

# BouH !

Création 2020



« Folie Douce » Labaud

## NOTE D'INTENTION

La peur, voici notre support d'écriture, d'imagination, de projections pour notre nouvelle création grand format. Thème qui se rapporte tant aux mythes fondateurs qu'à notre monde contemporain dont les représentations peuvent se mêler.

Peur du noir, peur du loup, peur de la mort, peur de son ombre, peur de la forêt sombre, autant de phobies que d'humains...

Nous souhaitons réaliser un spectacle qui aurait la force d'un rituel d'aujourd'hui pour se libérer de nos peurs. Les jouer ensemble pour rompre le sort. Penser la peur comme un ressort sur lequel on appuie et qui viendrait lâcher la pression. La peur soumet parfois les pleurs et peut faire surgir le rire.

Dans cette démarche créative la compagnie met en avant sa pluridisciplinarité: théâtre visuel sublimé par la pyrotechnie, personnages du chœur, jeu de masque, manipulation d'objets, interprétation singulière, texte porté, voix chantées et renoué par cette création avec la musique en live.

De cette démarche, nous espérons redonner aux spectateurs, aux personnes se trouvant ici et maintenant, l'envie de se reconnecter les uns autres, l'envie de se régénérer ensemble en tant que communauté symbolique le temps d'une soirée, la possibilité d'imaginer que nous pouvons projeter de nouvelles choses sur nos espaces communs et de se questionner : est ce qu'un monde sans peur pourrait être possible ?



# **LA COMPAGNIE KARNAVIRES**

## **La Pluridisciplinarité comme force de création**

Tout droit venu d'horizons artistiques différents ; Julien Lemonnier, Pauline Estienne, Amandine Buixeda, comédiens pyrotechniciens de la compagnie codirigent ensemble depuis 2017 la compagnie karnavires, structure riche de 35 années d'expériences.

## **Les domaines artistiques points forts de la compagnie**

Pyrotechnie, création sonore, art de la déambulation, théâtre, écriture spectaculaire

## **Les domaines de recherche de la compagnie**

L'espace : public ou privé, de ville ou de campagne, la rue, la nature, les lieux qui nous habitent, l'environnement qui nous entoure, le paysage mouvant est notre terrain d'expérience et de jeu, celui du partage, de la diversité des idées et de l'égalité.

La relation au public : mise en mouvement d'une foule, proximité avec les spectateurs, partage d'énergie, participation des public, Rassembler, créer une mémoire commune, se réapproprier les lieux. Le lieu de vie redevient celui du partage, de la diversité des idées et de l'égalité.

La scénographie à ciel ouvert : utilisation, transformation, adaptation, métaphorisation de l'espace avec comme point d'appui l'architecture existante, la création de décors grand format, la lumière régie, la pyrotechnie, la création d'un visuel puissant et onirique.

La déambulation tient une place prépondérante dans notre travail, nous essayons toujours de renouveler notre approche de l'espace théâtral dans la rue... Transformer la place publique, investir ou ré investir l'espace privé.

## Karnavires en quelques lignes :

Une trentaine de créations depuis ses débuts

Une vingtaine de créations pour l'espace public grand format

Une dizaine de spectacles au répertoire de tournées chaque année

Des événements grande échelle : projet collaboratif, parade avec des habitants, des associations...

Des ateliers de pyrotechnie, de créations de masques, de sensibilisation à l'espace public ....

Environ 15000 spectateurs chaque année

Des tournées nationales, Européennes et Internationales

L'ouverture des capitales de la culture en Provence en 2018

Le final du festival VivaCité en 2016

Une création avec la compagnie Sud-Coréenne Warhang en 2015

Un soutien régulier du département des Bouches du Rhône et du dispositif Provence en scène



# ECRITURE ET DRAMATURGIE

## La peur et les monstres

La peur est subjective, elle n'est jamais réelle, elle est créée par une mise en danger, un risque. La figure du monstre, « monere », c'est celui qui montre averti, met en garde, elle est présente depuis la nuit des temps pour illustrer nos peurs et contrôler notre humanité. Attirantes et effrayantes, ces peurs sont à la fois repoussantes et fascinantes.

Dans nos sociétés contemporaines la peur est souvent utilisée comme un outil de contrôle des masses : moyen d'autorité et de répression.

## Transformations

Par une écriture en tableaux, nous, personnages légèrement décalés en perpétuelles transformations, figures humanoïdes, tantôt rats, médecins, sorcières du XXIème siècle, allons invoquer ces peurs, ces monstres, ces démons. Les sortir de nos poches, les libérer de nos voix, les invoquer par nos explosions...

Entraînant le public pour une procession endiablée et au Bouh du chemin, un feu d'intensité, une danse de joie à ciel ouvert.

Ressources iconographiques, textuelles, musicales, de *La classe morte* de Kantor, aux tableaux de Labaud, du conte d'Hamelin au Grand Lustucru de Kurt Weil, nos sources d'inspirations sont intemporelles et interdisciplinaires.



Jerome  
Bosh  
Le  
Christ  
aux  
limbes

## SYNOPSIS

### BOUH !

Tout voit le jour quand la lumière s'éteint,  
L'agitation du public cède  
Place à l'étrange  
Partent **les rats** guidés par le son de la flûte...

L'homme malade, où bien il le croit,  
**L'hypocondriaque** s'agite, sue, panique. Il y a urgence !  
Loufoque et rocambolesques médecins qui surgissent,  
Brancard à toutes vitesses, sirènes et gyrophare  
Les seringues piquent de leur dard...

Sur le mur, des cheminées,  
Le ciel sombre,  
**L'ombre** des ouvriers,  
Les vapeurs **des machines**,  
Cadence infernale, s'enrayent les rouages  
Et la machine s'emballe  
Se met en marche, déboule au dehors de l'usine,  
Elle nous contrôle à nous dévorer...

Il y a quelqu'un dans ma tête...  
La **folie** n'est pas toujours obscure  
Tendre et naïve, colorée et jouissive  
Masques tourmentés, sursauts incontrôlés,  
Le geste libéré, une ode à la folie douce...

**Démons** feux follets,  
La tête vers le ciel, marionnettes volatiles,  
L'heure de retomber dans l'obscurité,  
Se remémorer, la mort, nos morts,  
Ceux qui sont au ciel ou sous terre.  
De la rencontre avec ces esprits vifs et anciens  
Nous ressortiront plus légers que jamais.

Allumons **le bûcher**,  
Dansons autour du feu de joie  
Brûlons !



*« Ils m'ont brûlée comme sorcière. Ils ont crié « Maudite ! » « Va brûler en enfer ! »*

*Je suis de celle qui fait des rêves étranges.*

*Alors on se moque de moi. De nous. On nous montre du doigt. On ne nous laisse pas passer. Les différents. Les démunis.*

*On ramasse des coups parce qu'on n'est trop sale, qu'on parle pas la langue, qu'on a pas le sous. Les exclus.*

*(...)*

*Mais il y a les soirs de pleine lune où, au fond de la forêt, nous partons nous retrouver. Les autres ce qu'on veut à tout prix brûler.*

*Rat des villes, rats des champs poussés au dehors, nous nous installerons autour d'un grand feu, nous chanterons et danserons. Découvrons les secrets cachés de nos flammes éclairées.*

*Et ce que nous faisons, nous donne grande magie. Clairvoyance comme espérance. Voyageons en dehors de nos corps, qui nous offre mille possibilités.*

*Chante sorcière, danse sorcier, la vie est ainsi, entière et amer. Soyons libérés !*

## FORME

Bouh ! est un voyage à travers la ville  
Une déambulation marquée d'étapes et d'un final.

Tout Public. Nocturne. Durée env. 1H  
Théâtral, Pyrotechnique et musical

Situations sombres ou burlesques, mises en scène du quotidien qui, progressivement ou d'un coup, basculent vers l'étrange, la fascination, la peur...



## ESPACES DE JEU

La déambulation pour investir l'espace urbain...

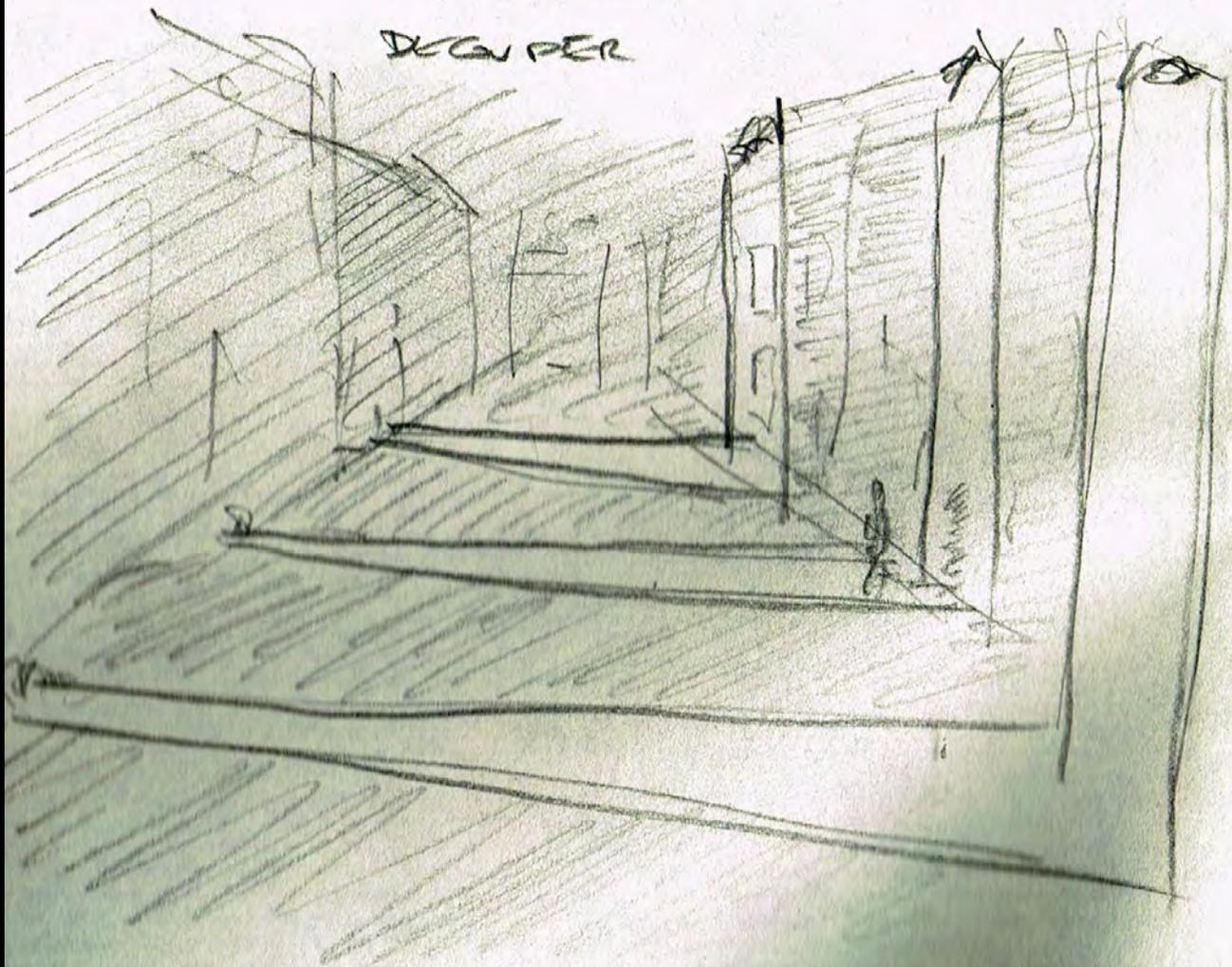
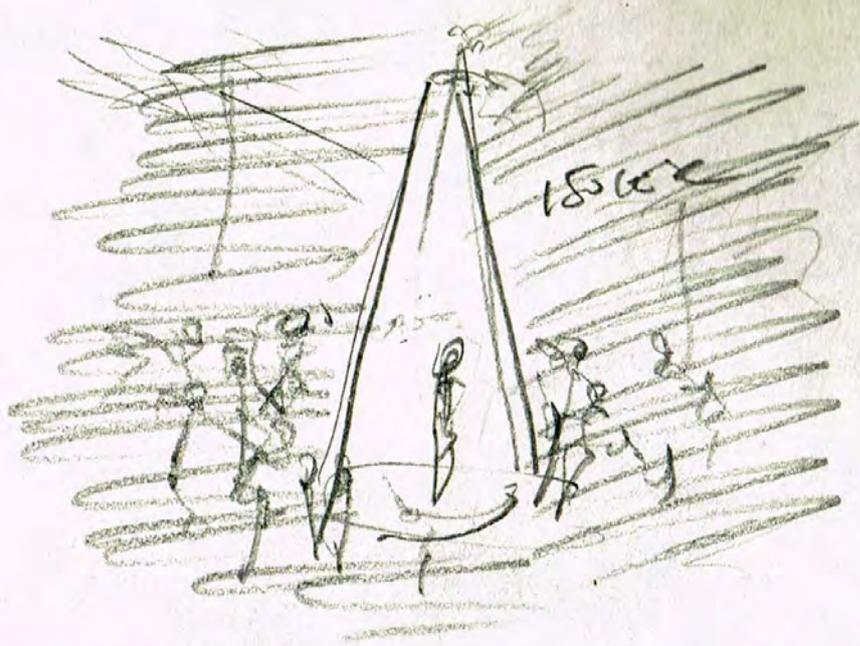
La rue est le territoire spectaculaire que nous envahissons avec notre déambulation. L'écriture de Bouh ! nous invite à utiliser les décors de la ville ou du village, tel qu'on peut les trouver à peu près partout à des échelles différentes.

La rue proprement dite, avec sa voirie qui nous trace le chemin, avec ses immeubles dont nous souhaitons investir une fenêtre par ci, un balcon par là, ou encore une vitrine...

Ses façades où nous projetons les lumières et les ombres.

Les Parcs ou jardins, les arbres et coin de pelouse, espaces de nature dans l'urbain.

Les places, lieux de rencontre et de rassemblements, pour un rendez vous ou l'envolée finale.



# PLURIDISCIPLINARITE DE LA MISE EN SCENE

## Pyrotechnie et Lumière

L'artifice est un élément essentiel des spectacles de Karnavires, et il en sera de même pour *Bouh !* Les effets spéciaux, la fumée, le brasier des bengales, les gerbes d'étincelles sont autant d'éléments qui créent des atmosphères particulières, étranges, magiques, inquiétantes ou festives.

La lumière urbaine (lampadaires, mobilier urbain, habitations...) et théâtrale (dispositifs techniques) vient avec la pyrotechnie construire et transformer ses espaces de jeu.

Le feu pur, la chaleur et la lumière de la flamme est également un élément fondamental du spectacle.

La recherche du noir, du sombre, participe elle aussi à la mise en scène du spectacle.

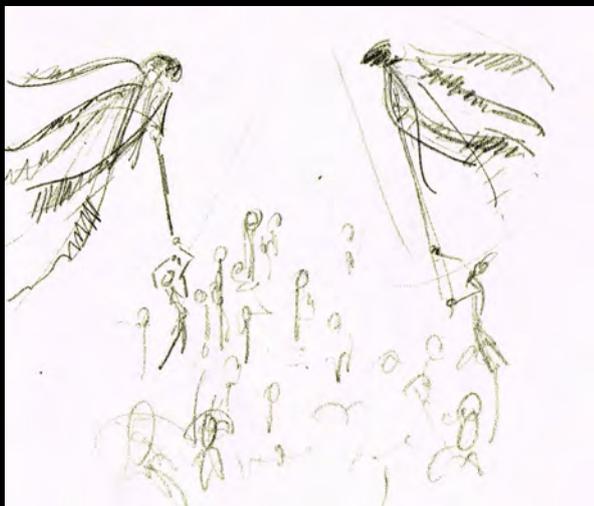
## Musique et Univers Sonore

*Bouh !* voit le retour de la musique jouée en live pour Karnavires. Les musiques originales sont composées par Tom Spectrum et seront interprétées par lui-même et son complice Olivier Sebastien sur un char son déambulatoire.

Univers sonore diffusé, Guitare, claviers, machines en direct, voix chantées et parlées seront les composantes du spectacle.

La création musicale s'articule autour d'un thème récurrent, fil rouge, en constante transformation.

## Accessoires, Constructions, Manipulations



*Bouh !* c'est un spectacle d'images où, à la manière d'un conte, nous donnerons à voir des figures imaginées de la peur, des transformations tantôt effrayantes, tantôt poétiques ou encore déjantées.

Marionnettes flottantes, monstres métalliques, masques, révélées par de l'éclairage autonome et transformées par la flamme et la pyrotechnie.

Apparitions depuis les fenêtres, les balcons ou les toits

En Ombre sur les façades,

Circulant au milieu et au dessus du public...



## EQUIPE ARTISTIQUE

*L'écriture du projet s'articule autour du trio composé d'Amandine Buixeda, Pauline Estienne et Julien Lemonnier, formant la direction artistique de la compagnie.*

### **Amandine BUIXEDA (comédienne – artificière - chanteuse)**

*Amandine Buixeda, a suivi une formation au CNRR de Marseille section Art Dramatique sous la direction de Jean-Pierre Raffaelli. Trois ans durant lesquels elle a pu notamment travailler avec le théâtre Massalia, avec le théâtre de la Mer ainsi qu'avec le théâtre de La Minoterie. Elle a notamment joué dans, Le Verfügbar aux Enfers, une operette à Ravensbrück, Nuits Blanches en Compagnie, El Kabaret et autres projets avec la Cie **Léda Atomica Musique**, Les hommes ceci, les femmes cela et Maman je mens ainsi que du théâtre forum avec la **Cie En Avant Scène**.*

*Depuis 2013 elle joue dans la création de **Quartier Nord**, Tous au Piquet.*

*Elle intègre en 2014 la Cie **Karnavires** et en assure la co-direction depuis 2017.*

### **Pauline ESTIENNE (comédienne – artificière - danseuse)**

*Diplômée depuis 2013 d'un Master Professionnel en dramaturgie, mise en scène et écritures scéniques à l'Université d'Aix-Marseille, elle se forme en parallèle au jeu clownesque à l'école Art en scène (Lyon) et au conservatoire d'art dramatique d'Aix-en-Provence. Depuis 2014, elle joue et mène des projets artistiques auprès de la compagnie **demain nous fuirons** : L'Odyssée d'un Orphelin, L'ennemi intérieur ...*

*En 2017, elle effectue une formation de Perfectionnement du danseur à l'école Carole Azy (Lyon). Présente depuis 2014 en tant que comédienne-pyrotechnicienne au sein de la compagnie **KARNAVIRES**, elle devient co-directrice en 2017 et réalise régulièrement des tournées nationales et internationales avec de nombreux spectacles ; Nuit de Lumière, Tumulte ... Metteur en scène, directrice d'acteur, comédienne, Pauline a donné des ateliers théâtre, clown et expressions corporelles dans diverses structures pour différents publics au 3BISF (Aix-en-Provence), classes de maternelles (Fuveau, La Barque), CCO Velten (Marseille 1er) ...*

### **Julien LEMONNIER (comédien – artificier - musicien)**

*Après 5 années d'études d'architecture, Julien rentre dans le spectacle vivant par la musique. Percussionniste et saxophoniste à Marseille pour les groupes Makinah, La fanfare du Soleil, Dodeskaden puis le duo punk Cave Canem.*

*En 2000, il intègre la compagnie de théâtre de rue **KARNAVIRES** où il se forme à la pyrotechnie et, sur le tas, au travail d'acteur de rue et continuera à travailler dans cette compagnie jusqu'à ce jour, et en tant que co-directeur depuis 2017.*

*En parallèle, il participe à des projets de pyrotechnie, musique et théâtre de rue au sein d'autres compagnies et sociétés (**Carmen Cuite, Trasphalt TP, Cie du Hazar, Oposito, The world famous (UK), Brézac, EFC events, GroupeF...**).*

*A partir de 2017, il s'occupe de la régie pyrotechnique pour les spectacles aquatiques de la compagnie **Ilotopie** Fous de bassin, Aqua Forte, Le voyage extraordinaire (tournée internationale, Europe, Amérique du sud, Russie, Asie).*

### **Fred KODIAK (comédienne – chanteuse)**

*Après avoir accompli des études d'arts graphiques et plastiques, elle se consacre au théâtre dès 1996 et devient professionnelle en 2001.*

*Curieuse, elle se forme pêle-mêle au théâtre naturaliste, expressionniste, gestuel et de rue ; ainsi qu'à la marionnette, et qu'aux différentes techniques de masques, y compris le clown. Elle se forme au chant, violon et ukulélé, mais aussi à la danse, les claquettes américaines, le body stomp et l'aïkido.*

*Elle participe à plusieurs créations pour le jeune public et le tout public avec la Compagnie du YAK, Compagnie du Funambule, Cie SHC, Théâtre Marie-Jeanne, Nuits Blanches en Compagnie, Leda Atomica Musique, Compagnie La Rumeur, Cie Movimento, Cie 2b2b...*

*Forte de son expérience de la rue et du jeu visuel, elle rejoint tout logiquement l'équipe Karnavires en 2018.*

### **Fred MOLE (comédien – artificier)**

*Après avoir validé ses études d'informatique, Frédéric décide de se consacrer à la pyrotechnie. Discipline à laquelle il est initié par ses parents.*

*En 2004, il intègre les équipes de travail de la société **Brezac** artifice ainsi que celles de la société **groupe F**. Depuis il se consacre essentiellement à la société groupe F, dans laquelle il a un poste à responsabilité.*

*Cependant, il continue à avoir (occasionnellement) des projets parallèles en pyrotechnie avec plusieurs compagnies, telles que **Ilotopie, Transe Express** et bien sûr **Karnavires**.*

### **Rocco MANFREDI (comédien – dramaturge - magicien)**

diplômé au cours de "Dramaturgie" de l'école Paolo Grassi de Milan en 2013. En 2014 il fréquente la Piccola Accademia alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani Onlus de Turin. En tant que comédien il a étudié avec Milena Costanzo, compagnie Riserva Canini, Teatrino Giullare et la compagnie Famille Flöz. En 2017 il fréquente le cours de haute formation pour comédiens "Maestrale" organisés par Piccola Compagnia della Magnolia et il étudie avec D.Donnellan et N.Ormerod, J.J.Lemetre (Théâtre du Soleil), Piccola Compagnia della Magnolia, Pan Théâtre, Oskaras Korsunovas et Gabriele Vacis. En 2019/2020 il fréquente la formation en Magie Nouvelle - CNAC - Centre national des arts du cirque Châlons-en-Champagne (France). En 2013 il est dramaturge de "Le chien, la nuit et le couteau" de M.V.Majenburg, dirigé par Manuel Renga avec la supervision de Laura Olivi (**Residenz Theater**). le projet gagne le concours "Fenêtre sur la dramaturgie allemande" , soutenu par école Paolo Grassi de Milan , Académie des beaux-arts de Brera, Piccolo Teatro de Milan et Goethe Institute. En tant que dramaturge a travaillé avec Manuel Renga, Roberto Rustioni et la compagnie **Deflorian/Tagliarini**. En tant que comédien a travaillé avec **Beatrice Baruffini, Teatro del Cerchio, Cal.Arts- California Institute of Arts, Compagnie Clandestine, Teatro Medico Ipnótico, Andrea Bernard, Théâtre de Cuisine, Teatro Regio de Parme et Teatro alla Scala de Milan**. La collaboration et le lien avec le festival "Tutti Matti per Colorno" organisé par **TeatroNecessario** vivifie son intérêt pour les arts de la rue et pour le nouveau cirque.

### **Tom SPECTRUM (Compositeur, Guitares, Machines)**

Musicien, compositeur, guitariste, Thomas Leclercq, de son nom de scène Tom Spectrum, est le fils du compositeur Marseillais, fondateur du groupe **Leda Atomica, Phil Spectrum**.

Formé en musique et sonorisation à l'IMFP (Institut Musical de Formation Professionnel) à Salon de Provence il participe aux spectacles et événements de la **cie Leda Atomica Musique (LAM)** tels que Marseille capitale de la culture ou encore la participation aux différentes éditions du festival des Arts de la Rue en Chine (Shangai et Wuzhen).

Suite à l'obtention de son D.E. de technicien du son, s'oriente, en plus de son statut de directeur artistique chez LAM depuis 2018, vers la sonorisation de concert et de spectacle ainsi que de l'occupation et la gestion des studios d'enregistrements de LAM

## Olivier SEBASTIEN (Claviers, Machines)

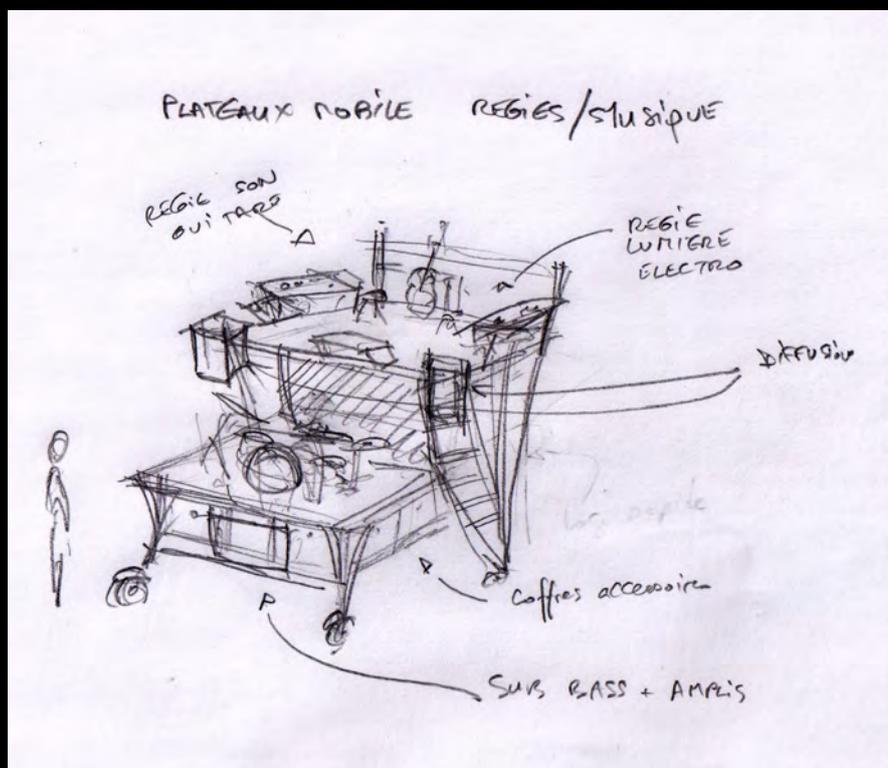
musicien de plusieurs groupes et formations de musique électronique .  
Fondateur du groupe **Vega Project** depuis 2012  
Synthé des **Morrison A La Porte** et de **Personas**, Passionné de synthétiseur analogique et de son vintage .

## Adrien JUSSEAUME (régie technique)

Formé aux métiers du spectacle à l'école IMFP de Salon de Provence durant deux années (2015/2017) Il obtient les diplômes de technicien du spectacle et assistant ingénieur du son.

D'abord axé dans le milieu du concert avec la sonorisation pour des groupes tel que **Ava Corsica** (~150 dates partout en France), **Balaji**, **Slim Paul**, **Nasser**, **La Chica**, **Dope Saint Jude**... ainsi que pour des festivals ( Le Tour du Pays D'Aix, Cooksound, TMT, Galinette Festival..) et pour différents lieux comme les archives départementales de Marseille, le palace de Gordes, le Télégraphe à Toulon...  
C'est lors d'une prestation aux archives départementale que je rencontre l'ancien technicien, Jeremie Hutin, de la **Cie KARNAVIRES** qui met en contact avec eux fin 2019.

Le courant passe immédiatement et ils m'embarquent donc dans un univers où théâtre de rue se mêle avec pyrotechnie et déambulation, ce qui m'était peu familier pour ce qui est du travail. Une découverte professionnelle très enrichissante tant professionnellement qu'humainement.



**Alessandra VENTRELLA (dramaturge – mise en scène)**

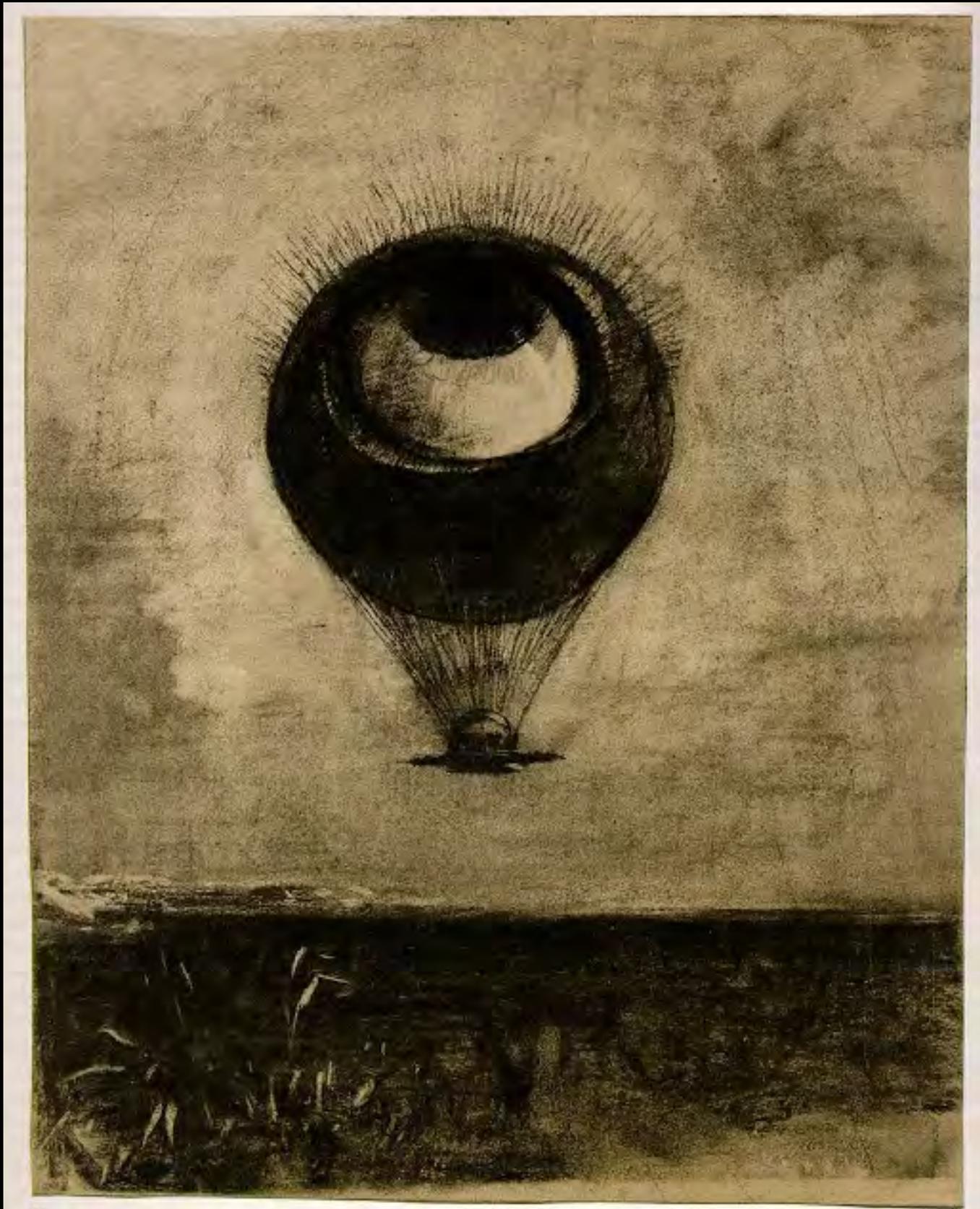
*Etudes, ateliers et lab (Gianluca De Col, Cie Abbondanza/Bertoni, Cie Deflorian/Tagliarini, Cie Civilleri Lo Sicco, Teatrino Giullare). Elle obtient son diplôme au cours de "Dramaturgie" de l'école Paolo Grassi de Milan en 2013. Parallèlement au conservatoire, elle participe aux formations variées au Teatro Valle Occupato de Rome: "Nave scuola", formation pour techniciens du spectacle; "Crisi", formation pour comédiens-auteurs-metteurs en scène menés par Fausto Paravidino; "Legno", formation pour comédiens et metteurs en scène menés par Danilo Nigrelli. En 2013/2014 elle suit une année de formation pour comédiens assuré par Milena Costanzo au théâtre PimOff de Milan et elle fréquente l'école de danse et recherche "Artichoke". En 2016 est sélectionné comme metteur en scène pour le master de haute formation au Teatro Due de Parme. En 2018/2019 Elle suit la formation Magie nouvelle au CNAC-Centre National des Arts du Cirque (Châlons-en-champagne). Elle est assistant à la mise en scène pour "Il maestro di Vigevano" dirigé par Marco Balbi; elle est assistant à la dramaturgie et à la mise en scène de la trilogie "Progetto Anne Sexton" de Milena Costanzo. Elle est assistant de la compagnie Deflorian/Tagliarini pour "Ce ne andiamo per non darvi altre preoccupazioni." Elle est assistant de Roberta Torre pour le spectacle "Aida" de Igor Esposito au Teatro Biondo Palermo. Au printemps 2014 elle lance la compagnie DispensaBarzotti pour chercher la propre*

*Et la participation de :*

**Alain CASSET (Construction / Masques)**

**Nina LANGHAMMER (Costumes)**





*Redon, l'œil ballon – 1878*

CONTACTS

THEATRE DE RUE  
**KARNAVIRES**

LES DOUCHES – PUIITS GERARD  
13105 MIMET

mail to : [karnavires@free.fr](mailto:karnavires@free.fr)  
tel : 0652072258

[www.karnavires.org](http://www.karnavires.org)