

DON QUISHEPP

Written by

Franck Hercent

This script is the confidential and proprietary property of the author. Pictures and no portion of it may be performed, distributed, reproduced, used, quoted or published without prior written permission.
© All rights reserved

Développement/Draft/Scénario

Franck Hercent
Membre SACD © Tous droits réservés
© Dépôt n° : 000780375
Donquishepp@contact.fr
Contact : franckoflo.com

SYNOPSIS/LOGLINE : Un professeur fait un cours sur l'histoire du jazz et sa poésie : le quichottisme. Dans ce swing des poètes disparus défilent les Dieux du jazz ainsi que les principaux faits marquants de la conquête des droits civiques aux USA. Un souffle éternel traverse alors le sens de l'Histoire : celui de la Liberté.

GENRE : Fiction historique/poétique / Film musical / Bop movie / Buddy movie / (Exemples : cercles des poètes disparus, Cyrano de Bergerac, Don Quichotte... etc. Série documentaire : Notre histoire de France (France Télévision). En animation : l'armée des romantiques(Arte).

TON : Selon l'arche narrative : documentaire historique, humoristique, scientifique, surréaliste, poétique. Dialogue entre sciences et poésie comme dans l'école d'Athènes de Raphaël. L'erreur la plus grossière, l'écueil rédhibitoire serait, à l'évidence, de penser qu'il s'agit d'un biopic.

THÈMES : Liberté, aventure, justice, création, souffle, esclavage, exploitation capitaliste, conquête droits civiques. Au commencement était le vers...

DESCRIPTION DES PERSONNAGES :

Personnages principaux : Archie Shepp et John Coltrane.

Archie Shepp est « la mémoire babélienne du jazz » selon le dictionnaire du jazz. Artiste aux multiples talents, poète, interprète, compositeur, dramaturge... il puise dans toutes les ressources offertes par l'art - démarche renouant avec la tradition ancestrale africaine de la correspondance des arts. Ce portrait, en miroir,

est fidèle à son oeuvre qui fait montre d'un refus de la répétition, du ressassement, du cadre imposé - autres modes du déni. Hors-cadre, la scène devient dès lors, dans l'histoire du jazz, le lieu d'une mise en abyme de la dimension politique d'un engagement collectif. Ce portrait d'un homme est donc aussi celui d'une communauté - ouverte. « Je est un nous », dit l'adage africain ; « Je est un autre » dira Rimbaud. À partir de la fin des années 1960, Archie Shepp se tourne aussi vers l'enseignement, d'abord à l'université d'Etat de New York puis dans les années 1970 jusqu'au début des années 2000, il enseigne l'histoire de la musique à l'université du Massachusett, située sur le campus d'Amhersts.

John Coltrane est également le protagoniste central. Buddy movie.

On le voit ici transcendant les racines du Blues, à la recherche d'un message d'amour, d'un langage universel.

« Homme timide et réfléchi, Coltrane, est sans doute un des rares créateurs à concilier l'inconciliable : l'insurrection sonore et la perfection technique, une voix venue du fond des âges avec les fleurs suaves d'une mélancolie archi-civilisé. Ces éléments seront rassemblés dans *A Love Supreme* (1964), hymne à un Dieu unique, aboutissement de l'œuvre d'un artiste, qui ne fut jamais satisfait de sa quête. »

« C'est à 35 ans que John Coltrane s'impose comme le plus important musicien de l'après-Bop. En pleine possession de ses moyens techniques, il développe sa conception d'une nappe de sons, jouant de longues séquences en tempo rapide, où les notes se fondent en un flot continu. Au ténor, il couvre l'étendue de trois octaves, avec une puissance égale du grave à l'aigu. Au soprano, il déroule des guirlandes de notes qui tournent

inlassablement autour des harmonies. »
Dictionnaire du jazz

Personnages secondaires (adjuvants):

- le professeur (narration)
- Grand-mère, père, mère, habitants ou connaissances d'Archie Shepp (Acte 1)
- Sage-femme, infirmière, médecin (Acte 1)
- Duke Ellington, Blaise Pascal, Milan Kundera, Dr Motchoutkovski, Y-A Bertrand, Guy Debord, J-J Rousseau, Georges Gershwin, Victor Hugo, John Coltrane, Sigmund Freud, Mimie Mathy, Willem Reich, Jacques Lacan, Jules Verne, Blaise Cendrars, Molière, Gustave Flaubert, Friedrich Nietzsche, Michel Onfray, Diogène de Sinope, William Shakespeare, Guy de Maupassant, Nelson Mandela, Pierre Perret, Galilée, Friedrich Engels, Nicolas Sarkozy, Jean-Paul Sartre, Spinoza, Claude Nougaro, Bernard Lubat, Eric Orsenna, Johnny Hallyday, Fabrice Luchini, Bill Evans, Pierre Desproges, Aldo Romano, Parménide, Steve Mc Craven, Cyrano, Joset Bovet, Zidane, James Dean, Marcel Proust, Horace Parlan, Pierre Bourdieu (Acte 5)

Personnages secondaires (opposants):

- Policiers américains, membres du Ku Klux Klan, gouvernement, société, broligarchie...

Personnages au five spot (Acte 1):

- Elvin Jones, Lester Young, Cannonball Adderley, Jack Kerouac, Allen Ginsberg, Pannonica de Koenigswarter, Paul Newman, Art Blakey, Dizzy Gillespie, Ornette Coleman, Miles Davis, Thelonious Monk, Johnny Griffin, Léonard Bernstein, Cecyl Taylor, Steeve Lacy, Carlos Santana ...

RÉSUMÉ : DON QUISHEPP raconte la quête quichottesque du jazz. Le film, adaptation de l'ouvrage de Franck Hercent, s'inspire donc de la vie réelle des principaux protagonistes de l'histoire du jazz, notamment Archie Shepp et John Coltrane pris au piège de la société américaine des années 60-70 qui a instauré un système légal de ségrégation, qui durera près d'un siècle, depuis l'abolition de l'esclavage à l'issue de la guerre de Sécession en 1865. Le livre pose, en outre, une question d'actualité : qu'en est-il, aujourd'hui, de la Liberté ?

« Un texte indéfinissable » « comédiens excellents » JAZZ MAGAZINE - « Lire en Jazz » FRANCE MUSIQUE - « Don Quishepp ou la magie du jazz » LA DEPECHE DU MIDI - « Une épopée moderne avec ce qu'il lui faut d'universalité pour devenir une Ballade parfaitement Swing » JAZZ IN MARCIAC

DON QUISHEPP (extrait)

Comme on offre un bijou
Il grava ce précepte
Appelé « Principe » ou
« Théorème d'Archie Shepp » :

« Tout corps plongé dans LE
Swing subit une poussée
Verticale vers les cieux...
Bref, se sent décoller...

Grâce à cette envolée,
Ascension insensée,
En pleine Voie lactée
On s'en va rêvasser ! »

DON QUISHEPP, inspiré de la poésie romanesque cervantine, cherche à traduire l'âme de ce « personnage princeps » (à la fois dernier d'une époque révolue et premier de l'ère moderne), ce souffle vital qui s'élance à l'assaut d'un inaccessible sublime, aussi salvateur que chimérique. Un sentiment universel que partagent les impétueux postulants, tant dans leur soif de justice que dans leurs défaites, revers qui deviennent largement prépondérants, et qui ne suscitent que lazzis et quolibets de la part des bélîtres majoritaires. « Les ecchymoses sont les médailles de l'honneur » lançait désinvolte l'ingénieux hidalgo de la Mancha illustrant ainsi sa quête d'idéal et son engagement envers ses principes, malgré les obstacles qu'il rencontre.

C'est pourquoi la littérature est aussi indispensable à l'être humain et à sa construction – à sa résilience. Les exemples de ces albatros en butte avec la société sont légion, en particulier, dans l'histoire du jazz : Louis Armstrong expulsé ; Miles Davis matraqué ; Thelonious Monk, Ella Fitzgerald, Charlie Parker subissant de plein fouet la ségrégation ; Martin Luther King assassiné... Mais également dans l'histoire des idées en général : Archimède, Gordiano Bruno exécutés ; Galilée emprisonné ; Darwin rejeté ; Nietzsche dévoyé ; Freud « autodafé » ; Lacan excommunié ; Molière, Flaubert, Baudelaire condamnés ; Hugo exilé...

Cervantès, Eurêkiste de génie, a voulu faire la parodie des mœurs médiévales et de l'idéal chevaleresque, ainsi qu'une critique des structures archaïques d'une société espagnole rigide et vécue comme absurde en utilisant le

mélange des voix narratives, de genres et de tons : comiques, poétiques, lyriques, politiques, etc. Transposée dans la société capitaliste et ségrégationniste des USA, (ou d'ailleurs), il fallait donc déconstruire le verbiage qui est insufflé à dessein et rendu possible par une structure de discours déshumanisée instrumentalisant une novlangue aliénante. « Le vrai est un moment du faux » dira Guy Debord dans la *Société du spectacle* rejoignant par-là Georges Orwell.

DON QUISHEPP, sans prendre parti entre idéalisme et matérialisme, s'inscrit néanmoins dans la matérialité du langage de sorte à créer une « *Jazz Writing* » en utilisant les lettres comme des notes de musiques. Un dialogue qui s'incarne donc dans une prosodie : une « *écriture jazz* ». L'architecture du récit, en miroir, est construite pour faire entendre (dans un jeu d'échos successifs horizontaux et verticaux), et voir (comme dans un tableau cubiste) plusieurs niveaux de lecture ou pour reprendre une formule de Roland Barthes : « *un langage dans le langage* ». Aussi, l'auditeur attentif au phrasé musical entendra-t-il des solos d'allitérations, d'assonances, d'hexamètres, d'heptasyllabes, d'alexandrins... De la musique avant toute chose...

STRUCTURE NARRATIVE DE DON QUISHEPP

(Editions Edilivre/Hachette)

ACTE 1 :**Scène 1 :** Vers 1 page 13

Le professeur montre au tableau des moments marquants de la vie d'Archie Shepp (prolepse). Puis, (analepse) il revient sur sa naissance le 24 mai 1937. Une sage-femme blanche lui inflige une fessée prononcée symbolisant la domination perverse de la société blanche américaine ; c'est alors qu'il prend, estomaqué, sa première respiration qui lui déchire les poumons.

« Sois le bienvenu p'tit !
Bienvenu dans ce monde !
Tu vas vite voir, ici
C'est laid... ou c'est immonde ! »

Il ressent intensément les effets de l'air pur. Eclair salvateur dans ses yeux. Ce à quoi il s'accrochera toute sa vie. Ensuite, il poursuit son adolescence et va à l'université.

Scène 2 : Vers 13 page 15

Archie joue dans sa baignoire ; métaphore du Chaudron ancestrale et alchimique. Il a alors une révélation, une compréhension profonde de la théorie musicale et de ses correspondances. Il formalise le « théorème d'Archie Shepp ». Puis, il va dans les rues exalté, diffuser sa découverte de l'alchimie du verbe synonyme de liberté. La police le met en garde.

Scène 3 : Vers 13 page 19

Il entre au Five spot comme Moïse au Sinaï. John Coltrane, divin, est sur scène et fait un solo en jazz modal, pour un hymne dans un langage universel : oeuvre d'art totale. Tel Champollion traduisant un langage secret. Transduction neuronal, sonore. Archie est sidéré. C'est littéralement la musique qui lui parle : il y a un effet de vérité, entendue au sens grec de l'aléthéia, i.e. le dévoilement : le réveil de la léthargie quotidienne du monde, est à ce prix : celui qui veut y accéder doit accepter de se déprendre de ses dernières illusions. L'histoire des États-Unis et du jazz défilent dans ses yeux, esclavage, exactions, Ku Klux Klan, répressions policières et conquête des droits civiques.

Scène 4 : Vers 1 page 31

Un spectateur, à côté de lui, assiste à sa révélation. Il est transcendé. Puis, Archie rencontre John.

« Sois bienvenu p'tit !
 Bienvenu dans ce monde !
 Tu vas vite voir, ici
 C'est beau... et ça débonde ! »

S'ensuit une fusion cosmique musicale et poétique, Archie et John deviennent deux jazztéroïdes fraternelles et partent dans les constellations infinies du jazz. Là encore, c'est métaphorique ; on peut y superposer nombre de rencontres poétiques et fraternelles.

ACTE 2 :**Scène 1 :** Vers 1 page 35

Archie est devenu Don Quishepp. Dorénavant, Il maîtrise son art pleinement. Il part sur tous les continents et joue sur toutes les scènes. Il incarne et vit le quichottisme. Il est reconnu pape du saxophone. Habopmus papam.

Scène 2 : Vers 9 page 38

Parallèlement, il est également enseignant à l'université d'Amherst (Massachusetts). Il est en position de sujet-supposé-savoir et transférentielle. Cela suscite lazzis et quolibets, revers du quichottisme: notamment dans la scène « les chaussettes d'Archie Shepp sont elles sèches ou archi-sèches ».

Scène 3 : Vers 1 page 41

Lui, continue sa quête et ses recherches : mathématiques, sciences, linguistique, phonologie, philosophie, musiques, prosodie... Il invente un langage : une poétique. Il formalise son « traité des corps flottants ». Il devient jazzman à l'assaut du sublime. Théorie de l'air pour l'air ou, à l'évidence, théorie de l'art pour l'air...

Scène 4 : Vers 13 page 50

Don Quishepp fait une démonstration verbale de dérèglement des sons. Il définit le discours et la méthode. La poésie est la création d'un langage universel sinon elle n'est que psittacisme et discours courant. Il arrive à l'état de conscience modifié, magnifié. Puis, termine en faisant un solo majestueux.

ACTE 3 :

Scène 1 : Vers 1 page 55

Paris. 1° mai. New Morning. Flashback : Archie prends son avion aux États-Unis, et se confronte à un bourgeois hautain qui lui parle. Opposition bourgeois capitaliste/poète. Pollution/air pur.

« Qu'est-ce que tu fous-là p'tit ?
Tu n'es pas de ce monde...
Tu vas vite voir, ici
C'est pas pour... le Tiers-monde ! ».

Scène 2 : Vers 5 page 57

Il atterrit à Paris. Descend de sa voiture symbole de pollution également. Il foule les pavés de béton, ces blocs carrés d'un monde qui ne tourne pas rond... Opposition révolution, justice versus domination, déterminisme. Un oiseau s'envole symbolisant la liberté et sa volonté de s'extraire de ce monde-ci. Archie entre dans le club de jazz, métaphore du moulin dans lequel il dédiera ses poèmes à sa Dulcinée.

Scène 3 : Vers 1 page 60

Il se livre sur scène. Musique et chant de l'Ouvert. Puis, il définit ce qu'est un véritable chant comme on délivre une recette magique. Le prof ferme le livre. Fin du flashback. On est revenu dans l'amphithéâtre.

Scène 4 : Ligne 9 page 64

Au moment où il a refermé le livre, bruit sourd, la lumière n'est plus... Pénombre. Temps de silence. Puis, Don Quishepp sort du livre comme dans un conte et joue pour illustrer tout ce qui vient d'être dit précédemment.

ACTE 4 :

Scène 1 : Vers 1 page 67

Analyse de sa vie. On va descendre dans le labyrinthe existentiel en suivant le fil d'Ariane de sa vie pour comprendre et tenter de résoudre les énigmes de son génie. Mise en abîme du langage et de la création. Introduction, puis démonstration en 3 temps.

Scène 2 : Vers 21 page 70

Premièrement, sa prime enfance. Psychogénèse. On vit ce que ressent le bébé-embryon dans le liquide amniotique. Ondes sonore, environnement parental, père banjoïste, etc. Liquide amniotique, cordon ombilical, lumière traversant l'abdomen... Tous les scénarios sont étudiés.

Scène 3 : Vers 17 page 78

Deuxièmement, est abordé l'angle médical : respirations, dyspnéisme, hyperacousie, bilan sanguin, psychologie, jazznorexie... Phylogénèse : origine de la vie, de l'air, des bactéries, des dinosaures volants, archéoptérix... Darwin. Chaînon manquant, invention du feu, Icare, Jésus, Astérix gaulois... L'étymologie du mot *archie* remonte au

grec ancien, avec la racine ἀρχή (archē), qui signifie "principe", "commencement", "origine", ou "règle", *arché* et *architecture*. Dans les sciences modernes, comme la biologie ou la géologie, le terme *archée* est utilisé pour désigner des formes de vie anciennes (L'Archéen est un éon de l'échelle des temps géologiques), comme les *archées*, un groupe d'organismes unicellulaires qui sont parmi les plus anciens et les plus primitifs sur Terre.

Scène 4 : Vers 17 page 98

Troisièmement et conclusion, c'est un être tout à fait normal qui a compris avant toute chose que l'art a un pouvoir salvateur.

« Pendant que dans les rues
On se jette des pierres
Archie Shepp, dans les nues,
Jette à tous vents des vers ! »

Le poète, c'est quelqu'un qui crée un feu d'armistice. Il s'inscrit dans la tradition philosophique. Poésie = Verbe Pharmakon. Dialectique remède/poison, parole/écriture, bien/mal, réel/imaginaire, opinion/vérité, pollution/air pur, prose/poésie, etc. DON QUISHEPP oeuvre pour la fraternité avant tout. L'existentialisme est un humanisme. Son remède : les mots. « Tout un homme, fait de tous les hommes et qui les vaut tous et que vaut n'importe qui".

ACTE 5 :

Solo, souffle du pur contre l'impur. Les esprits des poètes apparaissent comme dans les séances des tables tournantes hugolienne.

Des pairs apparaissent et apportent leur éclairage dans le style de leur pensée et de leur oeuvre. On est au « paradis » des poètes.

Parfois, pour renforcer l'effet comique un intrus apparaît en contre-champ (Mimie Mathy, Zidane) pour signifier le décalage avec certaines idoles qui sont faussement glorifiées mais pourtant encensées dans la société du spectacle. Métonymie de la société du spectacle.

Apparaît alors (de façon non exhaustive) la famille de la poésie : philosophia perennis.

Scène 1 : Les géants : Vers 1 page 111

- Duke Ellington, Blaise Pascal, Milan Kundera, Dr Motchoutkovski, Y-A Bertrand, Guy Debord, J-J Rousseau, Georges Gershwin, Victor Hugo, John Coltrane, Mimie Mathy, Wilhelm Reich ;

Scène 2 : Les rebelles Vers 1 page 114

- Jacques Lacan, Jules Verne, Blaise Cendrars, Molière, Gustave Flaubert, Friedrich Nietzsche, Michel Onfray, Diogène de Sinope, William Shakespeare, Guy de Maupassant, Nelson Mandela ;

Scène 3 : Les poètes Vers 1 page 119

- Pierre Perret, Galilée, Friedrich Engels, Nicolas Sarkozy, Jean-Paul Sartre, Spinoza, Claude Nougaro, Bernard Lubat, Erik Orsenna, Johnny Hallyday, Fabrice Luchini ; Bill Evans ;

Scène 4 : Les sociologues Vers 4 page 120

- Pierre Desproges, Aldo Romano, Parménide, Steeve Mc Craven, Edmond Rostand, Joset Bovet, Zidane, James Dean, Marcel Proust, Horace Parlan, Pierre Bourdieu.

ACTE 6 : Vers 1 page 135

En conclusion, le professeur interprète et résume le travail du quichottisme, une oeuvre pneumatique, vitale, entre apollinisme et dionysisme, entre idéalisme et matérialisme, objectivisme et subjectivisme.

La définition d'une oeuvre réside dans la transvaluation des valeurs et la création d'un langage. Un langage dans le langage. Crypté, invisible, métaphorique : prosodique. Jeux infinis d'échos et d'images spéculaires successives architecturés comme une cathédrale, une tour de Babel.

Dût-on pour cela affronter les moulins de l'injustice.

DON QUISHEPP : STRUCTURE NARRATIVE

ACTE 1 : RENCONTRE AVEC LE GÉANT : TRANE, L'HOMME MOULIN

Scène 1 : Naissance d'Archie Shepp le 24 mai 1937.

Scène 2 : Eurêka : Alchimie du verbe : Théorème.

Scène 3 : John Coltrane au Five Spot :
illumination.

Scène 4 : Rencontre avec John et fusion cosmique.

ACTE 2 : LA PROSODIE / COURS DE POÉSOPHIE

Scène 1 : Don Quishepp est devenu le pape du saxophone.

Scène 2 : Les chaussettes d'Archie Shepp.

Scène 3 : Théorie de l'air pour l'air.

Scène 4 : Etats de conscience magnifiés.

ACTE 3 : LE QUICHOTTISME

Scène 1 : Capitalisme Vs poésie : Scène de l'avion

Scène 2 : Les club de jazz sont les nouveaux moulins à vent.

Scène 3 : Définition d'une chanson.

Scène 4 : Don Quishepp « sort » du livre et fait un solo.

ACTE 4 : ANALYSE D'UN POÈTE

Scène 1 : Introduction / méthodologie.

Scène 2 : La prime enfance.

Scène 3 : L'axe médical.

Scène 4 : Conclusion : c'est un poète !

ACTE 5 : LA POÉSIE Vs LA SOCIÉTÉ DU SPECTACLE

Scène 1 : Les géants.

Scène 2 : Les poètes.

Scène 3 : Les rebelles.

Scène 4 : Les sociologues.

ACTE 6 : CONCLUSION

Scène 1 : Une oeuvre pneumatique.

DON QUISHEPP

Written by

Franck Hercent

This script is the confidential and proprietary property of the author. Pictures and no portion of it may be performed, distributed, reproduced, used, quoted or published without prior written permission.
© All rights reserved

Scénario

Franck Hercent
Membre SACD © Tous droits réservés
© Dépôt n° : 000780375
Donquishepp@contact.fr
Contact : franckoflo.com.

1 - INT. UNIVERSITE - ECRAN - JOUR

Un professeur devant son bureau. Sur le bureau, un exemplaire du Quichotte de Cervantes. En toile de fond, un tableau numérique où il fait défiler des images de la vie d'Archie Shepp (écriture, partition, Docteur Honoris causa) et de John Coltrane (Ballad, Kind of blue, etc) ainsi que celles de l'histoire des Etats-Unis pour illustrer son propos. Dans le cadre, une référence est faite aux Temps modernes de Chaplin pour l'écran mais aussi pour montrer ironiquement que désormais le savoir uniformisé (IA, Chat GPT...) est caricatural dans une société numérique Orwellienne. L'enjeu est donc de s'en déprendre si l'on veut créer une poétique.

LE PROFESSEUR

Qui connaît Archie Shepp ?

Sa... vant américain
Né à Fort Lauderdale,
En Floride, par un
Jour de mai Immortel !

En effet, c'est l' vingt quatre
Mai mill' neuf cent trent' sept
Qu'on le vit se débattre,
Que naquît Archie Shepp.

2 - EXT. MATERNITÉ - JOUR

Vue extérieur de la maternité pendant la ségrégation

LE PROF

Pour comprendr' sa Musique
Il faut en fait saisir
Que c'est à la clinique
Qu' nous devons revenir.

3 - INT. MATERNITÉ - JOUR

Groupe médecins et infirmiers autour du nourrisson. Jeux de couleurs et contraste entre blancs et noirs (vêtements et mobilier). Vue en contre-plongée de la sage-femme blanche qui lui inflige une fessée. Rythme dans le cadrage. Alternance champ-contre champ : infirmière qui inflige/nourrisson qui subit. Gros plan sur les yeux du nourrisson. Les membres de sa famille se souviennent aussi et commentent.

MAMA ROSE (la grand-mère)

Dès qu'il fut à l'air libre,
Arrivé à la vie,
Des bras de gros calibre
Se sont appesantis...

SON PÈRE

Sur son derrière de
Nourrisson. La sag' femme
Lui flanqua une de
Ces fessées qui enflamme.

SA MÈRE

Ses mains, comme des rames,
Tombèrent sur Archie ;
Ell's cinglaient comm' des lames...
C'est alors qu'ell' lui dit :

4 - INT. MATERNITÉ - JOUR - POINT DE VUE D'ARCHIE

Plan en contre-plongée. La sage femme lui annonce sa destinée.

LA SAGE-FEMME

« Sois le bienvenu p'tit !
Bienvenu dans ce monde !
Tu vas vit' voir, ici
C'est laid... ou c'est immonde ! »

5 - INT. UNIVERSITÉ- JOUR

Le prof commente en voix-off. Image du flux d'air qui ouvre les poumons. Souffle originel : Archéen.

LE MEDECIN (images des poumons)

Archie prit sa première
R-E-S-P-I-R-A-T-I-O-N
Qui lui déchira la chair
Des poumons. Il vagit.

LE PROF

Ces premiers afflux d'air
Pur, au milieu de tant
De cruauté, lui laissèrent
Un souvenir obsédant.

La fin du plan est focalisé sur le visage d'Archie, sensation de bonheur. Dans ses yeux, les nuages.

6 - EXT - LIEU NON LOCALISÉ - HORS DU TEMPS

Période indéterminée qui symbolise l'héritage anthropologique qu'il reçoit presque malgré lui. Succession d'images d'archives multiples.

LE PROF

Pour la suite, on ne sait
Pas grand chos' sur sa vie,
Sinon qu'il est tombé
Dedans étant petit.

Dans l' chaudron d' magie noire !
Celle qui ensorcelle.
Puissance incantatoire
Venue du surréel...

7 - INT. UNIVERSITÉ- JOUR

On le voit évoluer, chercher, s'essayer à tous les instruments.

LE PROF (VOIX OFF)

On retrouve sa trace
Fin des années cinquante :
Plus qu' jamais perspicace
On sait aussi qu'il chante.

SES PROFS DE MUSIQUE DE L'EPOQUE

Après avoir appris
La clarinett', l'alto
Et le piano, il prit
Sur son dos son ballot.

8 - EXT. CENTRE VILLE - JOUR

Les voisins, sur le bord de la route, montrent la direction.

VOISINS

Il fit route recto
Vers l'université ;
Il étudia presto
Les lois d' l'immensité.

9 - INT. UNIVERSITÉ- JOUR - SAXOPHONE EN OFF

FLASHBACK. Le prof souligne un moment important. Alternativement musique et souvenirs.

LE PROF

J'attir' votre attention
Que c'est à cette époque
Qu'il eut cette intuition...
Comme un électrochoc !!!

LES VOISINS DE PALLIER

Alors qu'il se baignait
L' matin, dans son chaudron,
Avant d'aller bosser,
Il jouait sur tous les tons...

*Archie Shepp dans sa baignoire jouant du
saxophone.*

LE PROF

Soudain... ce fut l'Extazz !
Un jour inoubliable !
Un tournant pour le jazz.
LA preuve irréfragable.

AUTRES VOISINS (montrant la scène)

Il bondit au dehors
Certain d'avoir trouvé
La solution en or
Qu' l'avait toujours cherchée.

HABITANTS BLANCS (montrant la scène dans la rue)

Dans l'aurore d'avril,
Il courait éberlué
A travers tout' la ville
Au sein des rues polluées.

HABITANTS BLANCS (membre du KU KLUX KLAN)

Tout nu, le sax à l'air,
Ne r'tenant pas sa joie,
Il criait vers ses frères :

ARCHIE SHEPP (1° apparition adulte. Gros plan sur son visage, joie. Puis, on le voit de dos courant dans les rues en tenant son saxophone).

« Eurêka ! Eurêka ! »

LE PROF

La raison recouvrée,
Il s'en r'tourna chez lui
Pressé de délivrer
La conscience d'autrui.

ARCHIE SHEPP

(toujours essoufflé. En train d'écrire, murmurant).

C'était indubitable !

LE PROF

Maintenant... c'était sûr !
Assis, devant sa table,
D' sa plus belle écriture,
Comme on offre un bijou,
Il grava ce précepte

Appelé

ARCHIE SHEPP (énonce son théorème puis joue comme un Dieu)

« *Principe* » ou

« *Théorème¹ d'Archie Shepp* » :

« Tout corps plongé dans le
Swing subit une poussée
Verticale vers les cieux ;
Bref, se sent décoller.

Grâce à cette envolée,
Ascension insensée,
En pleine voie lactée
On s'en va rêvasser... »

FIN DU FLASHBACK

10 - INT. APPART NEW-YORK- JOUR. FIN DU FLASHBACK

LE PROF

(commente l'action. Archie dévale les escaliers, retourne dans la rue.)

VOIX OFF

Ceci étant écrit

Il s'empressa d' descendre,

D'avertir ses amis

D'abandonner la cendre,

De respirer la vie,

De briser tout's les chaînes,

De n'avoir qu'une envie :

Vivre dans un Eden !

11 - EXT. NEW-YORK- JOUR

ARCHIE SHEPP (*s'adresse aux habitants aux balcons*)

« Hey ! Un souffle est un sou !

Chantez le camarades

Sentencieusement ou

Bien à la cantonade ! »

VOISINS (*sur son balcon, riant dans sa barbe*)

Assez vite, il croisa

Des typ's en uniformes,

En costumes de soie,

Tous aux QI énormes...

LE PROF

S'étant extraits d leur trou,

Assortis d'une escouade

De militaires mous -

Ils étaient en parade.

VOISINS (*Voix grave, vieux sage noir, ironique*)

Hautains et sans vergogne

Ils promenaient leur morgue,

Leur haleine de cogne,

Aux effluves de morgue.

LE PROF (images d'archives)
Ils lui tinrent ce propos :

LA POLICE
« Archie... faut qu' tu t'y fasses
Qu' tu t' le mett' dans la peau...
Pour toi, c'est la mélasse ! »

Archie sent leur haleine.

LE PROF
Il regardait en se
Pinçant le nez bien fort
Les rectums buccaux de
Ces cinq sergents milords.

L'esquissa un rictus,
Compris qu'il ne fallait
R-I-E-N dire et, motus,
Il déguerpit vit' fait.

13 - INT. NEW-YORK - FIVE SPOT - NUIT - POINT DE VUE D'ARCHIE

(Il entre au FIVE SPOT porteur de sa révélation, haletant. Regarde les visages).

LE PROF (VOIX OFF)
Fort de sa découverte,
Il fila au *Five Spot*.
La porte était ouverte :
S'évadaient quelques notes.

*On entend en musique de fond
« My favorite thing » de John Coltrane.*

*De nombreux jazzmen et poètes sont là : Elvin Jones, Lester
Young, Cannonball Adderley, Jack Kerouac, Allen Ginsberg,
Pannonica de Koenigswarter, Paul Newman, Art Blakey, Dizzy
Gillepsie, Ornette Coleman, Miles Davis, Thelonious Monk, Johnny
Griffin, Léonard Bernstein, Cecyl Taylor, Steeve Lacy, Carlos
Santana ...*

Il entra dans la boîte
Du vieux Lower Est Side,
Hébété, les mains moites,
Comm' Moïse au Sinaï.

Trane était en train d' jouer.
De délivrer les tables,
Dans la salle enfumée,
D' ses visions ineffables.

Auréolé d'un rai
De lumière, aux reflets
Argentins, Tran' soufflait
Pour soixant' va-nu-pieds.

UN SPECTATEUR BLANC (alcoolisé)

« Bon boulot bamboula ! »

LE PROF VOIX OFF

Eructa du fond de
La salle un cancrelat
Qui cuvait son aveu.

John Coltrane joue « A Love Supreme ».

Trane, quasi atomique,
Se répandait en trombes ;
Archie Shepp, prosaïque,
Fit :

ARCHIE SHEPP

« Fuck ! C'est trop d' la bombe ! »

LE PROF

Sur scèn', les joyeux drilles.

Shepp écoutait livide.
Ils balançaient leurs trilles.
Trane s'évidait le bide.

Le solo qui sortait
De son saxo safran
Réduisait ces dadaïs
A de sages serpents.

Médusés qu'ils étaient
Par ce charmeur de jazz
Qui africanisait
Quelques indiennes phrazz.

Tous gobaient l' jeu de John,
Ténor Maharadjazz,
Cet homme saxophone
Etourdissant d'emphazz.

Archie, lui traduisait,
In petto, son solo
Qui n'était pas anglais...
Mais en « espéranto » :

14 - INT. NEW-YORK - FIVE SPOT - NUIT -

LA MUSIQUE DE JOHN COLTRANE

(parle à Archie, tout se passe comme si la musique de Coltrane, sublimée, se traduisait en mots. L'histoire des USA défile en contrechamp. Des protagonistes de cette histoire lui parlent. La caméra entre dans son oreille qui devient caverne, théâtre d'ombres. Lumière divine.

« T'es-tu déjà engouffré
Dans l'infernal infini
Dans le souffle... enfiévré :
Le flot sulfureux du free ?

As-tu déjà farfouillé
Dans ce vide mélodieux ;
T'es-tu déjà faufile
Tel un sylphe aventureux

Par des fantaisies farouches,
Par d'infimes fragments
Qui te sortent de la bouche
I-n-t-e-r-M-I-N-A-B-L-E-m-e-n-t ?

T'es-tu déjà envolé
As-tu déjà mis les voiles
Dans ce vent de volupté
Dans cett' pléiade d'étoiles

Quand t'as l' body qui balance
Et sa sœur la soul qui swing
D'une inextinguible transe
Que seuls connaissent les King ?

Toutes ces calmes secousses,
Ces délicieuses danses
- Car, il faut l' dire - retrousse'
Les faiseurs d'inconséquence...

Mais faut oublier les faussaires,
Fuir du plus loin ces fantoches
Qui n' sont que vils et vulgaires
Qui n'émettent que du moche.

Les affamés de la terre,
Tous ces forçats de la farce
Qui fredonnent tous en frères,
Valent mieux que ces voraces.

Viens au pays des poètes,
Dans l'enfer du fabuleux,
Parmi les forbans d' la fête
Tous ces féaux du fameux !

Abandonn' le frelaté,
Tout's ces fanfares de fiel,
Ces troupes d'ânes bâtés
Qui ne voient jamais le ciel !

Ils ne sont fait que d' querelles,
De rage pestilentielle
Et têtent les deux mamelles
Du malheur excrémental !

UN CAPTIF REGARDANT SON CONTREMAÎTRE :

Cloués au sol parcs' que sans ailes,
Officiels superficiels,
Dans la cautèle, ils excellent !!!
JAMAIS ! ... dans l'Immatériel !

Engourdis d' la gaudriole ;
Culs-de-jatte de la danse ;
Paralysés d' la parole ;
Déclencheurs de décadence ;

Fabricateurs de fadaïses ;
Pourvoyeurs d' perversité ;
Expatriés des cimaises ;
Bélîtres de la beauté...

Ô, il faut laisser en plan
Ces petits soldats de plomb
Qui, j' le sais, c'est affligeant
Sont pourtant toujours d'aplomb !

LE CONTREMAÎTRE (ironique) :

Ramèn' toi, viens te marrer...
Rapplique, cours et qu' ça drope !
Dans le flux de la marée
Des corybantes du bop !

Vas-y ! Viens sur l'Autre berge...
Tout le monde y a sa place !
Viens ! Ici on se goberge...
Est-c' que tu manqu'rais d'audace ?

UN AUTRE CAPTIF :

Est-ce que l'ambre des limbes
Ferait aux hommes de l'ombre
Un' peur telle qu'ils regimbe'
A l'idée d' nous r'joindre en nombre ?

Les « horribles travailleurs »
Qu' nous sommes ont l'héritage
Des anciens, malins semeurs
De graines dans les ramages

Dont nous avons fait not'beurre :
Leurs conseils ont chu au chaud ;
Nous avons récolté leurs
Procédés... ancestraux !

Nous avons fait fructifier
Les fleurs de leurs plantations
Et nous les avons stockées
En cas d' mauvaises moissons !

N's'avons à disposition
Les vivres qui ravitaillent ;
D'inépuisabl's cargaisons
Qui sustentent et qui fouaillent !

Attable-toi, bien pénard,
A ce banquet bouillonnant ;
Bouff' le Beau comme un jobard
Famélique... mais vivant !

Aspire à pleines bouffées
Cette foi effervescente ;
Gave-toi, viens te bâfrer
D'extases évanescentes !

Même pour toi... notoire notable !
Y a d' la place... on va s' pousser !
C'est une trop formidable
Occasion d' te défriser !

Dans nos gorges, mille granges,
Remplies du meilleur fourrage,
N'attendent que l' feu des anges
Pour monter vers les nuages !

Avale cette fumée !
Tiens-toi droit sur tes deux jambes !
Prépar'-toi à t'enflammer
Comme un fétu de foin flambe.[...]

15 - INT. NEW-YORK - FIVE SPOT - NUIT - POINT DE VUE EXTERNE (DU SPECTATEUR)

(La personne à côté d'Archie Shepp le regarde. Il est métamorphosé. Sidéré. Il semble psalmodier un texte secret, sacré).

LE PROF

La personn' qui était
Juste à côté d'Archie
Conta qu'il bégayait
Un brin abasourdi :

ARCHIE SHEPP (méditatif)

« Que son son soit sanctifié
Que ses thèmes viennent
Que sa volupté soit faite
Sur la terre comme au ciel ».

UN SPECTATEURS DU FIVE SPOT

Après l' dernier morceau
Archie alla chercher
John qui l'avait asso-
Mé par tant de bonté.

UN AUTRE SPECTATEURS DU FIVE SPOT

(On voit Archie timide faire l'action)

Archie serrait dans sa
Main son sax acheté
Par sa grand mèt' Mamma
Rose, à cinq cents billets.

ARCHIE SHEPP

« Monsieur John... faut qu'j' vous parle
De... de mon théorème
Et... et aussi de KARL
Marx... J' peux vous jouer un thème ? »

UN AUTRE SPECTATEURS DU FIVE SPOT

Comm' rev'nu d' l'au-delà,
Tout dégouttant de perles,
Trane se retourna,
S' mit sous une lanterne.

UN AUTRE SPECTATEURS DU FIVE SPOT

Ses yeux, chargés de charmes,
Tombèrent sur Archie,
Sincèr's comme des larmes,
C'est alors qu'il lui dit :

JOHN COLTRANE

« Sois le bienvenu p'tit !
Bienvenu dans ce monde...
Tu vas vit' voir, ici,
C'est beau... et ça débonde ! »

UN AUTRE SPECTATEURS DU FIVE SPOT

D'emblée Shepp répartit :

ARCHIE SHEPP

« Vos délires sont des ordres ! »

UN AUTRE SPECTATEURS DU FIVE SPOT

John sourit... et partit
Emmenant Shepp dans son orbe.

LE PROF

Archie, à son contact,
Respira pleinement
Sa pensée et ses actes
Et son swing ouragan.

Les deux jazztéroïdes
Qu'étaient Archie et John,
Lancés comm' des bolides,
Fusionnèr'nt comm' personne.

D'aucuns disent qu'on vit,
D'en bas, les particules
Solaires, les débris
D' leurs débats noctambules.

Puis, Archie s'arracha
Dans un bruit de big bang
Et il s'en retourna
Plus vit' qu'un boomerang.

Dans l'espace, il plana
Seul, de sa propre plume...
Au niveau des novas,
Au plus loin du bitume...

Ne laissant derrièr' lui
Que de longs fils lumineux,
Etoile de la nuit
Au voyage harmonieux.

images du cosmos.