

CINÉ-CONCERT

La Marche du chien noir, Hommage à Erik Satie

Dossier pédagogique du Service Éducatif
de la Maison de la Culture d'Amiens

INFOS PRATIQUES	P.3
I. ERIK SATIE, UNE VIE EN MUSIQUE	P.5
II. ERIK SATIE ET LES ARTISTES DE SON TEMPS	P.8
III. LE SPECTACLE	P.11

La Marche du chien noir, Hommage à Satie

Johane Myran et la Red Star Orchestra

JEUDI 28 NOV.
• 14H30
• 19H30
GRAND THÉÂTRE
ENVIRON 1H15
DÈS 8 ANS

Compositions, arrangements, direction
artistique : Johane Myran
Piano, claviers : Arnaud Roulin
Guitare : Gianì Caserotto
Contrebasse : Blaise Chevalier
Batterie : Edward Perraud
Et les musiciens du Red Star Orchestra
Son : Maikòl Seminatore assisté par Bertrand
Härdi
Artwork/vidéo : Gregory Thomas

Musicien et compositeur aussi inclassable qu'adoré, Erik Satie nous quittait il y a cent ans. Témoin d'une époque foisonnante qui aura connu Debussy, Ravel, mais également les dadaïstes et Cocteau, il faisait alors figure d'original, tandis que ses Gymnopédies, Gnossiennes et chansons constituent désormais des classiques intemporels.

Pour rendre compte du personnage et de sa musique, Johane Myran, directeur musical du Red Star Orchestra, que nous avons déjà pu entendre avec Olivia Ruiz et Thomas de Pourquery, a arrangé quelques-unes de ses œuvres les plus connues et s'est associé au vidéaste Grégory Thomas pour nous proposer une expérience musicale et visuelle unique : face à nous, un big band et des solistes à la croisée de la fanfare et du jazz, mais aussi un écran où se projette un film d'animation lors duquel on suit Satie dans l'une de ses pérégrinations de Montmartre à Arcueil.

Idéal pour embarquer même les plus jeunes à la découverte de l'un des plus grands musiciens du XXe siècle!

[Vidéo de présentation du spectacle](#)

Ce rendez-vous est un point d'étape du Grand Tour de La Fédération des Lucioles

La Fédération des Lucioles est une manifestation poétique et politique itinérante impulsée par Scènes d'enfance - ASSITEJ France, en association avec les Tréteaux de France - Centre dramatique national. Elle a pour vocation, pendant 6 mois, de mettre en avant la jeunesse lumineuse et l'incroyable vitalité de la création jeune public. Ce projet, comme tous ceux portés par l'association, s'inscrit dans la volonté d'affirmer que la jeunesse mérite toute notre attention, qu'il en va de notre devoir de prendre soin d'elle, de l'accompagner avec un projet politique ambitieux. Avec le *Grand Tour des Lucioles*, chaque jour de l'automne et de l'hiver, lumière sera faite sur une création jeune public, dans un lieu de spectacle différent.

Le 28 novembre à 14h30, ce sera le tour de la Maison de la Culture d'Amiens avec *La Marche du Chien Noir* !

A cette occasion, nous partagerons avec vous une cérémonie d'illumination de notre Luciole, autour du texte de Catherine Verlaguet sur l'enfant spectateur.

Ce texte peut être un bon support d'introduction à la sortie au spectacle ; nous vous invitons à le lire ou le faire lire en classe, et à en discuter !

LA FEDERATION
DES LUCIOLES

Plus d'infos : lafederationdeslucioles.com

I. Erik Satie, une vie en musique

« Je suis venu au monde très jeune dans un temps très vieux »

Erik Satie

Alfred Frueh, Caricature d'Erik Satie, vers 1916

Biographie légère

Erik Satie est né en 1866 à Honfleur, en France. Dès son enfance, il n'aimait pas trop l'école. Pourtant, il s'est inscrit au Conservatoire de Paris mais n'a pas beaucoup apprécié, car il trouvait que les cours étaient trop stricts et ennuyeux. Il a donc décidé de faire de la musique à sa façon, en suivant son propre chemin.

Il a écrit des morceaux très connus, comme les *Gymnopédies* et les *Gnossiennes*, qui sont des pièces simples pour piano, mais néanmoins magnifiques. Il donnait toujours des titres farfelus à ses œuvres, comme *Trois morceaux en forme de poire*. Il trouvait que la musique ne devait pas être trop sérieuse et qu'il fallait s'amuser en la jouant.

Satie ne se contentait pas de composer, il était aussi pianiste, dessinateur, poète, passionné de littérature et d'art. Il fréquentait d'autres artistes célèbres de son époque, comme Claude Debussy et Maurice Ravel, qui étaient aussi de grands compositeurs. D'ailleurs, Debussy aimait tellement la musique de Satie qu'il a même orchestré ses *Gymnopédies* ! Satie a aussi fréquenté des peintres comme Pablo Picasso et des écrivains comme Jean Cocteau. Ensemble, ils ont créé un ballet original qui s'appelle *Parade*, avec des décors de Picasso et une histoire imaginée par Cocteau. Satie s'amusait à mélanger tous les arts pour créer une forme inédite.

En grandissant, il est devenu encore plus excentrique. Il vivait dans un tout petit appartement rempli de parapluies (qu'il adorait collectionner !). Et chaque jour, il faisait exactement les mêmes choses, à la minute près : il mangeait, se promenait, et composait. On dit qu'il ne portait qu'un seul type de costume, qu'il en avait sept identiques pour chaque jour de la semaine !

Erik Satie est aussi l'un des précurseurs de la musique moderne. Il a inspiré de nombreux musiciens après lui, comme les surréalistes et les compositeurs de musique minimaliste. Il montrait que la musique n'avait pas besoin d'être compliquée pour être belle. En fait, il aimait bien provoquer et surprendre, comme un grand enfant qui fait des blagues à tout le monde !

Portrait

- Observer ces portraits puis réaliser un dessin qui fera ressortir les caractéristiques physiques d'Erik Satie.
- Les comparer ensuite avec la représentation de l'artiste dans la vidéo du spectacle.

Suzanne Valadon, Portrait d'Erik Satie, 1893, huile sur toile, 41x22cm, Centre National d'Art et de Culture Georges Pompidou, Paris

Erik Satie, juillet 1909, Studio Hamelle, Arcueil, ©Robert Caby

Image extraite de la séquence animée du spectacle

Sa Musique

- Faire des recherches sur la vie de Satie : ses œuvres, ses idées musicales, et son originalité.
 - Écouter des extraits des *Gymnopédies* et *Gnossiennes*.
 - Que ressent-on en écoutant cette musique ? Quelles émotions sont suscitées ?
 - Comment interpréter les œuvres d'Erik Satie ? :
- [Podcast : « Comment interpréter les oeuvres d'Erik Satie ? »](#)

- Lire cet extrait des *Mémoires d'un amnésique* par Erik Satie :

« L'artiste doit régler sa vie.

Voici l'horaire précis de mes actes journaliers :

Mon lever : à 7h18 ; inspiré : de 10h23 à 11h47. Je déjeune à 12h14.

(...) Je ne mange que des aliments blancs (...)

Je fais bouillir mon vin, que je bois froid avec du jus de fuchsia (...)

Je respire avec soin (peu à la fois)

(...) 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, *Mémoires d'un amnésique (La journée du musicien)* ;
In : *Revue musicale S.I.M.* (15 janvier 1913)

- Rédiger à son tour un texte humoristique résumant le déroulé d'une journée classique (d'école ou de repos).

J'élargis mon horizon :

- La visite des maisons Satie à Honfleur, véritable immersion dans l'univers de l'artiste :
[Office de tourisme Honfleur](#)

II. Erik Satie et les artistes de son temps

Erik Satie est un artiste avant-gardiste inclassable mais proche de très nombreux artistes de son époque : Debussy, Verlaine, Mallarmé, Maupassant, Huysmans, Redon, Toulouse-Lautrec, Man Ray, Cendrars, Picasso, Braque, Brancusi, Léger, Derain, Cocteau, Tzara, Picabia, Breton...

Il crée donc des liens plus ou moins étroits avec les mouvements artistiques d'avant-garde de l'époque :

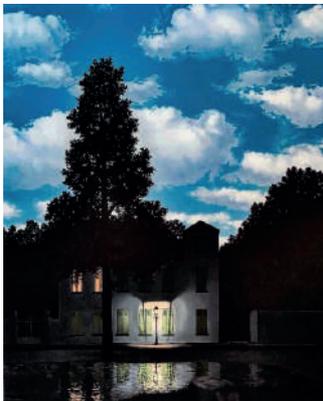
- **Le cubisme (1907-1921)** propose une déconstruction conceptuelle du réel, jamais abstraite, mais démultipliant les points de vue sur l'objet.
- **Le dadaïsme (1916-1923)** rejette toutes les contraintes idéologiques, esthétiques et politiques et se moque de la logique et de la bienséance.
- **Le surréalisme (1924-1940)** qui a pour origine le mouvement Dada, utilise les théories sur les rêves et sur l'inconscient de Sigmund Freud.

Man Ray, *La Poire d'Erik Satie*, 1969, lithographie, 64x49 cm

Pablo Picasso, *Trois musiciens*, 1921, MoMA de New York

René Magritte, *L'Empire des Lumières*, 1954, Musée Royaux des Beaux-Arts de Belgique

Marcel Duchamp, *LHOQQ*, 1919, Centre Georges Pompidou, Paris

- Regarder des images du ballet Parade ainsi qu'un [extrait vidéo](#)

Suzanne Valadon, *Portrait d'Erik Satie*, 1893, huile sur toile, 41x22cm, Centre National d'Art et de Culture Georges Pompidou, Paris

- Discuter de la rencontre entre les différents arts (musique, peinture, danse) : Comment les différents domaines artistiques permettent-ils la création d'une œuvre totale ?

- Par l'analyse des costumes réalisés par Picasso pour le ballet Parade, s'intéresser au cubisme et découvrir plus en détail de mouvement et d'autres œuvres

[Claire Maingon, «Le Cubisme en 3 minutes», Beaux-Arts Magazine, 2018](#)

- Écouter l'œuvre musicale [Socrate](#) d'Erik Satie, pensée à partir d'œuvres cubiques

- Lire un [extrait du Manifeste Dada](#) de 1918 pour se familiariser avec l'esprit du mouvement

- Regarder l'extrait de l'œuvre cinématographique [Entr'acte](#) du mouvement dadaïste, de René Clair, sur un scénario de Francis Picabia et une musique d'Erik Satie

- En dégager les caractéristiques propres au mouvement Dada.

« Dada doute de tout. Dada est tatou. Tout est DADA.
Méfiez-vous de DADA. » Tristan Tzara

- Expérimenter des jeux surréalistes :
« Plus les rapports de deux réalités rapprochées seront lointains et justes, plus l'image sera forte. » (Breton citant Reverdy dans le Manifeste du surréalisme)

- Inventer des questions-réponses.
Un groupe écrit des questions tandis que l'autre groupe rédige au hasard des réponses. On tire ensuite à l'aveugle une question et une réponse.

Exemple :

- P. – Qu'est-ce qu'un magistrat ?
- B. – C'est un voyou, un saligaud et un con.
- P. – Qu'est-ce que l'égalité ?
- B. – C'est une hiérarchie comme une autre.
- P. – Qu'est-ce que la fraternité ?
- B. – C'est peut-être un oignon
- B. – Qu'est-ce que le service militaire ?
- P. – C'est le bruit d'une paire de bottes tombant dans un escalier.
- P. – Qu'est-ce qu'un flot de sang ?
- B. – Tais-toi. Raye cette abominable question.

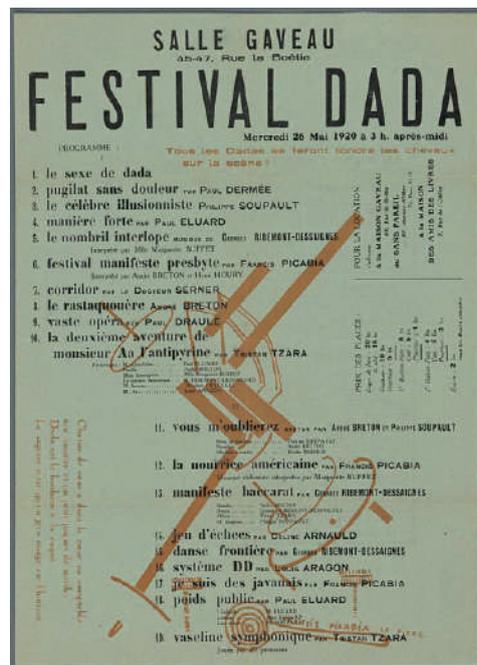
André Breton, Benjamin Péret, « Le dialogue en 1928 », La Révolution surréaliste, no 11, mars 1928 (Les participants, désignés par l'initiale de leur nom sont André Breton et Benjamin Péret.

- Fabriquer des «cadavres exquis» :

littéraires : rimessolidés.com

graphiques : graphism.fr

Suzanne Valadon, Portrait d'Erik Satie, 1893, huile sur toile, 41x22cm, Centre National d'Art et de Culture Georges Pompidou, Paris

J'élargis mon horizon :

- L'étrange relation entre Erik Satie et les artistes de son époque, sur Radio France
[Podcast : « Etrange relation entre Erik Satie et les artistes de son époque » , 2016](#)

- L'exposition Surréalisme au Centre Pompidou, à l'occasion du centenaire du mouvement
[Podcasts : «Exposition Surréalisme»](#)

III. Le spectacle

Le spectacle musical et visuel s'inspire de l'univers étrange et poétique du compositeur, tout en réinterprétant ses œuvres à travers des arrangements modernes. Les musiciens, accompagnés de projections et d'une mise en scène contemporaine, plongent le spectateur dans un voyage sensoriel qui rappelle l'excentricité et l'humour du célèbre compositeur.

Le titre du spectacle fait allusion à la personnalité singulière de Satie, souvent comparée à celle d'un «chien noir» mystérieux, fidèle compagnon de ses rêveries artistiques. Le Red Star Orchestra s'inspire de cette figure pour rendre hommage à un artiste qui a bousculé les conventions musicales de son époque.

• Regarder le [teaser du spectacle](#)

et [cet extrait](#)

Scénario 1ère partie :

Acte 1 : Montmartre

Satie se réveille en sursaut d'un cauchemar surréaliste. Il reprend ses esprits et marche tranquillement dans Montmartre, montant et descendant ses fameux escaliers. Arrivé à Pigalle et son agitation coutumière, une remontée d'opium prend soudain possession de ses sens.

Acte 2 : Gymnopédies 1 & 3

Plongé dans une rêverie mélancolique, la Gymnopédie 1 lui vient à l'esprit. Mais les regards hostiles des passants altèrent peu à peu sa sérénité joyeuse, laissant insidieusement place à l'angoisse, la paranoïa et la solitude.

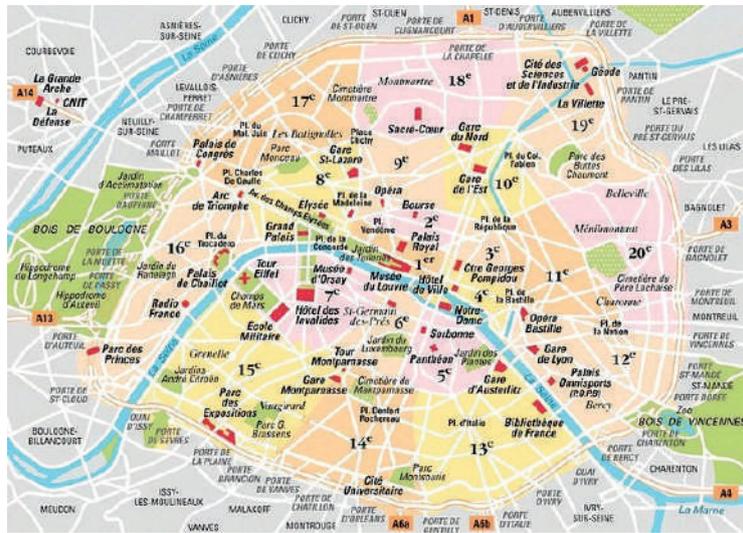
Acte 3 : Ogives 1 & 4

Au détour d'une rue, l'apparition d'une église déclenche en lui un conflit intérieur : attiré par la splendeur, la majesté et la spiritualité qui s'en dégagent, il ressent une profonde aversion pour le dogmatisme, l'autorité et le conformisme qu'elle représente.

Acte 4 : Châtelet

Le fourmillement humain de Châtelet s'impose soudain, trimbalant Satie de gauche à droite comme un ballot de linge sale ; il peste, fulmine et finit par sortir de ce capharnaüm, indemne mais meurtri.

- Sur ce plan de Paris, retracer le trajet d'Erik Satie entre Montmartre, Châtelet et Arcueil. Evaluer la distance en kilomètres et le temps de marche à pied correspondant.

- Identifier ces lieux :

- Après une observation attentive, en proposer une restitution graphique.

La Musique

Plutôt qu'arranger une nouvelle fois les morceaux du compositeur l'un après l'autre, Johane Myran a eu l'idée de mettre en musique la marche que Satie effectuait chaque jour entre Montmartre et Arcueil où il résidait et pendant laquelle il composait. L'orchestre représente Paris, le piano Satie et la musique explore la relation entre les quartiers qu'il parcourait et les idées musicales qui traversaient son esprit au fil de son périple. Trois compositions originales, *Montmartre*, *Châtelet* et *Arcueil* jalonnent le circuit où se croisent *Gymnopédies*, *Ogives*, *Vexations*, *Sports et Divertissements*...

- Reconnaître les différents instruments utilisés par le Red Star Orchestra.
- Quels effets les musiciens cherchent-ils à produire ?
- Qu'est-ce qu'un big band ?
- En quoi les interprétations du Red Star Orchestra sont-elles différentes des versions originales de Satie ?

Les Visuels

Pour expliciter le cheminement, des séquences animées en noir et blanc montreront Satie se promenant à travers Paris sur un écran géant. Grâce à un capteur sur le bras du chef d'orchestre, les images sont lancées en direct pour être calées avec la musique.

Le long de cette marche, Satie passera par bien des émotions, avant de retrouver son havre de paix, Arcueil...

- Quels sont les procédés visuels utilisés par Grégory Thomas ?
- S'interroger : comment les images renforcent-elles l'atmosphère de la musique ?

Visuels extraits des séquences animées :

Quelques éléments pour l'analyse : point de vue frontal, en plongée, contre-plongée – jeux d'ombre, de silhouette, de contraste, d'échelle – architectures, moyens de transport et tenues vestimentaires à recontextualiser...

Références utiles :

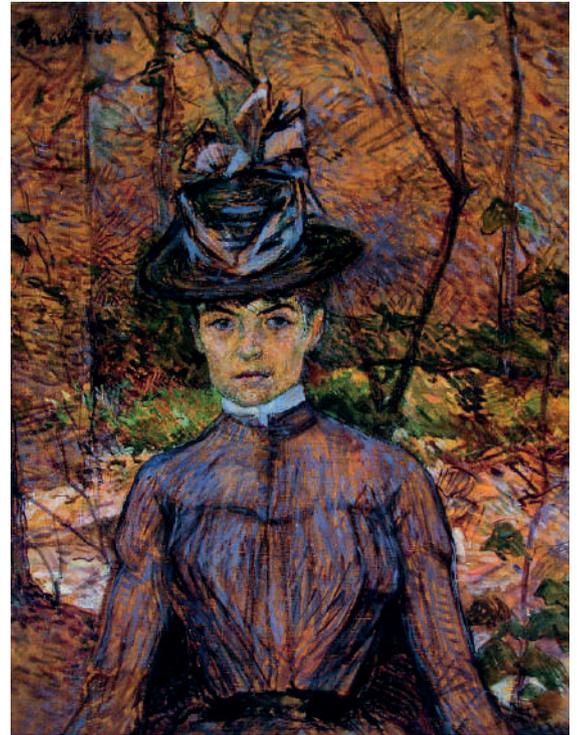
- Sa rencontre et sa relation avec Suzanne Valadon

- Paris : la butte Montmartre et la basilique du Sacré-Cœur, le cabaret le Chat Noir, la place du Tertre, sa maison au 6 de la rue Cortot, le Moulin de la Galette, le Bateau Lavoir, la place Pigalle, Châtelet

- Arcueil, sa maison : erik-satie.com

- En petits groupes, réinventer une mélodie de Satie avec des instruments de classe (carillons, flûtes, etc.), ou en utilisant des objets du quotidien pour créer des sons.
- Dessiner ce que nous inspire la musique de Satie. On pourra s'amuser à dessiner sous la contrainte du dessin à un trait (ne jamais lever le crayon de la feuille).
- Écrire un court texte ou un poème inspiré par l'une des œuvres de Satie entendue lors du spectacle. On peut imaginer une scène ou une histoire qui correspond à la musique.

Henri de Toulouse-Lautrec, *Portrait de Suzanne Valadon*, 1885, huile sur toile, 55 x 46 cm, Musée National des Beaux-Arts de Buenos Aires

J'élargis mon horizon :

- Les sculptures en fil de fer d'Alexandre Calder :

[Dossier pédagogique « Alexandre Calder, Les Années Parisiennes \(1926-1933\) »](#)

- Les dessins au trait de Picasso : pablopicasso.net

Alexandre Calder, *Joséphine Baker IV*, vers 1928, Fil de fer, 100,5 x 84 x 21 cm Paris, Centre Pompidou, Musée national d'art moderne, don de l'artiste, 1966

MAISON DE LA CULTURE AMIENS

Maison de la Culture d'Amiens

Pôle européen de création et de production
Scène nationale
2, place Léon Gontier – CS 60631
80006 Amiens cedex 1

Administration

Tél. 03 22 97 79 79

Accueil – billetterie

Tél. 03 22 97 79 77

accueil@mca-amiens.com

Ouverture billetterie du mardi au vendredi,
de 13h à 19h et samedi de 14h à 19h

maisondelaculture-amiens.com

[#lciChezVous](https://www.instagram.com/lciChezVous)

Dossier réalisé par les enseignantes chargées de mission DRAEAC au Service Éducatif :

Anne-Valérie Damay
anne-valerie.damay@ac-amiens.fr

Clelia Tery
clelia.tery@ac-amiens.fr

Réservations :

Camille Lamour, chargée des relations
publiques (jeune public, enseignement
primaire et secondaire) :
c.lamour@mca-amiens.com
06 79 98 50 01