

SCARLETT ET NOVAK

DE ALAIN DAMASIO
MISE EN SCÈNE
FRANÇOIS PARMENTIER

LES APHORISTES

TEXTE
ALAIN DAMASIO

ÉDITION
RAGEOT

MISE EN SCÈNE
FRANÇOIS PARMENTIER

AVEC
DAMIEN REYNAL *COMÉDIEN*
MATHIEU PICHON *GUITARISTE*

ENVIRONNEMENT SONORE
TAL AGAM

LUMIÈRE
WILLY CESSA

COSTUMES
CÉLINE PERRIGON

PRODUCTION
LES APHORISTES -NANTES-
JULIE BOULAIN

CRÉATION 2024

Après la création de *Je te regarde* d'Alexandra Badea, qui montre un futur proche dans lequel les rapports humains se vivent à distance, François Parmentier continue avec *Scarlett et Novak* à explorer ces thématiques. La nouvelle d'Alain Damasio, écrite pour la jeunesse, nous plonge dans la dépendance toxique que le personnage Novak entretient avec Scarlett son intelligence artificielle.

Ce deuxième volet s'inscrit dans un cycle qui aborde la question de notre dépendance avec les nouvelles technologies. L'exploration de ces thématiques se poursuivra sous la forme d'une performance artistique : notre troisième volet.

Writing a play est un projet de performance d'écriture et de jeu en direct d'une pièce de théâtre assistée par intelligence artificielle.

l'équipe artistique a mené un travail de recherche autour de textes de théâtre d'anticipation. La découverte d'une expérience de Hervé Blutsch avec Chat GPT lui donne l'idée d'une performance. Celle-ci consisterait à écrire en direct une pièce de théâtre jouée en direct par 4 comédiens. Il s'agit de confronter un auteur à l'intelligence artificielle et de voir ce qui ressort de leurs échanges. L'expérience permet de tester les limites de l'IA, de vérifier comment l'IA prend en compte la sensibilité de l'écrivain, de voir ce que l'IA apporte à un auteur... Ce qui est appliqué dans d'autres domaines, comme par exemple l'architecture pour imaginer les villes de demain, peut-il s'appliquer dans le domaine artistique ? L'IA s'impose comme un outil indispensable dans de nombreux domaines. Que peut-elle apporter à la création artistique ?

Une première étape de travail sur une semaine réunira l'auteur Hervé Blutsch, le metteur en scène François Parmentier, les comédiens et comédiennes Claudine Bonhommeau, Marie-Laure Crochant, Gérard Guérif et Damien Reynal, un informaticien spécialisé dans les applications d'intelligence artificielle. Ensemble, ils continueront et approfondiront les tests menés par Hervé Blutsch avec Chat GPT :

- vérifier le fonctionnement du processus d'écriture combiné entre l'auteur et l'IA,
- vérifier que le procédé puisse fonctionner en direct, vérifier la réactivité et l'efficacité de l'IA en direct,
- vérifier la mise en jeu de la production combinée entre l'auteur et l'IA avec les comédiens,
- tester aussi d'autres applications d'écriture assistée par IA (agents conversationnels).

Cette première phase de travail sera aussi l'occasion d'imaginer un contexte spatial dans lequel se déroulera la performance. Les résultats des tests permettront également de donner des pistes de recherche sur les moyens techniques nécessaires à la réalisation de la performance.

A partir de ces recherches d'autres étapes de travail seront nécessaires pour aboutir à la performance finale.

UNE HISTOIRE QUI NOUS FAIT VIBRER ENCORE MIEUX QU'UN SMARTPHONE

LE SUJET

UN THRILLER QUI DÉJOUE LA FASCINATION DU SMARTPHONE

La nouvelle de Alain Damasio nous plonge dans un avenir proche, dans un monde guidé par les intelligences artificielles, un monde où l'homme ne peut plus se passer de cette technologie pour avancer ; un monde où une application est une « amie authentique ».

Le texte écrit comme un thriller, au rythme soutenu, nous plonge dès le début dans une course poursuite entre Novak et ses agresseurs. Novak court, connecté à son « brightphone » et à la voix de Scarlett, l'IA devenue son amie. Derrière lui deux hommes en chasse dont la seule motivation est de lui voler son portable et par la même occasion Scarlett, l'héroïne digitale. Rattrapé brutalement, il va tout perdre : son amie, ses adresses, ses images, son monde... Life reboot. Le voilà seul, démuné, perdu dans ce monde réel qui lui semble étranger.

Quelles conséquences cette agression va avoir dans la vie de Novak ? Saura t'il redevenir sensible à la beauté du monde qui l'entoure ?

Ce récit nous renvoie à nos rapports avec les nouvelles technologies, à notre dépendance au portable, aux écrans. Avec la place grandissante que prend l'intelligence artificielle dans nos vies, nous devons rester vigilants à la façon dont nos données personnelles sont traitées.

Scarlett et Novak aborde le sujet du transhumanisme. (Courant de pensée qui vise l'amélioration des capacités intellectuelles, physiques et psychiques de l'être humain grâce à l'usage de procédés scientifiques et techniques *Dictionnaire Larousse*)

LE DISPOSITIF

UN DISPOSITIF SONORE AU SERVICE DE LA SCÉNOGRAPHIE

L'espace scénique est constitué d'un ensemble de petits hauts parleurs positionnés de façon à créer des espaces de jeux pour l'acteur et permettre une interaction avec ce dernier. Un peu comme dans le théâtre d'objets, le comédien peut à sa guise jouer avec cet environnement. Il amplifie, boucle, modifie, synchronise les sons et révèle ainsi les univers dans lesquels évolue le personnage. Le comédien compose en direct des paysages sonores qui produisent la scénographie du spectacle. Une scénographie virtuelle au service d'un texte d'anticipation que seul l'espace mental du spectateur peut révéler. Rien n'est palpable sur scène et pourtant nous ressentons les éléments, cette « pluie qui insiste », ce fleuve « qui défile comme de l'asphalte liquide », le flux « des voitures électriques et des tramtubes », le café sur l'avenue...

Un processeur d'effets sur voix permet également à l'acteur de donner les nuances et les caractéristiques de chaque personnage.

LA MUSIQUE

*UNE CRÉATION ORIGINALE D'INFLUENCE POP ROCK FOLK
ATMOSPHERIQUE*

Le guitariste et compositeur Mathieu Pichon dialogue en direct et en duo avec l'acteur. La musique, créée pour la pièce, amplifie l'atmosphère et le rythme soutenu de la pièce. Le musicien est également équipé d'un système de pédales d'effets pour enrichir ses propositions.

L'écriture d'Alain Damasio se prête à cette approche musicale, l'épilogue écrit comme un slam en est l'exemple. La composition vient donc parfaire la scénographie sonore du spectacle et donne à cette adaptation scénique de la nouvelle de Damasio une tonalité parfois proche d'un concert.

Ce spectacle est à la fois un conte musical, un concert, un théâtre de manipulation de sons, qui donne à voir par l'écoute.

LE TEXTE

EXTRAITS *SCARLETT ET NOVAK*

Extrait 1

Novak court. Le quai est désormais désert. La pluie insiste. Les pavés sont luisants et ses baskets couinent de trouille. Il court avec des foulées de 2,02 mètres, à une fréquence de trois foulées par seconde, soit 22,1 kilomètres par heure. Son rythme cardiaque vient de monter à 160 battements par minute, sa sudation frôle les 2 millilitres par centimètre carré de peau. C'est son brightphone qui lui scande tout ça, sans écouteurs, par conduction osseuse.

– Novak, tu viens de battre ton record de fractionné. Veux-tu tweeter la nouvelle à tes amis ? le prévient son appareil.

– Derrière, ils sont à combien ?

– Tes concurrents sont à 160 mètres derrière toi. Souhaites-tu définir une ligne d'arrivée virtuelle ? Je te propose le Pont Vinci.

– C'est pas... des concurrents... Scarlett.

Il est 23 h 50. Il est seul. Et il a deux hommes en chasse derrière lui. Jeunes, rapides, endurants. 166 bpm. Puis 172. Novak fléchit. Il jette un œil aux courbes, qui scintillent directement sur ses Gapple Glass. La ligne de pH s'acidifie, les calories brûlées flambent. Il songe un instant à couper son téléphone parce qu'il n'arrive plus à écouter, parce que les indications chiffrées lui polluent le cerveau, parce qu'il ne voudrait faire que fuir, fuir, se tailler. Il esquisse un geste pour éteindre son brightphone mais il n'ose pas couper. Parce que Scarlett est là. Qui parle encore. Qui l'aide. Qui reste objective tandis que lui panique. Il a besoin d'être relié à quelque chose, n'importe quoi. Et ce beau n'importe quoi, c'est elle.

« You're more powerful than you think. » Tu es plus puissant que tu ne le crois.

Extrait 2

Quand Novak sortit du commissariat numérique où il s'était finalement résolu à aller, il avait en poche un nouveau brightphone et dedans, à nouveau opérationnelle, la totalité de son cloud. C'était comme si, après avoir traversé le Styx, il était revenu à la vie. Il eut pour première pulsion d'activer le GPS piétonnier, mais il n'alluma finalement pas son brightphone et s'étonna de la joie qu'il eut à retrouver tout seul le Pont des Arts. Au musée Van Gogh, il refusa la vision augmentée des tableaux et, devant Champ de blé aux corbeaux, il pleura pour la première fois face à l'envahissement des oiseaux qui montent de l'horizon en quatre traits noirs brisés, métastasiés, apportant la mort multiple au peintre qui s'est tiré, une heure avant cette ultime toile, une balle de fusil dans le ventre. Il n'avait jamais vu le blé aussi férocement blond face au bleu taché de goudron d'un ciel qui va s'éteindre pour lui. Dans le parc du musée, il chanta un air dont il n'avait pas envie de connaître l'origine, juste, il voulait chanter. Il courut un peu dans la rue, sans savoir vers où, sans savoir pourquoi, il écouta ses pieds et il eut cette impression bizarre, très neuve, que son cœur battait de l'intérieur, comme une fontaine fraîche qui donne de l'eau sans compter, pour la simple beauté de couler. Il n'avait pas envie de chiffres. Il avait envie que ça lui échappe. À nouveau sur le pont, le visage lavé par le vent, il eut pour ultime réflexe de vouloir connaître sa vitesse grâce à l'anémomètre intégré. Il voulut aussi vérifier la météo prévue sur le net. Habitude. Pourtant il laissa le brightphone éteint dans sa poche et il leva plutôt le nez vers le ciel. Un nuage y jouait avec le soleil.

Slam de fin

UNE VIE PASSÉE À CARESSER UNE VITRE

Tu postes, tu likes, t'hésites, tu swipes,
tu cliques, tu scrolles, tu croules sous les notifs
et quand vient l'avalanche,
tu te bouches le nez et tu crawles
Tu surfes sur le vide,
l'iris éteint, rétine absente
Tout ce que tu touches n'a pas de poils, n'a pas de peau.
T'as 50 fenêtres ouvertes mais ton cœur se referme.
Une vie passée à caresser une vitre
gavé d'images qui ne te prendront jamais dans leurs bras,
de bombes et de bogosses trop chous
qui ne te diront jamais « oui » sous leurs draps.
T'as tous les sons du monde dans ton casque
mais t'entends pas ta fille quand elle te dit « papa ».
Tu dis que tu vibres :
mais c'est juste ton portable dans ta main.
Tu dis que tu vois —
mais c'est la caméra qui fait la mise au point pour toi.
Tu dis que tu sais —
mais tout ce que tu sais, c'est ton pote wiki qui le sait
pour toi.
Au mieux, tu suis : les tutos, les tubeurs,
les leaders, les recos.
T'es tellement réactif tellement, qu'en fait t'es réac.
Dire avec l'aide d'un outil numérique
Ta politique à toi, c'est trois likes sur une photo...
de qui ? de quoi ?
Tu te crois tellement hype et fine quand tu dégages
ton phone.
Tu te crois tellement fun alors que t'es juste ce fan.
qui retwitte et follow les flux
en boucle dans ton couple
Puisque t'es en couple... avec toi.
Au fond, tu vis dans dix centimètres par cinq
T'habites dans ton écran et tu cherches la bonne
appli pour te faire la vaisselle.
T'ouvres le robinet e quand tu bois, l'eau a un goût
de pixel.
Tu vas partout, mais tu bouges pas.
Ah ! Excuse-moi, j'avais pas compris, c'est vrai :
Tu voyages ! Tu voyages avec tes doigts...

ALAIN DAMASIO - né le 1er août 1969 à Lyon, est un écrivain de science-fiction et de fantasy et typoète français. Son domaine de prédilection est l'anticipation politique. Il marie ce genre à des éléments de science-fiction ou de fantasy et décrit des dystopies politiques.

Il a écrit plusieurs romans dystopiques (*La Horde du contrevent*, des nouvelles, des recueils de nouvelles, et a produit plusieurs collaborations dans le domaine du jeu vidéo. Il a également écrit sur des thèmes comme « Sociétés de contrôle et cinéma » ou collaboré à des œuvres musicales avec l'artiste Rone. Cofondateur du studio « Don't Nod Entertainment » en 2008, il assure la direction narrative de l'entreprise jusqu'en 2010 avant de se consacrer à l'écriture de son futur roman *Les Furtifs*. Il établit les deux trames narratives du jeu *Remember Me* (univers narratif, thèmes et personnages) avant de diriger un atelier d'écriture de sept personnes pour établir la trame complète de 1 000 pages et la première version du scénario. *Remember Me*, publié en juin 2013, s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires. Le jeu a reçu le prix du meilleur scénario aux Paris Game Awards.

Damasio est également crédité comme script consultant pour l'épisode 1 du jeu vidéo *Life Is Strange*.

En 2016, Alain Damasio rédige une nouvelle qui sert de scénario de base pour le jeu *Dual Universe*.

La nouvelle *Scarlett et Novak* est publiée aux éditions Rageot en 2021.

FRANÇOIS PARMENTIER - Metteur en scène et comédien depuis 1995.

Après trois années avec le Théâtre en Miettes à Bordeaux comme assistant à la mise en scène et formateur, il s'installe à Paris et rencontre l'équipe du Théâtre du Campagnol de Jean Claude Penchenat (CDN de Corbeil-Essonne). Il y sera comédien et assistant à la mise en scène sur plusieurs créations (*L'audition de la folle journée, A dimanche*).

Très attaché au rôle de la musique au théâtre, il crée en 1997 *Le Piège* de Luigi Pirandello. Cette pièce contribuera à sa reconnaissance en région des Pays de la Loire. La scène Nationale de Saint-Nazaire coproduira ensuite *Gaspard* de Peter Handke en 1999. François Parmentier va alors créer la Compagnie Les Aphoristes à Nantes en 2004, et mettra en scène des œuvres de William Shakespeare, Fabrice Melquiot, Georg Büchner, Enzo Cormann, Zinnie Harris, Alexandra Badea ... Ses spectacles ont été coproduits et diffusés par des scènes nationales et CDN (CDN d'Angers, le Grand R scène nationale de la Roche-sur-Yon, le Grand T à Nantes, Le Carré scène nationale de Château-Gontier...). Parallèlement, avec le Théâtre pour 2 mains il met en scène et écrit des créations pour le jeune public, *Opéra vinyle, Voyage en polygone...* spectacles largement diffusés en France et à l'étranger (Russie, Espagne, Japon...).

DAMIEN REYNAL - Après des études scientifiques puis littéraires il devient comédien diplômé du conservatoire d'art dramatique de Nantes en 2005. Au théâtre, il joue depuis une petite quinzaine d'année sous la direction de divers metteurs en scène, notamment Georges Richardeau, François Chevalier, Régis Florès, Christophe Rouxel, Loïc Auffret et François Parmentier.

TAL AGAM - Ingénieur du son (Institut des Arts de Diffusion en Belgique) et Master en Acoustique Architecturale et Environnementale (Southbank University à Londres). Tal a travaillé aux côtés de Wim Vandekeybus, et collabore avec différents artistes dont la compagnie de rue Décor Sonore, le théâtre équestre Zingaro de Bartabas, Mireille Perrier, Pierre- Yves Chapalain pour les créations sonores de *La Brume du Soir* et de *Outrages*, pour François Rancillac sur *Nager, Cueillir* de Gilles Granouillet, pour Stuart Side sur *Les Nains* de Pinter et Bruno Geslin, pour Nathalie Béasse... Elle créera l'univers sonore de *Plus loin que loin* avec François Parmentier.

MATHIEU PICHON - est un musicien et guitariste Formé au jazz et au rock. Né en 1969, il a pu être compositeur, auteur et interprète sous le nom de Matpiche ou au sein du groupe El; guitariste pour Lecoq, Brome, etc., durant les années 90, pour les divers groupes cofondés avec Chasseloup (Piétons, Jambons,...) ; guitariste improvisateur en accompagnement de lectures ou d'évènements (avec Jean-Pierre Kalfon, Alban Lefranc, Gaëlle Bantegnie,...), guitariste

pour (Man, François Breut, Resistenz, Delphine Coutant, ...) ; compositeur sous divers patronymes (John Matmeson, Pietr Amosh) ;

bassiste avec Phospho (rock disco-punk) ; banjoïste avec le Bernic Jazz Band (jazz New-Orleans) ;...Depuis 2008, musicien pour la compagnie Les Aporistes (*Richard 3*, *L'inattendu*, *Woyzeck*.)

WILLY CESSA - régisseur lumière et concepteur d'éclairage pour différents artistes et institutions : le Centre Dramatique Régional des Pays de la Loire, Herman Diephuis, la compagnie Les Aporistes, la compagnie KLP, Esther Aumatell, Fanny de Chaillé Franck Il Louise, Damien Jalet...En 2007, il rencontre Sidi Larbi Cherkaoui à Paris sur le projet de *La Zon-mai* et conçoit les lumières de ses spectacles *Apocrifu*, *Bound*, *Constellation*, *TeZukA*, *Icarus*, *GENESIS*, *Shell Shock*, *PLUTO* et *Firebird*.

CELINE PERRIGON - Formée à l'université en Arts appliqués. De 2004 à 2007, elle intègre le TNS en section scénographie et costume. Scénographe de Bénédicte Guichardon. En 2008, elle est l'assistante d'Anouk Dell'Aiera pour la scénographie de *L'Infeldeltà delusa* (Haydn), mis en scène par Richard Brunel au Festival d'Aix-en Provence. Pour Emmanuelle Laborit, elle signe les costumes d'Héritage au théâtre de l'IVT. Elle participe à la création du *Cabaret calamiteux* de Camille Boitel. Elle est scénographe et costumière sur *L'Opéra de la lune* de Brice Pauset et *Actéon*, puis costumière sur *Katia Kabanova* mis en scène par Laurent Joyeux à l'Opéra de Dijon. Pour François Parmentier elle créera les costumes de *Plus loin que loin* et *Je te regarde*.

LES APHORISTES, dirigée par le metteur en scène François Parmentier, soutient l'écriture contemporaine. Née en 2004 et attirée par la création pluridisciplinaire, elle décide de faire de la rencontre des arts son fer de lance. La compagnie est conventionnée par la Région des Pays de la Loire et la ville de Nantes. Résidente du Studio St Georges depuis 2010. Elle est régulièrement soutenue à la création par le Ministère de la Culture-DRAC Pays de la Loire, la Ville de Nantes, la Ville de Saint-Herblain et le Conseil Général de Loire Atlantique.

CRÉATIONS

Je te regarde de Alexandra Badea/Création 2019. Coproduction Quartier Libre.

Plus loin que loin de Zinnie Harris / Création 2017. Coproduction Grand T, Quartier libre, ONYX St-Herblain

Bluff de Enzo Cormann / création 2015. Coproduction COMPA.

Woyzeck d'après Georg Büchner / création 2013. Coproductions NTA centre dramatique d'Angers, Le Grand T, Théâtre Quartier Libre à Ancenis et le Théâtre de l'Hôtel de ville à St Barthélémy d'Anjou.

Pas un tombeau d'après Bernard Bretonnière / création 2013. Coproduction COMPA.

La fabuleuse histoire d'Hector le Titan (jeune public) d'après Mathias Robert et Nathalie Lété / création 2011. Coproductions Le Champilambart Vallet, Scènes croisées de Lozère Mande (48).

L'Inattendu de Fabrice Melquiot / création 2010. Co production Théâtre Arradon Coréalisation Scène du Canal Paris 11e.

Richard 3 d'après William Shakespeare / création 2008. Coproductions Théâtre Epidaure Bouloire, Le Grand T Nantes et le Grand R La Roche sur Yon.

Noir Polar d'après Anthony Shaffer, pièce auditive dans le noir / création 2006 Coproductions Théâtre Boris Vian Couëron et ONYX St-Herblain.

Le retour à la maison de Matéi Visniec / création 2005 Coproductions Théâtre Boris Vian Couëron. Lieu unique

Paparazzi de Matéi Visniec / création 2004. Coproductions Théâtre Boris Vian Couëron et Espace Herbauges Les Herbiers.

RÉSIDENCES DE TERRITOIRE

2004 à 2007, 2010 à 2011, 2011 à 2014, Résidence de territoire pour la Communauté de Communes du Pays d'Ancenis. Théâtre Boris Vian à Couëron. Création partagée – Quartier Malakoff à Nantes. Cie associée au Théâtre Quartier Libre d'Ancenis.

FORMATION / INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE

Les Aphoristes ont pour habitude d'intervenir dans les établissements scolaires (collèges et lycées) et de mettre en place des stages de formation pour les comédiens amateurs et les professionnels.

EXPOSITIONS ART PLASTIQUE

Ceci n'est pas une exposition – Y. Pasgrimaud / 2008 *Déverrouillage de la Targette* Y. Pasgrimaud / 2007

