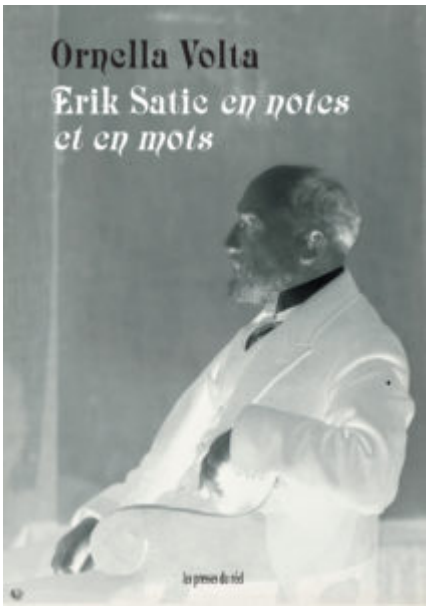
CRITIQUE, LIVRE événement. Ornella VOLTA : Erik Satie en notes et en mots (Les Presses du réel)

Il y a 5 ans s'éteignait Ornella Volta (août 2020), musicologue spécialiste d'Erik Satie auquel elle consacra nombre de textes, émissions de radio, conférences… sans compter la création à son initiative, de la Fondation Satie en 1981. Les Presses du Réel célèbrent à la fois l'intuition particulièrement pertinente de la chercheuse, et la figure aussi géniale qu'inclassable de Satie, source de bien des questionnements et études diverses.

On doit à la musicologue inspirée nombre de champs d'investigation permettant d'affiner notre connaissance de l'auteur des *Gymnopédies* : comme entre autres la reconstitution de son appartement lilliputien où le compositeur vécut à Montmartre, de 1896 à 1898. Au moment de sa disparition, Ornella Volta travaillait à une nouvelle édition critique des écrits de Sati ; ce texte assez avancé méritait donc d'être publié ; ce que nous proposent

aujourd’hui les éditions Presses du Réel, en concentration avec le fils d’Ornella, Matteo Celli Volta.



En découle cet ouvrage de référence qui poursuit la recherche d’**Ornella Volta** et lui assure une conclusion heureuse : de nombreux textes complémentaires et les apports d’un examen précis sur l’origine, le contexte et les sens possibles des textes, des notes ainsi collectés, de ses réflexions et de ses œuvres (soit de tous les écrits de la parole satienne) paraissent sous un angle différent, souvent plus significatif car argumenté et au centre d’une nouvelle contextutalisation. Ainsi parmi ses opus les plus justement connus, telles les Gymnopédies, La Musique d’ameublement, Relâche,… portent haut la puissance poétique de l’humour, comme force de résistance, matrice d’un dépassement qui s’exprime en jalons artistiques nouvellement rétablis. Le génie chez Sati c’est son art personnel qui allie les contraires et les énergies ailleurs opposées : mysticisme et facétie, nostalgie et satire, liberté et contrainte, poésie et réalisme… tout est source et prétexte à un recul distancié, amusé ou ironique, où s’affirme l’infini de la créativité.

Autant d’apports régénérés, recontextualisés qui révèlent dans bien des cas, un tout autre visage d’Erik Sati, plus proche, plus humain, et donc plus fascinant.

CRITIQUE, LIVRE événement. Ornella VOLTA : Erik Satie en notes et en mots. Parution : septembre 2025 – édition française – 17 x 24 cm (broché) – 624 pages (ill.) – Edité et présenté par Ornella Volta. Préface de Jean-Pierre Armangaud. Introduction de Gilbert Delor. Contributions de Matteo Celli Volta et Marcello Panni. – CLIC de CLASSIQUENEWS octobre 2025 – PLUS D'INFOS sur le site de l'éditeur Les Presses du Réel : https://www.lespressesdureel.com/ouvrage.php?id=707&menu=0

Précédente critique éditions Presses du Réel

Livre / éditions Les Presses du Réel / Sylvia KAHAN : Winnaretta SINGER-POLIGNAC, princesse, mécène et musicienne – CLIC de CLASSIQUENEWS printemps 2018 : https://www.classiquenews.com/livre-evenement-annonce-sylvia-kahan-winnaretta-singer-polignac-princesse-mecene-et-musicienne-editions-les-presses-du-reel-avril-2018/

Le texte de Sylvia Kahane, chercheuse new yorkaise dévoile les clés de la personnalité d'une jeune femme fortunée, surtout artiste authentique (peintre, admiratrice de Manet et de

Sargent qui fait son portrait), protectrice et ami de Gabriel Fauré, et qui devient après son second mariage en 1892 avec Edmond de Polignac (très amoureux de sa jeune épouse dont il a le coup de foudre lors d'une soirée financée par la Greffulhe)), l'une des mécènes les plus avisées et influentes de son temps : commandant aux artistes visionnaires et alors jugés « trop modernes » : Chabrier …

_____

STREAMING, ARTE.TV : « ERIK SATIE entre les notes », mardi 1er juillet 2025 (puis dimanche 13 juillet 2025 sur ARTE). Spéciale centenaire d'Erik Satie 2025

Marginalisé de son vivant, le compositeur et pianiste Erik Satie est l'un des auteurs les plus joués aujourd'hui. 100 ans après sa disparition, le documentaire

ressuscite l’auteur des *Gymnopédies* à travers ses écrits autobiographiques, de savoureuses archives, les interventions des interprètes instrumentistes, chefs, chanteurs, amoureux de son œuvre inclassable qui témoignent chacun de son génie singulier.

Deux pianos à queue sans cordes empilés l’un sur l’autre, des montagnes de linge sale, des paquets de lettres non ouvertes… ainsi le désordre indescriptible de son petit appartement d’Arcueil, dans lequel ses amis pénétrèrent pour la première fois au lendemain de sa mort, le 1er juillet 1925, révèle le quotidien d’un génie mésestimé de son vivant, la misère tragique de sa vie. Une existence dissimulée aux regards, et dont la misère solitaire marque la fin de sa vie, à 59 ans.

S’il fut mal-aimé de ses contemporains en raison de son goût avant-gardiste pour l’extravagance et le minimalisme, ERIK SATIE, né à Honfleur en 1866, laisse derrière lui une production jalonnée de pièces majeures : les « Gymnopédies » et les « Gnossiennes », œuvres de jeunesse écrites dans la foulée de son installation montmartroise ; les « Vexations », fruit amer de sa rupture avec Suzanne Valadon, dont le motif à exécuter 840 fois, a influencé la musique répétitive ; les « Trois morceaux en forme de poire », réponse espiègle à son ami Debussy, qui lui recommanda un jour de « plus songer à la forme » ; sans oublier le ballet surréaliste « Parade », conçu avec Picasso et Cocteau, et hué à sa création, qui lui valut d’être attaqué en justice par le critique Jean Poueigh, copieusement traité de « cul » dans une carte postale devenue mythique.

ARTE.TV, « ERIK SATIE entre les notes », mardi 1er juillet 2025

VOIR sur ARTE.TV : https://www.arte.tv/fr/

Diffusion dimanche 13 juillet à minuit

Disponible dès le 1er juillet sur arte.tv ;

« Erik Satie, entre les notes », un documentaire inédit en hommage au compositeur disparu il y a 100 ans

Clown triste

« Je me suis toujours efforcé de dérouter les suiveurs par la forme et par le fond à chaque nouvelle œuvre. » Pour le centenaire de sa disparition, Gregory Monro (Chaplin et « Les temps modernes » – La voie du silence) fait revivre Erik Satie, génie facétieux et tourmenté, qui refusa obstinément de se fondre dans les canons de l'époque. Un réfractaire fantaisiste, un rebelle polissé aux audaces créatives uniques à son époque.

S'appuyant sur ses écrits autobiographiques, truffés d'humour comme de désespoir, et les anecdotes en archives, souvent savoureuses, de ses compagnons de route (Jean Cocteau, les compositeurs Georges Auric et Jean Wiéner…), le documentaire déroule le fil d'une vie singulière, ses expérimentations annonciatrices des courants modernistes du XXè, de dada au surréalisme…

Face à la caméra, de fervents admirateurs – musicologues,

critiques, mais aussi artistes, (entre autres les pianistes Alice Sara Ott et Nicolas Horvath, la harpiste Kety Fusco ou le compositeur électro Thylacine…) se penchent sur ses partitions, constellées de dessins fantasques et d'indications énigmatiques (« Enfouissez le son ») ; plusieurs les interprètent avec passion. Ponctué d'interludes poétiques, le portrait à la fois érudit et enlevé, témoigne de l'influence profonde de Satie sur les générations suivantes, et jusque dans la pop culture. Satie laisse une œuvre, surtout un esprit : l'esprit de l'audace et de l'irrévérence poétique.

Documentaire inédit « Erik Satie, entre les notes »
Réalisé par Grégory Monro – (2025 – 60 min)

approfondir

D'AUTRES ARTICLES » *ERIK SATIE* » sur CLASSIQUENEWS : https://www.classiquenews.com/?s=satie

LIVRES, annonce. Stéphanie Kalfon, Les Parapluies d'Érik Satie, (Éditions Joëlle Losfeld, 2017). A partir de l'inventaire des objets de son « antre » à Arcueil, laissés intacts après sa mort (dont 2 pianos inopérant et les fameux 14 parapluies identiques), catalogue… : https://www.classiquenews.com/livres-annonce-stephanie-kalfon-les-parapluies-derik-satie-editions-joelle-losfeld-2017/

LIVRES, annonce. Stéphanie Kalfon, Les Parapluies d'Érik Satie, (Éditions Joëlle Losfeld, 2017)

PRIX, LIVRES. Palmarès Prix Littéraire des Musiciens 2018 (1ère édition) : Ian Bostridge / Stéphanie Kalfon

PRIX, LIVRES. Palmarès Prix Littéraire des Musiciens 2018 (1ère édition). Vendredi 23 nov 2018 a révélé les 2 Prix (« Essai » et « Roman ») distinguant les « meilleurs » titres et les livres parus en 2018, les plus convaincants. Le jury est composé de musiciens, instrumentistes et compositeurs :

Prix Essai
Ian Bostridge pour Le voyage d'hiver de Schubert (Actes Sud)

et

Prix Roman
Stéphanie Kalfon pour Les parapluies d'Erik Satie
(Joëlle Losfeld Editions)

2 titres que CLASSIQUENEWS avait déjà distingué et mis en avant dans ses colonnes ainsi :

LIVRE événement, annonce. IAN BOSTRIDGE : Le Voyage d'hiver, anatomie d'une obsession (Actes Sud). Ténor schubertien reconnu, diseur et fervent interprète du lied romantique, le Britannique Ian Bostridge livre ici le témoignage d'une vie entière à questionner le sens comme la forme des lieder de Schubert. http://www.classiquenews.com/livre-evenement-annonce-ian-bostridge-le-voyage-dhiver-anatomie-dune-obsession-actes-sud/

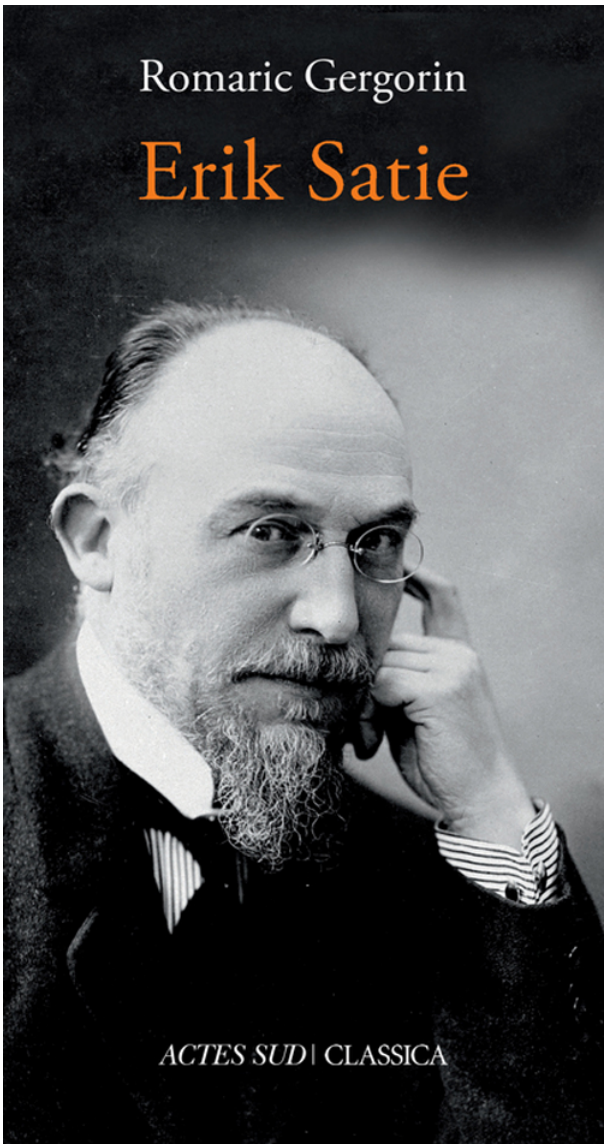
LIVRES, annonce. Stéphanie Kalfon, Les Parapluies d'Érik Satie, (Éditions Joëlle Losfeld, 2017). A partir de l'inventaire des objets de son « antre » à Arcueil, laissés intacts après sa mort (dont 2 pianos inopérant et les fameux 14 parapluies identiques), catalogue des biens transmis par Milhaud, l'auteur reconstitue le caractère et les événements ayant découlé sur cette

accumulation poussiéreuse qui ne cesse d'interroger… http://www.classiquenews.com/livres-annonce-stephanie-kalfon-les-parapluies-derik-satie-editions-joelle-losfeld-2017/

Rendez-vous en 2019 pour la 2e édition du Prix Littéraire des Musiciens
www.prixlitterairedesmusiciens.fr

Livres, compte rendu critique. Erik Satie par Romaric Gergorin (Éditions Actes Sud, avril 2016)

Livres, compte rendu critique. Erik Satie par Romaric Gergorin (Éditions Actes Sud, avril 2016). Pour son 150ème anniversaire, Satie est défendu ici par un texte d'une limpide érudition dont l'apport essentiel s'intéresse au contexte, milieu social, artistique et politique dans lequel Satie a tenté de percer… L'auteur tente et réussit à souligner l'éternelle modernité du créateur né en 1866, mort en 1925. Cette modernité se dévoile pas à pas, depuis la fameuse évocation de Proust, celui lui même témoin observateur dans Les Plaisirs et les jours, où la figure de Satie affiche son indiscutable et infaillible modernité y compris vis à vis de Debussy (!). C'est après la mort du compositeur, l'apport non des moindres des américains pour lesquels Satie est la référence indiscutable du goût comme de l'expérience artistique : personnalité puissante satellisant autour de Dada, Picasso et Cocteau, Satie est le chaînon manquant d'une équation qui permet à John Cage entre autres, après la guerre (1949) de réaliser sa propre expérimentation de la modernité : en particulier à partir de la découverte et de son explicitation du manuscrit fondateur des Vexations, « exercice spirituel de 1893 (« un Ring des Nibelungen du pauvre », dit Gavin Bryars, élément de la mouvance répétitive, comme Steve Reich et Philip Glass).



Erik Satie ou l'inclassable modernité

La Satimania aux States était lancée : elle est depuis l'une des sources du mythe Satie. Lequel devrait définitivement s'imposer en France, sa patrie qui lui refuse toujours une pleine et entière reconnaissance. Car le profil du compositeur avec sa collection de faux cols, de parapluies, comme sa production de cartons calligraphiés / enluminés, – découverts dans le désordre de sa chambre d'Arcueil après sa mort- dévoilant tout un imaginaire fabuleusement tenu secret, dérange ou déroute, déconcerte ou désoriente.

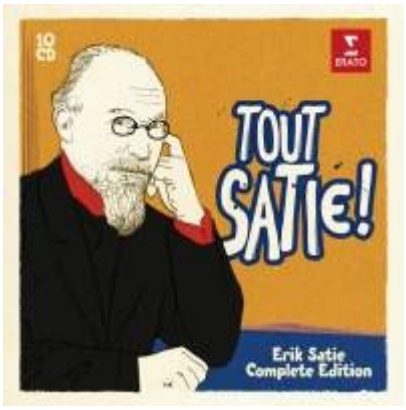
Atypique, inclassable, Satie est pourtant l'un des expérimentateur les plus passionnants de son époque, en marge des Debussy et Ravel. Son œuvre est rare, intimiste (pas d'opéras ni de grandes pages symphoniques… quoique). L'homme était un dépressif solitaire auquel on ne prête selon ses propres témoignages qu'une seule aventure amoureuse (aussi fugace que malheureuse), avec la peintre et muse Suzanne Valadon (1893, il a 27 ans). Ensuite plus aucune mention de liaison d'aucune sorte… comme c'est le cas du mystérieux Ravel.

Esprit mordant, critique, d'une ironie analytique affûtée, Satie aurait pu être le premier des Dadas s'il n'était pas venu précédemment. Lui qui soulignait le retard systématique de la musique par rapport à l'avant-garde picturale, appelait de tous ses voeux à suivre et à s'inspirer des peintres et des plasticiens, une posture universelle, une vision à 360 degrés qui composent peut-être la clé de sa faculté à inventer l'avenir… Qui d'autres que lui aurait pu créer et imposer naturellement comme le Chopin des Nocturnes et des Polonaises, le concept même de Gnossiennes, ou de Gymnopédies ? Il y a chez Satie un discours constant avec les autres disciplines de la pensée artistique, évidemment la poésie et la littérature…

91 ans après sa mort, le cas Satie demeure toujours aussi percutant, comme une interrogation sur les formes musicales et sur le sens même du métier, d'une indiscutable justesse. Texte opportun dont la lecture se révèle passionnante.

Livre événement : Erik Satie par Romaric Gergorin (Editions Actes Sud, collection Classica ISBN 978 2 330 06133-3, mars 2016, 18 €, 170 pages). CLIC de CLASSIQUENEWS d'avril 2016.

CD, annonce. Tout Satie !… en 10 cd. Coffret 10 cd Erato



CD, annonce. Tout Satie ! … en 10 cd. Coffret 10 cd Erato. Fantasque, élégant, délirant poétique, déjà dada et même surréaliste, Erik Satie (1866-1925) personnalité discrète mais spirituelle a cultivé sa singularité : en chapeau melon, binocles, parapluie et col impeccable, le compositeur fut surtout un créateur d'une justesse absolue, original et profond. Un génie sans tapage d'une douce et tendre rêverie, à l'écriture d'une inclassable fantaisie, et pas que pour le piano : pour la voix et l'orchestre du ballet, la musique de chambre aussi et même …l'opéra. C'est ce que nous rappelle cet excellent coffret de 10 cd, par des interprètes surtout français dont se distinguent les mémorables Mady Mesplé et Aldo Ciccolini, qui chante et joue leur Satie inspiré par les étoiles, porté par le cœur. C'est un génie de la petite forme, intime, ciselée

comme autant d'enluminures secrètes d'une infinie pudeur. Mallarmé et Verlaine, surtout Debussy (au Chat noir) et Suzanne Valadon – l'amour empoisonné dont il ne se relèvera jamais, compose une série de rencontres décisives, qui nourrissent et inspirent une sensibilité inclassable. Solitaire de l'ombre, résidant à Montmartre puis Arcueil, Satie le socialiste devient pianiste de cabaret par nécessité, élève de d'Indy et Roussel à la Scola Cantorum, enfin au crépuscule d'une vie très riche, croise la route de Cocteau, après la guerre en 1915, qui en fait sa mascotte : le ballet surréaliste Parade (avec pistolet, sirène et machine à écrire!) découlera en 1917, de cette amitié ardente (décors de Picasso) : l'humour provoque le scandale au moment où la guerre suscitait un patriotisme aveugle. Figure atemporelle et fédératrice, Satie est le nouveau barde autour duquel se forme le Groupe de Six. Ses Gymnopédies, Gnossiennes, Pièces froides et Peccadilles importunes jalonnent un parcours où l'inouï voisine avec l'inconnu, le burlesque fantaisiste avec l'absolu poétique. Et si Satie était le dernier des compositeurs poètes ? Amoureux et orfèvre du verbe autant que de la note… **Coffret événement CLIC de CLASSIQUENEWS. Prochaine critique complète dans le mag cd, dvd livres de classiquenews.com**

Coffret Tout Satie! 10 cd Erato 0825646047963

Erik Satie Complete Edition – Intégrale Satie

CD1 – œuvres orchestrales et ballets 79.36
Sonnerie pour réveiller le bon gros Roi des Singes · Gymnopédies Nos. 1 & 3 · Le Piccadilly · Gnossienne No. 3 · En habit de cheval · Cinq grimaces pour « Un songe d'une nuit d'été » · La Belle excentrique · Musiques d'ameublement · Relâche · Mercure · Les Pantins dansent

CD2 — Ballets 78.11
Parade · Socrate · Le piège de Méduse

CD3 — œuvre pour piano
Trois Gymnopédies · L'enfance de Ko-Quo (New Recording) · Gambades · Nocturnes · Sept Gnossiennes · Croquis et agaceries d'un gros bonhomme en bois · Descriptions automatiques · Vieux sequins et vieilles cuirasses · Les trois valses distinguées du précieux dégoûté · Trois Sarabandes

CD4 — œuvre pour piano
Le Piccadilly · Je te veux · Poudre d'or · Petite ouverture à danser · Valse-ballet · Fantaisie-valse · Trois Morceaux en forme de poire · La Belle Excentrique · Préludes flasques (pour un chien) · Véritables préludes flasques (pour un chien) · Embryons desséchés · Chapitres tournés en tous sens · Heures séculaires et instantanées · Avant-dernières pensées · Sports et divertissements · Sonatine bureaucratique · Caresse

CD5 — œuvre pour piano
Pièces froides · Nouvelles pièces froides · Trois petites pièces montées pour piano à quatre mains · Trois nouvelles enfantines · Menus propos enfantins · Enfantillages pittoresques · Peccadilles importunes · En habit de cheval · Aperçus désagréables · Passacaille · Prélude en tapisserie · Musiques intimes et secrètes · Petite musique de clown triste · The dreamy fish · Danse de travers · Verset laïque et somptueux · Allegro · The Angora Ox · Légende californienne · Fugue-valse · Premier menuet · Prière · Vexations

CD6 — œuvre pour piano 79.49
Ogives · Première pensée de la Rose+Croix · Sonneries de la Rose+Croix · Le Fils des Étoiles, Wagnérie kaldéenne du Sar Péladan · Préludes du Nazaréen · Prélude d'Eginhard · Fête donnée par des chevaliers normands en l'honneur d'une jeune demoiselle (XIe siècle) · Danses gothiques · Prélude de la porte héroïque du ciel · Jack in the box · Toutes petites danses pour le Piège de Méduse · Les pantins dansent · Leit-

motiv du “Panthée” · Chanson andalouse · Rag-time Parade

CD7 – œuvre pour piano
Uspud · Cinéma · Modéré · Stand-Walk · Six Pièces de la période 1906-1913 · Deux rêveries nocturnes · Douze petits chorals · Carnet d’esquisses et de croquis · Rêverie du pauvre

CD8 – œuvre pour piano & musique de chambre
Cinq grimaces pour « Le Songe d’une nuit d’été » · Mercure (New Recording) · Relâche (New Recording) · Mouvement · Petite sonate · Tendrement · Rêverie de l’enfance de Pantagruel · Parade · La statue retrouvée · Embarquement pour Cythère · Choses vues à droite et à gauche (sans lunettes)

CD9 – Mélodies
Ludions · La statue de bronze · Je te veux · Trois poèmes d’amour · Tendrement · Quatre petites mélodies · Chanson · Chanson médiévale · Les fleurs · Daphénéo · La Diva de l’Empire · Hymne pour le Salut au drapeau du Prince de Byzance · Trois mélodies sans paroles · Je te veux · Trois mélodies de 1886 · Le Chapelier · L’omnibus automobile · Chez le Docteur · Allons-y, Chochotte · J’avais un ami · Petit recueil des fêtes · Le veuf · Un dîner à l’Élysée

CD10 – œuvres chorales
Messe des pauvres · Geneviève de Brabant