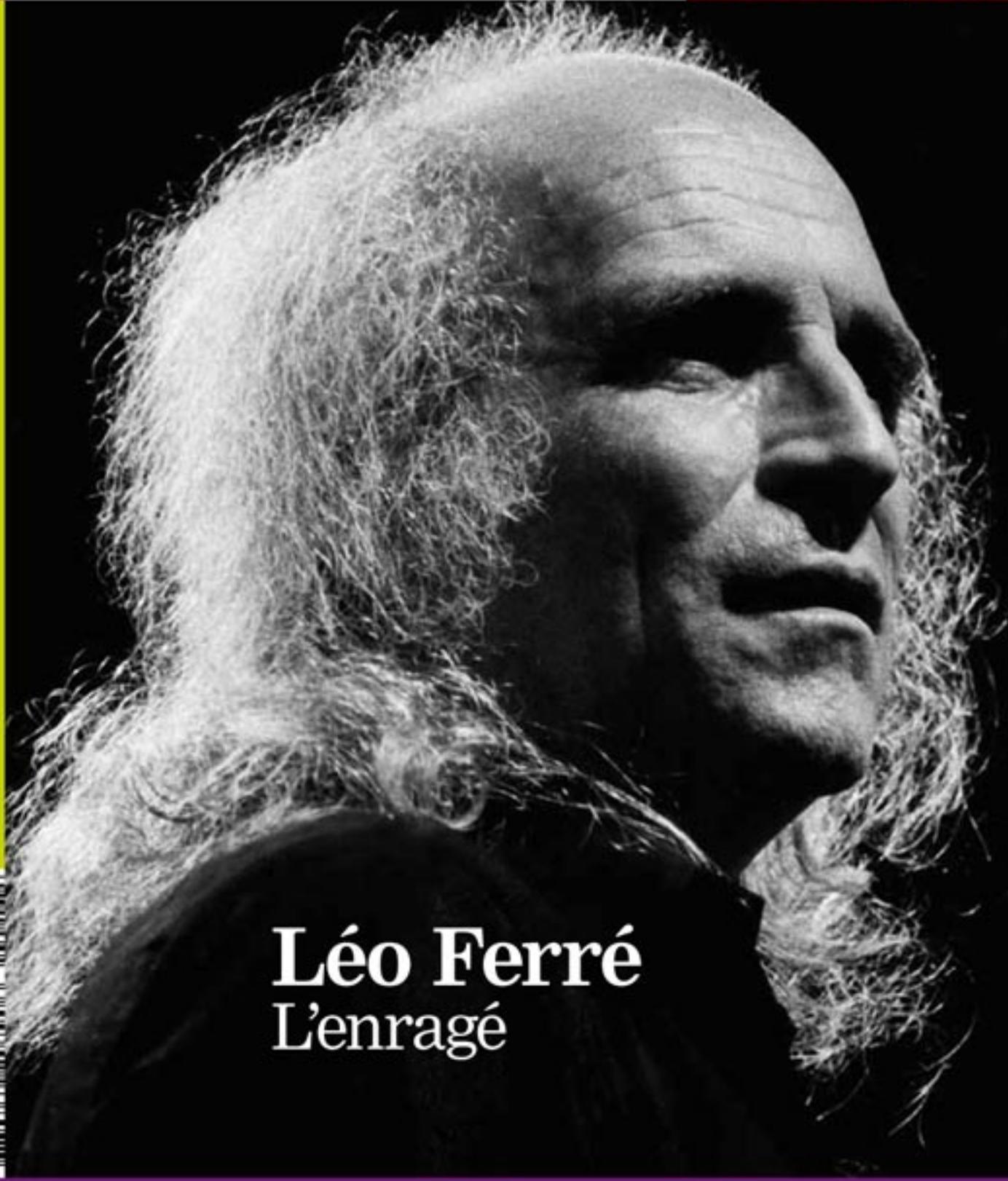

HORS-SÉRIE

Le Monde

UNE VIE, UNE ŒUVRE

Léo Ferré L'enragé

Avec Aragon, Bernard Lavilliers, Annie Butor, Marie-Christine Ferré...

JUILLET-AOÛT 2013

Algérie 750 F CFA, Algérie 750 DA, Afrique du Sud 8,50 €, Belgique 7,90 €, Canada 11,95 \$CAN, Espagne 8,50 €, Grèce 8,50 €,

Liban 18500 LBP, Luxembourg 7,90 €, Maroc 70 DH, Portugal 8,50 €, Suisse 10,90 CHF, TDM environ 1600 XPF, Tunisie 9,90 DT,

ISBN : 978-2-3080604-01-9

M 08392 - 17H - F: 7,90 € - RD

YANN PLOUGASTEL
né en 1954
Journaliste
au Monde. Il
a dirigé trois
dictionnaires :
*Le Chanson
mondial* (2006),
Le Rock (2007)
et *La Chanson
française* (2008),
chez Larousse,
et rédigé
une biographie,
Hardy,
Dervore, chez
Plon/Seuil (2009).

Léo Ferré
en 1947,
photographié
par le studio
Harmont.

LE RÉVOLTÉ SOLITAIRE

■■■ PAR YANN PLOUGASTEL

Léo Ferré serait mort. Non ? Si. Il y a vingt ans. Au fond du café, devant un thé, une jeune femme bien mise s'étourait de tous ces bousquins sur le créateur d'*Avec le temps* qui encordaient ma table. Elle minauda : « Soixante étaient nécessaires. Mais tous ces mots mis bout à bout... » Incroyable comme les mots libres, les mots en colère scandalisaient encore...

Reprendons au début. Nous sommes donc le 16 juillet 1990. C'est un vendredi matin, les routes des vacances font le plein. À la radio, une voix annonce : « *Léo Ferré est mort il y a deux jours*, en Toscane, à l'âge de 76 ans. » Inutile de le nier, nous fîmes nombreux à esquisser un sourire à ce joli bras d'honneur. Une « graine d'anniversaire » qui tire sa révérence le jour de la Fête nationale... Ensuite, bien sûr, ont surgi en désordre des souvenirs de mélodies : *Virgil* (1954), *C'est extra*, *Le Mémoire et la mer*, *Thank You Satan*, *La Chanson triste*. Des coups de gueule et des coups de spleen qui ont façonné un inconscient collectif.

Il était comme ça, Ferré. Écorché, Misanthrope au grand cœur. Rageur. Solitaire.

Mélancolique. Coléreux. Emporté. Imprécaiteur. Torrentiel. Habité. « Il y a du Baudelaire chez cet homme qui aime les balancements rigoureux. Des éclats de soleil, de fièvre, du Rimbaud. Des désespoirs, des plages sombres, du malve, du Verlaine. De la poésie, tout simplement », notait si élégamment la si élégante Annie-Marie Paquette, dans *Télérama*, avant de tutoyer, elle aussi, les étoiles. Et... Basta!

Trois jours après la disparition du chanteur, Robert Bellotet publia dans *Le Monde* un de ces articles qui secouent tout autant le lecteur que celui qui l'a écrit : « *Léo Ferré est mort*. Quatre mots assassins “à vous faire chioler et plus”. Avec *le temps*, c'est donc ainsi : Ferré “passant larme à gauche tel jour, telle heure, en telle année”, ce n'est pas un chanteur qui s'en va, c'est la chanson qui meurt un peu, beaucoup, insupportablement. La Boème Chanson, façon Verlaine, qui ne chante que pour nous plaisir, la romance avec paroles, la chanson de texte, de gestes, de clameurs, de mugille et de frimousse, La Chanson des amants, la chanson carnavalesque, rebelle, La Chanson du Mal-aimé, celle qui ne sort que les soirs “de demi-

CHRONOLOGIE

chansons, brouille avec André Breton, qui refuse d'écrire la préface.

1957

En mars, sortie chez Odilon de *Les Fleurs du mal chantées par Léo Ferré*. En juillet, enregistrement d'un extrait, *La Chanson du Mal aimé*.

1958

3-15 janvier
Premier tour de chant à Bobino. Léo Ferré est accompagné par Jean Caron à l'accordéon, Berthold Rosso à la guitare et par le pianiste magique Paul Castanet.

1959

Pour acheter l'île du Guëdicin, entre Saint-Malo et Cancale, Léo Ferré vend 120 chansons à Rolf Marbot, directeur des Nouvelles Éditions Méridian.

1960

Signature, à l'autosigne, d'un contrat d'artiste avec Eddie Barclay.

1961

En janvier, enregistrement de l'album *Les Chansons*.

d'Aragon. Au printemps, Léo Ferré adopte la chansonnière Pipio, d'autre Gréco chante José Miret. En novembre, récital à l'Alhambra, qui débouche sur la publication d'un 33 tours.

1963

Le couple Ferré s'installe dans le Lot, près de Gourdon, où il achète un château du xvie siècle pleins vêtements, Pech-Rigal (« très très rose », en quarempol), que Ferré rebaptise Périgord (« perdrais », en occitan).

1964

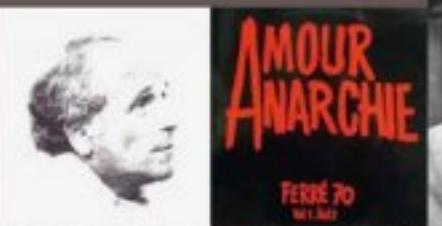
Enregistrement des albums *Ferré 60 ans*, *France la marrue*, *La Méridionale*, (époque épouse, Sente Noire...) et des chansons *Il Dieu n'a malice*, *Mousser Barbat*, *La Chanson des amours*, *L'Orphelin*...

1965

Léo Ferré participe à « Discotour », émission télévisée de Denise Glaser.

1966

Sortie de *L'Age d'or* avec *La Poésie*, *Par la Spérone*, *La Graine*, *La Mort*...).

1969

Le 6 janvier, sur RTL, Léo Ferré débat avec Jacques Brel et Georges Brassens.

En janvier-février, récital à Bobino publié en double album chez Barclay.

Léo Ferré s'installe avec Marie-Christine Diaz, sa nouvelle compagne, à San Casciano, près de Florence, en Italie.

des Mémoires d'un magnétophone, de Madeleine Ferré.

1968

Le 21 mars, rupture avec Madeleine.

Le 7 avril, cette dernière, en l'absence

de Mireille Mathieu, l'abandonne à Pech-Rigal,

faît abattre Pipio, blessée après une

chute et touchée par la goutteuse,

ainsi que l'autre goutteuse, Zaza, et

le cochon, Baba.

Le 10 mai, en pleine

« nuit des barricades »

au Quartier latin, Léo

Ferré donne un récital

à la Mutualité au profit du Monde

Liberté. Pour la première fois,

il interprète

Les Anarchistes en public.

En décembre, il enregistre l'« album

blanc » (intitulé *1968*).

En haut, à droite : Jean-

Roger Caussimon dans les années 1970. Personnalité et ami de Léo Ferré,

il fut notamment l'auteur

de *Monseigneur William*,

de *Conseil à Stendhal*

et *du Temps du sang*.

Au milieu, à gauche : pochettes de l'« album

blanc » (1968) et

d'« Amour Anarchie » (1969).

En haut, à droite : Jean-

Roger Caussimon dans les années 1970. Person-

nalité et ami de Léo Ferré,

il fut notamment l'auteur

de *Monseigneur William*,

de *Conseil à Stendhal*

et *du Temps du sang*.

Au milieu :

Léo Ferré et le pianiste

Jacques Loussier

préparent la tournée

de chansons de l'« album

blanc », à Paris, en jan-

vier 1970.

En contrebas : avec le

groupe Zen, en 1971.

La parenthèse soy de Léo

Ferré dure jusqu'en 1973.

En contrebas : avec le

groupe Zen, en 1971.

La parenthèse soy de Léo

Ferré dure jusqu'en 1973.

1970

En janvier, tournée au Québec. De janvier à

avr., enregistrement

de l'album *Amour*

Anarchie.

Léo Ferré publie

chez Robert Laffont

un roman

auto-biographique,

Bous Misère.

Le 29 mai, naissance

de son fils Mathieu.

En octobre,

enregistrement de la

chanson *Arre à temps*,

destinée à l'album

Amour-Anarchie.

janvier 2, écoute dans

un premier temps

par la maison Barclay.

1971

Léo Ferré donne avec

le groupe pop Zen

une série de concerts,

souvent perturbés

par des militantes

d'extrême gauche

qui lui reprochent de

ne pas être toujours

en adéquation avec

ce qu'il chante.

DES FULGURANCES COMME UN CROCHET AU FOIE

E

n 1962, la prestigieuse collection « Poètes d'aujourd'hui » de Pierre Seghers consacrait son quatre-vingt treizième numéro à Léo Ferré. Il succédait à Dylan Thomas, précédait Stéphane Mallarmé et rejoignait Apollinaire, André Breton, Arthur Rimbaud ou Charles Baudelaire. C'était la première fois qu'un chanteur figurait dans une telle revue. À travers Ferré, la chanson était reconnue comme un art à part entière. Dix ans plus tard, les éditions Seghers décideront de créer une autre collection, intitulée « Poésie et chansons ». Pour le premier numéro, elles voulurent republier sous cette appellation le volume consacré à Léo Ferré. Colère homérique de l'auteur de *La poésie faut l'camp*, Villon et autres *Les Poètes ou Jolie Môme*. Sur scène, il apostrophera Seghers : « Comment, je suis le numéro 93, je veux rester le numéro 53, entre Dylan Thomas et Mallarmé ! » Il obtint bien évidemment gain de cause.

Cette anecdote illustre parfaitement la façon dont Ferré se percevait, lui qui s'adressait directement à Baudelaire, Rimbaud, Verlaine et quelques autres comme si il s'agissait de ses frères. « La chanson est un métier, mais la poésie, c'est une éocation », disait-il. Il ne se considérait pas pour instant comme un poète, mais plutôt comme un musicien. D'où l'importance de la musique dans sa façon d'aborder les mots : « Toute poésie destinée à n'être que feu et enfermée dans sa typographie n'est pas finie. La poésie doit être entendue comme la musique. Elle ne prend son sens qu'avec la voix vocale comme le violon prend le sien avec l'archet qui le touche (...) », clarifie-t-il dans *Préface*, sur l'album *Amour Anarchie*.

Lire les textes de Léo Ferré sans en entendre la mélodie suscite, certes, un sentiment d'inachevé et une frustration certaine. Pourtant, il s'en dégage une force, un lyrisme, un rythme, un balancement, une mélancolie esquissée, un ressassement désespéré, des amores d'amertume, des fulgurations qui relèvent du crochet au foie. Les mots de Ferré claquent comme des talons aiguilles sur le macadam parisien.

Il écrit :

*On ne fait pas de la poésie avec des tracts
On la fait avec sa gueule bien ouverte
Sur les verbes habituels
Et de préférence actifs.* ■■■ Y. P.

Les textes reproduits dans ce papier sont ceux de l'édition initiale de la collection « Poètes d'aujourd'hui » (éditions Seghers) et de l'édition « Poésie et chansons » (éditions Seghers).

Léo Ferré au travail, sur son cahercier de partitions, à Paris, en 1962. Cette année-là, qui commence avec un récit au *Wéo-Colombier* et s'achève en apostrophe à *Ukhambra*, marie une dénommée prodigieuse pour l'artiste.

De leur vocation de parure
 Quand le costume vient s'insinuer
 Dans leur castagnette figure
 Et je voyais ce qu'on pressent
 Quand on présent l'entrevoiture
 Entre les persiennes du sang
 Et que les globules figurent
 Une mathématique bleue
 Dans cette mer jamais éteinte
 D'où nous 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 flafla
 Ces mains ruminantes qui meuglent
 Cette rumeur me suit longtemps
 Comme un mendiant sous l'anathème
 Comme l'omble qui perd son temps
 À dessiner mon théâtre
 Et sous mon maquillage roux
 S'en vient battre comme une porie
 Cette rumeur qui va debout
 Dans la rue aux musiques mortes
 C'est fini la mer c'est fini
 Sur la plage le sable bête
 Comme des moutons d'infini
 Quand la mer bergère m'appelle

« LA COURSE À L'ABIME »

Dans *Benoit Misère*, roman écrit entre 1956 et 1970, publié en 1979 chez Robert Laffont et réédité en 2001 par les éditions La Mémoire et la mer, Léo Ferré raconte son enfance en une écriture à la fois réaliste et critique. Dans cet extrait, il relate comment un des Frères des écoles chrétiennes du collège Saint-Charles de Bordighera, où il fit ses études secondaires, abusa de lui. Ce passage explique sans doute en bonne partie la future personnalité du chanteur... Ferré, qui ambitionnait d'être reconnu comme écrivain, fut mortifié du peu de succès rencontré par son roman lors de sa publication.

188

Si à treize ans je n'étais plus un enfant, à dix ans par contre je n'étais pas encore un homme, mais on allait se charger de la transformation, avec mon accord tacite, car les enfants quand ils opinent, c'est toujours tacitement, une honte peut-être ou alors la vraie pureté, celle qui ne s'embarrasse ni de ses caloties courtes, ni de ses mains rapides, ni de ses yeux exacts, ni de son sexe en herbe. J'allais pousser vite, sous la chaleur humide de VIEUX SOLEIL, le surveillant général, qui se couchait tôt dans l'après-midi...

J'étais alors en septième, sous l'aile d'un civil dénommé TROCART. Cela arrivait souvent dans les petites classes d'avoir affaire à des « extras », les religieux étant à court de souteneurs, qui sait, et les novices, probablement, ne ressemblent pas d'ouailles à pantalons. La récréation finissait à cinq heures de l'après-midi, on souffrait, et nous en avions dès lors jusqu'à sept heures trente environ, heure du pipi communal avant le souper:

Manuscrit de Benoit Misère. Léo Ferré a mis presque quarante ans à écrire ce roman autobiographique. Copierait à Jean-François Revel, son éditeur chez Robert Laffont, il le présente comme « mon enfant de longtemps ». Cela que je me suis fait, tout seul, qui me ressemble... »

bouché. Une braise déguste ma mainde. Je joue son jeu, bras, dos, jambes. C'était chaque matin, impérativement à midi, d'avoir l'air de prendre racine et que je n'avais de l'autre... c'était de courir — ça débât bien dans ma peau et dans la main, au rebours, organique et la blanchie un peu grise de la laine, nouvelles constellées non hantées d'occasions. Je l'espérais, je fais dans la balle de plastique... Le jour-là j'avais les yeux des enfoirés à elle qui depuis l'anniversaire de son mariage j'en détestais. La main... c'est à profum chevelu et brûlant. Je suis, je suis,

Et puisque c'est nécessaire d'écrire, mon père
 Maudit type. J'aurai de ces débats mes regards à l'affût.
 J'en ai eu le résultat. Je fabriquais de la magie au sortir
 du jardin communal : « La vache jadore... » De toute ma, je
 parlais, je disais discrètement ce soir, que la vache, au fond
 que j'ai pu être moi tout dans cette braise formant
 de gros dégueu que, au fond que je m'en suis rendu compte
 que la braise du jardinier — que la braise arrivait
 fraîche au fond de la poitrine et que le fond de
 jardins abîmés dans une clôture entourée et que
 il sortait, dans — et magique à déchirer

jeudi matin à retrouver son joli pull noir comme
 qu'il était quand il était déguenillé. Il faut faire
 rebondir la vache sur le matelas. — Les coups, le
 débâton, ou une braise d'été, c'est d'abord — dans le style
 super-sensible de la poitrine... Puis bientôt l'au-
 delà mortel, le malheur qui l'hit et il faut de toutes les
 forces, l'au-delà mortel, ce qui est une réaction aussi impressionnante
 que dévastatrice, que mal, à l'au-delà
 ce débâton et ce malheur aussi un malheur dans le corps
 il le fit. C'est pour ça que... et que ce malheur

Lui restait-il des affaires de Perdigal ?

→ Même s'il a finalement pu récupérer son piano du Lot, qu'il a fait réparer chez un accordéur de Lyon avant d'installer à Versailles, en définitive, il a eu accès à très peu de choses. Il n'a jamais pu récupérer livres et partitions. Pourtant, combien de fois a-t-il réclamé son manuscrit de *La Vie d'artiste* ! Il voulait le retravailler. Maintenant, c'est fini, ça ne sortira jamais, c'est perdu ; on prive sa mémoire de quelque chose.

Quid des concerts ?

→ Quand Paul Castanier et Maurice Frot l'ont quitté, en 1973, et quand les enfants ont été plus grands, je l'ai accompagné à mon tour. Après les concerts, Léo était fatigué mais heureux. Pour que la pression ressemble, nous allions dîner. Nous ne nous couchions

Rimbaud. Nous reprenions notre vie dès débuts, des kilomètres comme ça, à rouler. Léo aimait la voiture, plus pratique pour nous que le train, avec les bagages. On tournait en France, en Suisse, en Belgique. On est monté jusqu'à la Pologne dans le cadre d'une tournée des Instituts français. Grâce au même type de l'ambassade qui nous avait organisé des tournées au Maghreb, au Portugal et en Espagne... On a joué aussi en Allemagne, à Berlin Est et Ouest. Il y avait encore le Mu-

À l'époque, Léo semble avoir coupé les ponts avec le show-business...

→ Après son départ de Barclay en 1974, il a dû rester un an sans contrat. Puis, CBS l'a produit pour deux albums. RCA et EPM l'ont ensuite distribué. Enfin, avec ses éditions La Mémoire et la mer, Léo s'est autoproduit. Il payait tout, les studios, les musiciens ; EPM s'occupait de la distribution. Il était en complète autogestion : musique, textes, enregistrement, production, impression des partitions... Un tourneur, Sylvain Moustaki, l'aidait pour la gestion matérielle, puis il y a eu Olivier Glazman, et enfin Michel Algy qui produisit aujourd'hui les tournées *Age tendre* et *Têtes de bois*... Le rythme était soutenu. On rentrait, on repartait, deux jours aller, deux jours retour...

Que retrouviez-vous en Italie ?

→ Les enfants. Le matin, Léo les déposait à Castellina. Un bus scolaire les conduisait à Sienne. À 14 heures, il fallait aller les rechercher. Léo se levait tôt et prenait son petit déjeuner avec Mathieu. Ils étaient tous les deux aussi silencieux. Léo l'emménageait en R5 à Pierrefonds d'autobus. En redescendant, il achetait le journal, le lisait puis se mettait au travail. Parfois, il remontait au village. Cette vie n'avait plus rien à voir avec celle d'avant... Léo s'occupait d'ailleurs bien des enfants. On

À Monaco, le lit où Léo est né, dans la chambre de ses parents, près de la petite salle de bains, n'est pas très confortable, mais j'y dors.

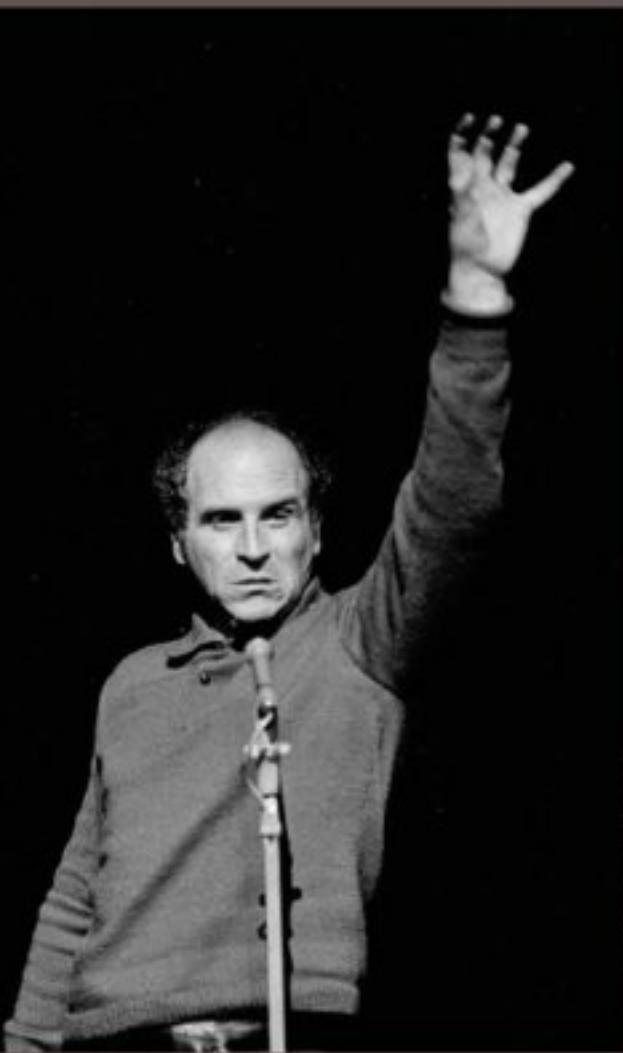
pas trop tard. Nous repartions tôt le lendemain. On faisait une ville par jour, en faisant attention à ne pas dépasser 500 kilomètres de distance de l'une à l'autre. Le matin, on roulait, l'après-midi, on arrivait, Léo se reposait, faisait la balance, le soir, concert et voilà, ainsi de suite... Dans les années 1980, lorsque les tournées furent plus importantes, les enfants mettaient des épingle sur une carte de France que nous avions accrochée dans la cuisine. Ils reliaient chaque point avec une ficelle de laine.

Cette fois, vous êtes au volant.

→ Oui. Léo avait déjà tellement conduit seul, de nuit. Pendant que je conduisais, il écoutait de la musique, lisait des textes, les étudiait. Il a passé des jours sur *Les Poètes de sept ans*, de

Léo et Marie-Christine Ferré à Paris, en novembre 1976.

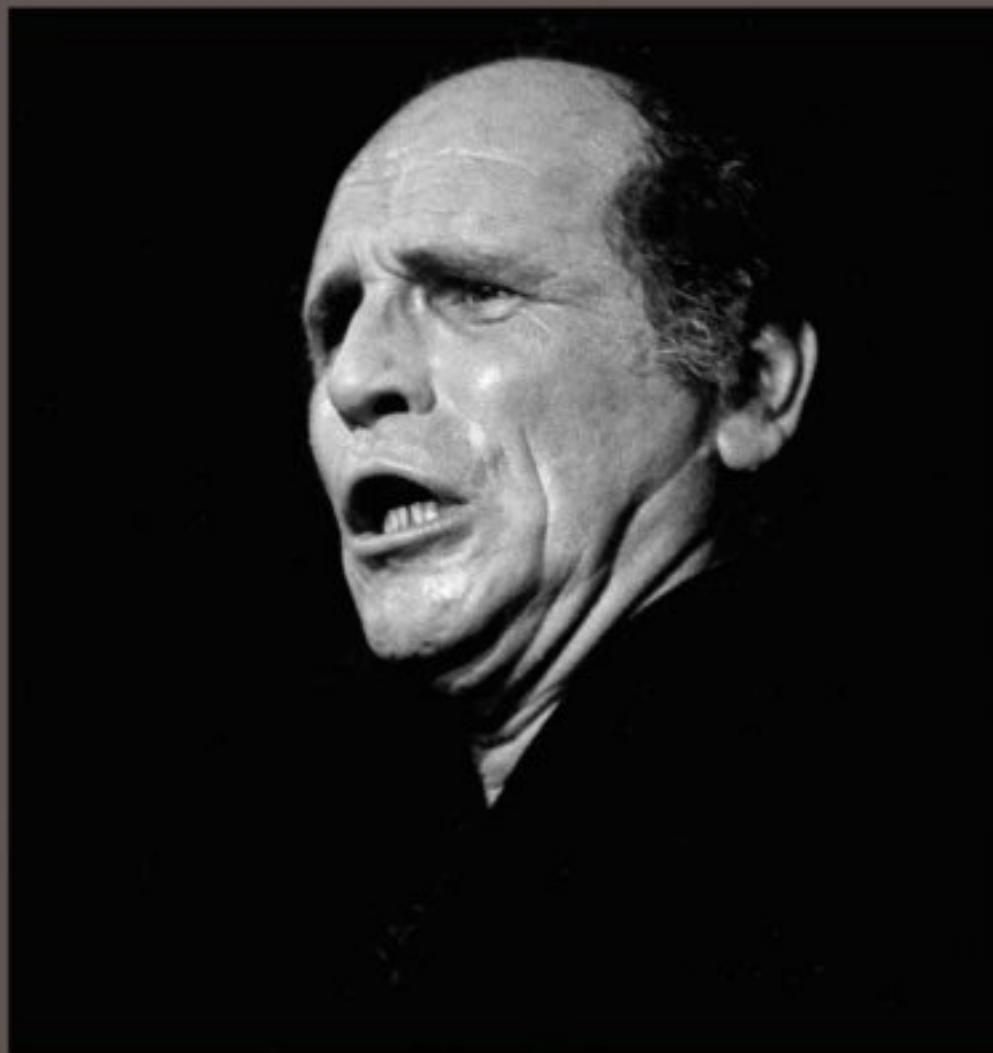
LÉO FERRÉ, BÈTE DE SCÈNE

À ses débuts, c'est le plus souvent assis au piano droit de l'un des minuscules cabarets du Quartier latin que Léo Ferré rencontre son public. Lorsqu'au tournant des années 1960 il s'agit d'affronter le music-hall, il se réjouit d'*« une formidable envie de chanter dans la lumière noire des yeux inconnus »*. Et, tandis que les yéyés twistent et hurlent, il construit sa stature de roc. Amplitude gestuelle, regard habité, *« et cette voix encore, de velours et de feu, de rage et de lave »*, se souvient son biographe, Robert Bellavet. De tours de chant en récitals, Ferré établit avec les milliers de spectateurs venus l'acclamer une relation intense, qui perdurera jusqu'aux derniers concerts. En 1991, deux ans avant sa mort, le roi Léo, 75 piges, assurait encore une soixantaine de dates. ■■■

À gauche :
Léo Ferré à l'Okomodo, en novembre 1981.
« Un interroge à travers l'Humanité. À l'époque, le chanteur se produisait sur scène en pantalon de cuir et polo antracite. Il les traguera bientôt pour sa « forme de travail » – pantalon et chemise de ville, noir ou les deux.

À droite :
A Bobino, en 1986.
Pour ses aveux, Patrick Marnand, ce cliché est

l'adolescent à droite de la rencontre, la photographie Léo Ferré à Bobino en 1986 et en 1987. Puis, je arrête la photo. En 1991, je ressors à Bobino, en spectateur. Mais Léo sur scène me convainc de reprendre mon appareil. J'appuie quelques images, dont celle-ci, en coulisses. La porte de sa loge a ouvert, il me prend dans ses bras. « Dominique, tu vas me photographe », me dit-il. C'est le début d'une collaboration et surtout, d'une amitié. »

PORTFOLIO

« De prime abord déconcertés par ses gestes, qui n'avaient rien de commun avec ceux d'un Karajan, les musiciens d'orchestre étaient heureux d'être dirigés par Léo Ferré. Il portait tellement une matière, il travaillait une matière, comme un forgeron. »

Patrick Ullmann, photographe

À gauche et ci-dessus :
Léo Ferré dirige l'orchestre symphonique de Liège, en Belgique, à Caen-la-Haie, 1970, au programme : œuvres de Beethoven et Ravel, et répertoire personnel.

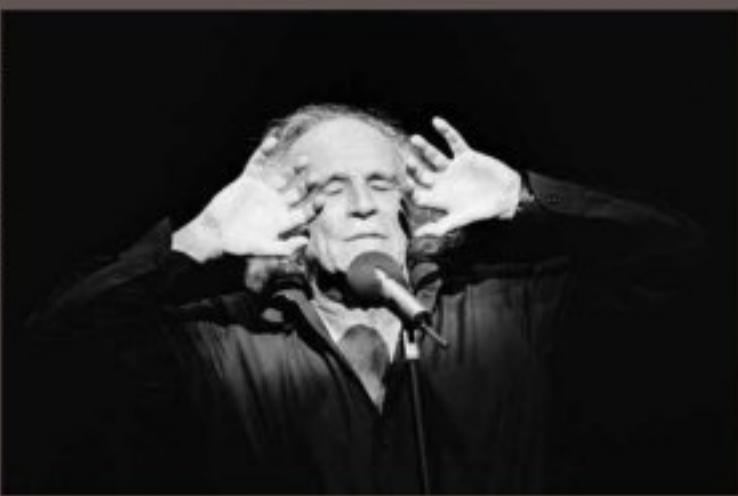
À droite :
À Brest, en 1973, Léo Ferré chante *Le Homme et la Mer*.

PORTFOLIO

En haut :
En mai 1983, Bob Dylan
chante sous le chapiteau
dressé porte de
Pantin, à Paris, avant
l'inauguration l'année
suivante du Zénith.

En bas :
En octobre 1967,
à Suresnes.

Page de droite :
Bob Dylan chante
d'orchestre, en décembre
1973. Durant les quinze
dernières années de sa
carrière, il assure lui-
même les arrangements
et orchestrations de tous
ses enregistrements.

Voilà, c'est dit, c'est la première fois que je vous en parle. Une idée de fou!

J. B. : Oui, c'est assez fou, donc j'aime assez. Moi, dès que c'est différent, je plonge!

G. B. : Oui, ça n'est pas une mauvaise idée; mais... tu risquais d'embêter les gens qui voudraient en voir d'autres. Pourquoi nous trois tu comprends?

L. E. : Eh! Parce que nous trois, enfin. Un petit syndicat, comme ça.

J. B. : Ah, on y vient!

L. E. : C'est quelque chose de fraternel ce que je dis en ce moment. Et sans aucune idée d'argent ou de quoi que ce soit derrière la tête.

G. B. : Oui, on peut le faire. À l'occasion d'un truc. Mais faire ça tous les jours, je sais pas si c'est faisable.

L. E. : Non, deux trois fois comme ça. Ce serait pas mal, Jacques, non?

J. B. : Ah oui.

Comment vivez-vous?

L. E. : Les gens sont toujours intrigués. Ils voudraient entrer dans nos vies. Chaque fois que des gens sont entrés chez moi par effraction sentimentale, il m'est toujours arrivé des salades abominables.

Pensez-vous que les femmes soient capables d'apporter quelque chose d'important aux hommes? L'équilibre, par exemple?

L. E. : Non!

G. B. : Je pense que, sur le plan de l'équilibre, nous sommes des types qui pouvons nous passer de femmes. Sur un autre plan, non. Et puis si-on tellement besoin d'équilibre?

L. E. : Je dis non, parce que la femme n'a de cesse qu'arrive - après la fin de l'amour - la tendresse, ce téâtard insoutenable de l'amour et qui fuit tout par terre. Et qui, moi, me rend encore plus seul que tout. La tendresse, c'est la fin du monde. J'estime qu'on n'a pas le droit

de se foutre dans les pattes d'une bonne femme qui vous tient en laisse!

G. B. : Moi, je pense que les femmes, nous en avons besoin comme tout le monde, bien entendu. Vous avez très bien pourquoi...

J. B. : ... Pour faire le marché!

G. B. : L'amour, c'est une chose difficile. D'ailleurs, vous le voyez bien tous les jours. Ça ne réussit pas tellement à la plupart des gens.

J. B. : Il y a très peu de gens qui sont faits pour l'amour.

L. E. : L'amour, c'est une chose instantanée. Il faudrait pouvoir faire l'amour - je dis cela sans aucune mauvaise pensée - avec une femme instantanément et ça n'est pas possible. Parfois, il vous est arrivé de rencontrer une fille dans la rue, avec laquelle vous auriez fait l'amour immédiatement. Ça n'est pas possible. Il y a dix mille tabous autour de ça. Ce à quoi sert la femme, cette espèce d'autre sexe, la sœur avant la mort. On est finalement toujours exploité par les femmes.

J. B. : Ah non! Non, moi qui ai une réputation de misogynie, je ne suis pas de ton avis. Je suis relativement misogyne.

L. E. : J'aime bien le « relativement »!

G. B. : Moi, je ne suis pas du tout misogyne... Et lui il se méfie des femmes. C'est tout.

J. B. : C'est ça. Je suis méfiant. Je ne crois pas tout leur baratin.

L. E. : Vous savez, moi, je crois que l'homme est un enfant, alors que la femme n'est pas un enfant, voilà.

Avez-vous le sentiment d'avoir, comme on dit, « réussi votre vie »?

J. B. : Elle n'est pas encore finie.

G. B. : On vous dira ça à la fin. Peut-être que ça va mal se finir! Jusque-là, on a fait à peu près ce qu'on a voulu.

L. E. : On est libres. On fait ce qu'on veut tout de même. !!!

© Fayard

Réunis le 9 janvier 1968 dans un appartement parisien à l'initiative d'un journaliste de Rock & Folk, Jacques Brel, Léo Ferré et Georges Brassens (ci-à-droite) débattent de la chanson en général et des femmes en particulier.

Léo Ferré et Pépé à Perdigal, en 1967, par Hubert Grossclaes. Le photographe, ami de la famille, fut l'un des rares à déjouer dans l'oeuvre de Nod de Lef.

droit l'objectif et effaçant d'un même mouvement la présence de son artiste de patron. Ni Dieu ni maître. L'homme descend du singe, ou bien est-ce le contraire? Une autre scène témoigne de ce lien d'appartenance. Pépé à la fois muse, enfant et figure du double. Léo Ferré discute avec des amis dans une pièce du château. Dans ce lieu dévasté de toutes parts, la pièce de musique de Léo est la seule qui soit dotée d'une clé. Soufflant, des notes de piano parviennent au salon. Qui cela peut-il être si l'artiste se trouve là, en compagnie de ses invités? Les amis pénètrent dans la pièce à musique et découvrent, stupéfaits, la chimpanzée qui, cigarette au bec et chaussée des lunettes de son maître, frappe le piano d'accords de sa composition. Pépé a littéralement revêtu l'habit de Ferré. Pépé Ferré.

Inversement, Léo fut Pépé. Pour cela, il faut remonter quarante ans en arrière, au temps de son séjour chez les Frères, en Italie. Le 1er octobre 1925, Mario « Charlotte » Ferré, la mère de Léo, l'accompagne au pensionnat de Bordighera, où son fils devra séjournier de 9 à 17 ans. Joseph Ferré, qui en a donné l'ordre, ne viendra jamais lui rendre visite. Ainsi arraché au nid familial, l'enfant méridional jadis si joyeux y goûtera aux premières saveurs de la mélancolie. En prévision de ce voyage sans retour, la mère Ferré a préparé six bananes pour son fils. Mais au moment de traverser la frontière, un douanier demande à ouvrir la petite valise, refusant qu'entre en Italie la précieuse provision d'amour maternel. Premier geste d'homme, dira Léo, premier geste d'marxiste, devant un représentant de ce qu'on appelle la société : l'enfant dévore une à une les six bananes sous l'œil égaré du douanier imbécile. Premier geste d'homme? Oui, mais avec la grimace supposée du chimpanzé, ce bouffeur de bananes par excellence.

Conforté en cela par les écrits de la psychanalyste Alice Miller, qui n'hésitait pas à

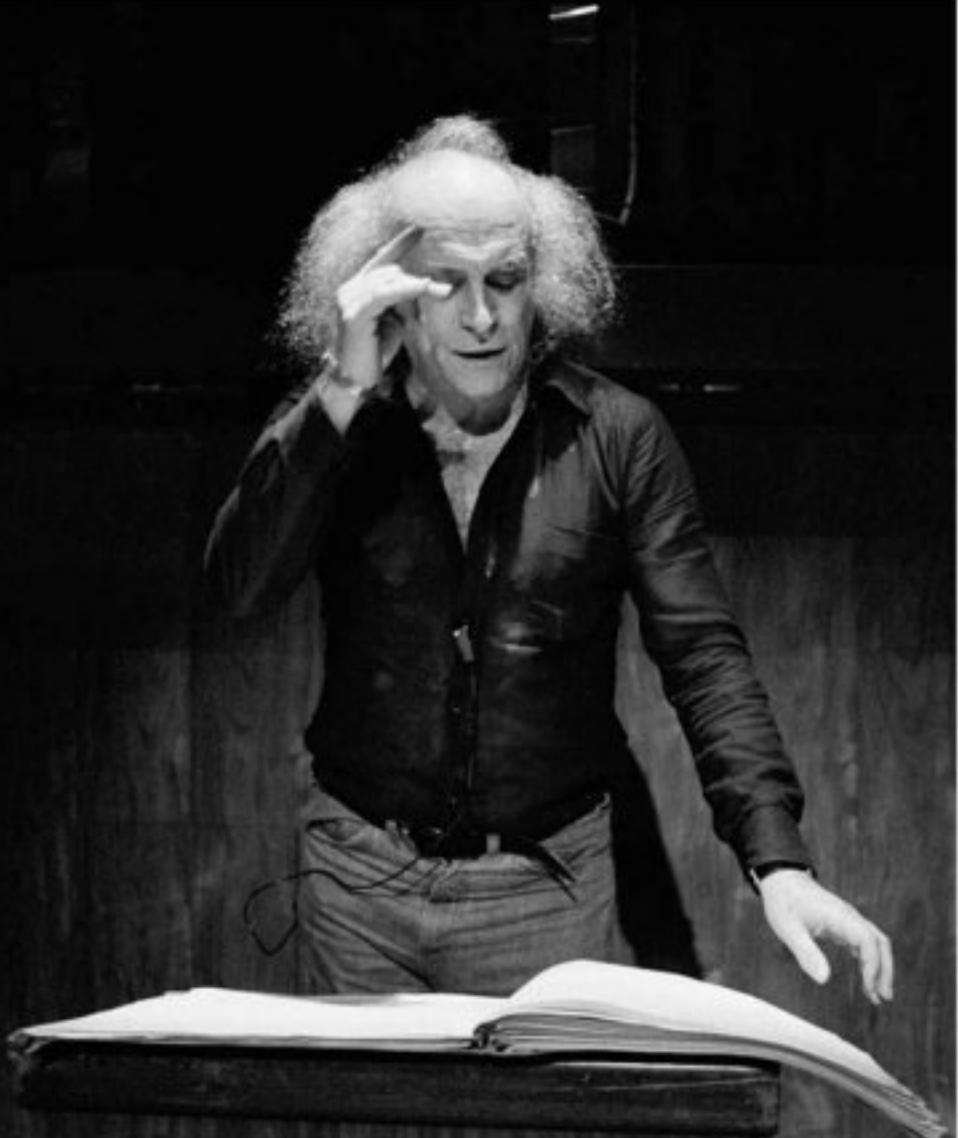
recontextualiser un lieu d'adulte dans les décos abîmés de l'enfance, on peut supposer que Perdigal, avec ses hauts remparts, correspond pour Léo au souvenir reconstitué du pensionnat de Bordighera, dans ce collège de Frères où son jeune corps fut outragé par ces représentants de Dieu abusant d'autant plus de leur position que celle-ci s'inscrit dans le sacré.

Dans cette grande arche de Noé qu'était Perdigal, Léo, au milieu de tous ces « pensionnaires » abandonnés, maltraités et privés de parole, avait créé une loi d'amour pour protéger ces animaux qui ne bénéficiaient d'aucune protection. Au centre de l'arche, Pépé évoluait comme une reine, insaisissable, indomptable, désinhibée. Ce à quoi tend tout artiste.

On ne sait si Madeleine l'avait analysé de la sorte, lorsqu'elle mit sa menace à exécution. Après le départ sans retour de son mari Léo, le 22 mars 1968, elle décida de tuer les animaux de Perdigal. Elle savait que Pépé était ce que le couple avait de plus cher; et pour Léo en par-

La chimpanzée, cigarette au bec et chaussée des lunettes de son maître, frappe le piano d'accords de sa composition. Pépé a littéralement revêtu l'habit de Ferré. Pépé Ferré.

ticulier, l'accoucheur et témoin de sa création en cours. Ainsi, plus que jamais, alors que l'artiste prenait la fuite pour conquérir ce qu'il avait à écrire, tuer Pépé revenait à l'atteindre au plus intime de sa chair. Ce à quoi Madeleine fut contrainte le 7 avril : le meurtre symbolique de Léo Ferré par la figure interposée de l'animal. C'est ce qui se présente à nouveau chaque fois que s'ouvre le procès de Pépé, même quarante-cinq ans après sa mort. Faute de pouvoir saisir l'ombre de l'artiste, faute de pouvoir s'en faire adopter, on lui rejette la fuite, salissant la mémoire de ce qui fut son double le plus emblématique : une grande gueule. ■■■

En février 1975, Léo Ferré dirige un orchestre d'étudiants à Montreux, en Suisse.

de consommation et d'aliénation déshumanisante, la tyrannie de l'économique. « Sous les paons, il n'y a plus la plage. Il y a l'enfer et le Séjour », — Théâtre cette fois qui se leva le matin à heure fixe pour aller jusqu'à 1005 soirs... ». « Mes plus belles saisons sont arrivées dans cette époque pluvieuse avec une autre pluie ». Ces bouffées confiantes d'absence à la crise... », on pourrait multiplier les citations de cette charge dissonante sans rien perdre du choc provoqué par son élocution. Lanzé comme un train roué au bord du dévallement, l'interprète fait s'envoler le trivial et le lyrique, le cocasse et le subversif, le ragissement et la rousseur pour nous presenter finalement la vie, la beauté, la jeunesse... « deux six mille ans ! »

j

JOURNALISTES

« Avec mes journalistes j'ouvre des plis qui déchirent les plis ; j'ouvre des plis... ». C'est rock, mais, 1962, Ferré pouvait avoir des idées très claires pour les journaux et les journalistes : « aussi ». « Le journal est un poison où s'existent des démons ». Les journalistes sont des démons que diminue un peu littérature... ». Le journal est une arête de poisson : c'est aussi le bonheur de la poissonnerie. Brûlez le journal, nous brûlons le bonheur, et la poissonnerie s'évanouit... ». Je voulais-il dans *Le Style* : « Les journalistes c'est comme les poissonniers. Plutôt en chagrin de temps en temps / Sont-ils toujours fous des idées... ». (Le Vie moderne, 1960).

m

MADELEINE FERRÉ (NÉE RABIEREAU)

C'est au Bar Star, une nuit de janvier 1960, que Léo a rencontré avec Madeleine Rabereau une histoire d'amour qui dura dix-huit ans. Elle avait 25 ans, il en avait 30. Elle avait réuni sa boîte d'anciens mariages, une fille de 5 ans, Anatole. Il rentrait encore dans les cabarets. Les deux amants de la nuit se marient en couple, dans un hotel parisien du Quartier latin puis dans une bicoque de la porte Maillot, boulevard Pershing, et quand le succès commence à pointez et avec lui l'argent, ils s'offrent une maisonnette normande, l'hôtel magique de Gavotin, et, enfin, un château charentais au sommet d'une colline du Lot, baptisé Pendragal. Avec le soutien, parfois la collaboration active, de celle qu'il avait épousée, le 26 avril 1962, Ferré s'était mis à composer et à écrire comme un fouzeur-l'un opéra, inachevé, un oratorio, un roman, des chansons par-dessus tout, et, miracle, il mettait en musique les plus grands poètes. Un prince croissait leur château (Barrière III), un poète vint les déclarer d'une querelle de comté surréaliste (André Breton), des amis merveilleux les rejoignaient, fascinés par ce couple époustouflant, chaleureux, irradiant. L'amour fou, vraiment, que Léo exprimait en chanson : Mon p'tit coq, L'amour, Chanson pour elle, La Marche du poète, l'Air élégiaque, Le Tambour, A toi, ou l'inoubliable Ce n'est rien (1963). Tout à tour, muse intello, femme fatale, fils du logis, cordes bleues, épouse, Madeleine

était aussi une artiste maitrise, qui devint la conseillère artistique, exigente, parfois exaspérante : « on dirait aujourd'hui le coach » d'un artiste qui, peu à peu, perdit confiance en lui-même, augra en maturité, soigna son apparence, plaça sa voix, apprit à se tenir en scène. Il y eut l'Olympia, Bobino, la consécration de l'Alhambra, en 1961, des récitals et des albums d'anthologie. Leur amour commun mais hors du contexte des biens souilla le couple Léo-Madeleine avant de le dissoudre. En 1961, une certaine Pépée bouleversa leur paysage intime jusqu'à devenir une enfant par substitution. À Pendragal, la cohue débute, formidablement créative pour Léo, se poursuivit un millier d'unes ribambelle d'animaux familiers (champignons, chiens, chats, porcs, cochons, moutons...), le château magique était devenu une auberge réduite, planchéé mal que bien, aux assauts d'un monde de plus en plus extérieur. La vie de château devint une existence de reclus, la promesse de liberté absolue, une prison. Et des fléaux se firent jour. Gagné par la malévolence, la neurotisme puis la dépression, Madeleine accepta de soulager son mal-être en emprisonnement, au fond de la grotte des démons d'un magnétophone, un livre posté que Léo imprima lui-même. Elle laissa ces tranches de vie, friandise, grâcettes, pleines de fantaisie voire d'excentricité, un porçoïl l'installation progressive d'un malaise, affûté puis exacerbé, les premières d'une crise aigüe. Bouffé par l'industrie animale (vaches, bovins, bœufs, porcs, moutons), l'irruption des membres du bétail, la « tribu d'amour », le couple y gaspilla son énergie, sa joie de vivre, se laissa aller. Madeleine embarqua sur le « Fraser » pour New York, mais au retour sa déprime ne fit qu'empirer. Depuis quelques temps, Léo avait une liaison, une double vie qui l'empêchait peut-être de songer. Madeleine, « chaperonnée » à 360 °, cherchait refuge dans le champagne ou le bordeaux. Le 23 mars 1968, sortit d'un certain « manoir » ; Léo partit seul pour assurer quelques galas et - après d'autres heurts - il ne revint pas à Pendragal. Madeleine, au fond du malaise, désespérée, désespérée, fut tiré par un chasseur Pépée, une autre chaperonne, Zazie, et le coquin apprivoisé, Babu, avant de se laisser conduire dans une clinique spécialisée. Léo ne pardonna jamais ces « meurres » et pendant des années, il poursuivit Madeleine qui refusa le divorce d'une haine aussi insatiable que sa passion pour elle avait été intense. Au terme d'une longue procédure, le divorce fut prononcé, aux torts réciproques, le 26 mars 1973. Madeleine, qui avait refait sa vie mais n'avait jamais pu oublier Léo, fut découverte le 30 mai 1980, cinquante-quatre jours avant l'heureuse de sa vie.

O

ORCHESTRES

Tout fut déjà... Léo dirigeait des orchestres imaginaires sur les ramparts de Monaco, distribuant les instruments familiers à ses reprises. Il lui fallut attendre plus de trente ans avant de réaliser son rêve de grosse mois, en 1984, il est l'immense honneur de diriger