

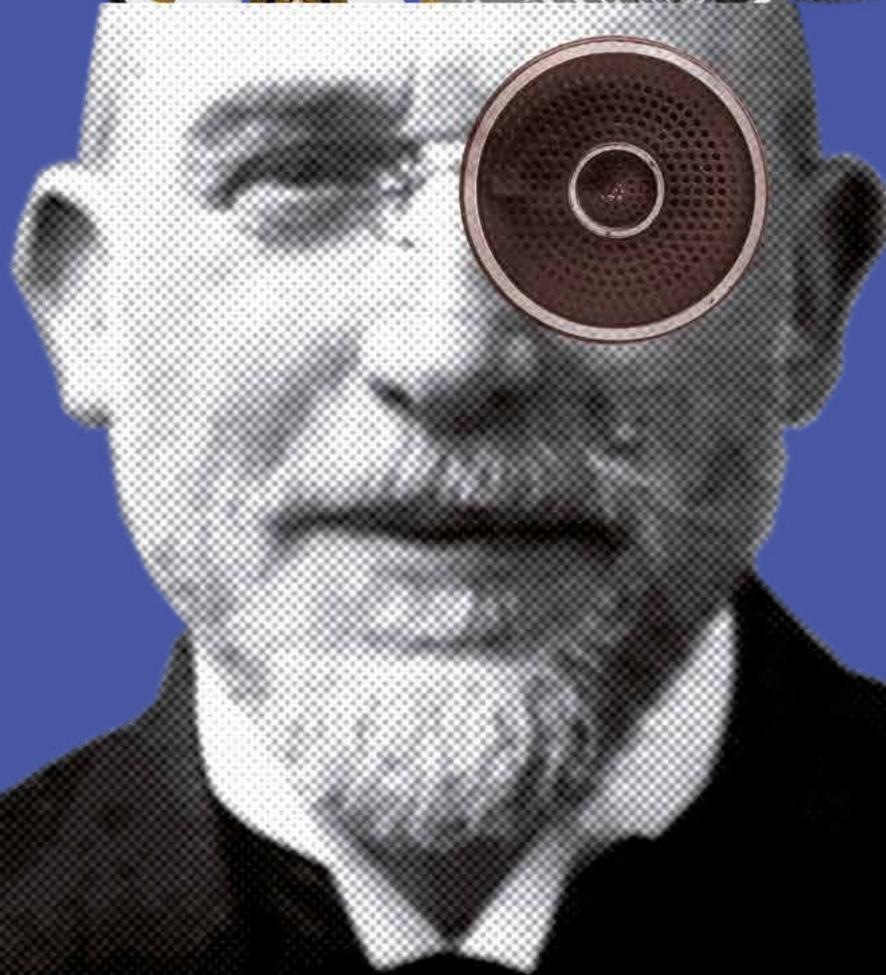
Satie's #ACTION

CONCERT

ELECTRO / INDIE / POP / VISUEL

CRÉATION 2020/21

CIE BARBARINS FOURCHUS

Satie's

#ACTION

CONCERT

ELECTRO / INDIE / POP / VISUEL

Direction artistique / composition / batterie / voix : Touma Guittet
Création vidéo / installations : Julien Hureau
Voix / sound effects / clavier : Flaca
Claviers / machines : Richard Pesenti
Basse / contrebasse / guitare : Yaume Lannoy
Son : Ludo Zefish

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

Calendrier de création

Du 6 au 11 janvier / La Salle Noire - Grenoble

Du 20 au 21 janvier / La Salle Noire - Grenoble

Du 2 au 6 mars / La Fabrique Jaspir - St Jean de Bournay

Du 20 au 24 avril / La Salle Noire - Grenoble

Du 4 au 8 mai

Du 15 au 19 juin

Du 24 au 28 août

Du 7 au 11 septembre

Du 5 au 10 octobre

Du 2 au 6 novembre

Du 7 au 11 décembre

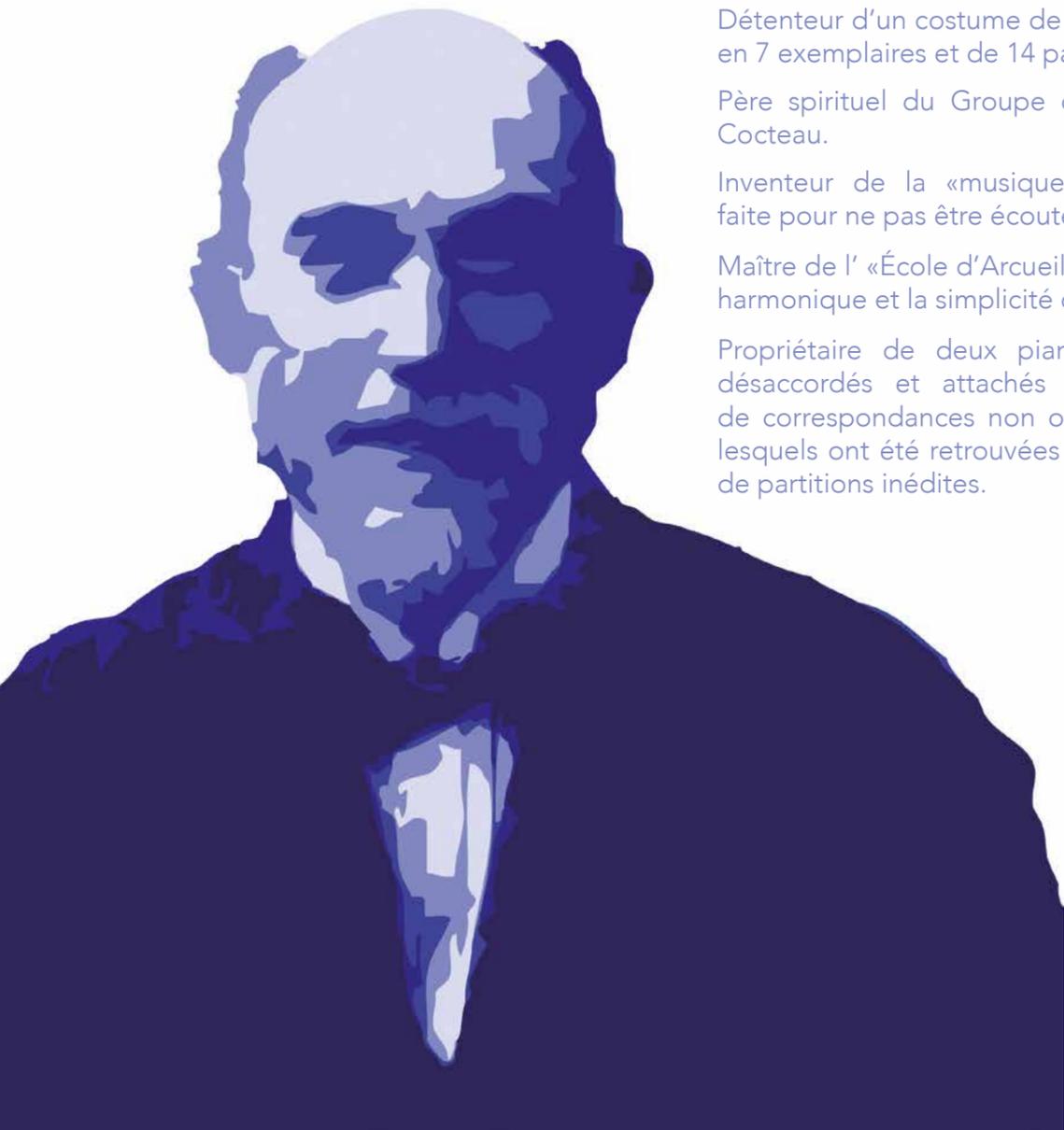

Erik Satie

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, machines
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.

Ludo Zefish

Son
Acteur incontournable de la scène musicale grenobloise, ingénieur du son, directeur artistique et compositeur, il a composé de plus de 300 musiques de films à l'image, et enregistré plus de 80 albums pour des artistes aux esthétiques très diverses. Avec également plus de 3000 concerts en tant que sonorisateur pour des groupes grenoblois comme Lutin Bleu, Virago, Paraffine, Life is not a picnic ou The French Bastards, son expérience lui permet de répondre au mieux aux demandes des artistes que ce soit en live ou en studio. Après une première participation au sein des Barbarins Fourchus de 1995 à 1997, il intègre pleinement la compagnie en 2004. Il participe depuis cette date aux créations du collectif.

LILI BIRD

ABSENT DANS L'ABSINTHE
BIBI SE NOIE
DANS CET OcéAN DÉCRANT
LL Y VOIT
FORMES OBSCURES
OU ÉTINCELLANTES
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 LL S'EN VA
POUR (ET) COLONIE EN (BLEU) LA
NATURE. (ROUGE)

RIANT SUR LES CHEMINS
DE LA LÉGERÈTE JUSTICIA
AU CREUX DES EXISTENCES
LL PARVIENT A DANSER
SUR LES REFLETS DE LA REALITÉ
INUCHTANT 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 VOIER
UN JOUR LL REVIENDRA D'OU LL
N'EST JAMAIS ALLÉ
(SACRÉ "BIBI LA PURÉE"
UN JOUR..... !

Autour du spectacle

Écouter

Découvrir les premières explorations sonores
du projet sur ce lien :
<https://fidbak.audio/ciebarbarinsfourchus>

Ateliers pédagogiques

Nous proposons d'accompagner les
représentations ou les résidences d'ateliers de
découverte autour des thématiques musique
et image (mapping, vjing) et MAO à partir de
l'univers d'Erik Satie. Ces ateliers s'adressent
aux enfants et adolescents de 8 à 16 ans par
groupes de 10 personnes.

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 délicate
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.

CONTACT

Cie Barbarins Fourchus
17 rue des arts et métiers
38000 Grenoble
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.