morts à la minute de tel ou tel assaut il ne peut être dupe en tant que radical-socialiste. *1* Être radical-socialiste à l'époque c'est avoir d'autres informations que celles de la propagande. Les mutins, eux, chantent une chanson qui va être censurée : la <u>chanson de Craonne</u> *2* De mai à juillet ce sont les grandes mutineries dans l'armée française.

En choisissant de « filmer » dans sa sonatine un bureaucrate, particulièrement en cette année 1917, Satie manie une très grande ironie.

De nos jours je pense que le texte de Satie, sorti de son contexte, perd de sa mordante ironie. En 1917 un auditeur ne pouvait pas imaginer ce bureaucrate sans la guerre... Et chaque mot du texte de Satie l'évoque en négatif. C'est pourquoi j'ai ajouté quelques mots, par-ci par-là, afin de redonner tout le sens au texte.

Sans ces ajouts, pour remettre l'auditeur d'aujourd'hui dans la situation d'alors, cette pièce serait simplement une parodie musicale teintée d'un humour -qui peut tout juste faire sourire-Ce serait somme toute, une pièce assez insignifiante : pourquoi la sonatine de Clementi ? pourquoi cet imbécile de bureaucrate avec sa calotte chinoise ? pourquoi ces indications comme *Vivache* ? Tous ces pourquoi ont leur réponse dans et par le contexte historique.

Pour ma part je me suis tenu à de petits ajouts au texte de Satie : Libre à chacun d'améliorer ce travail.

Petit rappel : le 1er juillet 1917 grande mutinerie des russes (alliés de la France) et de l'autre côté de l'atlantique 45000 hommes en grève au Brésil ; 6 juillet prise d'Aqaba par les Arabes & Laurence d'Arabie : c'est le début d'un monde qui durera presque une centaine d'années.

^{*1*} Satie est radical-socialiste à partir de juillet 1914. En 1919 il se rapproche des communistes puisque la 3ème internationale a sa faveur. En 1920 il est l'un des premier intellectuels à adhérer au parti communiste.

^{*2*} Les paroles disent: C'est là qu'on doit laisser sa peau/ Car nous sommes tous condamnés/ Nous sommes les sacrifiés/ C'est malheureux d'voir tous ces GROS qui font la foire/ Si pour eux la vie est rose/ Pour nous c'est pas la même chose/ Tous les camarades sont enterrés là/ Pour défendre les biens de ces messieurs/ Ceux qu'on l'pognon. Mais c'est fini, nous, les trouffions/ On va tous se mettre en grève/ Si vous voulez faire la guerre/ Payez-la de votre peau.

Ne parle pas, Rose De l'opéra *Les Dragons de Villars* d'Aimé Maillart (1856)

" Ne parle pas, Rose, je t'en supplie! Car me trahir serait trahir tous les réfugiés". (Air de Sylvain).

Le nom d'Aimé Maillart a disparu aujourd'hui de certaines anthologie de l'opéra...

Mais il était très connu à cette époque. Un Grand Prix de Rome! Cet opéra est donné plus de 150 fois à Paris mais aussi à Budapest, London, New York...

Cet opéra est édité et traduit en italien en allemand en anglais...

Comme il est question de réfugiés protestants... les allemands vont changer le titre en das Glöckchen des Eremiten

Chapitres tournés en tous sens

1 : Celle qui parle trop (1913)

Érik SATIE

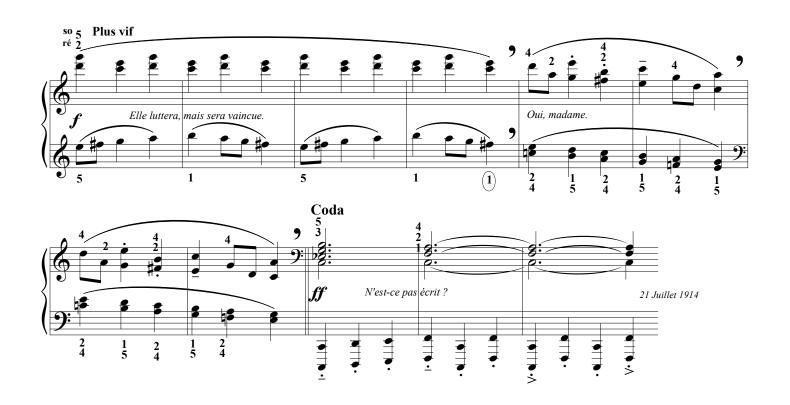

Les trois valses distinguées du précieux dégoûté (Juillet 1914)

Satie écrit ces 3 valses environ un mois après l'assassinat de l'archiduc d'Autriche, et moins d'une semaine avant l'assassinat de Jean Jaurès et le début de la guerre. Le titre fait référence aux valses nobles et sentimentales de Ravel.

[Forme 1,2,3 ou, préférable: 1,2+1,2,3]

2: son binocle

3: ses jambes

*Ce motif [2de/3ce] qui a débuté dans la valse précédente va devenir le motif principal (motif qui était dans l'Allegro Barbaro de Bartók).

3 VIII 1914 L'Allemagne déclare la guerre à la France ; les troupes allemandes entrent en Belgique.

Alfred Cortot pensait que ces Valses valaient celles de Ravel...

Photocopie autorisée, {R.Satie} Free copy, コピー自由

La musique de Satie est bien plus longue, mais sans le film de René Clair ...je n'en ai gardé que 4 minutes (pour l'instant)...

(Extrait des Croquis et Agaceries d'un Gros Bonhomme en Bois -1913-) Mais entièrement reformé en 2024 pour passer d'une pochade à une oeuvre. Marcel Duchamp signe sa Joconde en 1919...

Érik SATIE

Sports et Divertissements (Est-ce ... fort divertissant ?)

Erik Satie, 1914 Version sportivement retravaillée de T.P. Challulau

Préambule-préface-prélude :

Cette publication est constituée de deux éléments artistiques : des sons et des dessins . La partie dessin est figurée par des traits — des traits d'esprit ; la partie sonore est représentée par des points …des points noirs et des lettres .

Ces deux parties réunies -en un seul volume-forment un tout : un album.

Je conseille d'écouter ce livre , d'une oreille aimable & souriante , car c'est ici une oeuvre de fantaisie .

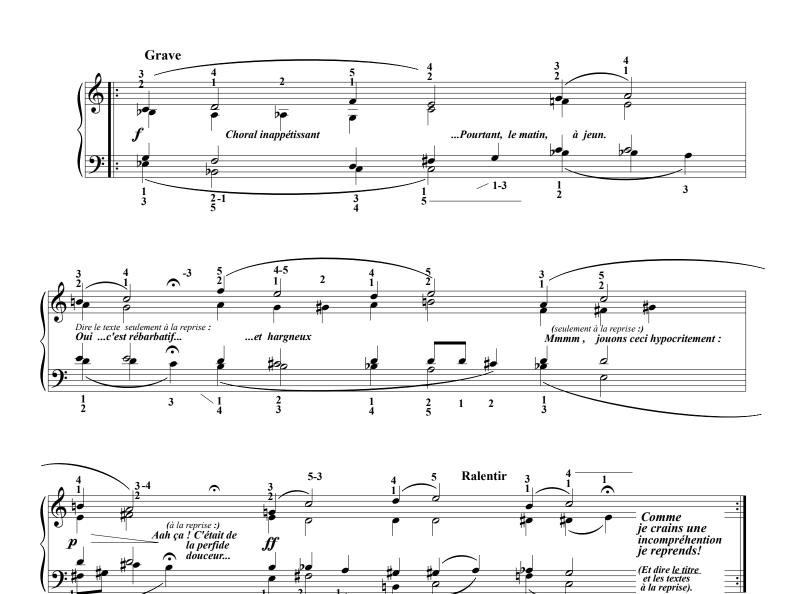
- Que l'on n'y voie pas autre chose -

Pour les « Recoquevillés » & les « Abêtis » , j'ai écrit tout premièrement un choral grave et convenable. Ce choral est une sorte de préambule amer , une manière d'introduction austère & infrivole . J'y ai mis tout ce que je connais sur l'ennui .

Je dédie ce choral à ceux qui ne m'aiment pas . Érik SATIE.

Choral inappétissant (Le matin, à jeun) -15 mai 1914- [Ici, le titre sera lu pendant la musique.]

[Même si Satie n'aime pas... réciter les titres et les textes!]

Erik Satie (1914)

Version sportivement retravaillée de T.P. Challulau pour pouvoir réciter les textes!

[Rappel: même si Satie n'aime pas... réciter toujours les titres et les textes! J'ai retravaillé, à cette fin, sportivement musique et texte.]

Le flirt (ou, conter fleurette) (29 mars 1914) [Ici, le titre sera lu pendant la musique.]

Erik Satie (1914)

Version sportivement retravaillée de T.P. Challulau pour pouvoir réciter les textes!

[Rappel: même si Satie n'aime pas... réciter toujours les titres et les textes! J'ai retravaillé, à cette fin, sportivement musique et texte.]

Erik Satie (1914)

Version sportivement retravaillée de T.P. Challulau pour pouvoir réciter les textes!

[Rappel: même si Satie n'aime pas... réciter toujours les titres et les textes! J'ai retravaillé, à cette fin, sportivement musique et texte.]

Erik Satie (1914)

Version sportivement retravaillée de T.P. Challulau pour pouvoir réciter les textes!

[Rappel: même si Satie n'aime pas... réciter toujours les titres et les textes! J'ai retravaillé, à cette fin, sportivement musique et texte.]

Erik Satie (1914)

Version sportivement retravaillée de T.P. Challulau pour pouvoir réciter les textes!

[Rappel: même si Satie n'aime pas... réciter toujours les titres et les textes! J'ai retravaillé, à cette fin, sportivement musique et texte.]

Le réveil de la Mariée (ou le lendemain des noces) (16 mai 1914)

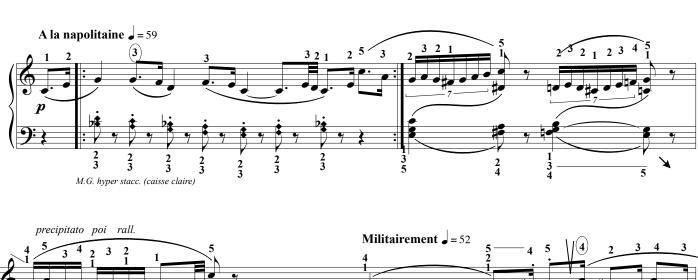

Erik Satie (1914)

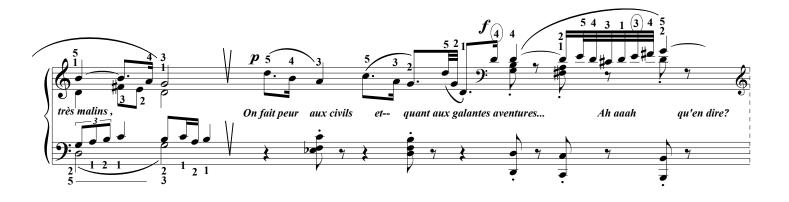
Version sportivement retravaillée de T.P. Challulau pour pouvoir réciter les textes!

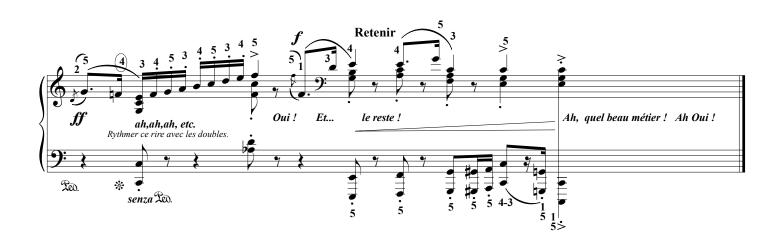
[Rappel: même si Satie n'aime pas... réciter toujours les titres et les textes! J'ai retravaillé, à cette fin, sportivement musique et texte.]

La comédie italienne (29 avril 1914)

Erik Satie (1914)

Version sportivement retravaillée de T.P. Challulau pour pouvoir réciter les textes!

[Rappel: même si Satie n'aime pas... réciter toujours les titres et les textes! J'ai retravaillé, à cette fin, sportivement musique et texte.]

Allons au Golf (20 mai 1914)

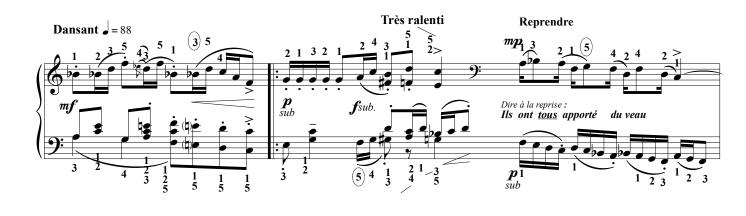

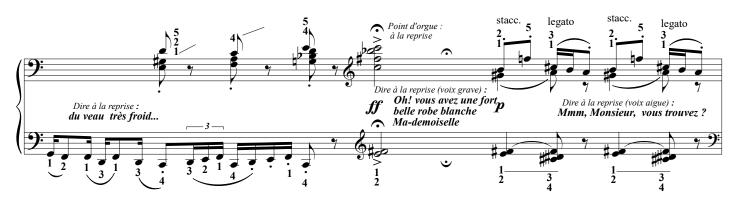
Erik Satie (1914)

Version sportivement retravaillée de T.P. Challulau pour pouvoir réciter les textes!

[Rappel: même si Satie n'aime pas... réciter toujours les titres et les textes! J'ai retravaillé, à cette fin, sportivement musique et texte.]

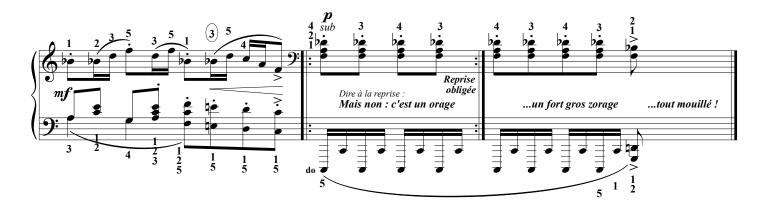
Au pique-nique! (19 avril 1914)

Ici, comme souvent Satie propose une harmonie "creuse" "en fil de fer" : c'est très bien... mais je préfère une belle robe... (rouge)

Erik Satie (1914)

Version sportivement retravaillée de T.P. Challulau pour pouvoir réciter les textes!

[Rappel: même si Satie n'aime pas... réciter toujours les titres et les textes! J'ai retravaillé, à cette fin, sportivement musique et texte.]

Erik Satie (1914)

Version sportivement retravaillée de T.P. Challulau pour pouvoir réciter les textes!

[Rappel: même si Satie n'aime pas... réciter toujours les titres et les textes! J'ai retravaillé, à cette fin, sportivement musique et texte.]

Comment finir, sans un feu d'Artifice ? (6 avril 1914)

Nocturne n°6

(1919 Satie & 2024 complété par Challulau) C'est le nocturne où l'on sent le plus l'influence de Schönberg...

Érik SATIE

(1866-1925) Version de T.P. Challulau

Photocopie autorisée, {R.Satie} Free copy, コピー自由

Thrénodie (ou Funérailles antiques) Version courte.

Version courte. à la mémoire d'Erik Satie Ricardo Viñes 1875-1943 Doigtés & recomposition : T.P. Challulau =52"Cri" **A** Danse sacrée Senza tempo reprise obligée molto à la fois mesuré # 32 5 %. 75 200. Ted. Ted. Teo. (Tam-tam grv.) а Тро pppp cédez un peu reprise obligée à la fois mesuré (harpe) et sans rigueur # . 5 %. la # 5 %. 1 2 De. Ted. cédez un peu # 200. 1/3 Dan. lumineux #3 Tea. ु. Ted. Ted. con Ted. **B** Cortège funèbre cresc. cresc. al **ff** 2 Ted. Teo. Teo. Ted. Ted. Red. ${f B}^{m{\prime}}$ Choeur des Pleureuses Sop. très en dehors, pouce dans l'ombre. ff sempre cresc.

Teo.

Teo.

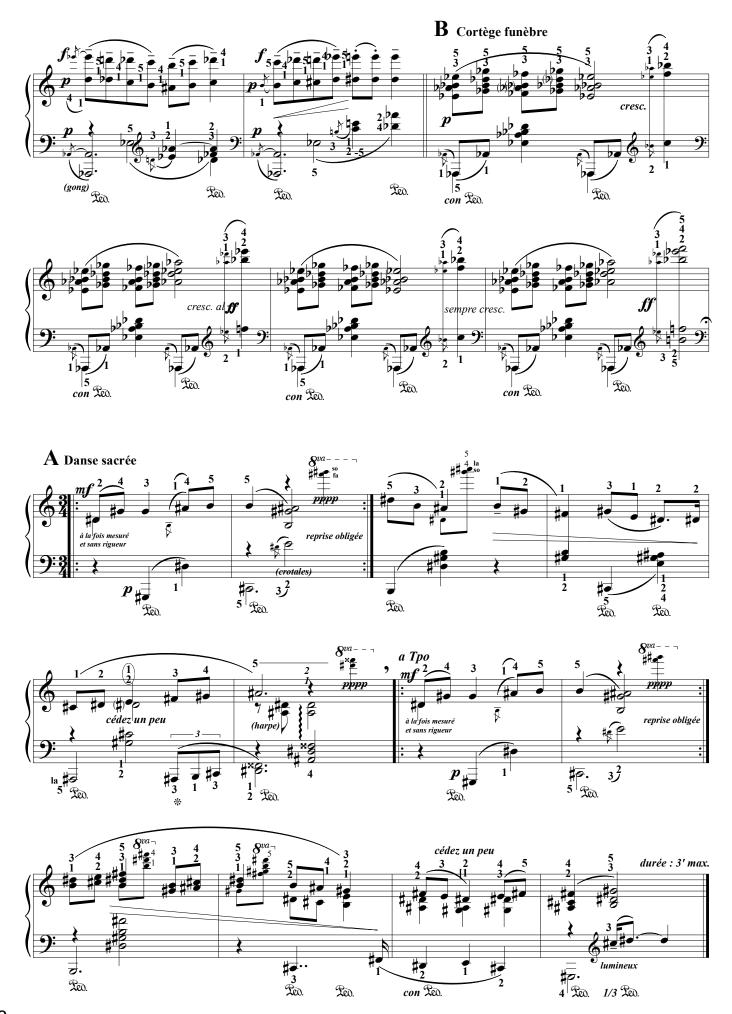
(gong) Red.

5

Teo.

Teo.

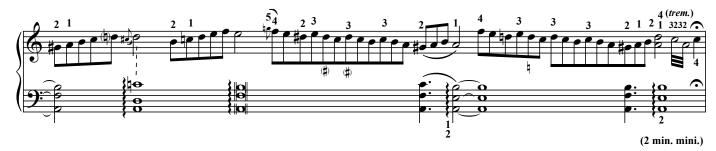
Leo.

Pédago/Examens. Photocopie autorisée, Free copy, コピー自由

Bayaty (en montagnes d'Arménie -1926-)

La danse sayyid qui suit sera jouée 3 fois. (Sayyid descendant direct par l'esprit ou le sang du Prophète Mahomet)

Saudades Do Brasil

I. Sorocaba

L'ÉCRIT, éditeur, [R.Schönberg] photocopie autorisée, Free copy, コピー 自由

L'Écrit éditeur, R. Ravel photocopie autorisée, Free copy, コピー自由

L'Écrit éditeur, R. Ravel photocopie autorisée, Free copy, コピー自由

Photocopie autorisée, {R.Satie} Free copy, コピー自由

Rêverie nocturne n°1

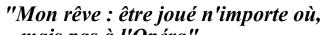
Durée : 2' ca. (avec reprises)

Photocopie autorisée, {R.Satie} Free copy, コピー自由

Pièces froides I: Airs à faire fuir le mauvais sort

(1897 -dernière année de la <u>musique à genoux</u>-) **à Ricardo Viñes**

Forme: Grenouilles + Libellules (reprise) + Grenouilles + Sphinx + Grenouilles pour finir. (Dans la partition d'orchestre on trouve: 1/les Libellules p.142; 2/les Grenouilles p.166; 3/les Sphinx p.189). (Le 1er transcripteur utilisa la forme: Grenouilles/Libellules/Sphinx/Grenouilles)

"Cinéma" Entr'acte de RELÂCHE (1924) Ballet surréaliste de Francis Picabia sur une musique de Satie.

Photocopie autorisée, {R.Satie} Free copy, コピー自由

La "Musique d'Ameublement"

Celui qui n'a pas entendu la "Musique d'Ameublement" ignore le bonheur! Il y avait l'usage de faire de la <u>musique</u> dans des occasions où la <u>musique</u> n'y a RIEN A FAIRE.

Pour cet usage, on jouait : des valses, des fantaisies, des opéras écrits pour un autre objet. Mais, désormais,

Pas de mariage sans "Musique d'Ameublement"

La "musique d'Ameublement" est, froncièrement industrielle.

C'est un "Mobilier musical" fait de Sons Industriels empruntés au Commerce de la musique. Nous, nous voulons établir une musique faite pour satisfaire ces besoins "Zutiles".

La "musique d'Ameublement" créera de la vibration, elle remplira le même rôle que la lumière & le confort sous toutes ses formes.

- **★** Exigez la "Musique d'Ameublement"
- **P** Pas de réunion sans "Musique d'Ameublement"

"Musique d'Ameublement" pour notaires, magasins, banques, restaurants, ascenseurs...

Ne vous endormez pas sans entendre un bout de "Musique d'Ameublement", ou vous dormirez mal.

Tapisserie en fer forgé (1917)

Érik Satie /Transcription & engraissement pour piano : T.P. Challulau

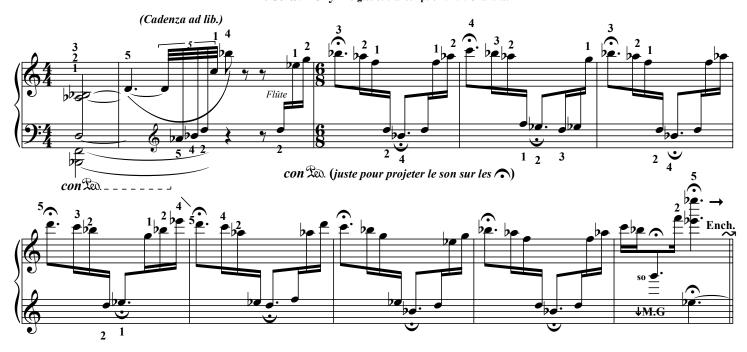
Danse Russe (de Petruska)

I. Stravinsky Doigtés & transcription : T.P. Challulau Le projet de Stravinsky était de faire une pièce pour piano, le mien est de faire une proche transcription de la version orchestrale.

Le Magicien joue la flûte (de Petruska)

I. Stravinsky Doigtés & transcription : T.P. Challulau

Danse de la Ballerine (de Petruska)

