

Jean-Michel Debarbat

Projet création 2012

MIMOPOLIS

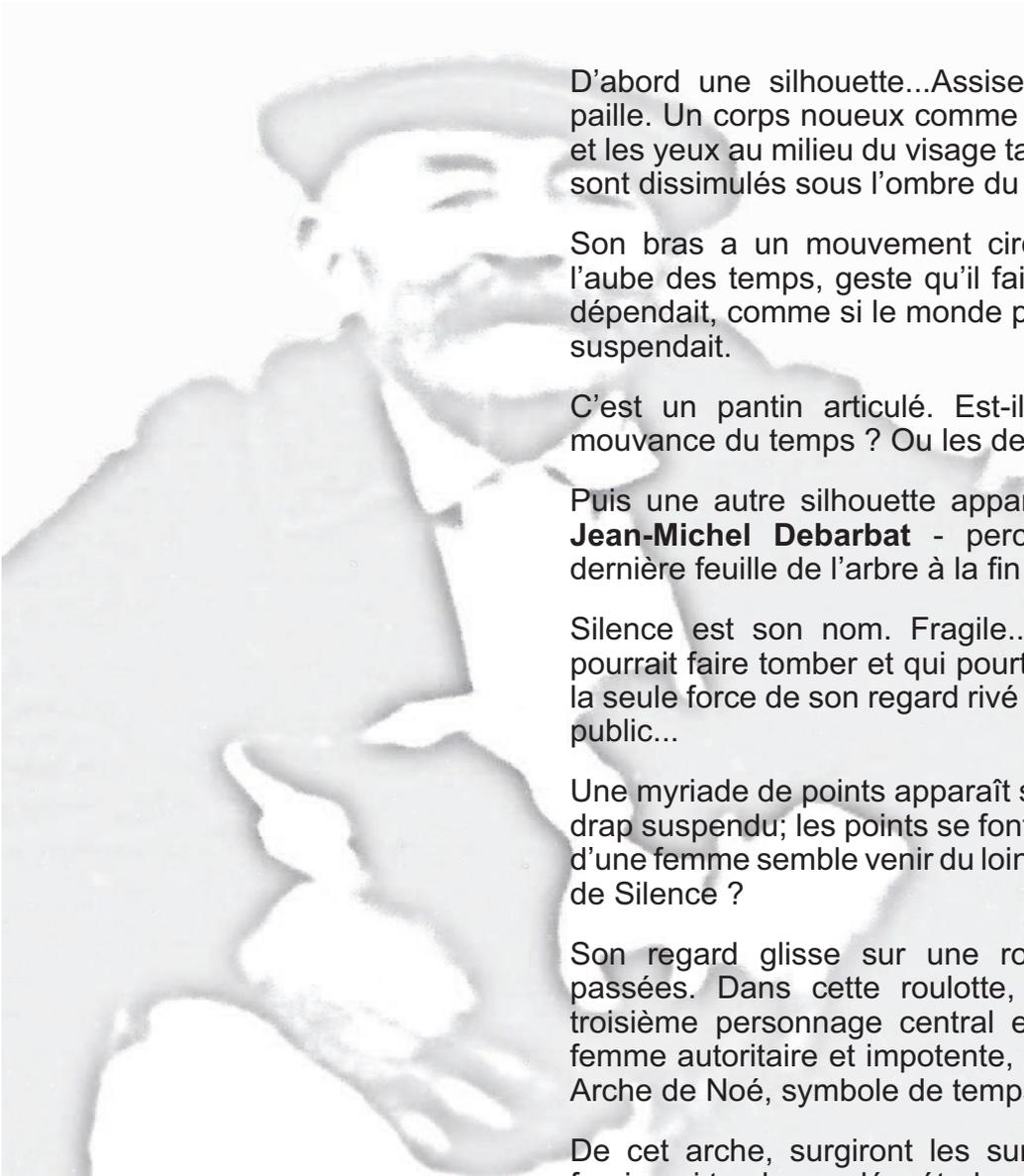
ou « le miroir de l'homme »

Titre provisoire

MIMOPOLIS

ou « le miroir de l'homme »

Le Synopsis

D'abord une silhouette... Assise sur une chaise de paille. Un corps noueux comme un sarment de vigne et les yeux au milieu du visage taillé à coups de serpe sont dissimulés sous l'ombre du chapeau.

Son bras a un mouvement circulaire : geste né à l'aube des temps, geste qu'il fait comme si la vie en dépendait, comme si le monde pouvait s'arrêter s'il le suspendait.

C'est un pantin articulé. Est-il l'immuabilité ou la mouvance du temps ? Ou les deux ?

Puis une autre silhouette apparaît - interprétée par **Jean-Michel Debarbat** - perchée dans l'espace, dernière feuille de l'arbre à la fin de l'automne.

Silence est son nom. Fragile... qu'un souffle d'air pourrait faire tomber et qui pourtant, se maintient par la seule force de son regard rivé au public, au-delà du public...

Une myriade de points apparaît sur le fond blanc d'un drap suspendu; les points se font image : la silhouette d'une femme semble venir du lointain. De l'imagination de Silence ?

Son regard glisse sur une roulotte aux couleurs passées. Dans cette roulotte, vit la Manouche - troisième personnage central et marionnette - une femme autoritaire et impotente, chef de troupe d'une Arche de Noé, symbole de temps incertains.

De cet arche, surgiront les survivants d'un monde forain qui tombe en désuétude :

les siamoises, danseuses de revue, une fil-de-fériste anorexique, Monsieur Muscle... et bien d'autres personnages encore, toutes seront des marionnettes composant une troupe à la fois monstrueuse et touchante.

« Le théâtre est l'état, le lieu, le point où saisir l'anatomie humaine, et par elle guérir et régenter la vie »

Antonin Artaud

Silence en est le Monsieur Loyal : il va leur donner corps, âme et même parole – langage d'onomatopées - jouant mille facettes de sa propre personnalité avec humour et dérision, comme pour mieux leur insuffler la vie.

Un pantin articulé, des marionnettes et un artiste vivant.

A la fois, mime, marionnettiste, comédien, Silence va « raconter » devant vous une histoire de vivant dans un monde d'illusions, une quête faite de souffrance et de joies, de rires et de pleurs, de rages et de désespoirs, de peurs et de témérités : une quête d'une humanité qu'il tente de faire jaillir de ses pantins de bois et de tissus.

Mais Silence va se perdre dans la représentation de ces « semblants d'humains ». Il va connaître la « désillusion » : cette matière inanimée ne lui suffit plus.

Sa colère va faire voler la roulotte en éclats... En éclats de miroirs qui lui renvoient sa propre image... démultipliée. Il se sent puissant... capable de défier les forces de la nature.

Face à elle, il retournera aux sources de l'homme primitif et jouera la comédie/tragédie de la marche de l'humanité, les victoires et les défaites de l'homme sur le chemin de la civilisation.

Mais quelle Humanité trouvera-t-il ?

Deux volets claquent... Une voix hargneuse fait sursauter Silence.

Mesdames et Messieurs, le spectacle va commencer...

MIMOPOLIS

ou « le miroir de l'homme »

Le « Pourquoi » : étape dans un chemin artistique de mime-comédien.

« *Mimopolis ou le miroir de l'homme* » est le troisième volet d'une sorte de « feuilleton sur l'art du geste » commencé avec « Pantin c'est l'heure », suivi de « Labora ou la grande mécanique ».

Il peut conclure un triptyque mais rien ne prouve que le feuilleton est terminé...

Jean-Michel Debarbat a senti après « Labora », le besoin de créer ce spectacle. Il lui est apparu sinon comme une nécessité du moins comme une évidence.

Après la solitude, le travail, thèmes abordés dans les autres spectacles, il aborde la question de l'image. L'image de soi, celle qu'on renvoie, celle qu'on reçoit, celle qu'on crée en tant qu'artiste. Le mot 'art' vient du latin « ars, artis » : habileté, métier, connaissance technique. Il est propre à l'homme, a été inventé par l'homme pour maîtriser le monde en le représentant ou/et pour rendre hommage à la puissance divine qui l'aurait créé. Il est l'origine de la réalité et donc le sein même de la civilisation.

L'art caractérise une société dans un lieu donné et à un moment donné car il est créé par l'humain donc subjectif. Il traduit des émotions et le théâtre, art que pratique *Jean-Michel Debarbat* sous la forme du mime et de la pantomime en est l'instrument. De son habileté, de son métier et de sa maîtrise des connaissances techniques de son art dépendent le plaisir et l'envol de l'imagination des spectateurs.

Les personnages que le comédien ou le mime jouent sont les multiples facettes de lui-même qu'il met au service de l'imagination d'un auteur derrière laquelle il peut disparaître et même se perdre si la conscience de l'énergie de son art de jouer lui échappe.

Les reflets de vie qui apparaissent dans ce spectacle posent la question des choix qui nous font avancer, reculer ou s'arrêter dans notre évolution d'être humain.

« Un corps-en-vie est quelque chose de plus qu'un corps qui vit. Un corps en vie dilate la présence de l'acteur et la perception du spectateur. »

Eugenio Barba

Jean-Michel Debarbat souhaiterait avec « Mimopolis » que la perception de sensations et d'émotions engendrées par l'énergie de son geste amène le spectateur à la réflexion.

A ce qu'il « prenne ses distances par rapport à la réalité », et en même temps s'éveille à la réalité, ce que **Mr Bertolt Brecht** a défendu tout au long de sa vie. « *Faire prendre conscience au spectateur de son existence, de sa réalité intrinsèque et ainsi tenter de rehausser sa conscience* ».

Il aimerait aussi rendre hommage à **Mr Etienne Ducroux** qu'il a rencontré à ses débuts et qui en peu de temps lui a montré l'essentiel de sa recherche sur l'énergie du corps et sa représentation mais lui a aussi fait prendre conscience de l'importance du chemin à parcourir pour trouver LE geste.

Quant à **Mr Charlie Chaplin**, qui l'a accompagné tout au long de sa vie d'artiste mime-pantomime et l'accompagnera encore, il lui adresse le clin d'œil réservé à ceux qu'on ne peut enfermer dans aucune catégorie, mais qui par leur passion, leur précision, leur ouverture d'esprit à utiliser toutes les techniques en marche, a mis au rang d'Art leur acuité à considérer le monde et à vouloir le représenter.

Une fusion entre expression et explication, un corps-en-vie/esprit-en vie face à des reflets ou des images de cinéma, un voyage parfois tumultueux entre réalité et imaginaire, un miroir déformant/transformant où l'être humain se voit en auto dérision, et raconte avec humour le passage éphémère de ce « petit homme » dans la marche de l'Histoire et des civilisations, face aux forces de la nature et de l'univers, voilà ce que **Jean-Michel Debarbat** veut proposer dans « **Mimopolis** ».

MIMOPOLIS

ou « le miroir de l'homme »

« Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de début.
Il n'y a que la passion infinie de la vie. »

Federico Fellini

Le « Comment » :

La scénographie à la lueur du propos.

Après « Pantin c'est l'heure », où le décor métallique et glacial mettait en valeur l'humanité émouvante et la solitude des personnages-marionnettes dont **Jean-Michel Debarbat** était l'ange-gardien aérien et bienveillant, après « Labora, la Grande Mécanique » où le mur d'usine remplissant l'espace scénique répercutait le bruit assourdissant de l'engrenage du travail-mangeur d'homme, « **Mimopolis** » met en scène un retour aux origines familiales - le cirque forain et ses nomades - et artistiques - le mime comme exploration de l'art du geste - qui ont accompagné ses choix et ses chemins de vie.

Le premier espace scénographique est volontairement dénudé. La roulotte, occupant tout l'espace scénique, est chaleureuse en couleurs, même si celles-ci semblent avoir traversé le temps.

Elle apparaît protectrice comme le giron maternel et source d'envols vers tous les imaginaires.

Le deuxième espace scénographique fait apparaître l'image-cinéma. Le drap est la page blanche où le personnage de Silence écrit son rêve intérieur, l'inaccessible étoile de son amour. Et le pouvoir du comédien de naviguer de la pellicule cinématographique au spectacle vivant.

Le troisième espace scénographique brise la poésie de la contemplation pour faire place à l'effervescence de la poésie du spectacle vivant. Les marionnettes sont des « figures » dans la représentation d'un spectacle forain où la cruauté et la tendresse, le rire et la colère, l'orgueil et l'humilité se partagent l'espace de jeu.

Les miroirs sont le quatrième espace scénographique et décuplent l'image du personnage de Silence. Eclats de roulotte, éclats du monde de l'illusion comme autant de reflets du monde réel. Ces miroirs décuplent l'image de Silence et donnent à **Jean-Michel Debarbat** l'occasion de retrouver l'art du geste dans son épuration.

Maquettes DÉCORS

MIMOPOLIS

ou « le miroir de l'homme »

Les autres techniques de jeu :

Les marionnettes

Jean-Michel Debarbat s'intéresse depuis longtemps au travail de la marionnette. Il en a fait ses réels partenaires de jeu, bestiaire de personnages qui lui offrent une multitude de défis.

Elles sont la possibilité pour le comédien mime de « costumer » sa gestuelle, de créer un autre code de jeu qui peut être en opposition au jeu du vivant et ainsi créer des équilibres-déséquilibres, source d'imagination corporelle et mentale.

Elles ne serviront pas de prétexte à un scénario mais seront créées en fonction de l'histoire conçue pour la création du spectacle en accord entre Jean-Michel Debarbat et **Sylvain Bêche**.

Le cinéma

Sa place est là comme accession à un autre protagoniste, donc à d'autres possibilités de jeu et représente cette traversée du miroir dont on rêve tous.

Les parties cinéma seront réalisées par **Benjamin Gibeaux** qui a déjà travaillé avec J.M. Debarbat sur « Labora ».

La musique

La musique est, elle aussi un espace. Elle ponctue l'univers du spectacle, emmène vers des chemins buissonniers. Elle est dramaturgie et accompagne la quête du personnage ou la contredit. Elle définit les deux univers que Jean-Michel Debarbat souhaite : l'extérieur et l'intérieur.

Nino Rota, Keri Arkana, Liza Gaillard, Jacques Brel, Edith Piaf sont les inspirations de la recherche en cours de la bande sonore du spectacle.

Jean-Michel Debarbat

COMÉDIEN-MIME

Comédien Mime depuis 1978.

1982/84 : Deux ans de formation de Mime Clown au conservatoire des arts du cirque et du mime (Carré Sylvia Montfort).

Professeur de Mime : Gérard LEBRETON

Travaille, en tant que comédien et/ou metteur en scène, avec différentes compagnies, nationales et internationales :

Cie A.D.E.L.B. , Compagnie U.Gomina, Compagnie du Courant d'air (Norvège), Théâtre du Rameau d'or, Cie Rasposo.

1989/91 : Comédien-mime permanent pendant 2 ans à l'Espace des Arts de Châlon sur Saône, encadre différents ateliers mime avec création de spectacles.

En 1985, crée la compagnie LUG.

Parmi les créations de la Compagnie LUG :

Spectacles tout public : « Mime à mime » ; « Histoires sans parole » ; « La bohème » ; « Fantaisie en Mime Majeur (1998) » ; « Sans Univers Fixe. (2001) » ; « Et Bon Voyage (2003) » ; « Pantin, c'est l'heure. (2007) » ; « Labora, la grande mécanique (2010) »

Spectacles jeune public Mime : « l'Enchanteur d'une ronde » ; « Les clowns Clip et Berto » ; « L'histoire du chevalier Yochinari » ; « Un jour, un roi » ; « Le doudou perdu » ; « Sous les Etoiles » ; « Le Biberon Galactique » ; « Timime. » ; « Monsieur Théodule »

Mise en scène spectacle : « La boîte à musique » ; « Dans un fauteuil » ; « Accord Barbare » ; « De quoi J'ai l'air ? » ; « Toi grande et moi petite ! » ; « Le jardin de Léa » ; « 17, rue Lampion. »

Depuis 2002 :

Direction artistique du festival des spectacles vivants de LOURNAND.

Benjamin Gibeaux

AUTEUR RÉALISATEUR - FILM D'ANIMATION - MULTIMÉDIA

Expériences professionnelles

- **Réalisation de clips, génériques, habillages graphiques**

Vivre avec le risque - film - Cité des Sciences - 2011
Super Sim - film - We Agency - 2011
Petite histoire de l'habitat - film - Cité des Sciences - 2010
Labora, la grande mécanique - film - Compagnie Lug - 2010
Cartes pour documentaires - Gedeon Programmes - 2007 à 2010
Portraits Autoportraits - séquences animées des pilotes - Gedeon Programmes, Arte - 2009
Trésors de Civilisation - animation d'iconographies - Gedeon Programmes, France 5 - 2008
Les Petits Matins du Monde - générique - Gedeon Programmes, France 5 - 2007
Exploration Planète - générique - Gedeon Programmes, France 5 - 2007
Cuisiner ses ravioles... trop facile ! - Création d'Images - 2007
Sambaleias - clip - Fcom - 2006
Fullmoon - clip - Basenotic - 2006

- **Réalisations multimédia**

Quand la Terre gronde - Jeu Flash - Cité des Sciences - 2011
Ma maison, ma planète... et moi ! - Jeu Flash - Cité des Sciences - 2010
Quelle recette es-tu ? - Borne interactive - Cité des Sciences - 2010
Mots de Marmots - Animation Flash - 2008
La machine à déclaration (création graphique : Zep & CSuper) - Borne interactive - Cité des Sciences - 2007
Réalisation de sites web et cartes de vœux en Flash - 2005 à 2010

- **Réalisation de courts métrages**

Les Ailes du Papillon - 2006
Là-bas - 2005
Papier Glacé - 2004
Terroristes - 2004

- **Animation Flash & After Effects**

Pilotes de la série « Kroak » - Sacrebleu Productions - 2008
Flipbooks autour des personnages de Titeuf - Caribara - 2007
Séquences sur la transformation du corps humain - Caribara - 2007
Film promotionnel « la pile à combustible » - Caribara - 2006

- **Direction d'ateliers « dessin animé » auprès d'enfants et adolescents - 2005 à 2008**

Formation

- **Maîtrise Arts du Spectacle (cinéma)**

Paris X - 2003

- **Baccalauréat Littéraire**

Lycée Champollion - Grenoble - 1999

Équipe de création

Jean-Michel Debarbat

Etienne Leplongeon

Benjamin Thielland

Jean-Luc Base

Nicolas Faure

Benjamin Gibeaux

Sylvain Bêche

Lydie Del Rabal

Eric Thévenet

Alain Cordier

Ghislaine Debarbat

Philippe Bourgeois

David Debarbat

Jeu, scénario & mise en scène

Jeu et manipulation marionnettes

Création & régie lumières

Création lumières

Création son

Réalisation Film

Création marionnettes

Peintre & décors

Décors

Décors

Co-scénariste

Graphisme

Chargé de production

- Contact scène : Scena Viva
tél. 09.52.12.71.78 - 06.31.18.00.81
prod@scenaviva.com - www.scenaviva.com
- Contact compagnie LUG :
tél. 03.85.59.29.02
compagnielug@gmail.com

La Chaume
71250 LOURNAND

www.mime-jmdebarbat.com
www.compagnie-lug.com