

Ensemble
À bout de souffle

Direction artistique
Stéphane Delincak

Piano en forme de poire

Concert théâtralisé autour de l'œuvre d'Erik Satie

Un spectacle sous forme de voyage théâtral et musical à travers l'univers singulier d'Erik Satie. Deux musiciens et une comédienne vous convient à une exploration burlesque et émouvante de son œuvre, entre poésie et excentricité. En cette année commémorative, plongez dans la richesse intemporelle de la musique de Satie, source inépuisable d'inspiration et de fascination.

Création 2025

Théâtre du Pavé, Toulouse (31), 28 au 30 mars 2025

● ● ● LE SPECTACLE

Un piano, trois présences burlesques et pince-sans-rire, quelques situations et actions vaguement dadaïstes, comme en écho au personnage que Satie s'était lui-même construit, fragile armure contre la solitude et la mélancolie qui ont imprégné son existence.

Deux musiciens et une comédienne nous convient à une **traversée de l'œuvre de Satie** autour du piano. On y entendra les **compositions incontournables**, *Gnossiennes* et *Gymnopédies*, mais aussi des pièces à deux et quatre mains plus inhabituelles ou décalées, proches de la musique populaire, du cabaret, ou au contraire plus cérébrales...

On y entendra aussi sa voix, avec des **extraits de sa correspondance, de ses écrits** ou des commentaires de ses contemporains, en une sorte de "biographie musicalisée".

En ce centième anniversaire de sa mort, il s'agira de célébrer Satie dans tous ses états, de l'humour absurde à la pure poésie, de l'excentricité à la méditation, de la provocation au murmure de détresse, de la malice à l'épuration.

Avec l'espoir de faire découvrir ou redécouvrir à quel point cette musique si singulière et radicale, incomprise en son temps, constitue encore aujourd'hui une inépuisable source d'influences.

● ● ● NOTES D'INTENTION

Un spectacle musical pour toutes et tous !

Depuis longtemps maintenant nous explorons au piano avec Stéphane Escoubet la musique pour deux et quatre mains et les mélodies d'Erik Satie. Ces aventures nous donnent envie de construire un spectacle autour de ce répertoire. La musique de Satie est tantôt méditative, tantôt rythmique et excentrique, elle est avant tout non conventionnelle et avant-gardiste !

L'ensemble À bout de souffle souhaitant partager le grand répertoire au travers de ses créations où théâtre et musique ne font qu'un, nous imaginons un spectacle, sous forme de concert théâtralisé, un parcours biographique dans la production musicale mais aussi littéraire d'un des artistes les plus énigmatiques du siècle dernier, qui continue de fasciner et d'inspirer aujourd'hui.

Le rythme de Ragtime du *Piccadilly* et de *la belle excentrique*, les harmonies feutrées des *gnossiennes* et *gymnopédies* ou des *morceaux en forme de poire*, la mise en musique des poèmes surréalistes me surprennent toujours et me transportent ! Stéphane et moi au piano, la comédienne Muriel Benazeraf sur scène avec nous ; elle aura le soin de nous diriger et de mettre en scène le spectacle grâce à son imaginaire décalé au service du père de la musique minimaliste !

Stéphane Delincak, pianiste, directeur artistique de l'Ensemble ABDS

Pour avoir assisté à un concert de morceaux de Satie à deux et quatre mains, j'ai pu mesurer la finesse d'interprétation et la complicité joueuse qui circule entre Stéphane Escoubet et Stéphane Delincak.

Par ailleurs, pour avoir déjà partagé la scène avec celui-ci dans le spectacle *L'imitateur*, et vu jouer Stéphane Escoubet, je connais leurs qualités de jeu et de présence scénique, notamment un art d'exister sans insister digne du clown blanc... qu'il me paraît précieux d'appliquer au "personnage" que s'est construit Satie au long de sa vie, et dont nous entendons être les interprètes en musiques et en mots. C'est donc tout naturellement que notre intérêt pour l'œuvre et la personne d'Erik Satie nous a amenés à concevoir ce projet de concert théâtralisé.

Nous le voudrions à son l'image et reflétant toutes ses nuances et ruptures, sa liberté, sa drôlerie, sa mélancolie ironique et elliptique, sa bouleversante pudeur.

Muriel Benazeraf, comédienne, metteuse en scène

« Tout le monde vous dira que je ne suis pas un musicien. C'est juste. Dès le début de ma carrière, je me suis, de suite, classé parmi les phonométrographes. Mes travaux sont de la pure phonométrie. (...) Du reste, j'ai plus de plaisir à mesurer un son que j'en ai à l'entendre. (...) La première fois que je me servis d'un phonoscope, j'examinai un si bémol de moyenne grosseur. Je n'ai, je vous assure, jamais vu chose plus répugnante. J'appelai mon domestique pour le lui faire voir. »

Erik Satie, extrait de « Ce que je suis » dans Mémoires d'un amnésique

• • • **ŒUVRES MUSICALES** (non exhaustif)

Piano deux mains :

- Valse/ballet (1885)
- Première Gymnopédie (1888)
- Cinq Gnossiennes (1889-1891)
- Le Piccadilly (1904)
- Véritables préludes flasques (pour un chien) (1912)
 - Sévère réprimande
 - Seul à la Maison
 - On joue
- Embryon desséché d'Holothurie (I) (1913)

Deux cycles pour piano quatre mains :

- Trois Morceaux en forme de poire (1903)
 - Manière de commencement
 - Prolongation du même
 - Morceau 1
 - Morceau 2
 - Morceau 3
 - En plus
 - Redite
- La Belle Excentrique (1920)
 - Grande ritournelle
 - Marche franco-lunaire
 - Valse du mystérieux baiser dans l'œil
 - Cancan Grand-Mondain

The image shows a musical score for two pieces. The first piece, 'Comme un rossignol qui aurait mal aux dents', is written for two hands and begins with the instruction 'Très ralenti.' The second piece, 'Rentrée du soir. Il pleut.', is also for two hands and begins with the instruction 'Au temps'. The score includes various musical notations such as notes, rests, and dynamic markings.

● ● ● DISTRIBUTION

Conception et interprétation :

Muriel Benazeraf, comédienne

Stéphane Delincak, piano

Stéphane Escoubet, piano

Mise en scène :

Muriel Benazeraf

● ● ● INFORMATIONS TECHNIQUES

Tout public, à partir de 9 ans

Durée : 1h10

Lieu de diffusion : intérieur ou extérieur

Spectacle en acoustique, sans amplification

Éclairage : création lumière en cours avec possibilité d'adaptation selon les contextes

Besoins matériel : un piano à queue de préférence ou piano droit en fonction des possibilités

● ● ● PARTENAIRES

La création du spectacle bénéficie du soutien du théâtre du Pavé et du Studio Barberine avec accueil en résidence et soutien financier de la ville de Toulouse.

L'ensemble À bout de souffle est par ailleurs régulièrement soutenu par la DRAC Occitanie, la région Occitanie, le conseil départemental de Haute-Garonne, les organismes professionnels (ADAMI, SPEDIDAM), ainsi que divers mécènes privés.

● ● ● CALENDRIER DE CRÉATION

Création les 28, 29 et 30 mars 2025 au théâtre du Pavé à Toulouse (31).

Résidences de création :

- Du 29 nov au 1er décembre 2024, Studio Barberine, Montcuq-en-Quercy (46)
- Du 6 au 9 janvier, Théâtre du Pavé, Toulouse (31)
- Du 21 au 23 janvier, Université Jean-Jaurès UT2, Toulouse
- Du 10 au 13 mars, Théâtre du Pavé, Toulouse

● ● ● PRÉSENTATION DE LA COMPAGNIE

Dirigé par le pianiste et chef d'orchestre Stéphane Delincak, l'**ensemble À bout de souffle** a tissé un lien indissoluble entre la musique et la scène. Depuis 2007, la plupart des projets artistiques sont nés de la collaboration étroite avec le metteur en scène Patrick Abejean, **fusionnant musique et dramaturgie**. Depuis ses débuts, l'ensemble a monté plusieurs **opéras** mémorables (*Castor & Pollux*, *Platée*, *Anacréon* de Rameau, *Actéon* de Charpentier, *The Fairy Queen* de Purcell) mais aussi des **spectacles originaux** (*Mistero Buffo* de Dario Fo, *Maintenant que le ciel*, autour de madrigaux de Monteverdi, *Gabriel Fauré : le grain de la voix*).

De grandes salles telles qu'Odysseus, la Scène nationale d'Albi, le Pin galant à Mérignac ou encore le centre culturel de Sarlat ont accueilli leurs créations scéniques percutantes.

L'ensemble À bout de souffle propose également des **formats récital plus intimistes**, tels que *Moment musical* ou *De Don Quichotte à Figaro*.

En lien avec ses créations, l'ensemble À bout de souffle s'investit dans des **actions d'éducation artistique et de médiation**, en particulier auprès de publics empêchés, de scolaires et de personnes âgées, bénéficiant du soutien de la DRAC Occitanie, de l'ARS et des agences départementales pour la culture de la région Occitanie.

● ● ● BIOGRAPHIES DES ARTISTES

Stéphane Delincak, pianiste

Stéphane Delincak se passionne très tôt pour le théâtre, la musique de scène et le chant choral.

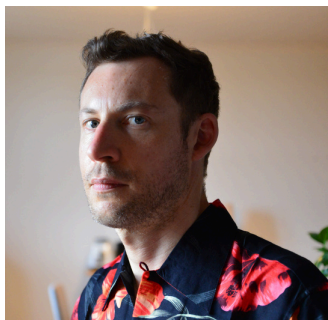
Il chante d'ailleurs, pendant ses études, en tant que baryton dans le Chœur du Capitole de Toulouse où il participe à de nombreuses productions, ainsi qu'aux Chorégies d'Orange et au Théâtre du Châtelet à Paris... Ces pratiques l'amènent à envisager la musique et le théâtre comme des disciplines complémentaires. Stéphane Delincak crée la compagnie de théâtre musical parodique Acide Lyrique où il est à la

fois arrangeur, comédien et pianiste accompagnateur. La compagnie crée plusieurs spectacles qui rencontrent le succès partout en France et à l'étranger durant plus de quinze ans.

Il est engagé comme pianiste et arrangeur par Le Grenier de Toulouse sur plusieurs productions ainsi que par la compagnie Les Cyranoïaques, notamment dans *L'Imitateur* de Thomas Bernhard au Théâtre national de Toulouse. Il participe plus récemment à la conception de deux lectures musicales avec cette compagnie : *Vacances forcées* (2019) et *Proust pour rire* (2023).

Pendant ses études de musicologie, Stéphane Delincak fonde l'**Ensemble À bout de souffle**, qu'il oriente résolument vers les productions scéniques avec l'accompagnement artistique du metteur en scène Patrick Abejean. Il dirige alors des concerts mis en espace (Monteverdi, Bach, Vivaldi) et des opéras (*Platée*, *Castor et Pollux*, *The Fairy Queen*, etc) qui sont produits régulièrement sur des scènes de renom. Par ailleurs, il intervient à l'université Toulouse 2 – Jean-Jaurès, dans le cadre du **master Médiation de la musique**. Il partage ainsi avec les étudiants son goût pour la transmission. En effet, toutes les créations donnent lieu à des propositions d'ateliers adaptés à différents publics du plus jeune âge aux personnes dépendantes ou empêchées autour du chant choral, de la voix, de l'expression corporelle, du rythme, accompagné de metteurs en scène, chorégraphes ou chanteurs lyriques.

Stéphane Escoubet, pianiste

Musicologue de profession, Stéphane Escoubet enseigne au département Musique de l'université Jean Jaurès depuis 2004, où il est **coresponsable du Master «Médiation de la musique»**. Spécialiste de musiques populaires et de sociologie de la musique, sa thèse de doctorat soutenue à l'université Paris-Sorbonne concernait l'appropriation française des scènes indie rock anglo-saxonnes des années 1990, sous l'impulsion du magazine *Les Inrockuptibles*. S'intéressant plus particulièrement aux représentations de genre en

musique, ses dernières publications concernent le féminin dans le jazz, les masculinités dans le rock indépendant, la programmation des SMAC en Occitanie, la programmation de musiques populaires dans les maisons d'opéra en France. En 2019, il dirigeait un projet en partenariat avec Deezer et les informaticien·ne·s de l'IRIT, concernant l'écoute musicale des 18-24 ans sur les plateformes de streaming. Concerné par les pratiques pédagogiques numériques dans le supérieur, il est l'auteur d'une série de vidéos interactives sur l'analyse des musiques tonales.

Pianiste de formation, Stéphane Escoubet a suivi un cursus musical classique au conservatoire de Montauban, puis au CRR de Toulouse, qui l'a mené à un DEM et un **prix SACEM d'Écriture musicale**. Après avoir longtemps pratiqué l'accompagnement de chanteur·euse·s et la musique de chambre, c'est en 2003 qu'il rencontre Stéphane Delincak, le début d'une longue complicité musicale et amicale autour du piano à quatre mains. **Chanteur** par ailleurs, Stéphane Escoubet a fait partie de différents chœurs tels que Musica Nova, ou Archipels sous l'égide de Joël Suhubiette. Son parcours vocal lui a notamment donné l'opportunité de participer à des œuvres symphoniques avec chœur au théâtre du Capitole (avec l'ensemble Les Éléments et l'Orchestre National du Capitole), plusieurs chœurs d'opéra de Mozart avec la compagnie Opéra Éclaté, l'enregistrement de la bande originale du film documentaire *L'Aile du papillon* (musique de Jorge Arriagada, réalisation Nick De Pencier).

Parallèlement à ses explorations pianistiques et lyriques, Stéphane Escoubet est un passionné de pop, de musiques électroniques, et de MAO. On l'a vu tantôt aux claviers, à la programmation ou au chant dans divers projets electro-pop, tels que Dreamy Yoga, Drown Cathedrals ou Gargamel Etchevery.

Muriel Benazeraf, comédienne

Elle se forme auprès de la 3BC Compagnie, du Théâtre de l'Acte et de René Gouzenne à Toulouse. Un parcours éclectique lui a fait rencontrer tous les registres de jeu, du classique au contemporain, de la poésie au théâtre de rue et aux écritures collectives, à travers des collaborations au long cours avec un grand nombre de familles de théâtre très contrastées : Les Cyranoïaques, Beudrain de paroi, le Groupe En/Vers théâtre, L'Entreprise, La Part Manquante, les Compagnies David Buatois, 12 balles dans la peau, Kartoffeln, les Vagabonds, la Chevelure

de Bérénice... Elle met en scène plusieurs spectacles, avec une prédilection pour le comique, qu'il s'agisse de théâtre, de cirque, de cabaret, de spectacles musicaux ou de théâtre de rue : Figure Libre, La Compagnie de l'Autre, On /Off , Maria Dolores y los crucificados, Petrolina et Mascarpone, Les Francs Glaçons, la Compagnie des Astres, Sophie Cornille et Yannick Billaud, Les Petites Faiblesses, Le Collectif des Requins-Marteaux .Elle a dernièrement mis en scène Corinne Mariotto dans *La cuisine de Marguerite*, Compagnie de la Dame.

Au **cinéma**, on peut la voir dans *Deux* de Filippo Meneghetti , avec Léa Drucker et Barbara Sukowa (prix du public festival Premiers Plans d'Angers et à Cinémed) et *Une intime conviction* d'Antoine Rimbault, dans la première saison de la série *Toutouyoutou* ainsi que dans les courts-métrages du réalisateur toulousain Jacques Mitsch : *Homo Animalis* (Arte 2024), *Le mari, la femme, l'amant et le cochon*, *Le mammouth Pobalski* (prix talent Fnac 2006), *Le petit frère d'Huguette* (rôle principal, prix du jury et du public Clermont-Ferrand 96), *La dernière expédition*, *Micro-ciné*, *L'aventure humaine*.

Elle est titulaire du **Diplôme d'Etat d'enseignement du théâtre**. Outre ses interventions au Conservatoire de Pamiers (09) dans les trois niveaux, elle assure l'**option théâtre au Lycée Maréchal Lannes de Lectoure** (32) et anime de nombreux ateliers auprès de jeunes âgés de 10 à 18 ans.

Spectacle en partenariat avec :

Avec le soutien régulier de nos partenaires :

Contacts :

Stéphane DELINCAK
Directeur artistique
direction@aboutdesouffle.com
06 81 10 10 29

Marie BOILLOT
Production / Diffusion
administration@aboutdesouffle.com
06 86 53 53 19

www.aboutdesouffle.com