

HÉRITAGE ET RÉCEPTION DANS LA LITTÉRATURE EUROPÉENNE

**Médée : réécriture, adaptation et
réappropriation d'un mythe,
du théâtre Antique au XXIe siècle**

Licence 1 – Semestre 1

Littérature générale et comparée B41DB111

Médée au cinéma

Pier Paolo Pasolini

1969 Œuvre incontournable au XXe siècle

Choix de la cantatrice **Maria Callas** pour le rôle-titre

Rôle interprété dans l'opéra de Cherubini en 1953 et 1957

Eloignée des scènes lyriques (problème de voix)

[1er projet en 1965

scénario du cinéaste danois Carl Théodor Dreyer sur Médée

Maria Callas décline le projet

Scénario repris par Lars Von Trier en 1988 pour la télévision]

"Overwhelming!" *Chicago Tribune*
"Haunting!" *NY Times*
"Exhilarating!" *Chicago Reader*

MELDEA

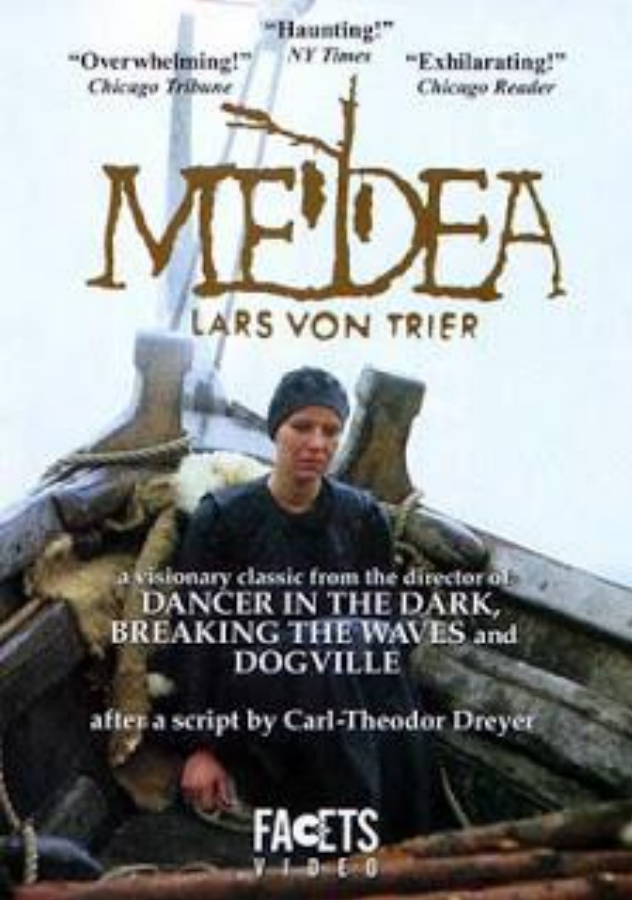
LARS VON TRIER

a visionary classic from the director of
DANCER IN THE DARK,
BREAKING THE WAVES and
DOGVILLE

after a script by Carl-Theodor Dreyer

FACETS
VIDEO

Extrait vidéo >>

Médée au cinéma

Pier Paolo Pasolini

Idée du producteur Franco Rossellini

après le succès de la tragédie d'Euripide au théâtre

il propose de choisir **Maria Callas**

Producteur en **1968** du film de Pasolini ***Théorème***

Distribution

-Centaure **Laurent Terzieff**

-Jason **Giuseppe Gentile** (non professionnel, athlète italien)

-Habitants de Colchide = acteurs non professionnels, habitants du lieu en Turquie

Echec commercial et accueil mitigé et très variable

Médée au cinéma

Pier Paolo Pasolini

Scénario de Pasolini, assez peu appuyé sur Euripide

Deux états du texte

Visions de la Médée

Puis **version simplifiée et plus courte** utilisée pour le script du film

+ écriture de **poèmes** sur le tournage

Récit plus large que l'épisode de Corinthe

= **retour aux origines du mythe**

Début du film : éducation de Jason enfant par le Centaure Chiron

Médée au cinéma

Pier Paolo Pasolini

Long discours initial
dans un film très
silencieux

Extrait vidéo 1

> **prologue du film (durée 8min30)**

Récit plus large que l'épisode de Corinthe

= retour aux origines du mythe

Début du film : éducation de Jason enfant par le Centaure Chiron

Chiron d'abord sous son apparence mythique (corps de cheval)
puis devient un homme

Introduit l'histoire par son discours de précepteur

Chiron

Expose les éléments de l'histoire
Livre une sagesse – en évolution

Scène 7

**« Tout est saint, tout est saint,
tout est saint »**

Scène 15

« il n'y a nul Dieu »

**Film énigmatique et peu explicatif
Plus poétique que narratif**

> incertitudes: ex on ne sait pas
pourquoi Jason est élevé par un
Centaure

Médée au cinéma

Pier Paolo Pasolini

Deuxième temps du film : découverte de la Colchide et de son peuple

Royauté (Médée fille du Roi)

Coutumes : **rite sacrificiel agraire**

> jeune homme tué et découpé dans une cérémonie pour fertiliser les champs

Episode inédit dans le mythe

mais place importante dans le film

> **15 min, travail sur les sons et les musiques**

> **Insiste sur le rituel, présence du peuple**

Extrait vidéo 2

> prologue du film (durée 15 min)

Médée au cinéma

Pier Paolo Pasolini

Retour au mythe

Jason qui se présente à **Pélias**, celui-ci l'envoie chercher la **Toison d'or**
Départ en mer

Mais **l'Argo** ressemble à un radeau et les Argonautes à des jeunes en quête de pillage

> Pas d'expédition maritime

> **Réduction de la dimension héroïque des Argonautes**

Médée au cinéma

Pier Paolo Pasolini

- > **Aucune épreuve pour conquérir la Toison**
 - = Jason ne rencontre ni Médée ni le roi
 - = **Médée voit Jason dans une sorte de prémonition**

Extrait vidéo 3

> **Médée et vision de Jason (durée 4 min)**

Expérience spirituelle de Médée obscure
> elle prend d'elle-même la Toison d'or
et rejoint Jason pour lui offrir

Médée au cinéma

Pier Paolo Pasolini

« **Conversion à l'envers** » de Médée (discours du Centaure)

Ebranlement des croyances > elle offre un objet sacré pour son peuple

Suite du mythe

Médée tue son frère pour retarder son père

Deuxième crime différent du rituel initial

= plus une pratique collective

= pas un rituel de régénération

**Sortie du temps cyclique
+ sortie de la communauté
pour Médée**

Iolcos : Pélidas refuse de rendre le trône

Passage très court (absence de la magie pour Eson du meurtre de Pelias)

Médée et Jason seul en route > Corinthe

Episode à Corinthe réduit à quelques éléments, explications en suspens

Jason danse, Médée l'épie : douleur

Extrait vidéo 4

> Médée à Corinthe (durée 4 min 20)

Suit une « **vision** »

Un songe

Médée habillée comme en Colchide

= retour au passé? À la sacralité?

Communique avec le Soleil, décision de vengeance

Un songe

Parure noire offerte à Glaucé, portée par les enfants
Jeune femme en feu, meurt avec son père

Retour en arrière

Médée a de nouveau ses habits grecs, Glaucé vivante mais triste, sentiment de culpabilité.

Créon demande à Médée de partir pour sa fille = père inquiet

Scènes rejouées

Parure pour Glaucé, enfants qui la portent

Ajout

Echange avec Jason et dernière union

Extrait vidéo 5

> **Confrontation Médée / Jason (durée 2 min30)**

Pas de magie : Glaucé se jette d'une tour (désespoir?) et Créon se suicide après elle

Extrait vidéo 6

> **Suicide de Glaucé et Créon (durée 1 min)**

Médée au cinéma

Pier Paolo Pasolini

Dernier temps

infanticide

Absence de violence = mère aimante et attentionnée

Scène du coucher des enfants : bain, berceuse

Couteau caché

Enfants morts semblent endormis paisiblement

Retour au **rituel**

deux fois les mêmes actes

musique douce

Extrait vidéo 7

> Infanticide (durée 7 min)

Fin Médée met le feu à la demeure
Elle tient ses enfants contre elle, sur le toit
Colère finale contre Jason : « Rien n'est plus possible désormais »

Fin Médée met le feu à la demeure
Elle tient ses enfants contre elle, sur le toit
Colère finale contre Jason : « Rien n'est plus possible désormais »

Je veux souffrir
pour ne plus te voir rire !

Rien n'est plus possible désormais !

Médée au cinéma

Pier Paolo Pasolini

Film presque muet

- > importance de l'image et de la musique
- > **Callas** elle-même assez **silencieuse et doublée** en italien à cause de son accent
- > **Gros plan sur le visage** de Médée

Film sur le **rapport au sacré** / interprétation anthropologique du mythe

- > **Maria Callas elle-même mythique**

Réflexion sur les rites et les religions

- > Rite de fertilité inspiré de lectures, notamment Mircea Eliade (*Traité d'histoire des religions*): temporalité cyclique, vie et mort

Médée au cinéma

Pier Paolo Pasolini

> **Renversement carnavalesque** à la fin du rite:

« **détrônement** » : peuple crache sur la famille royale, Médée prend la place de la victime, frère frappé par des enfants

= **Une violence ritualisée**, rétablit la famille régnante dans son rang social, après qu'elle a été battue, humiliée et tournée en dérision

= **dimension sacrée** des rites pratiquées dans les sociétés archaïques

> **Départ de Médée de Colchide** = **sortie du sacré**, entrée dans le monde profane

> **Éducation de Jason par Chiron** = **sortie du mythique** et de la religion par les discours de Chiron qui s'humanise (à la fin de l'éducation, n'a plus son corps de cheval)

Médée au cinéma

Pier Paolo Pasolini

Importance des répétitions

= passage du sacré au profane

- * Dédoublement de Chiron : un mythique et un rationnel
- * Deux meurtres en Colchide (rituel + frère)
- * Deux scènes d'habillement (Médée / Glaucé)
- * Deux crises de Médée en Colchide / en Grèce
- * Dédoublement de la séquence de la vengeance
- * Deux infanticides
- * Premier plan du film identique au dernier : soleil sur l'horizon

Réapparition de Chiron lors du passage à Corinthe

Chiron à Jason : « Tu en as connu deux : l'un sacré quand tu étais enfant, et l'autre désacralisé, quand tu es devenu adulte. Mais ce qui est sacré persiste à côté de sa nouvelle forme désacralisée [...] l'un à côté de l'autre »

Médée au cinéma

Pier Paolo Pasolini

Médée au cinéma

Pier Paolo Pasolini

> **A chaque fois, deux formes**
une rituelle et sacralisée
une profane et déconsacrée

Perte de sacralité pour les personnages
= **Grèce** comme monde rationnel et
laïque

= **infanticide** : moins une vengeance
qu'un désir de retour au temps cyclique

Mais un renouveau est-il possible ?

Médée à son arrivée en Grèce après le voyage sur l'Argo

« Parle-moi, Terre, fais-moi entendre ta voix ! Je ne me rappelle plus ta voix ! Parle-moi, Soleil ! Où est l'endroit où je peux écouter votre voix ? [...] Je n'entends plus ce que vous dites ! [...] Je touche la Terre avec mes pieds et je ne la reconnais pas ! Je regarde le Soleil avec mes yeux et je ne le reconnais pas ! »

Fin du film et derniers mots de Médée

« Rien n'est plus possible désormais »

Médée au cinéma

Pier Paolo Pasolini

Oppositions structurantes dans le film

> **Musiques** ***première partie** : les scènes en Colchide et celles du rêve de Médée : accompagnées de musiques iraniennes et tibétaines. Scènes dominées par ces musiques essentiellement **vocales**.

 ***deuxième partie**, où il y a davantage de dialogue : musique essentiellement **instrumentale**, inspirée de la **tradition japonaise**

> **Médée / Jason** Jason comme l'**archétype de l'« homme areligieux »** qui a oublié ou renié son rapport sacré au monde.

Un « cinéma de poésie » (Pasolini)

-« réveiller chez l'homme moderne le sentiment prémoderne du sacré ».

-Fin : l'impossibilité de vivre dans une société qui a perdu le sens du sacré.

Infanticide pour soustraire ses enfants au temps linéaire d'un monde sans foi.