

Satie (Monsieur le pauvre) *et ses amis.*

48 minutes pour les 100 ans de Satie.

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

Dans ce recueil les amis sont présents surtout à travers les orchestrations qu'ils ont réalisées. (Donc, je fais partie des amis)

Piano & guéridon

Debussy ajoute bien des notes, Poulenc ajoute moins que Debussy, Ravel n'ajoute quasiment rien comme à son habitude, Roland Manuel est à peine plus bavard, et je dois avouer que dans mes transcriptions je suis allé beaucoup plus loin qu'eux tous (mais, on ne peut être trahi que par un ami...).

Dire cette première phrase une bouteille d'absinthe dans les mains, puis la poser sur le guéridon :

Satie décède le 1er Juillet 1925 d'une cirrhose du foie à Paris, hôpital St Joseph (où le comte de Beaumont lui offrit sa chambre privée).

Dans l'émotion, Ricardo Viñes va composer et dédier à la mémoire de Satie une œuvre : *Funérailles antiques.*

...Mais quelques décennies avant, Satie avait dédié à Ricardo Viñes son recueil *Pièces froides* dont voici la première. (Ce n'est pas du «pur Satie» puisque c'est une transcription de mon orchestration, voire de ma recomposition)

Quelques accessoires : Guéridon, absinthe, Parapluie(s), chapeau melon, vieille chaussure, urinoir de Duchamp, klaxon, Correspondance de Satie, ; Posters des dessins de Picasso/Cocteau...?

Satie et ses amis

Chez l'espagnol Ricardo Viñes, nous y trouvons Debussy, Ravel (*car le pianiste Ricardo Viñes a assuré la création de très nombreuses pièces de Debussy & Ravel*) et nous y trouvons évidemment les espagnols Albeniz, Granados, Turina, Manuel de Falla...

Mais aussi un jeune *Francis Poulenc* qui est un élève de *Viñes*.

Grâce à ces amitiés croisées vont naître des pièces comme la *Puerta del vino*, *Soirée dans Grenade* de Debussy, l'*Alborada del gracioso* de Ravel... (*aubade du bouffon*)... *El fandango de candil* d'Enrique Granados...

Quant à Satie (*ce n'est pas facile d'être son ami*)

tout en citant *España* de Chabrier (1883) [so, la, do, si, si, la, do, si, si, so, mi]
...il va se moquer -avec humour, d'une pièce qui a beaucoup de succès- : la *Rapsodie espagnole* (1909) de Maurice Ravel.

Un Maurice Ravel qui se dit l'ami de Satie...

donc : *España--ñaña*. (1913)

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

♩. = 66 Ho là là ...España (Chabrier)

Sorte de Valse (♩. = 66)

The musical score is written for piano and violin in 3/4 time. It begins with a tempo of 66 beats per minute. The piano part starts with a *mf* dynamic and includes instructions like *Retenir*, *pp*, *(cresc. al f)*, *Reprise obligée*, *sempre cresc.*, *Reprise obligée*, and *f*. The violin part features various dynamics including *sfz*, *ff*, *p sub*, *cresc.*, *f*, *dim.*, *p*, *fp*, *[Reprise que la 1ère fois]*, *p*, *cresc.*, *Reprises X2 ou 3*, *stacc.*, *f*, *ff*, *Reprises X2 ou 3*, *ff*, *Ho là là ...España (Chabrier)*, *Reprise à avec les petites reprises obligées*, *p*, *Retenir*, and *Reprise obligée*. The score concludes with a box labeled *Arrêt*. Performance instructions include *poco a poco stacc.*, *reprises X2 ou 3*, *stacc.*, *rall.*, and *Au mouvement*. Fingerings and articulation marks are provided throughout the score.

Satie et ses amis

**Oui, notre jeunesse présente
se charge de mettre les choses au point.**

Oui, de jeunes musiciens surgissent à l'horizon :

Darius Milhaud, Francis Poulenc...

**Je suis fier de les connaître ; je suis heureux d'assister à leurs
succès.**

**Le succès de mes jeunes amis agace « certains drilles » sans
personnalité, sans talent,
voire ...sans élévation morale ?...**

Qu'y puis-je faire ? L'avenir me donnera raison.

N'ai-je pas été déjà bon prophète ?

(Erik Satie, 1923)

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*...

E. SATIE/POULENC

Transcription : T.P. Challulau

Lent ♩ = 92 maxi

[Les textes sont juste pour soi ...ne pas les réciter !]

conseillez-vous soigneusement

(Appoggiatures sur le temps)

munissez-vous de clairvoyance

Cl. seul, pendant un instant

Satie et ses amis

Poulenc va jouer cette *Gnossienne* et l'aimer ...jusqu'à la fin de sa vie, un film en témoigne.

Comme Satie et Debussy *c'est une amitié à vie !*

Satie et Debussy se rencontrent au Chat Noir où Satie est *tapeur à gages*, c'est à dire pianiste de ce cabaret.

Et même si ce n'est pas du tout facile d'être l'ami de Satie et de le rester, oui, cette amitié va durer jusqu'à la fin de leurs vies.

Avant d'être *tapeur à gages* dans un cabaret, Satie est passé par le *grand conservatoire de Paris* -où ses profs disaient qu'il était très doué- Mais tellement paresseux que finalement il a été mis à la porte.

Alors, pour illustrer la *période cabaret* de Satie, une Valse chantée, mais... la valse qui restera ...sa valse préférée...

Quelques paroles de cette valse :

D'un amour tendre et pur afin qu'il vous souviennne

Voici mon cœur, mon cœur tremblant...

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...

Valse (modéré) $\text{♩} = 55$

très valse chantée

First system of the musical score. It consists of a grand staff with a treble clef on the upper staff and a bass clef on the lower staff. The music is in a waltz-like style with a 3/4 time signature. Fingerings are indicated by numbers 1-5 above or below notes. There are several slurs and accents. A 'Ped.' (pedal) marking is present in the bass staff. A circled number '3' is above a note in the treble staff.

Second system of the musical score. It continues the grand staff notation. A 'Ped.' marking is present. A circled number '2' is above a note in the treble staff. The tempo marking 'quasi senza Ped.' is written at the end of the system.

Third system of the musical score. It includes a 'Rall.' (Ritardando) marking above the treble staff and a 'Tpo.' (Trompe) marking above the bass staff. The music features various slurs and fingerings. A 'Ped.' marking is at the end of the system.

Fourth system of the musical score. It continues the grand staff notation with slurs and fingerings. A 'Ped.' marking is at the end of the system. The marking 'M.G. quasi non legato' is written below the bass staff.

Fifth system of the musical score. It includes a 'Rall.' marking above the treble staff and a 'Rall. molto' marking above the bass staff. The system ends with a double bar line and a repeat sign. A circled number '4' is above a note in the treble staff. A circled number '5' is above a note in the bass staff. The marking 'con Ped.' is written below the bass staff. The text 'Reprise X3' is written above the treble staff.

Sixth system of the musical score, labeled 'Coda' with a circled cross symbol. It features a grand staff with a treble clef and a bass clef. The music is in a waltz-like style. A 'p' (piano) dynamic marking is at the beginning. A 'Ped.' marking is at the end of the system. A circled number '5' is above a note in the treble staff.

Durée : 3' 44" env.
(2'04 avec D.C & Coda)

Satie et ses amis

Satie rencontre Debussy en 1890 : pour "*une admirative et douce amitié de 30 ans*"

(Il est *tapeur à gages* 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)

Érik SATIE

(1866-1925)

Ornementation de T.P. Challulau

[Même si Satie n'aime pas... réciter le texte !]

Lent $\text{♩} = 52 \text{ max.}$

Red. poétique

p

Habituez-vous à voir une tartine sans éprouver le besoin de la dérober.

Cela pourrait vous faire gonfler la tête que de toucher à la tartine d'un ami.

Je vous le dis

Très retenu et diminué *rall.* *A Tpo*

J'ai eu un chien, qui, en cachette me fumait...

...tous mes cigares.

Il en a eu une maladie d'estomac

Ralentir

(Ce qu'on appelle aujourd'hui un cancer) Ce fut un grand chagrin pour son papa !

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"

1ère Gymnopédie (D'après 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)

Erik SATIE
(1866-1925)

Transcription : T.P. Challulau

Lent et très tendrement ♩ = 72 mini / 80 maxi (27=♩.)

D'une grande tendresse

A

legato

3 Vlon

2 Harpes

3

2

1

5

4

3

1

2

1

3

2

1

2

1

3

2

1

2

1

3

2

1

2

1

3

2

1

2

1

3

2

1

2

1

3

2

1

2

1

3

2

1

2

1

3

2

1

2

1

3

2

1

2

1

3

2

1

2

1

3

2

1

2

1

3

2

1

2

1

3

2

1

2

1

3

2

1

2

1

3

2

1

2

1

3

2

1

2

1

3

2

1

2

1

3

2

1

2

1

3

2

1

2

1

3

2

1

2

1

3

2

1

2

1

3

2

1

2

1

3

2

1

2

1

3

2

1

2

1

3

2

1

2

1

3

2

1

2

1

3

2

1

2

1

3

2

1

2

1

3

2

1

2

1

3

2

1

2

1

3

2

1

2

1

3

2

1

2

1

3

2

1

2

1

3

2

1

2

1

3

2

1

2

1

3

2

1

2

1

3

2

1

2

1

3

2

1

2

1

3

2

1

2

1

3

2

1

2

1

3

2

1

2

1

3

2

1

2

1

3

2

1

2

1

3

2

1

2

1

3

2

1

2

1

3

2

1

2

1

3

2

1

2

1

3

2

1

2

1

3

2

1

2

1

3

2

1

2

1

3

2

1

2

1

3

2

1

2

1

3

2

1

2

1

3

2

1

2

1

3

2

1

2

1

3

2

1

2

1

3

2

1

2

1

3

2

1

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 percussions inharmoniques ajoutées par Debussy ... Oui, quelle inharmonie choisir pour rester dans l'esprit de Satie avec un piano, qui lui, est harmonique ?

C

f *mp* *pp*

Fl. Hb.

Reo.

A

p *pp* *mf*

Reprise obligée

appoggiatures quasi imperceptibles...

Reo. sim.

A

p

legato

Reo. sim.

B

f *pp*

Encore plus tendre

Hb.

tout tenir

Reo.

C

mi

loco

Durée : ca. 3'

Satie et ses amis

Au *Cabaret*, qui est avant tout un lieu de profits, on fait dans le "*moderne*".

Alors, Satie, comme pianiste de *cabaret* doit être à la pointe de la modernité.

Bien avant Debussy, Ravel et les autres, il fait entrer le *ragtime*, le *jazz*, le *tango* dans l'univers de la musique "*sérieuse*", de la musique "*savante*".

Puis Debussy le copiera (d'abord avec son *Petit nègre*, puis ses *Gollivogg's cake walk*, ses *Minstrels*...

Puis ce sera au tour de Stravinski, puis Ravel puis les autres).

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 ?

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...]

Érik SATIE

(1866-1925)

Version de T.P. Challulau

Pas trop vite ♩ = 66 (Marche)

Swing! ♩ = ♩³

f *ff*

1 1 1 3 2 3 4 5 4

1 1 1 2 3 4 5

ff

(Satie a écrit cette pièce en Fa).

vamp n° 1

pp senza ped.

1 2 3 4 2 3 2 4 3 1 2 3 2 4 3

Swing! ♩ = ♩³

p

1 2 3 3 2 1 1 4 2 1 2 1 5 4

2 4 2 1 2 4 1 2 4 4 2 1 5 3 2 5 4 3 4 5 2 1 3 2 1 1

f

4 5 4 5 4 5 4 3 5 4 3 5 1 4 5 3 2 1 4 5 4 1 5 si 5

ff

mi

FIN

Durée : 2'52"
(avec reprise
du Trio)

Trio vamp n° 2 *Swing!*

f

Rinfz.

Le vamp est fait pour attendre, à la reprise 1 mesure suffit.

ten.

ten.

ten.

Th. in rilievo

cresc.

f assai

f

ff

Reprise Trio
puis D.C.
al fine

... 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)

Érik SATIE

(1866-1925)

Version de T.P. Challulau

"Ne rien inventer, copier et améliorer" Marius Berlier. [Satie reprend ici "Mysterious Rag" de Irving Berlin]

♩ = 77 (d'un tempo sénatorial & sans swing)

The musical score is written for piano and consists of five systems. The first system begins with a mezzo-forte (*mf*) dynamic and a tempo marking of ♩ = 77 (d'un tempo sénatorial & sans swing). The second system includes a *legato* marking and a *loco* section marked *ff* with the instruction "comme un rire". The third system features a *p* dynamic marking. The fourth system includes a *ff* dynamic marking. The fifth system concludes with a *mf p* dynamic marking and the instruction "à la reprise & cresc." followed by a *p sub.* dynamic marking. The score is heavily annotated with fingerings and articulations.

La reprise
n'est pas
de Satie.

Satie et ses amis

Nous venons d'écouter 2 pièces où Satie copie :

Le *Piccadilly* copie de *Hello Ma Baby* d'Howard & Emerson

Et d'ailleurs, Debussy copiera cette même pièce *Hello Ma Baby* pour faire son *Petit nègre*.

Le *Rag-time* copie de *Mysterious Rag* d'Irving Berlin

"Ne rien inventer, copier et améliorer" dit à la même époque Marius Berlioz, celui des camions de la "voie sacrée" de la bataille de Verdun, 21 février 1916, l'an dernier !

BON...

L'autre grande et magnifique rencontre c'est *Stravinski*.

Et c'est chez *Debussy* qu'ils se rencontrent.

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

(1919/2025 Satie/Challulau)
 {Transcription pour piano de mon orchestration}

Erik SATIE
 (1866-1925)

♩. = 60

(Ces 3 petites notes ne sont pas de Satie)

Petite note seulement à la reprise

con *Leg.*
 (La *Leg.* soulignera les accords par quartes)

Rit. a tempo

Le mi au pouce faute de copie ?

pp *M.D quasi non legato* *rall.* *Reprise 8va alta*

f *M.G legato sempre*

La reprise n'est pas de Satie, mais cette reprise à l'8va alta équilibre ce nocturne.

Reprendre

p *con Leg.*

5 2 1

Plus lent ♩ = 40

(Satie a une autre proposition moins géniale que la mienne...)

Attendre

pp *p*

(Satie a une autre proposition)

Ralentir

mf *f* *mp*

ré
mi

très chanté

Reprendre

pp *p*

très retenu

con *And.*

(♩ Ad lib.)

Ralentir de plus en plus

pp

si 5
3
4

♩ Ad lib.

pp

♩ Ad lib.

Durée avec ♩ : ca. 3'

Valse (à Erik Satie, 1915)

Arrangement & autres pour piano solo : T.P. Challulau (Original pour piano 4 mains)

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.

Waltz (♩ = 66) **A** Igor Stravinsky (1882-1971)

senza *Ped.* (M.G. toujours d'un stacc. bondissant)

faire chanter le pouce *la, si, do, ré, do* céder. **B** $\text{♩} = 77!$ Tempo più lento

rall.

A a Tpo. (♩ = 66)

rit. molto *ad lib.* *p*

(Rappel : Point d'orgue court : $\blacktriangle$ // Point d'orgue très long : $\blacktriangle$)

Musical score system 1, featuring a treble and bass clef. The treble clef contains a melodic line with various fingerings (e.g., 3 5, 1 2 4, 4 4 4 5 2 1, 1 2 3 1 2 3, 4, 1 4, 1 3 5 1 3 5, 1 2 3 5 1) and a fermata. The bass clef contains a simple accompaniment. The instruction "faire chanter le pouce la, si, do, ré, do" is written above the treble clef. A "5" is written below the bass clef.

Musical score system 2, starting with the section header "Trio (♩. = 52)". The treble clef contains a melodic line with fingerings (e.g., 5, 1 2 1, 5, 3 2 5, 2 1 4, 2 1 4, 1 3 3 1, 2 1 5, 2 1 5, 2 1 5) and a fermata. The bass clef contains a simple accompaniment. The instruction "faire chanter le pouce la, si, do, ré, do" is written above the treble clef. Performance markings include "rall.", "(tempo più lento e molto rubato)", "rit. molto", and "Tpo.". A "5" is written below the bass clef.

Musical score system 3, continuing the Trio section. The treble clef contains a melodic line with fingerings (e.g., 2 1 5, 1 3 3 1, 2 1 5, 2 1 5, 2 1 5, 3 1, 1 3 3 1, 5 1, 5 1, 4 3 1, 5 1, 5 1) and a fermata. The bass clef contains a simple accompaniment. Performance markings include "rit. molto", "Tpo.", "rall.", "rall. e cresc. molto", and "trem ad lib.". A "5" is written below the bass clef.

Musical score system 4, starting with the section header "A a Tpo. (♩. = 66)". The treble clef contains a melodic line with fingerings (e.g., 1 2 5, 2, 4-5, 1 2 4, 1 2, 3 5 2, 5, 1 2 5, 2, 3-5) and a fermata. The bass clef contains a simple accompaniment. The instruction "faire chanter le pouce la, si, do, ré, do" is written above the treble clef. A dynamic marking "f" is present. A "5" is written below the bass clef.

Musical score system 5, continuing the Trio section. The treble clef contains a melodic line with fingerings (e.g., 1 2 5, 1 1 4, 5 3, 3 5, 1 2 4, 4 4 4 5 2 1, 1 2 3 1 2 3) and a fermata. The bass clef contains a simple accompaniment. A "5" is written below the bass clef.

Musical score system 6, continuing the Trio section. The treble clef contains a melodic line with fingerings (e.g., 4, 1 4, 1 3 5 1 3 5, 1 2 3 5 1, 5 1, 5, 1 2 1, 4 1 4 5) and a fermata. The bass clef contains a simple accompaniment. The instruction "faire chanter le pouce la, si, do, ré, do" is written above the treble clef. A performance marking "rall." is present. A "5" is written below the bass clef.

Durée : 2' 12''
avec les reprises

Et Satie dans ce 4ème nocturne vole un peu de la magie de Stravinski ...à travers mon orchestration...
Mais le chant reste du Satie à 100%

Nocturne n°4

(1919/2025 Satie/Challulau)

{Transcription pour piano de mon orchestration}

Érik SATIE

(1866-1925)

Ornementation de T.P. Challulau

Mystérieux et tendre ♩ = 88

(à la reprise on peut louer la M.G)

Trois ans avant le Pucinella de Stravinski (œuvre retravaillée sur une base de Pergolesi),
 Satie écrit sa Sonatine Bureaucratique sur la base d'une sonatine de Clementi.
 Marcel Duchamp & Satie étaient amis ; Satie a participé à l'élaboration de ready-made. (N.Y. Avril 1917 = Fontaine)

Sonatina militare (op. 36 n°1)

Muzio Clementi (Rome 1752- 1832)

Non Urtext très ornémenté de T.P. Challulau

I

Les acciature ne sont pas de Clementi

Allegro $\text{♩} = 72$ *non legato*

f *Imiter le clairon*
 Les "roulements de tambour" ne sont pas de Clementi ; la grosse note est sur le temps.

Imiter le tambour

Pour les roulements de tambour : articuler distinctement chaque note de l'arpège.

non legato

remarquer la gamme -M.D- sur les premières notes des mesures 8 à 12 (so/la/si/do/ré)

p *espress.* *5 non legato* *cresc.*

Imiter le tambour

[inversion du thème]

meno f *cresc.*

1 5 5 1 4 1 4 1 4 1

sempre f

Ici fin du 1° mouvement de Clementi

Mesure ajoutée pour lier au second mouvement

3212 3 4 3 5 4 3 2 1 5

2 1 2 1 1 2 1 1

Très ralenti

p *sub.*

(5)

long

II

Andante

♩ = 58

Les appoggiatures ne sont pas de Clementi (les jouer avant le temps).

p dolce

Trille ad lib. 3232

sim.

* Clementi propose autre chose...

espress.

dolce

sim.

Trille ad lib.

Ench.

Rall.

f sub.

III

Vivace ♩ = 66

p *non legato* *Les petites notes ne sont pas de Clementi* *sim.*

non legato *f non legato* *54 (tambour)* *54* *3 1* *54*

f *sim.* *p cresc.*

f *non legato* *più f* *(tambour)*

f

Les appoggiatures ne sont pas de Clementi *pp*

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.

The musical score is written for piano and consists of seven systems of two staves each. The notation includes various musical elements such as notes, rests, slurs, and dynamic markings. Fingerings are indicated by numbers 1-5 above or below notes. Performance instructions include *sim.*, *f non legato*, *f*, *p*, *lié cresc.*, *poco a poco non legato*, *f*, *mf*, *f assai*, *ten.*, and *ff*. The piece concludes with a double bar line and a fermata over the final chord.

Durée : 5' 20" env.
 (avec toutes les reprises)

Sonatine Bureaucratique (1917)

Érik SATIE

(1866-1925)

Non Urtext de T.P. Challulau

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 Nivelles -au Chemin des Dames- a eu ses 100 morts à la minute, 100morts/minute...

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 ?

Allez gros $\text{♩} = 66$

f

Prenons--- ce bureaucraâte

Le voilà parti.

Il va gaiement

à son bureau

en se "gallivant"

leggero

Quelle belle journée pour aller au bureau !

Content,

il hoche la tête

p

Il aime une jolie dame...

...très élégante (p)

*Il aime aussi son porte-plume,
ses manches en lustrine verte*

et sa calotte chinoise

le voilà bientôt arrivé à son ministère

Il fait de grandes enjambées ;

il se précipite dans l'escalier qu'il monte sur son dos

(sur le dos de l'escalier ! cela va de soi !)

Quel coup de vent !

Il est presque aussi rapide que les soldats sous la mitraille...

quand ils montent à l'assaut !

Lui... enfin assis dans son fauteuil ...est heureux,

et le fait voir.

Ench.

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 chanson de Craonne *2*
De mai à juillet ce sont les grandes mutineries dans l'armée française.

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 premiers 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'avoir 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.

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.

Vivache ♩ = 66

En chantonnant

(Pas de texte = pas de reprise
1ère fois en chantonnant
2ème fois avec le texte)

1 4 1 2 3 4 2 1 3 4 3 2 1 2 3 4 2 1 4 3 1 2

p la la la la la Il chantonne un air péruvien qu'il a recueilli en Basse-Bretagne chez un sourd-muet.

4 3 2 4 5 2 1 4 5 5 4 5 5 4 4 3 4 5 5 4 5 8va- 5 4 4 5 4 4

pp Chantonner la M.G. (8 mesures) *mf* lo lo lo lo lo *f* lo lo lo lo...

4 4 1 2 4 2 1 3 4 4 1 2

f Un piano -dans le voisinage- joue du Clementi. ou, mieux dit ...essaye de jouer du Cle-men-ti.

5 4 1 5 3 2 4 x2 3 2 1 4 x2 3 2 1 4 x2 3 2 1

pp Combien cela est triste. *f* ôôôô dans son bureau... il ose valser... (notre ami, pas le piano)

5 4 1 5 3 2 4 1 4 1 2 4 4 2 4 4

pp Tout cela est bien triste. *f* Dire à la reprise : Le piano reprend le travail, com' le bombardement sur les hommes. *pp* Reprise obligée

1 1 5 1 1 5 2 1 3 5 2 2 1 3 1 1

p Et... notre ami s'interroge avec bienveillance. *pp* ...avec indulgence.

(Pas de texte = pas de reprise
1ère fois en chantonnant
2ème fois avec le texte)

En chantonnant (4 mesures 1/2)

la la la la la Aaah ...aimer une élégante la la la L'air froid péruvien lui remonte à la tête.

p

Chantonner la M.G. (4 mesures) Pourvu qu'il ne prenne pas froid. et qu'il n'attrape pas la mort

pp *mf* *f*

Le piano reprend. Ne pourrait-il pas corriger ses fau-tes ! Comme le Général sa tac-tik !

p *f*

ôooh interdit de parler de ça *p* *f* ââh oui, valser pour oublier valser... Est-ce triste ? Aura-t-il de l'avancement ?

Hélas! *f* c'est l'heure ! il lui faut quitter son beau bureau *p* *f* Son bôôn bureau

Du courage dit-il : *ff* courage

loco *courage* partons ! Reprise obligée partons ! *ff*

Durée : 7' env. avec textes

(Lors du 🎧 levez le bras poing fermé ! Comme pour une publicité politique)

🎧 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 musique dans des occasions où la musique n'y a RIEN A FAIRE.

Pour cet usage, on jouait : des valse, 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"*

🎧 *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.*

Tapiserie en fer forgé (1917)

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

à répéter un bon nombre de fois !
Finir à la fin de la 1ère ou de la 3ème mesure

Très riche (♩ = 108)

mf

Red. *

Red. *

senza Red.

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 plus 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 bêtise*-

S'il en était autrement... ...où irions-nous ?

Un autoportrait !

...*Dans ses Véritables préludes flasques pour un chien...*

*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-

Satie dans les 3 Pièces froides se sert de la première pour en faire sa troisième avec très peu de modifications...
 Je reprend cette idée et ici je me sers de la troisième pour en faire la première (mais allongée de reprises).

Érik SATIE (1866-1925)

Version d'après l'orchestration de T.P. Challulau

1 : *Allez, on joue*

Allez ♩ = 52 *Prendre le tempo peu à peu* ----- ♩ = 66

Paululum : très peu de

* (Ici, les 7ème sensible sont soulignées par une ligne pointillée, ligne qui n'indique pas de lier puisqu'il faut jouer stacc. ... De plus aucune reprise n'est d'E. Satie...)

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

2 : sévère réprimande

Vif (sans trop) $\text{♩} = 104$ avec de belles rotations de la main
non legato

4
dire le titre

f *mp* *p* *M.D. non legato* *mf*

con poco *And.* *And.* *And.* *And.*

Donnez si

pp *p* *(cresc. al f)*

De même

Convincre *f*

ff *stacc.* *(non legato)*

gros, gras *Corpulentus* *lié* *mf sub.* *cresc.* *f*

avec vénération religieuse *Cæremiosus* *en pédagogue* *Pædagogus* *Retenir* *En force ff*

La reprise n'est pas de Satie. Mais reprendre plus forte

12 Août 1912

Laisser résonner la M.G sur les 4 croches suivantes... (les jouer de la M.D)

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

3 : seul à la maison

Doucement ♩ = 72

Avec tristesse

[Petite note seulement à la reprise]

p legato dolce

[La mélodie était un peu sèche, je l'ai mouillée -T.P.C.-]

con poco *And.*

reprise en écho

più p

qui agit dans les ténèbres
Nocturnus

And. (Appoggiatures avant le temps)

trompeur
Illusorius

And. (Appoggiatures avant le temps)

senza *And.*

bien charnu
Substantialis

Retenir

f plus retenu

Da Capo à (avec la petite reprise)

f

Retenir et chanter

ffz

17 Août 1912

Ces pièces 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.

Deux ans après sa rencontre avec Stravinski, Satie écrit une comédie surréaliste qui anticipe de 4 ans l'Histoire du Soldat.

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.

Imaginez... le baron Méduse, un riche rentier... très riche...
qui a le malheur d'appartenir au syndicat de Polycarpe son valet.
...Ho, ho... Incroyable ! Un baron syndiqué...

Érik SATIE
(1866-1925)

Non Urtext de T.P. Challulau

1 Quadrille (vif) ♩ = 104

Cl.
* acciacatura
Cordes
4

M.G. non legato ad lib. (sempre non legato)
[ou, phrasé de gigue]

acciacatura

8va
M.D. : tout tenir
loco
mf
f
acciacatura
M.G. : stacc.

acciacatura
pp
M.G. non legato
[ou phrasé de gigue]

acciacatura
La reprise n'est pas de Satie.

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

2 Valse (un peu vif) $\text{♩} = 72$

Vlon
pp Silencieusement, je vous prie. *mf*
Cl.
Trp. 3 1 2 1 3 1 2 1 3 3 3 3
pp *cresc.* *f* *dim.* *pp* *cresc.*
Cb. 3 1 5 4 4 5 5 4 5
Th. 3 1 5 4 4 5 5 4 5
quasi f **FIN** *pp* *acciacatura* *f* Dur comme le diable
D.C.

Le baron est aux prises avec son valet... Valet qui ne veut pas le servir car il doit 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.

3 Pas vite $\text{♩} = 80$ Fort la seconde fois

Cl. 4 2 3 2 1 2 3 1 3 2 1 3 1 3 1 4 2 1 2 4
Trp. 3 1 3 2 1 3 1 3 1 4 2 1 2 4
p Avec plaisir et sans timidité
Cb. 3 1 5 4 4 5 5 4 5
Th. 3 1 5 4 4 5 5 4 5
rall. *long* *pp* *ten.* do# do#
Vlon Cl. 2 5 3 1 2 3 4 5 3 1 2 3 4 5 3 1 2
pp G em am F C
D.C.

* Ne jouer le trille qu'au D.C. pour finir

Aaah ! Méduse hésite à marier les enfants... Astolpo, 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...

4 Mazurka ♩ = 104 (Mazurka avec le 1er temps long)

Vlon si 1 5 1 4 3 2 1 3 2 1 1 2 2 3 1 2 5 4 3 2 1 3

p Uuun deu' troi' so la so la

M.G pizz.

(Appogiatures avant le temps)

4 5 4 3 2 434 5 4 3 1 3 FIN 3 5 3 5 3 5 5 4

Uuun deu' troi' Uuun deu' troi' Riez sans qu'on le sache

Rall. 1 2 5 5 4

D.C. al fine

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 ?

5 Un peu vif ♩ = 92

Vlon Cl. tout tenir 3 4 5 3 4 2 1 tout tenir

f Ne prenez pas un air désagréable

Cordes

Tp. 1 3 2 1 3 4 3 4 3 4

La reprise n'est pas de Satie.

f *p*

5 1 3 1 3 1 2 3 1 3 1 3 5 (b?) 3 5 5

3 3 3 3 1 3 1 2 3 1 3 1 3 1 2 3 1 3 1 3 1 2

2 |1 4 1 2 4 3 2 1 3 2 1 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

sfz *p sub.* 3 (424) D.C.

* Ne jouer le trille qu'au D.C. pour finir

Arrive enfin! 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.

6 Mazurka-polka ♩ = 96

Vlon
Tp. Cl.

p Dansez intérieurement (Cette mesure n'est pas de Satie.)

f

p

f

FIN

so

M.G en relief

8va

M.D en relief

pp léger

D.C. al fine

Et, pour finiiii... le baron Méduse piège Astolfo : « Mon cher Astolfo, savez-vous danser sur un œil ? »
 Astolphoo demande : « ...l'œil gauche ? » ...Le ton plait à Méduse ...qui décide d'unir les enfants.
 Tout est bien qui finit bien ! Et c'est la fête !

7 Quadrille ♩ = de 80 à 112 (*accel poco a poco*)

Tutti

mordant

f

A tue-tête, n'est-ce pas ?

(*accel peu à peu au fur et à mesure des D.C.*)

chanté

FIN

mordant

(pour finir, répéter 2 ou 3 fois ces deux dernières mesures)

Reprises X3 ou 4 du Quadrille

ffz

5

Durée : 3 à 4' (avec les textes 5')

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.

Un peu épuisé ♩ = 88

The musical score is written for piano and tenor. It consists of five systems of music. The piano part is in the left hand, and the tenor part is in the right hand. The tempo is marked 'Un peu épuisé' with a quarter note equal to 88 beats per minute. The score includes various musical notations such as slurs, accents, and dynamic markings like 'p' (piano) and 'ten.' (tenor). Fingerings are indicated by numbers 1-5. The piano part features a steady bass line with some melodic movement, while the tenor part has more complex rhythmic patterns and melodic lines. The score is transcribed by T.P. Challulau.

sfz

1 2 ① 3 2 1 4 2 3 2 4 1 5 1 5 3 4 2

Reprise ad lib.

3 2 1 2 4 2 1 2 4 2 1 2 3 1 2 4 2

Reprise obligée

↓M.D 6 3 2 1 2 5

5 3 2 ↑M.G

(Durée ≈ 44'' ou 1'30'' avec reprises)
(Fin de la 1ère partie)

*****

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...)

(Assez lent)

3

mp Jouer les la/si au pouce M.G

f *p* *f* *pp*

2 4 3ème Red.

2 4 3ème Red.

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

Ench.

(Durée ≈ 59'' avec transpo)

3 3 4 3 2 3 2 4 2 3 5 2 ↓M.D. 2 3 2 3 2 4 3 4 3 4 2 3 3 2 3 2

p *f*

4 5 1 4 5

3 2 3 2 4 3 5 2 ↑M.D. 2 3 2 3 2

ff *f sonoro*

4 1 5 5 5 5 4 3 1

Jouer la 1ère fois mais ne pas jouer à la reprise

3 2 3 2 3 2 3 2 4 3 5 2 ↓M.D. 4 3 4 2 3 4 5 2 3 2 3 2 3 2

mf *p*

5 4 5 5 1

3 2 3 2 4 3 3 4 5 3 2 3 2 4 3 2 1 3 2 1 3 2 1

f

5 1 3 5 2 5 3 2 1 2 5

1. 3 2 1 2 3 5 3 3 2 2. 3 2 1 2 3 5 3 3 2

p *DA CAPO* *f assai.*

1 2 4 2 3 1 2 4 2 3 4 3 2 1 1 1

(Durée ≈ 2'10'')

Valse (à Erik Satie, 1915)

Remplacement de la valse de l'histoire du soldat par celle là.

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 *ivre*... Alors le diable danse, ...danse d'abord une valse...

Walz (♩. = 66) **A**

5

senza Ped. (M.G. toujours d'un stacc. bondissant)

5 5 5 2 1 5 sim. 5

5 5

faire chanter le pouce la, si, do, ré, do

céder.

5 5

B ♩ = 77!

Tempo più lento

5 5

rall.

rit. molto

ad lib.

5

(Rappel : Point d'orgue court : ♬ // Point d'orgue très long : ♩)

A a Tpo. (♩. = 66)

p

5 2 1 5 5

Cl. *sfz mp*

mp Vlon cresc. *p sub.* *mp*

Vlon *mf* Cl. *f* Tp

Cl. *ff* *f* *ff* Reprise obligée

f *ff* *f* *p sub.*

mp

mp sempre *ff* *p* *fff*

(Durée ≈ 1'30" & Totale ≈ 7')

Satie et ses amis

Faire de l'humour en musique est quasiment impossible...

Satie pour tenter l'humour utilise parfois des citations de mélodies (*célèbres à son époque et quelques-unes le reste*), ou encore, il emploie des rythmes convenus -comme dans *Españaña*- où il cite *España* de Chabrier (1883) et se moque de la *Rapsodie espagnole* de Ravel (1909).

ou bien, souvent, il invente des scènes théâtrales à 1 ou 2 personnages (où apparaît parfois un narrateur)

-comme dans les *Sports et divertissements*-

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 !]

Grave

f Choral inappétissant

...Pourtant, le matin, à jeun.

Dire le texte seulement à la reprise :
Oui ...c'est rébarbatif...

...et hargneux

(seulement à la reprise :)
Mmmm , jouons ceci hypocritement :

p (à la reprise :)
Aah ça ! C'était de la perfide douceur...

ff

Ralentir

Comme je crains une incompréhension je reprends!
(Et dire le titre et les textes à la reprise).

The musical score is written for piano and includes various performance instructions such as 'Grave', 'f', 'p', 'ff', and 'Ralentir'. It features complex fingering and articulation markings throughout. The lyrics are interspersed with the musical notation, with some parts indicated as to be read only at the beginning of a section.

Sports et Divertissements

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.]

Agité ♩ = 66

Ralentir ----- A Tpo

p (X3 ad lib.) dire le titre à la 3ème fois

p Ils se disent de jolies choses : des choses modernes

à la reprise : Oui, ...modernes...

(voix grave) Comment allez-vous ?

que la 1ère fois : Il fait beau ...aujourd'hui,

pp Ne suis-je pas zaimâable ?

f Je m'appelle Amable

(voix aiguë) - Laissez-moi ? - Vous avez de gros yeux .

(8va)

Dire à la reprise (voix grave) : Je voudrais zêtre dans la lune .

p cédez

(voix aiguë) Et voilà , il soupire .

(voix aiguë) même , il hoche la tête .

(rires) hi-hi-hi

p non legato

Sports et Divertissements

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 bain de mer (11 avril 1914)

Mouvementé $\text{♩} = 96$

f (avec l'accent d'un Baron ou d'un Duc) **La mer est large, madame**

p **En tous cas, elle est assez profonde** *p* à la reprise **Dire à la reprise : Ne vous asseyez pas dans**

pp **le fond. C'est très humide.** **Ooh!** ...Voiciii...

pp **de bonnes vieilles vagues.** *f* **Elles sont pleines d'eau.**

pp **Et vous êtes toute ...mouillée!** (voix aigue) **mmm! Oui Monsieur,**

Reprise en écho.

↑M.D
M.G
Reo.
tutte note ten.
tutte note ten.

Sports et Divertissements

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.]

Colin-Maillard (ou le jeu amoureux) (27 avril 1914)

Petitement ♩ = 84

p (Avec l'accent allemand) Cherchez, Mademoi-ssele : celui qui fous aime

pp est à teux pas .

p komme il est pâle : ...ses lèvres tremblent...

pp

mp Fous riez ? Mais sil tient son kœur à teux mains . Et fous , fous-- passez sans le definir .

p *mf*

Plus lent

p M.D inkroyable !

↑M.G

la 5 *Red.* 2 si *Red. al fine*

Sports et Divertissements

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)

Vif, sans trop

(Appoggiatures avant le temps)

f Arrivée du cortège .

ff Dire à la reprise : Divers appels ! et klaxons

pp Dire à la reprise : Musique de guitares

pp guitares ...faites... de vieux chapeaux .

mf

p Voilà même sub

ff un chien qui danse avec sa fiancée .

Mais, que penser ...une fiancée et un chien ! ...Ooh !

(Satie finit avec do).

Sports et Divertissements

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)

A la napolitaine ♩ = 59

p

M.G. hyper stacc. (caisse claire)

precipitato poi rall.

Militairement ♩ = 52

f

Voilà Scaramouche qui va nous expliquer les beautés de l'état militaire .

Nous, les militaires, nous sommes très,

très malins ,

p On fait peur aux civils et-- quant aux galantes aventures... Ah aaah qu'en dire?

ff ah,ah,ah, etc. Rythmer ce rire avec les doubles.

f Retenir

Oui ! Et... le reste ! Ah, quel beau métier ! Ah Oui !

Red. * *senza Red.*

Sports et Divertissements

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)

Exalté ♩ = 88

p Dire à la reprise :
Le colonel est vêtu de "Scotch Tweed" d'un vert violent.

f Dire à la reprise : Il sera victorieux

rit. Yes !

[M.G. sèche comme une caisse cl.]

Tpo

p Son "caddie" le suit portant les "bags".

pp *Rall.*

pp Les nuages sont ...tout étonnés.

pp

Les "holes" sont tout-ou-ou... tremblants :

f Les "holes" ont vu que colonel est là !

p Il assure le coup : et... son club vole en éclats!

Vite

f

ff

repet. ad lib.

↓M.D

↑M.G

[1 x5 = octave]

8va

8va

Sports et Divertissements

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)

Dansant ♩ = 88

Très ralenti

Reprendre

mf *p* *sub* *f* *sub.* *mp* *p* *sub*

Dire à la reprise :
Ils ont tous apporté du veau

Dire à la reprise :
du veau très froid...

Point d'orgue :
à la reprise

Dire à la reprise (voix grave) :
ff Oh! vous avez une fort belle robe blanche Ma-demoiselle

Dire à la reprise (voix aigüe) :
p Mmm, Monsieur, vous trouvez ?

stacc. *legato* *stacc.* *legato*

mp *p* *sub* *sfz* *p*

Reprise avec textes

Vous êtes fort charmante...

-Tiens ! Un aéroplane

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

Dire à la reprise :
Mais non : c'est un orage

Reprise obligée

...un fort gros zorage ...tout mouillé !

mf *p* *sub* *p* *sub*

Sports et Divertissements

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.]

Les courses de chevaux (26 mars 1914)

Un peu vif ♩ = 126

Aah, la foule...
Elle est peu bruyante
cette foule ;
...peu bruyante... mais
ça ne s'arrête jamais !
Ah! La fouuuule
Ah ! Longchamp !

p *sf* Oooh... les chevaux !
...Le pesage des chevaux

Reprises ad lib : pour dire le texte

p *sf* Achetez le programme !
le programme !

Reprise ad lib.

Vingt & vingt : faites vos paris !

Reprises ad lib : pour dire le texte

p *pp* Les chevaux : aux rubans !

Et c'est le départ ! Ouii, le Départ !

p *pp* Ooh ! Ces chevaux qui se dérobent, à peine partis !
Ooh! ces chevaux qui refusent !

Reprises ad lib : pour dire le texte

p *sfz* Les perdants...

rit.

Aah ! Ces perdants...
...nez pointus &
oreilles tombantes.

Sports et Divertissements

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)

Rapide $\text{♩} = 108$

The musical score is written for piano and voice. It consists of several systems of staves. The piano part is in the lower register, and the vocal part is in the upper register. The score includes various musical notations such as dynamics (pp, mp, p, f, sfz), articulation (accents, slurs), and fingerings. The lyrics are in French and describe a fireworks display. The score is divided into several sections, each with its own set of lyrics. The tempo is marked 'Rapide' with a quarter note equal to 108 beats per minute. The key signature is one sharp (F#), and the time signature is 2/4. The score includes a variety of musical techniques, including triplets, slurs, and dynamic markings. The lyrics are: 'Dire que la 1ère fois : Comme il fait noir... Ajouter le "mais" la 2de fois : Mais, comme il fait noir ! Oh ! Un feu de Bengale ! Et une fusée ! Une fusée toute bleue ! et une verte ... Tous admirent... Ooh, le Bouquet ! le Bouquet Final déjà ? le Bouquet Final... Et un vieillard devient fou.'

Durée : ca. 12'
(avec la lecture de la préface
des titres & commentaires
-mais pas des dates !)
Ou, durée : ca. 10' (avec la lecture
des titres & commentaires)

Gnossienne septième

(Extrait du Fils des étoiles, 1891)

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

Érik SATIE (1866-1925)

Version d'après l'orchestration de T.P. Challulau

Calme (mais abandonné comme un chien) [Tpo 1]

2 Cl. $\text{♩} = 80$
f Cordes
Psempre
mf
dim.
Reprise ad lib.
p *sempre*

Fl. $\text{♩} = 88$
f & reprise *pp* (•) que la 1ère fois
Reprise en écho.
f
p
cl. Tempo 1 : ♩ = 80

2 Cl. *f*
mf
p
psempre
Reprise en écho.
p

Ova. *ff* (Toujours Tpo 1)
legato

Fl. *pp* Pouce M.G = Bs.
p
Reprise en écho.

Sax. *mf*
pp
f
ff

so 5 *Tutti* Tempo 2 : ♩ = 88

Hb. *molto*

p *Reprise en écho.* *f & reprise pp* *(Appoggiatures sur le temps)* *(f & reprise pp)*

que la 1ère fois

1ère fois 2ème fois

Tempo 1 : ♩ = 80

Bs. Cl. *mp*

Bois *f* *mf*

Tpo 1 *f* *f#7 espress.*

do (Mi M.G. : pour 4 mes. : Cl. bas)

Fl. 2 *Hb.* *rall.* Tempo 1 : ♩ = 80

Sax. *Cl.* *Hb.* *pp* *Rit.* *p* *très retenu*

Tempo 2 : ♩ = 88

pp am

si

si

trem. accel. rall.

con

Cette "Glossienne" se trouve vers la fin du premier acte du *Fils des étoiles*. On la trouve aussi dans les 3 morceaux en forme de poire 1903 à 4 mains. (J'ai surtout modifié le début & quelques rythmes, et, moi aussi j'ai passé un ou deux ans avant d'être content de ma version).

Durée : 4'44"
avec reprises

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

Lent ♩ = 92 maxi (♩.)

(Satie écrivit à 3/2)

The musical score is presented in two systems, each with five staves. The top staff of each system is the piano part, and the bottom four staves are the left hand part. The piano part begins with a dynamic marking of *p* and includes markings for *M.D.* (Midi-Dextre) and *M.G.* (Midi-Gauche). The left hand part includes various fingerings and markings such as *croiser*, *con Ped.*, and *f*. The score is divided into sections labeled A, B, C, and D. Section A is marked with a circled 'A' and includes a sequence of notes with fingerings: 4 3 2 1, 3 2 1 3 2 1. Section B is marked with a circled 'B' and includes a sequence of notes with fingerings: 1 2 3, 1 1, 3 2 3, 1 2 3. Section C is marked with a circled 'C' and includes a sequence of notes with fingerings: 4 2, 2. Section D is marked with a circled 'D' and includes a sequence of notes with fingerings: 2 3 4 5, 3, 3 5 2 1, 2. The score concludes with a final sequence of notes with fingerings: 5 2, 2 1, 1 3, 5 2, 1 2 3 1 2.

D'

p *cresc.*

E 17 **Passer le 2 au dessus du 3*

p M.D M.D

croiser M.G M.G *croiser*

ped.

A'

con ped.

B' 3 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 5 1 2 3

f M.D

mp M.G

ped.

D'' 1

p

Reprise en changeant de timbre.

E 17 **Passer le 2 au dessus du 3*

p M.D M.D

croiser M.G M.G *croiser*

Rall.

Les 2 pouces en relief

(écho)

Durée : ca. 3'

22/1/1891

Thrénodie (ou Funérailles antiques)

Version courte.
à la mémoire d'Erik Satie

Ricardo Viñes

1875-1943

Doigtés & recomposition : T.P. Challulau

"Cri" $\text{♩} = 52$

A *Danse sacrée*

Senza tempo *ff* *molto*

à la fois mesuré et sans rigueur

reprise obligée

(crotales)

Reo.

cédez un peu

(harpe)

a Tpo *mf*

à la fois mesuré et sans rigueur

reprise obligée

Reo.

cédez un peu

lumineux

con Reo.

Reo.

B *Cortège funèbre*

p *cresc.* *cresc. al ff*

Reo.

B' *Choeur des Pleureuses Sop. très en dehors, pouce dans l'ombre.*

sempre cresc. *ff* *f* *f*

(gong) *Reo.*

B Cortège funèbre

Musical score for 'Cortège funèbre' in G minor, 4/4 time. The score is written for piano and includes fingerings and articulation marks. Dynamics range from *p* to *ff*. Performance instructions include *(gong)*, *con Ped.*, *cresc.*, *cresc. al ff*, *sempre cresc.*, and *ff*. The piece features a somber and dramatic atmosphere.

A Danse sacrée

Musical score for 'Danse sacrée' in G major, 3/4 time. The score is written for piano and includes fingerings and articulation marks. Dynamics range from *mf* to *pppp*. Performance instructions include *à la fois mesuré et sans rigueur*, *reprise obligée*, *(crotales)*, *cédez un peu*, *(harpe)*, *a Tpo*, *à la fois mesuré et sans rigueur*, *reprise obligée*, *lumineux*, and *durée : 3' max.*. The piece features a sacred and rhythmic atmosphere.

Satie et ses amis

Dans son œuvre, Satie *-lui-même-* distingue plusieurs périodes :

une période de "*musique à genoux*"

une période humoristique,

une période de parodies et citations,

une période expérimentale (où il invente des accords en quarts, en quintes (*Nocturnes 2 & 4*) et même se rapproche de l'univers de Schönberg (*Nocturne 6 inachevé*)...

Je vais commencer cet hommage avec sa première période (dans cette période on trouvera ses œuvres les plus célèbres : les *Gymnopédies*, les *Gnossiennes*... Mais nous trouverons également dans cette première période *les Vexations* écrites peu de temps après sa difficile séparation d'avec Suzanne Valadon (qui préfère un banquier), nous trouverons la *Messe des pauvres*.

Vexations et *Messe* voilà deux titres qui expliquent facilement le nom que Satie donne à sa première période : la *musique à genoux*).

J'aimerais bien vous envoûter en jouant les

840 fois obligées des *Vexations*

mais non... seulement quelques fois.

¿ Satie, aurait-il inventé la musique répétitive ?

Décor : Parapluies & une vieille chaussure (en cuir abîmé) un urinoir

Vexations

Note de l'auteur :

(1893)

Pour se jouer 840 fois de suite ce motif,
il sera bon de se préparer au préalable,
et dans le plus grand silence,
par des immobilités sérieuses.

Selon le tempo et surtout l'interprétation de ce texte ...les 840 fois pourront durer jusqu'à 24 heures...

En 1893 : liaison avec Suzanne Valadon.

Ils passent une nuit ensemble.

Elle refusera le mariage que Satie propose... (Elle préfère un banquier) Satie aura du mal à s'en remettre...

Erik SATIE

(1866-1925)

Doigtés : T.P. Challulau

Très lent ♩ = 59 (Mon tempo préféré est de 49 = ♩ cf. note au 3ème système)

(En pensant à 2/4 : le premier temps est décalé une ligne sur deux.
Si on pense à 4/4 l'accentuation du premier ne revient qu'à la première ligne)
(Ligne de 13 temps)

The first system of the musical score consists of two staves. The bass staff contains a sequence of notes with fingerings: (2) 4 2 3 1 5 1 2 1 5 1 5 2 5 1 2 1 1. The treble staff contains chords with fingerings: 3 1, 4 2, 3 1, 5 2, 4 2, 3 1, 4 1, 5 3, 4 2, 3 1, (5) 2, 4 2, (5) 1, 3 1, 4 2, 5 1, 5 2, 5 2.

À mon tempo préféré, et dans le cas où le "motif" représente les 4 lignes, ces Vexations durent une quinzaine d'heures, soit la journée de travail d'un ouvrier de l'époque.
(Pour mémoire, Paul Lafargue publie son Droit à la paresse en 1880 où il incrimine entre autres l'Église...)

The second system of the musical score consists of two staves. The bass staff contains a sequence of notes with fingerings: (2) 4 2 3 1 5 1 2 1 5 1 5 2 5 1 2 1 1. The treble staff contains chords with fingerings: 2 4 1 2, 4 1 4 2, 3 1 4 2, (5) 3 4 2, 3 4 1, 5 2 3 1, 3 4 2, 5 3 5 1, 4 2 4 1 1.

Messe des Pauvres : 3 extraits :

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

À cause de la réverbération de l'orgue et du chœur 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)

I : Dixit Domine

Érik SATIE

(1866-1925)

Recomposition de T.P. Challulau

Lent

A

f (Orgue + coro)

con Ped.

Soprano solo

con Ped.

Reprise ad lib. en écho.

p (Orgue + coro)

con Ped.

Ténor solo

Reprise ad lib. en écho.

M.D.

mp (Orgue + coro)

p sub.

con Ped.

Durée : 2' 22"
(avec reprises)

Pièces froides I : Airs à faire fuir le mauvais sort

(1897 -dernière année de la musique à genoux-)

à Ricardo Viñes

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

Érik SATIE (1866-1925)

Version d'après l'orchestration de T.P. Challulau

D'une manière très particulière (♩=88)

The musical score is written for piano and consists of five systems of music. Each system includes a treble clef staff with a melodic line and a bass clef staff with a harmonic accompaniment. The score is marked with various dynamics and performance instructions. Fingerings are indicated by numbers 1-5 above or below notes. Pedal markings (Ped.) are placed below the bass staff. The piece begins with a mezzo-forte (mf) dynamic and a tempo of quarter note = 88. The dynamics fluctuate throughout, including piano (p), mezzo-piano (mp), forte (f), and pianissimo (pp). Performance directions such as 'mystérieux' and 'con' are also present. The score concludes with a star symbol (*).

(Rester au bord du clavier)

Ici, en août 2024, deux mesures ont disparu ↑
Mais que vont faire les héritiers de Satie?
Scandale !

*****

* *Les Satie's fées* *

* *Absinthe inspirée* *

* **59% alcool sublimé.** *

* **41% eau de qualité.** *

*****

Le programme du 1er juillet 2025 s'arrête page 41

-Centenaire de Satie-

(à la fin de la sonatine bureaucratique)

Imprimer en recto/verso les pages 1à86.

La page 87 doit être collée là où il faut : au tout début.

***Il n'est pas besoin d'imprimer cette page ni la suivante...
(ou s'en servir comme couverture de protection...)***