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*

Hb. — *p* — ↓M.G — ↑M.D — Ped. sim.

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

Cet arpégé apparaît généralement aux fins de phrases.

conseillez-vous soigneusement — (*Appogiatures sur le temps*)

munissez-vous de clairvoyance — *Hb.* — *Bs.* — *pp*

Cl. *seul, pendant un instant* — *mf* — ↓M.G — ↑M.D

Fl. *Cl.* — *p* — *Hb.* — fa

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

de manière à obtenir un creux — *Cordes*

très perdu — *Fl.* — *pp* — *sub.* — (→ Ped. *sempre*→) — *ten.* *Cl.* — *ten.* *Fl.*

portez cela plus loin — *Cl.* — *Hb.* — (*Appogiatures sur le temps*)

ouvrez la tête — *Cl.* — *Hb.* — *Bs.* — *Cl.*

Fl. — *pp* — *intenso* — *mf* — *Hb.* — *cor*

enfouissez le son — *Hb.* — *Bs.* — *cor* — *Hb.* — *Bs.* — *ppp* — ↓M.G — Ped. *al fine* — *Cb.*

Durée ca. 2'40"

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

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

Dire : **Les 12 coups de minuit** *puis les compter à haute voix en lançant de très haut le bras droit.*

Lento

↑M.D croiser 2↓M.G 3 *pp* — **La M.G est dessous** *pour lancer de très haut le bras droit.* — 1 croiser 2 ↓M.G 3 *pp*

f

Muet : *pour faire sonner les harmoniques* [*Muet ou pppp*]

Ped. →

♩. = prec. 𝅗𝅥 poi accel.

Dire : **La Mort prend son violon**

f — *poco* Ped.

*(1) **Valse (Allegretto)** (♩. = 66)

*(*1 avoir un tempo donnant la sensation d'obstination est plus important qu'un tempo vif.)*

A *(Chant, avec un son assez "gras")*

mf *Zig et zig et zig, la Mort en ca - den - ce frap - pant u - ne tombe a - vec son ta - lon, la Mort à mi -*

(Instrument)

nuit joue un air de dan - se, Zig et zig et zag, sur son vi - o - lon *f*

(Chant) *p* *Le*

À la reprise : début des 35 mesures

B

vent souf - fle la nuit est sombre

senza Ped.

C *(Penser au xylophone de "Fossiles")*

p sub. — *(Chant, avec un son assez "gras")* *f* *Zig et zig et zig,*

Ped. *sim.*

(Instrument) *p sub.*

(Chant) *f* *Un cou - ple las - cif...* — **(La Mort prend son violon)** *f assai*

(Fin des 35 mesures) →aller à D

p *(Chant)* *Zig et zig et zag,*

Ped. *sim.*

8va — *ff*

(8va) — **Reprise de B&C pour 35 mesures** — *p*

Fugato (*Les 36 mesures suivantes viennent de la version orchestrale*)

D

mp

[M.G]

poco Ped.

non legato

non legato

***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 <u>Fossiles</u> dans son Carnaval des animaux.***

8va

molto cresc.

Tpo.

sfz

(*Chant, avec un son assez "gras"*)

Zig et zig et zig,

p

Ped. *sim.*

(*Instrument*)

ff

Recitativo ad lib.

sfz

mais psit! tout à coup

Tpo.

mf

dim.

(*S.Saëns EbMaj*)

pp

Recitativo ad lib.

Tpo.

f

ff

(**Durée : 3'30"**
avec la reprise)

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.

(*accaciatura)

Cordes

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

accaciatura

8va

M.D : tout tenir

loco

mf

f

accaciatura

M.G : stacc.

p

accaciatura

pp

M.G. non legato
[ou phrasé de gigue]

accaciatura

La reprise n'est pas de Satie.

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

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) ♩. = 72

Vlon

pp *Silencieusement, je vous prie.*

Cl.
Tp.

mf

x2

pp cresc.

f

dim.

2ème fois : M.D. 8va ad lib. (*dans ce cas, les 2 mesures suivantes 8va aussi*)

pp cresc.

x2

quasi f

FIN

pp

accaciatura

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 ♩ = 80 *Fort la seconde fois*

Cl.

x2

Tp.

p *Avec plaisir et sans timidité*

Cb.
Tb.

x2

ten.

do♯

do♮

long

Vlon Cl.

* 2 (3131)

tr

D.C.

rall.

long

Tpo

pp

G em am F C

si

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

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

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...

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

Vlon si — Uuun deu' troi' — so — la — so — la
p
M.G pizz.

Uuun deu' troi' — Uuun deu' troi' — FIN — D.C. al fine
Rall.

(*Appogiatures avant le temps*)
Riez sans qu'on le sache

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.
f *Ne prenez pas un air désagréable*
Tp.
tout tenir — *tout tenir*
Cordes

La reprise n'est pas de Satie.
f — *p* — *sfz*

D.C.
sfz — *p sub.*
* *Ne jouer le trille qu'au D.C pour finir*

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.

6 Mazurka-polka ♩ = 96

Vlon
Tp. Cl.
p *Dansez intérieurement* — *(Cette mesure n'est pas de Satie.)* — *f*

p — *f* — FIN

f
M.G en relief
8va
M.D en relief
pp *léger*
D.C. al fine

Et, pour finiiir... le baron Méduse piège Astolpho : « Mon cher Astolfo, savez-vous danser sur <u>un</u> œil ? »
Astolphooo demande : «...l'œil gauche ? » ...Le ton <u>plait</u> 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*

mordant
(pour finir, répéter 2 ou3 fois ces deux dernières mesures)
Reprises X3 ou 4 du Quadrille
FIN
sffz
Durée : 3 à 4' (avec les textes 5')

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

I. Stravinski

Histoire du Soldat (Part. 2)

Suite de 5 pièces, transcription de T.P. Challulau

L'histoire du Soldat
Mimodrame (1917)
Texte d'après C.F. Ramuz

Marche du soldat ♩ = 104

1

À réciter :
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.

A

sec — *non legato* — *p sempre*

Tenir une certaine brièveté (une couleur) de l'ostinato de contrebasse : ...comme si on entendait 1.2 / 1.2 / 1.2 ...

C.b & notes choisies du Tb. — *non legato* — *Bs.* — *non legato*

Tenir une certaine brièveté (une couleur) de l'ostinato de contrebasse : ...comme si on entendait 1.2 / 1.2 / 1.2 ...

Photocopie autorisée, {TR2bis} **Free copy,** コピー自由

B

Perc : Notes losange : hyper stacc. ***(Penser qu'une noire jouée par une Caisse Claire dure en réalité moins d'une double ! & jouer très peu ensemble).***

Reprise obligée — *hyper stacc.* — *perc.* — *Vlon* — *sim.*

Reprise ad lib. de B — C — *8va* — **(La M.G joue sa pulsation régulière sur so/ré sans tenir compte des changements de mesure)**

(8va) — loco — *p sub.* — *Petite reprise* — *ff*

(8va) — **Reprise obligée** — *Reprises* — x3 — **Reprise ad lib. de C**

Perc : Notes losange : hyper stacc. ***(Penser qu'une noire jouée par une Caisse Claire dure en réalité moins d'une double ! & jouer très peu ensemble).***

Photocopie autorisée, {TR2bis} **Free copy,** コピー自由

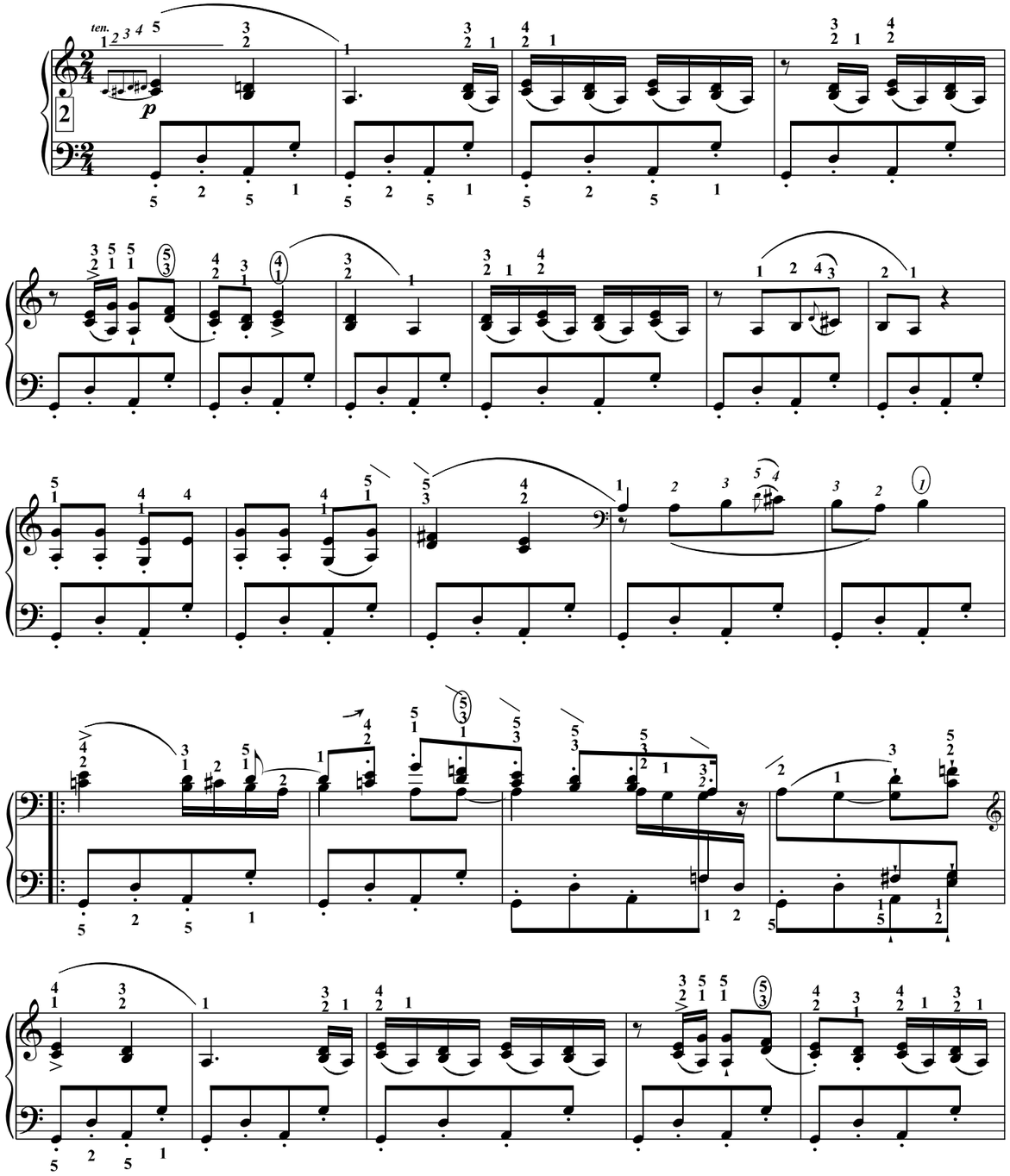
I. Stravinski

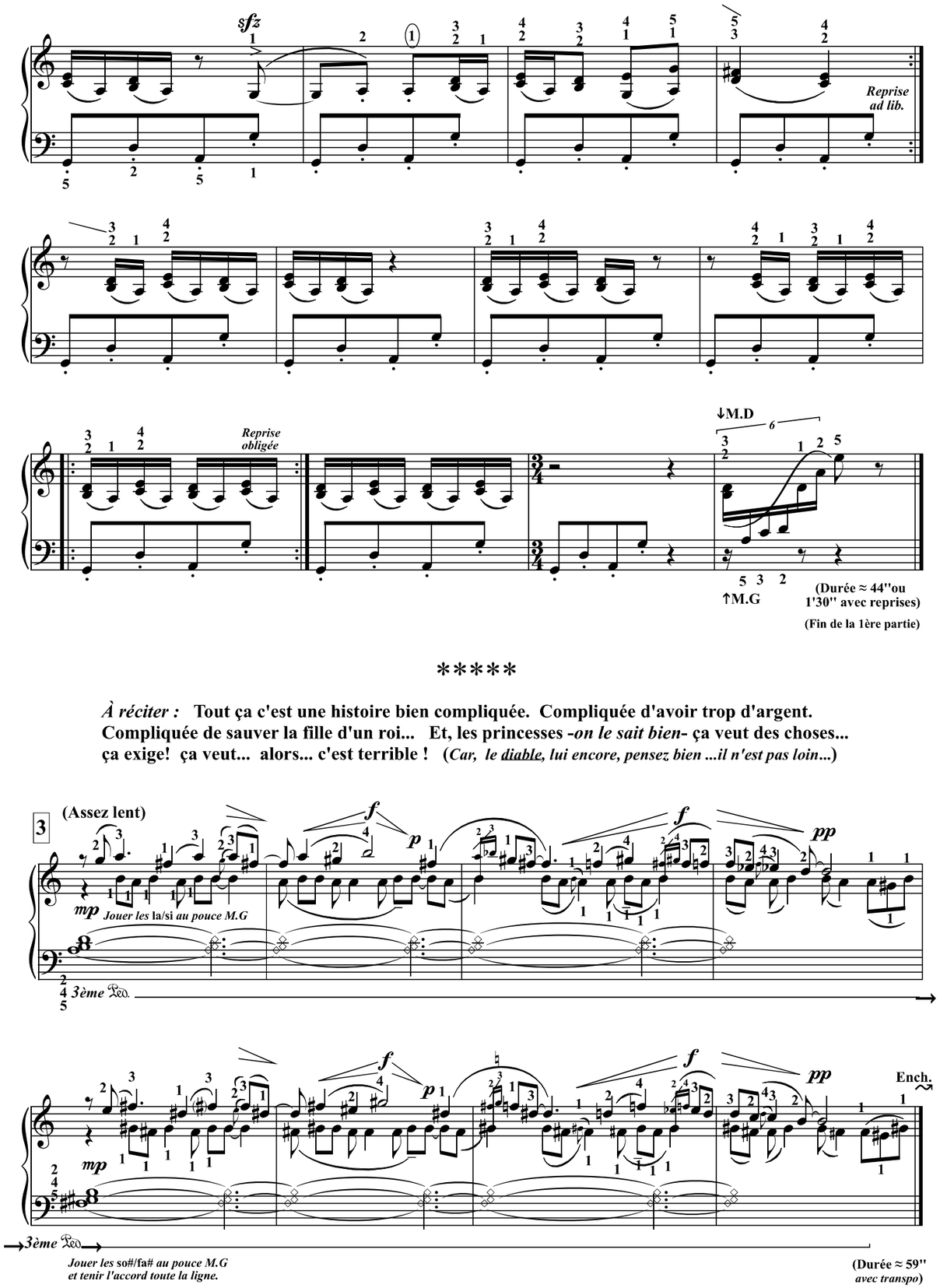
Histoire du Soldat (fin Part. 1)

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





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...*)

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 cartes 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* !

Marche triomphale du diable ♩ = 92

4

ff *ff*

mf *p sub.* *f sub.*

8vb

p sub. *cresc.* *molto cresc.* *ff*

(8vb)

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

ff ↑M.D stacc.

↓M.D *p* *f*

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

ff ↑M.D *f sonoro*

↓M.D *mf* *p*

f

1. *p* DA CAPO

2. *f assai.*

(Durée ≈ 2'10")

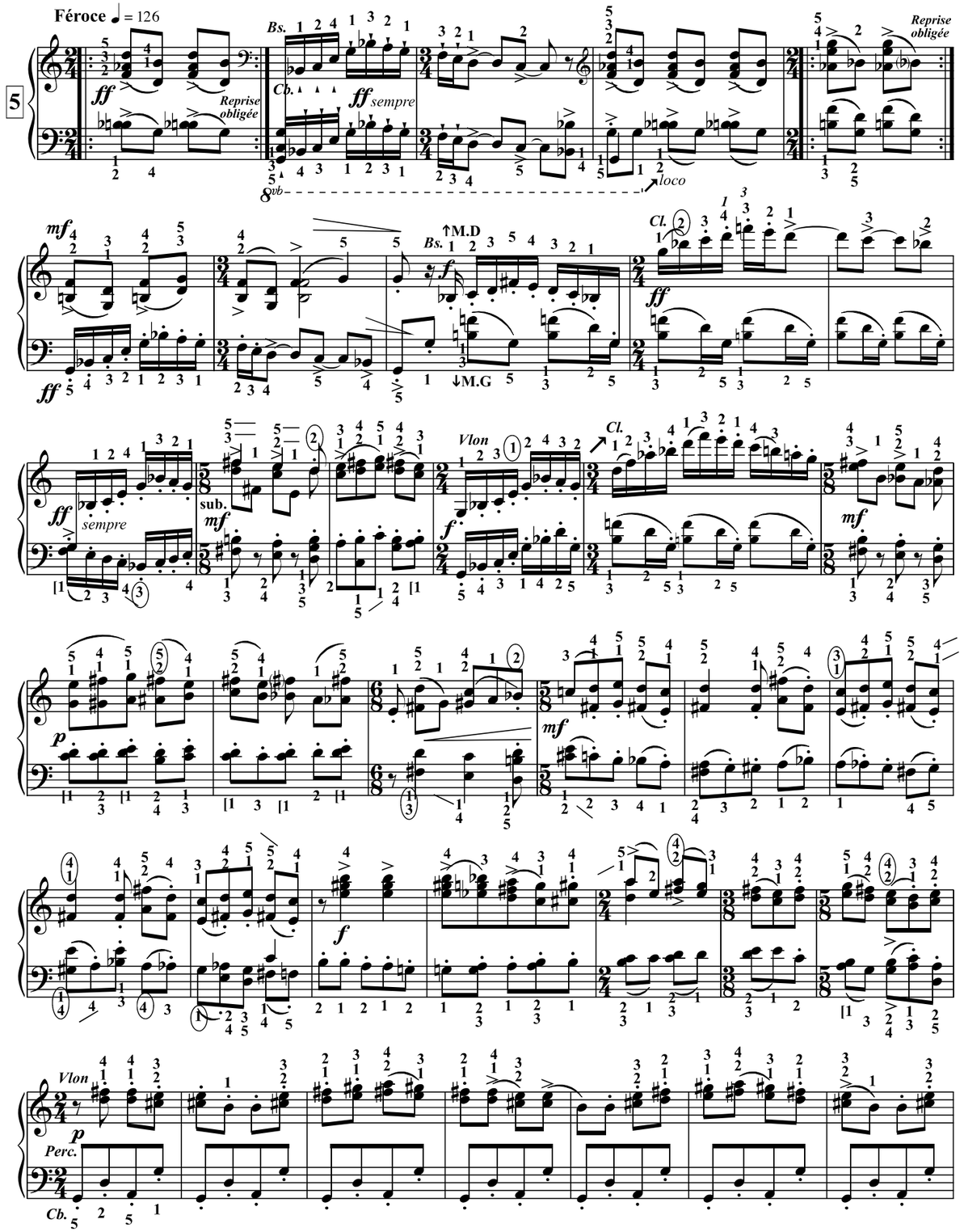
I. Stravinski

Histoire du Soldat (Vers la fin part. 2)

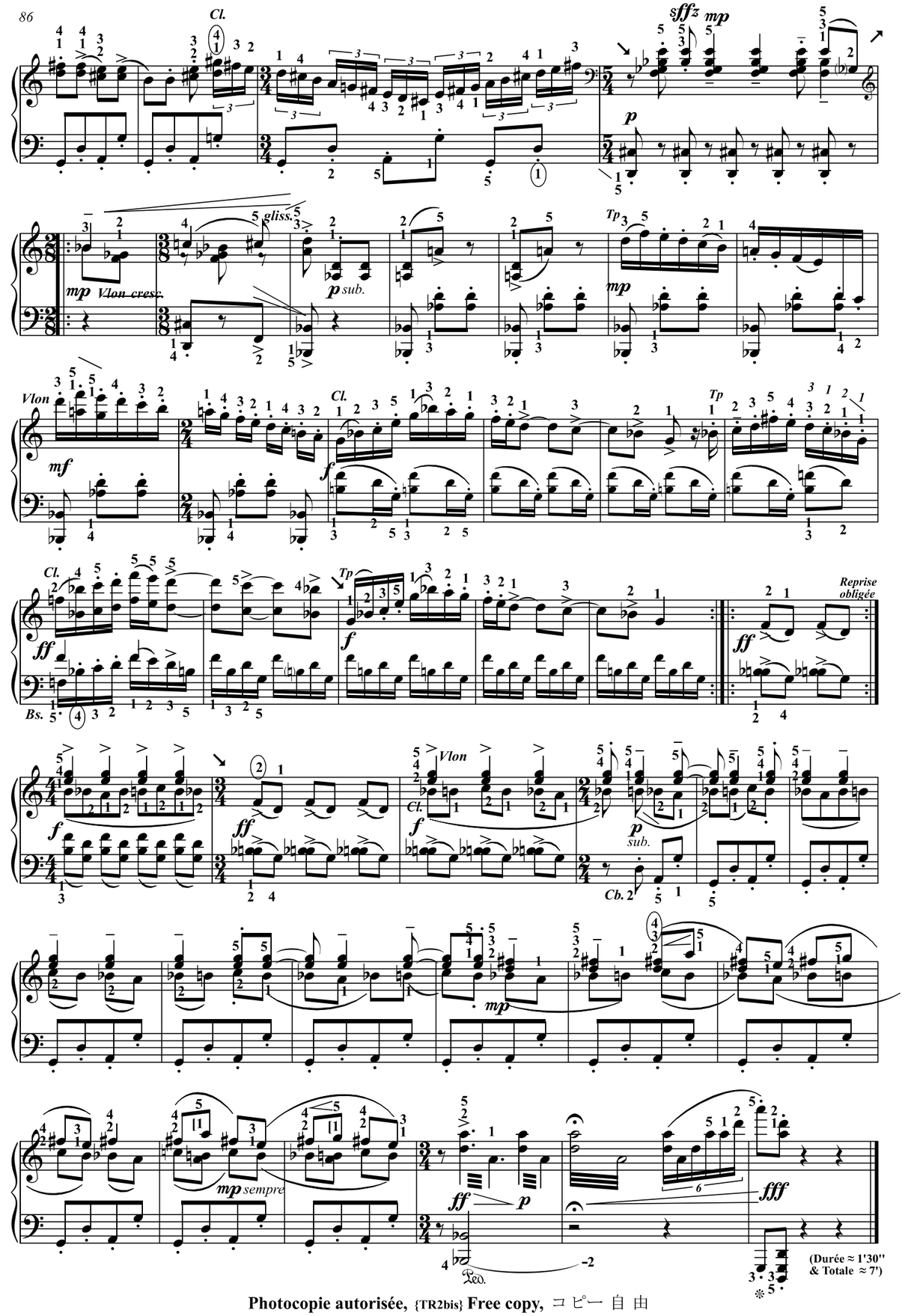
Suite de 4 pièces, transcription de T.P. Challulau

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 !**



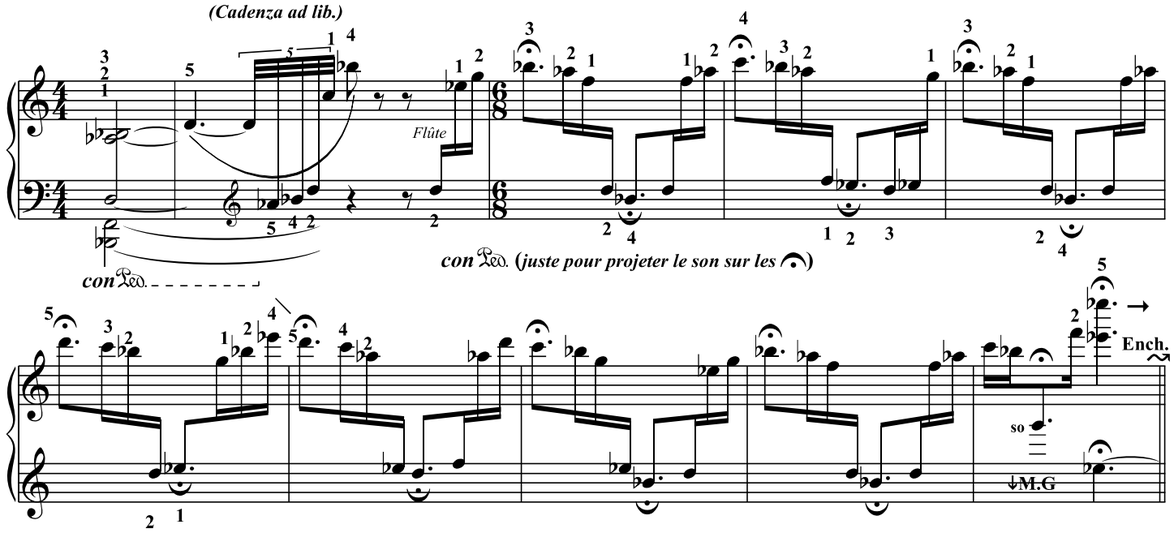
Photocopie autorisée, {TR2bis} **Free copy,** コピー自由



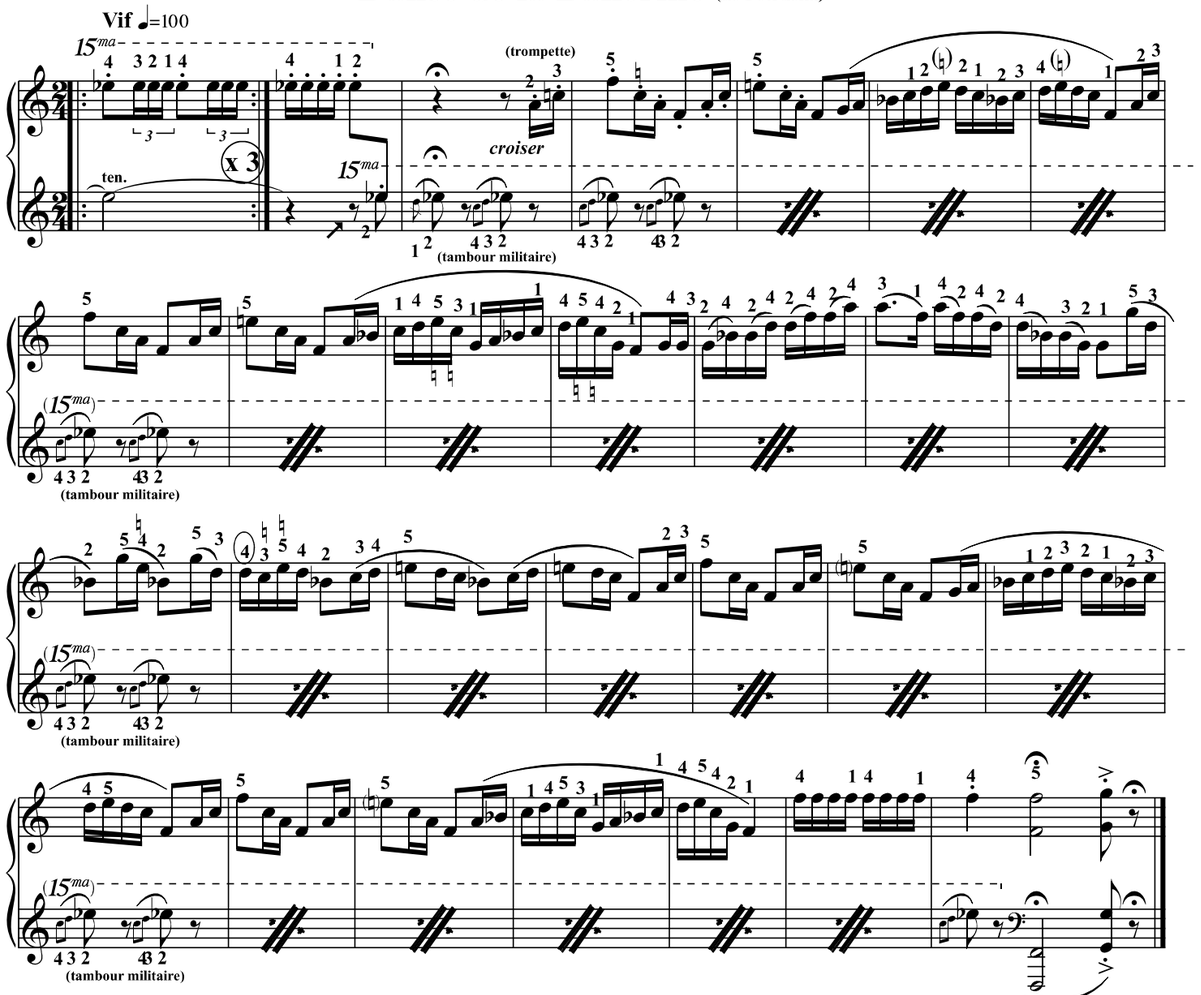
Photocopie autorisée, {TR2bis} **Free copy,** コピー自由

Le Magicien joue la flûte (de Petruska)

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



Danse de la Ballerine (de Petruska)



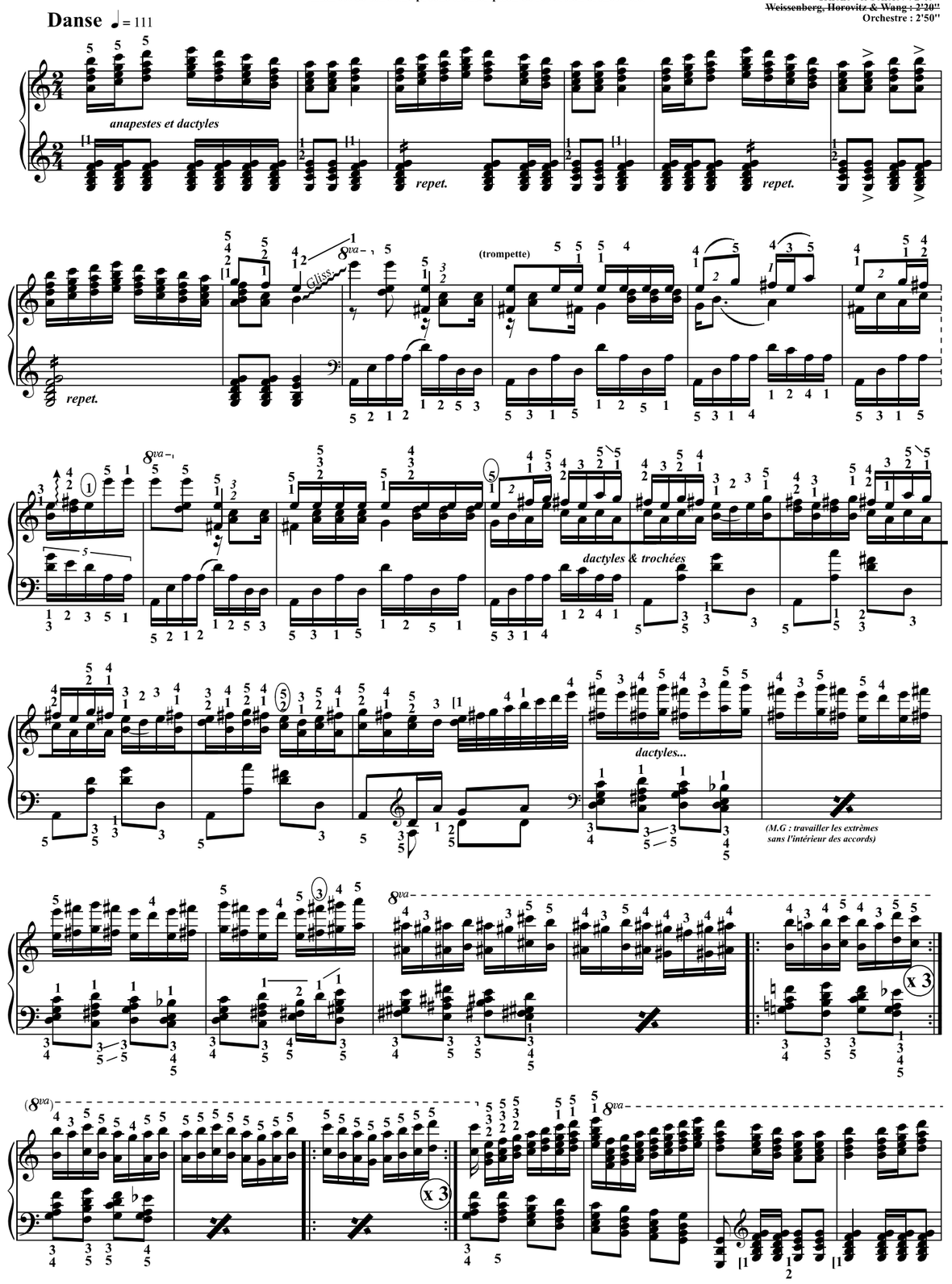
Photocopie autorisée, {TR2} Free copy, コピー自由

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.

Gilels : 2'30''
Trifonov & Sokolov : 2'40''
~~Weissenberg, Horovitz & Wang : 2'20''~~
Orchestre : 2'50''



Photocopie autorisée, {TR2} Free copy, コピー自由

(8va)

repeat. repeat. repeat.

ten.

(Tp au 1)

8va

(Tp au 1)

8va

8vb

loco

(8vb)

loco

8va

(soprano très en dehors)

Reprise obligée

Photocopie autorisée, (TR2) Free copy, コピー自由

8va

loco

(8va)

loco

rit.

Meno mosso ♩ = 96

Danse ♩ = 111

f

8va

sfz sfz

(pouce joue 3 notes)

sfz

(* début du : fa-mi-ré-mi du pouce)

(8va)

ff

8va

8vb

8va

8va

8va

x 3

fff

8vb

8vb

8vb

Photocopie autorisée, (TR2) Free copy, コピー自由

I. Stravinski [1882-1971]

Danse infernale du roi Kastcheï (1910)

Transcription : T.P. Challulau

Féroce ♩ = 126

pp misterioso

(Tutti) ff pp (Cb+timp) (Cor+Bs)

(Du début jusqu'au chiffre 3 Stravinski pose une basse uniquement en LA. Agosti dans sa transcription ajoute le SOL#. Mais j'ai préféré ajouter le MI qui est une note beaucoup plus neutre... Car si jouer seulement des LA sonne creux, le sol# est bien trop violent pour cette introduction.)

(pp)

(Tb.) (Tutti) (Cor+Bs) (Tutti) (pp) sffz 1

(Cor+Bs) (Tb+Tp.) (Tutti) (Cor+Bs+cordes) (Tutti) sffz p sffz mf

(Tp+cordes) (Tutti) sffz mf cresc. sffz f fassai

ff (Tutti) f 3 sfz 8va très court, fort ! pizz.

(8va) sfz sfz (3-5) (Tutti) ff (Tb+Tp.) (Tutti)

(Fl+Harp) loco (Tb+Tp.) 5 mf (Tp+cordes) (Fl+Cl) p poco Reprise obligée

(#) più f Reprise obligée

7 (Cor+cordes) {Les doubles en rythme Lombard} (Tutti) f

{etc. continuer les doubles en Lombard} {penser des 2des arpégées vers le bas puis le haut} {Etc. doubles en Lombard} {Rythme égal}

fz ff sfz 9 f {Rythme égal}

↓M.D ff mi 10

8va pesante

11

loco

ff

gliss.

8va

mf

quasi senza Ped.

Reprise obligée

mf

p

poco Ped.

f

8va

ossia

8va

Reprise obligée

quasi senza Ped.

14

f

con Ped.

8va

gliss.

mf

rit. molto

non legato

L'ÉCRIT, éditeur, (Rig) [à copier librement, Free copy, コピー 自由]

Meno allegro ♩= 55

{Etc. continuer les doubles en rythme Lombard -chiffre 15 & 16-}

15

p

poco Ped.

f

{Les doubles en Lombard !}

16

p sub.

{Lombard}

{Lombard}

17

mf

{Rythme égal}

p

{Rythme égal}

Reprise obligée

f

8va

↑M.G

f

sempre stacc.

8va

L'ÉCRIT, éditeur, (Rig) [à copier librement, Free copy, コピー 自由]

4 Mains sép. ce 4 est très bien...

19 — ff Rythme égal — Reprise obligée

2. — Reprise obligée — con Ped.

21 — Féroce ♩ = 132 — cresc. — Reprise obligée — ff — p — Mordant — stacc. (Cordes+bois) — poco Ped. — senza Ped.

(Cor+cordes) — (Cor+cordes)

(Tutti) — f (suivre le 2° doigt : so#/so/fa#,mi#) — loco — ff — 15ma — f — sfz — Reprise obligée — pizz. senza Ped.

très court, fort ! — sfz — ff — con Ped.

(suivre le 2° doigt) — mf

26 (Cordes) — mp (si/do/la) — poco Ped. — Sim.

mf — f — (si/do/la) — (Cordes) — (Bois) — mf — Sim.

f — mf — f — Sim.

28 — Più allegro ♩ = 168 — (Tutti) ff — con Ped. — ff — con Ped.

30

sfz

fff {Suivre les pouces}

Più mosso
♩ = 92

ff

(souligner les 3olets M.G
et leur voix basse.)

32

Reprise
obligée

(souligner les 3olets M.G
et leur voix basse.)

♩ = 132
(𝅗𝅥 prec.= 𝅗𝅥.)

fff

loco

8va

(Cordes)

35

(♩ = 138)

p e stacc. (non arpeg.)

pizz.

Reprise
obligée

(Cordes+bois)

mf

cresc.

(♩. = prec. 𝅗𝅥.)

♩ = 168

sempre cresc.

(col poco Ped.)

Più mosso

fff

con Ped.

sffz

(Percu : triangle, cymbales)

Ped. al fine

Ce trem. = mouvements de rotation +
+arpéger les doigts en sens contraire.

loco

8va

ff

gliss.

mp accel.

mf

fff

(→ Ped. sempre ten. →)

Durée : Boulez : 4'42''
Doráti : 4'58''
Bernstein : 4'18''
Au piano : 5'20'' maxi

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 Ped.
(La Ped. soulignera les accords par quartes)

Rit.

a tempo

Le mi au pouce faute de copie ?

senza Ped.

M.D quasi non legato

pp

rall.

Reprise 8va alta

M.G legato sempre

con Ped.

1/2 Ped.

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

Reprendre

con Ped.

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

Plus lent ♩. = 40

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

Attendre

pp

p

(Satie a une autre proposition)

mf

f

mp

Ralentir

très chanté

pp

très retenu

↑M.G

Reprendre

p

con Ped.

(Ad lib.)

Ralentir de plus en plus

pp

(Ad lib.)

Durée avec : ca. 3'

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

Challulau's Danse des augures : Stravinski
(1913)

Calme ♩ = 50

mf

1/2 Ped. *senza* Ped.

Inquiet ♪ = 144

Reprise obligée

quasi f

[x 2 ad lib.]

121212

{Les reprises ne sont pas de Stravinski}

Photocopie autorisée, {TR2} Free copy, コピー自由

Reprise obligée

[bien en relief]

1/3 Ped.

p *f* *p* *mf* *cresc.*

M.D

Reprise ad lib. (X3 ou 4)

Repet. perdendo e rall.

Durée : 2' 20" ca.

Photocopie autorisée, {TR2} Free copy, コピー自由

España -1883-

Emmanuel Chabrier (1841-1894).

Un raccourci par le Jivaro Challulau

Allegro con fuoco ♩. = 80

Ad lib. — *long* — *f* — *sfz* — *ff* — *reprise obligée* — *sffz* — *p* — **A** — Bs+Tp. Hrp+Cor à la reprise — *1ère fois* — *reprise obligée*

2ème fois — **A** — *ff* Tutti

C — *sfz* — *ff*

Photocopie autorisée, (TR3) Free copy, コピー 自由

sf — *sf* — *reprise* — Ench.

D — Bs. — ré — *sfz* — ré — *sfz*

E — *sfz* — Cordes & bois en alternance — *sfz* — *sfz* — Reprise M.D 8va. ad lib.

loco — X3 — (oiseau) 8va — X3 — *pp* Hrp. — X3

G — *ff* Tb. — 8va **A** — *f sub.* Bois — *p sub.* Hrp.

Photocopie autorisée, (TR3) Free copy, コピー 自由

G

Hrp.

pp

X3 obligé

X3

pp sempre. (Hrp.)

ff

A

f

p sub.

pp sempre.

ff

p

p sub.

ff

dim.

pp sempre.

espress.

mp

mp

p sub.

p

f sub.

ff

Photocopie autorisée, (TR3) Free copy, コピー 自由

rit. assai e cresc. molto

long

fff

Et hop,
au tpo.

arraché

F

p sub.

mf

f

la ré

mp

cresc.

f

la ré

f

f

X3

f assai

la ré

p sub.

cresc.

sempre cresc.

tutta la forza

Durée : env. 4'

空手

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...

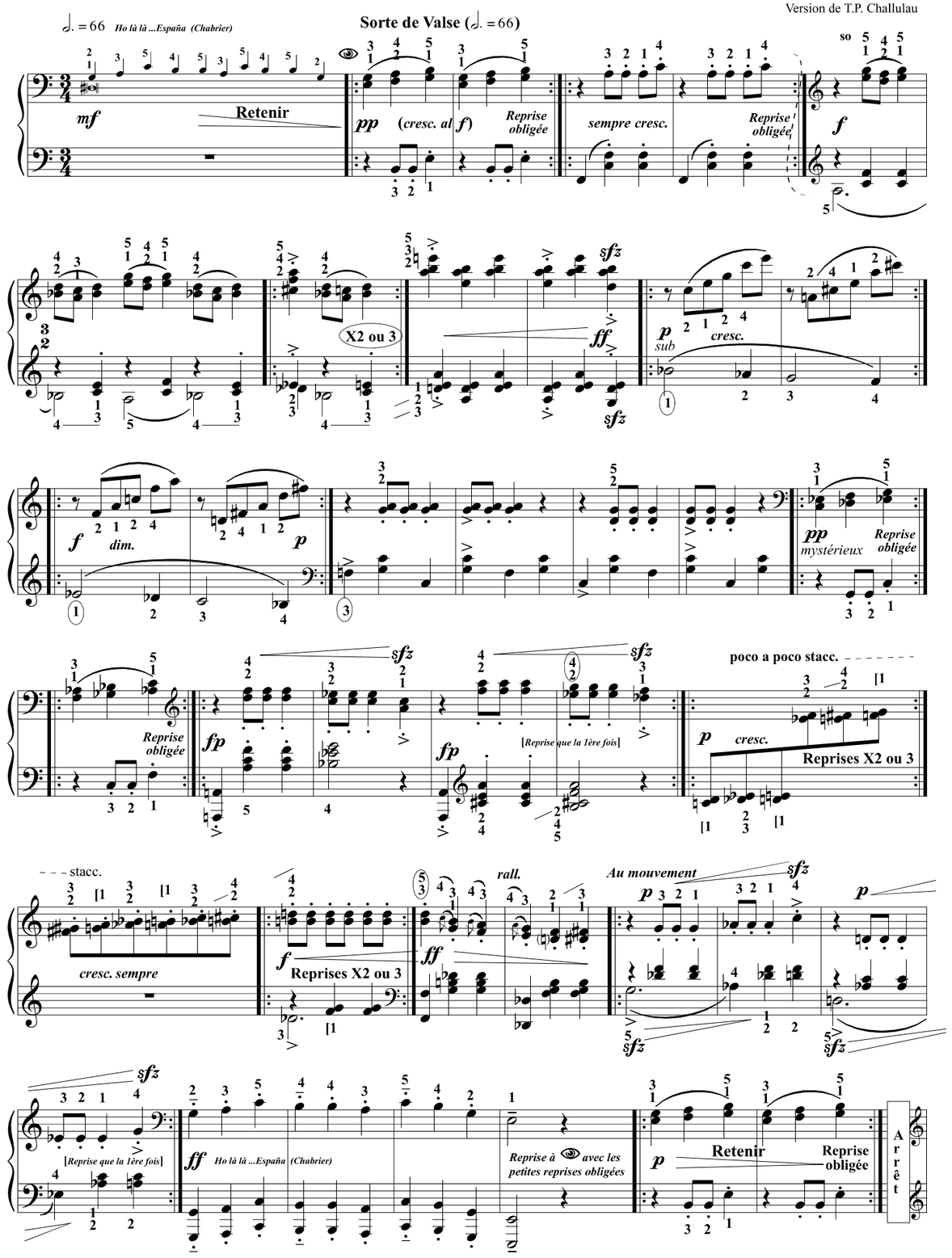
En bon Jivaro que je suis, j'ai réduit cette partition pour en faire un Mana ...et de m'en fortifier...
Oui, je sais ...les Jivaros ne sont pas en Océanie !

Photocopie autorisée, (TR3) Free copy, コピー 自由

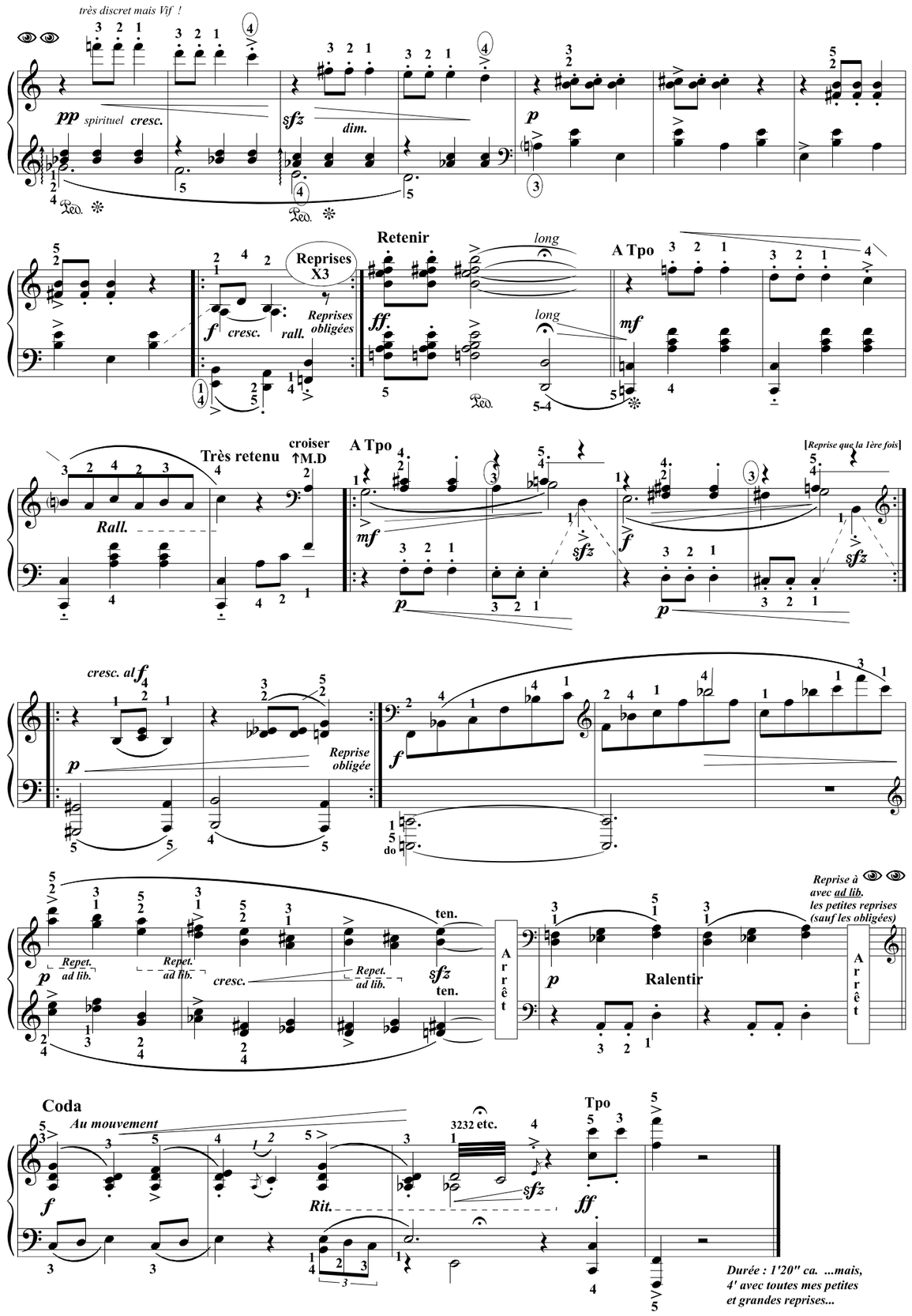
España-ñaña

(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



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



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

La cumparsita (1915/16)

d'après G.H. Matos Rodriguez (1897-1948)
une adaptation de T.P. Challulau.

A

Marche (♪ = 96)

espress.

*(commencer l'arpeggio avant le temps: pour jouer le pouce sur le temps)

1ère fois

siempre acentuato en "tango-yumba" (acentos muy fuerte en los 1 & 3 tiempos)

2ème fois

Reprise obligée

(col poco Ped.)

B

(col poco Ped.)

*(commencer l'arpeggio avant le temps: pour jouer le pouce sur le temps)

Reprise de B ad lib.

B'

A

a Tpo

(121 on peut articuler cette double note)

(Cette 2de partie de A sur fa#/so est difficilement modifiable lors d'une impro sans perdre l'essentiel de son caractère)

p sub.

Cresc.

C

p sub.

D

(più lento)

senza Ped.

arraché

A

a Tpo

Reprise de C ad lib.

arraché

(On peut improviser sur ce dernier A *1)

cresc.

* on peut articuler ces doubles notes

ff sempre

x3

Durée : 3' env.

(*1 l'improvisation sur le dernier A est classique...)

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*

ff — *Leo.* — *Leo.* — dire le titre

pp *M.D. non legato* — *lancinant* — *senza Leo.* — *lancinant* — *Petite reprise* — *ne pas lier*

p sub. — la — 8vb

Reprendre — *f* **(ragtime)** — *pp* *ne pas lier* — *lancinant*

Reprise à 𝄋 *avec la petite reprise* — *lancinant* — *ne pas lier*

X3 ad lib.

f legato — *p non legato* — *Petite reprise* — 8vb

qui est à l'ombre, ombragé
Opacus — *pp* — *mp* **(ragtime)** — *Reprise à avec la petite reprise*

Imitativus — **x2 ad lib.** — *f* — *ff* — 8va

Subitus — *pp sub.* — *p* — *sfz* — 8vb

mp — *pp* — *La reprise n'est pas de Satie.* — *f* *Écarter* — *rit.* — *ff* — *23 Août 1912*

(8vb) — loco

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

On travaillera ces 3 pièces en jouant les croches aux 2 mains. (En doigtés symétriques).

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

2 : *sévère réprimande*

Vif *(sans trop)* ♩ = 104 *avec de belles rotations de la main*

non legato — *f* — *mp* — dire le titre — *con poco Leo.*

p *M.D. non legato* — *mp* — *Donnez* — *mf*

tout bu, englouti,
Epotus — *pp* — *De même* — *p* — *(cresc. al f)*

Convaincre — *f*

ff — stacc. — *Imbiber* — *(non legato)*

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

avec vénération religieuse
Cæremoniosus — *f sempre* — *(non legato)* — *Retenir* — *en pédagogue* Pædagogus — *La reprise n'est pas de Satie. Mais reprendre plus forte* — *En force* *ff* — *12 Août 1912*

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

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

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

3 : *seul à la maison*

Doucement ♩ = 72

[*Petite note seulement à la reprise*]

dire le titre

p legato dolce

con poco Ped.

Avec tristesse

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

reprise en écho

più p

qui agit dans les ténèbres
Nocturnus

(*Appogiatures avant le temps*)

trompeur
Illusorius

senza Ped.

(*Appogiatures avant le temps*)

bien charnu
Substantialis

Retenir

f plus retenu

Da Capo à (avec la petite reprise)

Tpo

f

Retenir et chanter

sffz

17 Août 1912

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 <u>toute la M.G avec le doigté unique 421152</u> pour bien isoler la note de passage dans l'accord de 7ème sensible.

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

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

4 : *Allez, on rejoue* <u>*Pour ce da capo : aucune reprise !*</u>

Allez ♩ = 60

dire le titre

pp M.D. non legato

lancinant

senza Ped.

Paululum : *très peu de*

ne pas lier

p sub.

f (ragtime)

Reprendre

pp ne pas lier

lancinant

ne pas lier

lancinant

qui est à l'ombre, ombragé
Opacus

f legato

p non legato

Petite reprise

pp

mp (ragtime)

Imitativus

f

ff

Subitus

pp sub.

p

sfz

mp

pp

loco

f Écarter

rit.

ff

Ad lib. (tutto ten.)
23142315

23 Août 1912

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

Durée : 5' ca. avec reprises

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

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

p *poco* Ped.

(*à la reprise on peut lourer la M.G*)

M.D M.G

f *pp* *Rit.* *mf* *p* Ped.

(*fa# devient mélodique à la M.D*)

f *a tempo* **Plus lent** *mp* *espress.* **Très ralenti** *più rit.*

Reprendre *p* *poco* Ped. *mf* *rall.* ten. **Tpo**

rall. **Tpo** *mystérieux* *Rit.* *écho*

La reprise n'est pas de Satie. **Attendre**

Un peu plus lent *pp grave* *cresc.* *sempre cresc.* *Rit.* *marcato*

a tempo *p sub.* **Large** ten. **Très retenu**

Reprendre *mp lointain* *tutte ten.* *Rit.* *Rit. molto*

(*Rappel : Point d'orgue court :* 𝄐 *// & Point d'orgue très long :* 𝄑)

Reprendre **Ralentir** *écho* *Rit. molto* *ff* *p sub.* *tutte ten.* *déclamez* *peu vives !*

Durée : ca. 3' 33"
(5' avec reprise)

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

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

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

Ces triolets de Harpe sont très discrets dans l'orchestration de Debussy... Au piano, ils doivent l'être également !

Encore plus tendre

Debussy dispose d'une cymbale que je remplace ici par des appogiatures...

* appogiatures quasi imperceptibles...

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

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 ?

D'une grande tendresse

appogiatures quasi imperceptibles...

Encore plus tendre

Durée : ca. 3'

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

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 ornementé de T.P. Challulau**

I

Allegro ♩ = 72

non legato

Les accaciature ne sont pas de Clementi

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'arpégé.

non legato

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

p espress.

non legato

cresc.

f

Imiter le tambour

[inversion du thème]

meno f

cresc.

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

Ici fin du 1° mouvement de Clementi

Mesure ajoutée pour lier au second mouvement

sempre f

p sub.

long

Très ralenti

II

Andante ♩ = 58

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

Trille ad lib.

p dolce

sim.

* *Clementi propose autre chose...*

espress.

dolce

Trille ad lib.

Rall.

f sub.

Ench.

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

III

Vivace ♩. = 66

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

non legato — *f non legato* (tambour)

f — *sim.* — *p cresc.*

f — *non legato* (tambour) — *più f*

f

Les appogiatures ne sont pas de Clementi — *pp*

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.

sim.

f non legato (tambour) — *f* — *sim.*

p — *lié* — *cresc.*

non legato — *poco a poco non legato* — *f* — *mf*

f assai — etc.

ten. — *ff*

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

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

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 Nivelle -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 ♩ = 66

f *Prenons---- ce bureaucrâûte*

Le voilà parti. *Il va gaiement*

à son bureau *en se "gallivant"* *leggiero*

Quelle belle journée pour aller au bureau !

Content, *il hoche la tête*

p *Il aime une jolie dame...* *...très élégante* (*p*)

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

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

et sa calotte chinoise

f *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 !)

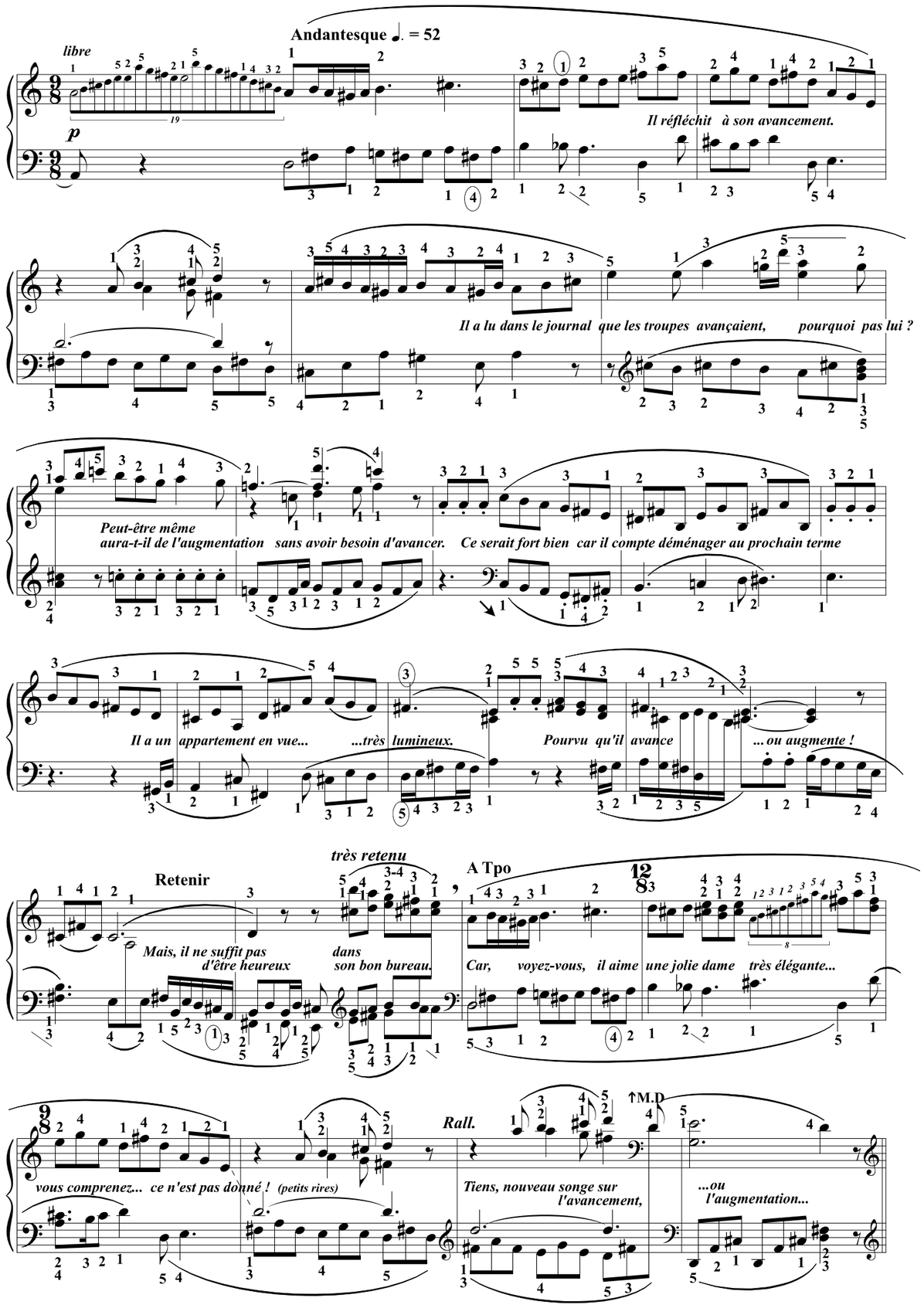
↓M.D ↑M.G

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.

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



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

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 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.**

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.***

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

Vivache ♩. = 66

En chantonnant

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

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

Chantonner la M.G. (8 mesures)

lo lo lo lo lo — *lo lo lo lo...*

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

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

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

Et... notre ami s'interroge avec bienveillance. — *...avec indulgence.*

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

(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.*

Chantonner la M.G. (4 mesures)

lo lo lo lo lo — *Pourvu qu'il ne prenne pas froid.* — *et qu'il n'attrape pas la mort*

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

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

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

Du courage dit-il : — *courage* — *courage* — *partons !* — *Reprise obligée* — *partons !*

Durée : 7' env. avec textes

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

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) 𝅗𝅥. = 55

p senza Ped.

Rall. *très retenu*

La reprise n'est pas de Satie

Tpo. *p* poco Ped.

ré

la

do ❊ *quasi senza* Ped.

Rall. *Tpo.*

mi *con* Ped. *quasi senza* Ped.

quasi senza Ped.

À la 3ème fois
passer à la CODA (⊕)

Ped. ❊ *quasi senza* Ped.

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

très valse chantée

Ped. *declamato* *quasi senza* Ped.

Rall. *Tpo.* Ped.

❊ *M.G. quasi non legato*

Rall. *Rall. molto*

Ped. Ped. Reprise X3 *con* Ped.

⊕ **Coda**

p *f* Ped. Ped. Ped. Ped. Ped. ❊

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

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

Tyrolienne Turque

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

A

Tyrolanisant 𝅗𝅥 = 60

D.C. **très montagnard**

réponse au loin

Reprise
8va bassa ad lib
appel
Tenir l'accord

libre

Reprise en écho ad lib.

Impassible 𝅗𝅥. = 44

Dans le gosier

Reprise obligée

dolce chanté

Beaucoup d'expression et plus lent 𝅗𝅥. = 40

M.G

très montagnard

Reprise rall.

FINE

B

très turc

(écho)

Durée : 2'32"
(avec reprises)
Forme: ABBA

sub

(♪=♪)

très turc

Rall.

Tpo.

Satie ne fait pas cette citation textuelle !

reprise puis D.C. al fine

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 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)

mystérieux

dim.

cresc.

(Rester au bord du clavier)

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

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

pp cresc. f dim. p écho
U.C. T.C.
con Ped.

mp cresc. mf p Rall. cresc.
(Rester au bord du clavier)

Plus lent
p sub cresc. dim. mf
Tpo 1
3° Ped. 1/2 Ped. 1/2 Ped. 1/2 Ped. 3° Ped. 1/2 Ped. 1/2 Ped. ré Ped. con Ped.

Retenir
pp écho f p sub. mf f
Timp.
con Ped. Satie↑ fa# les 3 fois (con Ped.)

Ici ↓ une mesure de Satie a disparu
Satie fa#
Reprendre
réfaré
rit. Timp.
Reprendre
Satie fa#
pp cresc. Rall.
con Ped. con Ped.

(Rappel : Point d'orgue court : ^ // & Point d'orgue très long : ▭)

moins retenu
Tpo 1
f pp ff marcato
3° Ped. 3° Ped.

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

Reprendre peu à peu - - - - Tpo 1
pp cresc. f dim. p écho
U.C. T.C.
con Ped.

pp Rit. mp écho
Tpo
Ped. con Ped.

p pp dim. pp
do la

p cresc. f f p mp

Plus lent
con Ped.
Rit. pp sensuel rit. sfz
Durée : 4' 14"
Ped. Ped.

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

Valse des rainettes & valse des libellules

(D'après l'Enfant et les Sortilèges -1919-1925-)

Maurice Ravel
1875-1937
Version pour piano de T-P Challulau

Valse des rainettes

Vivo (♩ = 144)

M.D

X 2 ou 3

Cro-a

mp

Reprise obligée

senza Ped.

poco Ped.

Cro-a

p

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

mp

Reprise obligée

senza Ped.

↑M.D

Cro-a

Cro-a

↑M.D

Croiser

Fine

[Valse lente]
"des libellules"

Après la 1ère fois des Grenouilles : jouer la valse des Libellules
Après la 2ème fois : les Sphinx (FIN à la 3ème fois des grenouilles).

accel.

rall.

p sub.

più rall.

1ère fois

Tpo

col Ped.

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

2ème fois

↑M.D

↓M.G

Al poi al fine

Après cette Valse des Libellules rejouer les Grenouilles puis après jouer les Sphinx

"Valse des sphinx"
[Valse plus lente]

accel.

loco

sub. p

sfz

dim.

col

rall.

cresc.

f

p

trem.

Al poi al fine

Durée : 5' ca.
(Avec les reprises)

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)

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

Chapitres tournés en tous sens

1 : *Celle qui parle trop* *(1913)*

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

Vif ♩. = 54 [*Même si Satie n'aime pas... réciter le texte !*]

p *lié*

Dire à la reprise : ↓**Laisse moi parler(éééé).**

Dire à la reprise : ↓**Écoute-moi(aaa).**

croiser

Dire à la reprise : **J'ai envie d'un chapeau en acajou massiif.**

Dire à la reprise : ↑**Madame Chôôse elle a un parapluie...**

(Air : Ne parles pas Rose in opéra d'A. Maillart)

...en os-.

f

↓**Ah!** ↓**Madame Machin---**

a épousé un homme qui est sec comme un coucou----

(rires)

p sub.

↑M.G

↓M.D

pp

très chanté

↓**Écoute-moi(aaa)**

↓**Écoute-moi don---c!**

croiser

lié

Ralentir

↓**La concierge a mal dans les côôtes.**

Attendez

Lent (funèbre)

pp

Imaginez, le mari qui se meurt d'ennui.

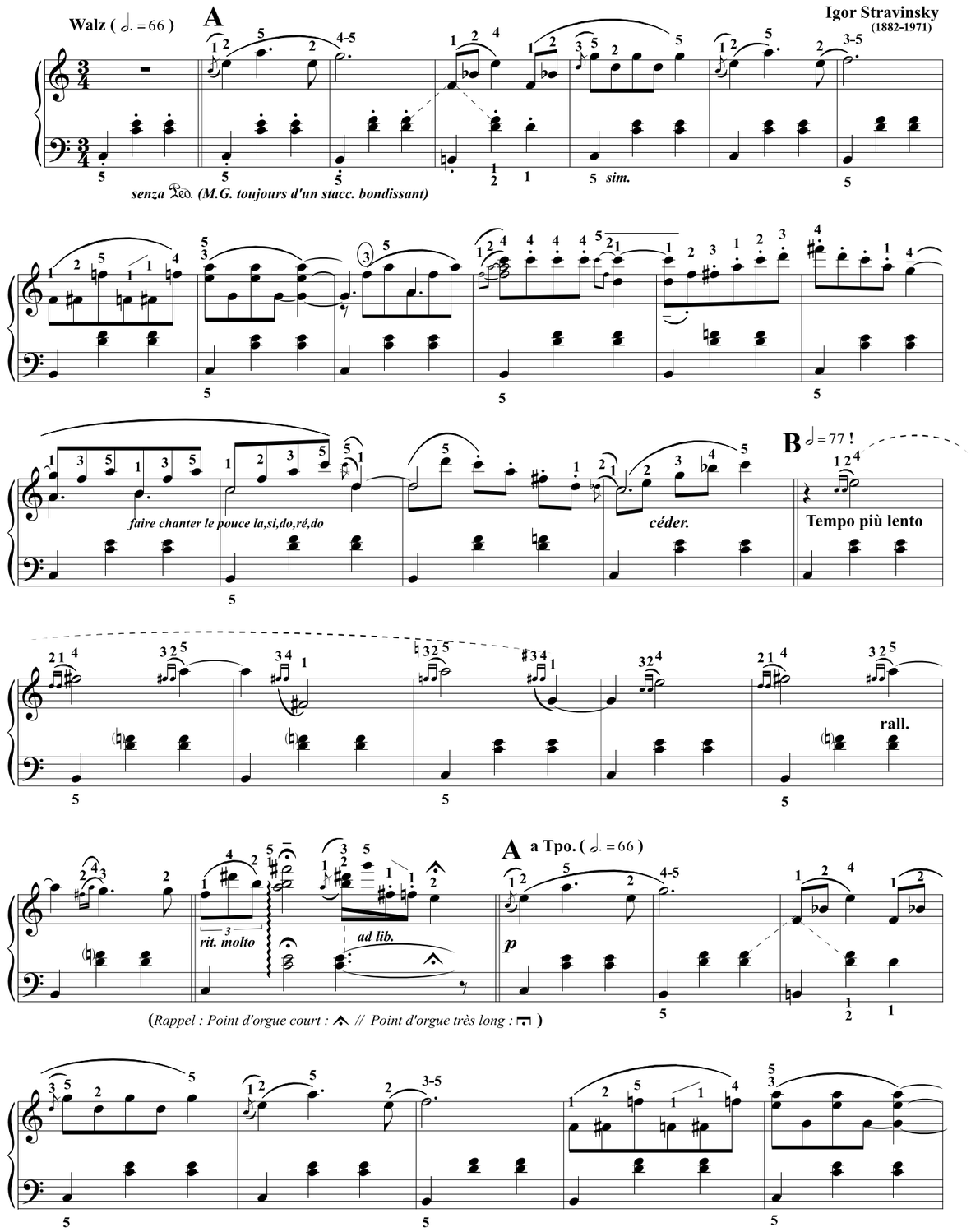
Photocopie autorisée, {R.Satie} Free copy, コピー自由

Valse (à Erik Satie, 1915)

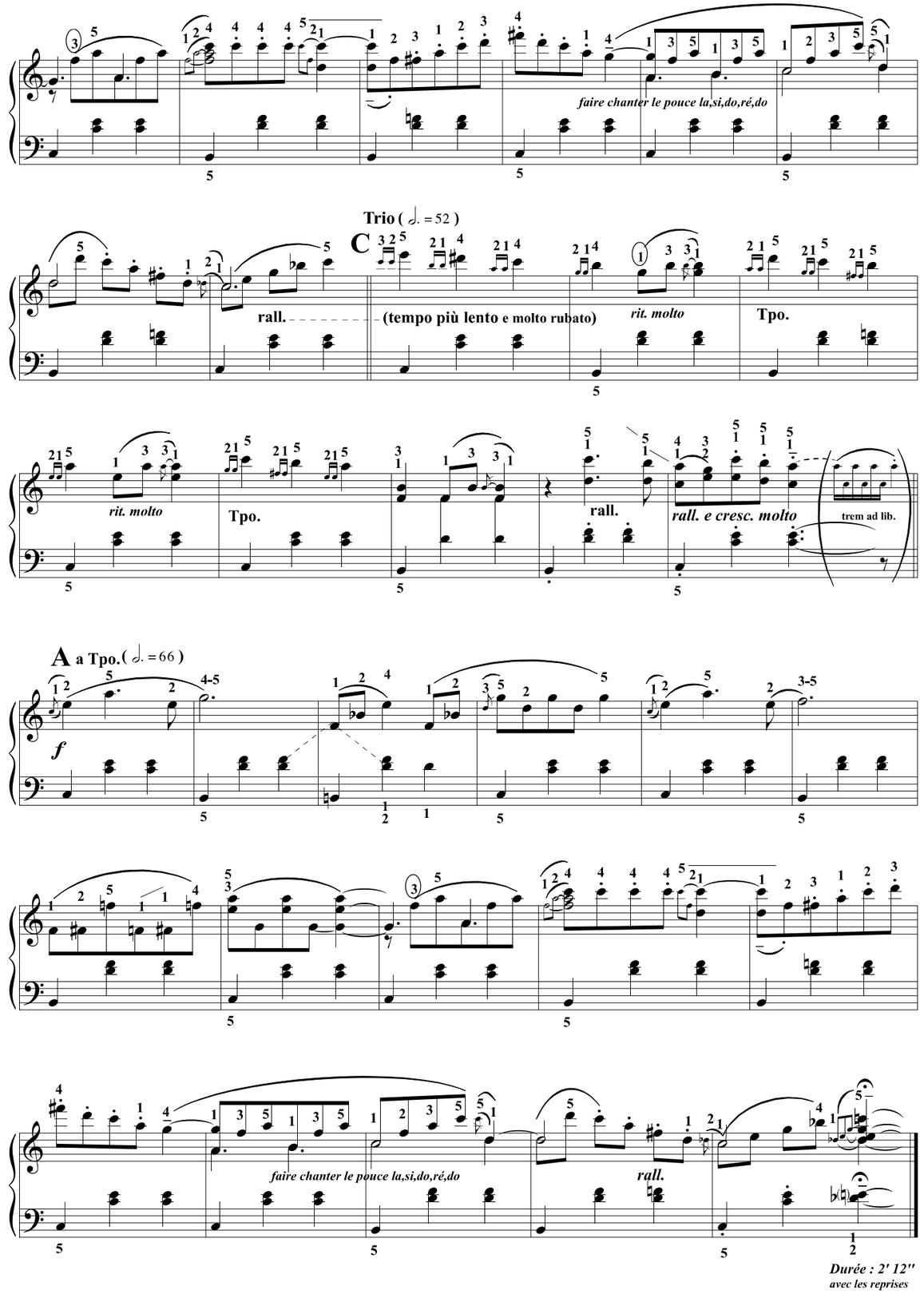
Arrangement & autres pour piano solo : T.P. Challulau (*Original pour piano 4 mains*)

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.

Igor Stravinsky (1882-1971)



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



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

Le TANGO perpétuel
(extrait de Sports et Divertissements)
(1914)

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

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

Modéré & très ennuyé ♩ = 66

pp

Ne pas dire le texte la première fois

Le tango est la danse du diable.

C'est celle qu'il préfère.

Il la danse pour... se refroidir.

Sa femme, ses filles & ses domestiques ...se ...refroidissent ainsi.

dolce

(*Quel froid !*)

Reprise X3

Erik Satie
5 mai 1914

loco

Le titre indique un nombre infini de reprises ...Trois reprises seront bien le minimum.
Par ailleurs, la 1ère mesure ainsi qu'ici les quatre mesures de coda ...ne sont pas de Satie (La polyphonie non plus...)

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

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 incompréhention je reprends!

(Et dire le titre et les textes à la reprise).

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

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

X3 ad lib.

dire le titre à la 3ème fois

p

Ils se disent de jolies choses :

des choses modernes

legato

à la reprise : ***Oui, ...modernes...***

(voix grave) ***Comment allez-vous ?***

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

pp ***Ne suis-je pas zaimââble ?***

f ***Je m'appelle Amable***

(voix aigue) ***- Laissez-moi ?***

- Vous avez de gros yeux .

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

mi

cédez

Tpo

p

(voix aigue) ***Et voilà , il soupire .***

(voix aigue) ***même , il hoche la tête .***

(rires) ***hi-hi-hi***

non legato

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

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 ♩ = 96

f

lié

(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***

Reprise en écho.

le fond . C'est très humide .

pp

Ooh ! ...Voiciii...

M.D

M.G

de bonnes vieilles vagues .

p sub

f

tutte note ten.

Elles sont pleines d'eau .

Plus lent

p

Et vous êtes toute ...mouillée !

pp

(voix aigue) ***mmmv! Oui Monsieur,***

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

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 yachting *(22 mars 1914) [Ici, le titre sera lu pendant la musique.]*

Moderé ♩ = 100

p

(Avec un accent étranger) ↓ *Le yachting*

(Avec un accent) *Le yacht danse*

Il a l'air ...d'un petit fou . *La mer est démontée .* *Pourvu qu'elle ne se*

brise pas *sur un rocher .*

Dire la 1ère fois **: Personne ne peut la remonter .** *(2ème fois dire)* **: Moi, oui**

Reprise en écho.

La jolie passagère dit : *(voix aigue -Avec un accent-)* *Je ne veux pas rester ici ,* *Ce n'est pas un endroit* *...amiouzant :*

(voix aigue -Avec un accent-)

J'aime mieux... *autre chose...* *Allez donc...* *me chercher une automobile.* *Allez ! hop !*

sfz

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

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-sselle :* *celui qui fous aime*

stacc.

est à teux pas . *pp* *p*

komme il est pâle : *...ses lèvres tremblent...* *pp*

inversion du motif

mp *p sempre*

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

p *mf*

f

Plus lent

p

M.D

inkroyable !

↑M.G

Ped. Ped. al fine

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

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

(Appogiatures avant le temps)

f *Arrivée du cortège .*

ff *Dire à la reprise :* ***Divers appels !***

et klaxons

Debout ! là dedans : Levez vous !

pp *Dire à la reprise :* ***Musique de guitares***

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

pp *mf* *f* *p* *sub* ***Voila même***

mp *p*

un chien qui danse avec sa fiancée .

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

(Satie finit avec do).

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

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.

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

Militairement ♩ = 52

f ***Nous, les militaires, nous sommes très,***

très malins ,

p ***On fait peur aux civils et-- quant aux galantes aventures...***

f ***Ah aaah qu'en dire?***

ff ***ah,ah,ah, etc.***

Rythmer ce rire avec les doubles.

Oui ! Et... le reste !

f **Retenir**

Ah, quel beau métier ! Ah Oui !

senza Ped.

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

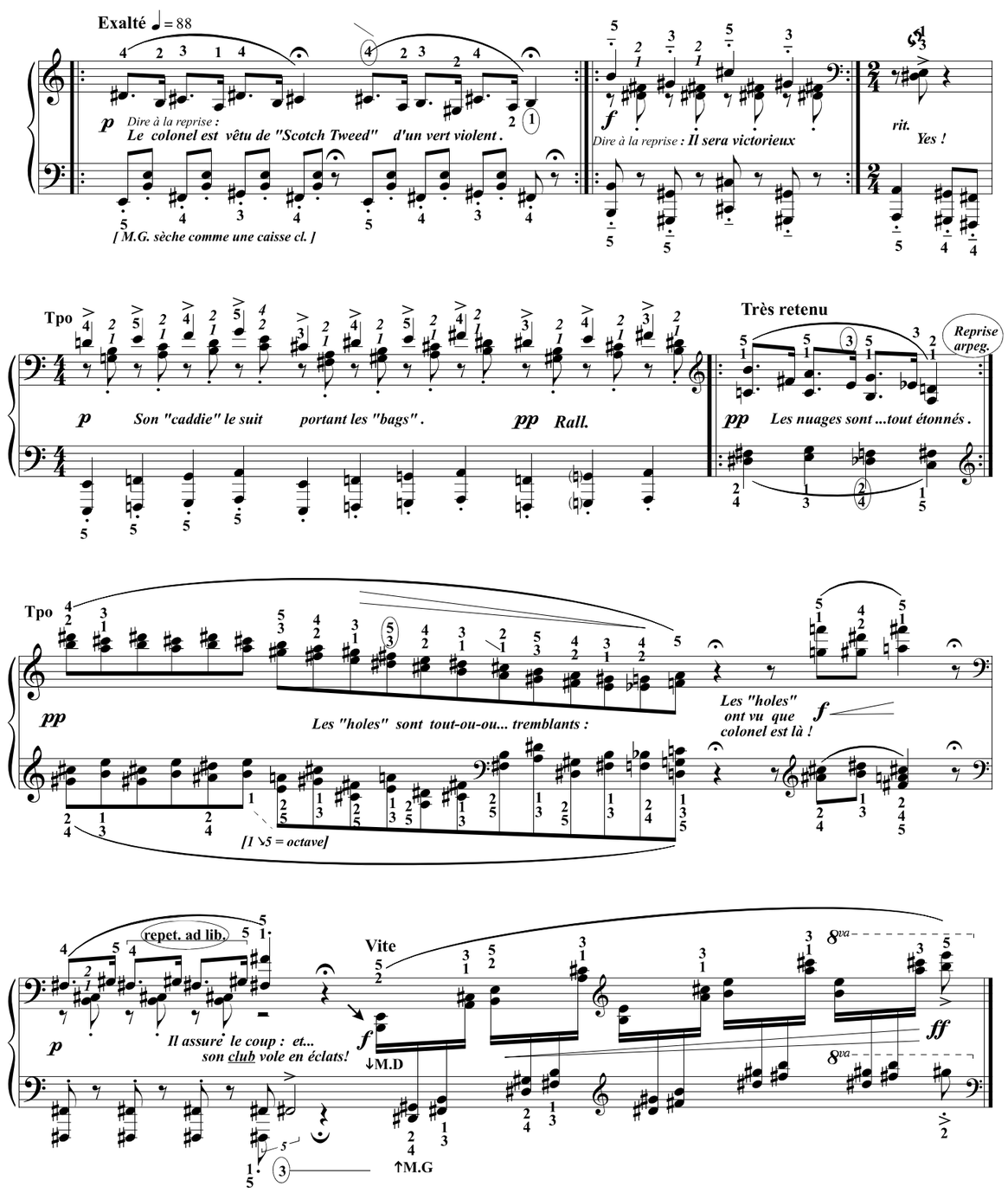
Sports et Divertissements

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)



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

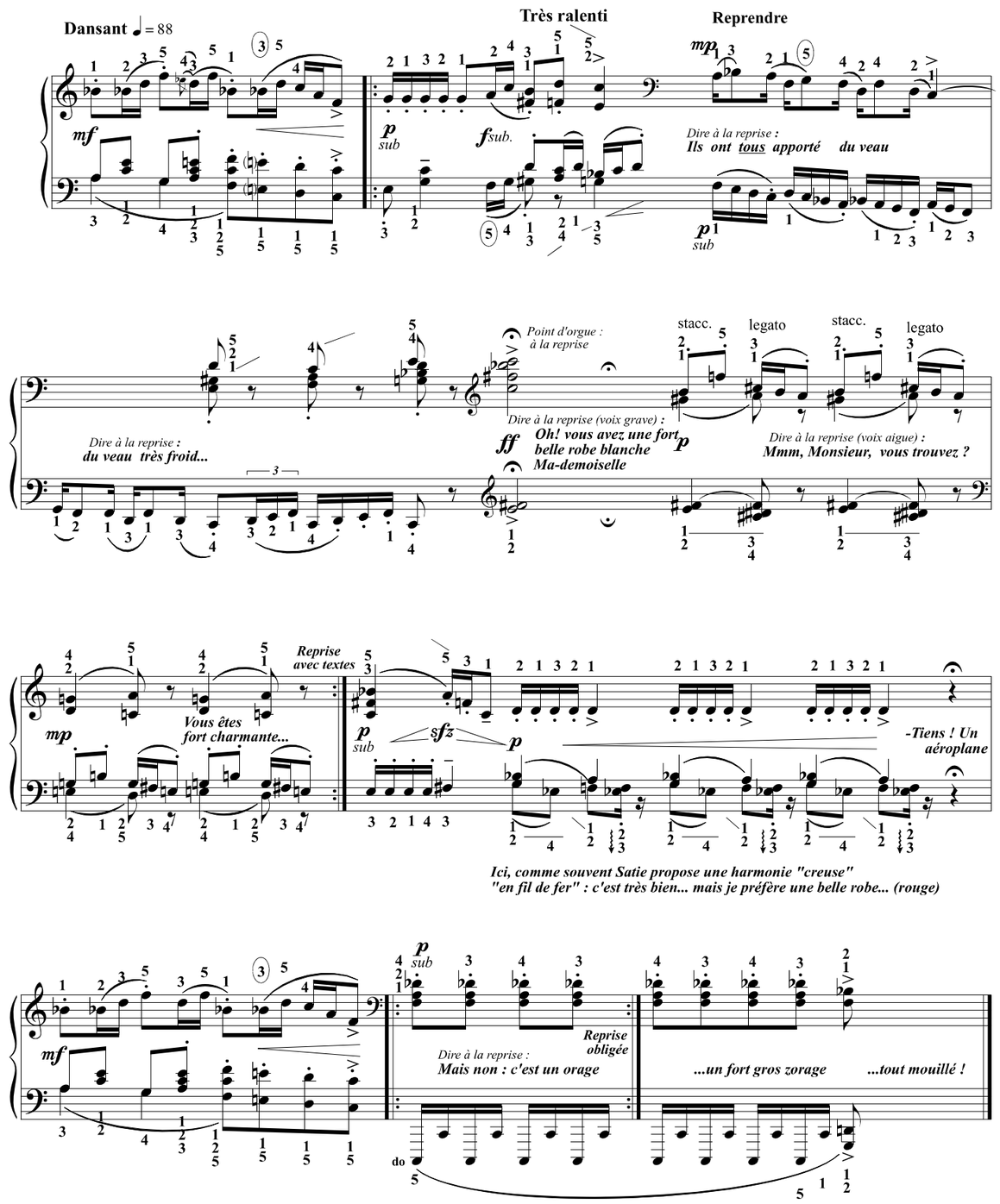
Sports et Divertissements

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)



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

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 fouuule
Ah ! Longchamp !

p *sf*

Oooh... les chevaux !
...Le pesage des chevaux

Reprises ad lib : pour dire le texte

Reprise ad lib.

Achetez le programme !
le programme !

Vingt & vingt : faites vos paris !

Reprises ad lib : pour dire le texte

Les chevaux : aux rubans !

f

Et c'est le départ !

Ouii, le Départ !

pp sub.

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

Reprises ad lib : pour dire le texte

f *pp*

Les perdants...

rit. *sfz*

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

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

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 ♩. =108

pp

Dire que la 1ère fois :
Comme il fait noir...

Ajouter le "mais" la 2de fois :
Mais, comme il fait noir !

mp

p

Oh ! Un feu de Bengale !

f

Et une fusée !

loco

Une fusée toute bleue !

gliss.

p

et une verte

...Tous admirent...

f

p

p cresc.

Ooh, le Bouquet !

le Bouquet Final

f

déjà ? le Bouquet Final...

sffz
percussif

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)

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

Satie et Picasso s'entendent si bien qu'ils se liguent contre Cocteau... qui, s'inclinera...

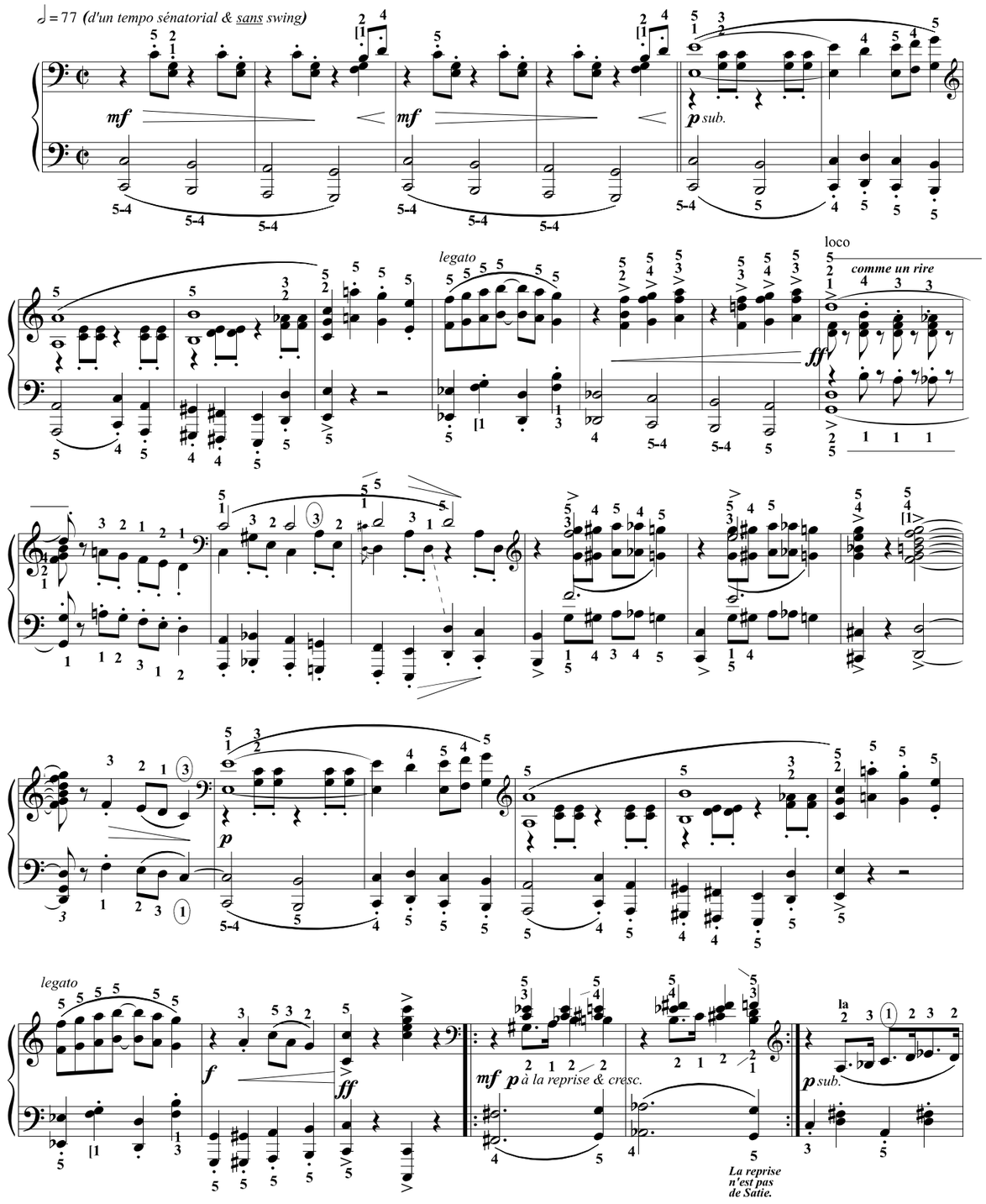
... Rag-Time ...

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

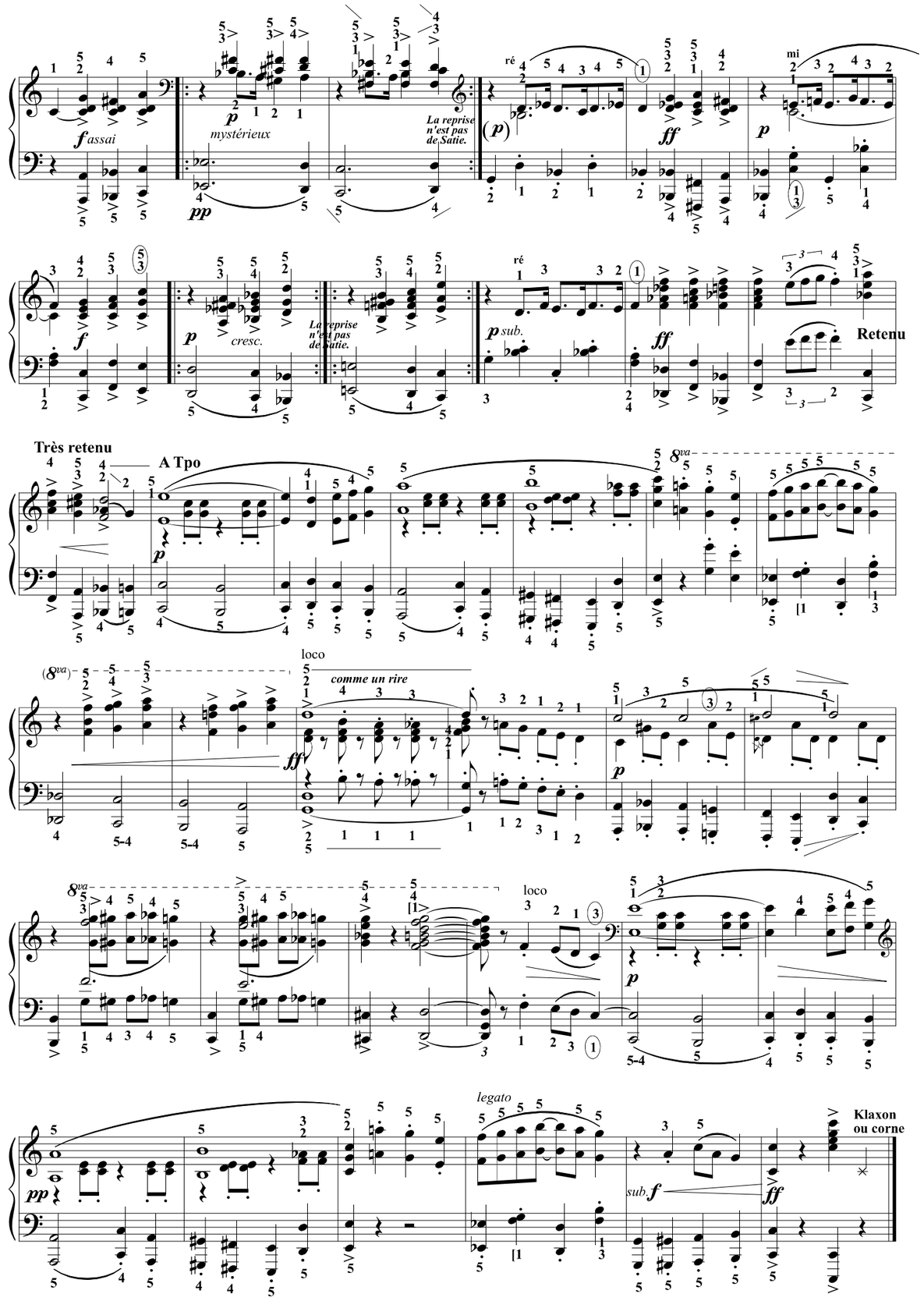
Parade de Satie ...ou l'acte de naissance du surréalisme d'après Apollinaire. (création 18 mai 17)

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*]



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



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

Maple leaf Rag (publié en 1899)

Scott Joplin (1868/1917)

Doigtés & autres : T.P. Challulau

[*Forme : A.A- B.B- A- C.C- D.D*]

(Comme la pluspart des rags de Joplin)

Fast ♩ = 99 (***S. Joplin joue la M.D. légèrement inégale, en 2'50''***)

A

mf

(etc... : inégal)

(etc... : inégal)

[Pour la *3ème fois* voir en bas de page]

1ère fois

2ème fois

Aller à B

B

non legato

(etc... : inégal)

(etc... : inégal)

1ère fois

2ème fois

Pour finir la 3ème fois de A

Reprise de A (sans reprise) avec comme dernière mesure :

A

Aller à C

Cette pièce en quelques mois a été vendu à 1 million d'exemplaires !

Trio C

8va

(etc... : inégal)

non legato

(8va)

(8va)

1ère fois

2ème fois

D

(etc... : inégal)

si

sfz

(etc... : inégal)

1ère fois

Pour finir

Durata : ca. 2'52''

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...]

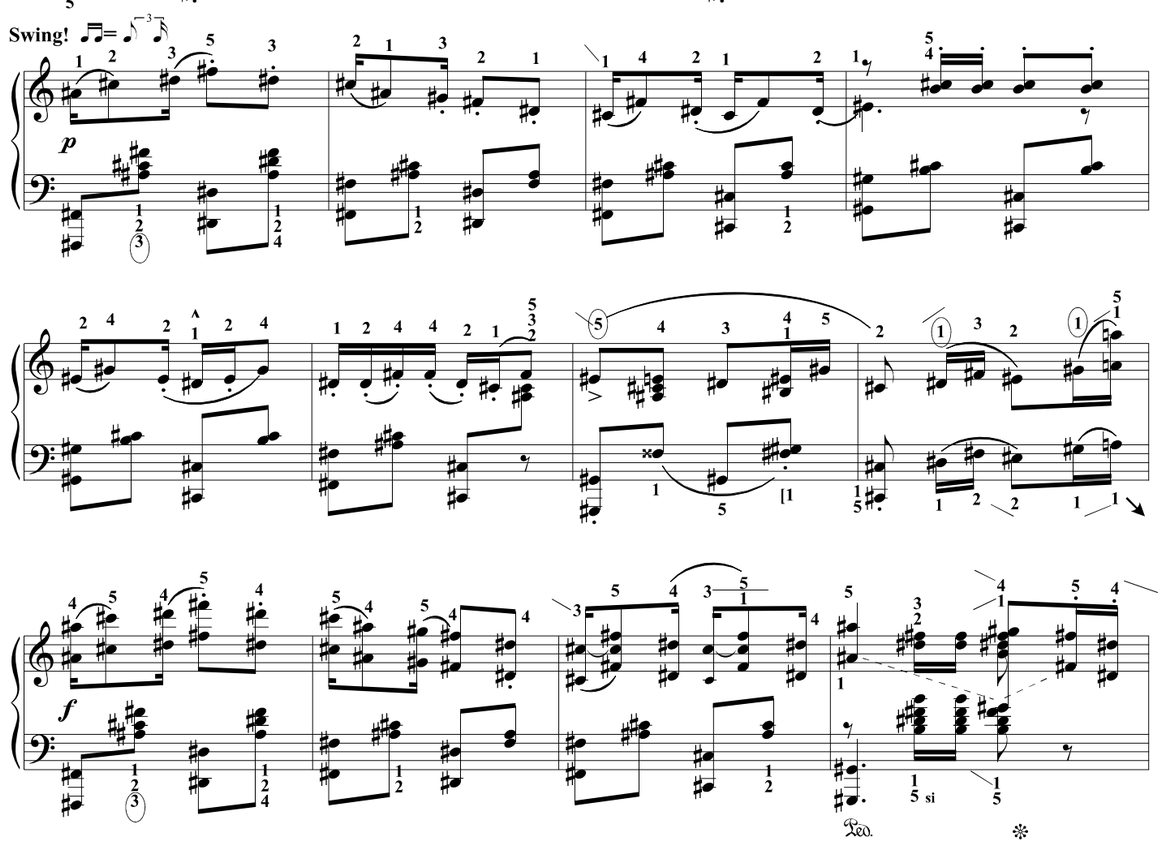
Érik SATIE
(1866-1925)
Version de T.P. Challulau

Pas trop vite ♩ = 66 **(Marche)**

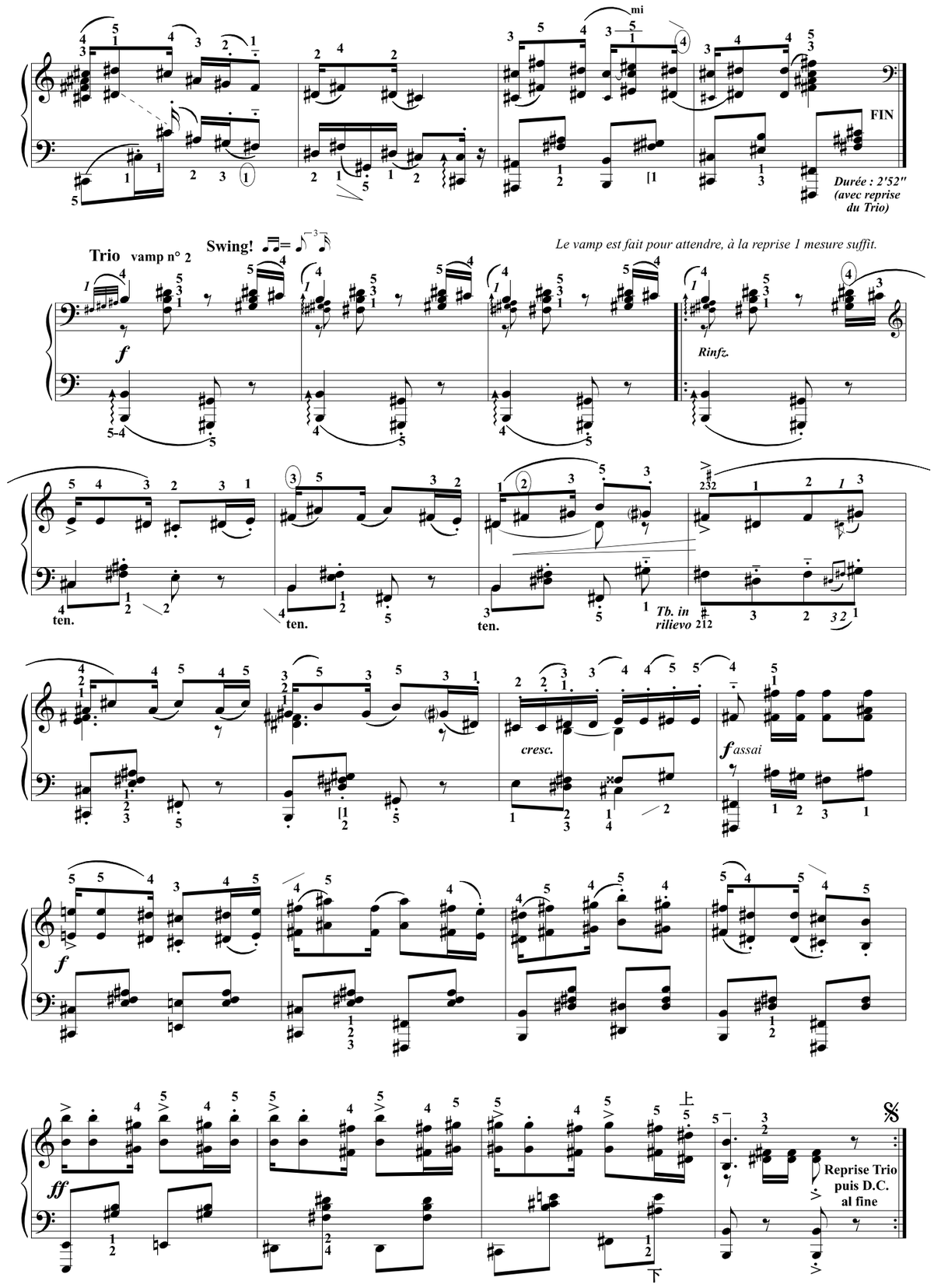
(Satie a écrit cette pièce en Fa).

vamp n° 1

Swing! ♫ = ♪³♪



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



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

Définitive
2020/2025

Richard Wagner

[1813-1883]

Final de l'opéra Tristan und Isolde

Transcription, doigtés & autres : Challulau/Liszt

D'une lente agonie ♩ = 52

mp (poco Rit.) *pp* Trem. très fondus

Tpo. (Commencer en dessous) ↙Isolde chante le contretemps↘ (Quasi Tpo.)

(A Tpo.) (Isolde)

mf (Isolde) *f* 1 ten.

sur le temps

p *pp* (Isolde)

con Ped.

* Faire ressortir les harmoniques du 5 M.G en jouant ce pouce.

(Isolde)

(Vlons les ♩) *p dolce* ↓Isolde : ré♩ + do#/ do♪♪ *Sehr weich*

(Isolde : do♩.. ré♪) ↓Isolde : mib♩ ré/ do#

(Isolde : les ♩) *p dolce*

Isolde : ↙fa♩ sib↘ (Isolde : mib) *p*

con Ped.

(Isolde : le sop.) *pp sub.* (Petites notes : Harpe)

dim.

(8va) loco (Isolde : si, si,si) *p* ↖Isolde : suivre les liaisons *f*

Dans ces 4 mesures le 2ème M.D. comme un cœur affolé mais *pp*
(Isolde : suivre liaisons & pointillés)

(Isolde : sim.)

(Isolde : sim.)

pp *cresc.*

ff *p* Reprise obligée

ff *p*

p cresc.

pp subito

sempre cresc.

cresc.

cresc. *molto cresc.*

ff Reprise obligée

fff Reprise obligée

à la reprise répet. M.G 8va bassa ad lib.

à la reprise répet. M.G 8va bassa ad lib.

loco (Fl+Hb) *dim.* (Vlons)

p *molto*

mp Reprise obligée *p* *mp*

con

rit. *ppp* *pppp*

al fine

(Durée : 7' max.)

Vexations

(1893)

Note de l'auteur :

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)

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...)

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

Dos bien droit/articulations libres !
Distance clavier/nombril : 35 cm
Hauteur tabouret : 50 cm

Orage

(Années de pèlerinage 1)

But where of ye, O tempests is the goal ?
Are ye like those within the human breast ?
Or do ye find, as length, like eagles, some high nest ? (*BYRON*)

Liszt Ferenc
1811-1886
Cadence : T.P. Challulau

Allegro molto

Viser l'8ve entre les pouces

quasi cadenza

Cresc.

Presto furioso

rinforz.

sempre ff

Photocopie autorisée, (R.Liszt 2017) Free copy, コピー 自由

Garder le pouce en bord de clavier !

Meno allegro

Photocopie autorisée, (R.Liszt 2017) Free copy, コピー 自由

trem.

stringendo

cresc.

a tempo

stringendo

cresc.

Più moto

sempre strepitoso

etc.

trem.

Photocopie autorisée, (R.Liszt 2017) Free copy, コピー 自由

Viser l'8ve entre les pouces

ff

Cadenza ad lib. **Lizst invente ici une nouvelle forme *en incluant dans une oeuvre non-concertante* une cadence.**
Pour cette raison, j'ai un petit peu recomposé la cadence de Liszt. (*Bon Mozart l'avait fait dans sa sonate K.333 par ex.*)

ré

p

marcato

con Ped.

p sub

f

marcato

Photocopie autorisée, (R.Liszt 2017) Free copy, コピー 自由

p

(cresc. & reprise : sempre cresc.)

ff

fff

Lab à la 2ème fois. Réb à la 1ère fois.

8va

Tpo.

loco

Rall. e pesante

trem.

Photocopie autorisée, (R.Liszt 2017) Free copy, コピー 自由

8va
ab irato
quasi cadenza
p
cresc.
con Ped.
ff
Presto furioso
ff
con Ped.
p
f
p
f
sim.
X 3
rinforz.
ff
do
do
poco a poco dim.

Photocopie autorisée, (R.Liszt 2017) Free copy, コピー 自由

mf
rall.
pesante
Tpo.
ff
Viser l'8ve entre les pouces
Viser l'8ve entre les pouces
ff *
fa
* (Liszt : a une autre proposition.)
* (Liszt : accord de do min.)
quasi cadenza
8va
fff
Durée : 5' 20" env.
Cziffra joue en 4' Brendel en 4' 15 mais il faut ajouter env. 1' pour ma cadence.

Photocopie autorisée, (R.Liszt 2017) Free copy, コピー 自由

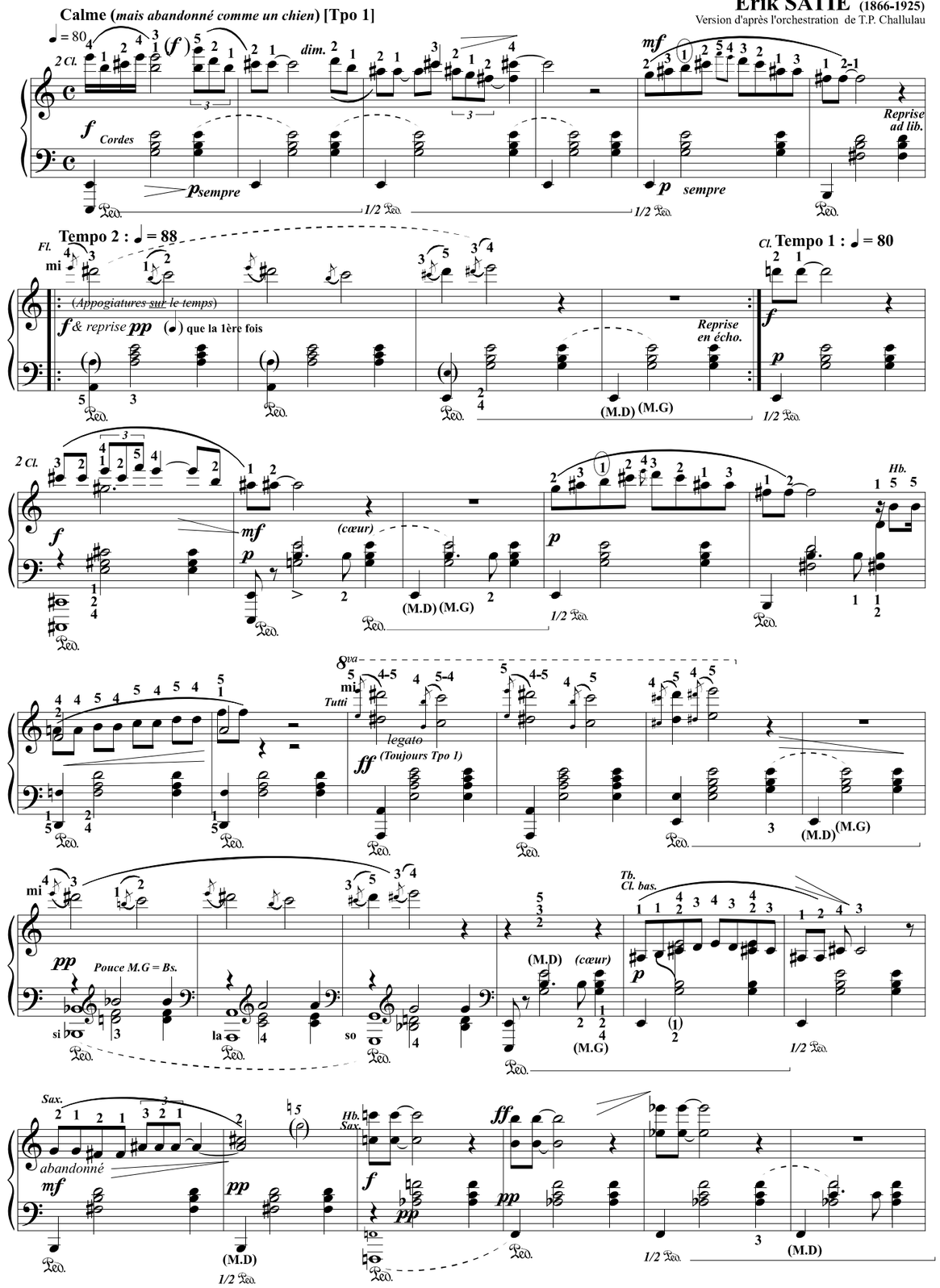
Gnossienne septième

(***Extraite du Fils des étoiles**, 1891*)

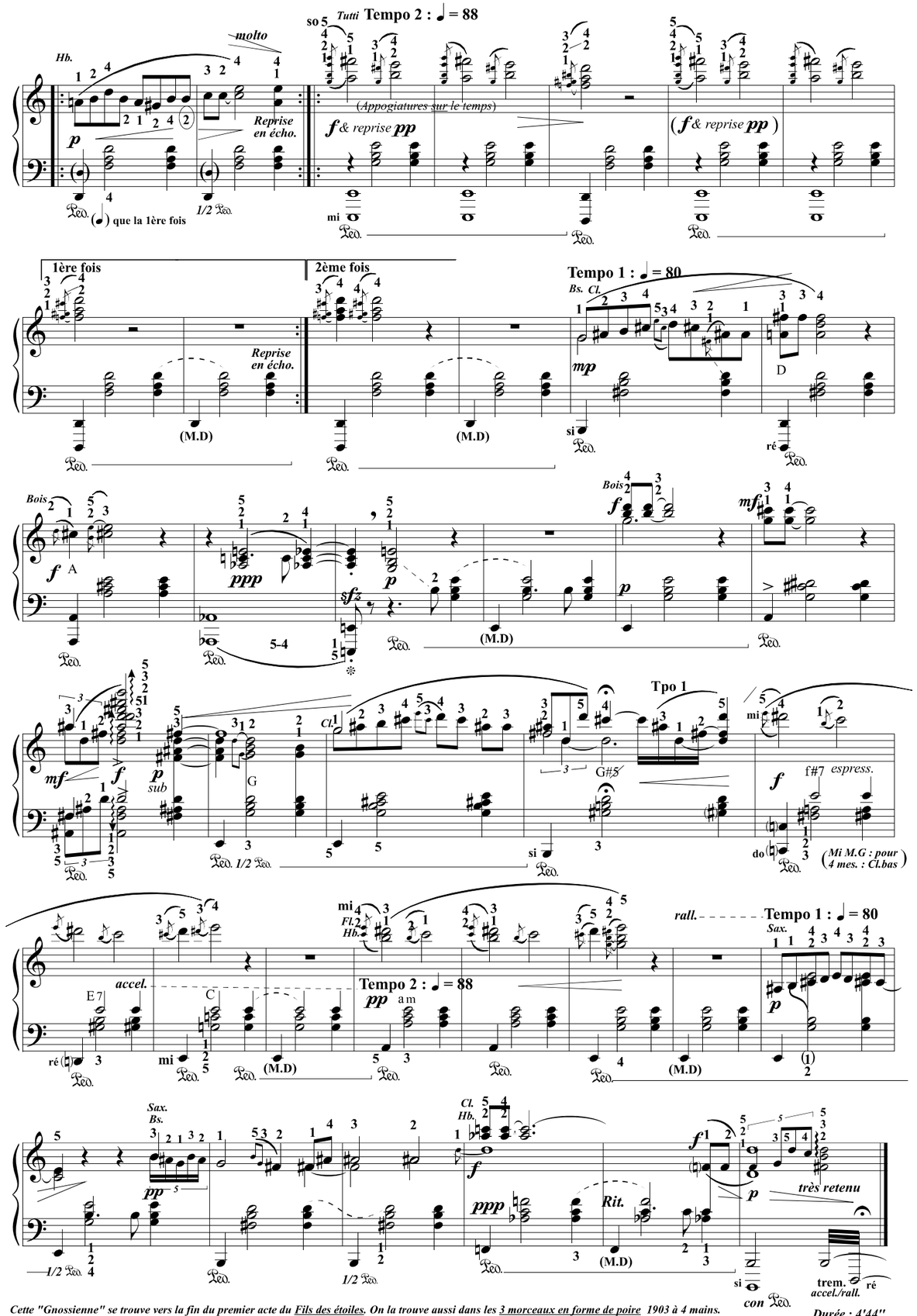
Maurice Ravel pour soutenir l'ami Satie organise un concert (Janv. 1911) où il joue : un extrait du Fils des étoiles, la 2ème Sarabande et la 3ème Gymnopédie.

Érik SATIE (1866-1925)
Version d'après l'orchestration de T.P. Challulao

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



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



Cette "Gnossienne" 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

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