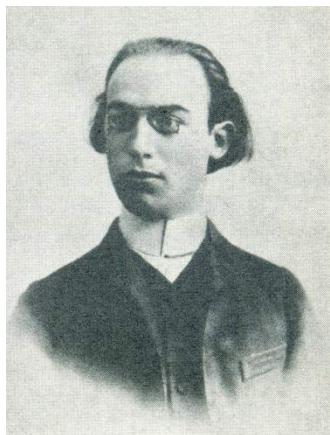

Erik SATIE
Compositeur de Musique

*Yo me llamo Erik Satie, como
todo el mundo*

Honfleur 1866.

Padre normando católico y madre escocesa anglicana. Huérfano de madre a los seis años fue instalado en un internado. Su abuela le consiguió clases de música con Gustave Vinot, organista de la iglesia de Saint Leonard, un edificio del siglo XV.

-"*Naci muy joven en un mundo muy viejo*".

1878. Conservatorio Nacional de Música y Declamación de Paris.

"De niño entré en vuestras clases; mi Espíritu estaba tan tierno que no supisteis entenderlo; y mi paso asombraba a las flores....."

"A pesar de mi extremada juventud y mi agilidad deliciosa, con vuestra ininteligencia me hicisteis detestar el Arte grosero que enseñabais; por vuestra dureza inexplicable , me hicisteis despreciaros hace mucho tiempo".

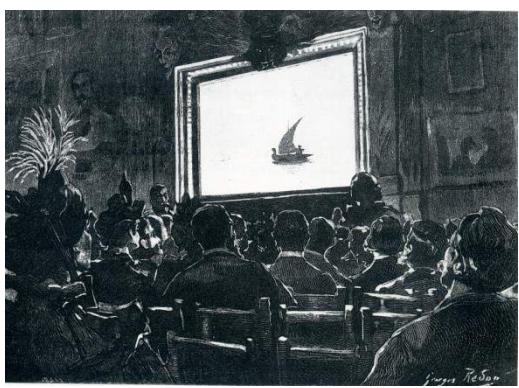
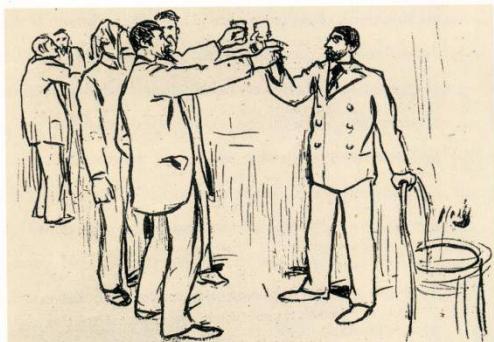
Carta abierta al Conservatorio 1892

1887 tras dejar el Conservatorio, sin obtener ni un miserable diploma, se instala en Montmartre

"El cabaret, cuya mala reputación esta más que consolidada, ha tenido un papel bastante importante en la vida literaria y artística.... Hace tiempo yo estuve también a veces en Le Chat Noir y frecuente mucho L'Auberge de Clou, ..., pero a escondidas se entiende. No creo que ir al café sea malo en si; confieso que trabajo mucho allí y creo que los ilustres personajes que fueron allí antes que yo no perdieron el tiempo. Se intercambian en ese lugar ideas que solo pueden ser provechosas".

Ejemplos penosos 1922

1888 Trois Gymnopédies

"Nada resulta excesivo para recomendar al auditorio musical esta obra, esencialmente artística, que ha sido acertadamente considerada como una de las más bellas del siglo que ha visto nacer a este desgraciado gentilhombre"

Anuncio en Le Chat Noir Noviembre 1888

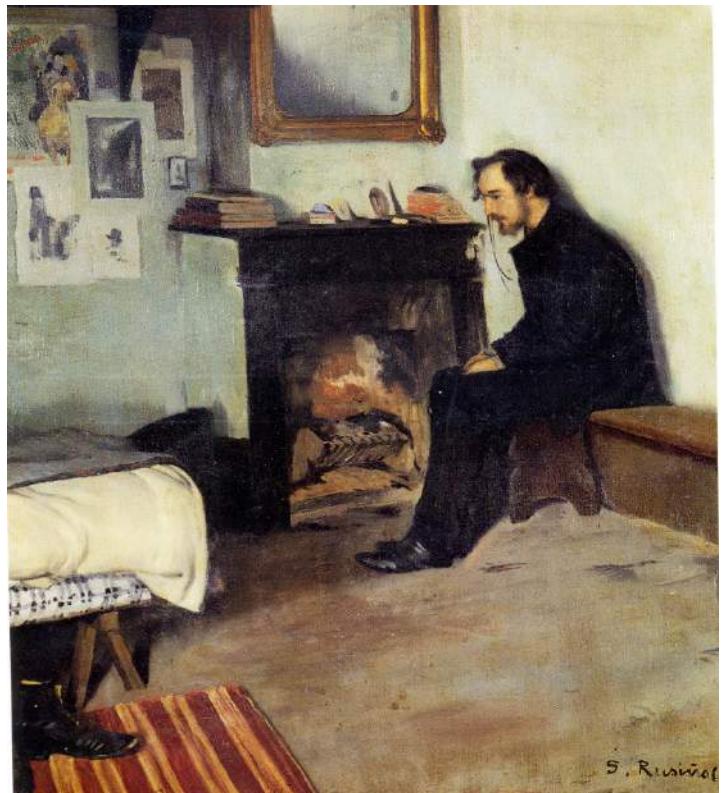
"El infatigable Erik Satie, el hombre-esfinge, el compositor de cabeza de madera, nos anuncia la aparición de una nueva obra (Las Ojivas) Se trata de una sucesión de melodías concebidas en el género místico litúrgico, que el autor idolatra".

Auncio en Le Chat Noir Febrero 1889

1890. Conoce a Miguel Utrillo, Ramón Casas, Santiago Rusiñol e Ignacio Zuloaga. Todos pintan su retrato.

-*"He aprendido siempre mucho más de los pintores que de los músicos".*

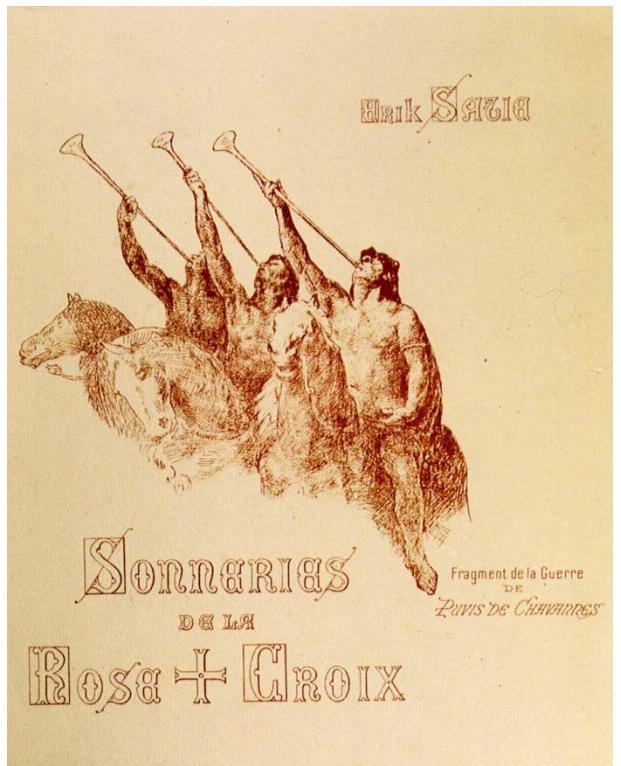

1892. Tras su encuentro con Sâr Péladan, Gran maestre de la Orden de los Rosacruces, es nombrado maestro de capilla de esa cofradía.

Pero muy pronto rompe con Péladan y crea su propia iglesia.

-"Pues si he de ser alumno de alguien, creo poder decir que sólo lo soy de mi-mismo".

Carta a Gil Blas agosto .1893

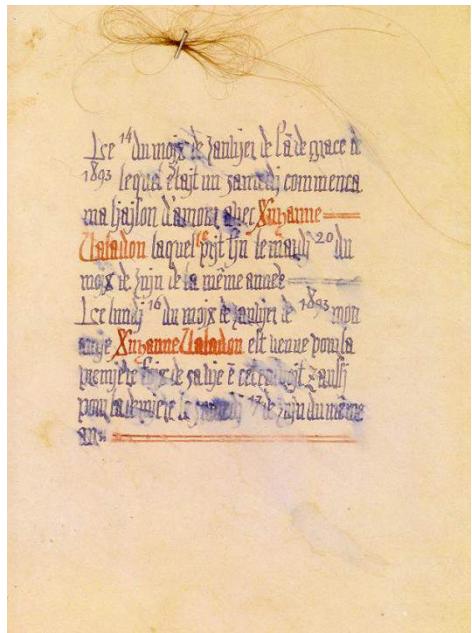
-"Cuando un señor hable de la "decadencia actual", mírenle a ver qué cara tiene".

1893.- Tiene una relación intensa y tempestuosa con Suzanne Valadon que solo conservó seis meses.

Tras su ruptura compuso *Vexations* una obra de 150 notas que deben repetirse 840 veces, no fue interpretada hasta que John Cage lo hizo en 1963.

.- *"Imposible dejar de pensar en todo tu ser. Estas en mi entero, en todas partes. No veo otra cosa que tus ojos exquisitos, tus manos suaves y tus pies de niña pequeña".*

Carta a Susanne Valadron

1896 Claude Debussy orquesta dos Gymnopédies , la única obra de otro compositor que orquestó en toda su vida.

1898 Satie abandona su cuchitril de Montmartre por una habitación en Arcueil en el extrarradio sur de París .

1899. Se gana la vida como pianista acompañante en los cabarets.

- "Dadme un poeta: haré de él dos músicos de los cuales uno será cantor y el otro pianista que le acompañe. Al cabo de unos años el pianista habrá muerto alcohólico y el cantor será príncipe, duque o algo mejor aún".

Notas autógrafas.

Je
te
veux

Valse

Chantée

PAR

(Cliché Reutlinger)

PAULETTE D'ARTY

Modere 4 Valse

J'ai com - pris ta dé - tres - se Cher a - mou -
très lire Et jo ce de a tes veux

Paroles de H. PACORY   Musique d'Erik Satie

1905. Cerca de los cuarenta años se inscribe en la *Schola Cantorum* para seguir clases de contrapunto y orquestación.

- "Estaba harto de oírme reprochar una ignorancia que yo creía tener, en efecto, porque las personas competentes la señalaban en mis obras..."

Heme aquí en 1908, con un documento que me concede el título de contrapuntista.... Me han insultado mucho en mi pobre vida, pero nunca fui tan despreciado. ...antes había escrito cosas con un encanto tan profundo . ¿ Y ahora? !que lata! !que pesadez!

Carta a su hermano Conrad Satie enero 1911?

1909.- Retirado en Arcueil organiza para un patronato obrero mañanas artísticas para jóvenes.

1910 Ravel a la cabeza de la *Sociedad Musical independiente (SIM)* redescubre a Satie.

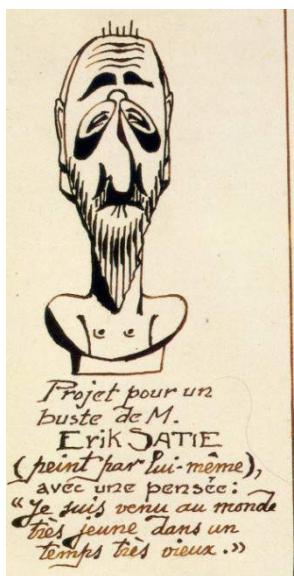
Sin embargo rompe con Debussy.

-"*¿Por qué no quiere dejarme un sitio en su sombra?*"

Carta a su hermano

1912 colabora con la *Revue Musical SIM* con "Memorias de un amnéxico".

-"Todo el mundo les dirá que no soy músico. Es exacto. Desde los inicios de mi carrera, me he encasillado enseguida entre los fonometrógrafos. El pensamiento científico es el que domina."

1913. Para una velada en casa de uno de sus jóvenes amigos compone siete piezas musicales llamadas "Danzas del mono" o "La trampa de la medusa", en la que un mono disecado baila al son de delicadas notas tan disecadas como él, sonido que se logra gracias a la intervención que propone el señor Satie que se haga al piano en turno:

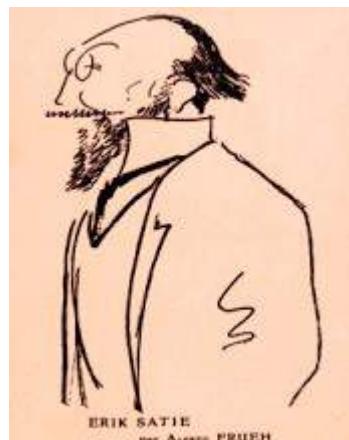
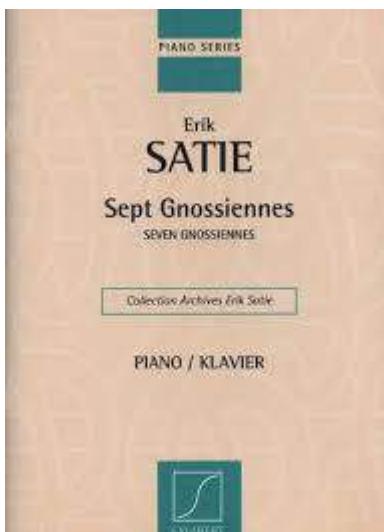
- "colóquense hojas de papel entrelazadas a las cuerdas del instrumento piano".

“El barón Medusa es mi retrato de cuerpo entero”.

Conoce al pianista catalán Ricardo Viñes, uno de los mejores intérpretes del momento de música moderna.

Compone para él unas “*Descriptions automatiques*”.

- "Es del todo evidente que los aplastados, los insignificantes y los ampulosos no las encontraran de su gusto. ! Que se traguen sus barbas! !que bailen sobre sus barriga!"

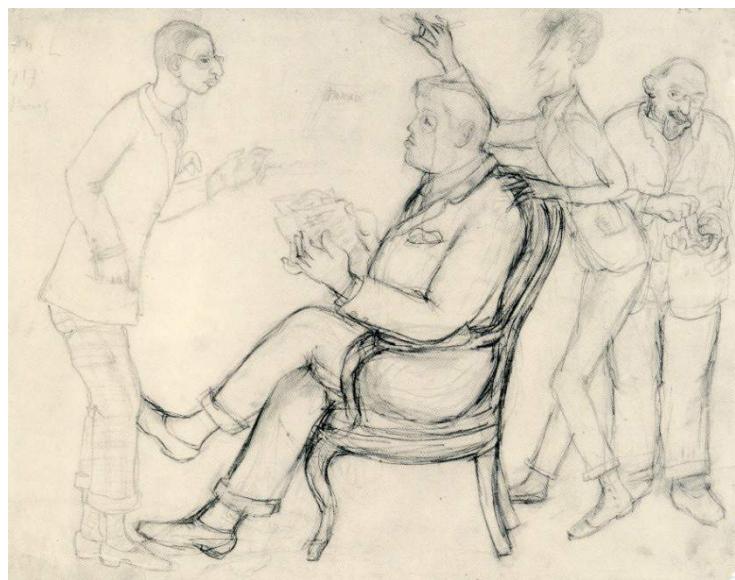
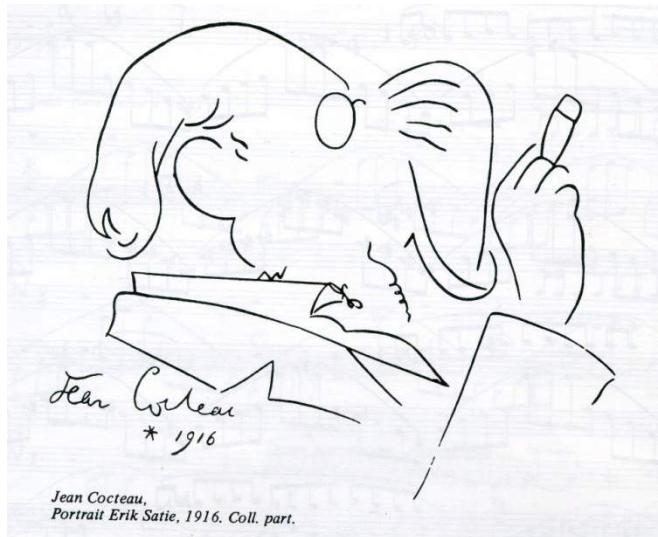
1914. Compone el álbum musical *Sports & divertissements* ilustrado por Charles Martin.

-"Aconsejo hojear este libro con dedo amable y sonriente, ya que es ésta una obra de fantasía.

The image consists of six panels arranged in a 3x2 grid, each featuring a musical score on the left and a corresponding illustration on the right.

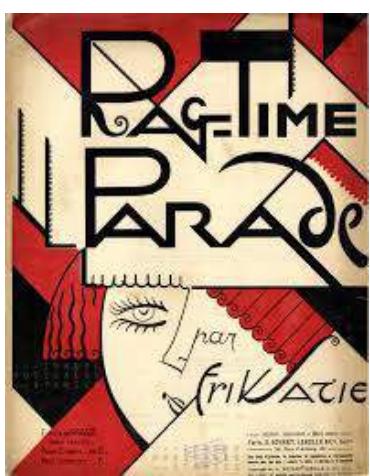
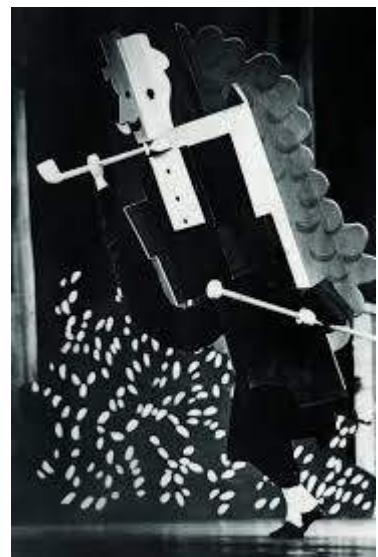
- Top Left:** Musical score for "Le Bal des marins". The score includes lyrics in French: "La mer est large, vaste, / C'est tout ce qu'il y a de plus beau, / Voix de bateaux, voiles / Qui sont dans la mer, / Des voix douces, / La mer est grande, / Les voix sont pleines d'eau." It is signed "Erik Satie 11 April 1914".
- Top Right:** Illustration of a sailboat on the water, with a lighthouse visible in the background.
- Middle Left:** Musical score for "Le Carnaval". The score includes lyrics: "Voilà un mariage mélancolique, / Qui court, descend ! / Qui court, court le matin, / Arrivent de nombreux dominois, / On se bouscule pour les danser, / - Danseuses jolies ?". It is signed "Erik Satie 23 April 1914".
- Middle Right:** Illustration of a carnival scene with people in costumes and a building in the background.
- Bottom Left:** Musical score for "Le Goff". The score includes lyrics: "C'est à la gare, / La gare est vaste de tout ce qu'il y a de plus vaste, / Les rives sont étendues, / Que l'âme le fait sortir le temps, / Les rives sont étendues, / Le ciel qui assure le temps, / Les rives sont étendues, / Le ciel qui assure le temps, / Les rives sont étendues, / Qui cille à dire en chansons !". It is signed "Erik Satie 23 April 1914".
- Bottom Right:** Illustration of two figures in hats, one wearing a pink hat and the other a white hat, standing in a colorful, geometric landscape.

1916 encuentro con Cocteau y Picasso

1917 estreno de *Parade* en el Théâtre Chatelet

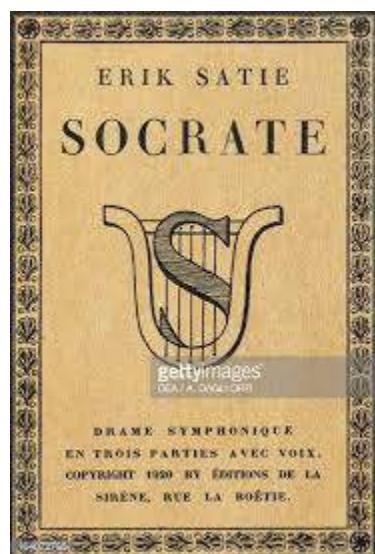
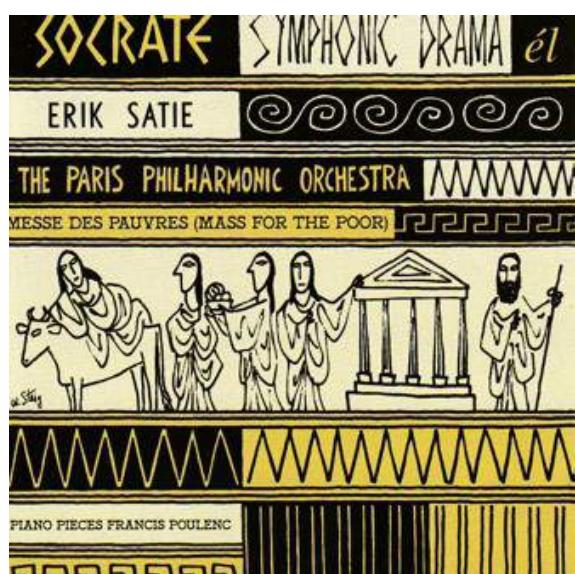
Diaghilev (dirección), Picasso (decorados y figurines), Cocteau (argumento), Massine (coreografía) y Apollinaire (redactor del programa de mano, donde se utiliza por primera vez el término surrealismo).

1918.- compone para la princesa de Polignac el drama sinfónico Sócrates para voz y pequeña orquesta
- "Al escribir esta obra no he querido añadir nada a la belleza de los Diálogos de Platón; no se trata más que de un acto de piedad, ensueño del artista".

Es una vuelta a la sencillez clásica, con sensibilidad moderna. Debo esta vuelta a las buenas costumbres a mis amigos cubistas.! Que Dios les bendiga!

Carta a H. Prunières. 1918

1920 . Los Nuevos jóvenes cuyo plan había formulado Satie:
«*Estas sociedades, la Nacional, la S. M. I., tocan la música de otros. Nosotros haremos una sociedad para tocar nuestra música».*

se disuelven por decisión del propio Satie.

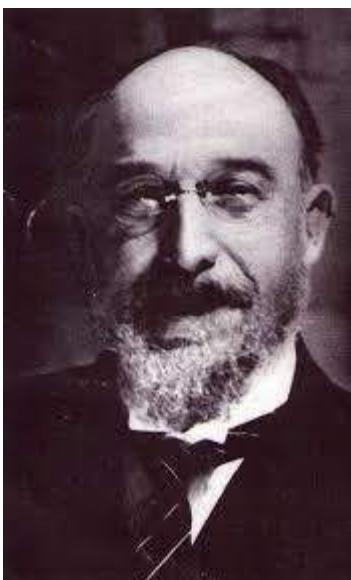
Para continuar la experiencia Cocteau impulsó el grupo de los Seis .

“*No existe la escuela Satie.*

El satismo no puede existir. Me mostraría hostil a él.

En el arte no se precisan esclavitudes. Siempre me he esforzado por confundir a los seguidores por la forma y el fondo de cada obra nueva. Es el único medio de que un artista no haga escuela, es decir no se convierta en un pedante”.

“Pas de Casernes” en *Le Coq* nº2 junio 1920

-“*Hay que aprender a ver a lo lejos. A lo lejísimos”.*

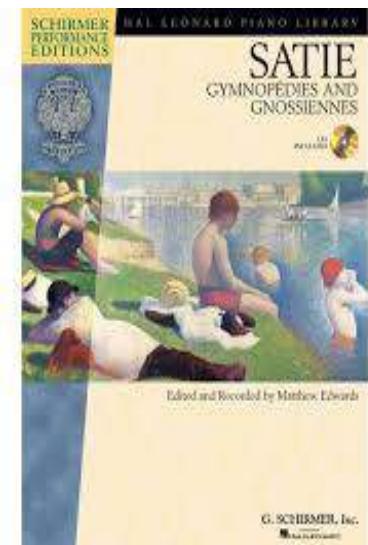
1920. En la Galería de Arte Barbazagues, Satie presenta "Música de Mobiliario".

-"La Música de mobiliario es básicamente industrial. La costumbre, el uso, es hacer música en ocasiones en que la música no tiene nada que hacer...queremos establecer una música que satisfaga las necesidades útiles. El arte no entra en esas necesidades. La Música de mobiliario crea una vibración, no tiene otro objeto; desempeña el mismo papel que la luz, el calor y el confort en todas sus formas".

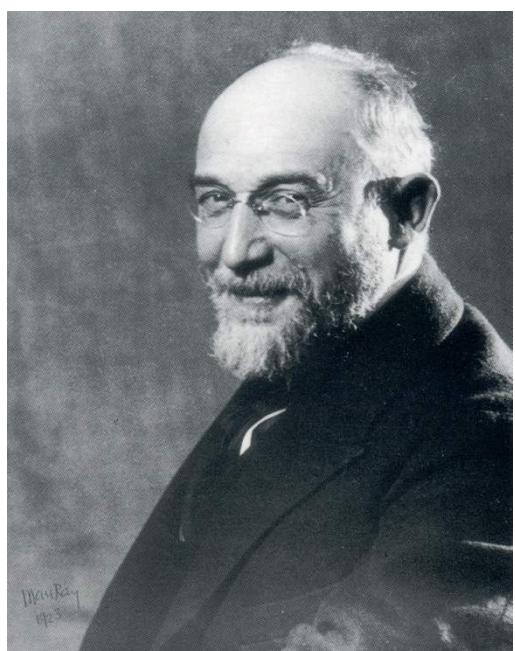
Carta a J. Cocteau.marzo 1920.

las piezas de música de mobiliario eran muy cortas con un número indefinido de repeticiones, este tipo de música más adelante se asoció con la música repetitiva y la minimalista.

The image shows a musical score for orchestra. The title at the top is "Très Riche". The score includes parts for Flute, Clarinets in B-flat, Trombones, Bassoons, Alto, and Cello. The music consists of six measures of rhythmic patterns. Below the score, the title "TAPISSERIE en FER FORGÉ" and the author's name "ERIK SATIE" are written.

Tapisserie en fer forgé - pour l'arrivée des invités (grande réception) - À jouer dans un vestibule - Mouvement: Très riche.

1921 La excéntrica bailarina Caryathis baila en un recital la bella excéntrica fantasía seria que Satie escribió para ella.

-"*La bella excéntrica es una parisina de Paris. Aunque apunta unos pasos de shymmy, sigue siendo parisina*

Carta a Caryathis marzo 1921

1922. Asiduo al Café *La Rotonde* de Montparnasse, Satie conoce a Derain, Duchamp y Man Ray. Colabora en diversas revistas como *Creation* de Vicente Huidobro, *Les feuilles libres*, de Picabia.

Durante la polémica entre surrealistas y dadaístas Satie toma partido por Tristan Tzara frente a Breton.

1924. Para la veladas literarias del Conde Etienne de Beaumont, compone el Ballet "Mercure, poses plastiques."

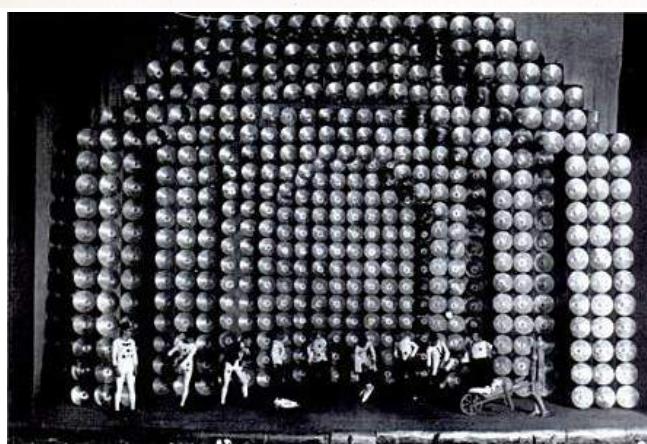
- *"El único propósito de esta música es proveer de un fondo sonoro para las poses plásticas de Picasso"*

1924 Para los ballets suecos de Rolf de Maré compone la música de *Relâche* (ballet instantaneista). Con argumento de Picabia y un *Entreact* filmado por Rene Clair.

-"*La música de Relâche? Describo a unos personajes que se van de picos pardos.
Para ello me he servido de temas populares, evocadores y muy especiales*"

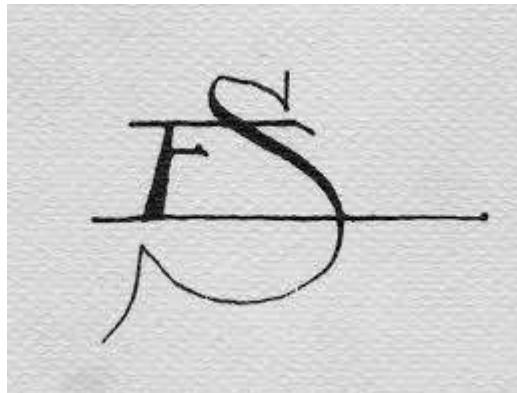
La Danse Noviembre 1924

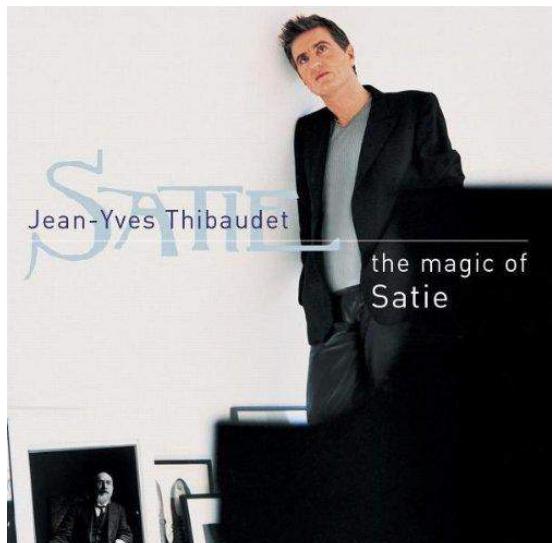
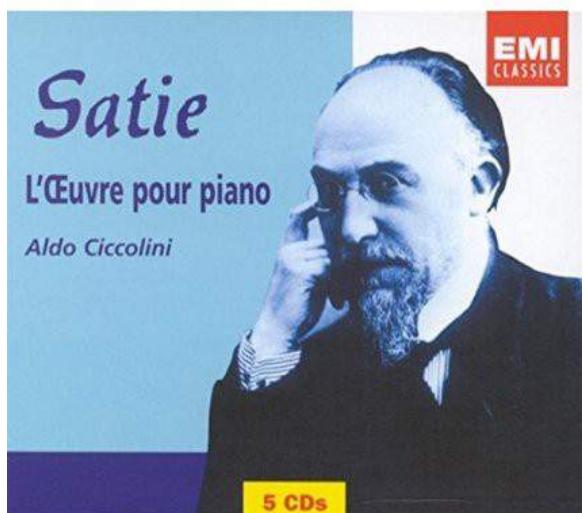
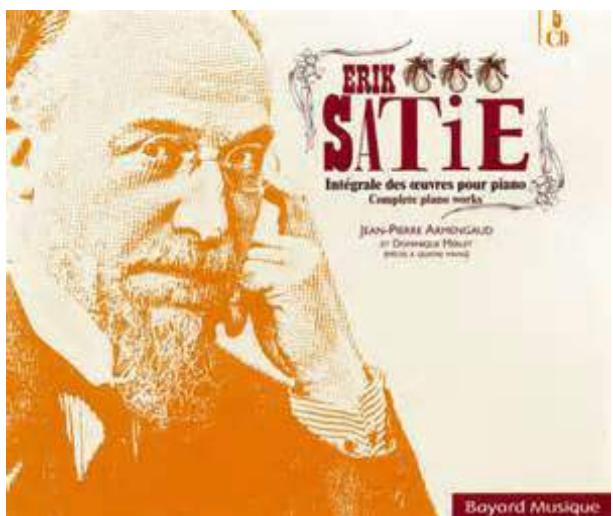
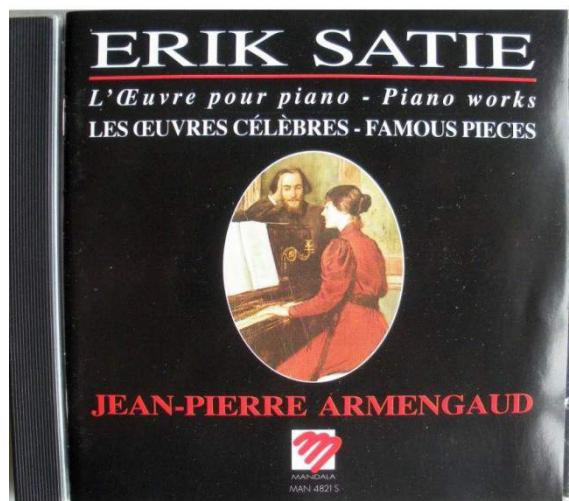
1925 afectado por la vida de privaciones que había elegido deliberadamente, murió en el hospital de Saint Joseph el 1 de Julio.
Sus amigos encontraron en su cuarto más de cien paraguas.

- "Cuando era joven me dijeron "Ya lo verá usted cuando tenga cincuenta años". Ahora tengo cincuenta y aún no he visto nada."
- "El hombre está hecho para soñar como yo para tener una pata de madera"

.-"El tiempo pasa y no volverá a pasar"

DISCOGRAFIA SELECTA

BIBLIOGRAFIA SELECTA

