

MEDEE(1969) DE PIER PAOLO PASOLINI

I. INTRODUCTION

Après le tournage d'*Oedipe roi* en 1964, adapté de Sophocle, Pasolini revient à l'adaptation d'une tragédie antique, en réécrivant Médée d'Euripide, Médée. Le personnage de Médée a souvent été repris dans des réécritures (celle de Christa Wolf, par exemple), car il est fascinant : Médée, qui a trahi et quitté sa patrie pour épouser Jason, assassine leurs deux enfants pour se venger, lorsqu'il décide d'en épouser une autre.

Pasolini s'appuie sur le mythe de Médée pour revenir vers des thèmes qui lui sont chers : le sacré, la barbarie, la lutte des classes, la féminité.

II. RESUME

1. LA COLCHIDE

Médée, dernière fille du roi de Colchide, est prêtresse du Soleil en son royaume. Magicienne, elle préside aux sacrifices humains du rite de la fertilité : une victime est crucifiée (référence évidente au sacré catholique, tel qu'il avait déjà été évoqué dans *l'Evangile selon saint Matthieu* en 1964), puis écartelée, avant que son sang ne soit versé sur la terre, et son coeur placé dans un récipient. Médée et son peuple sont l'évidente incarnation de la

"barbarie", mot à comprendre selon son acception antique : pour Pasolini, les barbares, ceux que les grecs maintiennent en dehors de la Cité, sont la métaphore représentant les classes populaires de la société, ceux qui sont exclus de la vie.

Un jour, Jason arrive en Colchide. Il est récemment revenu à Iolcos pour réclamer le trône que son oncle Pélidas lui a injustement pris. Pélidas prétend qu'il lui rendra son trône, si Jason va lui chercher la Toison d'Or, que détient le peuple de Médée, en Colchide. Jason prend alors la mer sur le bateau l'Argo : ses compagnons de route s'appellent les Argonautes.

Suite à un rêve, Médée comprend que Jason aura une importance particulière dans sa vie. Elle demande l'appui de son frère Aspyrtos pour voler la Toison d'or, pourtant sacrée pour son peuple, et la remettre à Jason, avec qui elle s'enfuit. En chemin, elle assassine son frère et le découpe en morceaux qu'elle égrenne sur son chemin, afin de ralentir leurs poursuivants.

2. LA THESSALIE

Lors de la traversée en bateau, Médée se retrouve isolée des Argonautes : bien qu'elle les ait aidés, elle n'en apparaît pas moins comme une traîtresse, une magicienne, et une barbare. En arrivant en Thessalie, elle est prise d'un grand chagrin en ne reconnaissant plus la terre qu'elle avait l'habitude d'adorer.

Jason va demander le trône à son oncle Péléas, qui le lui refuse.

3. CORINTHE

Après une ellipse d'une dizaine d'années, Pasolini représente à nouveau Jason et Médée, cette fois dans la ville de Corinthe : ils sont mariés, et ont deux enfants. Cependant,

Créon, le roi de la ville, refuse que Médée, la magicienne, ne vienne habiter dans l'enceinte : elle est donc condamnée à vivre en dehors des murs de la ville, avec ses deux enfants – Médée est donc une "barbare" au sens étymologique du terme, elle vit en dehors de la Cité. Jason, en revanche, est bien vu du régime, et le roi lui offre la main de sa fille, Glaucé.

Folle de douleur devant la trahison de son mari, Médée entrevoit en rêve une revanche contre Glaucé : elle lui offre une tunique, qui la brûle. Sur la suggestion d'une de ses suivantes, elle reprend alors le culte du soleil comme elle le faisait en sa Colchide natale. Elle offre une tunique à Glaucé, qui se sent brûlée, et se jette du haut des murs. Créon, fou de douleur après la mort de sa fille, se jette également du haut des remparts.

Mais la vengeance de Médée ne s'arrête pas là : pour blesser l'homme qui l'a poussée à trahir les siens et à abandonner sa patrie, elle décide de mettre à mort ses enfants.

Le film s'achève sur les images de Jason, désespéré, qui réclame les corps de ses enfants, face à Médée, entourée de flamme, qui les lui refuse.

III. CONDITIONS DE TOURNAGE

En 1969, lors du tournage de *Médée*, Pasolini n'est plus le poète qui s'essaye à la caméra en tournant *Accattone* huit ans plus tôt : en l'espace de seulement huit ans, il a déjà tourné de nombreux courts et longs métrages, souvent bien reçu par la critique comme par le public. Le projet de *Médée* est bien financé, ce qui l'amène à des conditions de tournage différentes de ses films précédents.

1. UN TOURNAGE SOPHISTIQUE

Suite au succès de ses précédents films, Pasolini bénéficie, pour *Médée*, d'une production italo-franco-allemande bien plus généreuse, dans les budgets, que ce à quoi il était habitué. Ceci a un impact sur son film.

a. Figurants et costumes

Pasolini n'a pas à compter les figurants : il peut en employer autant qu'il le souhaite, et s'en sert pour représenter les peuples de *Médée* et de Jason.

Par ailleurs, il s'assure la collaboration du costumier Piero Tosi, un proche de la Callas, qui crée des costumes en adéquation avec les différentes ambiances que Pasolini souhaite reconstituer selon les lieux (Colchide, Thessalie et Corinthe) en s'inspirant de costumes traditionnels existant réellement : le film acquiert une certaine coloration ethnique.

b. Décors et lieux de tournage

Pasolini a toujours eu à cœur de filmer, tout simplement, ce qui existe ; et depuis *Oedipe roi*, Pasolini aime filmer le monde, au-delà des frontières italiennes. Le budget important dont bénéficie *Médée* lui permet de tourner en différentes locations. Ainsi, la Colchide de *Médée* est tournée dans la région du Cappadoce, en Turquie, ce qui lui permet de trouver des couleurs plus froides, et un décor lunaire. Les terres de Jason, en revanche, comme l'extérieur de la ville de Corinthe, sont filmées dans le désert de Syrie. L'intérieur de la ville de Corinthe, représentant l'institution, est quant à lui tourné en Italie, à Pise.

c. Malgré tout, une inclinaison vers l'expérimentation

L'important budget de la production, ainsi que la participation de célébrités, aurait pu tenter Pasolini de réaliser un film plus commercial que ses précédents. Tout au contraire, ce Médée penche vers l'expérimentation : en fait, il serait même difficile de comprendre le film sans connaître le mythe, en raison des nombreuses ellipses et des passages énigmatiques (comme ceux concernant le centaure Chiron) que Pasolini parsème dans le film.

Il s'agit d'une de ses oeuvres les plus hermétiques ; mais c'est en même temps un chef d'oeuvre. L'usage de la couleur, chaude, dense, est à la mesure de la vision du sacré que le réalisateur présente.

2. LE CHOIX DES ACTEURS

Le choix des acteurs a toujours été une dimension importante des films de Pasolini : en effet, le réalisateur faisait le choix de ne pas employer d'acteurs professionnels, mais plutôt des personnes dont la personnalité spécifique pouvait être mise au service de la représentation d'un personnage – ainsi, il a souvent employé son amant Ninetto Davoli à des rôles d'ange, d'apparition souriante et burlesque, comme dans des rôles plus développés. Dans le cas du tournage de Médée, Pasolini a le budget d'employer, en les payant, des acteurs spécifiques.

a. Jason

Ainsi, dans le rôle de Jason, il choisit l'athlète Giuseppe Gentile, uniquement pour ses caractéristiques physiques : en effet, Giuseppe Gentile venait d'obtenir des performances intéressantes aux Jeux Olympiques, et c'est en voyant sa photographie dans le journal que Pasolini décide qu'il a les caractéristiques physiques nécessaires pour devenir Jason.

b. Créon

C'est l'acteur Massimo Girotti qui incarne le roi Créon. Ce choix n'est pas anodin : en effet, Girotti est également un ancien sportif, qui avait été repéré par Visconti. Mais Massimo Girotti est surtout l'acteur incarnant le personnage du père, dans *Théorème* de Pasolini : pour le réalisateur, il représente donc une figure paternelle, dans la même mesure que Franco Citti est lié à une autre figure paternelle.

c. Médée

C'est la célèbre cantatrice Maria Callas qui joue le rôle de Médée. Ce choix est suggéré par les producteurs. Pasolini, d'abord réticent à employer une telle célébrité dans son film, accorde finalement de lui-même une portée symbolique à l'actrice : puisque la Callas est une cantatrice, elle sera silencieuse dans son film. En effet, le rôle de Médée est quasiment muet. Maria Callas ne chante à aucun moment, et une demi-heure du film s'écoule avant qu'elle ne prononce un premier mot.

C'est la féminité blessée que Pasolini incarne dans son film, en coupant la voix de la chanteuse.

3. LA RENCONTRE DE PASOLINI ET DE LA CALLAS

Bien que Pasolini ait été réticent à employer la célèbre cantatrice dans son film, cette rencontre sera finalement décisive, pour lui tant que pour le film.

a. Les circonstances d'une rencontre

Pier Paolo Pasolini se rend à Paris en compagnie de Ninetto Davoli pour rencontrer

Maria Callas, que les producteurs lui ont recommandée pour le rôle de Médée. Bien qu'il ait été réticent à l'employer, il tombe tout de suite sous le charme de la cantatrice.

b. La Callas et Médée

En 1969, la Callas ne chante déjà plus : sa voix s'est brisée ; la cantatrice est alors à la recherche de rôles au cinéma pour diversifier sa production. Après plusieurs refus, la proposition du rôle de Médée est une opportunité, d'autant que la Callas le connaît bien ; en effet, elle a déjà interprété Médée sur les planches de l'Opéra.

De plus, Maria Callas se sent très proche du personnage de Médée, car quand on lui propose de tourner dans le film de Pasolini, elle vient de rompre avec Aristote Onassis, le célèbre armateur grec : elle est donc dans une situation et d'une humeur similaires à celles de Médée, elle est une femme trahie.

En outre, il n'échappe pas à Pasolini que Maria Callas est l'interprète idéale pour sa Médée, dans la mesure où elle représente une couche sociale humble : en effet, son grand-père était paysan, son père était pharmacien... En revanche, les hommes qui l'ont trahie puis quittée (Onassis et, avant lui, Giovanni Battista Meneghini) étaient des millionnaires, représentants typiques de ce que Pasolini nommerait la bourgeoisie, qui sera représentée métaphoriquement par Jason dans son film.

c. Les débuts d'une amitié

Maria Callas s'est distinguée, lors du tournage, par sa dédication à incarner Médée : la cantatrice s'est par exemple évanouie, sous le poids du costume de 70 kg qu'il lui fallait porter chaque jour ; et elle a insisté pour passer elle-même à travers le feu à la place de sa doublure, dans une scène représentant un rituel en Colchide. Elle acquiert ainsi l'estime de Pasolini, et

une amitié incroyablement forte naît alors entre le poète italien et la cantatrice grecque, qui a toujours admiré profondément les hommes intelligents.

Maria Callas fera même partie d'un voyage au Maroc, en compagnie de Moravia. Elle suit aussi Pasolini au Brésil, pour promouvoir la *Médée*. Enfin, elle s'immisce dans le couple que Pier Paolo forme avec Ninetto Davoli, alors que celui-ci s'éloigne du réalisateur.

IV. CONCLUSION

Le tournage de *Médée* est l'occasion pour Pasolini de revenir à l'adaptation d'un mythe grec, après *Oedipe Roi*. Il s'appuie une nouvelle fois sur une tragédie pour évoquer les thèmes qui lui sont chers : la fatalité, le sacré, la lutte des classes, et, encore une fois, la maternité.

Cependant, la tournure expérimentale de ce long métrage, dont le budget élevé aurait supposé une orientation plus facile, plus populaire, le promet à un échec commercial : cet échec commercial compromettra certains projets futurs de Pasolini.