

Dossier
destiné aux
Programmateurs

**Festivals - Médiathèques - Théâtres conventionnés (ou non) - Scènes Nationales
et plus largement tous lieux de diffusion du spectacle vivant**

L'enchanteur

Contes - Légendes - Poèmes

Paul Fort

Jean-Louis Gonfalone, auteur, metteur en scène, comédien, musicien et chanteur, après d'innombrables représentations, des dizaines et des dizaines de mises en scène, des centaines de milliers de kilomètres parcourus sur les routes de France et d'Europe, replonge depuis peu dans l'œuvre prodigieuse de Paul Fort qu'il croyait pourtant bien connaître.

Relisant quelques-uns de ses textes à voix haute, il est happé, emporté par la plume élégante du conteur, tour à tour grave et rieur, qui virtuose, jongle poétiquement avec un roi rusé, une sorcière, des baleines, le diable et sa fourche, un curé de campagne possiblement fêlé, deux corbeaux troubadours, des pingouins farceurs, Merlin...

Quelques mois plus tard le spectacle **L'Enchanteur** voit le jour.

Jean-Louis Gonfalone : raconteur, ukulélé, chant, compositions, mise en scène

Clôde Seychal : chant, accordéon, concertina, objets sonores, compositions

Les premières représentations sont données
les **14 et 15 avril 2023**, à La Bastide du Salat, à l'issue d'une résidence de sept jours.

Philippe Morin, ingénieur son et lumières,
réalise la création lumières ainsi qu'une captation vidéo.

Un teaser du spectacle est finalisé courant juin 2023.

Lors de cette semaine en immersion,
Jean-Louis et Clôde enregistrent également, dans le studio de Philippe,
les chansons et musiques du spectacle :
l'album **L'Enchanteur** paraît au mois de mai 2023.

l'enchanteur

Jean-Louis Gonfalone, à propos du spectacle...

Les textes :

J'ai fait le choix parmi l'infinitude de l'œuvre du poète Paul Fort d'interpréter quelques-uns de ses textes qui ont, selon moi, une forme s'approchant au plus près du conte, de la légende. Chacun d'eux met en scène un personnage ; le héros ou l'héroïne certes, mais avant tout des êtres très proches de nous, familiers et simples : un curé, un marin, une sorcière, le diable, un soldat, un moine bûcheron, des corbeaux, des pingouins, un petit vieux...

La scénographie :

Sur la scène un tapis rond, tout autour disposés en arc de cercle les instruments de musique dont Clôde Seychal s'empare au fil des différentes histoires racontées : accordéon, concertina, daf, mélodica, baleinophone, objets sonores insolites.

Deux sièges : un tabouret haut pour la chanteuse-musicienne et une caisse en bois brut pour le conteur-acteur.

La mise en scène :

En interprétant ces récits tantôt graves, tantôt drôles, ironiques, espiègles ou provocateurs, mon attention est entièrement tournée vers les émotions que peut ressentir le public.

Mon jeu s'attache à rendre non seulement accessible la langue incroyablement riche et belle du poète, mais aussi à donner un sentiment de bonhomie, de proximité entre les personnages dessinés par l'auteur et celles et ceux qui écoutent et regardent.

Je souhaite, sans le moindre fard, donner à voir des images et permettre aux spectatrices et spectateurs d'entrer pleinement dans les histoires singulières de Paul Fort.

Enfin pour ce qui est du jeu de l'acteur, il est résolument dans les pas du conteur s'adressant au public comme s'il racontait à une personne en particulier.

Si je débute le spectacle comme s'il s'agissait d'une confidence, la richesse des sujets abordés et l'imaginaire infini de Paul Fort m'invitent avec jubilation à jouer sur tout le nuancier de l'acteur tour à tour grave et rieur, passant de la retenue au débordement, de la douceur à l'éclat.

Les musiques :

J'ai sollicité Clôde Seychal pour composer la plupart des musiques qui enrichissent le spectacle.

Trois morceaux sont repris de la tradition : La Serena, un anonyme joué à l'époque de Louis XI au 15ème siècle ; Nani, une berceuse ancienne roumaine ; Captain O'Kane, une valse irlandaise composée entre le 17ème et le 18ème siècle.

Quatre chansons s'inspirent des textes de Paul Fort ; les paroles ont été écrites dans l'absolu respect de sa poésie.

Tout le talent de Clôde réside dans la diversité des musiques interprétées en direct et sans le moindre artifice technique. Ainsi, valse à 5 temps, biguine, berceuse roumaine, et autres mélodies et chansons musardent dans les textes ou autour, créant un décor sonore tantôt nostalgique, tantôt joyeux, tantôt dansant.

L'ouverture instrumentale

Paul Fort

Né le 1er février 1872, à Reims-en-Champagne. Paul Fort est notre dernier trouvère. De son enfance, il nous dit :

« J'étais sauvage et lunaire, oh ! Combien ! Je voyais des lutins à tous les coins de rue. Le marchand de marrons était un enchanteur, la pâtissière, une fée ! »

Paul Fort rêve. Il a toujours rêvé. Il est homme du présent et du passé.

Il ne s'est jamais demandé s'il fallait écrire pour soi ou pour les autres ;

il écrit pour tout le monde ! Il écrit comme les oiseaux chantent, mais avec la science innée de l'oiseau...

Timidement assis sur une avancée de banquettes du célèbre Café « Le Voltaire » Paul Fort entend Alfred Valette ⁽¹⁾ s'écrier à propos du mouvement symboliste :

« Ce qui manque à cette école c'est un théâtre ! ».

Paul Fort résolut aussitôt de fonder ce théâtre et d'en être le directeur !

Et il y parvint ! Le gamin venait d'avoir dix-sept ans ! Le premier résultat, pour le jeune homme, fut d'être renvoyé du prestigieux lycée Louis-le-Grand, le proviseur ne pouvant admettre qu'un de ses élèves devînt directeur d'un théâtre où l'on jouerait les œuvres de poètes à moitié fous « et même complètement fous ; témoins, ces messieurs Verlaine et Mallarmé » !

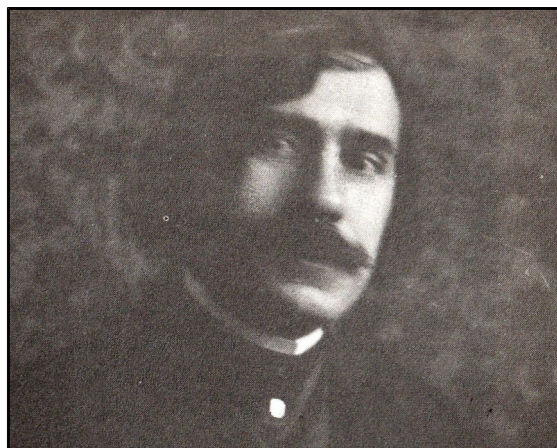
Après avoir été père, grand-père et arrière grand-père, Paul Fort meurt à l'âge de 84 ans le 20 avril 1960 à Montlhéry dans sa petite maison d'ardoises et de planches...

Il laisse à qui veut bien les lire 40 volumes de ses Ballades françaises écrites entre 1896 et 1958. »

Pierre Béarn ⁽²⁾

1 Futur fondateur des éditions du Mercure de France

2 Auteur du recueil « Paul Fort » dans la collection Poètes d'aujourd'hui – Seghers

Quelques extraits du spectacle...

Prologue (extrait) :

Il y a... Oh ! Là ! Là ! Il y a... fort... longtemps ! Oui bon ben pas dix mille ans quand même ! Cent ans non plus...

Mais... ça fait un bail pourtant... Un bon demi-siècle bien tassé ! Ça compte déjà, non ! ?

À c'tt' époque-là, donc, chahutent dans un lycée parisien du 13ème arrondissement, une bande de copines et copains qui aux études préfèrent le voyage... oui mais voilà faute d'argent, cette... jeunesse, vagabonde à travers les mots, les notes, sa fantaisie, ses désirs...

Alors très vite notre « belle équipe » rejoint la troupe de théâtre du lycée... et parmi cette joyeuse bande il y a un garçon, un tout jeune homme... Dégourdi certes, mais pas du tout sûr de lui...

Voilà qu'un soir de juin, à l'issue de l'unique représentation de leur spectacle de fin d'année, vient féliciter l'illustre compagnie, une petite dame d'un âge très très respectable... La grand-mère d'une des comédiennes dont le jeune homme est - cela se voit - à coup sûr entiché, disons-le ?...

Bref ! elle complimente chaleureusement la troupe, puis s'adresse à l'amoureux que sa petite fille vient de lui présenter :

- « Si vous voulez mettre en musique d'autres poèmes que ceux de Boris Vian, passez à la maison je vous soumettrai quelques textes de mon époux. »

Dès le lendemain, le jeune homme toque à la porte du rez-de-chaussée, 34, rue Gay-Lussac au coeur du quartier latin. Le conte de fée commence ici. Il a tout juste 18 ans !

Durant près d'une décennie, auprès de Germaine d'Orfer, femme remarquable compagne de Paul Fort, mort quelques années auparavant, il va devenir tour à tour : son coursier, son chauffeur occasionnel, son accompagnateur de conférences et aussi en quelque sorte son secrétaire particulier. Partout où Germaine est sollicitée, guitare en bandoulière il la suit, chante les poèmes qu'il met en musique, pendant qu'elle conte les prouesses littéraires de son Prince des Poètes...

Cinquante années ont passé...

« *La mer du Chaos, sur les plages du ciel, a déposé le sel infini des étoiles* », Germaine a rejoint Paul au firmament des poètes...

ET VOUS ?

Chanson du spectacle Paul Fort

Clôde Seychal / Jean-Louis Gonfalone

♩ = 185

Refrain

Am Am D D Am Am D D

Et vous vous vous et vous sau-riez a lors hum m m

9 Am Am D D F F

♩ = 150 Couplets

et vous vous et vous vous sau-riez ce que c'est

Faut Faut Faut

Detailed description: The image shows a musical score for the song 'ET VOUS ?'. It is divided into a 'Refrain' and 'Couplets'. The refrain is in 3/4 time with a tempo of 185. The couplets are in 3/4 time with a tempo of 150. The score includes a vocal line and a piano accompaniment line. Chords are indicated above the notes. The lyrics are written below the vocal line.

Voilà pourquoi nos enfants sont des héros ! (extrait) :

Je m'attendais à autre chose ! J'avais conçu d'autres espérances !

Tu t'es jeté de gaieté de cœur dans la tourmente.

« Vive Ja Patrie ! et rien qu'elle ! » C'est là ton cri - vers la mort, attendant la mort dans la ruée, dans le bruit horrible des mêlées, dans la poix ardente...

Voilà pourquoi nos enfants sont des héros !

Le nègre aveugle et son chien noir (extrait) :

Il ne sait pas, le chien, étant aveugle aussi,

que son maître est aveugle

et lui ne sait pas que son chien est aveugle,

mais il a de l'instinct, le chien, et tout va bien.

Biguine du Nègre aveugle - inspirée de Stellio

$\text{♩} = 48$ Ban mwen Gwadeloup an mwen - L'Enchanteur / Paul Fort

Couplet 1

The musical score is written in 2/4 time with a key signature of one sharp (F#). The first system (measures 1-8) has chords G, G, Em, Am, D7, D7, D7. The second system (measures 9-16) has chords G, G, G G7, C, C, C, G, Am, D7. The lyrics are: 'Pran pi tié pou'on ma-lé ré ka-fou ka-fou ko-lo nyal é-pi ban mwen Gwad'-loup an mwen é-pi é pi kan-nòt' an' mwen pran pi tié pou'on ma-lé ré ka-fou ka-fou ko-lo nyal é-pi ban mwen Gwad'-loup an mwen é-pi é pi kan-nòt' an''. The word 'Refrain' is centered below the second system.

Le petit Jésus du vitrail :

« Petit Jésus, le cul tout nu, que fais-tu dans ta crèche ?

– Tout en rêvant, je me dépêche d'aller aux nues

sur une croix, de haut en bas, que me tend mon papa. »

Pensée immortelle du gorille philosophe :

Se gratter ou ça vous démange est le sucre de l'âme... et le sel de la vie.

La sorcière (extrait) :

Craignez, vous qui traînez la nuit votre misère, craignez au bois Faou,

craignez de la sorcière plus que sa bouche torse,

horrible haleine avec, craignez le tréma de ses yeux sur son nez en y grec,

tréma vert-de-cuivré grouillant de clairs d'éclairs et qui, louchant,

tenaille en vous la chair du cœur.

La légende de Saint Grelottin (extrait) :

.../ Vous attendez la fin, je pense ? Eh bien, la voici, gens avides.

Ce jet brillant comme une lance, ce fin jet droit, ce jet rigide

- spectacle tenant du superbe - ce jet n'avait pas chu dans l'herbe.

Il était tombé sur la serpe. Grelottin cette fois dit : Mer...

Non ! Il remercia le bon Dieu, et bien rigolant sous les cieux,

il prit d'une main le glaçon qui tenait à la serpe - et zon !

- il vous remonta celle-ci tout saintement jusques à lui.

Grelottin moine et bûcheron, des bûcherons est le patron,

et d'eux toujours il est fêté pour ses ruse et malignité.

Conseil :

Dépouille-toi de ta vieillesse comme raisin de Chanaan.
Dépouille-toi de ta jeunesse comme le vin fait d'an à an.
Dépouille-toi, vieillis sans cesse, et deviens jeune en vieillissant.

Le petit rentier (extrait) :

Il s'en est allé par la route, le pauvre homme, il s'en est allé sans un doute,
bravement, à petits pas comptés par son bâton tremblant,
il s'en est allé sans se retourner...

Oui, qu'est-ce que le Malheur pourrait vouloir à c't homme,
quand son plus gros ennui serait de trop trotter ?

Certainement... la mort, ça peut arriver.

Ah, la mort, la grande route, on y marche longtemps.

Mais bah, n'y a-t-il pas ce bon monsieur l'abbé

pour vous greffer dessus un bon petit sentier,

- ce bon monsieur l'abbé qui vient au bon moment ?

Quand Merlin reviendra (extrait) :

Quand reviendra Merlin,
la terre sera belle, Vénus, Amour, Psyché n'y sauront plus mourir,
et tu ne devras plus y craindre, ô ma Cybèle,
Vulcain jaloux et Mars, dieux aux muscles de cuir,
alors viendra le temps, qui vivra verra, - Chimère, aboyez -
où Merlin reviendra.

Chanson de Merlin Spectacle L'Enchanteur

C. Seychal - J-L Gonfalone

♩. = 95

Quand re - vien - dra Mer - lin quand Mer - lin re - vien - dra la splen - deur des blés d'or

con - so - le - ra la peine Quand re - vien - dra Mer - lin quand Mer - lin re - vien - dra

les ro - ses du ben - gale é - blou - i - ront - les plaines Quand re - vien - dra Mer - lin au coeur

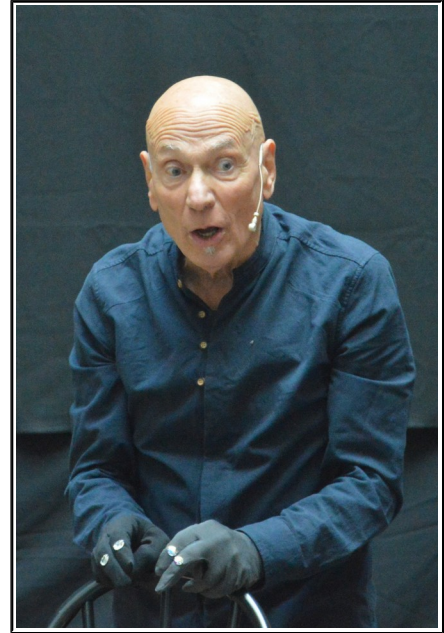
*« Il prit d'une main le glaçon qui tenait à la serpe - et zon !
- il vous remonta celle-ci tout saintement jusques à lui... »*

« Qui ne vole son rêve ne s'envole ! »

« Du temps qu'on allait encore aux baleines ! »

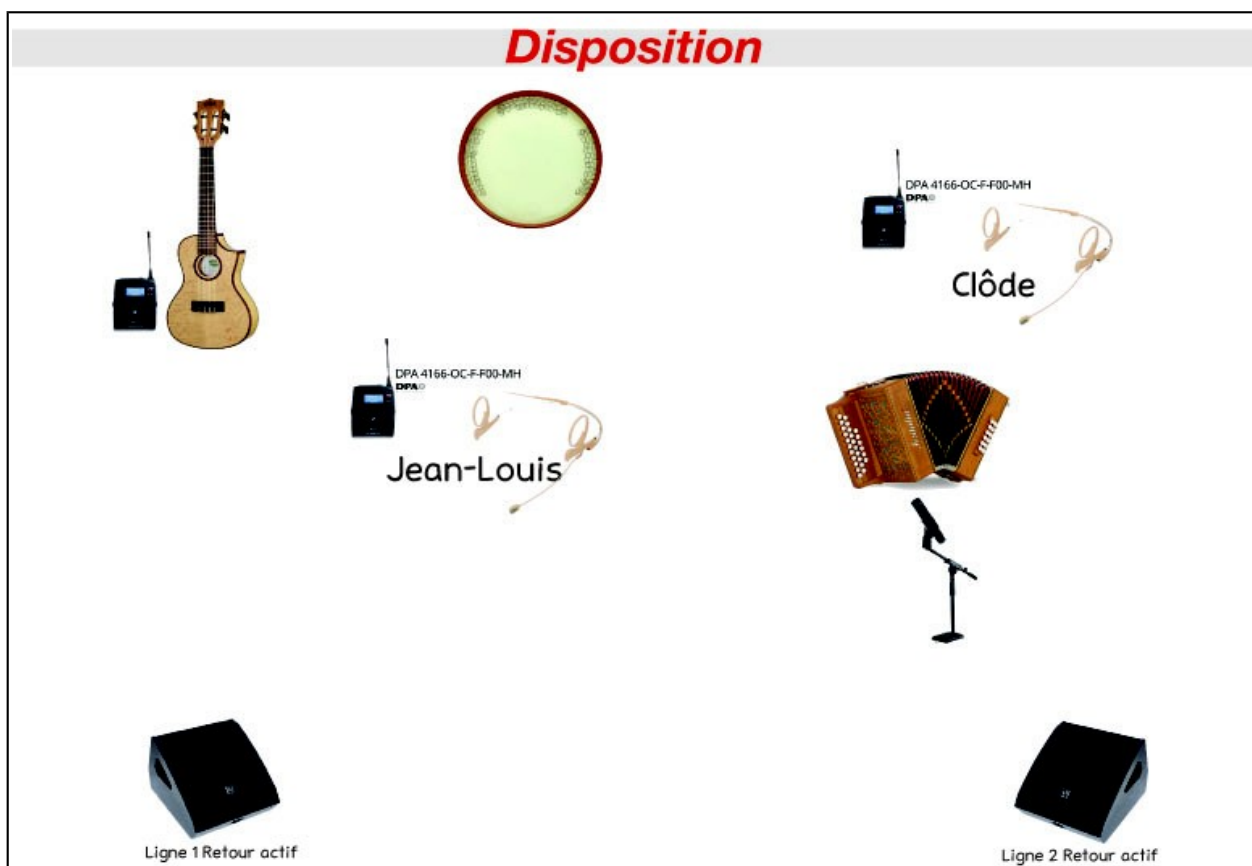
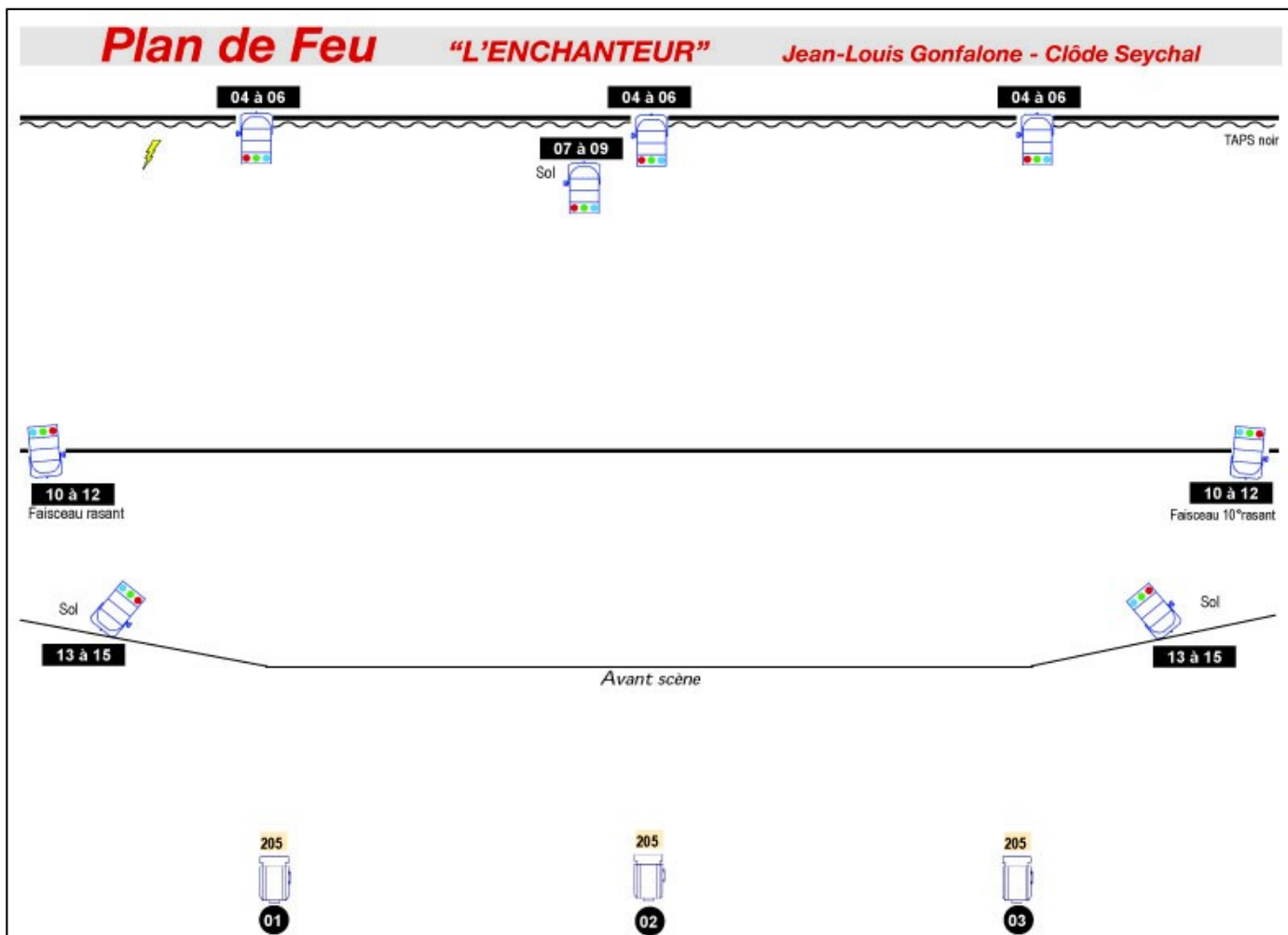

« Comme j'errais le soir, deux corbeaux j'entr'ouïs »

« Ban mwen Gwadeloup an mwen épi kannòt an mwen ! »

Fiche technique du spectacle :

SCENE :
Ouverture = 5 M
Profondeur = 4 M

15 Channels DMX
Ambiance **CONTRES** Led RGB (3 ch)
Rasant **FAISCEAU 10°** RGB (3 ch)
Rasant **SOL PAR 56** ou 64 - RGB (3ch)
3 zones **FACE** scène PC ou découpe 1000w

AUDIO - Fiche technique

- 1 Système de diffusion adapté à la salle
- 2 Retours indépendants
- 1 Console Numérique de préférence du type SOUNDCRAFT Si Impact ou équivalent.
- 3 lignes audio
- 2 send/retours effet REVERB. voix + REVERB. instrument sur tranche mix.
- 2 Micros serre-tête beige omnidirectionnel DPA 4166 - 4066 - 6066 (sinon cardio 4188 - 4088 - 4488)
- 3 systèmes HF Sennheiser G4 (2 pour serre-tête et 1 en ligne Jack 6.35 pour Yukulélé)
- 1 micro SM57 shure
- 1 pied mini pour Micro SM57 pour accordéon et percus

Jean-Louis

Voix, chant : omni DPA beige + système HF

Yukulélé électro-acoustique : système HF

Clôde

Voix, chant : omni DPA beige + système HF

Accordéon, Concertina,

Mélodica, percus etc : SM57 Shure

Dimension plateau scénique :

Ouverture minimum : 5 mètres

Profondeur minimum : 4 mètres

« J' connais un coin qui n'est pas loin, ousque l'on boit du fort bon vin ! »

L'espace scénique l'Enchanteur

Support Ukulélé

Caisse bois

Support Daf

Tapis 2mØ

Tabouret haut

Tablette accordéon

Tablette petits instruments

« Alors viendra le temps où Merlin reviendra ! »

Découvrez des extraits du spectacle ici : <https://youtu.be/ucBbfANtGH8>