

Satie's #ACTION

CONCERT

ELECTRO / INDIE / ROCK / VISUEL

CRÉATION 2020/21

CIE BARBARINS FOURCHUS

Satie's

#ACTION

CONCERT

ELECTRO / INDIE / ROCK / VISUEL

Direction artistique / composition / batterie / voix : Touma Guittet
Création vidéo / installations : Julien Huraux
Voix / sound effects / clavier : Flaca
Claviers : Richard Pesenti
Basse / contrebasse / Guitare : Yaume Lannoy

Production : Cie Barbarins Fourchus

Note d'intention

*Personnage étrange et falot, bohème montmartrois plein de fantaisie, accompagnateur et fournisseur de Paulette Darty, la reine de la valse 1900, Satie était un humoriste à froid qui déconcertait les témoins de sa vie cocasse de Mage de la Rose-Croix, prodigue d'excommunications calligraphiées sur parchemin, et de pianiste de cabaret s'amusant à agglomérer au piano des grappes de notes rendant un son insolite.**

Observateur critique de ses contemporains au style caustique si personnel, Satie est un personnage fascinant. L'axe de départ des compositions de ce projet est directement lié à son univers, il en sera l'étincelle, le prétexte. Il ne s'agit pas de revisiter l'œuvre musicale de Satie mais plutôt d'y piocher des instants, des ambiances, comme pour tenter de continuer à penser avec son état d'esprit, sa poésie. Le spectacle s'appuiera aussi sur ses textes, ses aphorismes, son histoire, sa vie ancrée dans le Montmartre historique, celui de Picasso, Picabia, Debussy.....

Des installations vidéo et des objets animés inspirés des ready-mades de Marcel Duchamp viendront enrichir le travail musical et amener un côté poétique. Des interludes viendront ponctuer la narration musicale.

De cette plongée dans l'univers de Satie, nous extrairons des rythmiques, des phrasés, pour créer autour une composition nouvelle, un univers electro rock, hip-hop, comme une suite, un prolongement de l'idée originale. Nous fabriquerons des samples, ferons du «beat making» avec les morceaux du compositeur.

Satie's faction joue et se joue de Satie.

Touma Guittet

* Emile Vuillermoz, Histoire de la musique.

Dispositif scénique

Forme

1-La vidéo-projection :

Un écran (de 5m de large sur 1m20 de hauteur) composé de quatre carrés assemblés dans la longueur sera installé sous-perches en fond de scène au dessus des musiciens. Ces carrés seront recouverts d'une surface blanche (tissu, papier, ou cyclo...) propice à la vidéo-projection. Ils seront également rétro-éclairés grâce à un dispositif de Led strip RGB installé à l'intérieur et reprenant le principe des boîtes à lumière qui sera pilotable par le protocole DMX.

De ce fait cette surface existera en tant qu'écran ainsi qu'en tant qu'objet lumineux autonome, sa forme pouvant évoquer une portée musicale ou une enseigne lumineuse où pourront apparaître des réflexions et des pensées d'Erik Satie comme évocation de sa littérature.

2- Objets « animés » ou ready-mades.

Plusieurs objets connectés et animés seront présents sur scène :

- 1- un vase
- 2- une roue de vélo
- 3- une boîte à musique

Technique

La vidéo-projection utilisera le procédé du mapping vidéo, ce qui permettra d'avoir un seul vidéo-projecteur pour projeter sur plusieurs surfaces. Nous aurons l'écran décrit ci-dessus mais l'espace scénique sera également exploité, ce qui permettra à la vidéo de venir envahir tout l'espace ou de se restreindre à un écran de manière plus «classique».

Le déclenchement et la lecture des médias s'effectueront soit de manière manuelle (type vjing) mais également via le protocole OSC, c'est à dire en synchronisation avec la musique.

Contenus

La création vidéo originale sera inspirée et développée selon trois axes :

- 1 - Erik Satie : Sa vie, son œuvre, sa silhouette (ses parapluies, ses costumes gris...)
- 2 - Ses contemporains et amis : les dadaïstes, les surréalistes, Picasso, Picabia, Hans Richter...
- 3 - Son environnement : Paris du début du 20ème siècle

Dispositif scénique

Erik Satie

de son vrai nom Alfred Eric Leslie Satie
est né à Honfleur le 17 mai 1866
et mort à Paris, le 1er juillet 1925.

Surnoms : Monsieur le pauvre ou
Esoterik Satie

Compositeur fantasque, musicien
inclassable, pianiste de cabaret,
écrivain prolix, dessinateur et rêveur
avant-gardiste, ironique, visionnaire,
intransigeant et provocateur...

QUELQUES SINGULARITÉS DU PERSONNAGE :

«Musicien médiéval et doux, égaré dans ce siècle» selon Claude Debussy.

Compositeur et pianiste inclassable associé au symbolisme et précurseur du surréalisme, minimalisme, de la musique répétitive et du théâtre de l'absurde.

Montmartrois, habitué du Chat Noir, ami de Paul Verlaine, Stéphane Mallarmé, Claude Debussy et Bibi-la-purée.

Fondateur de l'«Eglise métropolitaine d'art de Jésus-Conducteur» dont il est le trésorier, le grand-prêtre et le seul fidèle.

Amant de Suzanne Valandon, trapéziste et peintre, seul amour de sa vie du 14 janvier au 20 juin 1893.

Compositeur des «Vexations», mélodie courte devant être jouée 840 fois de suite.

Détenteur d'un costume de velours gris acheté en 7 exemplaires et de 14 parapluies.

Père spirituel du Groupe des Six avec Jean Cocteau.

Inventeur de la «musique d'ameublement», faite pour ne pas être écoutée.

Maître de l'«École d'Arcueil» prônant la pureté harmonique et la simplicité des mélodies.

Propriétaire de deux pianos complètement désaccordés et attachés ensemble remplis de correspondances non ouvertes et derrière lesquels ont été retrouvées un certain nombre de partitions inédites.

«LE MUSICIEN EST
PEUT-ÊTRE LE PLUS
MODESTE DES
ANIMAUX, MAIS IL EN
EST LE PLUS FIER.
C'EST LUI QUI INVENTA
L'ART SUBLIME
D'ABÎMER LA POÉSIE.»

ERIK SATIE

l'équipe

Touma Guittet

Direction artistique / composition / batterie / voix
Membre de la compagnie Barbarins Fourchus depuis 1996, il y est à la fois musicien, compositeur et membre du collectif de direction. Formé à la batterie et aux percussions avec Daniel Louis et à l'Ars Nova Musiccollege, il a un parcours riche de rencontres : il a travaillé avec Sang Mélé, les Quickers, les Frères Pill, Big Band Rock, la Cie Transe Express, Marc Minelli, Méli-mômes, la Jongle, et plus récemment Pan... Il a également travaillé avec l'association Clowns sans Frontière (Roumanie, Liban...). Ce projet autour d'Erik Satie lui trotte dans la tête depuis déjà un certain temps...

Julien Huraux

Création vidéo et lumières / installation
Il a rejoint la compagnie Barbarins Fourchus en tant que régisseur général au Théâtre 145, dirigé par celle-ci. Il réalise des films, compose des projections et mapping et intervient comme créateur lumière pour certains spectacles sur de nombreux spectacles du collectif. Il travaille actuellement avec l'équipe de Pan (musique), Sylvie Guillermin (danse) et Atlast (théâtre).

Flaca

Voix / sound effects / clavier
Esprit fantasque, elle sculpte son écriture dans la poésie, l'ironie et les histoires sordides. Chanteuse, compositrice, auteure, exploratrice sonore et visuelle, elle crée le groupe CheerCake avec le musicien RoojSum et sort en solo, son premier EP « L'ère hallucinée » inspiré d'un livre de Loftcraft. Elle travaille actuellement son second opus electro-pop en français avec Dizzee Rascal, Lechuga Zafiro et Debruit dans les oreilles. Elle expérimente et utilise tout ce qui lui passe sous la main : piezos, capteurs, cartes électroniques, mêlant matériaux organiques et numériques. Elle parcourt les rapports possibles entre les musiques actuelles, l'art performance, l'installation artistique et la scène.

Yaume Lannoy

Basse / contrebasse / guitare.
Il a écumé les salles, les scènes et les projets sous divers angles de vue : musicien, organisateur, technicien, programmateur. Bassiste, contrebassiste et guitariste; sur scène ou en studio, pour des projets rock comme Daddy-O, Nozoff, Prohom au blues avec Alex Henley (Austin USA) en passant par la chanson avec Raspail, La Jongle, il s'est formé au fil de ses multiples expériences et s'est construit un jeu solide. Il a créé en 2004, l'univers sonore du spectacle de danse « Das gleiche in grün » dans le cadre des « ateliers du Ballet du Grand Théâtre de Genève ». En 2010, il a enregistré et produit l'univers sonore du film d'animation Mongrel. Il collabore depuis 2016 avec The French Bastards et Beau Sexe.

Richard Pesenti

Claviers.
Il a rejoint le collectif Barbarins Fourchus en 2016 avec le ciné-concert jeune public Animalia créé avec Touma. Musicien et pianiste autodidacte, sa première expérience scénique date de 2007 avec un solo piano-voix. Il poursuit avec le groupe Nelkael (2010) en tant que chanteur entouré de musiciens munis uniquement de claviers pour dévoiler un monde à la limite du gothique... Après avoir pris conscience de la quintessence du son que pouvait procurer les claviers en tous genres, il écrit et produit le projet post-rock Keyhol en 2002 puis RiloJosa, projet rock-punk en 2014. En 2015, il rencontre l'équipe de Pan, où il joue en tant que bassiste-sound effect et vient de sortir un album avec Houra.

Autour du spectacle

Écouter

Découvrir les premières explorations sonores du projet sur ce lien :

<https://fidbak.audio/satie'sfaction>

Ateliers pédagogiques

Nous proposons d'accompagner les représentations du spectacle de temps de médiation comme des ateliers ou master-class autour du travail de composition avec les conservatoires ou écoles de musique, ou des rencontres avec le public.

Les Barbarins Fourchus

Satie's Faction est produit par la compagnie Barbarins Fourchus. Formée en 1992, la compagnie Barbarins Fourchus est un collectif atypique regroupant une quarantaine d'artistes. Voguant entre les eaux vivaces de la chanson rétro-moderne, du rock, de l'électro, du jazz mais aussi du théâtre, du cirque ou encore du cinéma, elle a sillonné les routes de France et de Navarre avec ses créations généreuses, festives, tendres ou acides. Les Barbarins Fourchus proposent une vision singulière du monde et défendent une grande proximité avec le public. Loin des étiquettes et du préfabriqué, ils s'attachent à faire danser les mots, les cœurs et les corps sur une délicieuse satire faite de petites histoires et de grands sentiments, de rumeurs du monde et de paroles intimistes. Installés à Grenoble, les Barbarins Fourchus ont dirigé le Théâtre 145 de 1999 à 2011 et travaillent désormais à la Salle Noire, laboratoire de création artistique.

~~LIZI BIRD~~

ABSENT DANS L'ABSINTHE

BIBI SE NOIE

DANS CET OCEAN

IL Y VOIT

FORMES OBSCURES

OU ETINCELLANTES

DRÔLES D'ANIMAUX

SILHOUETTES CHANCELANTES.

LA MAIN DANS LA POCHE

DE SON VELOURS COTÉLÉ

LL TANGUE SUR LE

PAVÉ DE MONTMARTRE

A SAINT MANDÉ

DÉSALTERANT LA SOIF DES

CRÉATURES IL S'EN VA

POUR (ET) COLONIE EN (BLEU) LA

NATURE.

RIANT SUR LES CHEMINS

DE LA LÉGERÉTÉ JUSTE

AU CREUX DES EXISTENCES

LL PARVIENT A DANSER

SUR LES REFLETS DE LA RÉALITÉ

INVENTANT LE PAS DES ANIMAUX.

QUI IGNORE LA MUSIQUE.

LL TRÉBUCHE COMME LE FOU

TROP LOIN D'ÊTRE SEUL

ET RACONTE AUX CAILLoux

QU'IL SAIT VOLER

UN JOUR IL REVIENDRA D'OÙ IL

N'EST JAMAIS ALLÉ

(SACRÉ "BIBI LA PURÉE"

UN JOUR..... !

CONTACT

Cie Barbarins Fourchus
17 rue des arts et métiers
38000 Grenoble
[www. barbarins.com](http://www.barbarins.com)

Fanny Zanetton :
production@barbarins.com
04 38 12 15 43

La compagnie Barbarins Fourchus
est soutenue par
la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes,
la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
le Conseil Départemental de l'Isère
et la Ville de Grenoble.