Erik SATIE

17 mai 1866-1er juillet 1925

Diverses pièces parfois présentées... mais toujours doigtées par Tristan-Patrice Challulau.

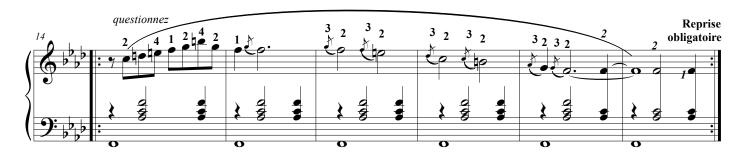
Gnossienne Première

Erik SATIE

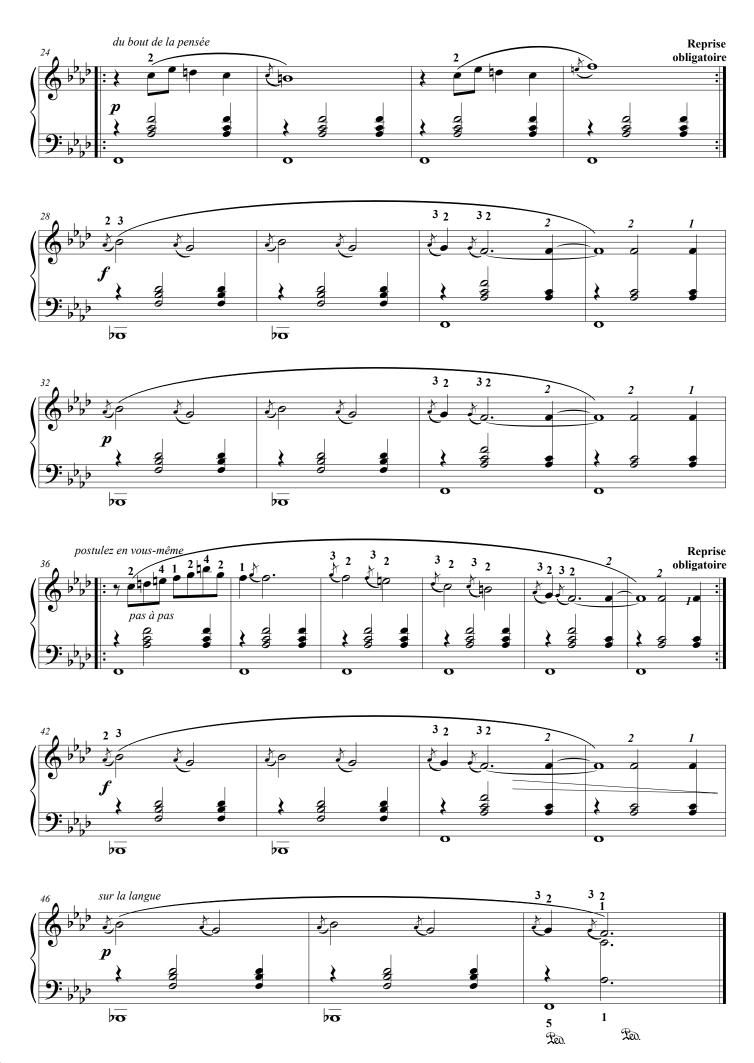


* Pour ne pas laisser au hasard le contrôle du son du fa mélodique, je suggère de doser soigneusement -à la M.D.- les répétitions du fa...









1_{ère} Gymnopédie

Erik SATIE

(1866-1925) Doigtés : T.P. Challulau





Je ne lis jamais un journal de mon opinion : celle-ci serait faussée.

Gnossienne Troisième

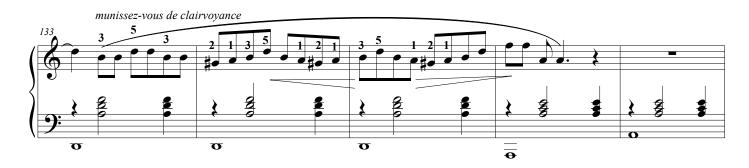
En grec, gnose = connaissance (et le verbe associé = comprendre) Gnostique = faisant partie de la secte chrétienne. E. Satie va être le pape de sa propre église qu'il appelle "Eglise Métropolitaine d'Art de Jesus Conducteur"

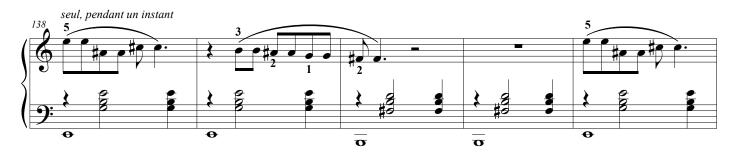
Red.

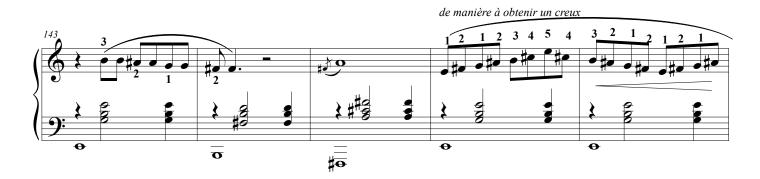
Erik SATIE













Gnossienne seconde

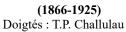




3_{ème} Gymnopédie

Il y a du beau dans le Passé -du Très Beau-Mais cherchons-le nous-mêmes, et sans aucun conseil ; car il n'y a pas de profondeur capable de désigner aux autres la Beauté ...ni même de la suggérer au plus averti des hommes.







En grec, gumnos = nu ...Peut-on traduire de titre par "pieds nus"? Pourquoi pas...
...à la fin de sa vie Satie écrit <u>Socrate</u>, qui, on le sait bien, allait pieds nus (sauf quand il se faisait beau).
Satie raille-t-il la vanité de la musique savante et la complexité des recherches contemporaines par cette musique gymnopédique qui boite en toute simplicité?



Gnossienne Quatrième

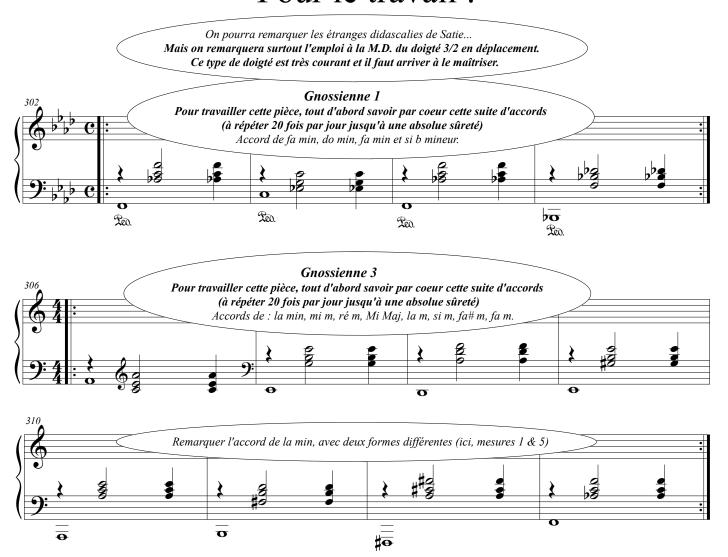
Erik SATIE

(1866-1925) Doigtés : T.P. Challulau



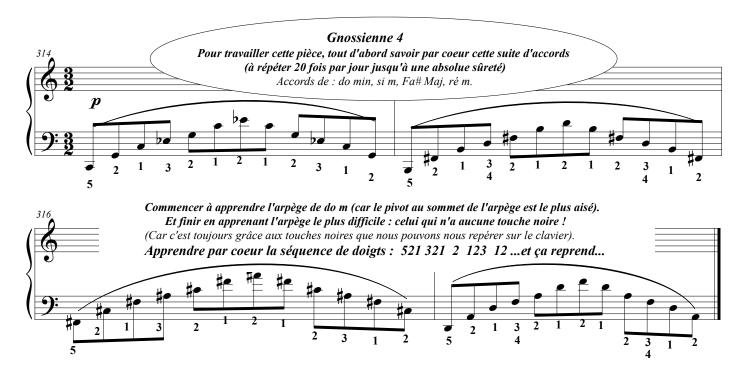


Pour le travail:



Avertissement solennel:

A quiconque, durant le temps de l'exécution, je défends de lire à haute voix le texte écrit entres les portées de la partition. Tout manquement à cette observation entraînerait ma juste indignation contre l'outrecuidant. Il ne sera accordé aucun passe-droit.



La Journée du musicien.

Lors de nombreux concerts du groupe Décadanse nous avons dit ce texte... un peu comme de la musique...

L'artiste doit régler sa vie.

Voici l'horaire précis de mes actes journaliers :

Mon lever : à 7 h 18 ; inspiré : de 10 h 23 à 11 h 47.

Je déjeune à 12 h 11 et quitte la table à 12 h 14.

Salutaire promenade à cheval, au fond de mon parc : de 13 h 19 à 14 h 53.

Autre inspiration : de 15 h 12 à 16 h 07.

Occupations diverses (escrime, réflexions, immobilité, visites, contemplation, dextérité, natation, etc.): de 16 h 21 à 18 h 47.

Le dîner est servi à 19 h 16 et terminé à 19 h 20.

Viennent des lectures symphoniques, à haute voix : de 20 h 09 à 21 h 59.

Mon coucher a lieu régulièrement à 22 h 37.

Hebdomadairement, réveil en sursaut à 3 h 19 (le mardi).

Je ne mange que des aliments blancs : des œufs, du sucre, des os râpés ; de la graisse d'animaux morts ; du veau, du sel, des noix de coco, du poulet cuit dans de l'eau blanche ; des moisissures de fruits, du riz, des navets, du boudin camphré, des pâtes, du fromage (blanc), de la salade de coton et de certains poissons (sans la peau). Je fais bouillir mon vin, que je bois froid avec du jus de fuchsia.

J'ai bon appétit ; mais je ne parle jamais en mangeant, de peur de m'étrangler.

Je respire avec soin (peu à la fois). Je danse très rarement.

En marchant, je me tiens par les côtes et regarde fixement derrière moi.

D'aspect très sérieux, si je ris, c'est sans le faire exprès. Je m'en excuse toujours et avec affabilité.

Je ne dors que d'un œil ; mon sommeil est très dur.

Mon lit est rond, percé d'un trou pour le passage de la tête.

Toutes les heures, un domestique prend ma température et m'en donne une autre.

Depuis longtemps, je suis abonné à un journal de modes.

Je porte un bonnet blanc, des bas blancs et un gilet blanc.

Mon médecin m'a toujours dit de fumer. Il ajoute à ses conseils :

- Fumez, mon ami ; sans cela un autre fumera à votre place.

Erik SATIE (1913)

Sarabande Première

(Septembre 1887)

Erik SATIE

(1866-1925) Doigtés : T.P. Challulau



En septembre 1887 Satie a 21 ans. Debussy 25 ans. Pourtant il faut attendre les 40 ans de Debussy et, disons, son Pelléas pour qu'il emploie des enchaînement harmoniques comme ceux de la mesure 339 ou 351... On sent alors combien Satie est important pour le cours de l'histoire de la musique.

"En 1905 je me suis mis à travailler avec d'Indy.

J'étais las de me voir reprocher une ignorance que je croyais avoir, puisque les personnes compétentes la signalaient dans mes oeuvres.

Trois ans après un rude labeur, me voilà en 1908 avec en main mon diplôme de contrepoint, paraphé de la main de mon excellent maître, le plus savant et le meilleur homme de ce monde. Fier de ma science, je me mis à composer un choral et fugue (à 4 mains).

J'ai été bien enguelé dans ma pauvre vie, mais jamais je ne fus autant méprisé.

Qu'est-ce que j'avais été faire avec d'Indy? Que j'avais écrit avant des choses d'un charme si profond... et maintenant quelle barde, quel ennui...

Là-dessus les "jeune" d'organiser un mouvement anti-d'Indyste et de faire jouer les Sarabandes etc.

oeuvres jadis considérées comme le fruit d'une grande ignorance -à tort, suivant ces "jeunes"-.

Voilà la vie, mon vieux. C'est à n'y rien comprendre. "

[Lettre à son frère Conrad]



Gnossienne 5 (8 Juillet 1889)





Gnossienne 6 (Janvier 1897)

Erik SATIE



Avant la Sonatine Bureaucratique, dans les pages suivantes, j'ai recopié la "Sonatine militaire" de M. Clementi qui sera décomposée/recomposée par Satie.

Comme aujourd'hui encore, cette "Sonatine militaire" évoque une certaine éducation, une éducation moins à l'Art qu'à la discipline et au devoir.

Le certainement jeune pianiste voisin évoqué par Satie deviendra t'il bureaucrate? On ne le sait pas, mais on sait par ses fautes que la musique lui est étrangère... Il ne sera pas artiste. (Il progresse, certes, puisqu'il arrive à jouer cette sonatine op 36, mais à la manière des élèves portant peu d'intérêt à ce qu'ils font et à la musique en particulier ... j'en connais plein).

Satie a écrit un mot (je cite de mémoire) "le piano c'est comme les chèques, ça n'intéresse que ceux qui les touchent" ...peut-être un regret de pianiste de bar, ce qu'il a longtemps été, jouant juste de la musique de fond, ou, pour le paraphraser : d'ameublement.

En tous cas, dans la sonatine bureaucratique, le piano s'écoute, il est même envahissant pour notre bureaucrate (*Raymond Devos dira*: "un air qui entre par les oreilles et qui fini par vous sortir par les yeux!") ...c'est vrai qu'il n'a rien d'autre à faire que de rêvasser et d'être importuné... notre bon bureaucrate!

En tous cas, chacun pensera ce qu'il veut, mais les rythmes de cette "Sonatine militaire" de Clémenti, pour moi, sont une preuve de plus que le bureaucrate est relié à la guerre, et que Satie est un homme qui crie ici son désespoir.

Par exemple l'ami Gilbert Delor -qui a fait sa thèse sur Satie- pense que mon interprétation est une sur-interprétation. Il voit Satie comme avant tout un anarchiste individualiste.

Pour preuve il me cite une lettre de Satie à son frère Conrad à propos de l'affaire Dreyfus: "Si en République on n'a pas le droit de trahir tranquil-lement son pays, je ne sais pas ce que nous ferons, ou plutôt ce que nous ne ferons pas. En voilà une idée, par exemple! Emmerder un homme à ce point pour une trahison que nous aurions tous faite avec plaisir! Faut-il être assez clérical pour imaginer une chose semblable!" Oui, c'est un point de vue très drôle et profondément antipatriotique en ce 1er juillet 1899.

Mais pour moi, c'est une preuve de plus qui démontre la justesse de mon interprétation, car ce qu'il pense en 99, il continue certainement de le penser lors de ses adhésions au parti radical-socialiste (1908), puis au SFIO (1914), et enfin à la 3ème internationale en 1919.

Sonatina militare (op. 36 n°1)

Muzio Clementi (Rome 1752-1832)

Doigtés : T.P. Challulau

Cette sonatine sert de base humoristique et grinçante à la Sonatine Burocratique d'Eric Satie









Sonatine Bureaucratique (1917)





Mon travail sur le texte de cette Sonatine :

Erik Satie date sa Sonatine de juillet 1917.

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

En avril 1917 c'est l'offensive du Chemin des Dames (opération militaire lancée par le 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 sympathisant socialiste. *1* Les mutins chantent une chanson censurée : la chanson de Craonne *2*

En choisissant de « filmer » dans sa sonatine un bureaucrate, en cette année 1917 particulièrement, il 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... Chaque mot du texte de Satie -à contrario- l'évoque. C'est pourquoi j'ai ajouté quelques mots, par-ci par-là, afin de redonner tout le sens au texte.

Sans ces ajouts c'est une pièce teintée d'un vague humour -qui peut, à la limite, faire sourire-C'est somme toute, une pièce assez insignifiante : pourquoi la sonatine de Clementi ? pourquoi cet imbécile de bureaucrate avec sa calotte chinoise ? pourquoi ces indications comme Andantesque ? Tous ces pourquoi ont leur réponse par le contexte historique

Donc, on peut désirer rajouter du texte, car, pour ma part je m'en suis tenu à l'ajout minimum.

Petit rappel : le 1er juillet 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 que nous vivons encore.

^{*1*} Satie a été socialiste, de 1914 à ? mais en 1919 il est proche des communistes puisqu'il est a faveur de la 3ème internationale ...

^{*2*} Les paroles disent: C'est là qu'on doit laisser sa peau, car nous sommes tous condamnés, Nous sommes les sacrifiés ... C'est maheureux 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.







Les trois valses distinguées du précieux dégouté (Juillet 1914)









L'homme est un ramassis d'os et de chair.
Ce ramassis est mû par un appareil appelé cerveau.
Le cerveau est placé dans une boîte ...dite crânienne.
Cette boîte est dépourvue d'ouvertures apparentes.
Là, dans cette boîte,
le cerveau ne voit rien, n'entend rien de ce qui se passe autour de lui, isolé qu'il est du reste du Monde.
C'est pourquoi, l'Homme cerveau (un énarque pas exemple) agit avec cette charmante inconscience, inconscience qui le caractérise et le "personnalise", si j'ose dire.

J'ajoute, (lever le bras gauche)

Avertissement solennel:

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

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

Avant-dernières pensées

(1: Idylle, à Debussy; 1915)



Avant-dernières pensées

(2: Aubade, à P. Dukas; 1915)





Avant-dernières pensées

(3: Méditation, à A. Roussel; 1915)









Nocturne

(Troisième; 1919)

Erik SATIE





Pièces froides

(II : Danses de travers n°2 ; 1897)

Erik SATIE





Mes chorals égalent ceux de Bach, Jean-Sébastien Bach, avec cette différence qu'ils sont plus rares ...et moins prétentieux...

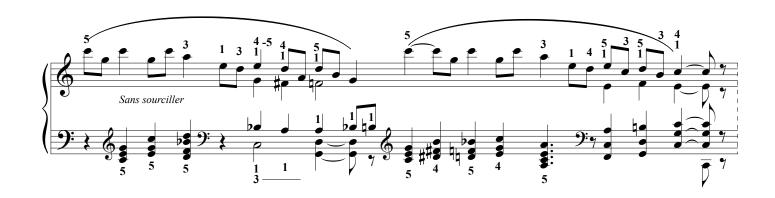
Pièces froides

(I : Airs à faire fuir n°2 ; 1897)

Erik SATIE

(1866-1925) Doigtés : T.P. Challulau











J'ai connu autrefois un pauvre homme qui, par scrupule, n'a jamais voulu coucher chez lui, disant que son nom ...était un nom à coucher dehors... Ce souvenir ne m'est pas désagréable.

Être sérieux...

Dans la vie, ...il faut être sérieux...

Je ne connais que cela.

...Tout! doit être fait sérieusement : ...si on est bête :

...on doit l'être sérieusement!

J'ai été -il y a trente ans- terriblement "impressionniste"

Même, j'ai été humoriste.

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

Il faut être sérieux,

Oui, on doit pontifier, repontifier -même dans la bêtise-

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

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

La "Musique d'Ameublement"

Celui qui n'a pas entendu la "Musique d'Ameublement" ignore le bonheur ! L'habitude -l'usage- est de faire de la musique dans des occasions où la musique n'a RIEN A FAIRE.

Là, on joue des valses, des fantaisies, des opéras écrits pour un autre objet.

► Pas de mariage sans "Musique d'Ameublement"

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

Un "Mobilier musical" fait de Sons Industriels empruntés au

Commerce de la musique. Nous,

nous voulons établir une musique faite

pour satisfaire les besoins "Utiles".

Ici, l'Art n'entre pas dans ces besoins.

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

🗣 Exigez la "Musique d'Ameublement"

Pas de réunion sans "Musique d'Ameublement"

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

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

Peccadilles importunes

(n°1 : Être jaloux de son camarade qui a une grosse tête)



Peccadilles importunes

(n°2 : Lui manger sa tartine)





Vexations

(Vers 1894)

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

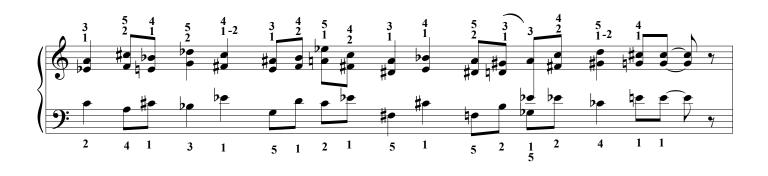
Erik SATIE

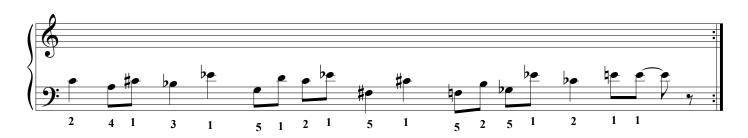
(1866-1925) Doigtés : T.P. Challulau

Selon le tempo ...les 840 fois dureront entre 14 heures et 28 heures...









à 52 = \$\infty\$ les 4 lignes durent 2 minutes. Soit 30 fois par heure. La durée totale est donc de 28 heures.

1ère OGIVE

Satie a vingt ans lorsqu'il écrit ses 4 OGIVES. Plus tard on l'appellera ...Ésotérik Satie...

Erik SATIE

(1866-1925) Doigtés: T.P. Challulau

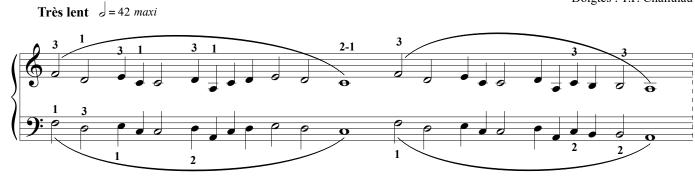


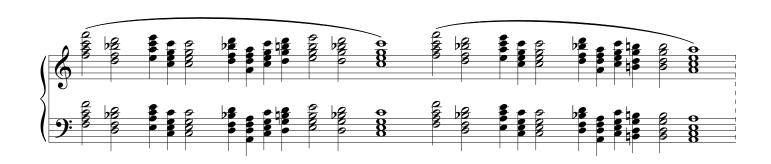
4ème OGIVE

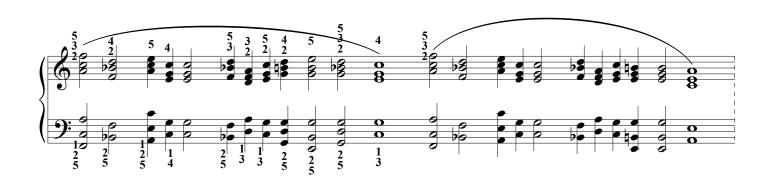
à Conrad Satie

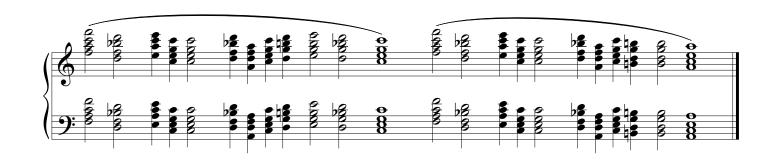
Erik SATIE

(1866-1925) Doigtés : T.P. Challulau









Nocturne

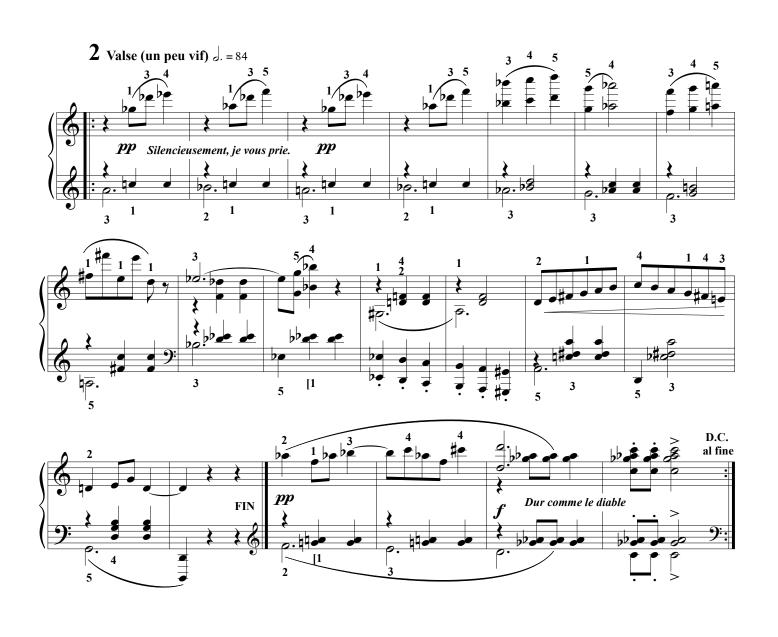




Le Piège de Méduse 7 pièces pour le piano (1920 env.)

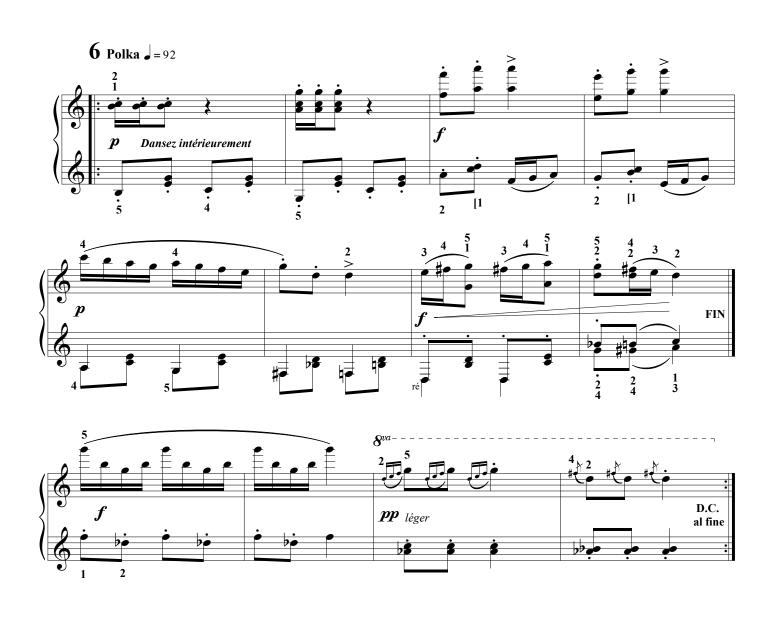
Erik SATIE













Nocturne

(Deuxième; 1919)



Les 5 nocturnes de Satie font écho en moi avec les trois études de 1912 de Scriabine (Pour les 9èmes, les 7èmes et pour les 5tes) ; ils font également écho en moi, avec les études de Debussy publiées 3 ans auparavent (Pour les tierces, pour les quartes, etc.) ... et les études de Szymanowski op. 33 -de 1915 aussi- (Pour les 2des et 7èmes, etc.)

On retrouve cette même finesse dans la recherche de "comment faire sonner ces intervalles".

Chaque compositeur y répond a sa manière, et chacun a inventé sa manière.

Après un temps d'adaptation ...comment ne pas aimer la manière de d'Ésotérik Satie...



Nocturne

(Cinquième; 1919)

Erik SATIE





Trois nouvelles enfantines

3 pièces pour le piano (oct. 1913)

1 : le vilain petit vaurien



2 : berceuse





3: la gentille toute petite fille



Sonnerie pour réveiller le bon gros Roi des Singes (lequel ne dort toujours que d'un oeil).

Érik Satie 30/VIII/1921/T.P. Challulau



Non Gnossienne (1897)

Érik Satie/ Doigtés : T.P. Challulau



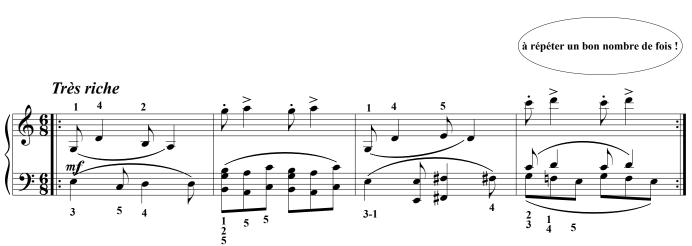
Érik Satie : Valse (1902)

Transcription pour piano : T.P. Challulau Satie a aimé cette valse jusqu'à la fin de sa vie -paraît-il-





Tapisserie en fer forgé (1917) Érik Satie /Transcription pour piano : T.P. Challulau



Maurice RAVEL

Et un peu de Fauré...

Manière de doigter par T.P. Challulau

Prélude (1913)



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



Cette partition n'est qu'un exemple de redisposition des notes, pour une main de taille moyenne. La redistribution des notes M.10/15 n'est pas la seule redistribution possible. Et, si on désire jouer la distribution originale -dans ces mesures 10/15- le mieux reste de jouer toutes les tierces de la M.G avec l'unique doigté 3/2

Forlane (1918, à la mémoire du lieutenant G. Deluc)

(Rappel: Ravel a vu la guerre de près, il était ambulancier à Verdun en 1916...)

Maurice RAVEL

Manière de doigter par T.P. Challulau





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



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



L'Écrit éditeur, photocopie autorisée, Free copy, コピー 自由



L'Écrit éditeur, photocopie autorisée, Free copy, $\ \ \, \exists \ \mbox{\it } \mbox{\it l} -\ \mbox{\it l} \mbox{\it l} \mbox{\it l}$



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





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



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



L'Écrit éditeur, photocopie autorisée, Free copy, $\ \ \, \exists \ \mbox{\it } \mbox{\it l} -\ \mbox{\it l} \mbox{\it l} \mbox{\it l}$



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

Transcription d'après la version orchestre : T.P. Challulau



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



L'Écrit éditeur, photocopie autorisée, Free copy, コピー 自由



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



L'Écrit éditeur, photocopie autorisée, Free copy, $\ \ \, \exists \ \mbox{\it } \mbox{\it l} -\ \mbox{\it l} \mbox{\it l} \mbox{\it l}$



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

Maurice Ravel Gaspard de la nuit

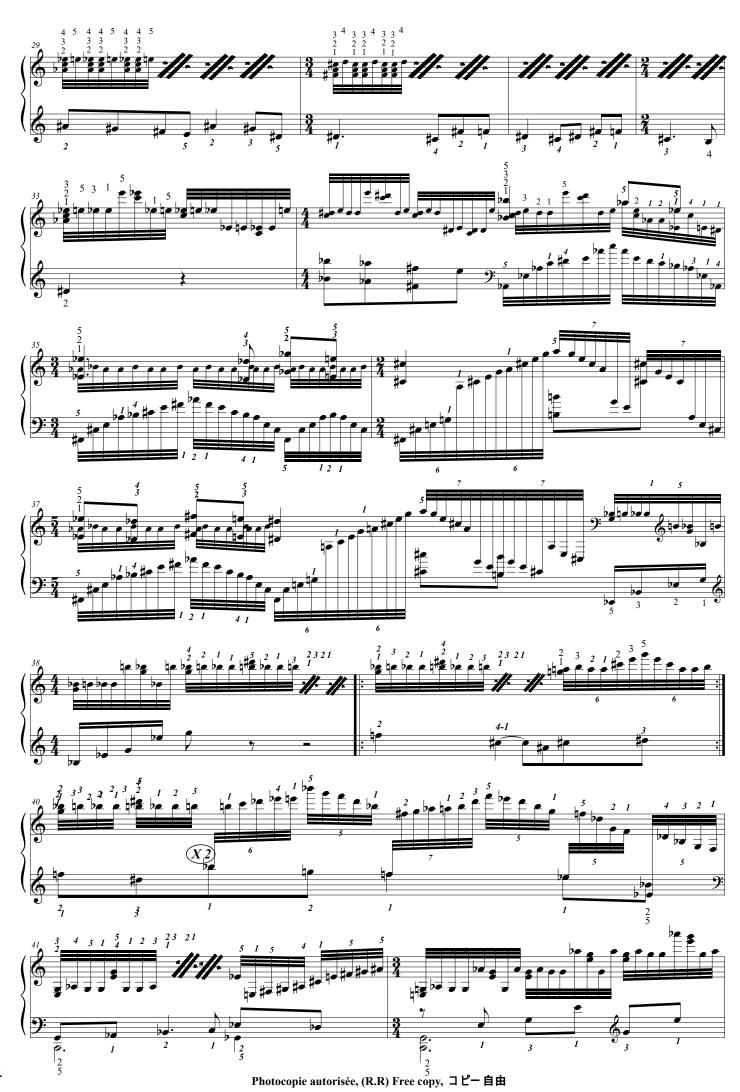
Doigtés, mise en page & autres : Tristan-Patrice Challulau

Challulau's Ondine

Maurice Ravel



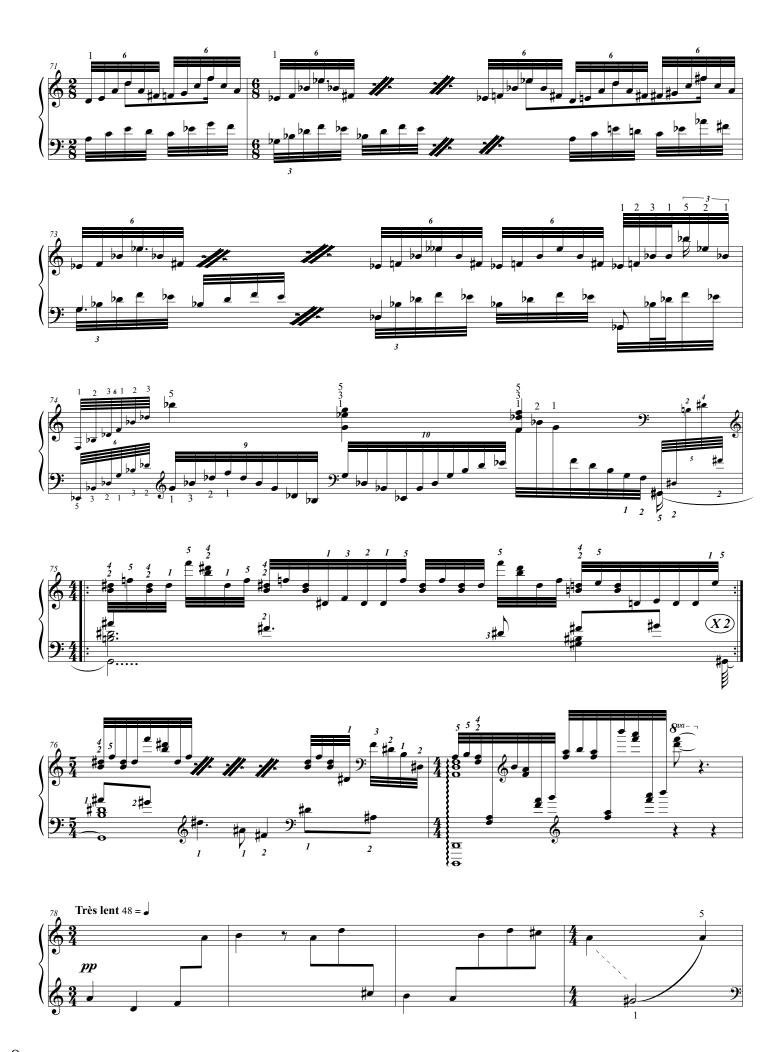


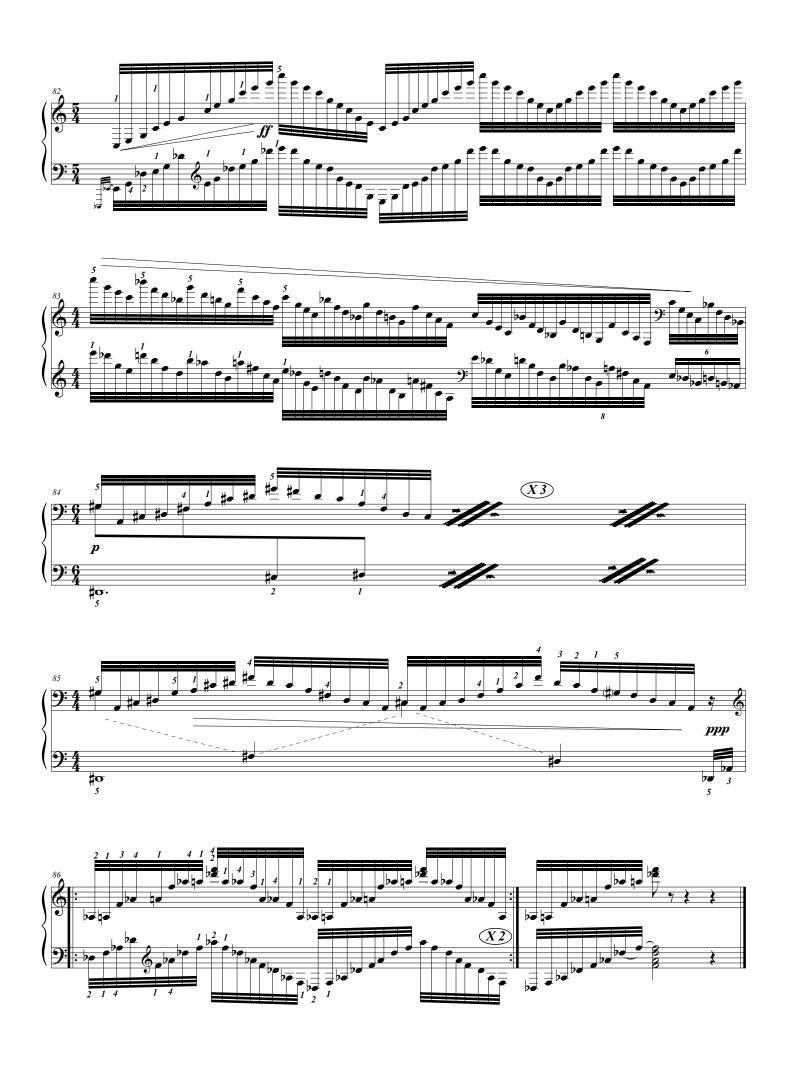












Challulau's Gibet







Challulau'Scarbo (Alosius BERTRAND).

Oh que de fois je l'ai entendu et vu, Scarbo, lorsqu'à minuit la lune brille dans le ciel...
Que de fois j'ai entendu bourdonner son rire (ah) dans l'ombre de mon alcôve et grincer son ongle sur mon lit!
Le croyais-je évanoui? Le nain grandissait entre la lune et moi Et bientôt son corps bleuissait, -et soudain il s'éteignait-.

Dos bien droit/articulations libres!

Maurice Ravel

1875-1937

Distance clavier/nombril: 35 cm (déplacements sur tout le clavier!)

Hauteur tabouret: 50 cm

Doigtés & autres : Tristan-Patrice Challulau





















