

Les Cahiers d'études Léo Ferré présentent

La Mémoire et la Mer ou Les Chants de la fureur

Exposition conçue par Luc Vidal
et réalisée par Nicolas Désiré-Frisque
Le cahier d'études n° 11 a été maqueté par Manon Raffin

Remerciement à Richard Martin, Françoise Delvalée
et à l'équipe du théâtre Toursky,
à la ville de Nantes, au conseil général de Loire atlantique,
à l'Université permanente-Université de Nantes,
aux éditions La Mémoire et la Mer
à Marie et Mathieu Ferré

LA MÉMOIRE ET LA MER OU LES CHANTS DE LA FUREUR

“Je suis devenu le mourant
Mourant le galet sur ta plage
Christie je reste au demeurant
Méditerranéen sauvage”

« A propos de cette chanson, il se passe une chose extraordinaire et inexplicable : l'engouement du public. Pourtant il n'est pas possible qu'il la comprenne parce que c'est une poésie à décrypter et, pour la lire, il faut avoir la grille de ma vie. Si quelqu'un me connaît, il comprend tout, mot après mot. S'il ne connaît pas ma vie, tous les mots lui échappent. La Mémoire et la Mer n'est pas une poésie hermétique : si elle l'était, on pourrait tout y mettre, tout prétendre. Or c'est impossible ! C'est pourquoi, je l'affirme, c'est une poésie qui possède une clé précise et cette clé c'est moi-même » déclarait-il à Françoise Travelet sur son poème majeur. Léo Ferré dans les années soixante écrit sur l'îlot du Guesclin, à proximité de Saint-Malo et de Cancale, dans cette Bretagne tant aimée *La Mémoire et la Mer* qui se nommera d'abord *Ma Bretagne à moi* puis *Les Chants de la fureur* dans un seul chant intitulé Guesclin. **Ce monument (selon Belleret), cette œuvre dans l'œuvre (selon Blanckeman) se compose de 55 strophes chacune de 8 octosyllabes soit 440 vers.** Il aura fallu une quinzaine d'année à Léo Ferré pour y mettre le point final. Le poète musicien en tirera comme d'un vin nouveau sept partitions / chansons : *FLB*, *La Mer noire*, *Géométriquement tien*, *Des Mots*, *La Marge*, *Christie* et cette *Mémoire et la Mer*, clé de voûte du fameux double album *Amour / Anarchie* des années 1970.

Richard Martin, homme-comédien, homme-metteur en scène, homme-diseur de poèmes interprète sur scène ces 448 vers et donne à entendre et à lire un Léo Ferré différent et particulièrement émouvant sur les origines de ce poème-monde. **Richard est le seul à dire ce magnifique élan qui est un des sommets de la poésie et de la chanson française peut-être jamais égalé.** Ce n'est pas le seul texte de Ferré que Martin dit. Poètes...vos papier fut parmi les concerts mémorables que Richard donna notamment sur le bateau de l'Odyssée au service de la poésie de son frère-ami. Ses nuits de l'Anarchie au Toursky illustrent l'âme vivante de son théâtre. Si Richard sert inlassablement cette œuvre, Léo s'est mis au service de Richard humblement sur la création théâtrale de son opéra des rats en lui écrivant le livret. Richard en jouant *La Méthode* a fait toucher du doigt à l'artiste l'art du théâtre et son miracle.

Vingt ans déjà que le poète-musicien nous a quittés. Vingt ans comme on a toujours vingt ans. **Vingt ans que son œuvre gueule dans le désert médiatique. Dérangerait-il ?** Ce silence autour de son lyrisme est d'ailleurs un hommage involontaire. Sa révolte est celle du poing levé et dans le même mouvement de la main tendue. Ce qui caractérise l'homme-artiste Léo Ferré, **c'est l'insurrection du cœur et de l'esprit.** Voilà une œuvre haute, fine et libre programmée pour le service de l'amour et de la paix. Richard Martin en son théâtre Toursky s'est fabriqué une âme tissée par la même étoffe créatrice et fraternelle. **C'est pour cela que les deux hommes sont deux frères inséparables en éternité.**

Luc Vidal

LA MÉMOIRE ET LA MER

En exclusivité

de *Léo Ferré*

Guesclin - LA MEMOIRE ET LA MER

Christie quand je t'ai vue plonger
Mes vergues de roc où ça cogne
Des feuilles mortes se peignent
Quelque part dans la Catalogne
Le rite de mort aperçu
Sous un divan de sapin triste
Je m'en souviens j'étais perdu
La Camarde est ma camériste

C'était un peu après midi
Tu luisais des feux de l'écume
On rentrait dans la chantilly
Avec des psaumes de la brume
La mer en bas disait ton nom
Ce poudrier serti de lames
Où Dieu se refait le chignon
Quand on le prend pour une femme

Ô chansons sûres des marins
Dans le port nagent des squelettes
Et sur la dune mon destin
Vend du cadavre à la vedette
En croix granit christ bikini
Comme un nègre d'enluminure
Je le regarde réjoui
Porter sur le dos mon carburé

Les corbeaux blancs de Monsieur Poe
Géométrisent sur l'aurore
Et l'aube leur laisse le port
Où gît le homard nevermore
Ces chiffres de plume et de vent
Volent dans la mathématique
Et se parallélisent tant
Que l'horizon joint l'ESThétique

L'eau cette glace non posée
Cet immeuble cette mouvance
Cette procédure mouillée
Me fait comme un rat sa cadence
Me dit de rester dans le clan
À machonner les reverdures
Sous les neiges de ce printemps
À faire au froid bonne mesure

Et que ferais-je nom de Dieu
Sinon des pull-overs de peine
Sinon de l'abstrait à mes yeux
Comme lorsque je rentre en scène
Sous les casseroles de toc
Sous les perroquets sous les caches
Avec du mauve plein le froc
Et la vie louche sous les taches

Cette rumeur qui vient de là
Sous l'arc copain où je m'aveugle
Ces mains qui me font du flaflo
Ces mains ruminantes qui meuglent
Cette rumeur me suit longtemps
Comme un mendiant sous l'anathème
Comme l'ombre qui perd son temps
À dessiner mon théorème

Et sur mon maquillage roux
S'en vient battre comme une porte
Cette rumeur qui va debout
Dans la rue aux musiques mortes
C'est fini la mer c'est fini
Sur la plage le sable bèle
Comme des moutons d'infini
Quand la mer bergère m'appelle

Tous ces varechs me djazzent tant
Que j'en ai mal aux symphonies
Sur l'avenue bleue du jussant
Mon appareil mon accalmie
Ma veste verte de vert d'eau
Ouverte à peine vers Jersey
Me gerce l'âme et le carreau
Que ma mouette a dérouillé

Laisse passer de ce noroit
À peine un peu d'embrun de sel
Je ne sais rien de ce qu'on croit
Je me crois sur le pont de Kehl

Et vois des hommes vert-de-gris
Qui font la queue dans la mémoire
De ces pierres quand à midi
Leur descend comme France-Soir

La lumière du Monsignor
Tout à la nuit tout à la boue
Je mets du bleu dans le décor
Et ma polaire fait la moue
J'ai la leucémie dans la marge
Et je m'endors sur des brisants
Quand mousse la crème du large
Que l'on donne aux marins enfants

Quand je me glisse dans le texte
La vague me prend tout mon sang
Je couche alors sur un prétexte
Que j'adultère vaguement
Je suis le sexe de la mer
Qu'un peu de brume désavoue
J'ouvre mon phare et j'y vois clair
Je fais du Wonder à la proue

Les coquillages figurants
Sous les sunlights cassés liquides
Jouent de la castagnette tant
Qu'on dirait l'Espagne livide
Je fais les bars américains
Et je mets les squales en laisse
Des chiens aboient dessous ton bien
Ils me laisseront leur adresse

Je suis triste comme un paquet
Sémaphorant à la consigne
Quand donnera-t-on le ticket
À cet employé de la guigne
Pour que je parte dans l'hiver
Mon drap bleu collant à ma peau
Manger du toc sous les feux verts
Que la mer alluie sous l'eau

Avec les yeux d'habitants louches
Qui nagent dur dedans l'espoir
Beaux yeux de nuit comme des bouchés
Qui regardent des baisers noirs
Avec mon encre Waterman
Je suis un marin d'algue douce
La mort est comme un policeman
Qui passe sa vie à mes troussees

Je lis les nouvelles au sec
Avec un blanc de blanc dans l'arbre
Et le journal pâlit avec
Ses yeux plombés dessous le marbre
J'ai son Jésus dans mon ciré
Son tabernacle sous mon châle
Pourvu qu'on s'en vienne mouiller
Son chalutier sous mon bengale

Je danse ce soir sur le quai
Une rumba toujours cubaine
Ça n'est plus Messieurs les Anglais
Qui tirent leur coup capitaine
Le crépuscule des atouts
Descend de plus en plus vers l'ouest
Quand le général a la toux
C'est nous qui toussons sur un geste

Le tyran tire et le mort meurt
Le pape fait l'œcuménique
Avec des mitres de malheur
Chaussant des binettes de biques
Je prendrai le train de marée
Avec le rêve de service
À dix-neuf heures GMT
Vers l'horizon qui pain d'épice

Ô boys du tort et du malheur
Ô beaux gamins des revoyures
Nous nous reverrons sous les fleurs
Qui là-bas poussent des augures
Les fleurs vertes des pénaidos
Les fleurs mauves de la régale
Et puis les noires de ces boss
Qui prennent vos corps pour un châte

Nous irons sonner la Raison
À la colle de prétentaine
Réveille-toi pour la saison
C'est la folie qui se ramène
C'est moi le dingue et le filou
Le glob'trotteur des chansons tristes
Décravate-toi viens chez nous
Mathieu te mettra sur la piste

Reprends tes dix berges veux-tu
Laisse un peu palabrer les autres
À trop parler on meurt sais-tu
Y'a pas plus con que les apôtres
Du silence où tu m'as laissé
Musiquant des feuilles d'automne
Je sais que jamais je n'irai
Fumer la Raison de Sorbonne

Mais je suis gras comme l'hiver
Comme un analgésiste
Avec la rime au bout du vers
Cassant la graine d'un artiste
À bientôt Raison à bientôt
Ici quelquefois tu me manques
Viens je serai ton fou gâteau
Je serai ta folie de planque

Je suis le prophète bazar
Le Jérémie des roses cuisses
Une crevette sur le dard
Et le dard dans les interstices
Je baliverne mes ennuis
Je dis que je suis à la pêche
Et vers l'automne de mes nuits
Je chandelle encore la chair fraîche

Des bibelots des bonbons surs
Des oraisons de bigornades
Des salaisons de dessous murs
Quand l'œil descend sous les ceillades
Regarde bien c'est là qu'il gît
Le vert paradis de l'entraide
Vers l'entre doux de ton doux nid
Si tu me tendis le cul je cède

Ça sent l'odeur des cafards doux
Quand le crépuscule pomnade
Et que j'enflamme l'amadou
Pour mieux brûler ta chair malade
Ô ma frégate du palier
Sur l'océan des cartons-pâtes
Ta volière est dans l'escalier
Reviens vite que je t'empâte

Une herbe douce comme un lit
Un lit de taffetas de carne
Une source dans le Midi
Quand l'ombre glisse et me décharme
Un sentiment de rémission
Devant ta violette de Parme
Me voilà soumis comme un pion
Sur l'échiquier que ta main charme

Le poète n'est pas régent
De ses propriétés élines
Il va comme l'apôtre Jean
Dormant un peu sur ta poitrine
Il voit des oiseaux dans la nuit
Il sait que l'amour n'est pas reine
Et que le masculin gémit
Dans la grammaire de tes chaînes

Ton corps est comme un vase clos
J'y pressens parfois une jarre
Comme engloutie au fond des eaux
Et qui attend des nageurs rares
Tes bijoux ton blé ton vouloir
Le plan de tes folles prairies
Mes chevaux qui viennent te voir
Au fond des mers quand tu les pries

Mon organe qui fait ta voix
Mon pardessus sur ta bronchite
Mon alphabet pour que tu croies
Que je suis là quand tu me quittes

Un violon bleu se profilait
La mer avec Bartok malade
Ô musique des soirs de lait
Quand la Voie Lactée sérénade

Les coquillages incompris
Accrochaient au roc leurs baroques
Kystes de nacre et leurs soucis
De vie perleuse et de breloques
Dieu des granits ayez pitié
De leur vocation de parure
Quand le couteau vient s'immiscer
Dans leurs castagnettes figures

Le dessinateur et la mer
Gomme sans trêve des pacages
Ça bèle dur dans ce désert
Les moutons brouent sous les pages
Et la houle les entretient
Leur laine tricolore du large
De quoi vêtir les yeux marins
Qui dans de vieux songes déchargent

Ô lavandière du jusant
Les galets mouillés que tu laisses
J'y vois comme des culs d'enfants
Qui dessalent tant que tu baisses
Reviens fille verte des fjords
Reviens gorge bleue des suicidés
Que je traîne un peu sur tes bords
Cette manie de mort liquide

J'ai le vertige des suspects
Sous la question qui les hasarde
Vers le monde des muselés
De la bouche et des mains cafardes
Quand mon ange me fait du pied
Je lui chatouille le complexe
Il a des ailes ce pédé
Qui sont plus courtes que mon sexe

Je ne suis qu'un oiseau fardé
Un albatros de remoulade
Une molche sur une taie
Un oreiller pour sérénade
Et ne sais pourtant d'où je viens
Ni d'où me vient cette malfide
Un peu de l'horizon jasmin
Qui prend ton « té » avec Euclide

Je suis devenu le mourant
Mourant le galet sur ta plage
Christie je reste au demeurant
Méditerranéen sauvage
La marée je l'ai dans le cœur
Qui me remonte comme un signe
Je meurs de ma petite sœur
De mon enfant et de mon cygne

Un bateau ça dépend comment
On l'arrime au port de justesse
Il pleure de mon firmament
Des années-lumière et j'en laisse
Je suis le fantôme de Jersey
Celui qui vient les soirs de frime
Te lancer la brume en baisers
Et te ramasser dans ses rimes

Comme le trémail de juillet
Où luisait le loup solitaire
Celui que je voyais briller
Aux doigts du sable de la terre
Rappelle-toi ce chien de mer
Que nous libérons sur parole
Et qui gueule dans le désert
Des goémons de nécropole

Je suis sûr que la vie est là
Avec ses poumons de flanelle
Quand il pleure de ces temps-là
Le froid tout gris qui nous appelle
Ô l'ange des plaisirs perdus
Ô rumeurs d'une autre habitude
Mes désirs dès lors ne sont plus
Qu'un chagrin de ma solitude

Je me souviens des soirs là-bas
Et des sprints gagnés sur l'écume
Cette bave des chevaux ras
Au ras des rocs qui se consomment
Ô le diable des soirs conquis
Avec ses pâleurs de rescousse
Et le squalé des paradis
Dans le milieu mouillé de mousse

Ô parfum rare des salants
Dans le poivre feu des gerçures
Quand j'allais géométrisant
Mon âme au creux de ta blessure
Dans le désordre de ton cul
Poissé dans les draps d'aube fine
Je voyais un vitrail de plus
Et toi la fille verte mon spleen

Et je voyais ce qu'on pressent
Quand on pressent l'entrevoiture
Entre les persiennes du sang
Et que les globules figurent
Une mathématique bleue
Dans cette mer jamais étale
D'où nous remonte peu à peu
Cette mémoire des étoiles

Ces étoiles qui font de l'œil
À ces astronomes qu'escortent
Des équations dans leur fauteuil
À regarder des flammes mortes
Je prierais Dieu si Dieu priait
Et je coucherais sa compagne
Sur mon grabat d'où chanteraient
Les chanterelles de mon pagne

Mais Dieu ne fait pas le détail
Il ne prête qu'à ses Lumières
Quand je renouvelle mon bail
Je lui parlerai de son père
Du fils de l'homme et du chagrin
Quand je descendais sur la grève
Et que dans la mer de satin
Luisaient les lèvres de mes rêves

Je ne suis qu'un amas de chair
Un galaxique qui détale
Dans les hôtels du monte-en-l'air
Quand ma psycho se fait la malle
Reviens fille verte des fjords
Reviens violon des violonades
Dans le port fanfarent les cors
Pour le retour des camarades

Je vais tout à l'heure fauchant
Des moutons d'iceberg solaire
Avec la Suisse entre leurs dents
À brouter des idées-lumières
Et des chevaux les appelant
De leur pampa et des coursives
Que j'invente à leur naseaux blancs
Comme le sperme de la rive

Arrive marin d'outre temps
Arrive marine d'extase
Quand je m'arrête tu me prends
Comme je te prends dans ta case
Négresse bleue blues d'horizon
Et les poissons que tu dégorges
Depuis ton ventre et tes façons
Quand ton « sexo » joue dans ta gorge

Dans cette plaie comme d'un trou
Grouillant des cris comme la vague
Quand les goélands sont jaloux
De l'architecte où s'extravaquent
Des maçons aux dents de velours
Et le ciment de leur salive
À te cimenter pour l'amour
Ton cul calculant la dérive

Mes souvenirs s'en vont par deux
Moi le terrien du Pacifique
Je suis métais de mes aveux
Je suis le silence en musique

Le parfum des mondes perdus
Le sourire de la comète
Sous le casque de ta vertu
Quand le coiffeur sèche ta tête

Muselle-moi si tu le peux
Toi dans ton ixe où le vacarme
Sonné le glas dans le milieu
Moi planté là avec mon arme
Tu es de tous les continents
Tu m'arrives comme la route
Où s'étendent dix mille amants
Quand la pluie à ton cul s'égoutte

Ô la mer de mes cent mille ans
Je m'en souviens j'avais dix piges
Et tu bandes ton arc pendant
Que ma liqueur d'alors se fige
Tu es ma glace et moi ton feu
Parmi les algues tu promènes
Cette déraison où je peux
M'embrumer les bronches à ta traîne

Et qu'ai-je donc à lyriser
Cette miction qui me lamente
Dans ton lit j'allais te braquer
Ta culotte sentait la menthe
Et je remontais jusqu'au bord
De ton goémon en soupente
Et mes yeux te prenaient alors
Ce blanc d'écume de l'attente

Emme c2 Emme c2
Aime-moi donc ta parallèle
Avec la mienne si tu veux
S'entrianglera sous mes ailes
Humant un peu par le dessous
Je deviendrai ton olfacmouette
Mon beuf plongeant dans ton égout
Quand Dieu se vide de ta tête

Les vagues les vagues jamais
Ne viendront repeupler le sable
Où je me traîne désormais
Attendant la marée du diable
Ce copain qui nous tient la main
Devant la mer crépusculaire
Depuis que mon cœur dans le tien
Mêle ton astre à ma Lumière

Cette matière me parlant
Ce silence troué de formes
Mes chiens qui gisent m'appelant
Mes pas que le sable déforme
Cette cruelle exhalaison
Qui monte des nuits de l'enfance
Quand on respire à reculons
Une goulée de souvenance

Cette maison gantée de vent
Avec son fichu de tempête
Quand la vague lui ressemblant
Met du champagne sur sa tête
Ce toit sa tuile et toi sans moi
Cette raison de ME survivre
Entends le bruit qui vient d'en bas
C'est la mer qui ferme son livre

Quinze ans d'écriture.
Voici la version définitive
dite par Richard Martin
à voix nue

LES CHANTS DE LA FUREUR

La Rue, n°8, 2ème et 1ère novembre 1990

La Mémoire et la Mer

La marée je l'ai dans le cœur
 Qui me remonte comme un signe
 Je meurs de ma petite sœur
 de mon enfance et de mon cygne
 Un bateau, ça dépend comment
 On l'arrime au port de justesse
 Il pleure de mon firmament
 Des années-lumière et j'en laisse
 Je suis le fantôme Jersey
 Celui qui vient les soirs de frime
 Te lancer la brume en baiser
 Et te ramasser dans ses rimes
 Comme le trémil de juillet
 Où luisait le loup solitaire
 Celui que je voyais briller
 Aux doigts du sable de la terre

Rappelle-toi ce chien de mer
 Que nous libérons sur parole
 Et qui gueule dans le désert
 Des goémons de nécropole
 Je suis sûr que la vie est là
 Avec ses poumons de flanelle
 Quand il pleure de ces temps-là
 Le froid tout gris qui nous appelle
 Je me souviens des soirs là-bas
 Et des sprints gagnés sur l'écume
 Cette bave des chevaux ras
 Au ras des rocs qui se consomment
 Ô l'ange des plaisirs perdus
 Ô rumeurs d'une autre habitude
 Mes désirs dès lors ne sont plus
 Qu'un chagrin de ma solitude

Ô le diable des soirs conquis
 Avec ses pâleurs de rescousse
 Et le squalo des paradis
 Dans le milieu mouillé de mousse
 Reviens fille verte des fjords
 Reviens violon des violonades
 Dans le port fanfarent les cors
 Pour le retour des camarades
 Ô parfum rare des salants
 Dans le poivre feu des gerçures
 Quand j'allais, géométrisant,
 Mon âme au creux de ta blessure
 Dans le désordre de ton cul
 Poissé dans des draps d'aube fine
 Je voyais un vitrail de plus,
 Et toi fille verte, mon spleen

Les coquillages figurant
 Sous les sunlights cassés liquides
 Jouent de la castagnette tans
 Qu'on dirait l'Espagne livide
 Dieux de granits, ayez pitié
 De leur vocation de parure
 Quand le couteau vient s'immiscer
 Dans leur castagnette figure
 Et je voyais ce qu'on pressent
 Quand on pressent l'entrevoiture
 Entre les persiennes du sang
 Et que les globules figurent
 Une mathématique bleue
 Sur cette mer jamais étale
 D'où me remonte peu à peu
 Cette mémoire des étoiles

Cette rumeur qui vient de là
 Sous l'arc copain où je m'aveugle
 Ces mains qui me font du fla-fla
 Ces mains ruminantes qui meuglent
 Cette rumeur me suit longtemps
 Comme un mendiant sous l'anathème
 Comme l'ombre qui perd son temps
 À dessiner mon théorème
 Et sous mon maquillage roux
 S'en vient battre comme une porte
 Cette rumeur qui va debout
 Dans la rue aux musiques mortes
 C'est fini, la mer c'est fini
 Sur la plage, le sable bêle
 Comme des moutons d'infini...
 Quand la mer bergère m'appelle

Léo Ferré dans les années soixante écrit sur l'îlot du Guesclin, à proximité de Saint-Malo et de Cancale, dans cette Bretagne tant aimée *La Mémoire et la Mer* qui se nommera d'abord *Ma Bretagne à moi* puis *Les Chants de la fureur* dans un seul chant intitulé *Guesclin*. Ce monument (selon Belleret), cette œuvre dans l'œuvre (selon Blanckeman) se compose de **55 strophes chacune de 8 octosyllabes soit 440 vers**. Il aura fallu une quinzaine d'années à Léo Ferré pour y mettre le point final.

Voici les sept chansons qui ont vu le jour et qui ont été enregistrées par l'artiste : *La Mémoire et la Mer*, *FLB*, *Christie*, *La Marge*, *Des mots*, *Géométriquement tien*, *La Mer noire*.

Richard Martin avec sa voix sûre, chaude et profonde dira la totalité de *La Mémoire et la Mer*

Cette exposition dira aussi le portrait de l'homme-théâtre Richard Martin. Il dira toutes les aventures au Théâtre Toursky qu'il eût et a encore avec Léo Ferré. Léo Ferré a contribué à la naissance et à la consolidation de son théâtre dans les années 1970-1980. Il dira leurs aventures croisées notamment en matière de création théâtrale : *L'Opéra de rats* et *La Méthode*.

Ce chant est un véritable palimpseste créateur de mémoires et de vie.

Des mots

Je ne suis qu'un amas de chair
Un galaxique qui détale
Dans les hôtels du monte-en-l'air
Quand ma psycho se fait la malle
Ta robe prise sur le vif
Dans la collection des comètes
Traînera dans mon objectif
Quand les termites seront «Jet»
Je vais tout à l'heure fauchant
Des moutons d'iceberg solaire
Avec le quartz entre leurs dents
À brouter des idées-lumière
Et des chevaux les appelant
De leur pampa et des coursives
Que j'invente à leurs naseaux blancs
Comme le sperme de la rive

Des mots
Qui t'envahiraient comme la lumière
Des mots
Qui montent de la terre
Comme des oiseaux tristes
Sous un avion fidèle
Des mots...

Arrive, marin d'outre-temps !
Arrive, marin d'extase !
Quand je m'arrête, tu me prends
Comme je te prends dans ta case
Négresse bleue, blues d'horizon
Et les poissons que tu dégorges
Depuis ton ventre et tes façons
Quand ton sexe joue dans ta gorge
Dans cette plaie comme d'un trou
Grouillant de cris comme la vague
Quand les goélands sont jaloux
De l'architecte où s'extravaquent
Des maçons aux dents de velours
Et le ciment de leur salive
À te cimenter pour l'amour
Ton cul calculant la dérive
Des mots
Qui t'envahiraient comme mon absence

Des mots
Qui montent du silence
Comme des violons tristes
Sous une main fidèle
Des mots...

Mes souvenirs s'en vont par deux
Moi, le terrien du Pacifique
Je suis métis de mes aveux
Je suis le silence en musique
Le parfum des mondes perdus
Le sourire de la comète
Sous l'empire de ta vertu
Quand mes soldats te font la fête
Muselle-moi si tu le peux
Toi, dans ton ixé où le vacarme
Sonne le glas dans le milieu
Moi, planté là avec mon arme
Tu es de tous les continents
Tu m'arrives comme la route
Où s'extrénuent dix mille amants
Quand la pluie à ton cul s'égoutte

Des mots
Qui t'envahiraient comme la folie
Des mots
Qui montent de la vie
Comme la raison triste
Dans ta tête fidèle
Des mots...

Ô la mer de mes cent mille ans
Je m'en souviens, j'avais dix piges
Et tu bandes ton arc pendant
Que ma liqueur d'alors se fige
Tu es ma glace et moi ton feu
Parmi les algues tu promènes
Cette déraison où je peux
M'embrumer les bronches à ta traîne
Et qu'ai-je donc à lyriser
Cette miction qui me lamente?
Dans ton lit, j'allais te braquer
Ta culotte sentait la menthe
Et je remontais jusqu'au bord
De ton goémon en soupente
Et mes yeux te prenaient alors
Ce blanc d'écume de l'attente

Des mots
Qui t'envahiraient comme la détresse
Des mots
Qui montent de l'ivresse
Comme les choses tristes
Sous le destin fidèle
Des mots...

Emme c2 Emme c2
Aime-moi donc, ta parallèle
Avec la mienne, si tu veux,
S'entrianglera sous mes ailes
Humant un peu par le dessous
Je deviendrai ton olfactomouette
Mon bec plongeant dans ton égout
Quand Dieu se vide de ta tête
Les vagues, les vagues jamais
Ne viendront repeupler le sable
Où je me traîne désormais
Attendant la marée du diable
Ce copain qui nous tient la main
Devant la mer crépusculaire
Depuis que mon cœur dans le tien
Mêle ton astre à ma lumière

Des mots
Qui t'envahiraient comme la lumière
Des mots
Qui montent de la terre
Comme des oiseaux tristes
Sous un avion fidèle

Je t'aime ?
Tu m'aimes ?
On s'aime ?

Des mots...

IL EST SIX HEURES ICI ET MIDI À NEW YORK

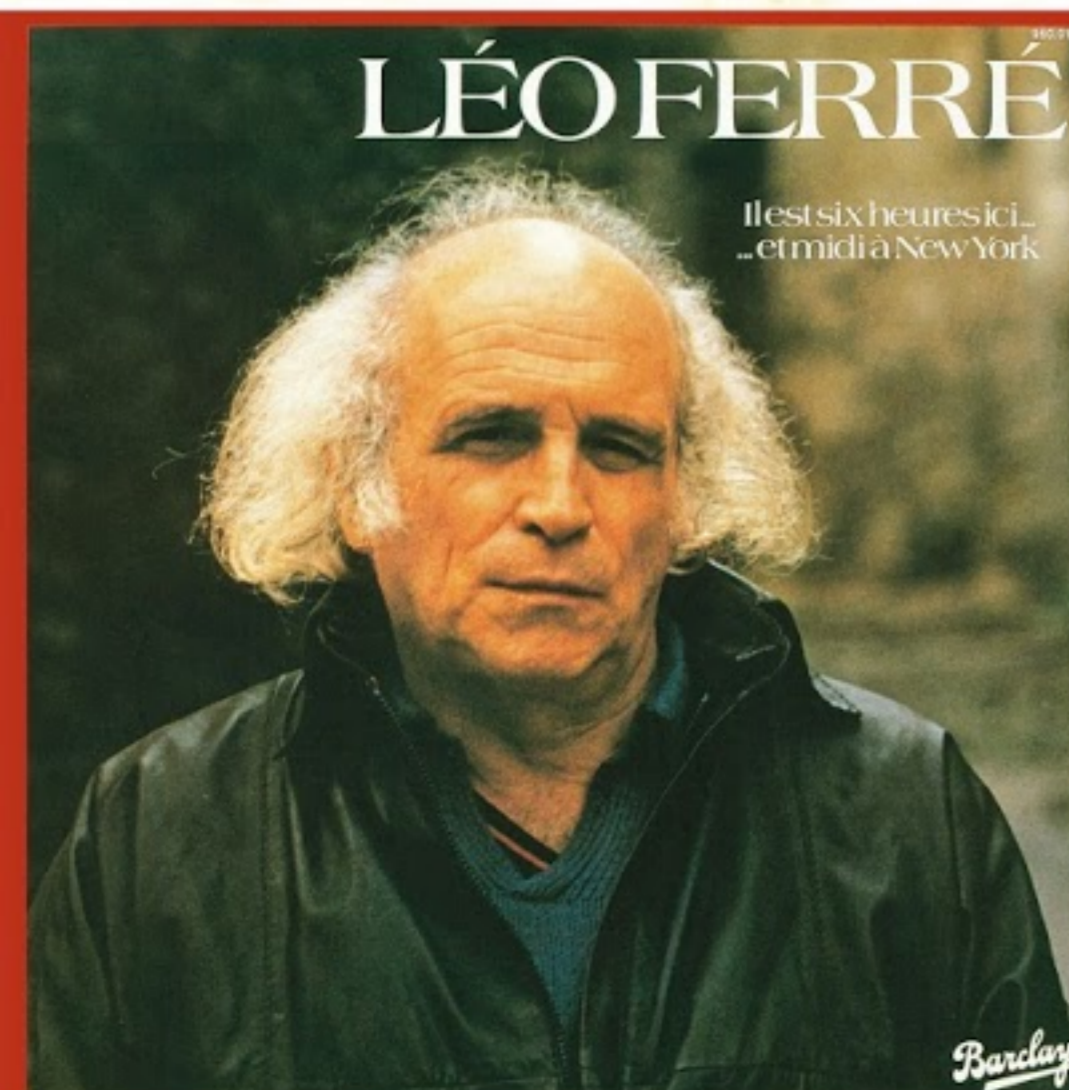
- SANS BLAGUE?
- TU SAVAIS PAS?
- BOF...
- ET CE QUE RIMBAUD ÉCRIVAIT
À VERLAINE?
« QUAND VOUS NE VERREZ MANGER
POSITIVEMENT DE LA MERDE, ALORS
VOUS POURREZ DIRE QUE JE NE SUIS
PAS CHER À NOURRIR. »
- BOF...
- ET SI JAMAIS VOUS TROUVEZ
UN MORCEAU DE MON MANTEAU,
SUR MA DROITE, DE L'AUTRE CÔTÉ,
VOUS POURREZ TOUJOURS ME LE
RAPPORTER... JE VOUS DIRAI ALORS
LE NOM DE CE CON D'IMPRIMEUR
QUI M'A FOUTU SUR LA COUVERTURE.

GUFO DEL TRAMONTO

1 9 7 4

LÉO FERRÉ

Il est six heures ici...
...et midi à New York

Barclay

Hervé Morvan

FLB

de Léo Ferré

L'eau cette glace non posée
Cet immeuble cette mouvance
Cette procédure mouillée
Nous fait prisonnier sa cadence
Nous dit de rester dans le clan
À mâchonner les reverdures
Sous les neiges de ce printemps
À faire au froid bonne mesure

Cette matière nous parlant
Ce silence troué de formes
Et ces marins nous appelant
Nos pas que le sable déforme
Cette cruelle exhalaison
Qui monte des nuits de l'enfance
Quand on respire à reculons
Une goulée de souvenance

Vers le vertige des suspects
Sous la question qui les hasarde
Vers le monde des muselés
De la bouche et des mains cafardes
Nous prions Dieu quand Dieu priera
Et nous coucherons sa compagne
Sur nos grabats d'où chantera
La chanterelle de nos pagnes

Mais Dieu ne fait pas le détail
Il ne prête qu'à ses lumières
Au renouvellement du bail

Nous lui parlerons de son père
Du fils de l'homme et du destin
Quand nous descendrons sur la grève
Et que dans la mer de satin

Luiront les lèvres de nos rêves

Nous irons sonner la Raison À la colle de prétentaine Réveille-toi pour la saison

C'est la Folie qui se ramène
À bientôt Raison à bientôt
Ici quelquefois tu nous manques
Si tu armais tous nos bateaux
Nous serions ta Folie de planque

On danse ce soir sur le quai
Une rumba pas très cubaine
Ça n'est plus Messieurs les Anglais
Qui tirent leurs coups Capitaine !
On a Jésus dans nos cirés
Son tabernacle sous nos châles
Pour quand s'en viendront se mouiller
Vos torpilleurs sous nos bengales

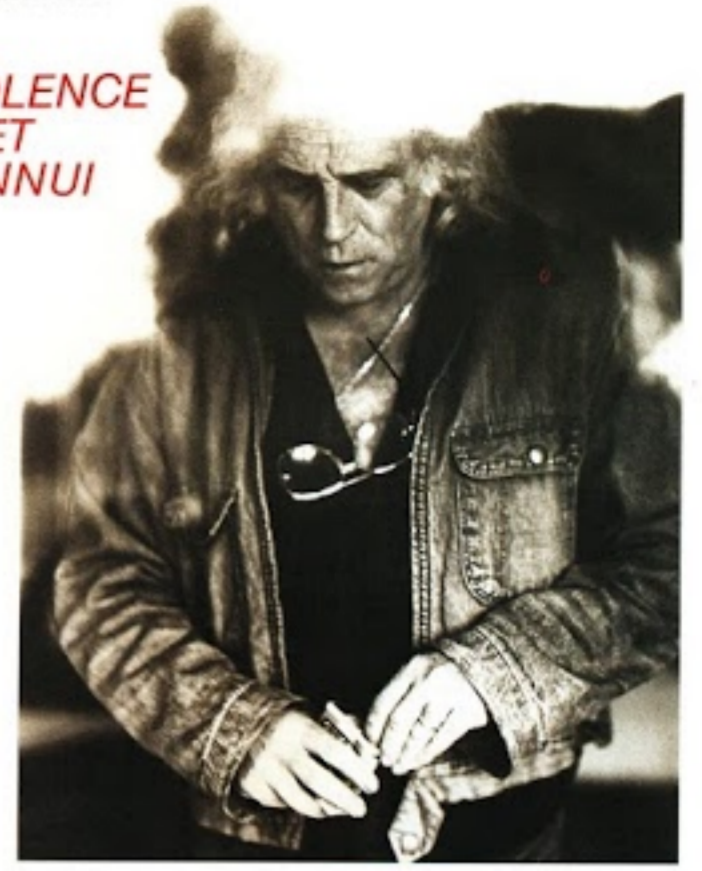
Et ces maisons gantées de vent
Avec leur fichu de tempête
Quand la vague leur ressemblant
Met du champagne sur nos têtes
Ces toits leurs tuiles et nous et toi
Cette raison de nous survivre
Entends le bruit qui vient d'en bas
C'est la mer qui ferme son livre...

LE DESORDRE, C'EST L'ORDRE MOINS LE POUVOIR

LÉO FERRÉ

LA VIOLENCE
ET
L'ENNUI

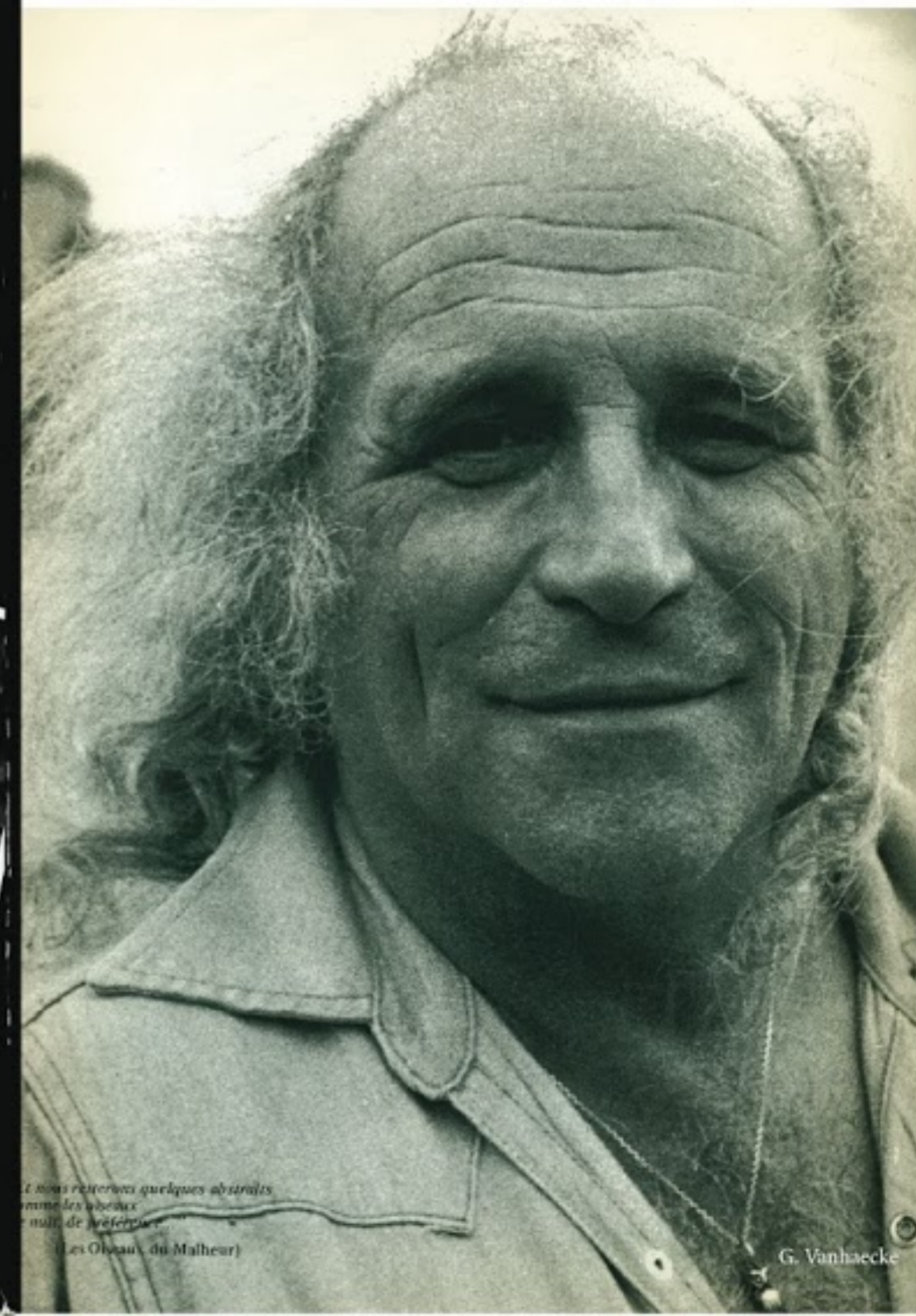
1980

LÉO FERRÉ

Testament Phonographe

PLASMA

Il nous restera quelques abstrais
comme les abstrais
nuit de prétentaine

(Les Oiseaux du Malheur)

G. Vanhaecke

La Mer noire

Je préfère le drapeau noir
 À la marée en robe noire
 Quand les goélands pour y voir
 Préfèrent y voir de mémoire
 Les corbeaux blancs de Monsieur Poe
 Géométrisent sur l'aurore
 Et l'aube leur laisse le pot
 Où gît le homard nevermore
 Ô chansons sûres de marins
 Dans le port nagent des squelettes
 Et sur la dune le destin
 Vend du cadavre aux goélettes
 Ces chiffres de plume et de vent
 Volent dans la mathématique
 Et se parallélisent tant
 Que le baril joint l'esthétique

Je préfère le drapeau noir
 À la marée en robe noire
 Quand les cormorans pour me voir
 Préfèrent me voir de mémoire
 Tous ces varechs me jazzent tant
 Que j'en ai mal aux percussions
 L'avenue sombre du jusant
 Soutient la grève des poissons
 Des raies transies sur le bitume
 Parlaient de se faire beurrer
 Des loups cherchaient ce qui transhume
 Quand les mouettes ont déraillé
 En croix granit Christ bikini
 Comme un nègre d'enluminure
 Je vois des oiseaux crucifix
 Porter sur le dos mon carbure

Je préfère le drapeau noir
 À la marée en robe noire
 Quand les mouettes pour se voir
 Préfèrent se voir de mémoire
 Les coquillages incompris
 La perle noire à leur corsage
 Attendent que vienne la nuit
 Pour se remettre à l'étalage
 Le crépuscule des atouts
 Descend de plus en plus vers l'ouest
 Le général avait la toux
 C'est nous qui toussions sur un geste
 Je préfère le drapeau noir
 À la marée en robe noire
 Quand les marins pour ne rien voir
 Mettent en route la mémoire

**Et si des fois le drapeau noir
 Sur un voilier en voiles noires
 Mettait la flibuste au pouvoir
 Ça pourrait déranger l'histoire
 Qui remettra le drapeau noir
 À nos voiliers en voiles noires
 Et les marins au beau milieu
 Mettront en route leurs beaux yeux
 Sur la mer bleue ...**

LA MER NOIRE

JE PRÉFÈRE LE DRAPEAU NOIR
 À LA MARÉE EN ROBE NOIRE
 QUAND LES GOÉLANDS POUR Y VOIR
 PRÉFÈRENT Y VOIR DE MÉMOIRE

1 Les corbeaux blancs de Monsieur Poe
 Géométrisent sur l'aurore
 Et l'aube leur laisse le pot
 Où gît le homard « nevermore »
 Ces chiffres de plume et de vent
 Volent dans la mathématique
 Et se parallélisent tant
 Que le baril joint l'esthétique

JE PRÉFÈRE LE DRAPEAU NOIR
 À LA MARÉE EN ROBE NOIRE

QUAND LES CORMORANS POUR ME VOIR
 PRÉFÈRENT ME VOIR DE MÉMOIRE

2 O CHANSONS sûres des marins
 Dans le port nagent des squelettes
 Et sur la dune le destin
 Vend du cadavre aux goélettes
 En croix granit christ bikini
 Comme un nègre d'enluminure
 Je vois des oiseaux crucifix
 Porter sur le dos mon carbure

JE PRÉFÈRE LE DRAPEAU NOIR
 À LA MARÉE EN ROBE NOIRE
 QUAND LES GOÉLANDS POUR Y VOIR
 PRÉFÈRENT Y VOIR DE MÉMOIRE

[Redacted]

[Redacted]

3 Tous ces varechs me djazzent tant
 Que j'en ai pris pour une nuit
~~Sur l'avenue sombre du jusant~~
 J'en ai tant pris ~~de mémoire~~
 Ma veste verte ~~de l'eau~~
 Ouverte à peine vers Jersey ~~sur~~
~~Mettent en route le carré~~
 Quand les mouettes ont déraillé

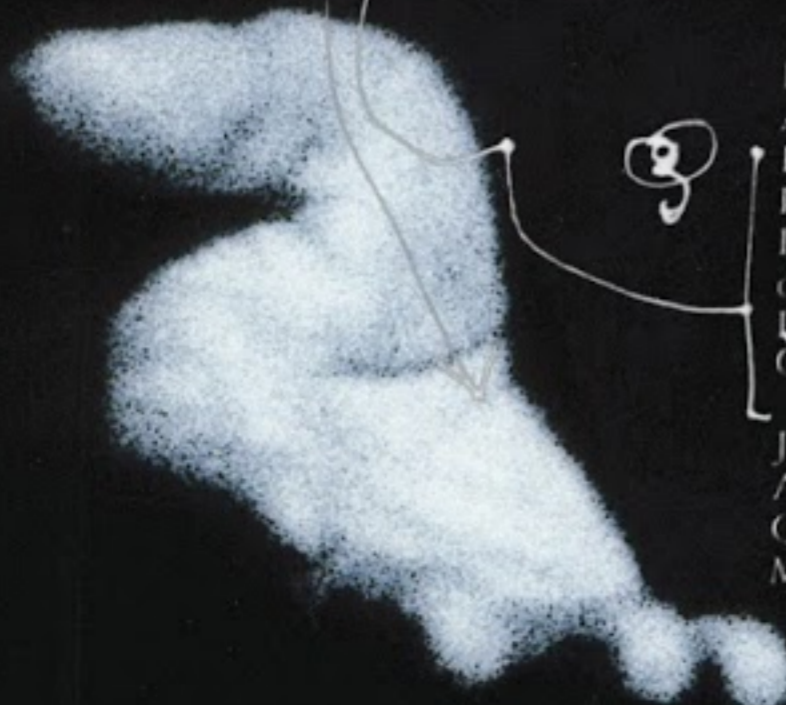
Une nuit noire d'été comme la nuit blanche de Paris ex 2

JE PRÉFÈRE LE DRAPEAU NOIR
 À LA MARÉE EN ROBE NOIRE
 QUAND LES MOUETTES POUR SE VOIR
 PRÉFÈRENT Y VOIR DE MÉMOIRE

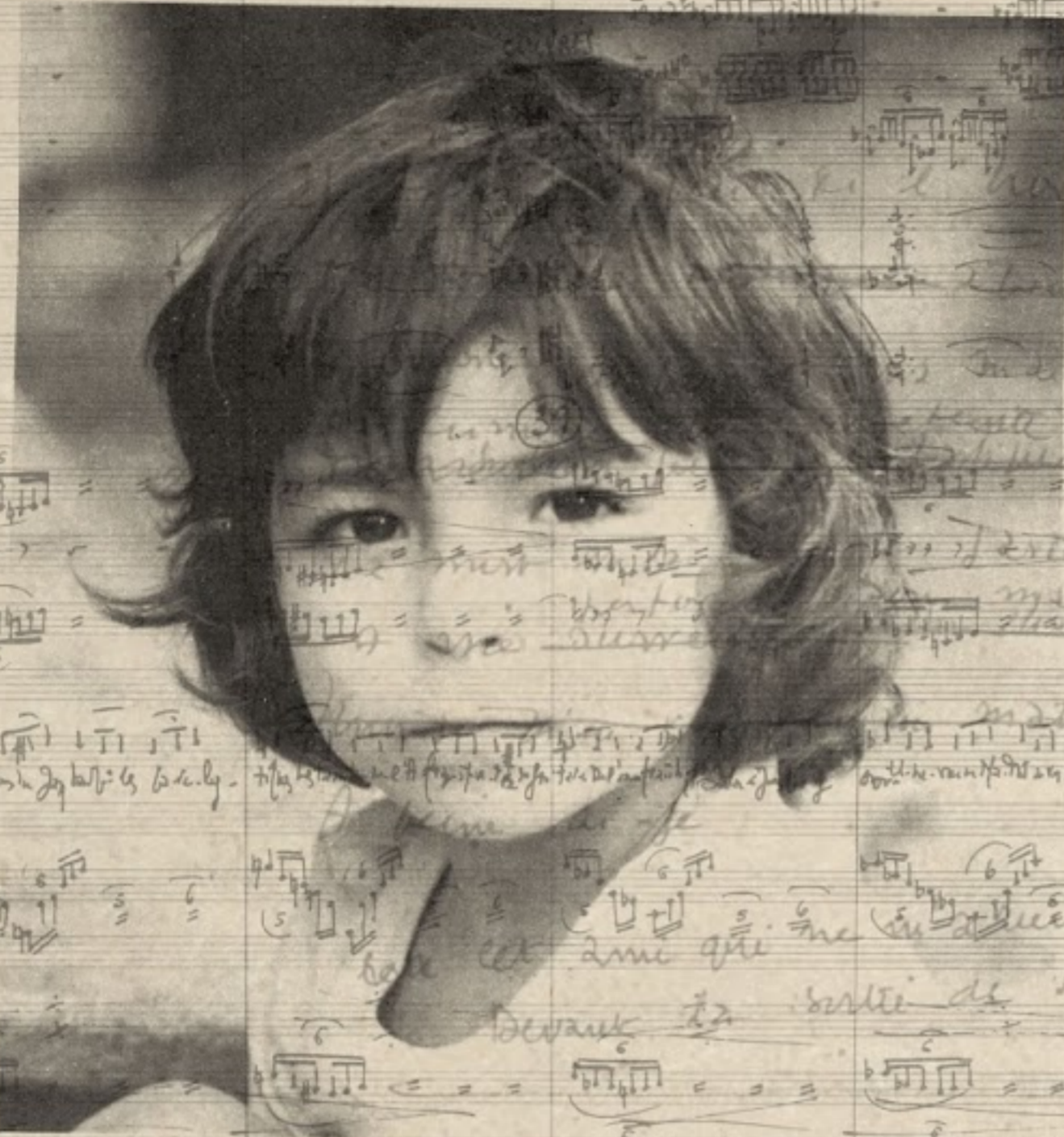
4 Les coquillages incompris
 Accrochaient au roc leurs barbaques
 Foyers de sautes et leurs sautes
~~Le crépuscule des atouts~~
 Le crépuscule des atouts
 Descend de plus en plus vers l'ouest
~~Le général avait la toux~~
 C'est nous qui toussions sur un geste

La perle noire à leur corsage ont eu le dernier du 151

JE PRÉFÈRE LE DRAPEAU NOIR
 À LA MARÉE EN ROBE NOIRE
 QUAND LES MARINS POUR NE RIEN VOIR
 METTENT EN ROUTE LA MÉMOIRE

« LA MUSIQUE SOUVENT ME PREND

COMME „L'AMOUR”...»

Catalogue imprimé en 1975 par Léo Ferré

CHRISTIE

de Léo Ferré

Christie quand je t'ai vue plonger
 Mes vergues de roc où ça cogne
 Des feuilles mortes se peignaient
 Quelque part dans la Catalogne
 Le rite de mort aperçu
 Sous un divan de sapin triste
 Je m'en souviens j'étais perdu
 La Camarde est ma camériste

Je fais tes bars américains
 Et je mets tes squales en laisse
 La mort aboie dessous mon bien
 Elle nous laissera son adresse
 Je suis triste comme un paquet
 Sémaphorant à la consigne
 Quand donnera-t-on le ticket
 A cet employé de la guigne

Christie ça sent le poivre doux
 Quand ton crépuscule pommade
 Et que j'enflamme l'amadou
 Pour mieux brûler ta chair malade
 O ma frégate du palier
 Sur l'océan des hachélèmes
 Ta voilure est dans l'escalier
 Reviens vite que je t'emblème

C'était un peu après midi
 Tu luisais des feux de l'écume
 On rentrait dans la chantilly
 Avec les psaumes de la brume
 La mer en bas criait ton nom
 Ce poudrier serti de lames
 Où Dieu se refait le chignon
 Quand il se prend pour une femme

Pour que nous partions dans l'hiver
 Des brebis mortes au vent qui bêle
 Mangent du toc sous les feux verts
 Que la mer allume sous elle
 Avec des yeux d'habitants louches
 Qui nagent dur dedans l'espoir
 Beaux yeux de nuit comme des bouches
 Qui regardent des baisers noirs

Toi dont l'étoile fait de l'oeil
 À ces astronomes qu'escortent
 Des équations dans leur fauteuil
 À regarder des flammes mortes
La galaxie a pris le deuil
Depuis que ton étoile chante
Et que dans le fond de tes lèvres
Toute l'Espagne se lamente

Christie mon encre Waterman
Me fait ton mousse d'algue douce
La mort est comme un policeman
Qui passe sa vie à mes trousses
 Je prendrai le train de marée
 Avec le rêve de service
 A dix-neuf heures GMT
 Vers l'horizon qui pain d'épice

Christie quand tu viens de la mer
 Tu m'envoies ton odeur genièvre
 Ça bêle dur dans ce désert
 Les moutons broutent sur tes lèvres
 Et ta houle les entretient
 Leur laine tricote du large
 De quoi vêtir les yeux marins
 Qui dans tes vieux songes déchargent

Christie du tort et du malheur
 Christie perdue des revoyures
 Nous nous reverrons sous les fleurs
 Qui là-bas poussent des augures
 Tout mes chevaux viendront te voir
 Au fond de moi quand tu voudras
 Ils te traîneront dans l'espoir
 Comme tu traînes dans mes bras

O lavandière du jusant
 Les galets mouillés que tu laisses
 J'y vois comme des culs d'enfants
 Qui dessalent tant que tu baisses
 Ils frôlent un peu de l'horizon
 Ta parallèle à peu près jointe
 Et c'est un peu de ta maison
 Ta lumière qui s'est éteinte

léo ferré / ludwig
 l'imaginaire
 le bateau ivre

trifles

~~une~~
une herbe douce comme un lit
un lit de trifles de crême
une source dans le midi
jusqu'à l'arbre blanc et au rocher
un murmure de remission
devant l'apote de la crême
me voit, comme un pain
sur l'échiquier sur la main
le poète ne n'a pas rêvé
de la promesse celine
le va comme apote dans
prenant un peu sur la poitrine
il voit les oiseaux dans la nuit
le fait que l'ennemi n'a pas
un peu le masculin s'agit
dans la promesse de la celine

LA MARGE

J'ai la leucémie dans la marge
Et je m'endors sur des brisants
Quand mousse la crème du large
Que l'on donne aux marins enfants
Reprends tes dix berges veux-tu
Laisse un peu palabrer les autres
A trop parler on meurt sais-tu?
Y'a pas plus con que les apôtres

J'suis dans la marge

Quand je me glisse dans le texte
La vague me prend tout mon sang
Je couche alors sous un prétexte
Que j'adultère vaguement
Je suis le sexe de la mer
Qu'un peu de brume désavoue
J'ouvre mon phare et j'y vois clair
Je fais du wonder à la proue

J'suis dans la marge

Du silence où l'on m'a laissé
Musiquant des feuilles d'automne
Je sais que jamais je n'irai
Fumer la cour de Sorbonne
Mais je suis gras comme l'hiver
Comme un hiver analgésique
Avec la rime au bout du vers
A la morgue de la musique

J'suis dans la marge

Je suis le prophète bazard
Le Jérémie des roses cuisses
Une crevette sur le dard
Attardé dans les interstices
Je baliverne mes ennuis
Je dis que je suis à la pêche
Et vers l'automne de mes nuits
Je chandelle encore la chair fraîche

J'suis dans la marge

Tes bibelots tes bonbons sûrs
Tes oraisons tes bigornades
Tes salaisons tes dessous mûrs
Quand l'oeil descend sous les oeillades
Regarde bien c'est là qu'il gît
Le vert paradis de l'entraide
Vers l'entre doux de ton doux nid
Si tu me tends le cul je cède

Je suis dans le texte
Je suis dans ton texte.

Je suis en route de la promesse
comme les ports de l'ennemi
bruent

LA MARGE

Andante

Andante

Plus mosé

fin finir jour
le lano

J'ai la leu-ci mie dans la marge
Dus je me glis, dans le
Du h-leur m'lon m'z l'zif
Je suis de la prophète b... zant
De. Br. de. l'oeil de. l'oeil

Je suis dans la marge
Le lano
Je suis de la prophète b... zant
De. Br. de. l'oeil de. l'oeil

Je suis dans la marge
Le lano
Je suis de la prophète b... zant
De. Br. de. l'oeil de. l'oeil

Richard Martin, Le Funambule

« Je m'attache à un théâtre qui soit le miroir des hommes »

Richard Martin

« - Comme tu voudras, Greig. En attendant, trinquons à cette coopération (il sort de sa robe de chambre le flacon d'alcool) - Vois-tu, Greig, il est dans ce monde froid quelques rares moments où l'homme se réchauffe, et autant il s'éreinte à ne plus croire à rien, autant il se fatigue à retrouver ces ambiances que seul l'alcool ou l'amitié réinvente, aussi quand ces deux éléments se rencontrent l'homme devient généreux, c'est pourquoi je n'hésite pas à offrir une tournée générale en priant Victor de se joindre à nos fraternelles agapes. »

Le funambule (extrait) écrit par Richard Martin

« Ce théâtre Toursky, c'est ma raison d'être marseillais depuis vingt ans/ Richard, Michel, Tania... sont toujours à mon rendez-vous de cette belle de mai qui n'en finit pas d'être belle ! Ô Marseille, je te dirai un jour ce que tu as semé en moi : l'ardeur, le courage et l'accent de la Méditerranée, cette mer monstrueuse d'affection et de tendresse »

Léo Ferré

Ferré disait de Martin : *Moi, j'écris des poèmes, toi tu leur as donné une âme.*

Elle est pas belle la Vie?...

Après une carrière de comédien indépendant à Paris de 1960 à 1968, Richard Martin dirige à Marseille le Théâtre Massalia et fonde en 1971, d'un hangar construit en 36 dans un quartier défavorisé, le Théâtre Toursky.

C'était, disait-on en ce temps, une grande folie que de rêver d'installer dans un quartier populaire et blessé une action théâtrale décentralisée.

L'idée même de création semblait à presque tous une utopie. En 1974, son orientation artistique et citoyenne débouche sur une création pionnière. Il équipe un autobus, le Théatrobust, et égrène ses spectacles dans les cités. Amener sa troupe aux pieds des tours était une façon originale d'inscrire le théâtre dans les quartiers. Pugnace et isolée, l'équipe du Toursky creuse son sillon. Ateliers, débats, collaboration avec le tissu associatif, les échanges avec les habitants se multiplient. Sa démarche est d'autant plus inédite qu'à l'époque, ni le travail social, ni la Politique de la Ville n'existaient dans les quartiers.

La création du Bateau pour la Paix est du même ordre. En 2001, il crée sa première Odyssée, « détourne » un porte-hélicoptères roumain, un navire de guerre pour mettre l'Art à la place des canons et faire la guerre à la guerre. Il embarque une centaine d'artistes méditerranéens pour un périple en Méditerranée, faisant escale à Bastia, Marseille, Sagunto, Valence, Palma de Majorque, Nador, Mostaganem, Alger, Annaba, Cagliari, Split, Pescara, Kotor, Ithaque et Braïla.

- Son Théâtre est sa vie et son âme

Il a interprété :

Le Journal d'un fou de Gogol, mise en scène Tania Sourseva 1969
Les Brigands de Schiller, mise en scène Antoine Bourseiller 1970
Phèdre de Racine, mise en scène Antoine Bourseiller 1970
Les Réfrigérés de Sylvain Boran, mise en scène M. Cabridens 1972
Le Journal d'un fou de Gogol, reprise pour un enregistrement à la télévision, 1973
Le Train de l'aube de Tennessee Williams, mise en scène Franck Andron 1973
Qui n'a pas son minotaure ? de Marguerite Yourcenar, mise en scène Franck Andron, enregistrement par la télévision 1974
Oniroci, spectacle réalisé par Antoine Bourseiller - cour d'Honneur du Festival d'Avignon 1975
Le Vide-ordures de P. Castagnier, M. Frot et Richard Martin 1975
Les Bouquinistes textes et mise en scène Antoine Tudal 1976
La Maison de sable de Tennessee Williams, mise en scène Franck Andron, création au Théâtre Toursky 1983, puis représentation au Forum de la Culture de Salon
Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand, mise en scène Jean Claude Nieto 1984
Sammy d'après Ken Hugues, mise en scène Jacques Hansen 1986

Cargaison, textes et mise en scène Michel Simonot 1990
Le Réformateur de Thomas Bernhard mise en scène Bernard Vezat 1991
Chveik au terminus du monde, de et mise en scène Wladyslaw Znorko 1994
Ulysse à l'envers, de et mise en scène Wladyslaw Znorko 1994
La Cabale des dévots de Boulgakov, mise en scène Serguei Artsi-bachev 1998
Orhella d'après Shakespeare, mise en scène Serge Limbvani Aliune 1999
Le Pain dur d'après le roman de Paul Claudel, mise en scène Alain Barsacq 2004
Réception du diable d'après l'œuvre de Henri-Frédéric Blanc, mise en scène Christian Leblicq 2005, au Luxembourg 2006, en Belgique et à Valenciennes 2007
Pierre et le loup avec l'Orchestre d'Avignon, dans le cadre des Nuits Pianistiques 2006
Si l'Arménie m'était contée 2007
Kilda, l'île des hommes-oiseaux, mise en scène Tatiana Stepanchenko Valenciennes 2007
La Révolte des fous d'après l'œuvre de Henri-Frédéric Blanc, mise en scène
Tatiana Stepanchenko avril et décembre 2008.
Le murmure des vents et les variations de l'âme, mise en scène Serge Sarkissian 2010
L'éloge de la folie d'Erasmus, mise en scène Serge Sarkissian 2012
L'ombre du Nazaréen avec Michael Lonsdale, mise en scène Serge Sarkissian 2013

Mais Richard Martin est aussi un créateur. Sa formation de plasticien le dirige rapidement vers un théâtre basé sur l'image. Ses créations sont des voyages poétiques au cœur de la misère, une plongée dans l'encre de la vie. Un théâtre total, démesuré. Ces fresques sont des spectacles où le visuel frappe d'entrée mais où le texte, s'il existe - Thomas Bernhard, Marguerite Yourcenar, Léo Ferré, Dominique Cier, Antoine Tudal, Tennessee Williams... - est remarquable par sa qualité et où la musique par ses moyens actuels emplit l'espace.

Il a mis en scène et interprété :

L'île des chèvres de Hugu Betri 1970
Le Funambule de Richard Martin 1971
Show les larrons de Fourrest, Vian, Tzara et Jarry 1971
L'Histoire d'Obaldia : l'azote - les jumeaux étincelants de René Obaldia 1972
Plouft, le petit fantôme 1974
Ploutos d'Aristophane 1974 et Festival d'Avignon 1976
La Mère de Brecht 1978
Je t'aime de Richard Martin 1979
Les Emigrés de Mrozek 1981
Il fera jour, demain de Dominique Cier et Richard Martin 1993
Et qu'ont-ils à rentrer chaque année les artistes ? de Léo Ferré 1995, 1996 et 1997
La Décharge, Opéra des rats de Richard Martin, dialogues de Léo Ferré 1996
Richard Martin dit Aragon 2002
Allo ? Le temps ? de Léo Ferré 2003
La Poésie fout le camp, Rimbaud ! 2004
La Méthode de Léo Ferré*
Poète... vos papiers de Léo Ferré*
La Mémoire et la mer de Léo Ferré*

Technique de l'exil de Léo Ferré et Richard Martin*
Alma Matrix de Léo Ferré*
Alma Matrix de Léo Ferré, accompagné par Yerso et Lévon-Minassian*
Y'en a marre de Léo Ferré 2011
Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas avec Michael Lonsdale 2011
Amour Anarchie avec Yerso 2012
Grande Nuit Léo Ferré avec Pierre Arditi, Michel Bouquet, Michaël Lonsdale, Marie-Claude Pietragalla... 2013
Il a mis en scène :
Elle est pas belle la vie ? d'Antoine Tudal et Richard Martin 1975
Orinovie de Richard Martin 1977
Le Légataire universel de Regnard 1982
L'Opéra des rats de Léo Ferré et Richard Martin 1983
Minetti de Thomas Bernhard 1987
Le Concert de Richard Martin et Léda Atomica 1988
Viens, on s'en va de Richard Martin 1993

Il a mis en espace et interprété :
Ludwig ! Réponds ! T'es sourdingue ma parole avec l'Orchestre Philharmonique de Marseille dirigé par Franck Villard 2006
La poésie crie au secours ! avec l'Orchestre Philharmonique de Marseille dirigé par Philippe Nahon 2008

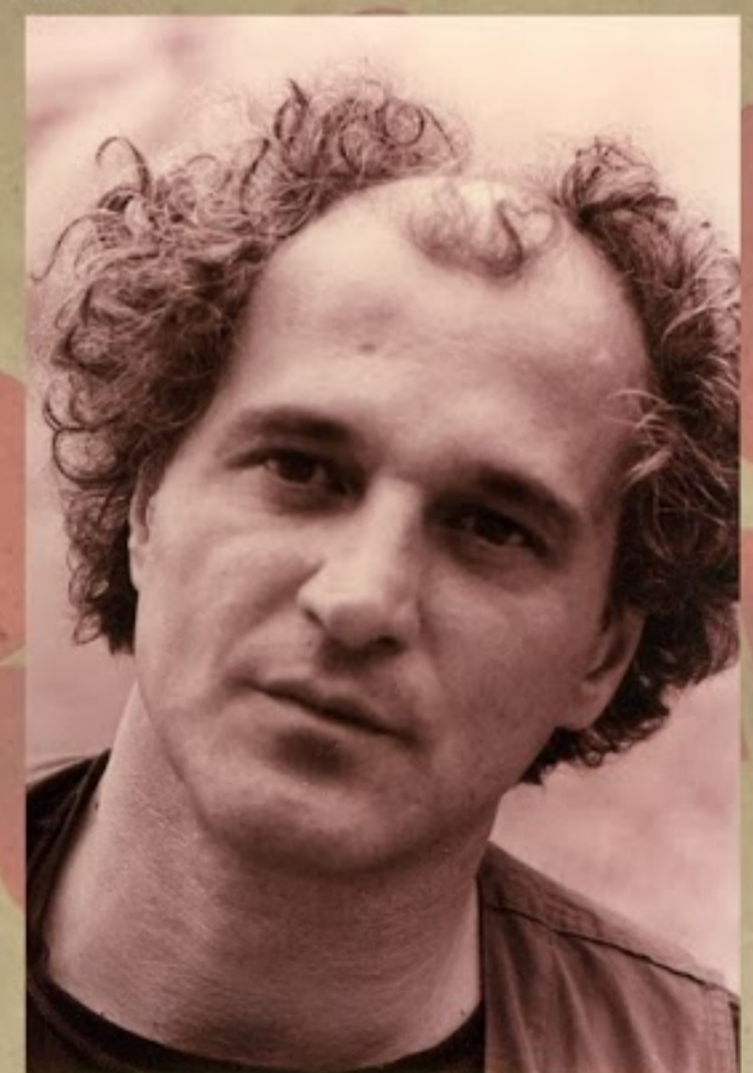
- Opéra
Il a interprété :
Erwartung d'Arnold Schoenberg, mise en scène Antoine Bourseiller - Opéra de Nancy
La Cantate d'octobre de Chostakovitch, mise en scène Antoine Bourseiller - Opéra de Nancy

Il a mis en scène :
Don Giovanni de Mozart, direction musicale de Franck Villard 1999
Un Monde de la lune d'après Haydn, de Richard Martin 2006

- Enregistrement d'un CD
Richard Martin dit Alma Matrix de Léo Ferré - Editions La Mémoire et la mer 1999
Richard Martin dit Aragon - Editions L.A.M 2000
Richard Martin dit La Mémoire et la mer - Editions du Petit Véhicule 2006
Fêtes de la patience, Richard Martin dit Rimbaud - Editions du Petit Véhicule 2006
Une saison en enfer, Richard Martin dit Arthur Rimbaud - Editions du Petit Véhicule 2009
Je est un Autre, Lettres d'Arthur Rimbaud dites par Richard Martin - Editions du Petit Véhicule 2009
L'Eloge de la folie d'Erasmus avec Richard Martin et Michael Lonsdale 2010

Sa rencontre avec Léo Ferré est déterminante. Jusqu'à sa mort, Léo a soutenu le projet de ce théâtre. Ferré disait de Martin : Moi, j'écris des poèmes, toi tu leur as donné une âme. Depuis sa disparition, chaque année, le Toursky lui rend hommage poursuivant ainsi la démarche de celui qui voulait faire descendre dans la rue la musique et la poésie.

Richard a imaginé la rencontre de trois monologues, celle d'un funambule qui veut être oiseau, celle de l'Auguste qui veut devenir grand musicien et d'un garçon de piste sourd muet qui veut être comme les autres. C'est avant que le théâtre Toursky démarre que Richard Martin réalisa cette pièce. Richard, lors de la dernière répétition s'est brisé le pied en tombant des cinq mètres de hauteur. Il réussit l'exploit de jouer malgré tout en faisant plâtrer son pied et bourré de piqûre de novocaïne. Le funambule, c'est toujours Richard Martin au cœur de sa ville et du monde.

L'anarchie est un sourire de l'âme, un état d'âme, une façon de sourire à l'humanité et d'échapper à toutes les dictatures, un refus des diktats pour rester rebelle mais avec amour.

Richard Martin

À toi, Richard Martin.

"Je t'ai envoyé un texte, il y a quelques mois.

Ce texte s'appelle "La Méthode".

Tu l'as appris.

Tu l'as mis en scène, très vite, parce que l'acteur pour qui tu l'avais préparé est mort un soir à l'improviste, comme il arrive souvent avec cette "femme" imprécise et dont les contours et la volonté n'apparaissent qu'à ceux qui restent désarmés et tentés de l'insulter sinon de la maudire.

Tu as appris ce texte et tu me l'apprends en même temps.

Tu sais, le théâtre, pour moi, est un monde fascinant et je ne me permets d'y rentrer que seul, chaque soir, avec mes chansons et ma musique.

C'est assez te dire que je t'ai écouté comme un enfant, baladé dans les mirages des silences, de la musique de tes accompagnateurs

- qui ont bien du talent - et de ce texte que tu dis et dont tu informes des partenaires absents et qui semblent l'écouter avec ferveur, avec passion et, aussi, la peur rivée à leurs yeux et à leurs oreilles...

C'est cela le miracle du théâtre et pour moi, et grâce à toi, c'est vraiment un miracle et une découverte.

Je t'ai écouté, ici en Italie, par la complicité de cette cassette enregistrée, un soir, la voix dans la peine, dans le charme et dans l'orgueil de ceux de ta race qui sont là et qu'on ne voit pas toujours.

Le public, tout noir dans la salle, tu as dû le sentir, dans sa respiration de l'oeil rempli des images sonores que tu lui as montrées parce que, avec des acteurs comme toi, l'oeil écoute.

Je te remercie. Je t'embrasse. Tu m'as beaucoup appris."

Léo Ferré.

Dessin d'Olivier Bernex

la méthode

léo ferré
par richard martin
musique léda atomica
du 4 au 14 février

location:

3 f.n.a.c.
ou théâtre
76, rue de la
roquette
805/78/51

10 représentations exceptionnelles
théâtre de la roquette

tous les soirs à 20h30
relache le lundi

45€/moins de 25 ans et collectivités 35€

OPERA DES RATS

Vilette
 de Marseille à Paris, hein
 Rapart - le Rat, rapart - le,
 (voir ^{Fabrice} ~~le~~ ^{l'ouvrage}) le rat est + intelligent
 que le chien, que le chat... Seulement
 il rempile l'homme de bois, et
 l'homme ne peut pas son frère ni en
 le rempile -
 Ah, tu es un frère,
 comme les autres!
 (oh oh!, oh!, oh!)

Cette pièce de Richard Martin dont
 j'ai humblement écrit les dialogues
 part d'une honte pour aller, je
 le souhaite, dans la tête de gens
 intelligents qui n'ont pas l'habitude de
 se confondre le monde avec le leur.
 Lévesque
 Samedi 27 août 1983

Opéra des Rats

Une immense décharge municipale. Là, dans un décor de fin du monde viennent
 s'entasser les débris de notre société de consommation. Là aussi, vivent des
 déchets des autres, des hommes, des femmes qui ont perdu toute espérance.
 Alors pour essayer d'échapper à leur misère, ils s'inventent des rêves. [...]

La mise en scène wagnérienne (je crois que c'est le mot qui convient) de Richard
 Martin regorge de trouvailles raffinées à outrance, elle nous plonge dans le
 surréel de la poésie de Ferré, elle entraîne les personnages dans les mécanismes
 de l'engrenage d'une vision carnavalesque qui décompose le rythme des mouvements grâce
 à un style d'expression axé sur le vécu, sur les signes visuels et l'insolite du non-dit. [...]

Les images chocs se bousculent et nous bousculent. Un taureau transpercé d'une épée, nous
 renvoie à Picasso et aux malheurs de l'Espagne écrasée pendant quarante ans par le franquisme.
 [...]

Pierre Paret, La Marseillaise

m'amusais à traîner. Je regardais. Une femme, acquise, quand elle en a fini s arrêts, ses revirements, qu'elle fait à votre vitrine, de se livrer entière à vos yeux. Elle devient la vitrine, la boutique, et elle veut que tu la regardes, avant tout, que tu la

ALMA INÉDITS DE LÉO FERRÉ

MATRIX PAR RICHARD MARTIN

« LA FEMME VIENT DE LA MER. C'est salé, c'est poivré, c'est doux, c'est huileux, c'est huilé, c'est noisette, c'est le bac où je baque, c'est la vie au sec, là-haut, dans la tête, et vernissée jusqu'au profond des portes entrebaillées, encoignures de passe et de rejet de blancheur toute grise et que je gobe et que tu happes et que tu gruges et que tu trais comme d'une mamelle jamais tarie. »

Mon livre s'intitule *Alma Matrix* : « Alma Mater » est la mère nourricière.

Sept parties composent cette prose surréaliste, ce livre érotique de la femme : *La femme vient de la mer, Elle était à peu près nue, Elle prenait des poses, j'étais toujours devant une fille, La jupe au ras du pelage, J'étais dans l'écrin de carne, A Amsterdam, une voilure.* L'amour comme la folie sont sources essentielles de l'écriture de Léo Ferré.

particulièrement bien que banales, surtout si elles sont banales, ça aide à retrouver l'enfance et son imaginaire dans les choses défendues de la chair. Alors, la Vulgarité devient somptueuse, de très haut vol. Tout est sale et tellement pur. Les anges n'urinent jamais. Ils font de l'or.

« *Alma Matrix* » est la matrice originelle. » confie Léo Ferré à Françoise Travellet.

Seul, Richard Martin a interprété avec force et clarté ce texte en 1982, en 1989 au théâtre Toursky et enregistré en 2000 chez Mathieu Ferré.

LÉO FERRÉ

LE MÉTAMEC

Mets la tranche du fruit sous l'arbre qui succombe
Viens au-devant de lui pars au-delà de toi
Sois l'Autre et puis tais-toi et même si tu tombes
N'oublie jamais tu peux toujours cracher d'en bas

METS LA FOLIE EN VERGUE ET LA RAISON AU POT
METS DU SEL DANS LA MERDE ET DE L'OR SUR
TES MOTS
ET PARS AU-DELÀ DE TOI
PARS AU-DELÀ DU MEC

**SOIS HEUREUX MÉTAMEC!
SOIS HEUREUX!**

Léo Ferré – Quelques Repères chronologiques

1916 Naissance de Léo, Albert, Charles, Antoine Ferré, le 24 août à Monaco.

1925 Suite à ses mauvais résultats scolaires, Léo Ferré devient interne au collège français Saint-Charles de Bordighera en Italie. A vingt kilomètres de chez lui, il se sent seul et abandonné. Il y reste huit années avant d'obtenir son Bac.

1939 Il obtient son diplôme de Sciences Politiques.

1941 En février, il se produit pour la première fois en public à Monte-Carlo au Théâtre des Beaux-Arts, sous le nom de Forlane.

1946 Retour à la capitale où Léo Ferré chante au Bœuf sur le Toit, en même temps que le duo Roche Aznavour et que Les Frères Jacques.

1950 Il signe son premier contrat avec une maison de disques : Le Chant du Monde, maison à mouvance communiste. Léo Ferré passe sur Paris Inter et enregistre en juin 1950 ses premiers 78 tours : « La vie d'artiste », « L'île Saint-Louis », « A Saint-Germain-des-Près »...

1952 Catherine Sauvage fait de « Paris canaille », écrit et composé par Léo Ferré, un tube.

1953 Léo Ferré signe avec la maison de disques Odéon. Il enregistre sa version de « Paris Canaille », « Notre amour »... puis l'année suivante « Le piano du pauvre », « L'homme », « Graine d'ananas »... « Le piano du pauvre », lui permet d'obtenir le Grand Prix de l'Académie Charles Cros. Il compose un oratorio sur La chanson du mal-aimé de Guillaume Apollinaire.

1955 En mars, Léo Ferré passe à l'Olympia en tête d'affiche pendant 20 jours. Il y obtient un succès d'estime. Il acquiert une maison dans le bocage normand. Il enregistre plusieurs nouvelles chansons dont : « Vise la réclame », « L'âme du rouquin », « La rue », « Pauvre Rutebeuf », « L'amour », « La fortune »...

1956 Il publie Poète... vos papiers ! (77 poèmes et textes) et travaille à Benoît Misère, son roman autobiographique.

1958 Premier tour de chant à Bobino en janvier.

1959 Léo Ferré achète l'île Du Guesclin en Bretagne, entre Cancale et Saint-Malo. Il y écrit (Benoît Misère, Les chants de la fureur), travaille sur la mise en musique de poèmes d'Aragon.

1960 Léo Ferré signe chez Barclay. Eddie Barclay va propulser Ferré au sommet de la gloire.

1961 Enregistrement en janvier de Léo Ferré chante Aragon (« L'affiche rouge », « L'étrangère », « Est-ce ainsi que les hommes vivent ? »...) Léo Ferré fait sa rentrée au Théâtre du Vieux Colombier puis à l'Alhambra.

1963 Tournée au Canada et publication du 25 cm Flash Alhambra-ABC. Achat du château de Perdrigal dans le Lot.

1964 Sortie de l'album Franco La Muerte (Ferré 64) puis double album Verlaine-Rimbaud. En avril, concert à la Mutualité au profit des Libérateurs.

1965 En mars, enregistrement de « Ni Dieu ni maître », « L'enfance », « Monsieur Barclay »... Récital à Bobino.

1967 L'album Treize (« Quartier latin », « Salut beatnik », « Ils ont voté », « La marseillaise », « On n'est pas des saints »...), est censuré par Barclay à cause de « A une chanteuse morte ». Il sort sans cette dernière chanson. Publication d'un double album Baudelaire. Récital à Bobino.

1968 Importante tournée française et en octobre, tournée en Afrique du Nord. En décembre, il enregistre l'album Blanc qui contient les titres « A toi », « Les anarchistes », « C'est extra », « L'été 68 », « Madame la misère », « La nuit »...

1969 Léo Ferré est au sommet à Bobino en janvier et février (double album en concert). Il passe aussi à la Mutualité au profit du groupe libertaire Louise Michel. « C'est extra » rencontre un énorme succès. Durant l'été, Léo Ferré s'exile en Italie, près de Florence.

1970 Récital à la Mutualité en janvier. De janvier à avril, il enregistre l'album Amour anarchie. François René Cristiani réunit Ferré, Brassens et Brel pour une rencontre mythique immortalisée par Leloir. 29 mai, Mathieu le premier enfant de Ferré naît en Suisse. Sortie de son roman

1971 Premier récital au Théâtre Toursky en février à Marseille. Installation avec Marie en Italie à Castellina in Chianti.

1972 il enregistre son premier album en italien au mois de mai. Il passe à l'Olympia pendant les mois d'octobre-novembre et enregistre un nouvel album Il n'y a plus

1973 il entame une longue tournée française et suisse au mois de janvier qui durera jusqu'à mai. Joseph, son père, meurt. Il se produit seul sur scène suite à des brouilles avec ses amis et musiciens. En novembre, sortie de l'album Et Basta !

1974 En janvier, parution de L'Espoir (« Les amants tristes », « La damnation », « Marie »...) Son contrat avec Barclay prend fin. Sa famille s'agrandit le 20 juillet 1974 avec la naissance de Marie-Cécile.

1975 En novembre, récital au Palais des Congrès avec l'Orchestre Pasdeloup, où Ferré dirige Beethoven et Ravel. Publication de l'album Ferré muet (« Requiem », « Love »...) Rupture avec Barclay.

1976 Sortie de l'album Je te donne (« La mort des loups », « Requiem », « Je te donne »...) Tournée en Algérie.

1978 Le 26 janvier, Manuela, son troisième enfant, naît à Monaco, et quelques jours après, Charlotte, la mère de Léo, meurt. Il en est terriblement affecté.

1979 En mars, il part en tournée en Bretagne, et dans le Sud Ouest en mai. Publication des textes Je parle à n'importe qui et La Méthode. Série de galas au profit de l'enfance handicapée.

1980 Album La violence et l'ennui (« La tristesse », « Frères humains »...) Publication du recueil Testament Phonographe.

1981 Enregistrement du triple album Ludwig-L'imaginaire-Le bateau ivre.

1983 Enregistrement de l'Opéra du Pauvre.

1984 Léo se produit au Théâtre des Champs Elysées, au mois d'avril. Ce récital donnera lieu à un triple album et à un film. En octobre, passage à l'Olympia.

1985 Il publie, en février, l'album Les Loubards- Léo Ferré chante Jean-Roger Caussimon.

1986 Au mois de février, Léo Ferré inaugure le Théâtre Libéraire de Paris (TLP Dejaset). En mars, il est au Québec pour diriger l'Orchestre Métropolitain de Montréal. Au mois de juin, Léo Ferré tourne en Pologne et en R.D.A. En novembre, il occupe le TLP Dejaset pour trois semaines de récital avant d'enregistrer l'album On n'est pas sérieux quand on a dix-sept ans.

1988 Nouvelle tournée au Luxembourg, en Espagne, au Maroc, au Portugal et en France. Léo Ferré montre ses premiers signes de faiblesse. Il tombe malade mais reprend quand même la scène.

1989 En novembre, tournage du film de Jean Christophe Averty Amour, Anarchie, Léo Ferré 90.

1990, au printemps, parution chez Barclay de l'intégrale Ferré, composée de onze CD ! Au mois de juillet, il enregistre l'album Les Vieux Copains.

1991 Léo Ferré tourne en Belgique. Il donne un concert au mois de juin, au Palais des Sports, au profit de Radio Libéraire. En septembre, Ferré enregistre Rimbaud - Une saison en enfer, son dernier disque.

1993 Le 14 juillet, Léo Ferré meurt dans sa maison de Toscane.

Extraits biographiques réalisés par Stéphane Oron

« Je voudrais dire les travaux et les formidables engagements de Léo Ferré qui a été associé, dès le début, aux temps forts de notre aventure théâtrale. J'avais quitté Paris après les événements de 1968 avec cette conscience nouvelle que les rêves sont possibles et partout et pour tous. Tu imagines bien qu'il était fou alors de vouloir installer une entreprise artistique ambitieuse dans un quartier défavorisé de Marseille, « un quartier nord ». ... Nous avons, avec Léo Ferré, inauguré – avec un public qui lui était très attaché – ce grand moment, l'espace que je venais de baptiser Axel Toursky, une adresse inconnue que pendant dix jours des milliers de spectateurs ont patiemment cherchée. En venant nous aider, Léo a tout de suite imposé ce théâtre. Notre complicité, je crois, est née au moment où est né le Toursky. Toursky était un poète d'origine russe par son père vivant à Marseille, dans cette ville mosaïque, subtile que j'aime et ... Toursky, artiste libre, a tenu pour nous, seul et se moquant des modes, une lumière à bout de bras »

Entretien avec Richard Martin par Luc Vidal (Cahiers d'études Léo Ferré n°7)

MARSEILLE

de Léo Ferré

Ô Marseille on dirait que ta voix a changé
On dirait que la carte où partait l'Indochine
En se prenant pour toi dans le riz délavé
Te pleure avec du sang et puis l'âme marine

Ô Marseille on dirait que la mer a pleuré
Tes mots qui dans la rue se prenaient par la taille
Et qui n'ont plus la même ardeur à se percher
Aux lèvres de tes gens que la tristesse empaille

Ô Marseille on dirait que Notre Dame en fleurs
S'est penchée dans le port pour boire à ton eau verte
Qu'elle voyait briller comme brillent les pleurs
Aux yeux de tes marins que l'absinthe déserte

Ô Marseille on dirait que le vent t'a vaincue
Dans la miséricorde où la vallée le traîne
Et que de ce mistral qui glace ta vertu
Il ne reste qu'un peu d'accent qui se promène

Ô Marseille la vie a porté sur ton dos
Tout ce Nord qui proteste en moquant la musique
Qui monte de ta gorge accrochée à tes mots
Les mêmes que là-haut dans les steppes plastiques

Ô Marseille on dirait que flottent des drapeaux
Qu'une voile impudique a fauché dans des voiles
Et ces bateaux perdus qui croisent sous ta peau
Se souviennent de toi dans la gorge des squales

Ô Marseille on dirait que les saisons se noient
Dans ton ciel portuaire où la lune s'affaire
A compter les bateaux qui lui parlent de toi
Jusqu'aux galions perdus qui se croient nucléaires

Ô Marseille on dirait que le Peuple et le Roi
Ne savaient plus quoi dire et ne savaient que faire
Quand bouillait la colère et quatre-vingt-neuf fois
Ils ont mis sur ton nom une chanson-misère

Ô Marseille on dirait que Shakespeare a l'accent
Qu'il a quitté son Angleterre et ses manières
Qu'il t'apporte une rose et Joliette dedans
Avec des Roméo grimant des cannebières

Ô Marseille on dirait que le coeur te va bien
Comme te l'écrivait Guillaume Apollinaire
«Ange frais débarqués à Marseille hier matin»
On débarque toujours les amours passagères

Mais qu'importe ton ciel qui se prend pour l'Orient
Qu'importe ton parler avec ses mots épiques
Ces mots qui sortent faire un tour avec l'accent
Ces mots qui ne sortent pas de Polytechnique
Oui mais quels mots, Marseille...

Quand tu y mets ta musique!

Ô Marseille on dirait que le coeur te va bien
Comme te l'écrivait Guillaume Apollinaire
«Ange frais débarqués à Marseille hier matin»
J'entends mourir et remourir un chant lointain»

MARSEILLE MARSEILLE JE T'AIME

THEATRE TOURSKY
C^e RICHARD MARTIN

Les Anarchistes

de Léo Ferré

Y'en a pas un sur cent et pourtant ils existent
La plupart Espagnols allez savoir pourquoi
Faut croire qu'en Espagne on ne les comprend pas
Les anarchistes

Ils ont tout ramassé
Des beignes et des pavés
Ils ont gueulé si fort
Qu'ils peuv'nt gueuler encor
Ils ont le cœur devant
Et leurs rêves au mitan
Et puis l'âme toute rongée
Par des foutues idées

Y'en a pas un sur cent et pourtant ils existent
La plupart fils de rien ou bien fils de si peu
Qu'on ne les voit jamais que lorsqu'on a peur d'eux

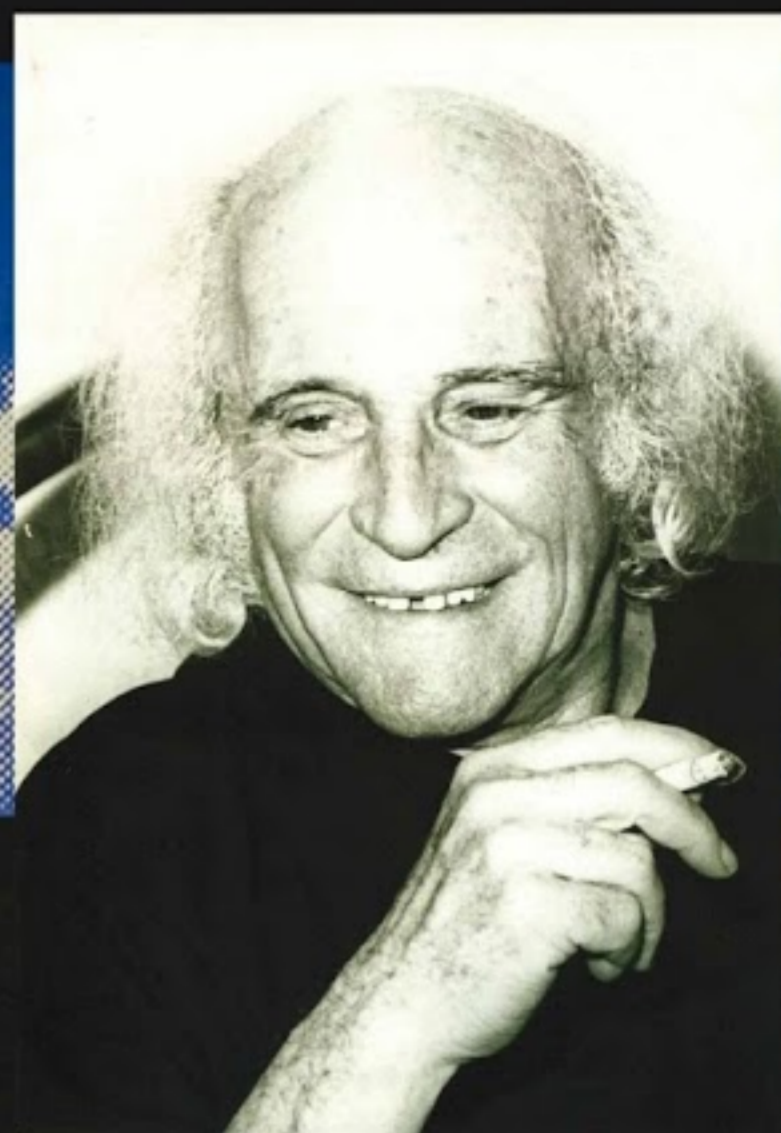
Les anarchistes
Ils sont morts cent dix fois
Pour que dalle et pourquoi ?
Avec l'amour au poing
Sur la table ou sur rien
Avec l'air entêté

Qui fait le sang versé
Ils ont frappé si fort
Qu'ils peuv'nt frapper encor

Y'en a pas un sur cent et pourtant ils existent
Et s'il faut commencer par les coups d' pied au cul
Faudrait pas oublier qu' ça descend dans la rue

Les anarchistes
Ils ont un drapeau noir
En berne sur l'Espoir
Et la mélancolie
Pour traîner dans la vie
Des couteaux pour trancher
Le pain de l'Amitié
Et des armes rouillées
Pour ne pas oublier

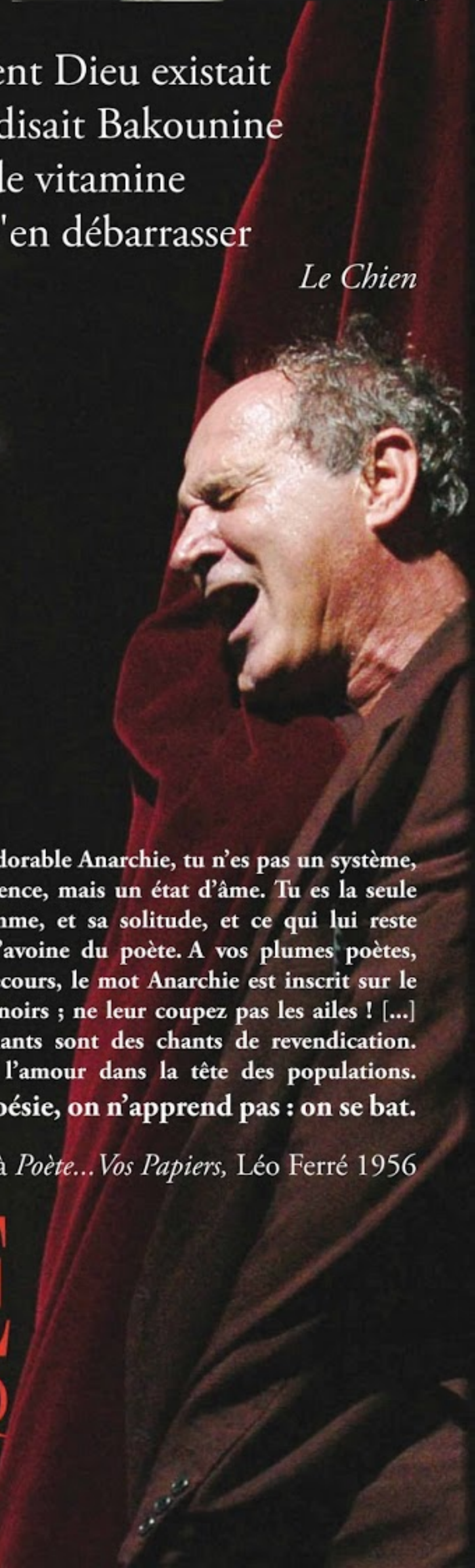
Qu'y'en a pas un sur cent et qu' pourtant ils existent
Et qu'ils se tiennent bien bras dessus bras dessous
Joyeux et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout

H. Grootelaers

Et si vraiment Dieu existait
Comme le disait Bakounine
Ce camarade vitamine
Il faudrait s'en débarrasser

Le Chien

Divine Anarchie, adorable Anarchie, tu n'es pas un système, un parti, une référence, mais un état d'âme. Tu es la seule invention de l'homme, et sa solitude, et ce qui lui reste de liberté. Tu es l'avoine du poète. A vos plumes poètes, la poésie crie au secours, le mot Anarchie est inscrit sur le front de ses anges noirs ; ne leur coupez pas les ailes ! [...] Les plus beaux chants sont des chants de revendication. Le vers doit faire l'amour dans la tête des populations. **A l'école de la poésie, on n'apprend pas : on se bat.**

Préface à *Poète... Vos Papiers*, Léo Ferré 1956

RECEPTION DU DIABLE

R. MARTIN HF. BLANC C. LEBLICQ
PHOTOGRAPHIES R. TERZIAN

OUEST FRANCE Rennes 15 Janvier 72

Léo FERRÉ à la Maison de la Culture
De «L'âge d'or» au «Miserere»: un immense succès

RENÉ LOCHU

Libertaires,
mes compagnons
de Brest et d'ailleurs

Préface de LÉO FERRÉ

Dates à retenir :
Récital Léo FERRÉ
organisé par René LOCHU et ses
camarades de Vannes, Lorient, Brest,
au profit de leur caisse de solidarité.
régie artistique Suzy Chevet
Vannes
Mercredi 24 avril, à 21 h
Cinéma UNIVERSEL
*
Lorient
Jeudi 25 avril, à 21 heures
Cinéma LE ROYAL
*
Brest
Vendredi 26 avril, à 21 h
Cinéma VOX
Tout autre détail dans la presse locale

FOYER INDIVIDUALISTE
D'ETUDES SOCIALES, PARIS
Au côté St Séverin, 3, place St-Michel
VENDREDI 19 AVRIL à 20 h 30
DEFENSE DE LA POESIE
par Louis CHIFFRE
DIMANCHE 28 AVRIL à 14 h 30
**LES VOYAGES
INTERPLANETAIRES**
LES VOYAGES INTERPLANETAIRES
Conférence illustrée
avec coproduction d'un film

français. Cummings c'est l'authenticité,
il nous possède. Voici un extrait d'un
bref poème écrit il y a plus d'un tiers
de siècle :
z-pophessogr
Who
als wfe look
upnowgrh
FFECORHEASS
eringinko
«The : 1"
A Comentry :
**GRAND GALA
DE VARIETES**
organisé par notre camarade
Louis Malfant
au profit du Comité d'entraide
*
Samedi 13 avril, à 21 h
avec
Léo FERRÉ
ANNE VANDERLOVE
YON DE MURGUIA
MARIE-THERESE ORAIN
MARIE, ANNE ET JULIEN
*
programme animé par
FRANCINE DARTOIS
au piano : J.-C. Amarian
Régie artistique : Suzy CHEVET

Les Étrangers

de Léo Ferré

Regarde-la ta voile elle a les seins gonflés
La marée de tantôt te l'a déshabillée
Les bateaux comme les filles ça fait bien des chichis
Mais ce genre de bateau ça drague pas dans Paris

T'as les yeux de la mer et la gueule d'un bateau
Les marins c'est marrant même à terre c'est dans l'eau
Ta maman a piqué sur ta tête de vieux chien
Deux brillants que tu mets quand t'embarques ton destin

C'est pas comme en avril en avril-soixante-huit
Lochu tu t'en souviens la mer on s'en foutait
On était trois copains avec une tragédie
Et puis ce chien perdu tout prêt à s'suicider

Quand la mer se ramène avec des étrangers
Homme ou chien c'est pareil on les r'garde naviguer
Et dans les rues d'Lorient ou d'Brest pour les sauver
Y a toujours un marin qui rallume son voilier

Regarde-la ta quille à la mer en allée
La marée de tantôt te l'a tout enjupée
Les bateaux comme les filles ça fait bien du chiqué
Mais quand on s'fout à l'eau faut savoir naviguer

T'as le cœur comme ces rocs vêtus de Chantilly
Quand la tempête y a fait un shampoing dans la nuit
Ta maman t'a croché deux ancrs aux doigts de chair
Et les lignes de ta main ça s'lit au fond d'la mer

C'est pas comme en avril en avril-soixante-huit
Lochu tu t'en souviens dans ces rues de l'emmerde
On était trois copains au bout de mille nuits
Et le jour qui s'pointait afin que rien ne s'perde

Quand la mer se ramène avec des étrangers
En Bretagne y a toujours la crêperie d'à côté
Et un marin qui t'file une bonne crêpe en ciment
Tellement il y a fourré des tonnes de sentiments

Regarde-la ta barre comme de la Pop musique
Ça fait un vrai bordel chez les maquereaux très chics
La mer a ses anglais avec le drapeau noir
On dirait Soixante-huit qui s'en r'vient du trottoir

Ma maman m'a cousu une gueule de chimpanzé
Si t'as la gueule d'un bar j'm'appelle Pépée Ferré
C'est pas comme en avril en avril de mon cul
Dans ce bar adossé au destin de la rue

Et c'est pas comme demain en l'An de l'An Dix mille
Lochu tu t'en souviens c'était beau dans c'temps-là
La mer dans les Soleils avec ou bien sans quille
Un bateau dans les dents des étoiles dans la voix

Et quand on se ram'nait avec nos Galaxies
Ça faisait un silence à vous mourir d'envie
Et les soirs d'illusion avec la nuit qui va
Dans Brest ou dans Lorient on pleure et on s'en va

L'An Dix mille... Lochu? Tu t'appelles?
L'An Dix mille... Tu t'appelles? Lochu?
L'An Dix mille, l'An Dix mille, l'An Dix mille...

Bientôt un récital Léo Ferré
au cinéma « Le Royal »

Le Telegramme

Maurice Frot, Léo Ferré, Lochu et Paul Castagnier (dit Popaul)

"C'est pas comme en avril en avril-soixante huit
Lochu tu t'en souviens la mer on s'en foutait
On était trois copains avec une tragédie
Et puis ce chien perdu tout prêt à se suicider...
(Les Etrangers)

LÉO FERRÉ
27 B 10 F
1308
VENDREDI
10 MAI
à 20 h. 45
Palais de la Mutualité
24, rue Saint-Victor, PARIS (5e)
(Métro : Mouton-Rouge)
Gala annuel
du Groupe libertaire Louise Michel
au profit de son Comité d'Entrée et de sa Presse
avec
Léo FERRÉ
dans ses dernières créations
Anne VANDERLOVE
un programme extraordinaire présenté et animé par
Martial CARRÉ
Allocation de Maurice JOYEUX
Régie artistique : Suzy CHEVET
Palais de la Mutualité - C.N.T.F.
Pour tous renseignements

La rencontre de Léo Ferré avec Lochu, le marin libertaire en Bretagne dans les années 1970 au moment de l'enregistrement de *La Mémoire et la Mer* correspond aux amitiés fraternelles jamais démenties ou plus exactement à celles qui se sont inscrites dans une durée indéfectible. Entre autres exemples, citons Maurice Angeli, des pays de l'adolescence jusqu'à la fin des temps, Jean Roger Caussimon du Lapin Agile aux *Lou-bards*, Richard Martin du début du théâtre Toursky à l'*Opéra des rats*, Hubert Grootclaes, le photographe, de la revue *Planète* à *L'Imaginaire*...

Les poètes

de Léo Ferré

Ce sont de drôles de types qui vivent de leur plume
Ou qui ne vivent pas c'est selon la saison
Ce sont de drôles de types qui traversent la brume
Avec des pas d'oiseaux sous l'aile des chansons

Leur âme est en carafe sous les ponts de la Seine
Les sous dans les bouquins qu'ils n'ont jamais vendus
Leur femme est quelque part au bout d'une rengaine
Qui nous parle d'amour et de fruit défendu

Ils mettent des couleurs sur le gris des pavés
Quand ils marchent dessus ils se croient sur la mer
Ils mettent des rubans autour de l'alphabet
Et sortent dans la rue leurs mots pour prendre l'air

Ils ont des chiens parfois compagnons de misère
Et qui lèchent leurs mains de plume et d'amitié
Avec dans le museau la fidèle lumière
Qui les conduit vers les pays d'absurdité

Ce sont des drôles de types qui regardent les fleurs
Et qui voient dans leurs plis des sourires de femme
Ce sont de drôles de types qui chantent le malheur
Sur les pianos du cœur et les violons de l'âme

Leurs bras tout déplumés se souviennent des ailes
Que la littérature accrochera plus tard
À leur spectre gelé au-dessus des poubelles
Où remourront leurs vers comme un effet de l'Art

Ils marchent dans l'azur la tête dans les villes
Et savent s'arrêter pour bénir les chevaux
Ils marchent dans l'horreur la tête dans des îles
Où n'abordent jamais les âmes des bourreaux

Ils ont des paradis que l'on dit d'artifice
Et l'on met en prison leurs quatrains de dix sous
Comme si l'on mettait aux fers un édifice
Sous prétexte que les bourgeois sont dans l'égout

Se sont perdus, se sont perdus
Comme à Ostende et comme partout
Quand sur la ville tombe la pluie
Et qu'on se demande si c'est utile
Et puis surtout si ça vaut le coup
Si ça vaut le coup de vivre sa vie

Jean-Roger Caussimon, Comme à Ostende

Rimbaud, c'est le verre clair, c'est
la marée impétieuse et qui semble être pour
toi quand tu la prends dans les yeux.

G. Apollinaire

A. Rimbaud

Rimbaud, c'est le sourire du large, la
passion des mots se fend de ta gorge - crie,
crie, crie ... et tu lui ressembles

C. Baudelaire

Rimbaud, c'est la folie
de quinze ans ... seize, dix-sept,

P. Verlaine

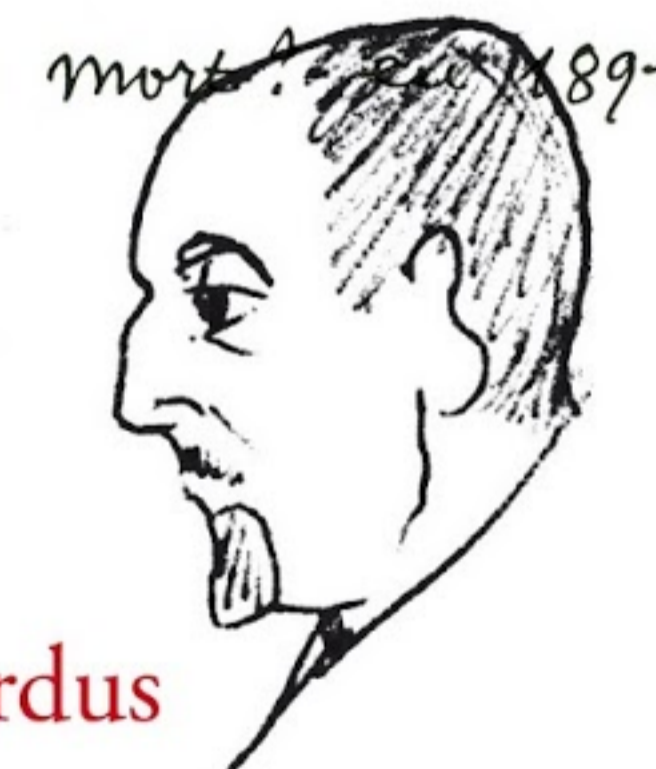
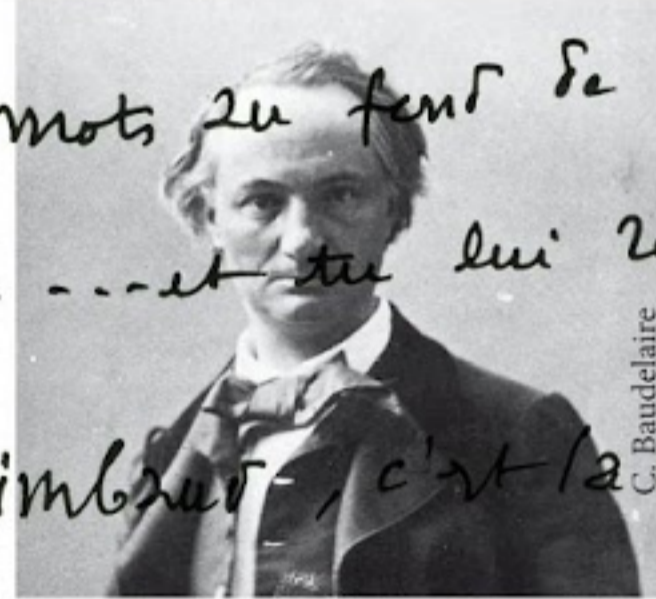
dix-huit ...
Le génie ? Pourquoi vient-il ?
Comment s'en va-t-il ? En Afrique ?
Après d'un éléphant ne vient de chasser ?
À Marseille ? Dans un hôpital ?
À Charleville, avec Isabelle ?
La mort ? ... 1891 ?

L. Aragon

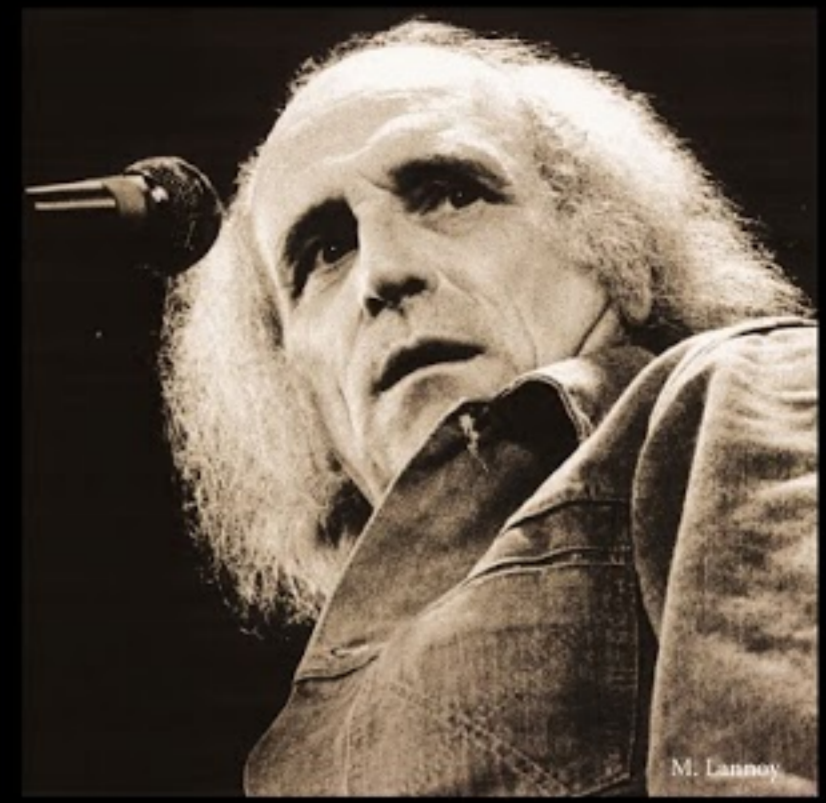
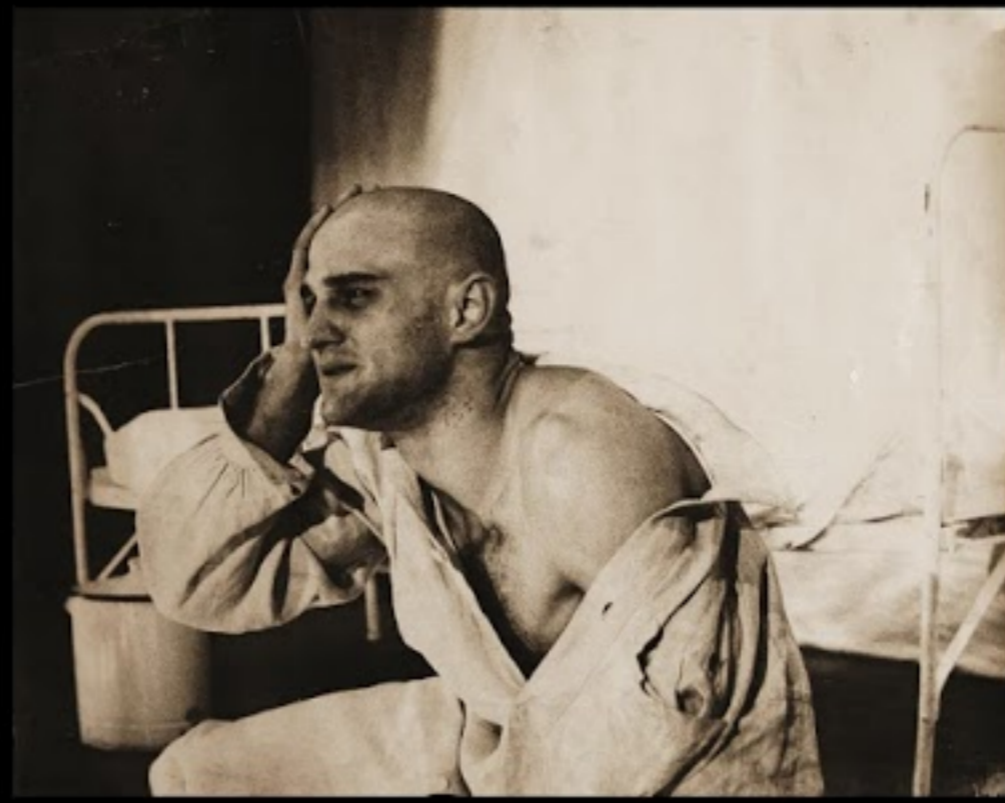
P. de Ronsard

L. Bérinmont

Céline

La folie

de Léo Ferré

**La chaise de Van Gogh où tu ne t'assieds pas
Les souliers de Vincent que tu ne chausses pas
L'oreille de ce mec qui ne t'écoute plus
Ces corbeaux dans le blé d'une toile perdue**

**Je ne m'arrête plus quand je vois la folie
Je fais ses commissions et couche dans son lit**

**Les larmes de cet arbre inquiet dans la forêt
La chaise de Vincent, de quel bois elle était ?
Les moutons de la rue se cachent en cache-nez
Les ouvriers changent de disque sans débrayer**

**Je ne m'arrête plus quand je vois la folie
Je fais ses commissions et couche dans son lit**

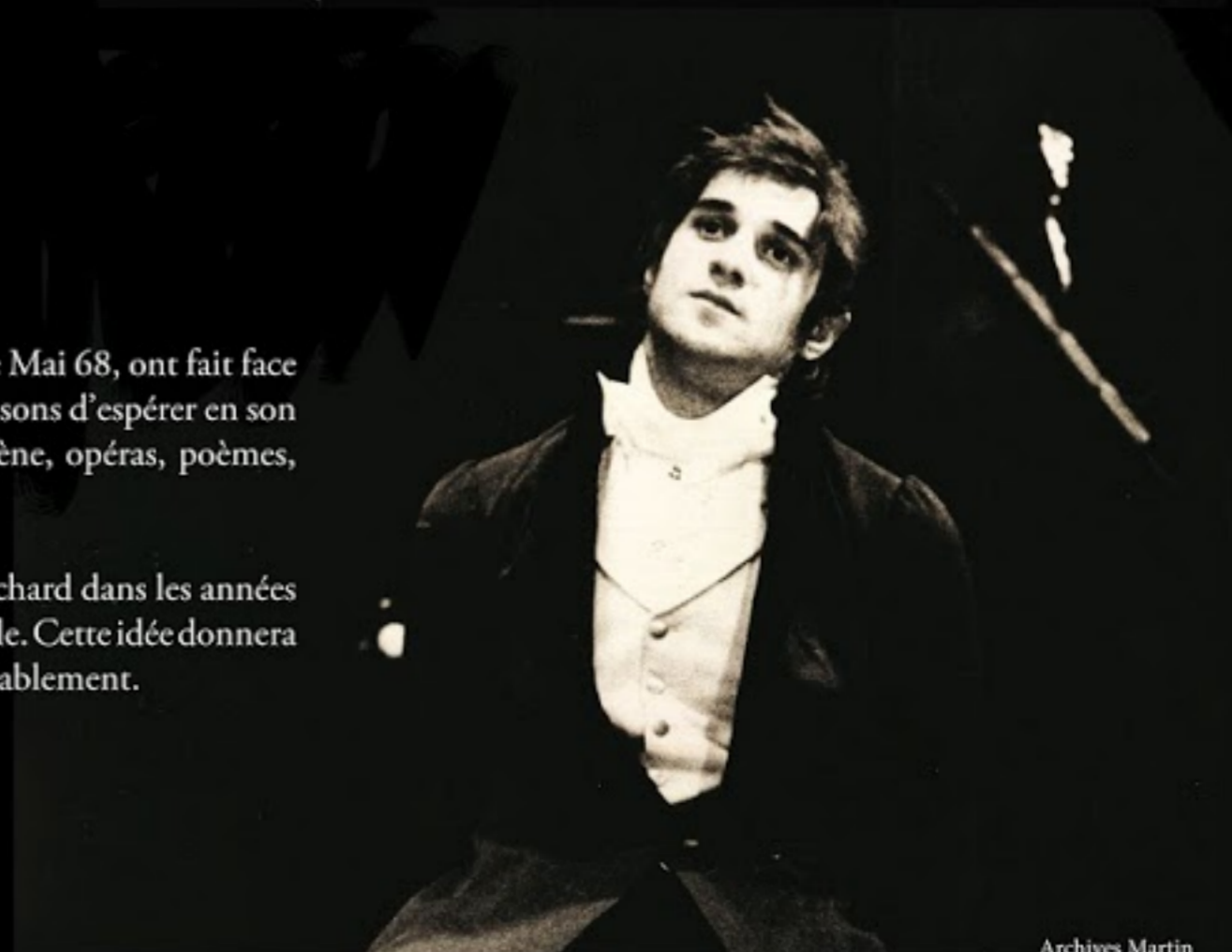
**Les pas de cette enfant dans l'enfer de la fac
Son sexe, sa vertu, sa pilule et son trac
Quand le vertige la pénètre et la dépasse
Sous l'œil double et glacé d'un vieux miroir de passe**

**C'est à ce moment-là que je perds la folie
Et que je reste seul avec mes yeux de fou**

Les deux hommes, Léo Ferré et Richard Martin, à la charnière de Mai 68, ont fait face au drame de l'homme, à sa folie pour raison garder et semé les raisons d'espérer en son cœur, créé formidablement leurs œuvres, tableaux, mises en scène, opéras, poèmes, chansons, interrogé le rôle de la poésie et du poète dans la cité.

En jouant *Le journal d'un fou* de Nicolas Vassiliévitch Gogol, Richard dans les années 1969/1970 plante l'idée fondatrice d'un nouveau théâtre à Marseille. Cette idée donnera les aventures du Théâtre Torsky qu'il dirige et vit depuis, inlassablement.

Poète ... vos papiers de Léo Ferré

Bipède volupteur de lyre
Epoux châtré de Polymnie
Vérolé de lune à confire
Grand-Duc bouillon des librairies
Marouffe à pendre à l'hexamètre
Voyou décliné chez les Grecs
Albatros à chaîne et à guêtres
Cigale qui claque du bec

Poète, vos papiers !
Poète, vos papiers !

J'ai bu du Waterman et j'ai bouffé Littré
Et je repousse du goulot de la syntaxe
A faire se pâmer les précieux à l'arrêt
La phrase m'a poussé au ventre comme un axe

J'ai fait un bail de trois six neuf aux adjectifs
Qui viennent se dorner le mou à ma lanterne
Et j'ai joué au casino les subjonctifs
La chemise à Claudel et les cons dits « modernes »

Syndiqué de la solitude
Museau qui dévore du couic
Sédentaire des longitudes
Phosphaté des dieux chair à flic
Colis en souffrance à la veine
Remords de la Légion d'honneur
Tumeur de la fonction urbaine
Don Quichotte du crève-coeur

Poète, vos papiers !
Poète, vos papiers !

Le dictionnaire et le porto à découvert
Je débourse des mots à longueur de pelure
J'ai des idées au frais de côté pour l'hiver
A rimer le bifteck avec les engelures

Cependant que Tzara enfourche le bidet
A l'auberge dada la crotte est littéraire
Le vers est libre enfin et la rime en congé
On va pouvoir poétiser le prolétaire

Spécialiste de la mistoufle
Emigrant qui pisser aux visas
Aventurier de la pantoufle
Sous la table du Nirvana
Meurt-de-faim qui plane à la Une
Ecrivain public des croquants
Anonyme qui s'entribune
A la barbe des continents

Poète, vos papiers !
Poète, vos papiers !

Littérature obscène inventée à la nuit
Onanisme torché au papier de Hollande
Il y a partouze à l'hémistiche mes amis
Et que m'importe alors Jean Genet que tu bandes

La poétique libérée c'est du bidon
Poète prends ton vers et fous-lui une trempe
Mets-lui les fers aux pieds et la rime au balcon
Et ta muse sera sapée comme une vamp

Citoyen qui sent de la tête
Papa gâteau de l'alphabet
Maquereau de la clarinette
Graine qui pousse des gibets
Châssis rouillé sous les démenes
Corridor pourri de l'ennui
Hygiéniste de la romance
Rédempteur falot des lundis

Poète, vos papiers !
Poète, vos papiers !

Que l'image soit rogue et l'épithète au poil
La césure sournoise certes mais correcte
Tu peux vêtir ta Muse ou la laisser à poil
L'important est ce que ton ventre lui injecte

**Ses seins oblitérés par ton verbe arlequin
Gonfleront goulument la voile aux devantures
Solidement gainée ta lyrique putain
Tu pourras la sortir dans la Littérature**

**Ventre affamé qui tend l'oreille
Maraudeur aux bras déployés
Pollen au rabais pour abeille
Tête de mort rasée de frais
Rampant de service aux étoiles
Pouacre qui fait dans le quatrain
Masturbé qui vide sa moelle
A la devanture du coin**

Poète... circulez !
Circulez poète !
Circulez !

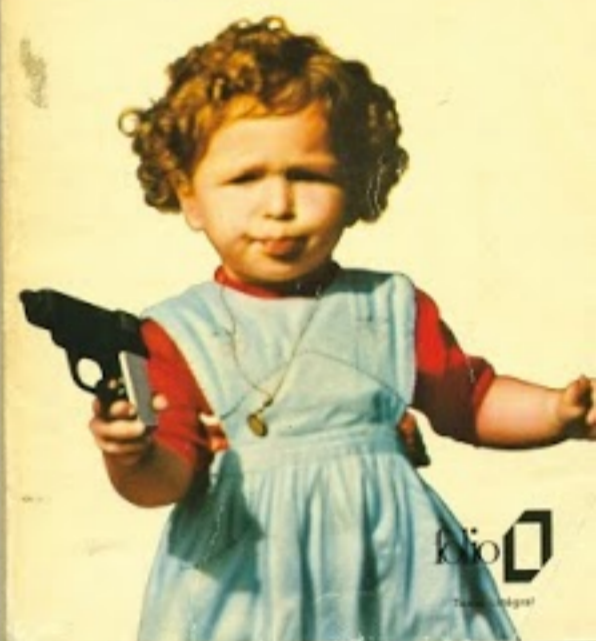
Léo Ferré

La violence
est l'apanage du muscle,
les oiseaux
dans leurs cris de détresse
empruntent à la violence musicale.
Les plus beaux chants
sont des chants de revendication.
Le vers doit faire l'amour
dans la tête des populations.
A l'école de la poésie,
on n'apprend pas :
on se bat.

POÈTE...VOS PAPIERS!

la table ronde

Léo Ferré Poète... vos papiers!

Léo Ferré

POÈTE...VOS PAPIERS!

TOURSKY
Vendredi 11, samedi 12 octobre à 21h

Poète... vos papiers

**Richard Martin
dit Léo Ferré
avec Leda Atomica**

Citation musicale et claviers : Phil Spector
Chant : Marie Démon
Lully, guitares : Pascal Ferrat
Création lumières : Richard Pourtaff

**Abonnez-vous :
04 91 58 54 54
www.tourisky.org**

Sur la scène

de Léo Ferré

Sur la scène y'a le silenc'tout habillé de noir
Sur la scène y'a un'pute avec des yeux abstraits
Sur la scène y'a le vent qui m'racont' des histoires
Sur la scène y'a mon coeur qu'est prêt à chavirer
Sur la scène y'a ta voix qui m'revient d'outre-mer
Sur la scène y'a ton ventre et j'y meurs chaque soir
Sur la scène y'a ton style et tes façons de l'faire
Sur la scène y'a l'amour et mes façons d'y croire

Sur la scène y'a mes clopes que t'allumes à ton slip
Sur la scène y'a mes sous qu'on dépense comme des cons
Sur la scène y'a des voiles qu'on prendrait pour nos nippes
Sur la scène y'a que dalle avec quelques chansons
Sur la scène y'a la mer qu'on prendrait pour la grève
Sur la scène y'a du faux qu'on prendrait pour du vrai
Sur la scène y'a le soleil qui a le droit de grève
Sur la scène y'a un mec qui s'est pas maquillé

Sur la scène y'a l'automne et Dullin qu'on emporte
Sur la scène y'a l'hiver et Molière qui fout le camp
Sur la scène y'a le mois de mai qu'attend derrière la porte
Sur la scène y'a l'été qu'est mort voilà deux ans
Sur la scène y'a l'Espagne qu'attend depuis quarante
Et qui fabrique des mômes pour se sentir moins seule
Sur la scène y'a Danton le coeur sur la détente
Tout prêt à refoutre la merde avant qu'on referme sa gueule

Sur la scène y'a Karl Marx et Wall Street dans sa traîne
Sur la scène y'a la Bourse et l'âme des pauvres gens
Sur la scène y'a la vie et l'espoir qui se traînent
Et la mélancolie qu'a pas fait toutes ses dents
Sur la scène y'a mon coeur qui bat ses camarades
Et ma môme en coulisse pour bien se rappeler
Sur la scène y'a le diable encore au Hit Parade
Et qui bat les Beatles de quelques Variétés

*Pour tout cela et plus encore
Pour la solitude des rois
Le rire des têtes de morts
Le moyen de tourner la loi
Et qu'on ne me fasse point taire
Et que je chante pour ton bien
Dans ce monde où les muselières
Ne sont plus faites pour les chiens...*

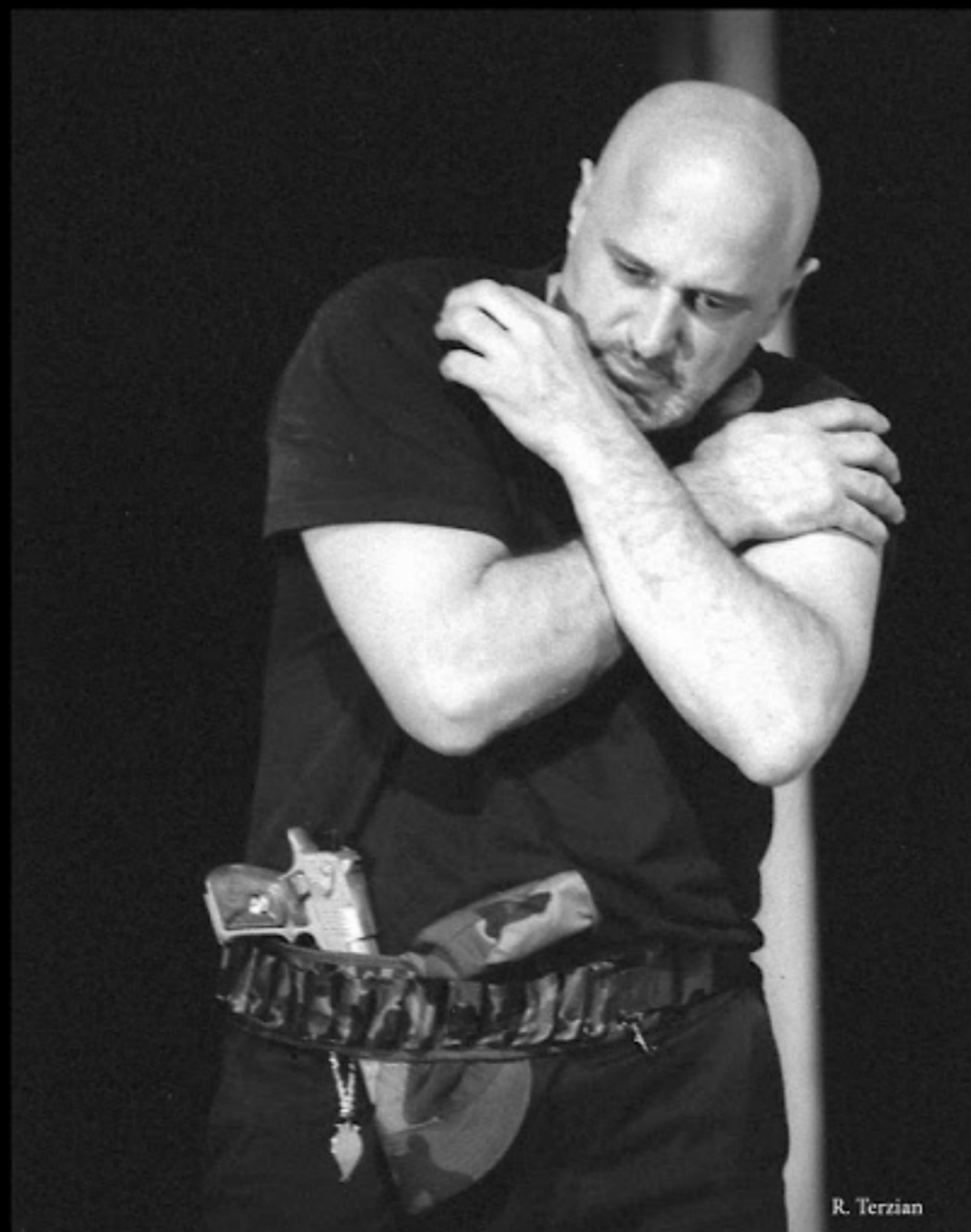
Thank you Satan!

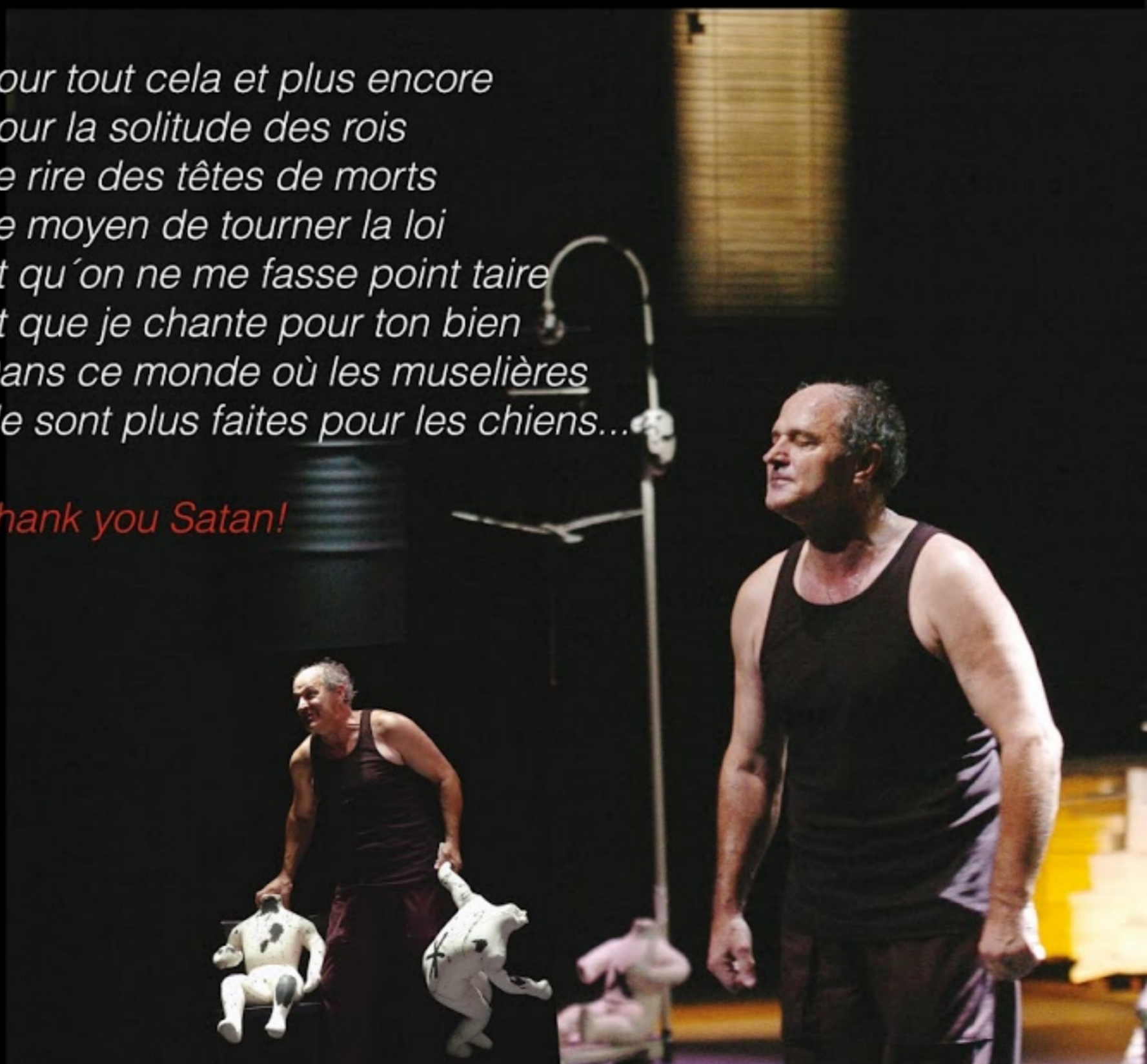
Q. Dupont

Sur la scène y'a des mots qui ne demandent qu'à se placer
Sur la scène y'a des airs qu'ont l'air de n'en pas avoir
Sur la scène y'a la guerre et des fois y'a la paix
Sur la scène y'a tout ça et y'a même un anar
Sur la scène y'a des gosses qui font le mois de marie
Et qui mettent des pavés dans le tronc des connards
Sur la scène y'a Jésus qui fume des Maruhani
Qui se prend pour un beatnik avant de finir au quart

Sur la scène y'a ma joie maquillée en musique
Sur la scène y'a mon job qui a tout juste vingt ans
Sur la scène y'a paname et sa claque et sa clique
Sur la scène y'a mes chiens qui me traînent depuis mille ans
Sur la scène y'a une ombre avec une rime en ir
Sur la scène y'a Pépée qui m'attend dans son trou
Sur la scène y'a des mains qui battent des sourires
Dans la salle y'a le public... c'est notre théâtre à nous

R. Terzian

L'Épitaphe de Villon ou « Ballade des pendus »

Frères humains qui après nous vivez,
N'ayez les coeurs contre nous endurcis,
Car, si pitié de nous pauvres avez,
Dieu en aura plus tôt de vous mercis.
Vous nous voyez ci attachés cinq, six :
Quant à la chair, que trop avons nourrie,
Elle est pièce dévorée et pourrie,
Et nous, les os, devenons cendre et poudre.
De notre mal personne ne s'en rie ;
Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre !

Si frères vous clamons, pas n'en devez
Avoir dédain, quoique fûmes occis
Par justice. Toutefois vous savez
Que tous hommes n'ont pas bon sens rassis ;
Excusez-nous, puisque sommes transis,
Envers le fils de la Vierge Marie,
Que sa grâce ne soit pour nous tarie,
Nous préservant de l'infenale foudre.
Nous sommes morts, âme ne nous harie,
Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre !

La pluie nous a débués et lavés,
Et le soleil desséchés et noircis ;
Pies, corbeaux, nous ont les yeux cavés,
Et arraché la barbe et les sourcils.
Jamais nul temps nous ne sommes assis ;
Puis çà, puis là, comme le vent varie,
À son plaisir sans cesser nous charrie,
Plus becquetés d'oiseaux que dés à coudre.
Ne soyez donc de notre confrérie ;
Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre !

Prince Jésus, qui sur tous a maistrie,
Garde qu'Enfer n'ait de nous seigneurie :
À lui n'ayons que faire ni que soudre.
Hommes, ici n'a point de moquerie ;
Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre !

« Y'en a pas un sur cent et pourtant ils existent »

Léo Ferré

TOURSKY
VENDREDI 4 AVRIL À 21 H
**LA POÉSIE CRIE
AU SECOURS**
AVEC : RICHARD MARTIN ET
L'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MARSEILLE
DIRIGÉ PAR PHILIPPE MAHON
En collaboration avec l'Orchestre de Montpellier.
Avec la participation exceptionnelle de
Monsieur Boumoussou, musicien.
CRÉATION

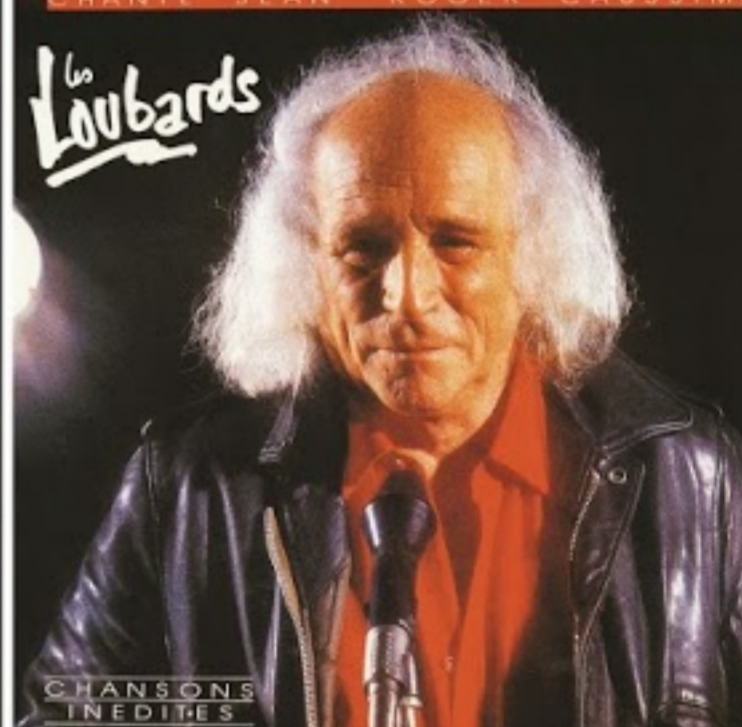
OPERA
MARSEILLE

Léo Ferré,
Doris Vain,
Arthur Honegger
et Charles Boukhalo

Concerts Ferré en hommage
à Robert Bresson de Arvo Part
Patrick Regnier pour une passion
avec Ed de Herys, Gerardo
Léo Ferré,
La Mercurio et la mer
Le Drame des
Il y a plus rien

RÉSERVATIONS
0 820 300 033
WWW.TOURSKY.ORG

L E O F E R R É
CHANTE JEAN - ROGER CAUSSIMO

Les Loubards

CHANSONS
INÉDITES

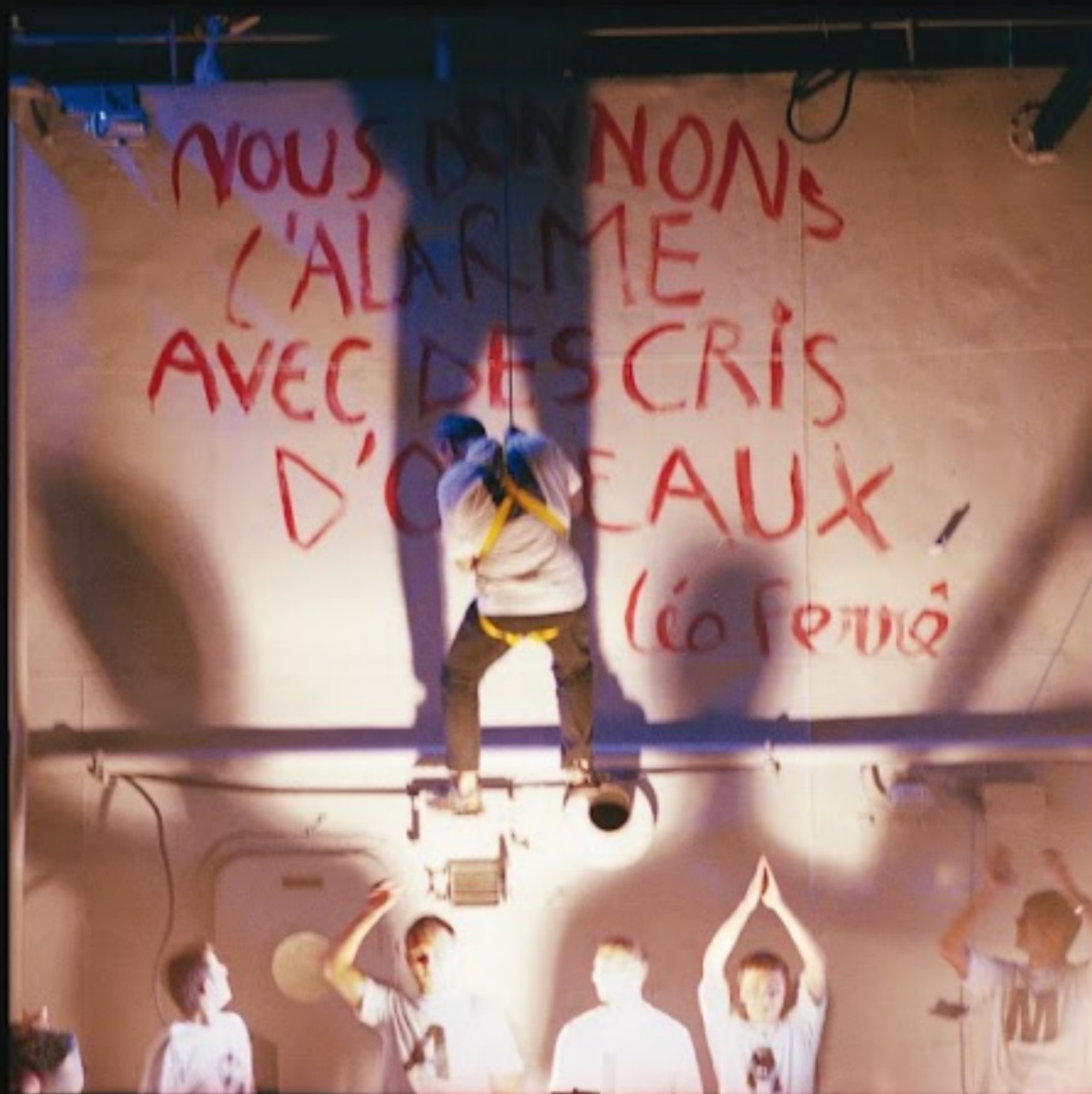

LE BATEAU ESPAGNOL de Léo Ferré

J'étais un grand bateau descendant la Garonne
Farci de contrebande et bourré d'Espagnols
Les gens qui regardaient saluaient la Madone
Que j'avais attachée en poupe par le col
Un jour je m'en irai très loin en Amérique
Donner des tonnes d'or aux nègres du coton
Je serai le bateau pensant et prophétique
Et Bordeaux croulera sous mes vastes pontons
Qu'il est long le chemin d'Amérique
Qu'il est long le chemin de l'amour
Le bonheur ça vient toujours après la peine
T'en fais pas mon ami je reviendrai
Puisque les voyages forment la jeunesse
T'en fais pas mon ami je vieillirai

Rassasié d'or ancien, ployant sous les tropiques
Un jour m'en reviendrai les voiles en avant
Porteur de blés nouveaux, avec mes coups de triques
Tout seul mieux qu'un marin je violerai le vent
Harnaché d'Espagnols, remontant la Garonne
Je rentrerai chez nous éclatant de lueurs
Le gens s'écarteront saluant la Madone
En poupe par le col et d'une autre couleur
Qu'il est doux le chemin de l'Espagne
Qu'il est doux le chemin du retour
Le bonheur ça vient toujours après la peine
T'en fais pas, mon ami, j' reviendrai
Puisque les voyages forment la jeunesse
J'te dirai mon ami à ton tour
A ton tour...

L'ODYSSÉE

L'Odyssée, à bord du Constanza, bateau-école de la Marine Nationale Roumaine qui a pris tout son sens en 2001 est un bateau pour la paix. Ses itinéraires autour des ports de la Méditerranée ou du Danube portent des messages de paix et des appels vibrants pour un espace poétique libre en Méditerranée, et «la défense du droit humain, face aux outrances de la bêtise et de l'intolérance». Richard Martin déclare : « Nous voulons que le monde soit rendu à l'humain, nous le voulons fraternellement enraciné dans la réalité des gens, porteur d'une culture indivisible, une culture qui représente le patrimoine de l'humanité qui ne peut être ni réduit ni fragmenté par des distinctions de sexes, de religions et communautarisme ». Cette expérience de l'Odyssée, voulue par Richard Martin prolonge les travaux de l'IITM (Institut international du Théâtre Méditerranéen) qui depuis plus de 20 ans regroupe les hommes de culture, tous les saltimbanques de bonne volonté d'un réseau de plus de vingt-quatre pays. La chanson de Léo Ferré *Le bateau espagnol* datant de 1953 correspond à l'esprit de l'Odyssée. Ce Constanza est ce «bateau pensant et prophétique». Mais qu'il est long le chemin de l'amour et de la paix ....

ÉDITIONS DU PETIT VÉHICULE
Sortie fin MAI 2013

Cahier d'études Léo Ferré n° 11

LA MÉMOIRE ET LA MER

« À propos de cette chanson, il se passe une chose extraordinaire et inexplicable : l'engouement du public. Pourtant, il n'est pas possible qu'il la comprenne parce que c'est une poésie à décrypter et, pour la lire, il faut avoir la grille de ma vie. Si quelqu'un me connaît, il comprend tout, mot après mot. S'il ne connaît pas ma vie, tous les mots lui échappent. *La Mémoire et la Mer* n'est pas une poésie hermétique : si elle l'était, on pourrait tout y mettre, tout prétendre. Or c'est impossible ! C'est pourquoi, je l'affirme, c'est une poésie qui possède une clé précise et cette clé c'est moi-même », déclarait-il à Françoise Travelet à propos de son poème majeur. Léo Ferré dans les années soixante écrit sur l'îlot du Guesclin – à proximité de Saint-Malo et de Cancale, dans cette Bretagne tant aimée – *La Mémoire et la Mer* qui se nommera d'abord *Ma Bretagne à moi* puis *Les Chants de la fumée* dans un seul chant intitulé *Guesclin*. Ce monument (selon Belleret), cette œuvre dans l'œuvre (selon Blanckeman) se compose de 55 strophes, chacune de 8 octosyllabes, soit 440 vers. Il aura fallu une quinzaine d'années à Léo Ferré pour y mettre le point final. Le poète musicien en tirera comme d'un vin nouveau sept partitions/chansons : *FLB, La Mer noire, Géométriquement bien, Des Mots, La Marge, Christie* et cette *Mémoire et la Mer*, clé de voûte du fameux double album *Assour Assouré* des années soixante-dix.

Richard Martin, homme-comédien, homme-metteur en scène, homme-diseur de poèmes, interprète sur scène ces 440 vers et donne à entendre et à lire un Léo Ferré différent et particulièrement émouvant sur les origines de ce poème-monde. Richard est le seul à dire ce magnifique élan qui est un des sommets de la poésie et de la chanson française peut-être jamais égalé. Ce n'est pas le seul texte de Ferré que Martin joue. Poète... ses papiers / fut parmi les concerts mémorables que Richard donna sur le bateau de l'Odyssee, au service de la poésie de son frère-ami. Ses *Nuits de l'Assouré* au Toursky illustrent l'âme vivante de son théâtre. Si Richard sert inlassablement cette œuvre, Léo s'est mis au service de Richard humblement sur la création théâtrale de son *Opéra des rats* en lui écrivant le livret. Richard, en jouant *La Méthode* a fait toucher du doigt à l'artiste l'art du théâtre et son miracle.

Vingt ans déjà que le poète-musicien nous a quittés. Vingt ans comme on a toujours vingt ans. Vingt ans que son œuvre gueule dans le désert médiatique. Dérangerait-il ? Ce silence autour de son lyrisme est d'ailleurs un hommage involontaire. Sa révolte est celle du poing levé et dans le même mouvement de la main tendue. Ce qui caractérise l'homme-artiste Léo Ferré c'est l'insurrection du cœur et de l'esprit. Voilà une œuvre haute, fine et libre programmée pour le service de l'amour et de la paix. Richard Martin en son théâtre Toursky s'est fabriqué une âme tissée par la même étoffe créatrice et fraternelle. C'est pour cela que les deux hommes sont deux frères inséparables en éternité.

Luc Vidal

RÉSERVEZ VOS COMMANDES

Apprêt : Dos carré, cousu, collé

180 pages - 21 x 21 cm

ISBN 978-2-84273-954-6

ISSN 07600070

22 €

“Je suis devenu le mourant
Mourant le galet sur ta plage
Christie je reste au demeurant
Méditerranéen sauvage”

Léo Ferré

BULLETIN DE COMMANDE

Je souhaite recevoir le cahier d'études Léo Ferré n° 11 *La Mémoire et la Mer*
au prix de 22 € + 2 € de port, soit 24 €.

Mme Mlle M.
Nom..... Prénom.....
Adresse.....
Code postal..... Localité.....
Courriel.....

Date :

Signature obligatoire :

Je joins à ce bulletin un chèque de .....€ à l'ordre de l'association des Éditions du Petit Véhicule.

Veillez renvoyer ce bulletin avec votre règlement à l'adresse suivante :

Éditions du Petit Véhicule - 20, rue du Coudray - 44000 NANTES

Tél. 02 40 52 14 94 - e-mail : editions.petit.vehicule@gmail.com - <http://editionsdupetitvehicule.blogspot.fr/>