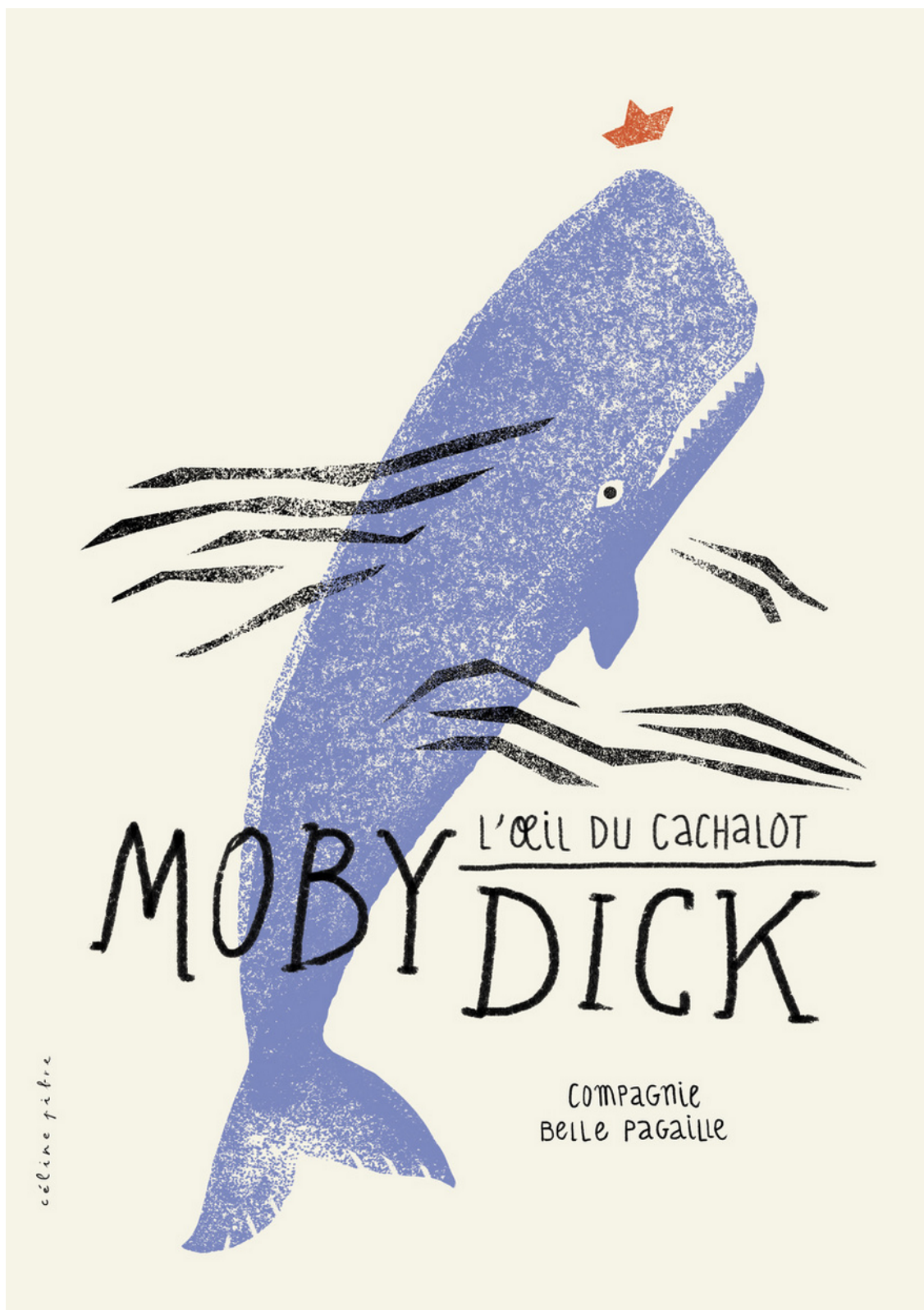

Cie Belle Pagaille

Adaptation de **Moby Dick** de Herman Merville

Moby Dick

L'histoire en résumé :

Attiré par la mer et le large Ismaël décide de partir à la chasse à la baleine. Il embarque sur le baleinier *le Pequod* commandé par le capitaine Achab avec son nouvel ami Queequeg. Ismaël se rend vite compte que le bateau ne chasse pas uniquement pour alimenter le marché de la baleine. Achab recherche Moby Dick, un cachalot blanc particulièrement féroce et d'une taille impressionnante, qui lui a arraché une jambe par le passé. Achab emmène son équipage dans un voyage autour du monde à la poursuite du cachalot dont il a juré de se venger. Le *Péquod* finira par sombrer en laissant Ismaël seul survivant, flottant sur un cercueil.

Le spectacle:

Une adaptation scénique du roman *Moby Dick* en s'appuyant sur des recherches croisées artistes/scientifiques pour présenter un spectacle frontal incluant théâtre d'objet, jeu, musique et exposition pédagogique sur les cétacés.

La compagnie :

Belle Pagaille est une compagnie de spectacles hors les murs.

La compagnie existe depuis 2004 et crée des spectacles pluridisciplinaires principalement pour des lieux non dédiés. Elle a à son actif une grande fresque circassienne de rue sur les exploratrices, du théâtre contemporain dans les bars, une installation sonore en salon de coiffure, un spectacle initiatique en randonnée...

D'autres projets mélangent création artistique et connaissances scientifiques, comme *Bleu comme la feuille de l'arbre*, spectacle sur l'intelligence des arbres.

L'équipage :

Capucine Mandeau : autrice metteuse en scène et comédienne

Issue de l'ENSAD Montpellier, titulaire d'un master de Lettres, elle écrit et met en scène pour la compagnie de théâtre de rue Belle Pagaille, la compagnie de cirque SCOM, la compagnie occitane Art Cie, elle joue dans Antigone, Pour un oui ou pour un non, Roméo et Juliette... Elle tourne aussi pour le cinéma ou la télévision. Mène également des projets de territoire et des actions culturelles.

Frédéric Wheeler : compositeur, musicien, bruiteur

Travaille comme compositeur et musicien sur des compagnies de rue ou de cirque : SCOM, Belle Pagaille, Malabar, l'appel du pied, Tout fou tout fly... Travaille comme guitariste et/ou compositeur pour différents groupes ou artistes : El Calife, Gun Shot, Reagglys, Fethi Tabet, Michel Gondry... Joue d'instruments étranges et inconnus.

Jacopo Faravelli : metteur en scène

Comédien, marionnettiste, constructeur et metteur en scène, il s'est formé au théâtre et au mouvement dans l'espace à l'école Jacques Lecoq à Paris en 1999. Bricoleur et musicien, il est depuis 20 ans au cœur des activités de la compagnie Anonima Teatro. Depuis plusieurs années il accompagne d'autres compagnies en écriture, direction d'acteur, manipulation et mise en scène. (le Théâtre des Alberts, la Mu/ette, La Cour Singulière)

Il essaye de défendre l'idée d'un théâtre qui se fabrique et se partage dans le plaisir, exigeant, accessible, artisanal et ludique à la fois.

Céline Pibre : illustratrice

Diplômée d'un Master en Arts Plastiques, son travail d'illustration et de graphisme se développe dans différents champs, principalement pour l'édition musicale (Albums de « M », Lulu Gainsbourg...) et l'édition jeunesse. Après la mise en image de contes publiés en Leporello, découpe aux motifs graphiques et silhouettes épurées, son tout premier album de fiction jeunesse est publié aux éditions Lirabelle. Elle compose des images de papiers découpés, imagine des livres et des ateliers autour de ses albums publiés.

Aurélie Célerier : enseignante chercheuse en écologie comportementale

Elle s'intéresse à la perception et à la communication chimique (stimuli olfactifs, gustatifs...) chez les mammifères marins (Cétacés, Pinnipèdes, Siréniens) dans un contexte alimentaire et dans un contexte social. L'approche est expérimentale et pluridisciplinaire en intégrant des aspects comportementaux, anatomiques et analyses chimiques.

Activités d'enseignement :

Neurobiologie, Physiologie Animale, Neuroanatomie, Ecologie comportementale, Ethologie, Cétologie, Endocrinologie, Ecophysiologie.

Film d'animation réalisé dans le cadre du Master ACCES de l'Université de Montpellier : <https://www.youtube.com/watch?v=8okoyiTmBEw>

Co-productions et soutiens :

- Faculté des Sciences de Montpellier
- Service art & culture de l'Université de Montpellier
- Théâtre Gérard Philipe à Montpellier
- Filature du Mazel (30)

Note d'intention :

Nantucket, Massachusetts, vers 1840.

Un désir de grand large conduit Ismaël à embarquer comme matelot sur le *Péquod*.

Un baleinier qui a pour capitaine Achab, dont la jambe a été broyée par un cachalot : Moby Dick.

Le sujet Moby Dick

Si Ismaël est le narrateur, les deux héros de l'histoire sont bien le cachalot et le capitaine lancé dans sa course à la vengeance.

Car l'homme et l'animal sont tous les deux sujets, l'un contre l'autre, et c'est cette notion de sujet qui m'a intéressée chez Moby Dick.

La Nature n'existe pas, c'est la conclusion qu'ont tirée Philippe Descola, anthropologue ou Baptiste Morizot, philosophe, de leurs recherches sur les rapports inter-espèces entre humains et animaux...

Cette notion de Nature, inventée par l'homme occidental depuis l'antiquité, n'a pas beaucoup de sens pour d'autres peuples qui voient dans les plantes et les animaux des sujets, même adversaires, et non des objets.

Bien sûr, Herman Melville ne connaissait pas cette cosmogonie et il écrit depuis une époque où on ne s'embarrasse pas de droits des animaux ou d'antispécisme ! L'anthropocentrisme faisait loi, comme c'est encore (beaucoup) le cas aujourd'hui, du moins en Occident... Néanmoins la relation d'Achab et de Moby Dick est singulière, et ce sont bien les deux héros de l'histoire.

Le document scientifique

Herman Melville s'est inspiré d'autres récits de cachalot blanc comme *Mocha Dick ou le Cachalot blanc du Pacifique, fragment d'un journal manuscrit* paru en 1839 dans le mensuel new-yorkais *The Knickerbocker*. Ce texte, qui se présente comme la transcription fidèle d'un récit de marin, décrit un cachalot d'une taille démesurée, « blanc comme neige », qui vers 1810 a coulé de nombreux navires près de l'île de Mocha au large du Chili. Son auteur, J. N. Reynolds, y désigne le cachalot blanc comme « le monarque des mers » avant d'évoquer les intentions maléfiques que lui prêtent les marins. Il s'inspire aussi d'un témoignage authentique, le *Récit du naufrage du navire baleinier « Essex » de Nantucket*, signé Owen Chase et paru en 1821, un compte-rendu saisissant de l'attaque d'un baleinier par un cachalot.

Herman Melville, qui a passé 4 années de sa vie sur un baleinier, sait de quoi il parle quand il parle des cétacés. Il s'est aussi beaucoup documenté, et dans le roman « Moby Dick » le récit d'aventure flirte avec l'encyclopédie du cétacé.

Très sensibilisée à la préservation des espèces marines, je me suis engagée comme écovolontaire à bord d'un voilier pour répertorier et identifier les cétacés dans le sanctuaire des Pélagos en méditerranée auprès de Cybelle Planète, puis auprès de l'association Globice à la Réunion en tant qu'adhérente et bénévole, comme auprès de l'association EcoOcéan à Montpellier, là aussi en science participative sur des bateaux.

Persuadée qu'il est nécessaire et salutaire de créer des ponts entre les disciplines scientifiques et artistiques, j'ai cherché à créer des liens avec des associations et des scientifiques pour imaginer un spectacle autour de Moby Dick incluant explications scientifiques et exposition pédagogique sur les cachalots.

Outre la chasse encore en vigueur dans certaines régions du globe, les cétacés sont menacés de diverses manières. Trafic maritime, macro-déchets, pollutions des masses d'eau, nuisances sonores des travaux sous-marins, activités de « whale-watching », enchevêtrements dans les engins de pêche, destruction de l'habitat, réchauffement climatique...

Contribuer à les faire connaître permet de mieux les protéger, et c'est pour cette raison que nous sommes en partenariat avec l'Université des sciences de Montpellier et la chercheuse Aurélie Célerier afin de développer la partie scientifique du spectacle, intervenir dans les cours pratiques et y prendre place, et développer avec les étudiants et l'illustratrice les affiches explicatives exposées en préalable au spectacle.

Embarquer le tout public dans un récit épique nécessite de se mettre au service de l'histoire. La vie à bord d'un baleinier, la vengeance métaphysique, l'épopée melvillienne sont suffisamment fabuleuses pour ne pas en rajouter dans la dramaturgie. Il s'agira d'amener le souffle épique, l'intensité des personnages et la quête initiatique dans un spectacle épuré, presque radiophonique où la musique, les bruitages, le jeu et quelques accessoires nous transporteront dans les eaux profondes et la folie destructrice et terrifiante d'Achab et du cachalot.

Traitement des personnages :

Les 30 membres de l'équipage du *Pequod* apparaissent comme autant de peintures détaillées de types et de comportements humains. La relation d'Ismaël et de Queequeg est aussi ambiguë que les relations entre cachalotes, ils vont jusqu'à se marier comme de « vrais copains ». La chasse à la baleine, au début du XIXe siècle, attirait des hommes de tous les continents et de toutes les classes sociales. Ainsi, l'équipage du *Pequod* reflète cette variété d'origines et de destins, de langages et d'idées à laquelle Melville a eu le plaisir de se confronter. Achab, Ismaël, Queequeg, Starbuck... Tous ces personnages sont interprétés par une seule comédienne, sans en faire un sujet.

Un travail d'écriture et d'adaptation a été nécessaire pour interpréter à une seule voix les différents personnages de ce roman.

Aucun de nous ne l'aurait jamais avoué, mais nous voulions nous sentir libre comme elle, le temps d'un songe, le temps d'un éclair, libre et indomptable comme Moby Dick.

Herman Melville, Moby Dick

Scénographie :

- exposition de panneaux illustrés sur les cétacés en amont/aval du spectacle : mis au point par les élèves de biologie intégrée des mammifères marins de l'enseignante-chercheuse Aurélie Célerier et illustrés par Céline Pibre.

- un théâtre radiophonique :

Un bureau avec micro sur pied, lampe, papiers colorés, bocal, hydrophone

- Un théâtre d'objet :

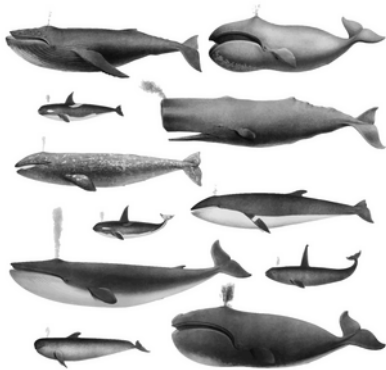
Jeu de manipulation d'origamis

- Un spectacle musical :

Dan Bau (unicorde traditionnel d'Asie amplifié), guitare électrique, basse, accordéon, joué...

Création musicale :

Le Dan Bau est un instrument qui reproduit à merveille le chant des cétacés, ce qui permet une création musicale axée sur ce langage. Un hydrophone apporte une acoustique sous marine intéressante pour les bruitages. Des enregistrements de clics de cachalots sont aussi mixés dans la création musicale. Un looper permet de mixer les instruments étonnants utilisés par le musicien. Des bruitages en live peuvent aussi servir de ponctuation au récit.

Mediagraphie

Biblio :

- Herman Melville, Moby Dick, traduction Philippe Jaworski, Sarbacane, 2022
- François Sarano, Le retour de Moby Dick, ce que les cachalots nous enseignent sur les océans et les hommes, Babel, 2022
- Pome Bernos, S'il te plaît, dessine-moi un cachalot, Acte Sud, 2023
- Michel Pastoureau, La baleine, une histoire culturelle, Seuil, 2023
- Philippe Descola, Par-delà nature et culture, Gallimard, 2005
- Philippe Descola et Alessandro Pignocchi, Ethnographies des mondes à venir, Seuil, 2022
- Baptiste Morizot, Manières d'être vivants, Acte Sud, 2020
- Olivier Adam et Dorian Cazau, *Cétacés, nouvelles connaissances issues de la recherche française*, Dirac, 2017

Podcasts :

- Emotions des cétacés : les ondes sensibles, la science CQFD, France culture, 2026
- Des baleines à tout bout de chants, la science CQFD, France Culture, 2024
- Le monde après le spécisme - En finir avec l'oppression des animaux, 2025
- Mécaniques du vivant. La baleine : le retour à l'eau, F Culture, 2024
- Comme un poisson sous l'eau Fraterniser avec les cétacés F Culture 2024
- La perception Animale, la Terre au carré, F Inter 2021
- Fabienne Delfor, Parlez-vous dauphin ? La science CQFD 2023
- Philosopher le vivant avec Vinciane Despret, F Inter, 2020
- François Sarano, une voix pour l'océan, F Culture 2022
- Plongée avec les cachalots, la Tête au carré, 2017
- François Sarano, Une journée particulière, F Inter, 2021

Films :

- Cachalots, une histoire de famille, par François Sarano, René Heuzey et Guillaume Vincent
- Le Clan des cachalots, Stéphane Granzotto
- Sperm Whales, the secret of the great black

Conférences, actions culturelles :

Le spectacle sera précédé et suivi d'une exposition de vulgarisation scientifique sur les cachalots et les cétacés, projet mené en coopération avec la Fac de Science de Montpellier.

Il est aussi possible de faire venir la cétologue Aurélie Célerier, qui a travaillé avec nous sur ce spectacle, pour une conférence animée de vulgarisation scientifique (sous réserve de disponibilité)

L'illustratrice Céline Pibre peut proposer des ateliers d'illustration autour des cétacés.

Des ateliers d'écriture et/ou de jeu théâtral ludiques et guidés peuvent être proposés par la comédienne Capucine Mandeau

N'hésitez pas à nous solliciter pour faire participer le public à l'univers du spectacle !

bellepagaille@emailasso.net

07 83 57 62 61

www.bellepagaille.org

Siège social cie : 36 avenue Cardinal de Fleury
34725 Saint Felix de Lodez