

Ça c'est SATIE

Compagnie Le chat perplexe

Théâtre musical pour les enfants de 4 à 9 ans
et leurs parents...

De et avec : **Estelle COQUIN**

Films d'animation : **Morgane DEFAIX**

Scénographie : **Nico GOTRO**

Mise en scène : **Lucie CATSU / Stella COHEN HADRIA**

Lumières : **Emma ATKINSON**

Régie son/lumière/vidéo : **Frédéric BLIN**

Collaboration artistique : **Jean-Louis BAILLE**

Durée : 35mn / Jauge : 60

*La Cie Le chat perplexe est conventionnée par la DRAC
et la Région NOUVELLE AQUITAINE*

A travers ce spectacle, Estelle Coquin « donne à voir autant qu'à entendre » la musique d'Erik SATIE... C'est également pour elle l'occasion d'inviter les enfants à entrer dans l'univers poétique et fantaisiste du compositeur. Elle interprète pour cela Philomène, un personnage fantasque, aux propos saugrenus et aux manières loufoques, capable de faire naître des musiques ou des images au gré de ses mouvements, invitant le public à une écoute tour à tour contemplative, suspendue ou amusée...

Ce spectacle s'inspire aussi bien de l'œuvre musicale d'Erik SATIE que de ses écrits ou de sa personnalité. Nous y évoquons successivement son approche quasi scientifique de la musique, sa passion pour les parapluies, les bateaux de papier qu'il aimait faire flotter, les moustiques qu'il détestait, la Normandie où il est né, les chiens errants qu'il accueillait, ses amis, qu'il refusait de laisser entrer, le piano dont il jouait, les œufs à la coque qu'il adorait... Le tout bien entendu sur le ton de la facétie ! Comment pourrait-il en être autrement quand il s'agit de SATIE ?...

« 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 [...] »

E. SATIE - LA JOURNEE DU MUSICIEN

« Maurice m'a dit que vous vous rasez... C'est vrai ? Moi, dans ce cas, j'emploie un nouveau truc très chic : je marche sur la pointe des pieds pendant 2 ou 3 heures jusqu'à ce que j'en aie plein le dos »

E. SATIE - Correspondances

Le choix d'adresser plus particulièrement cette création aux enfants est quant à lui conduit par l'immense attention que SATIE leur a toujours portée. *« Pendant la guerre de 14, à toutes les alertes, nous avions la visite de Satie. Il y avait un petit coup discret à la porte : toc toc toc... Alors mon père disait : **Ça, c'est SATIE.** Alors j'allais ouvrir et Satie me disait tout bas : « Je viens mourir avec vous » [...] Il passait le temps de l'alerte à raconter des histoires comme il savait les raconter, il nous faisait rire. On ne pensait plus aux malheurs qui pouvaient tomber sur nous d'un moment à l'autre... »*

A. Veyssièrre - souvenir d'enfance

La musique

« Il est nécessaire que les musiciens s'intéressent à ce nouveau procédé de reproduction phonique. L'enregistrement mécanique développera rapidement et sûrement l'écriture musicale [...] » E. SATIE-Chroniques

SATIE a toujours marqué un vif intérêt pour les expériences phoniques et les techniques nouvelles. Estelle Coquin se plaît à penser que s'il avait vécu aujourd'hui, il se serait certainement tourné vers les musiques électroniques. C'est une des raisons pour lesquelles elle a choisi de mixer les pièces pour piano de SATIE avec des sons concrets, leur conférant de la sorte une nouvelle part d'humour, de fantaisie, et d'étrangeté...

Ainsi, métronomes et pendules se mêlent à l'« Idylle » des « Avant-dernières pensées ». Ce sont des 'croc' de fruits qui se glissent sur la 1ère pièce des « Menus propos enfantins ». Des pièces de monnaie sonnent la première « Gymnopédie ». Des gouttes d'eau se mêlent à l'une des « Trois valse du précieux dégoûté », avant de se transformer en une véritable déferlante (*« Il faut être très prudent. Il est très dangereux de se noyer après le repas »*) tandis que poules et poussins s'invitent sur la première pièce des « Embryons desséchés »...

« Tout le monde vous dira que je ne suis pas musicien. C'est juste. Dès le début de ma carrière, je me suis, de suite, classé parmi les phonoméographes. Du reste, j'ai plus de plaisir à mesurer un son que je n'en ai à l'entendre. Le phonomètre à la main, je travaille joyeusement & sûrement [...] Pour écrire mes "Pièces Froides", je me suis servi d'un caléidophone-enregistreur. Cela prit sept minutes. Je crois pouvoir dire que la phonologie est supérieure à la musique »

E. SATIE - Mémoires d'un amnésique

Le personnage

Philomène pense... elle pense beaucoup ! Elle pense à tout, à rien, à nous... Philomène vit sur la pointe des pieds, dans un drôle d'univers où chaque pensée devient musique, où chaque musique devient image, où chaque objet s'anime et vit sa propre vie. Un univers clos. Intérieur...

Elle est concentrée en elle-même. Qu'on ne la dérange pas !

Mais qui est Philomène ? Elle est peut-être bien ce petit grain de folie qui vit dans la tête de Mr Satie...

Nous suivons avec amusement le fil de ses pensées. Des pensées singulières, toujours concises, parfois fantaisistes, ironiques, mystiques, ou mathématiques, des pensées simples, fraîches et élégantes, bien que parfois déconcertantes. « *Un peu comme si on entrait dans l'esprit de Satie* »...

La scénographie

Sur scène, un apparent dénuement nous rappelle l'immense sobriété dans laquelle a vécu le compositeur : un toy piano, un caléidophone-enregistreur, une porte et une fenêtre...

L'univers, tout de noir et de blanc, évoque aussi bien les touches d'un piano que les costumes des années 1900 ou la rigueur d'une pensée élégante... De petites touches de rouge nous rappellent quant à elles ces partitions et cartons de bristol que l'artiste calligraphiait parfois à l'encre rouge.

L'espace scénique est donc à la fois une évocation de l'univers de SATIE et le support des projections. Trois vidéo-projecteurs diffusent les images en mapping à travers l'espace, plongeant à l'occasion le spectateur dans un univers surréaliste.

Les films

Le choix de projeter des musiques en images a été motivé par le film « Entr'acte » (film réalisé par René CLAIR pour le ballet « Relâche »)...

« *Satie, le vieux maître de la jeune musique, [...] minutait chaque séquence avec un soin méticuleux et préparait ainsi la première composition musicale écrite pour le cinéma "image par image" en un temps où le film était encore muet* »
R.CLAIR

SATIE a en effet composé pour cette occasion la première musique de film basée non pas sur l'intrigue, mais sur le rythme et la fréquence des images. Morgane DEFAIX a construit son travail sur ce même principe, mais à l'inverse, puisqu'elle est partie des musiques de SATIE pour composer les scènes visuelles, rythmant ses images, entre ombre et lumière, abstraction et émotion, rêve et réalité...

L'équipe artistique

Estelle COQUIN

Compositrice, musicienne et comédienne, elle explore le rapport entre la scène, la musique et le théâtre. Elle s'intéresse d'abord plus particulièrement au jeune public au sein du groupe musical Eclats à Bordeaux. En 2001, elle co-fonde la Cie le Chat perplexe. Elle y poursuit son travail en direction des plus jeunes et approfondit sa recherche sur la parole comme matière sonore. Elle joue en tant que musicienne ou comédienne dans différentes productions de la Cie et compose des bandes-son pour la scène. Elle a également réalisé un CD à partir d'enregistrements de *dunes chantantes* et produit régulièrement des pièces sonores pour des projets en lien avec les territoires. Elle travaille en outre l'art du clown depuis 2013.

Morgane DEFAIX

Après avoir été photographe, marionnettiste, projectionniste de cinéma itinérant... Morgane Defaix se consacre désormais exclusivement à la réalisation. Elle regarde le monde et le fabrique entre ombre et lumière. Films d'animation, documentaires, films scientifiques... Elle traque le rythme en mélangeant les genres, cherche le fantastique au bord du chemin et la poésie burlesque de chaque instant. Ce spectacle se trouve donc en droite ligne sur le chemin tordu de ses aspirations...

Nico GOTRO

Musicien, auteur, scénographe et sonorisateur... Il est un de ces touche-à-tout qui ont donné leur identité au Chat perplexe, signant toutes les scénographies des spectacles de la Cie. Il a également créé « Embarquez ! », un spectacle de théâtre d'objet pour le jeune public et a produit des pièces sonores pour différents projets. Il va pour ce spectacle créer la scénographie, toute de noir et de blanc, et faire vivre pour nous ce mystérieux « caléidophone enregistreur ».

Stella COHEN HADRIA

Artiste plurielle, elle participe depuis 2006 aux créations du Chat perplexe en tant que comédienne, musicienne, danseuse et chanteuse. Elle a également mis en scène plusieurs spectacles de la Cie: « Ce que l'eau m'a donné », « Filles de joies », « Le bal des casse-cailloux », « Les raisons de la colère »... Ce spectacle va être pour elle l'occasion de confronter une nouvelle fois musique et théâtre.

Lucie CATSU

Conteuse, comédienne et chanteuse, elle est, avec E.Coquin et N. Gotro, l'une des co-fondatrices du Chat perplexe. Auteure et interprète, elle a également mis en scène plusieurs des spectacles de la Cie. Elle va nous prêter son sens de l'écriture et partager avec nous cette nouvelle aventure, comme nous avons toujours partagé les précédentes...

Jean-Louis BAILLE

Comédien, auteur et metteur en scène, il a également travaillé le clown. Avec la Cie Les indiscrets (dont il est un des fondateurs), il a ainsi créé plusieurs spectacles burlesques (« Tramps » ou « Solomonde »...). Il va mettre à notre service son sens aigu du rythme et du ressort comique, comme il l'a déjà fait avec nous pour « Vlagôshtût ».

Frédéric BLIN

Explorateur des technologies nouvelles et voyageur dans l'âme, il multiplie les collaborations avec des artistes de différents pays, de la Chine à la Russie en passant par le Brésil... Il crée des pièces sonores ou vidéos interactives au sein de spectacles de danse, de théâtre ou de chant.

Cie Le chat perplexe

Créée en 2001, la Cie a produit une vingtaine de spectacles diffusés à travers toute la France avec plus de deux mille représentations. Elle est aujourd'hui conventionnée par la DRAC ainsi que par la Région Nouvelle aquitaine. Ses créations / qu'elles s'adressent aux tout petits ou aux adultes / qu'elles soient scéniques, contées ou simplement sonores / privilégient toujours la poésie.

**Un spectacle du Chat perplexe,
c'est d'abord une grande bouffée de volupté...**

Le chat perplexe est passé par ici : *Opéra National de Bordeaux, Scènes nationales d'Aubusson, Angoulême, La Roche sur Yon, Bar le Duc, Château-Gontier, les théâtres d'Auch, Ramonville, St Vallier, Oloron Ste Marie, Les 7 collines / Tulle, Equinoxe / Châteauroux, Théâtre des 13 arches / Brive, Le moulin du Roc / Niort, L'Arche / Béthoncourt, l'Avant-scène / Cognac, Le Scénith / Lorient, Espace Malraux / Joué les Tours, Gallia Théâtre/Saintes, L'Yonne en scène / Périgny...*

et dans de nombreux festivals : *Le nombril du monde / Pougne-Hérisson, Petits et grands / Nantes, Mythos / Rennes, Méli'môme / Reims, Echappée Belle / Blanquefort, La tête dans les nuages / Angoulême, Le chaînon / Figeac, Paroles d'hiver / Dinan, Les petits devant... / Poitiers, Plan les Ouates / Suisse, Spectacles en recommandé...*

www.lechatperplexe.com

Contact :

Cécile TEUMA - Chargée de production
05 55 66 81 94 / lechatperplexe@wanadoo.fr
20 rue Châteaufavier - BP 93 - 23200 Aubusson