

Piano en forme de poire

Concert théâtralisé pour deux pianistes et une comédienne

Musiques et textes de Erik Satie (1866-1925)

Crédit Arthur Ferrari

Autour du spectacle...

Piano en forme de poire

Un concert théâtralisé autour de l'œuvre d'Erik Satie

Spectacle tout public à partir de 10 ans d'une durée approximative d'une heure

Conception et interprétation :

- Muriel Benazeraf, comédienne
- Stéphane Delincak, piano
- Stéphane Escoubet, piano

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.

À travers des ateliers et des pistes dynamiques et créatives, les élèves développent un éventail de compétences : l'écoute active, la création libre et l'expression corporelle, qui leur permettent de nourrir les échanges et développer un esprit critique ainsi que de donner vie aux émotions.

● ● ● **Sommaire**

Sommaire..... 3

Le spectacle 4

Notes d'intention 5

Présentation de la compagnie 6

Présentation des artistes 7

Présentation de Satie..... 10

Présentation des œuvres jouées..... 14

Pistes pédagogiques..... 15

Parcours de médiation 19

Pour aller plus loin..... 20

Informations pratiques 21

Partenaires 22

● ● ● **Le spectacle**

Comme un rossignol qui aurait mal aux dents

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 et du cabaret. On y entendra aussi 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.

● ● ● Notes d'intention

Satie
Trois Morceaux en forme de Poire
(Three Pieces in the Shape of a Pear)

Un spectacle musical pour tous !

Depuis longtemps maintenant nous explorons au piano avec Stéphane Escoubet la musique pour deux et quatre mains et les mélodies d'Erik Satie. Ces aventures nous donnent envie de construire un spectacle autour de ce répertoire. La musique de Satie est tantôt méditative, tantôt rythmique et excentrique, elle est avant tout non conventionnelle et avant-gardiste !

L'ensemble **À bout de souffle** souhaitant partager le grand répertoire au travers de ses créations où théâtre et musique ne font qu'un, nous imaginons un spectacle, sous forme de concert théâtralisé, un parcours biographique dans la production musicale mais aussi littéraire d'un des artistes les plus énigmatiques du siècle dernier, qui continue de fasciner et d'inspirer aujourd'hui.

Le rythme de Ragtime du Piccadilly et de la belle excentrique, les harmonies feutrées des gnossiennes et gymnopédies ou des morceaux en forme de poire me surprennent toujours et me transportent ! Stéphane et moi au piano, la comédienne Muriel Benazeraf sur scène avec nous ; elle saura nourrir le spectacle grâce à son imaginaire décalé au service du père de la musique minimaliste !

➔ Stéphane Delincak, pianiste, directeur artistique de l'Ensemble ABDS

Pour avoir assisté à un concert de morceaux de Satie à deux et quatre mains, j'ai pu mesurer la finesse d'interprétation et la complicité joueuse qui circule entre Stéphane Escoubet et Stéphane Delincak. Par ailleurs, pour avoir déjà partagé la scène avec celui-ci dans le spectacle "L'imitateur", et vu jouer Stéphane Escoubet, je connais leurs qualités de jeu et de présence scénique, notamment un art d'exister sans insister digne du clown blanc... qu'il me paraît précieux d'appliquer au "personnage" que s'est construit Satie au long de sa vie, et dont nous entendons être les interprètes en musiques et en mots. C'est donc tout naturellement que notre intérêt pour l'œuvre et la personne d'Erik Satie nous a amené à concevoir ce projet de concert théâtralisé. Nous le voudrions à son image et reflétant toutes ses nuances et ruptures, sa liberté, sa drôlerie, sa mélancolie ironique et elliptique, sa bouleversante pudeur. ...

➔ Muriel Benazeraf, comédienne, metteuse en scène

● ● ● Présentation de la compagnie

Dirigé par le pianiste et chef d'orchestre Stéphane Delincak, l'ensemble **À bout de souffle** a tissé un lien indissoluble entre la musique et la scène. Depuis 2007, la plupart des projets artistiques sont nés de la collaboration étroite avec le metteur en scène Patrick Abejean, fusionnant musique et dramaturgie. Depuis ses débuts, l'ensemble a monté plusieurs opéras mémorables (*Castor & Pollux*, *Platée*, *Anacréon* de Rameau, *Actéon* de Charpentier, *The Fairy Queen* de Purcell) mais aussi des spectacles originaux (*Mistero Buffo* de Dario Fo, *Maintenant que le ciel*, autour de madrigaux de Monteverdi, *Gabriel Fauré : le grain de la voix*). De grandes salles telles qu'Odysseus, la Scène nationale d'Albi, le Pin galant à Mérignac ou encore le centre culturel de Sarlat ont accueilli leurs créations scéniques percutantes. L'ensemble **À bout de souffle** propose également des formats récital plus intimistes, tels que *Moment Musical* ou *De Don Quichotte à Figaro*. En lien avec ses créations, l'ensemble **À bout de souffle** s'investit dans des actions d'éducation artistique et de médiation, en particulier auprès de publics empêchés, de scolaires et de personnes âgées, bénéficiant du soutien de la DRAC Occitanie, de l'ARS et des agences départementales pour la culture de la région Occitanie.

● ● ● Présentation des artistes

Stéphane Delincak, pianiste

Stéphane Delincak se passionne très tôt pour le théâtre, la musique de scène et le chant choral. Il chante d'ailleurs, pendant ses études, en tant que baryton dans le Chœur du Capitole de Toulouse où il participe à de nombreuses productions, ainsi qu'aux chorégies d'Orange et au Théâtre du Châtelet à Paris... Ces pratiques l'amènent à envisager la musique et le théâtre comme des disciplines complémentaires. Stéphane Delincak crée la compagnie de théâtre musical parodique *Acide Lyrique* où il est à la fois arrangeur, comédien et pianiste accompagnateur. La compagnie crée plusieurs spectacles qui rencontrent le succès partout en France et à l'étranger durant plus de quinze ans.

Il est engagé comme pianiste et arrangeur par Le Grenier de Toulouse sur plusieurs productions ainsi que par la compagnie **Les Cyranoïques**, notamment dans *L'Imitateur* de Thomas Bernhard au Théâtre National de Toulouse. Il participe plus récemment à la conception de deux lectures musicales avec cette compagnie : *Vacances Forcées* (2019) et *Proust pour rire* (2023).

Pendant ses études de musicologie, Stéphane Delincak fonde l'Ensemble **À bout de souffle**, qu'il oriente résolument vers les productions scéniques avec l'accompagnement artistique du metteur en scène Patrick Abéjean. Il dirige alors des concerts mis en espace (Monteverdi, Bach, Vivaldi) et des opéras (*Platée*, *Castor et Pollux*, *The Fairy Queen*, etc) qui sont produits régulièrement sur des scènes de renom.

Par ailleurs, il intervient à l'université Toulouse 2 – Jean-Jaurès, dans le cadre du master Médiation de la musique. Il partage ainsi avec les étudiants son goût pour la transmission. En effet, toutes les créations donnent lieu à des propositions d'ateliers adaptés à différents publics du plus jeune âge aux personnes dépendantes ou empêchées autour du chant choral, de la voix, de l'expression corporelle, du rythme, accompagné de metteurs en scène, chorégraphes ou chanteurs lyriques.

Stéphane Escoubet, pianiste

Musicologue de profession, Stéphane Escoubet enseigne au département Musique de l'université Jean Jaurès depuis 2004, où il est coresponsable du Master « Médiation de la musique ». Spécialiste de musiques populaires et de sociologie de la musique, sa thèse de doctorat soutenue à l'université Paris-Sorbonne concernait l'appropriation française des scènes indie rock anglo-saxonnes des années 1990, sous l'impulsion du magazine Les Inrockuptibles. S'intéressant plus particulièrement aux représentations de genre en musique, ses dernières publications concernent le féminin dans le jazz, les masculinités dans le rock indépendant, la programmation des SMAC en Occitanie, la programmation de musiques populaires dans les maisons d'opéra en France. En 2019, il dirigeait un projet en partenariat avec Deezer et les informaticien·ne·s de l'IRIT, concernant l'écoute musicale des 18-24 ans sur les plateformes de streaming. Concerné par les pratiques pédagogiques numériques dans le supérieur, il est l'auteur d'une série de vidéos interactives sur l'analyse des musiques tonales.

Pianiste de formation, Stéphane Escoubet a suivi un cursus musical classique au conservatoire de Montauban, puis au CRR de Toulouse, qui l'a mené à un DEM et un prix SACEM d'Écriture musicale. Après avoir longtemps pratiqué l'accompagnement de chanteur·euse·s et la musique de chambre, c'est en 2003 qu'il rencontre Stéphane Delincak, le début d'une longue complicité musicale et amicale autour du piano à quatre mains. Chanteur par ailleurs, Stéphane Escoubet a fait partie de différents chœurs tels que Musica Nova, ou Archipels sous l'égide de Joël Suhubiette. Son parcours vocal lui a notamment donné l'opportunité de participer à des œuvres symphoniques avec chœur au théâtre du Capitole (avec l'ensemble Les Éléments et l'Orchestre National du Capitole), plusieurs chœurs d'opéra de Mozart avec la compagnie Opéra Éclaté, l'enregistrement de la bande originale du film documentaire L'Aile du papillon (musique de Jorge Arriagada, réalisation Nick De Pencier).

Parallèlement à ses explorations pianistiques et lyriques, Stéphane Escoubet est un passionné de pop, de musiques électroniques, et de MAO. On l'a vu tantôt aux claviers, à la programmation ou au chant dans divers projets electro-pop, tels que Dreamy Yoga, Drown Cathedrals ou Gargamel Etchevery.

Muriel Benazeraf, comédienne

Muriel Benazeraf se forme auprès de la 3BC Compagnie, du Théâtre de l'Acte et de René Gouzenne à Toulouse. Un parcours éclectique lui a fait rencontrer tous les registres de jeu, du classique au contemporain, de la poésie au théâtre de rue et aux écritures collectives, à travers des collaborations au long cours avec un grand nombre de familles de théâtre très contrastées : Les Cyranoïaques, Baudrain de paroi, le Groupe En/Vers théâtre, L'Entreprise, La Part Manquante, les Compagnies David Buatois, 12 balles dans la peau, Kartoffeln, les Vagabonds, la Chevelure de Bérénice...

Elle met en scène plusieurs spectacles, avec une prédilection pour le comique, qu'il s'agisse de théâtre, de cirque, de cabaret, de spectacles musicaux ou de théâtre de rue : Figure Libre, La Compagnie de l'Autre, On /Off , Maria Dolores y los crucificados, Petrolina et Mascarpone, Les Francs Glaçons, la Compagnie des Astres, Sophie Cornille et Yannick Billaud, Les Petites Faiblesses, Le Collectif des Requins-Marteaux. Elle a dernièrement mis en scène Corinne Mariotto dans La cuisine de Marguerite, Compagnie de la Dame. Au cinéma, on peut la voir dans Deux de Filippo Meneghetti, avec Léa Drucker et Barbara Sukowa (prix du public festival Premiers Plans d'Angers et à Cinémed) et Une intime conviction d'Antoine Rimbault, dans la première saison de la série Toutouyoutou ainsi que dans les courts-métrages du réalisateur toulousain Jacques Mitsch : Homo Animalis (Arte 2024), Le mari, la femme , l'amant et le cochon, Le mammoth Pobalski (prix talent Fnac 2006), Le petit frère d'Huguette (rôle principal, prix du jury et du public Clermont-Ferrand 96), La dernière expédition, Micro-ciné, L'aventure humaine.

Elle est titulaire du Diplôme d'Etat d'enseignement du théâtre. Outre ses interventions au Conservatoire de Pamiers (09) dans les trois niveaux, elle assure l'option théâtre au Lycée Maréchal Lannes de Lectoure (32) et anime de nombreux ateliers auprès de jeunes âgés de 10 à 18 ans.

● ● ● Présentation de Satie

Erik Satie, né en 1866 à Honfleur, a mené une vie marquée par son anticonformisme et sa pauvreté. D'un naturel discret et solitaire, il s'affirme comme un personnage singulier, arborant toujours le même costume de velours gris et collectionnant parapluies et faux-cols. Socialiste engagé, il rejoint la SFIO après l'assassinat de Jean Jaurès et travaille dans un patronage laïc à Arcueil.

Parmi ses nombreuses excentricités, Satie collectionne les parapluies, au point d'en accumuler un nombre impressionnant dans sa petite chambre d'Arcueil. Cette obsession, à la fois pratique et symbolique, reflète son goût pour les objets insolites et son attachement aux détails vestimentaires. Toujours vêtu de son costume de velours gris, il aimait parfaire son apparence avec un parapluie, accessoire à la fois protecteur et énigmatique, en accord avec son caractère singulier.

Sa vie personnelle est également ponctuée de relations contrastées, notamment avec son frère Conrad. Ce dernier joue un rôle important dans la préservation de l'héritage de Satie après sa mort, bien qu'ils aient entretenu une relation parfois conflictuelle. Satie, souvent replié sur lui-même, trouvait dans son frère une figure ambivalente, entre soutien et rivalité fraternelle.

Souffrant de graves problèmes de santé liés à une consommation excessive d'alcool, il meurt en 1925 des suites d'une cirrhose du foie, laissant derrière lui une existence marquée par la précarité et l'isolement. L'alcool occupe une place importante dans sa vie, à la fois comme refuge et comme élément destructeur. Son attachement aux cercles bohèmes et aux cabarets, où il passait de longues heures, a accentué ses excès, contribuant à son déclin physique et financier.

Le cabaret du Chat Noir, fondé en 1881 à Montmartre par Rodolphe Salis, constitue un lieu central dans la vie de Satie. Haut lieu de la bohème parisienne et du symbolisme, ce cabaret accueille artistes, écrivains et musiciens en quête d'expérimentations artistiques. Satie y joue du piano et y rencontre des figures influentes qui marqueront son parcours, comme Claude Debussy. Ce milieu stimulant forge en partie son esprit avant-gardiste et son goût pour l'excentricité, contribuant à façonner son image d'artiste inclassable et indépendant. Le Chat Noir représente pour lui bien plus qu'un simple lieu de travail : c'est un espace d'épanouissement créatif où il trouve une certaine reconnaissance et un esprit de communauté, malgré sa nature solitaire.

À l'occasion des 100 ans de sa disparition, la compagnie **À bout de souffle** lui rend hommage avec un concert théâtralisé.

Des œuvres pour piano simples mais innovantes

Les compositions pour piano de Satie sont parmi les plus célèbres de son œuvre. Ses *Gymnopédies* (1888) sont de belles mélodies lentes et apaisantes, influencées par la musique antique. Leur atmosphère douce et rêveuse inspire d'autres compositeurs comme Claude Debussy, qui les orchestre pour les faire connaître au grand public.

Avec les *Gnossiennes* (1890-1897), Satie casse encore les règles : pas de mesure, peu d'indications, une musique qui semble flotter librement. Il cherche à s'affranchir des cadres rigides du solfège traditionnel en laissant plus de liberté à l'interprète. Il est ainsi un des premiers à composer dans un style minimaliste, avant même que ce terme n'existe. Ce dépouillement et cette simplicité donnent à sa musique une atmosphère mystérieuse et intemporelle, où chaque note semble suspendue dans l'air. Ses choix harmoniques inhabituels et l'absence de barres de mesure renforcent cette impression d'un voyage musical libre et fluide.

Ouvrez la tête

Humour et ironie comme principes créatifs

Satie aime aussi jouer avec l'humour et l'absurde. Cela s'observe directement avec ses titres délibérément abracadabrants ou provocateurs. Dans les *Embryons desséchés* (1913), il parodie des morceaux classiques et écrit des commentaires drôles dans ses partitions. On retrouve ces indications d'exécution fantasques et poétique dans nombre de ses œuvres. Il cherche à surprendre, à amuser, et à déconstruire la musique traditionnelle. Il va même jusqu'à tourner en dérision les conventions musicales de son époque, en imitant des motifs célèbres qu'il déforme volontairement et joue ainsi avec les attentes des auditeurs. Dans ces pièces, il ajoute des annotations comme « cela finit mal » ou « faites comme si vous étiez une grosse mouche ». Ces touches d'humour montrent son esprit libre et sa volonté de ne jamais se prendre trop au sérieux, tout en critiquant subtilement les académismes musicaux.

En refusant les règles imposées par les institutions, il remet en question l'idée même de hiérarchie dans l'art. Son rejet des conventions académiques est une manière de défendre une musique plus instinctive, où l'émotion et la spontanéité priment sur la technique et la rigueur formelle. Son goût pour l'absurde et le décalé le rapproche d'artistes surréalistes et dadaïstes, qui explorent également le non-sens et la provocation artistique. Cette affinité vient de leur rejet commun des conventions établies. Comme les dadaïstes, Satie introduit des éléments incongrus dans son art et défie la logique traditionnelle avec ses indications fantaisistes sur les partitions. Il partage avec les surréalistes une volonté de libérer l'expression artistique des contraintes rationnelles, privilégiant l'irrationnel et l'inattendu. Sa musique qui désoriente par ses ruptures de style

et ses associations surprenantes incarne l'esprit de ces mouvements d'avant-garde qui cherchaient à révolutionner l'art au début du XXe siècle.

Un visionnaire avant son temps

Satie ne se contente pas d'écrire pour le piano. Il imagine des idées musicales totalement nouvelles. Il crée par exemple la *Musique d'ameublement* (1917), destinée à être écoutée en fond sonore, un concept proche de la musique d'ambiance moderne.

Il collabore aussi avec d'autres artistes. Avec Jean Cocteau et Pablo Picasso, il compose la musique du ballet *Parade* (1917), où il intègre des bruits de machines à écrire et de revolvers ! Cette audace influence de nombreux compositeurs, dont John Cage, qui explore plus tard la musique expérimentale.

Enfin, Satie est proche des Surréalistes et partage leur goût pour l'absurde. Son opéra *Relâche* (1924) est un spectacle complètement décalé, mélangeant musique et cinéma d'avant-garde.

Enfouissez
le son

Une influence considérable sur ses contemporains

Bien que sa musique soit marginale à son époque, Erik Satie exerce une influence considérable sur plusieurs compositeurs majeurs de son temps. Claude Debussy admire sa liberté harmonique et son refus des conventions. Maurice Ravel, quant à lui, joue un rôle essentiel dans la redécouverte de ses premières œuvres. Les membres du Groupe des Six, en particulier Francis Poulenc et Darius Milhaud, le considèrent comme un précurseur de l'esthétique néoclassique. Enfin, Igor Stravinsky reconnaît l'importance de Satie dans l'évolution de la musique moderne.

Une influence encore actuelle

L'œuvre de Satie anticipe plusieurs évolutions majeures de la musique du XXe siècle. Elle préfigure le minimalisme par son utilisation de structures répétitives et son économie de moyens. Elle influence également la musique ambient et fonctionnelle à travers son concept de « musique d'ameublement ». Son détournement ironique des formes traditionnelles annonce le néoclassicisme, tandis que ses recherches sur la notation et ses indications d'exécution non conventionnelles ouvrent la voie à la musique expérimentale.

Son héritage s'étend bien au-delà du monde de la musique classique. Son utilisation d'harmonies suspendues (des accords qui semblent inachevés, laissant l'auditeur dans l'attente d'une résolution qui ne vient pas toujours), de mélodies non résolutes et de

structures circulaires (des motifs récurrents créant une impression d'infini) se retrouve chez des compositeurs de musique de film comme Yann Tiersen ou Ludovico Einaudi. Ces techniques créent une sensation de flottement et d'espace, idéale pour évoquer des émotions subtiles.

John Cage le considère comme une influence majeure et contribue à sa redécouverte aux États-Unis. Les compositeurs minimalistes tels que Philip Glass et Steve Reich s'inspirent également de son travail. Sa portée s'étend à la musique populaire, notamment certains courants du rock progressif et de la musique électronique.

Brian Eno a directement repris son concept de "musique d'ameublement" pour théoriser la musique d'ambiance, privilégiant les textures sonores et les atmosphères plutôt que les progressions harmoniques traditionnelles. Sa façon de composer une musique qui crée une ambiance plutôt que de raconter une histoire a ouvert la voie aux univers sonores immersifs contemporains.

Son esprit libre et son approche unique de la musique continuent d'influencer l'art sonore contemporain, prouvant que l'avant-garde peut traverser le temps.

Du bout de la
pensée

Conclusion

En conclusion, l'œuvre pianistique d'Erik Satie, loin d'être anecdotique comme on l'a parfois considérée, constitue un jalon essentiel dans l'évolution de la musique occidentale. Par sa simplicité volontaire, son ironie constante et son refus des conventions, Satie a ouvert de nouvelles voies que de nombreux compositeurs exploreront tout au long du XXe siècle. Son rejet des conventions académiques et sa manière novatrice d'aborder la musique ont non seulement influencé son époque, mais ont également anticipé des mouvements musicaux majeurs tels que le minimalisme, la musique ambient et la musique expérimentale.

Sa musique pour piano, à la fois accessible et profondément originale, offre un terrain fertile pour l'étude et l'interprétation. Elle nous invite à repenser notre rapport à la musique, à son exécution et à sa fonction sociale. Un siècle après sa disparition, son influence perdure, prouvant que son esprit libre et sa démarche avant-gardiste continuent de résonner et d'inspirer les artistes contemporains. En cela, Erik Satie reste résolument notre contemporain, et son œuvre continue de résonner avec une étonnante modernité, prouvant que l'avant-garde peut traverser le temps et se maintenir vivante dans les pratiques musicales actuelles.

Comme un rossignol
qui aurait mal aux
dents

● ● ● Présentation des œuvres jouées

Piano deux mains :

- Valse/ballet (1885)
- Première Gymnopédie (1888)
- Quatre Gnossiennes (1889-1891)
- Le Piccadilly (1904)
- Véritables préludes flasques (pour un chien) (1912)
 - Sévère réprimande
 - Seul à la maison
 - On joue
- Embryon desséché (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

● ● ● Pistes pédagogiques

Objectifs pédagogiques :

L'œuvre d'Erik Satie peut être un excellent moyen de connecter les élèves aux piliers de l'Éducation Artistique et Culturelle (EAC) tout en les initiant à une démarche créative et collective.

La pratique artistique : Création et représentation

En mettant les élèves en situation de création, notamment à travers des ateliers musicaux et théâtraux, ils auront l'occasion de réinterpréter les œuvres de Satie ou de créer leurs propres compositions inspirées par ses principes minimalistes. Ces ateliers stimuleront leur créativité individuelle et collective, tout en leur permettant de développer leur sens de l'initiative, de l'engagement et de l'écoute. Leur inventivité, leur engagement et leur capacité à travailler ensemble seront sollicités tout en explorant des formes de représentation scénique simples.

Éducation au regard critique

Les élèves peuvent analyser les œuvres de Satie pour développer un regard critique sur la musique et l'art en général. Ils peuvent discuter de sa simplicité apparente, de ses structures répétitives, et de son impact émotionnel, tout en apprenant à apprécier la diversité musicale de son époque.

Le partage et la transmission

Les élèves peuvent partager leurs créations musicales ou leurs réinterprétations des œuvres de Satie à travers des performances en classe. Ce processus valorise la collaboration et permet aux élèves de s'appropriier la scène tout en expérimentant des formes de création alternatives.

Organiser une rencontre avec un artiste, tel qu'une comédienne ou un musicien, leur permettrait de découvrir le processus de création d'un spectacle. Cela leur offre l'occasion de comprendre les étapes de la création artistique, de la composition à la représentation, et de dialoguer directement avec un professionnel sur l'application des idées de Satie dans la création contemporaine.

Une approche interdisciplinaire

Satie a souvent mêlé musique et théâtre dans des œuvres comme *Parade* (un ballet avec des décors de Picasso et un livret de Cocteau). À travers cette approche interdisciplinaire, les élèves pourront explorer les liens entre la musique, le théâtre et l'histoire des arts. Par

exemple, ils peuvent être amenés à analyser comment une œuvre musicale peut être influencée par les arts visuels et la littérature.

Ainsi, l'œuvre de Satie se prête parfaitement à une approche pédagogique qui favorise la créativité, la réflexion critique, et la collaboration, tout en permettant aux élèves d'approfondir leur connaissance de l'art et de la culture. Elle se prête aussi à la découverte de la richesse de l'interconnexion entre musique, théâtre, et arts visuels, tout en développant leurs compétences créatives et critiques.

Pistes de travail

Exploration musicale

- **Écoute active et comparaison**

- Écouter des extraits des *Gymnopédies* et des *Gnossiennes* de Satie.
- Comparer deux interprétations différentes d'une même pièce (exemple : interprétation au piano seul versus version orchestrale). Cela permet de mettre en lumière la richesse des variations d'interprétation, qu'elles soient classiques, contemporaines ou même expérimentales.
- Discussions sur l'interprétation musicale. Après chaque écoute, organiser des discussions en classe sur les différentes approches des interprétations : comment le tempo, le phrasé, et l'émotion sont utilisés différemment d'un interprète à l'autre. Cela pourrait permettre aux élèves de mieux comprendre l'ambiguïté et la profondeur des compositions de Satie, tout en les préparant à leur propre approche créative.

- **Exploration des sons du quotidien**

- Comme Satie l'a fait dans ses compositions, les élèves peuvent expérimenter avec des sons du quotidien (bruits de la rue, de la nature, objets qui résonnent) qu'ils enregistreront. Cela élargirait leur compréhension du son et de son rôle dans une performance.

- **Analyse des annotations humoristiques**

- Observer des extraits de partitions de Satie et ses indications pour l'interprète ("*Enfouissez le son*", "*Comme un rossignol qui aurait mal aux dents*").
- Discuter du sens de ces annotations et de leur impact sur l'interprétation.
- Réaliser un exercice de création : imaginer des annotations originales et loufoques pour une partition connue.

- **Travail sur l'orchestration**

- Réaliser une adaptation d'un extrait de Satie pour différentes formations (voix seule, percussions corporelles, petit ensemble instrumental).

- Travailler la mise en voix et en espace d'une de ces adaptations.

Contexte historique et artistique

• Étude du courant artistique de Satie

- Rechercher les influences artistiques qui ont marqué Satie. Analyse du mouvement impressionniste et de ses influences : Satie est souvent associé au mouvement impressionniste, bien qu'il ait ses propres spécificités.
- Présenter le mouvement impressionniste en musique et ses liens avec la peinture et la littérature. Étudier l'empreinte des impressionnistes sur sa musique (notamment la recherche de l'atmosphère et des nuances subtiles) permettra aux élèves de saisir les liens entre la musique et la peinture de cette époque. Ils pourraient par exemple explorer les relations entre ses œuvres et celles de peintres comme Claude Monet ou Pierre-Auguste Renoir.

• Introduction aux mouvements Dada et surréaliste

- Étudier des extraits de textes dadaïstes et surréalistes. Étant en lien avec ces mouvements artistiques avant-gardistes, Satie peut être un tremplin pour aborder des notions telles que le non-sens, l'absurde et la remise en question des conventions.
- Analyser en quoi l'absurde et le décalage sont présents dans la musique et les écrits de Satie. Les élèves pourraient étudier des artistes comme Marcel Duchamp, Tristan Tzara, ou Salvador Dalí, et examiner comment l'absurde, la rébellion contre la logique et les formes établies ont influencé la création de Satie.
- Réaliser un cadavre exquis musical ou poétique inspiré de ces courants.

Interprétation et mise en scène

• Re-crédation scénique

- Travailler sur la gestuelle et l'exagération clownesque dans l'interprétation d'une pièce musicale.
- Par groupes, mettre en scène une scène muette inspirée des musiques de Satie.

• Interprétation vocale et corporelle

- Pratiquer des échauffements corporels et vocaux avant de chanter une mélodie de Satie.
- Travailler sur l'intégration du mouvement dans l'interprétation d'une musique.

Ateliers d'écriture et de création

• "À la manière de Satie" : écriture créative

- Écrire un court texte poétique inspiré des écrits de Satie (*Dapheneo, Air du poète*).
- Inventer des titres humoristiques pour des morceaux de musique fictifs (à l'image de "*Trois morceaux en forme de poire*").
- **Imaginer une partition annotée**
 - Choisir un extrait musical (de Satie ou d'un autre compositeur).
 - Ajouter des indications absurdes et poétiques pour l'interprète.
- **Réflexion sur la perception d'un artiste**
 - Dans le spectacle, des citations sur Satie sont présentées.
 - Imaginer ce que les gens de l'entourage pourraient dire des élèves sous forme d'une courte mise en scène ou d'un texte humoristique.
- **Écrire un manifeste satieux**
 - À l'instar de Satie qui rédigeait parfois des manifestes pour exprimer ses idées, les élèves pourraient créer un manifeste collectif sur leur propre vision de la musique, de l'art et du spectacle, en adoptant un ton humoristique, provocateur ou décalé, à la manière de Satie.
- **Créer un programme de spectacle inspiré de l'absurde et de l'humour de Satie**

Interdisciplinarité

- **Créer un programme de spectacle inspiré de l'absurde et de l'humour de Satie**
 - **Chorégraphies minimalistes inspirées de Satie** : Les élèves pourraient créer une danse ou un mouvement inspiré de la simplicité et de la répétition caractéristiques de la musique de Satie. En collaboration avec un professeur de danse ou de théâtre, ils pourraient imaginer des mouvements lents, répétitifs, voire contemplatifs, qui soulignent le côté méditatif de sa musique.
- **Théâtre et musicalité**
 - Satie a aussi un lien étroit avec le théâtre, notamment à travers ses œuvres comme *Parade*, où il collabore avec des artistes comme Jean Cocteau et Picasso. Les élèves pourraient travailler sur un texte surréaliste ou absurde (en lien avec les mouvements dada ou surréaliste) et le mettre en scène avec une musique minimaliste, en utilisant des silences ou des gestes exagérés pour appuyer l'aspect théâtral.

● ● ● Parcours de médiation

Parcours de médiation et d'éducation artistique et culturelle

La découverte de l'œuvre musicale et poétique d'Erik Satie est au cœur de ce parcours, qui s'étalera sur plusieurs séquences (durée et fréquence à déterminer avec les enseignants). Ce projet vise à initier les élèves à la création musicale et scénique à travers différentes activités mêlant exploration artistique, échanges avec des professionnels et ateliers de production.

Rencontres et échanges avec les artistes

- Conférence avec les artistes du spectacle pour comprendre son style, ses influences et son contexte historique.
- Découverte des métiers du spectacle vivant et du processus de création.
- Échange avec la compagnie *À bout de souffle* sur la mise en scène et l'interprétation musicale.
- Bord de scène : après la représentation, discussion avec les artistes sur leur travail, la mise en scène, la musique et l'interprétation.

Ateliers de création et d'interprétation

- **Orchestration des partitions de piano** : travail sur l'orchestration de morceaux de Satie en partant de ses pièces pour piano, en expérimentant différentes couleurs sonores.
- **Création musicale et scénique** :
 - Composition d'un arrangement pour voix et instruments d'une mélodie de Satie (*Gymnopédie* ou *Gnossienne*).
- **Expérimentation autour du lien entre musique et texte** : écriture de textes originaux sur une mélodie existante.
- **Travail sur l'interprétation avec une approche théâtrale** (recherche d'une présence clownesque, de micro-situations, de mise en espace).
- **Mise en scène des musiciens hors du cadre traditionnel du concert** : intégration d'un jeu théâtral à l'interprétation musicale.

Restitution et diffusion

- Organisation d'une présentation des travaux réalisés par les élèves (mise en scène, compositions musicales, textes).
- Diffusion dans l'établissement de la captation du spectacle *Piano en forme de poire* pour prolonger la découverte.
- Possibilité de financer cette restitution via le dispositif *PassCulture*.

● ● ● Pour aller plus loin

Bibliographie

- ANDREWS Sandrine, *Erik Satie*, Palette, 2022
- NORAC Carl, *Monsieur Satie, l'homme qui avait un petit piano dans la tête*, Didier Jeunesse, 2024, illustration Élodie Nouhen, interprétation Frédéric Vaysseur-Knitter, récitant François Morel
- CORREA José, *Satie*, BDmusic, 2015
- COUDRAY Hélène et un collectif de dessinateurs, *Je m'appelle Erik Satie comme tout le monde*, L'œuf, 2006
- KALFON Stéphanie, *Les parapluies d'Erik Satie*, Folio, 2018
- ROEGIERS Patrick, *Satie*, 2025

Discographie/podcast/film

- *Mon ami Satie, une heure d'humour en compagnie de Claude Pieplu*
- *Erik Satie (1866-1925) – Comme un rossignol qui a mal aux dents*, France culture, 29/04/2017
- *Satie, l'indispensable*, <https://youtu.be/hTfnzL9s6pY?si=AL6LSm81LGZXptMD>, film réalisé à l'occasion du 150e anniversaire de sa naissance, 2016

● ● ● Informations pratiques

- Niveaux conseillés : collège et lycée
- Compétences travaillées : écoute, création, expression corporelle, esprit critique
- Les ateliers proposés ainsi que la diffusion sont éligibles au dispositif PassCulture

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

Marie BOILLOT
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

● ● ● Partenaires

La création du spectacle a bénéficié du soutien du théâtre du Pavé et du Studio Barberine avec accueil en résidence et du soutien financier de la ville de Toulouse et de la SPEDIDAM.

L'ensemble À bout de souffle est par ailleurs régulièrement soutenu par la DRAC Occitanie, la région Occitanie, le conseil départemental de Haute-Garonne, les organismes professionnels (ADAMI, SPEDIDAM), ainsi que divers mécènes privés.

Spectacle en partenariat avec :

Avec le soutien régulier de nos partenaires :

