PRIX SACD
ECRITURE MULTI-ECRANS

L'ECUME DES JOURS

LE SPECTACLE

PRIX SPÉCIAL DU JURY
FESTIVAL INTERNATIONAL DE BAÏA MARE
SAISON IF FRANCE ROUMANIE

Inspiré par le célèbre roman de Boris Vian
Adaptation et mise en scène Julie Desmet Weaver

Avec Axel Beaumont
et à l'écran Lou de Laâge, Jonathan Genet, Damien Bourletsis et Jenna Thiam

Conception visuel Alain Lagarde
Création lumière Sébastien Naar
Shader artist Léon Denise
Effet spéciaux Patrick Garbit
Directeur technique Fouad Souaker

Underground Compagnie SUGAR · Boris Vian 100 ans · Adami · Black Euphoria · CNC · S+T+ARTS Residencies · Théâtre de Gascogne · Institut Français · Nogent sur Marne · Paloma Productions · Cent Quatre #104 Paris · Le Cube · Pôle Media · Commune Image

L'ECUME DES JOURS

D'APRÈS LE ROMAN DE BORIS VIAN

Durée 1h10

Adaptation, mise en scène I **Julie Desmet Weaver**

Scénographie visuelle I **Alain Lagarde**
Dir. Photo et création lumière I **Sébastien Naar**

Shader artist I **Léon Denise**
Effets spéciaux I **Patrick Garbit**

Directeur technique I **Fouad Souaker**
Régie Vidéo I **Justin Artigues, Antoine Meissonnier**

Interprètes

Seul en scène :

Colin I **Axel Beaumont**

A l'image :

Chloé I **Lou de Laâge**

Chick I **Jonathan Genet**

Alise I **Jenna Thiam**

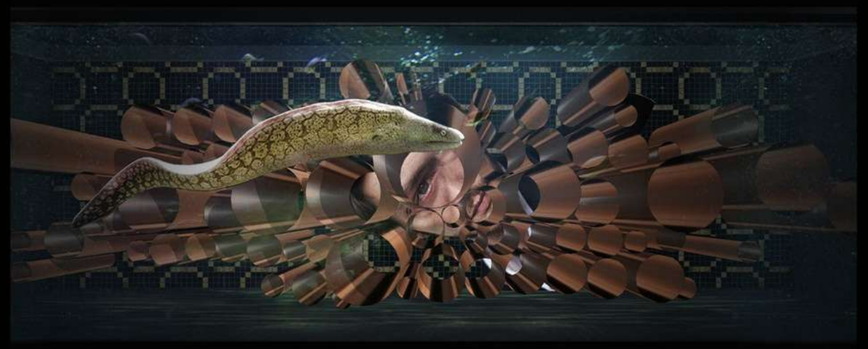
Nicolas I **Damien Bourletsis**

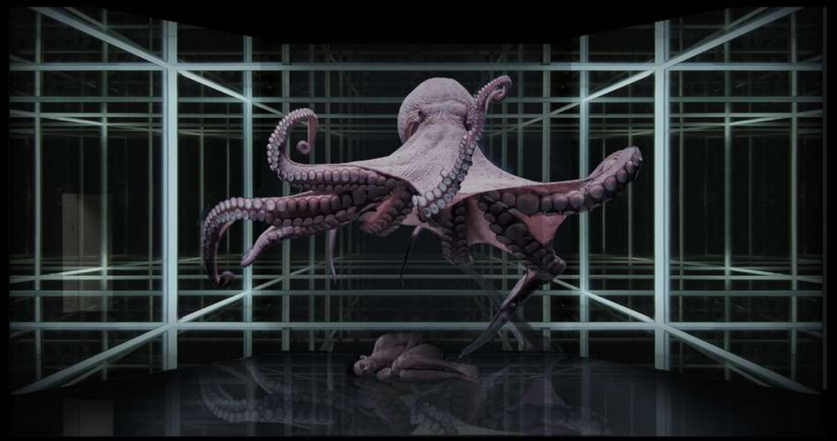
Et la souris I **Wayne**

Production I **UNDERGROUND Sugar, Les Films du Marigot**

Soutien I **Cohérie Boris Vian, Adami, Région Ile de France**

Résidence I **Le Cube, Le Centquatre_Paris, Théâtre de Mont de Marsan**





Une performance théâtrale numérique pour un comédien sur scène évoluant au sein d'un dispositif interactif et à travers vingt tableaux visuels et sonores inspirés du célèbre roman jazz de Boris Vian.

TEASER VIDEO

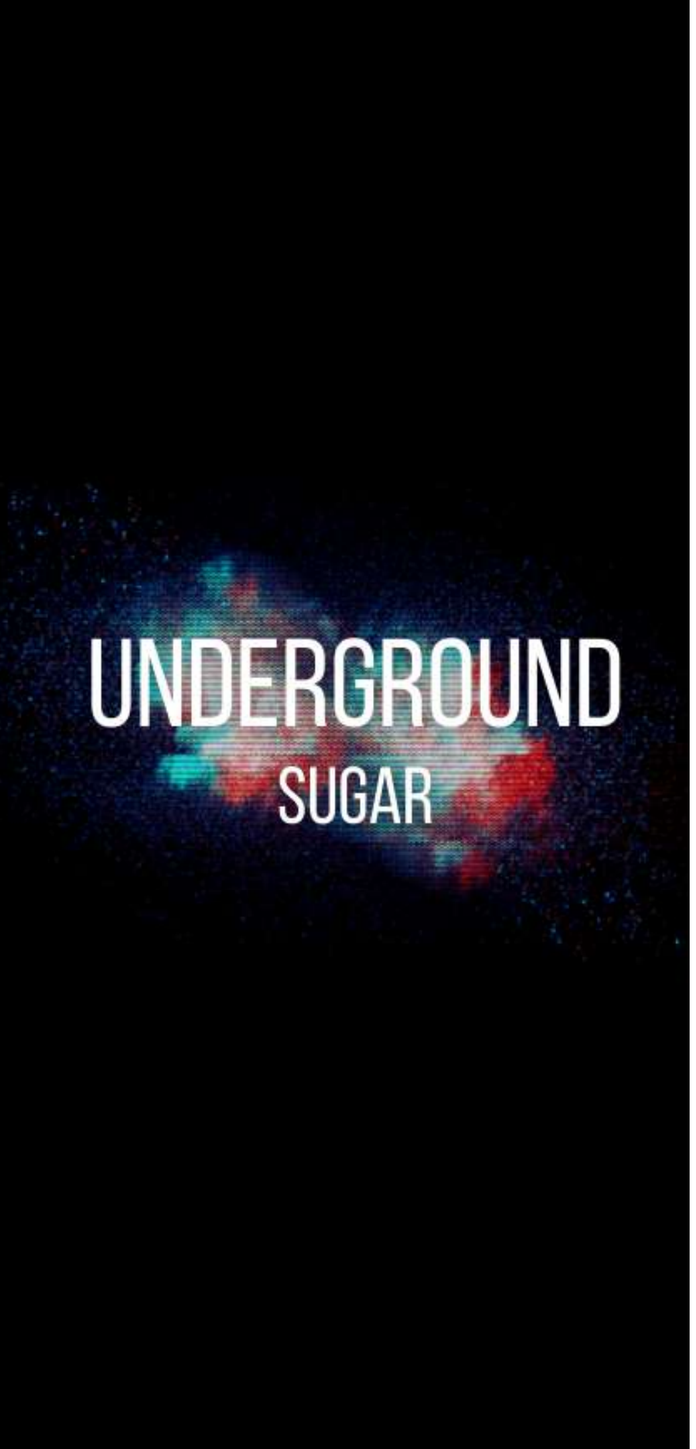
https://youtu.be/yJLT00qvEZc

Adami la force des artistes

îledeFrance

INSTITUT FRANÇAIS

PRÉSENTATION / UNDERGROUND SUGAR
DIRECTION JULIE DESMET WEAVER ET AXEL BEAUMONT



Au 21ème siècle, le théâtre, et plus précisément, l'art vivant se transforme... La rencontre entre les nouvelles technologies et les méthodologies artistiques permet de faire émerger de nouvelles écriture, de nouvelles partitions de jeu sur scène pour encore pousser plus loin l'expérience du spectateur.

L'intention des artistes et des développeurs, investis dans la Cie Underground Sugar, consiste à affirmer cette envie créative : plonger dans des imaginaires numériques !

Nous voulons inventer de nouvelles lignes narratives et poétiques, et raconter des histoires qui interrogent le monde d'aujourd'hui et de demain. Nous voulons pouvoir aller à la rencontre de nouveaux publics et créer de nouveaux espaces d'expression et de rencontre.

C'est au croisement de la littérature, des arts vivants, du cinéma et de l'innovation que nous explorons la création comme espace d'expérimentations sensibles.

Par l'imaginaire et au travers de nouveaux designs d'expériences, la Cie Underground Sugar vient à votre rencontre.

Juillet 2017 - IN CONTACT WITH PHEDRE
(Danse Théâtre Vidéo), soutenu par le **Centre National de la danse de Pantin et l'Adami** avec le danseur étoile de l'opéra de Paris Jean Guizerix

Février 2019 - ECUME DES JOURS (spectacle)
(Art vivant / Art numérique soutenu par l'**ADAMI, Prix SACD Ecriture mutli-écrans, Prix spécial du jury Festival international de Baïa Mare - Institut Français et la Région IDF**

Mars 2021 - ECUME DES JOURS XR (Expérience)
(Expérience XR) soutenu par **Europe Horizon 2020 Rechercher Innovation S.T.ARTS le Centre Pompidou et l'Ircam,** par le **Centre National du Cinéma - Expérience Numérique**

Sept. 2021/2024 - Résidence d'implantation au campus culturel de la La Marge / Lieusaint / Grand Paris Sud / Partenariat avec la **Scène Nationale de Sénart** et le **Théâtre National de Chaillot** autour du spectacle interactif **ENTREZ DANS LA DANSE**

Nov 2022 - E.MOTION, l'extraordinaire métamorphose (spectacle tout public) soutenu parle **Département 77 et la ville de lieusaint**

NOTES D'INTENTION – JULIE DESMET WEAVER

L'écume des jours est l'un des trésors de notre patrimoine écrit, cette œuvre littéraire est ancrée dans nos mémoires collectives contemporaines.

Lorsqu'il a été question pour moi de créer un projet interactif, j'ai tout de suite pensé à Boris Vian. D'une part, parce qu'il était pour moi important de prendre appui sur un texte moderne et connu du grand public, symbole d'une mémoire collective contemporaine, et d'autre part, parce que l'univers surréaliste de Boris Vian, permet de poser les personnages et les spectateurs dans un contexte où l'espace et le temps sont malléables, changeants et modulables.

Je gardais du roman le sentiment cristallisé d'une insouciante jeunesse qui finit par en prendre plein la figure. Une drôlerie dramatique où finalement, on ne sait pas s'il faut rire ou pleurer, l'image du destin brisé de Colin et Chloé séparés par la maladie, le souvenir d'inventions drôles, ingénieuses qu'on aimerait absolument essayer. J'avais en tête un univers sonore jazz pétillant puis peu à peu altéré et ralenti, l'idée forte d'un espace de plus en plus rétréci par les soucis qui s'entassent, et des lumières-or stoppées par la végétation marécageuse envahissante. Ce roman avait sensiblement marqué mon esprit et les univers visuels et sonores s'étaient inscrits en moi comme des empreintes sensorielles.

En adaptant cette oeuvre pour la scène et pour un dispositif de réalité virtuelle, je souhaite proposer aux spectateurs deux interprétations contemporaines et innovantes de cette oeuvre littéraire et les inviter à (re)vivre les sensations, les émotions, les sonorités, les rugosités et les couleurs de ce texte.

En m'appuyant sur une des dernières phrases du roman : "***Colin vivait en arrière, il souriait quelque fois, il se rappelait tout***" et sur un postulat poétique qui consiste à dire que ***ce sont nos émotions qui bousculent notre réalité, plus que les lois de la physique***, j'ai construit ma narration comme un monologue empreints de souvenirs et d'états émotionnels. Ainsi, cette adaptation propose une traversée du roman en vingt tableaux interactifs, dans laquelle, l'acteur-interprète de Colin, devient moteur de tout ce qui se déclenche sur le plateau et modifie en temps réel son environnement.

« Qu'est-ce que représenter l'oeuvre de Boris Vian 100 ans après sa naissance...» c'est dans ces réflexions que j'ai souhaité imaginer une écriture non pas littérale mais vivante et organique. Je souhaite plonger le public dans une rêverie virtuelle et sonore, l'inviter à pénétrer dans un univers moderne, immersif et interactif, afin qu'il puisse vivre une expérience physique et sensorielle de l'oeuvre littéraire de Boris Vian.

Depuis 2018, ma démarche artistique consiste à m'engager dans l'exploration d'une écriture impliquant le langage numérique en vue de proposer de nouvelles expériences au spectateur et d'initier des rencontres autour d'histoires visuelles, sonores et interactives. Mon intention est d'imaginer des formes artistiques transversales et pluridisciplinaires

Julie Desmet Weaver.

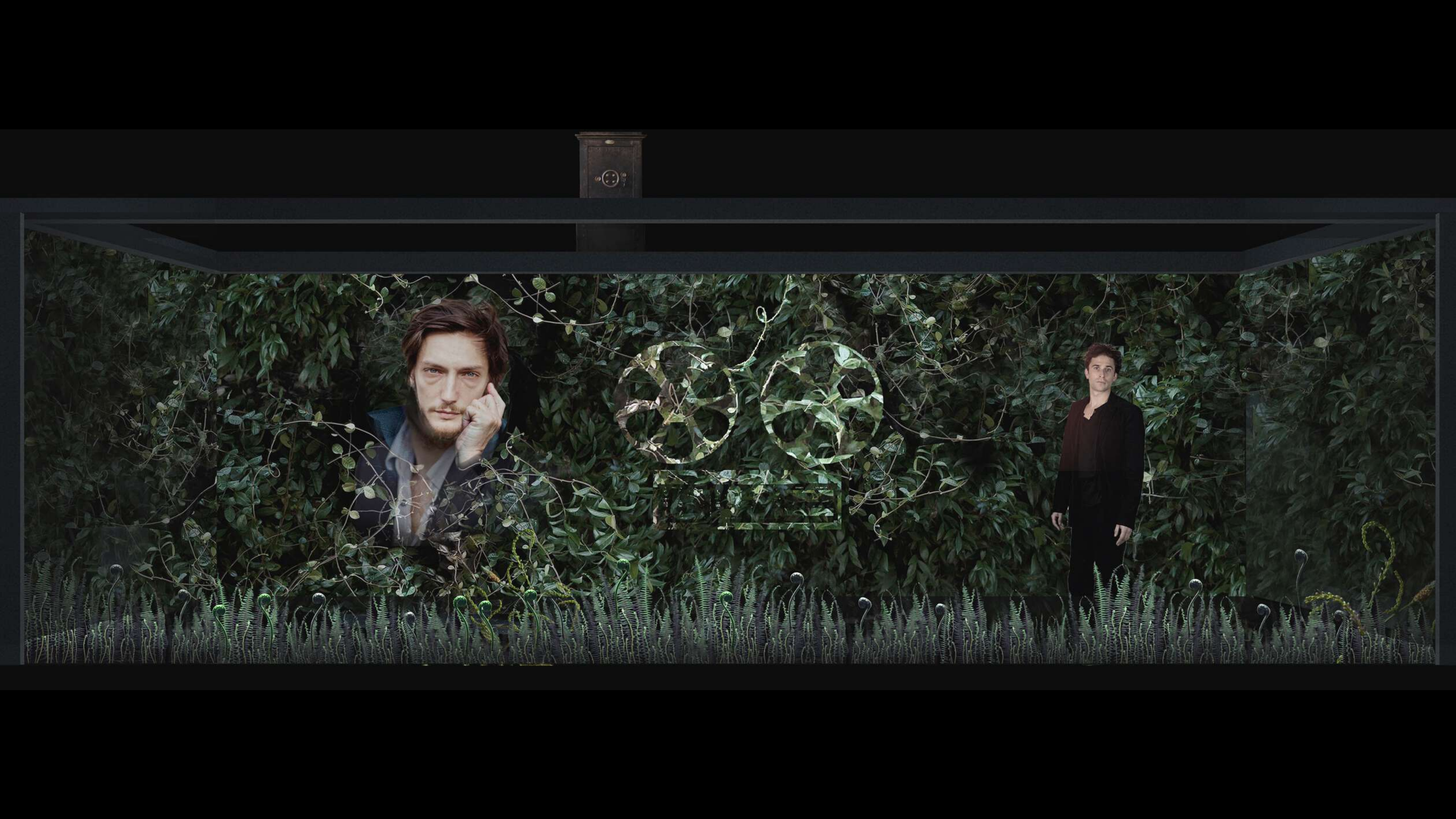
L'HISTOIRE

Colin est un jeune homme aisé qui aime le jazz, l'amour et qui déteste la violence et le travail. Gonflé de désirs amoureux, il vit dans un monde qu'il imagine et dans lequel ses émotions fortes viennent bousculer les lois de la physique.

Mille présages s'accumulent et mènent Colin jusqu'à Chloé. Il trouve alors le grand amour. Mais Chloé tombe malade. Bientôt, les vitres refusent de laisser passer la lumière, l'univers rayonnant de Colin devient glauque, le temps s'accélère, ses actions se précipitent, ses échecs, de plus en plus violents, sont de moins en moins réversibles, son espace se rétrécit, devient inhabitable, la chambre prend une allure de sphère suintante et marécageuse… S'amorce alors un long déclin et le spectateur assiste impuissant, au naufrage de tout un monde.

Cette interprétation du célèbre roman-jazz de Boris Vian met en scène un acteur qui évolue au travers de vingt tableaux visuels, sonores et numériques. Une fantaisie imaginative où les perceptions, l'intuition de l'individu, sa sagacité à relever l'anomalie, à l'analyser et à l'interpréter au regard de sa propre histoire sont essentielles... La scénographie est imaginée comme un plateau interactif.

L'enjeu est de faire exister sur scène la vision subjective du personnage et montrer l'altération de son univers par ses émotions. Il s'agit peut-être moins, ici, d'une adaptation exhaustive du roman, mais plutôt d'un point d'ancrage pour une écriture centrée sur la transformation du monde en temps réel via le regard de Colin, traversé par ses désirs, ses doutes, ses peurs, son histoire...



L'ÉCUME DES JOURS, RÊVERIE VIRTUELLE / CONCEPT

L'aspect à la fois littéraire et technologique de ce spectacle réinvente ce texte en permanente mutation. Cette interprétation propose une lecture contemporaine et innovante de l'oeuvre de Boris Vian. Comme un souvenir qui convoquerait des éléments d'époque (jazz, art déco...) emprunts de modernité (musique électronique, esthétique numérique...)

La force de ce projet est sa narration littéraire et poétique, revisitée dans un univers sonore et visuel moderne.

Par sa dimension 'pataphysique, L'écume des jours présente un univers absurde mêlant réel et fiction : un conte moderne dans lequel l'Homme se construit Homme. Cet univers surréaliste permet de poser l'interprète et les spectateurs dans un contexte où l'espace et le temps sont malléables, changeants et modulables...

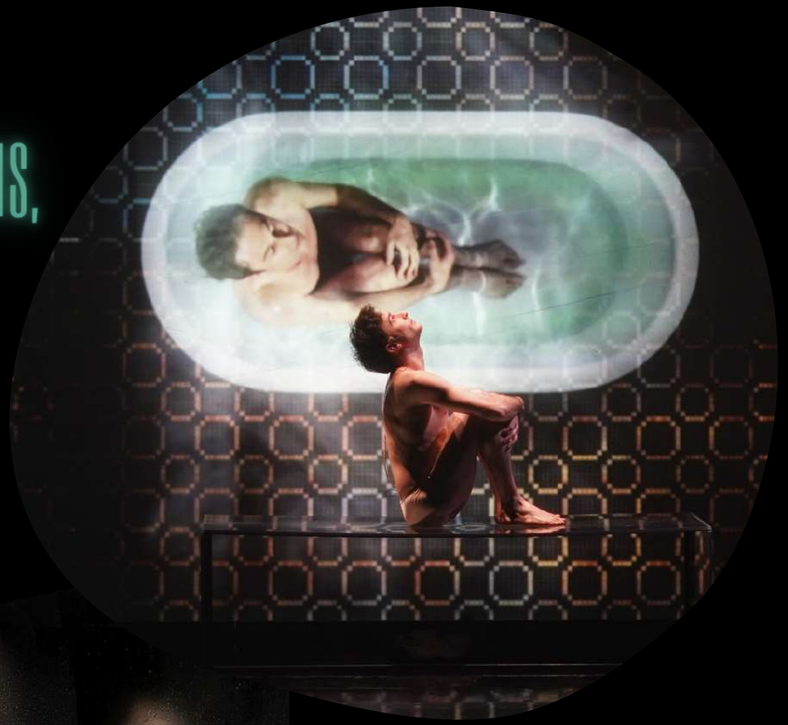
Dans cet espace–temps distordu, Colin, le personnage principal, est au coeur de la réflexion. Le roman devient ici un point d'ancrage pour imaginer une écriture poétique et interactive centrée sur la transformation du monde en temps réel. L'artiste interprète est le moteur de tout ce qui se déclenche sur scène. C'est, de cette confrontation entre corps de chair et décor / corps digital, que s'est développée l'idée d'interaction au regard d'une narration.

Le texte, respecté à la lettre, est mis en images au travers de vingt tableaux visuels inspirés par L'Ecume des jour. L'ambition est de créer un fil narratif poétique, au travers duquel, les univers et les personnages, apparaissent comme des souvenirs.

Au centre de la scène, un parallélépipède suspendu. Dans cet espace de rêverie, à la physique surréelle mais concrète, Colin invoque les personnages et lieux au gré de ses souvenirs.

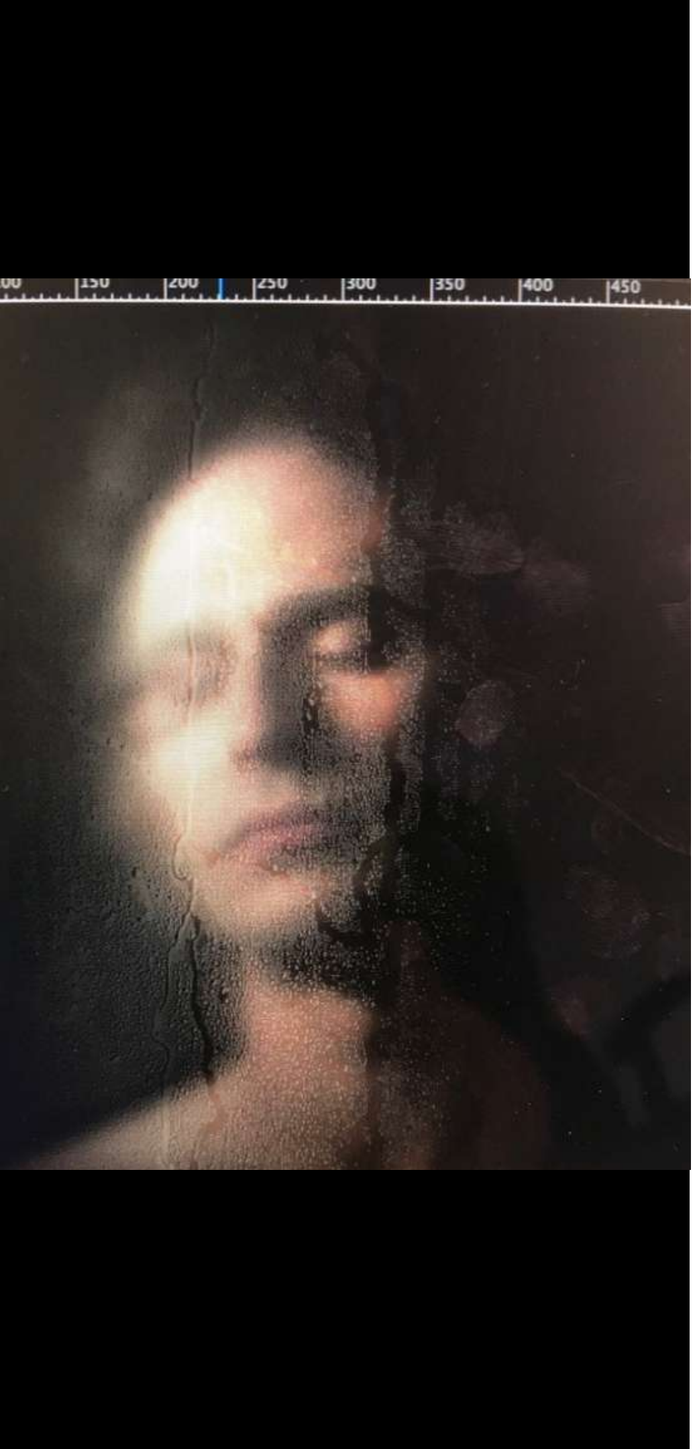
Présenter Colin, seul en scène, permet d'expérimenter la subjectivité de l'homme sur le réel, et d'illustrer (via l'altération de son environnement par ses émotions) la vie intérieure du personnage.

"COLIN VIVAIT EN ARRIÈRE, IL SOURIAIT QUELQUEFOIS, IL SE RAPPELAIT TOUT... " BORIS VIAN



LE CONCEPT ARTISTIQUE consiste à faire exister la vision subjective de Colin, et de montrer l'altération de son univers par ses émotions.

LE POSTULAT POETIQUE consiste à dire que ce sont nos émotions qui bousculent notre réalité, plus que les lois de la physique.



PARTITION INNOVANTE ET INTERACTIVE

C'est en nous interrogeant sur nos mémoires corporelles et sensorielles, et de l'impact que nos émotions et nos souvenirs peuvent avoir sur notre réalité, que nous avons élaborés, en lien avec des développeurs et un shader_artiste, la partition numérique de l'acteur.

Le comédien joue au centre d'un espace scénique - sorte de parallélépipède suspendu. Il est entouré d'écrans, de surfaces transparentes, et évolue sur un sol noir-miroir. Les images viennent ricocher autour de lui.

L'enjeu interactif consiste à ce que l'interprète puisse s'emparer librement du dispositif technologique mis en jeu sur le plateau pour interagir physiquement et en temps réel avec son environnement virtuel et avec les personnages représentés à l'image.

Aussi, ce sont les positions de son corps dans l'espace, la vitesse plus ou moins grande de ses mouvements, l'amplitude et la puissance de chaque geste qui sont captés et qui déclenchent des modifications de son environnement. L'artiste interprète en pleine conscience est en mesure d'altérer et de transformer (en temps réel) tout l'univers immersif projeté autour de lui et d'offrir au public un prolongement visuel et sonore exponentiel, c'est à dire une expérience amplifiée de son jeu et du spectacle.

L'ÉMOTION, UNE ALCHIMIE IMPALPABLE…

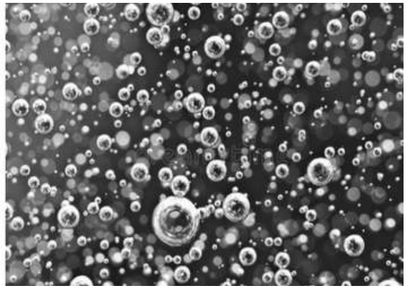
Le parti pris numérique consiste à proposer en fonction des états d'âme du personnage des représentations abstraites de ces émotions via les différents états de l'eau (réflection, effervescence, ébullition, glace, vapeur...)

À partir des images macroscopiques des différents états de l'eau (mais en noir et blanc) ont été imaginés différents effets visuels appelés ***shaders***. Les shaders sont des lignes de codes qui modifient les pixels dans l'image.

Ces effets visuels modifient et transforment les images narratives en jouant, par exemple, sur l'absorption et la diffusion de la lumière, sur la texture de l'image, sur l'ombrage, ou encore sur le son.

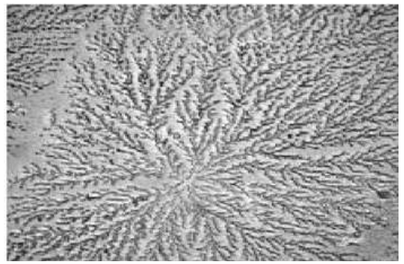
EAU ET REFLETS = JOIE

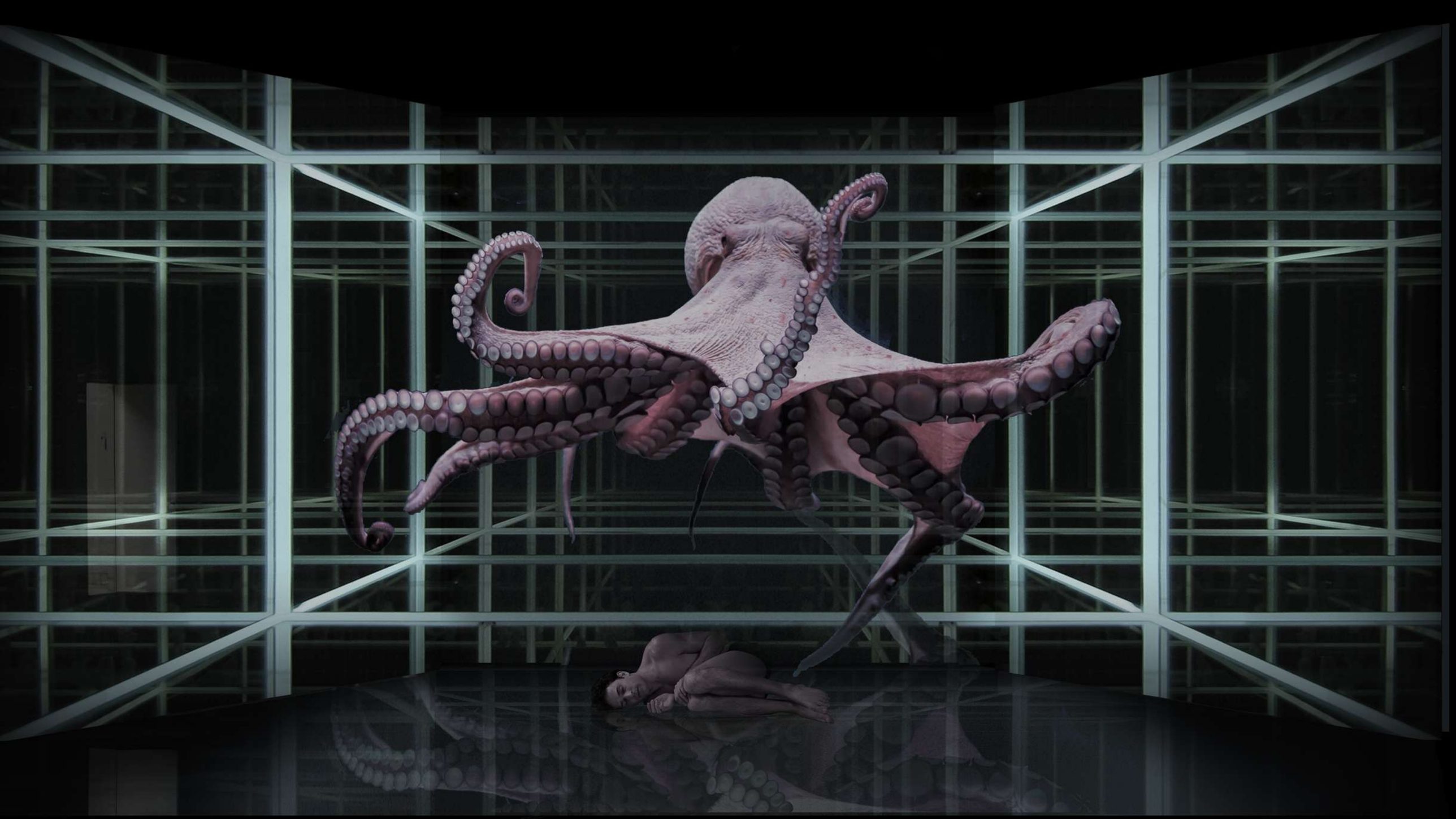
EAU EFFERVESCENTE = DÉSIR



EAU TROUBLE = PEUR

EAU GELÉE = IMPUISSANCE





FICHE TECHNIQUE ET CONDITIONS D'ACCUEIL

EQUIPE (4 personnes)

Nombre d'artistes: 1 comédien + 1 metteur en scène
Equipe technique : 1 régisseur général / lumière + 1 régisseur vidéo / son

SCÈNE

ouverture minimum: 10m
profondeur minimum: 10m
hauteur minimum: 6m
Parquet noir mat ou tapis de danse noir mat

SCÉNOGRAPHIE/STRUCTURE (fourni par la compagnie)

1 cyclorama pour rétroprojection au lointain 8m x 5m
1 tulle pour projection de face 8m x 5m
2 mirolleges 3m x 3m
1 revêtement de sol réfléchissant 7,50 x 3m
1 structure parallélépipédique 7,50 x 2,7m x 3m
Plusieurs configurations possibles selon l'espace scénique

LUMIÈRE

pupitre ETC Congo / 56 circuits 2kW + salle graduée
40 PC 1kW / 20 découpes 614SX / 5 découpes 613SX

SON

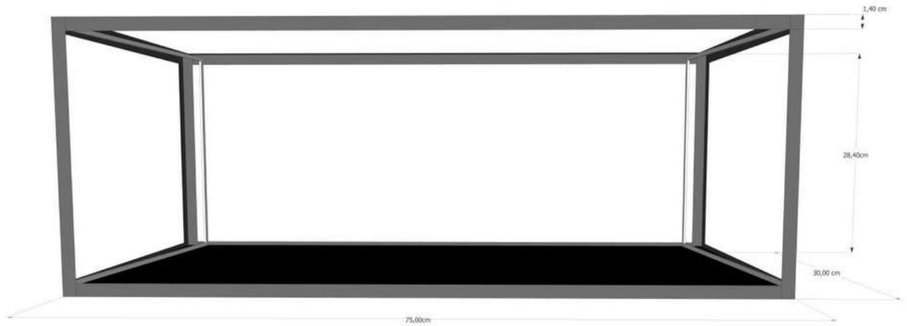
une console numérique
2 DI mono ou 1 DI stéréo
1 câble mini-jack sur 2 jack asymétriques
1 micro serre-tête DPA 4066 OL beige
un système de diffusion adapté à la salle
1 retour type X15 au centre derrière le cyclo, au sol ou suspendu suivant la position du VP

FOURNI PAR L'ORGANISATEUR :

2 Vidéoprojecteur type PT-RZ970LBE 10 000 lm minimum
1 optique ET-DLE080 (0.8 – 1.0:1) pour VP lointain avec au moins 6m de recul derrière cyclo / image base 7,50m
Si pas le recul suffisant prévoir 1 optique ET-DLE020 ou ET-DLE030
1 optique standard (1.8 - 2.4:1) pour DLP Mono (selon distance de projection de la salle au tulle)
2 tourets HD base T 70 m (selon distance au VP cyclo) CAT6A KRAMER
2 émetteurs HDBaseT Kramer TP-582

Le contrat de cession ne comprend pas :

-La rémunération des 2 régisseurs du lieu d'accueil pour montage, pendant la représentation et démontage (2 x 1 journée)
-Le transport du décor et de l'équipe technique et artistique
-Logement et repas pour l'ensemble de l'équipe technique et artistique
-Les 2 vidéo-projecteurs + optiques + câbles vidéos nécessaires aux spectacles (ci-dessus nommés)



CONTACT PRODUCTION : UNDERGROUND SUGAR
CENTRE CULTUREL LA MARGE
37 AVENUE PIERRE POINT 77127 LIEUSAINT
TEL : 06 30 27 16 51
MAIL : UNDERGROUND.SUGAR@HOTMAIL.COM
SITE : WWW.CIE-UNDERGROUND-SUGAR.COM

SIRET : 451 462 170 00031
LICENCE CAT 2 2020_012109/17 FEV 2021

les inRocKuptibles

"L'Écume des Jours" : une plongée synesthésique dans le roman-jazz de Boris Vian. À travers vingt tableaux, ce spectacle nous fait voyager au cœur du roman, au fil d'une poésie impliquant tous les sens. Une expérience surréaliste innovante. ***Nadège Delépine _ Publié le 13 juillet 2021 à 18h43***

ƒƒ article de Emmanuelle Saulnier-Cassia
Un fauteuil pour l'orchestre

L'accompagnement sonore est incroyablement orchestré, constitué à la fois de créations en harmonie totale avec certaines abstractions numériques visuelles, de standards de Duke Ellington et de morceaux jazz joué à la trompette par l'acteur, instrument fétiche joué par Vian lui-même. Voyage quasi sensoriel. ***Juil 07, 2021 | ƒƒ article de Emmanuelle Saulnier-Cassia***

l'écho du mardi
Les Petites Affiches de Vaucluse depuis 1839

Littérature, art vivant, cinéma et innovation, les passerelles prennent vie, c'est extraordinaire ! ***14 juil 2021, Linda Mansouri***