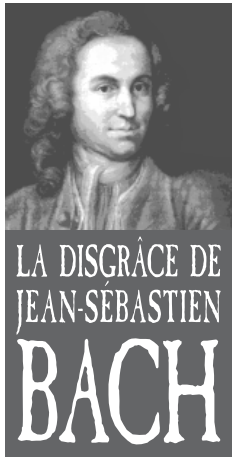
LA DISGRÂCE DE JEAN-SÉBASTIEN BACH

THÉÂTRE DU BALCON *Scène d'Avignon*

Cie Serge Barbuscia - 38 rue Guillaume-Puy - 04 90 85 00 80

Le texte est adapté du roman de Jean-François Robin,
Prix de l'Académie Française en 2002.

Le spectacle a reçu le Fonds de soutien SACD,
l'aide à la création du Conseil Régional
Provence Alpes Côte d'Azur
et le soutien du Fonds d'insertion
pour jeunes artistes dramatiques
de la DRAC et de la Région PACA.



de Sophie Deschamps et Jean-François Robin
Création mai 2009
Mise en scène : Serge Barbuscia

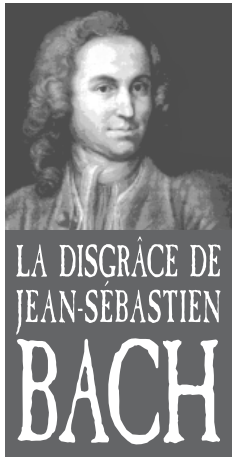
Avec :
Nicolas Allwright - *Borman*
Fabien Audusseau – *Lucas Traum*
Fabrice Lebert - *Jean Sébastien Bach*
et dans le rôle de *Maria Barbara*
Aurélie Barbuscia ou Floriane Jourdain - *soprano*

Costumes : Annick Serret
Scénographie : Bruno Aimetti
Assistante : Clara Barbuscia
Création lumières : Sébastien Lebert
Conception sonore : Frédéric Grémeaux
Affiche : Michel Benoit

« Ma musique n'est pas une monnaie d'échange. Mon œuvre est faite pour le bonheur de tous les hommes, pas pour le plaisir d'un seul, fût-il prince. »

Jean-Sébastien Bach – *extrait*

À 32 ans, célèbre dans l'Europe entière, Jean-Sébastien Bach est mis aux arrêts par le Prince de Weimar.
Que s'est-il passé pendant ces 27 jours de détention ?…
Bach résiste, s'entête, refusant de céder aux injonctions d'un tyran…
Il reste dans cette prison improvisée un homme libre…
Serviteur génial de sa musique, il ne veut pas devenir un valet qui écrit "sur mesure" ou sur ordre !
Avec la fougue et l'impertinence de sa jeunesse et de son talent, le compositeur nous renvoie à une réflexion des plus modernes sur les rapports complexes entre l'artiste et le pouvoir.



NOTE DES AUTEURS

Une évidence s'est imposée d'emblée lors de notre première rencontre avec Serge Barbuscia.

Son spectacle "Aimer c'est agir" son travail sur le texte (de Victor Hugo), sur la voix, ses idées et son expérience sur le rapport entre le théâtre et la musique, coïncidaient avec nos aspirations et la vision que nous avions de ce que doit être la mise en scène de notre pièce. Son analyse de notre texte, qui traite du combat de Bach contre l'obscurantisme et sa lutte pour une création sans contraintes, nous a paru fine et juste.
Il a prouvé à maintes reprises qu'il savait mettre en scène la musique (le "Cabaret Républicain", "Victor Hugo", "Les Tableaux d'une exposition"…)

Son désir de monter ce spectacle dans son théâtre et à l'occasion du festival d'Avignon, avec sa compagnie est pour nous une aventure passionnante avec des gens passionnés.

Le travail que Serge Barbuscia fait en direction du public du "Balcon" nous semble idéal. Le passé de sa Compagnie, son enthousiasme communicatif nous a convaincus et comblés.

Sophie Deschamps et Jean-François Robin

NOTE DU METTEUR EN SCÈNE

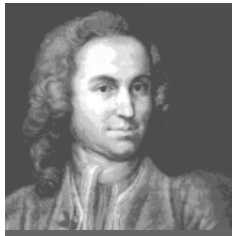
Le texte de Sophie Deschamps et Jean-françois Robin parle d'un fait divers : L'incarcération pendant près d'un mois de Jean-Sébastien BACH par le Prince de Weimar.
De cet épisode peu connu, nos deux auteurs ont imaginé à "4 mains" un véritable huit-clos traitant des rapports entre l'artiste et le pouvoir.

Le héros est un personnage historique et célèbre, dont on connaît les photos, l'histoire, l'œuvre… En rejoignant le théâtre il sacralise dans l'intrigue les préoccupations de l'ensemble des artistes et des créateurs : "le poète est un monde enfermé dans un homme " écrit Victor Hugo. La pièce toute entière se révèle dans cette phrase, elle y trouve sa vraie place.
Ainsi la prison pour Jean-Sébastien Bach devient le terreau d'une complicité fulgurante avec son geôlier Lucas. Le jeune garde du prince, Lucas Traum va être aspiré par le génie musical de Bach, et il deviendra peu à peu l'élève du maître…
…et puis il y a la musique, qui s'impose dans ce huis-clos, mi-réel / mi-imaginaire. La dramaturgie est posée, heureusement elle paraît simple le sujet est délicieux et intriguant…

Mais il nous faut envisager une autre lecture et c'est dans l'univers mental que s'opère l'alchimie, il nous faut revenir à la phrase de Victor Hugo : "un monde enfermé dans un homme", elle nous entraîne à rechercher le sens premier et le sens figuré, le signifiant et le signifié…
Les auteurs nous donnent les pistes c'est à nous d'approfondir leurs investigations et leurs recherches. Ainsi le prince représente le pouvoir mais aussi la loi, les limites, l'ordre… Le gardien entre dans le jeu, il est le spectateur, l'interface nécessaire (tantôt en faveur du prince, tantôt en faveur de l'artiste).
Bach incarne l'écriture, la création, il écrit pour se révéler, pour l'univers, pour Dieu. Quelque chose de mystérieux et grandiose, de dangereux et d'exaltant, une profusion de mots et d'idées qui s'échappent en une substance qui drogue l'esprit… Le génie de Bach s'exprime dans les lisières de la folie et quand l'artiste ne tolère plus "l'autre monde" il peut alors se creuser et aller au plus profond prêt à y risquer sa vie.

Ce texte s'inscrit bien dans un théâtre épuré, les personnages y jouent leurs rôles, comme dans un jeu où il faudra un gagnant et un perdant. En somme un "jeu de société" .
La musique elle-même est un personnage. Résistera-t-elle à cette partie ? En tout cas elle sera vivante et présente.

Serge Barbuscia



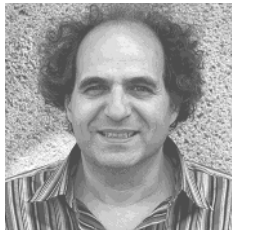
PARCOURS ARTISTIQUES

SOPHIE DESCHAMPS

Elle a suivi des études de lettres et a fait le conservatoire national d'art dramatique. Elle a joué au théâtre une vingtaine de pièces avec notamment Jean-Louis Barrault (*Zadig*, *Le soulier de satin*), Robert Hossein (*Pas d'orchidées pour miss Blandish*, *les Brumes de Manchester*), Marcel Maréchal (*Les trois mousquetaires*), Jean-Claude Drouot (*Les bonnes*, *Kean*)… Elle a tourné également avec Jean-Claude Brialy, Pierre Granier Deferre, Camille de Casabianca.
Après avoir écrit et joué Babiboum, la télévision fait appel à elle comme scénariste. Elle a écrit ou co-écrit des téléfilms unitaires et des séries dont : *À trois c'est mieux* (diffusé sur TF1), *Clémence* (diffusé sur France 2), *L'emmerdeuse* (TF1), *On n'a plus de sushis à se faire* (France 3), *Le garçon d'orage* (Arte), *Maïmiti l'enfant des îles* (France 2), *Joséphine Ange Gardien* (TF1) etc. Elle écrit actuellement avec Jean-François Robin un scénario pour le cinéma.

JEAN-FRANÇOIS ROBIN

Il écrit et travaille à Paris en tant que directeur de la photographie. Il a publié entre autre : *L'oreille de Jeanne* (e-dite) roman, *La disgrâce de Jean-Sébastien Bach* (Climats) roman (Prix de l'Académie Française), *Anatomie d'un week-end libertin* (Climats) roman, *Image par image* (Climats), *Raté Maman* (Séguier) roman, *La fièvre d'un tournage*, *37°2 le matin* (Séguier), *Daniel Auteuil, l'acteur* (Séguier)…
Il est également directeur de la photographie (AFC), et il a signé l'image de nombreux films français et étrangers parmi lesquels : *Chaos* (Coline Serreau), *Nelly et Monsieur Arnaud* (Claude Sautet), *Le Bossu* (Philippe de Broca), *37°2 le matin* (Jean-Jacques Beineix), *Un étrange voyage* (Alain Cavalier), *Les Bronzés* (Patrice Leconte)…



SERGE BARBUSCIA

Artiste dramatique, il fonde le Théâtre du Balcon et dirige la Compagnie Serge Barbuscia depuis 1983. Dans ses différentes créations, il est à la fois auteur, metteur en scène et comédien.
Ses spectacles rencontrent des univers et des formes aussi différents que le texte, la musique, l'image, le chant et le geste.
Ses créations naissent de rencontres avec des auteurs, des textes… elles se révèlent comme une nécessité, en espérant que le public ressorte du spectacle "un peu plus renseigné sur lui même".
À travers ses différents projets, il a réalisé l'adaptation de textes d'auteurs tels que Zola, Victor Hugo, Maupassant, Lorca, Neruda… mais aussi de nouveaux auteurs comme Hélène Pedneault (Québec), Yves Garnier, Alain Monnier, Christian Petr, Jean-François Robin, Sophie Deschamps…
Certaines créations sont présentées en France et à l'étranger. En Europe : Belgique, Espagne, Portugal, Pologne, Luxembourg. En Asie : Japon, Chine, Corée. En Afrique : Gabon. Cuba.
Quelques unes de ses créations :
- 2009 : *J'ai soif* conception et interprétation avec Roland Conil au piano, d'après *Les 7 dernières paroles du Christ en croix* de Franz Joseph Haydn et *Si c'est un homme* de Primo Levi.
- 2008 : *Le Secret du Pont d'Avignon* conception et interprétation. En collaboration avec l'Orchestre Lyrique de Région Avignon Provence, dirigé par Jonathan Schiffman.
- Décembre 2007 : *En quête vers le polar* conception et interprétation. Joué en Gare Avignon Centre dans un wagon de marchandises.
- Avril 2007 : *S'il te plaît, fait moi écouter les tableaux d'une exposition* conception et interprétation. Conte musico pictural à partir du chef d'œuvre de Modeste Moussorgski, réorchestré par Maurice Ravel. Dessins de Bruno Aimetti, avec le Quintet à vents du Grand Avignon.
- 2006/2007 : *Rendez-vous au Chat Noir*, nouvelle "version" du Cabaret Républicain…
- 2005 : *Cabaret Républicain* adaptation, mise en scène et interprétation. Petit abrégé historique en textes, chansons et musiques sur le thème de la Séparation des Églises et de l'État.
- 2004 : *Wagon, divaguons* adaptation, mise en scène et interprétation. D'après des poèmes de Pablo Neruda, joué en Gare d'Avignon centre.
- 2004 : *Tango Neruda* adaptation, mise en scène et interprétation. D'après des poèmes de Pablo Neruda, musique d'Astor Piazzolla, et images de Pablo Picasso.

NICOLAS ALLWRIGHT - *Borman*

Musicien, comédien, Il a joué en concert, avec Graeme Allwright, Catherine Dasté, les Rita Mitsouko… Il a joué pour le théâtre, le théâtre musical et la danse. Amoureux de poésie il réalise des émissions radiophoniques et des spectacles de poésie. Sa rencontre avec Serge Barbuscia s'est faite en décembre 2004 sur le projet *Wagon divaguons* où il créé un univers musical pour le polar. Après *Craché grave*, un spectacle qu'il a écrit et joué au festival d'Avignon 2008, il travaille sur des textes d'Edmond Jabès avec Jean Cohen Solal et Lucia Trotta.

FABIEN AUDUSSEAU – *Lucas Traum*

Après avoir suivi des études musicales dès le plus jeune âge, il commence le théâtre au Conservatoire de Tours. En 2005, il entre à l'école régionale d'acteur de Cannes (ERAC) où il travaille notamment avec Laurent Poitrenaux, Cédric Gourmelon, Valérie Dréville… En 2008, il joue avec Youri Pogrebnitchko à la Cartoucherie de Vincennes ; puis lors de la programmation du Festival d'Avignon, il interprète des textes d'Olivier Cadiot avec Ludovic Lagarde. Il participe aux projets de Constance Larrieu dont le dernier, *Manque* de Sarah Kane, en résidence au théâtre Anis Gras d'Arcueil en janvier 2009.

FABRICE LEBERT - *Jean-Sébastien Bach*

Il a commencé le théâtre à Avignon avec la Cie Tremplin. Il intègre en 1999 la 61e promotion de l'ENSATT à Lyon. Depuis 2002, il a joué sous la direction de Sergueï Golomazov *Les Démons* d'après Dostoïevski, Philippe Delaigue *Mon Corps pleure…* d'après Rodrigo Garcia, Philippe Faure *Le Malade imaginaire* de Molière, Cédric Zimmerlin *Le Rêve d'un homme ridicule* de Dostoïevski, Yvon Chaix *Ange bleu, ange noir* d'après Heinrich Mann, Simon Delétang, *Woyzeck* de Büchner et *On est les champions* de Marc Becker. Il retrouve notre Compagnie après avoir joué en 2006 dans *Rendez-vous au Chat noir.*

AURÉLIE BARBUSCIA soprano – *Maria Barbara*

À partir de l'âge de 15 ans, elle se consacre au chant lyrique. Parallèlement, elle poursuit des études de musicologie avant d'être admise au département d'Histoire et civilisation de l'Institut Universitaire Européen dans le cadre d'une thèse de doctorat centrée sur le théâtre musical. Elle a incarné les rôles de Juliette dans *Le petit ramoneur* de Britten, de Cherubino dans *Le nozze di Figaro* de Mozart, de Jenny dans *L'Opéra de quat'sous* de Kurt Weill… Par ailleurs, elle se produit régulièrement en récital (France, Italie, Suisse…) et cherche à défendre et revisiter le répertoire français du début du XXe siècle.

FLORIANE JOURDAIN soprano – *Maria Barbara*

Diplômée des conservatoires de Toulon et d'Avignon en art dramatique et chant lyrique, elle termine sa maîtrise de littérature américaine avant de se consacrer exclusivement au théâtre et au chant. Elle joue dans des spectacles aux univers très différents, du théâtre (*La leçon* de Ionesco ; *Andromaque* de Racine...) au Jazz, en passant par l'opéra (*Les noces de Figaro* de Mozart, *Pagliacci* de Leoncavallo...) et le Rock. Par ailleurs, elle se produit régulièrement en récital en France en Suisse et aux États-Unis où elle cherche à défendre le répertoire des mélodies françaises (Fauré, Chausson, Poulenc...)

ANNICK SERRET – *costumière*

Depuis plus de 10 ans, elle participe à de nombreuses créations et réalisations telles que *Le songe d'une nuit d'été* mise en scène A. Magnier, *Les Fourberies de Scapin* mise en scène M. Gonzalez – Cie du Minotaure – Pau, *Andromaque* mise en scène M. Antonello – Cie La Louve – Paris… Elle participe également au Festival d'Avignon In, ainsi qu'à de nombreuses tournées (*Lorenzaccio* mise en scène G. Gelas, *Thé à la menthe ou t'es citron ?* mise en scène P. Haudecœur…) en tant qu'habilleuse.

BRUNO AIMETTI - *scénographie*

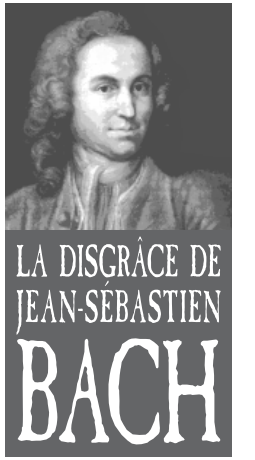
Sa rencontre avec Serge Barbuscia en 2003 a marqué un tournant décisif dans sa carrière et sa vie. D'affiche (*Wagons, divaguons* en 2004, *Cabaret Républicain* en 2005) en spectacle (*Les Tableaux d'une exposition* en 2007) jusqu'à la scénographie de *La disgrâce de Jean-Sébastien Bach*, sa collaboration avec Serge Barbuscia s'avère riche d'échange et de création. Depuis 6 ans, ses tableaux sont exposés régulièrement dans le hall du théâtre.

SÉBASTIEN LEBERT – *création lumières*

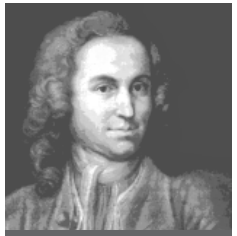
En 2004, il rejoint l'équipe du Théâtre du Balcon et de la compagnie. Depuis, il collabore sur de nombreux projets tels que : *Wagon, divaguons*, *Cabaret Républicain*, *Rendez vous au chat noir*, *S'il te plaît, fais-moi écouter un tableau*, *En quête vers le polar*, *Le secret du Pont d'Avignon*.

FRÉDERIC GRÉMEAUX – *conception sonore*

Au début des années 80, il est ingénieur son et reporter pour CBS News, TF1, Canal+… Dès 1986, il réalise des documentaires musicaux : *Kiko et ses frères*, *Du raï pour Jimmy*, *Asa Olé*, *Brigade d'intervention poétique*, *À la poursuite du vent*, ainsi que de nombreux disques : *Naissanciel* avec le groupe KY, *Arte y Ilama* (flamenco pure), *Real Roots* avec Jimmy Cliff… C'est à partir de 1988 qu'il réalise des conceptions sonores pour le théâtre en participant au Festival d'Avignon avec la Cie Serge Barbuscia : *Monsieur Plume pli au pantalon*, *Le roi et l'oiseau*, *Signé Parpot*, *Tango Neruda*…



PARCOURS ARTISTIQUES



LA DISGRÂCE DE JEAN-SÉBASTIEN BACH

LA PRESSE EN PARLE

« C'est une très belle pièce, avec une distribution homogène, des comédiens convaincants. (...) Dans ce huis-clos qui pourrait être désespérant, le génie (Fabrice Lebert) continue à irradier : si Borman (Nicolas Allwright) rappelle inexorablement les exigences du prince, le jeune geôlier Lucas Traum (Fabien Audusseau), lui, est peu à peu séduit, apprivoisé par le talent du compositeur. Maria-Barbara (Aurélie Barbuscia) illumine la scène de sa présence épisodique et de sa voix limpide. (...) La pièce n'est pas sombre, elle est grave ; entraînée par la fougue du jeune compositeur, sur les ailes de sa foi, elle chante des lendemains où la musique, où l'art en général, aura toute sa place et assurera la liberté de l'homme face aux exigences du pouvoir.»

Le Dauphiné **Geneviève Dewulfs**

« Ce qui est arrivé à J.-S. Bach et au prince de Weimar ne pourrait-il pas se passer aujourd'hui ? C'est une des questions que soulève, entre autres, le très beau spectacle mis en scène par Serge Barbuscia à partir de l'adaptation d'un roman de Jean-François Robin. (...) Veillés et surveillés par un intendant – parfait Nicolas Allwright –, trois êtres et comédiens illuminent ce "cabinet noir" : Bach (Fabrice Lebert), son garde (Fabien Audusseau) et la jeune épouse de Bach, une délicieuse Aurélie Barbuscia dont le regard et la voix soprano sont un enchantement. Tous trois feraient croire à des lendemains chantants. Et il ne faudra pas manquer – en famille pourquoi pas –, cet heureux spectacle même si sa tonalité n'est pas très rose... Aux couleurs d'aujourd'hui ? »

La Provence **Danièle Carraz**

« On peut dire qu'il s'agit d'une totale réussite. Au-delà de l'anecdote historique, le thème récurrent est évident : les relations parfois difficiles entre l'artiste et le pouvoir politique et financier, les conflits entre le créateur et l'autorité du prince. La liberté de l'artiste (...) La mise en scène de Serge Barbuscia est à la fois sobre, subtile et efficace. Tout cela baigne dans la musique et constitue un spectacle intelligent, très séduisant et sans nul doute, le bouche-à-oreille aidant, promis à un réel succès. »

La Marseillaise **Henri Lépine**

Théâtre du Balcon – Cie Serge Barbuscia – Scène d'Avignon
Contact : Sylviane Meissonnier
Tél : 04 90 85 00 80 – Fax : 04 90 82 94 83
contact@theatredubalcon.org

THÉÂTRE DU BALCON *Scène d'Avignon*

Cie Serge Barbuscia - 38 rue Guillaume-Puy - 04 90 85 00 80

michel benoit