

PAPA BACH !

SPECTACLE MUSICAL TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 8 ANS

ENSEMBLE ARTIFICES

ÉCRITURE : KARIN SERRES

MISE EN SCÈNE : PÉNÉLOPE LUCBERT

VIOLON : ALICE JULIEN-LAFERRIÈRE

CHANT : AGATHE PEYRAT OU LISE VIRICEL

CLAVECIN : MATHIEU VALFRÉ

////////////////////////////////////
Durée : 50 ' - À partir de 6 ans

Production Ensemble Artifices

Écriture Karin Serres

Mise en scène Pénélope Lucbert

Interprétation

Alice Julien-Laferrière, violon

Agathe Peyrat ou Lise Viricel, soprano

Mathieu Valfré, clavecin

Coproductions et partenaires

Cité de la Voix / Bach en Combrailles

Diffusion

ARTS/SCENE DIFFUSION / Marie-Lou Kazmierczak

+32 (0)2 537 85 91 - mlk@arts-scene.be

Production et partenariats Juliette Ailhaud

06 88 55 47 50 - juliette@ensemble-artifices.fr

À l'origine du projet...

Si la vie de certains compositeurs célèbres est assez connue du grand public, celle de Jean-Sébastien Bach est encore très floue, plus encore

pour le public enfant que sa musique touche pourtant profondément aujourd'hui. Or l'enfance de Bach fut déterminante pour son oeuvre, et il fut lui-même père de dix enfants qui atteignirent l'âge adulte, avec lesquels il partagea passionnément son amour pour la composition, le chant ou l'interprétation musicale, qu'il transmit également à ses nombreux élèves.

Réunie par Nicolas Bucher, à l'époque directeur de la Cité de la Voix, à Vézelay, notre équipe artistique met en commun toute son expérience complémentaire pour créer un spectacle original, vivant et musical, qui fera entrer le public jeune (et adulte) dans l'intimité parents-enfants de la famille Bach, lui fera partager la richesse de ses relations quotidiennes avec la musique et enfin, découvrir la beauté et la diversité de l'oeuvre de Jean-Sébastien Bach elle-même.

Le fil rouge de ce spectacle

Le 21 mars 1745, trois des enfants de Jean-Sébastien Bach se réunissent en secret pour préparer une surprise à l'occasion de son soixantième anniversaire. Tout en répétant les morceaux qu'ils joueront pour lui avec leurs frères et sœurs, ils évoquent leur relation personnelle à ce père qui, avec sa seconde femme notamment, Anna Magdalena, qui était soprano, transmet avec enthousiasme cette fibre musicale familiale à tous ses enfants. La musique fut à la fois le territoire commun de cette famille nombreuse et son langage sensible qui traverse le temps. Sept clavecins, onze instruments à cordes et une petite épinette, voilà tous les instruments que la maison renfermait à la mort de Bach. C'était une ruche pleine de vie et de notes dans laquelle souvent, le soir ou le dimanche, on improvisait avec les amis de passage, les élèves et les enfants, lesquels reçurent chacun une éducation musicale personnalisée tout en étant mis à contribution pour aider à recopier les partitions de leur père.

Bien que basée sur des sources historiques et musicologiques (nous bénéficierons pour cela des lumières des meilleurs spécialistes de Bach en décembre 2018), nous prendrons toutes les libertés qui nous sembleront justes pour faire ressortir la contemporanéité de cette belle histoire familiale, les échos entre l'histoire et la musique et la force, toujours actuelle, d'une pratique artistique partagée.

Nos raisons personnelles

Karin Serres

Mon engagement pour un théâtre fort et contemporain à l'adresse du jeune public date d'une trentaine d'années. S'y ajoute depuis une dizaine d'années ce désir d'ouvrir mon écriture à l'influence d'autres langages artistiques, notamment la musique. Prolongement logique de mes projets musicaux, j'écrirai ce spectacle en connivence avec l'Ensemble Artifices, je le mettrai en scène avec ses trois interprètes Alice Julien-Laferrière (violon et jeu), Mathieu Valfré (clavecin et jeu) et Agathe Peyrat (chant et jeu) que j'aurai un immense plaisir à retrouver, et j'en assurerai le conseil scénographique. Ce spectacle sera très léger d'installation, durera une heure et sera accessible à partir de 8 ans.

Alice Julien-Laferrière

Faire aimer la musique dite « ancienne » aux enfants d'aujourd'hui est une de mes préoccupations majeures et a toujours été au cœur des créations et propositions de l'Ensemble Artifices. Ce projet de spectacle arrive donc dans une dynamique déjà tournée vers l'enfance pour l'ensemble : à l'automne 2018 sortira un livre-disque accompagné d'un spectacle, *Les Bottes de Sept Lieues ou les nouveaux exploits du Petit Poucet devenu courrier*. Un autre conte musical, *Le Violon et l'Oiseau*, destiné à l'édition, est en cours d'écriture. Pouvoir offrir à des enfants la possibilité d'entrer dans l'œuvre de Bach et dans l'histoire de sa vie à travers cette collaboration à l'initiative de la Cité de la Voix de Vezelay illumine déjà l'année 2019 !

Agathe Peyrat

Passionnée par la scène et par l'interdisciplinarité, ce projet me tient à coeur car il permet de faire dialoguer théâtre et musique au service d'un propos fort : celui de faire entendre Bach, dans toute sa beauté et sa complexité, à un public jeune. Ouvrir des portes, en somme, susciter de l'intérêt, de l'envie, chez des enfants qui n'auraient peut-être pas eu accès à cette musique autrement. J'ai une affection toute particulière pour la plume de Karin Serres, si juste pour parler aux plus jeunes, si pleine d'inventivité et d'intelligence. Elle sera associée au travail de chambriste, en petit effectif, qui m'intéresse tout particulièrement dans ce qu'il permet de finesse, d'écoute et d'expression. De lien direct avec l'auditeur, aussi. Un beau programme !

Mathieu Valfré

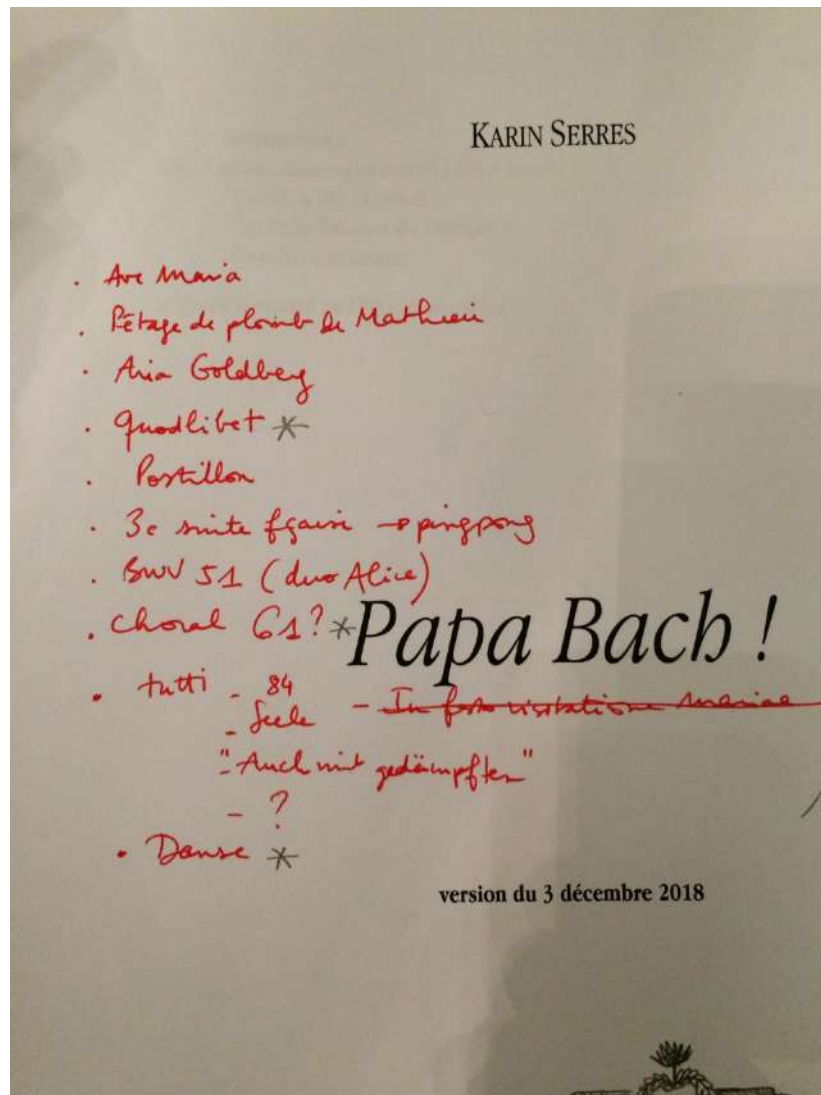
Etant professeur de clavecin et basse continue au CRR de Tours, je trouve extrêmement important et motivant de participer à un projet adressé à un public le plus large possible, notamment les plus jeunes. Je suis donc ravi de participer à cette manifestation qui favorise l'accès aux arts et à la culture dans un spectacle mêlant musique et théâtre !

J'espère que notre collaboration permettra aux plus jeunes de découvrir la musique de Bach et suscitera de nouvelles vocations !

Enfin, ce projet me permettra de faire de nouvelles rencontres et de rejouer avec Agathe que je n'ai pas vu depuis au moins 10 ans ! Je me réjouis d'avance !

Les oeuvres musicales

Choral BWV 40

Cantate BWV 202 "Sich üben im Lieben..."

Extrait de la sonate en trio en fa majeur BWV 29

BWV 1021 Adagio, BWV 1019 Allegro

Bourrée BWV 1013

Choral BWV 736

Extrait de l'Allemande de la 5ème Suite française en sol BWV 816

Courante, BWV 816

Choral BWV 244, Passion St Mathieu n°37

Extrait de la Fantaisie Chromatique BWV 903

BWV 51, Aria

Air de la cantate BWV 202 « Phöbus »

Aria di Postiglione , BWV 992

Air de la Cantate BWV 57 — « Die Seele »

Quodlibet BWV 988

Photographies © François Guéry

Biographies

Karin Serres

Karin Serres est autrice, metteuse en scène, scénographe et traductrice de théâtre. Concevant régulièrement des scénographies pour diverses compagnies, mettant des textes en scène ou en espace, elle consacre une grande partie de son travail à l'écriture de fictions inspirées du réel. A ce jour, elle a écrit plus de 80 textes de théâtre, souvent édités, créés et traduits, dont la moitié en direction de la jeunesse, une quinzaine de pièces radiophoniques pour France Culture, France Inter ou France Musique et une trentaine de chansons ainsi que des albums et romans pour la jeunesse et un roman pour adultes, *Monde sans oiseaux* (Stock, 2013), prix du Premier Roman de la SGDL, du Festival Metropolis Blue et du Festival de Chambéry.

Convaincue des richesses de l'associativité, Karin Serres fait partie du bureau de Write Local, Play Global de l'ASSITEJ international et saisit chaque occasion d'élargir son horizon artistique en croisant son théâtre avec l'objet, la marionnette, la rue, la video...etc., en France comme ailleurs.

Ecrivant depuis toujours avec ses oreilles, elle est de plus en plus touchée par les relations entre ses mots et la musique et travaille à leur relation créative, comme dans Ludovic Champ de betteraves, commande de France-Musique pour le projet "Beethoven intemporel" (2012) ou au théâtre avec Tag (2013), A la renverse (2014) ou Berbéris (2016).

La saison dernière, elle a co-écrit les chansons du concert Bienvenue de Red Cardell & la Strange Family avec J-P. Riou. Cette saison a vu la création de Jeanne et la chambre à airs, comédie musicale jeune public pour voix lyriques, dont elle a écrit le livret, musique de Y. Quenel, mise en scène C. Duchange. En avril, elle s'enfermera pendant 72 heures avec le groupe de rock Métro Verlaine pour une Traversée musicale et poétique qui aboutira à une performance musicale unique au Kubb, SMAC d'Evreux.

<http://karinserres.blogspot.fr>

Alice Julien-Laferrière

Le parcours d'Alice lui fait étudier aussi bien le piano que le violon, les Lettres Modernes et le théâtre. Ayant choisi de se spécialiser dans le violon baroque, elle réunit maintenant ces disciplines dans les projets de l'Ensemble Artifices, qu'elle crée en 2012 suite à ses études au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon.

Alice se consacre également au Duo Coloquintes qu'elle a fondé avec la violiste Mathilde Vialle, et dont le premier disque, Froberger en tête à tête, paru en 2016, sera bientôt suivi d'un second volume consacré à Louis Couperin.

Spécialisée dans les répertoires du XVIIe et du XVIIIe siècle, Alice est régulièrement invitée dans divers ensembles tant en France qu'à l'étranger avec lesquels elle a enregistré de nombreux disques salués par la critique et le public.

Elle s'est installée en Bourgogne à la Turbine, lieu dédié aux arts, à la nature et aux curiosités, où elle développe son projet artistique.

<http://www.ensemble-artifices.fr/presentation/alice-julien-laferriere/>

Mathieu Valfré

Mathieu Valfré commence le clavecin avec Lydie Bonneton. Il poursuit ses études avec Catherine Latzarus et Anne Dubard. Il étudie ensuite au CNSMD de Lyon où il reçoit l'enseignement de Françoise Lengelé, Jean Marc Aymes et Yves Rechsteiner. Il obtient en novembre 2013 un Master de clavecin à l'unanimité, avec mention très bien et félicitations du jury.

Claveciniste dans plusieurs ensembles (La Fenice, Scherzi musicali, Correspondances, Concerto, Soave, Ozio Regio,) il joue dans divers festivals de musiques anciennes comme le festival « musica sacra » de Maastricht, le festival de musique baroque de Pontoise. En février 2016 il participe à la recréation de L'Oristeo de Cavalli sous la direction de Jean Marc Aymes

Mathieu Valfré se consacre également à des actions pédagogiques : accompagnateur au CRR de Lyon, il intègre également l'équipe pédagogique du stage de Lisieux, au côté de Sébastien Marcq, Pierre Hantai, François Guerrier, en tant qu'accompagnateur et depuis 2016, il est professeur de basse continue au CRR de Tours.

<http://www.ensemblelafrancaise.com/index.php/portfolio/project-title-5-2>

Agathe Peyrat

Remarquée pour la fraîcheur et l'agilité de son timbre, la soprano Agathe Peyrat se forme très jeune à la musique classique et contemporaine au sein de la Maîtrise de Radio-France à Paris. Diplômée en 2014 de la Guildhall School of Music and Drama de Londres, où elle étudie auprès de Susan Wakers et de Yvonne Kenny, elle se perfectionne actuellement auprès de Chantal Santon et Malcolm Walker. Elle est lauréate du Concours National de chant de Béziers en 2015.

Avec un goût marqué pour la scène et le travail théâtral, elle se produit en soliste dans divers festivals, théâtres et maisons d'opéra en France et à l'étranger dans des rôles tels que la Reine de la Nuit dans *La Flûte Enchantée* de Mozart (théâtre d'Autun, théâtre de Fontainebleau), Flaminia dans *Il Mondo della Luna* de Hadyn (festival Les Vacances de Monsieur Haydn), l'Amour et Phani dans *Les Indes Galantes* de Rameau (festival de Sablé).

Elle se produit également en récital à l'Auditorium du Grand Palais dans le cadre du programme Jeunes Talents, ou dans le répertoire de l'oratorio, notamment dans la partie de soprano solo du Magnificat de Bach sous la direction de François-Xavier Roth au festival Musica à Strasbourg.

Attachée à défendre le répertoire contemporain, elle crée le rôle de Jeanne dans le spectacle musical *Jeanne et la chambre à Airs* (texte de Karin Serres, musique de Yannaël Quene), et celui de l'Amoureuse dans *Sotoba Komachi*, opéra contemporain d'Aurélien Dumont basé sur la pièce de Yukio Mishima (Incubateur Voix de la Fondation Royaumont).

Son intérêt pour l'interdisciplinarité l'amène à participer à divers projets transversaux, comme le spectacle *Peuplements*, pièce chorégraphique de Flora Detraz pour quatre chanteuses lyriques (compagnie Pli), ainsi qu'à entreprendre des études universitaires en Lettres et Arts.

Elle est également auteure-compositrice-interprète du groupe Inglenook.

Parallèlement à son activité soliste, elle travaille depuis 2013 au sein de l'ensemble vocal Aedes (direction Mathieu Romano), avec lequel elle se produit dans divers lieux de concerts prestigieux, tels que le Festival International d'Art Lyrique d'Aix-en-Provence, l'Opéra Royal de Versailles ou la Philharmonie de Paris.

<http://www.agathepeyrat.fr/>

Pénélope Lucbert

Pénélope Lucbert crée la compagnie La Savaneskise en 2008. A l'issue de l'école Claude Mathieu en 2009, elle monte des spectacles toujours empreints d'un univers où la musique au plateau est pré-pondérante. Rapidement elle rencontre le guitariste et pianiste Oscar Clark qui accompagne tous ses spectacles.

L'envie de dire, de raconter la volonté de vivre absolument, de donner de la joie et de la hauteur de vue est inhérent.

Trois de ces créations ont été accueilli au Lucernaire, *Les Précieuses ridicules* en 2012 et 2015, *l'Envers des maux* en 2014 et *Peau d'âne* en 2017. La Nouvelle Scène, a accueilli *Voyage*, un spectacle poétique et musical, qui a joué à la saison 2015. La dernière création, *Peau d'âne*, est actuellement en tournée jusqu'en 2020. La compagnie a reçu plusieurs fois l'aide de la SPEDIDAM.

Depuis plusieurs années, Pénélope Lucbert mène des actions pédagogiques dans le cadre de ses spectacles et est responsable des ateliers enfants et adolescents au Lucernaire.

L'Ensemble Artifices

Récemment implanté en Bourgogne-Franche-Comté, L'Ensemble Artifices est créé en 2012 par Alice Julien-Laferrière à la suite du travail effectué pour son mémoire de recherche de Master de violon baroque au CNSMD de Lyon portant sur l'influence de l'imitation dans le langage violonistique.

Axé autour de l'imitation emblématique de la pensée baroque friande du trompe-l'œil et de l'illusion, l'Ensemble Artifices a été créé à l'issu du travail de recherche de Master d'Alice Julien-Laferrière, portant sur l'influence de l'imitation dans le langage violonistique.

L'Ensemble Artifices est un lieu d'expérimentation avec lequel Alice Julien-Laferrière et les artistes dont elle s'entoure élaborent des programmes et manifestations réunissant plusieurs domaines : la littérature, la recherche historique, le théâtre, le cirque, la chanson, la campanologie, l'écologie, le théâtre d'ombres, l'ornithologie, le dessin...

Les oiseaux chanteurs, les cloches en musique et dans la société, la poste aux XVIIe et XVIIIe siècles, le pastiche ou l'imitation des bruits du quotidien : ces thématiques de prédilection sont développées sous diverses formes — en concerts et spectacles tous publics ou adaptés aux enfants, mais également en conférences musicales, interventions scolaires ou balades musicales.

L'année 2018 a vu paraître les *Bottes de Sept Lieues* ou les exploits du Petit Poucet devenu courrier, un livre-disque enregistré grâce au soutien du Musée de la Poste et édité par Harmonia Mundi dans la collection LittleVillage. Une version théâtrale de ce conte a été créée à l'automne 2018, et sera bientôt suivie par *Papa Bach !*, un spectacle pour enfants autour de ce compositeur.

Le second livre-disque de l'ensemble, *Le Violon et l'Oiseau* est prévu pour 2020.

//////////////////// CONTACTS //////////////////////

ENSEMBLE ARTIFICES

Moulin sur Perley

71150 Sampigny-lès-Maranges

Juliette Ailhaud

06 88 55 47 50

juliette@ensemble-artifices.fr

www.ensemble-artifices.fr

DIFFUSION

ARTS/SCENE DIFFUSION

Marie-Lou Kazmierczak

+32 (0)2 537 85 91

mlk@arts-scene.be