

Piano en forme de poire

*concert théâtralisé pour deux pianistes et une comédienne
musiques et textes de Erik Satie (1866-1925)*

Autour du spectacle...

Comme un rossignol qui aurait mal aux dents

● ● ● INTRODUCTION

Le parcours pédagogique que nous proposons accompagne le spectacle **Piano en forme de poire** de la compagnie **À bout de souffle**. Les pistes pédagogiques proposées visent à introduire les élèves de collège et lycée à l'univers fascinant d'Erik Satie, à travers une approche interdisciplinaire mêlant musique, théâtre et littérature. Considéré comme un précurseur de la musique moderne, Satie s'est distingué par une approche novatrice, non seulement musicale, mais aussi littéraire et picturale.

● ● ● LE SPECTACLE

Un piano, trois présences burlesques et pince-sans-rire, quelques situations et actions vaguement dadaïstes, comme en écho au personnage qu'il s'était lui-même construit, fragile armure contre la solitude et la mélancolie qui ont imprégné son existence.

Deux musiciens et une comédienne nous convient à une **traversée de l'œuvre de Satie** autour du piano. On y entendra les **compositions incontournables**, Gnossiennes et Gymnopédies, mais aussi des pièces à deux et quatre mains plus inhabituelles ou décalées, proches de la musique populaire, du cabaret, ou au contraire plus cérébraux...

On y entendra aussi sa voix, avec des **extraits de sa correspondance, de ses écrits** ou des commentaires de ses contemporains, en une sorte de "biographie musicalisée".

En ce centième anniversaire de sa mort, il s'agira de célébrer Satie dans tous ses états, de l'humour absurde à la pure poésie, de l'excentricité à la méditation, de la provocation au murmure de détresse, de la malice à l'épure.

Avec l'espoir de faire découvrir ou redécouvrir à quel point cette musique si singulière et radicale, incomprise en son temps, constitue encore aujourd'hui une inépuisable source d'influences.

Création au théâtre du Pavé, à Toulouse, du 28 au 30 mars 2025

● ● ● DISTRIBUTION

Conception et interprétation :

Muriel Benazeraf, comédienne

Stéphane Delincak, piano

Stéphane Escoubet, piano

Mise en scène :

Muriel Benazeraf

● ● ● OEUVRES MUSICALES

Piano deux mains :

- Valse/ballet (1885)
- Première Gymnopédie (1888)
- Cinq Gnossiennes (1889-1891)
- Le piccadilly (1904)
- Véritables préludes flasques (pour un chien) (1912)
 - Sévère réprimande
 - Seul à la Maison
 - On joue
- Embryon desséché d'holothurie (I) (1913)

Deux cycles pour piano quatre mains :

- Trois morceaux en forme de poire (1903)
 - Manière de commencement
 - Prolongation du même
 - Morceau 1
 - Morceau 2
 - Morceau 3
 - En plus
 - Redite
- La belle excentrique (1920)
 - Grande ritournelle
 - Marche franco-lunaire
 - Valse du mystérieux baiser dans l'œil
 - Cancan Grand-Mondain

● ● ● OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

- Découvrir l'univers musical et littéraire d'Erik Satie.
- Sensibiliser les élèves à une approche interdisciplinaire : musique, théâtre, histoire des arts.
- Stimuler la créativité des élèves à travers des ateliers de pratique artistique.
- Rencontre avec un artiste et découverte du processus de création d'un spectacle.

● ● ● PISTES DE TRAVAIL

Exploration musicale

- Écoute active d'œuvres emblématiques de Satie (*Gymnopédies, Gnossiennes, Trois morceaux en forme de poire*)
- Analyse des partitions et des annotations humoristiques de Satie à destination de l'interprète (« Enfouissez le son », « Comme un rossignol qui aurait mal aux dents »)
- Composition d'un arrangement pour voix et instruments d'une mélodie connue de Satie
- Travail sur une orchestration de pièces du répertoire
- Travail du chant sur la composition créée à l'occasion des ateliers (échauffements corporels et vocaux)

Ateliers d'écriture

- Réalisation d'un texte « à la manière de » Satie, inspiré de ses poèmes (*Dapheneo, Air du poète*)
- Création collective d'un cadavre exquis sur le thème de la musique et de la poésie absurde

Mise en scène et interprétation

- Travail d'interprétation scénique des chants et pantomime sur les musiques de Satie (recherche d'une présence clownesque, de micro-situations, de mises en espace)
- Travail d'interprétation du texte composé à l'occasion des ateliers

Rencontre avec les artistes

- Échange avec les artistes (parcours, métiers, démarche de création), présentation d'une compagnie de spectacle vivant, l'Ensemble À bout de souffle
- Découverte du parcours de création d'un spectacle et des méthodes de travail pour sa réalisation

A l'issue du parcours, possibilité de restitution des ateliers auprès d'autres élèves de l'établissement.
Possibilité de diffuser le spectacle Piano en forme de poire au sein de l'établissement.

● ● ● Exemples de ressources littéraires

poèmes mis en musique par Erik Satie et indications de jeux

Dapheneo (extrait de trois mélodie,
texte de Mimi Godbeska)

*Dis-moi, Daphénéo,
Quel est donc cet arbre
Dont les fruits
Sont des oiseaux qui pleurent ?*

*Cet arbre, Chrysaline,
C'est un oisetier*

*Ah ? Je croyais
Que les noisetiers
Donnaient des noisettes
Daphénéo*

*Oui, Chrysaline,
Les noisetiers
Donnent des noisettes*

Air du poète (extrait de Ludions, texte de Paul-
Léon Fargue)

*Au pays de Papouasie
J'ai caressé la Pouasie...
La grâce que je vous souhaite
C'est de n'être pas Papouète.*

**Quelques indications de jeu présentes sur
les partitions pour piano (à l'attention de
l'interprète)**

*Enfouissez le son
Seul pendant un instant
Du bout de la pensée
Ouvrez la tête
Comme un rossignol qui aurait mal aux
dents*

● ● ● INFORMATIONS PRATIQUES

- Niveaux conseillés : collège et lycée
- Durée estimée des ateliers : adaptable, de 1 heure pour un atelier, à plusieurs séquences sur une période plus longue
- Compétences travaillées : écoute, création, expression corporelle, esprit critique
- Les ateliers proposés ainsi que la diffusion du spectacle sont éligibles au dispositif **PassCulture**.

N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou pour organiser une rencontre avec les artistes.

Marie BOILLLOT
Production / Diffusion
administration@aboutdesouffle.com
06 86 53 53 19

Stéphane DELINCAK
Directeur artistique
direction@aboutdesouffle.com
06 81 10 10 29

www.aboutdesouffle.com