

COMÉDIE DE CAEN
CDN DE NORMANDIE
DIRECTION MARCIAL DI FONZO BO

Heiner Müller

RIVAGE À L'ABANDON MÉDÉE-MATÉRIAU PAYSAGE AVEC ARGONAUTES

TEXTE HEINER MÜLLER
MISE EN SCÈNE MATTHIAS LANGHOFF

Spectacle créé le 9 janvier 2023 à la Comédie de Caen - CDN de Normandie

RIVAGE À L'ABANDON MÉDÉE-MATÉRIAU PAYSAGE AVEC ARGONAUTES

Texte Heiner Müller
Traduction Jean Jourdheuil et Heinz Schwarzingher
Texte publié aux Éditions de Minuit
Mise en scène Matthias Langhoff

Avec Frédérique Loliée, Marcial Di Fonzo Bo

Collaboration artistique Véronique Appel
Scénographe et création costumes Catherine Rankl
Peinture Catherine Rankl, Eric Gazille
Création perruques-maquillage Cécile Kretschmar
Création vidéo, régie son-vidéo Anton Langhoff
Création lumière et régie Lumière Laurent Bénard, Olivier Allemagne
Régie générale-plateau Laura Lemaitre
Régie plateau Claudio Codemo
Régie vidéo-son Baptiste Galais, Anton Langhoff

Production Comédie de Caen - CDN de Normandie
Coproduction CDN d'Aubervilliers, Teatro Piemonte Europa - Turin

TOURNÉE 2023 - 2024

Du 15 au 18 novembre 2023, CDN d'Aubervilliers
Du 22 au 26 novembre 2023, Théâtre Vidy-Lausanne

Durée 1h

CONTACT DIFFUSION

Emmanuelle Ossena (Epoc productions)
e.ossena@epoc-productions.net
06 03 47 45 51

Jacques Peigné - Directeur délégué
02 31 46 27 27

CONTACT PRESSE NATIONALE

Yannick Dufour / Agence Myra - 06 63 96 69 29 - yannick@myra.fr
Célestine André-Dominé (Agence Myra) / 07 87 80 81 39 - celestine@myra.fr

Une étoile
à froid
noir.

Autrement dit
une matière
compacte,

Trois décennies durant, le mythe fondateur de Médée n'a cessé d'occuper l'esprit du grand dramaturge allemand Heiner Müller. Mais ce n'est qu'en 1983 qu'il réunit l'ensemble de ses notes et fragments pour écrire *Rivage à l'abandon*, *Médée-matériau* et *Paysage avec Argonautes*, un triptyque qu'il monte au Schauspielhaus Bochum, en Allemagne, avec la collaboration de Matthias Langhoff.

En 2022, ce dernier décide de reprendre la pièce qui porte sur le joyeux nihilisme de nos sociétés, ce vaste rivage jonché des débris de l'Histoire, sur le combat auquel continuent de se livrer capitalisme et marxisme, Occident et Orient, hommes et femmes dans un paysage mondial de plus en plus dévasté. Matthias Langhoff considère que la situation historique du monde a empiré et que la pièce de Müller, reprise aujourd'hui en français, pose des questions plus que jamais cruciales.

Dans cette décision de monter ce spectacle, entrent aussi les liens particuliers qui, depuis la création de *Richard III* en 1995 jusqu'à sa reprise en 2021, unissent Matthias Langhoff à Marcial Di Fonzo Bo, Frédérique Loliée et Catherine Rankl qui seront de nouveau à ses côtés.

↪ Un phénomène de gravitation,
ou d'expériences d'un présent
qui renferme des siècles.

Frédérique Loliée, Matthias Langhoff, Marcial Di Fonzo Bo

Lettre à trop de personnalités et de personnes, à propos de mon envie de monter une deuxième fois VERKOMMENES UFER MEDEAMATERIAL LANDSCHAFT MIT ARGONAUTEN de Heiner Müller, dans une autre langue, avec d'autres acteurs, à une autre époque.

[...]

Pour moi, RIVAGE A L'ABANDON MATERIAU-MEDEE PAYSAGE AVEC ARGONAUTES est le matériau le plus stimulant dans ma recherche d'un théâtre qui offre une plus grande liberté au public pendant la représentation. Un théâtre qui se nourrit de connaissances, d'expériences, d'intuitions et de rêves et qui s'oppose à toute idéologie. Pour moi, cela signifie que la mise en scène n'est plus un pouvoir mais un art dans un ensemble d'arts : l'art du jeu d'acteur, les arts visuels, les arts de la lumière et du son, et surtout l'art du spectateur, ainsi que tout autre art qui trouve sa place dans cet ensemble. La raison pour laquelle j'ai choisi de reprendre RMP - je choisis cette abréviation ici (**RIVAGE MATERIAU PAYSAGE**) pour ne pas fatiguer le lecteur avec un titre aussi long - est que le rapport inégal entre hommes et femmes est d'une actualité terrifiante à l'heure où l'on revendique l'égalité. Pour ne pas rester sans voix, ce qui serait certainement la meilleure chose pour un artiste, je veux, moi qui ne suis malheureusement que metteur en scène et non artiste, parler de l'histoire du texte, de mon histoire avec le texte, et dissiper quelques malentendus.

En 1984, lors d'une discussion avec le public après la représentation, dans le cadre des Theatertreffen de Berlin auxquelles notre spectacle de Bochum avait été invité, Heiner Müller a répondu à la première question, si lui, Müller, pouvait dire quelque chose d'éclairant sur son texte. Müller a répondu avec son humour qu'il ne pouvait rien dire de plus, si ce n'est que RMP est une étoile à trou noir. Le rire a suivi : Qu'est-ce qu'une étoile à trou noir ?

[...]

Pour preuve de la complexité de la réponse à cette première question posée à Heiner, j'ai montré le livre de 500 pages, réalisé à destination du public et constitué d'une partie du matériau qui se retrouve dans le texte de Müller.

Cette étoile à trou noir est un récit d'événements et d'expériences d'un présent qui renferme des siècles. Comparable aux PISAN CANTOS de Ezra Pound.

Les spectateurs berlinois avaient senti que ce qui les avait touchés et impressionnés dans le spectacle c'était quelque chose comme la gravitation qui, dans le trou noir, comprime la matière de telle sorte que la lumière ne peut ni quitter ni traverser cet espace. Ils étaient entrés dans une zone d'événements ; une structure ou un espace d'événements expérimentés dans lequel on peut se déplacer avec ses propres expériences. Cet espace était rempli d'une accumulation apparemment incohérente d'images que l'on peut décrypter avec ses propres images créées dans l'espace.

[...]

Les textes d'RMP proviennent d'une période de 30 ans durant laquelle Müller a travaillé sur l'idée d'écrire sa version de MEDÉE. Pour Müller, qui a appris le grec ancien à l'école, l'adaptation, l'utilisation et la réécriture de mythes et de tragédies constituaient une part importante de son travail d'écrivain. Les sujets qu'il souhaitait traiter étaient déjà définis dès le début de son travail d'écrivain. Et ce dès 1949, lorsqu'à l'âge de 20 ans, il a participé à un stage d'écriture à Radebeul, en Saxe, pour apprendre le métier d'écrivain après avoir été appelé au service du travail du Reich, puis au Volkssturm, après s'être enfui de l'armée hitlérienne défaite et avoir été brièvement fait prisonnier par les Américains.

Parmi les sujets qui l'ont particulièrement inspiré, on trouve les mythes d'Héraclès et de Sisyphe, les tragédies de Philoctète et de Prométhée, Électre et surtout le mythe de Médée. Médée et Hamlet sont les deux thèmes qui traversent l'œuvre de Müller dans sa réflexion sur l'histoire de la naissance de sa patrie, la RDA, en tant qu'enfant et héritière de l'Allemagne fasciste. La particularité du mythe de Médée est qu'il fait partie du mythe des Argonautes. Ces 85 guerriers qui, sous la direction de Jason, partirent sur

le navire Argo pour conquérir la peau de Chrysomèle, un bélier d'or, pour les Grecs de la Colchide barbare. Outre Jason, Orphée, Héraclès et Philoctète, ainsi que Télamon, le père d'Ajax, Pélée, le père d'Achille, Laërte, le père d'Ulysse, et Thésée, le vainqueur du Minotaure, faisaient également partie du groupe des Argonautes. Tous des personnages qui, sous des formes différentes, occupent une place importante dans l'Antiquité de Müller, son blueprint du monde de la guerre froide et du néocolonialisme.

[...]

Certes, MEDÉE reste un matériau, mais l'intérêt de Müller pour cette femme qui ne peut gagner sa liberté qu'en coupant ou en faisant exploser les liens familiaux, se retrouve dans tous les travaux qu'il a écrits pendant ces 30 années.

[...]

L'interdiction faite à Müller de poursuivre son travail, prioritaire à ses yeux, sur l'évolution et la naissance de la RDA, a placé au premier plan l'adaptation des textes antiques. C'est ainsi que sont nés son PROMÉTHÉE d'après Eschyle, son SOPHOCLE : ŒDIPÉ, TYRAN d'après Hölderlin et son PHILOCTÈTE.

En outre, de nombreux textes en prose et poèmes sur Héraclès, Ajax, Sisyphe, Prométhée, Électre et d'autres. Au mythe de Médée, dont il s'est de plus en plus rapproché au cours de sa vie, appartient également le contexte politique de la création de la tragédie d'Euripide. Le mythe de la barbare ou de la sorcière, à la fois maléfique et secourable, est plus ancien que la tragédie d'Euripide. C'est lui qui, le premier, a introduit l'infanticide dans l'histoire.

[...]

En 1974, le bannissement de Müller, une fois prononcé, était plus oublié que levé. Müller est devenu un auteur panallemand de l'Est, timidement joué et édité des deux côtés du mur. Il nous confie, à Manfred Karge et à moi, sa série de scènes LA BATAILLE dont les tournées en France et en Suisse qu'il accompagna, l'ont extrait, lui et son œuvre, du duel allemand. Le projet Médée passa au second plan ; dépassé par le temps. Le matériau pour Médée fut mis de côté

[...]

Et puis presque 10 ans plus tard, Müller m'a envoyé les 9 pages de RIVAGE A L'ABANDON MATERIAU-MEEDÉ PAYSAGE AVEC ARGONAUTES avec la mention "Peux-tu le faire ?".

RIVAGE A L'ABANDON MATERIAU-MEEDÉ PAYSAGE AVEC ARGONAUTES n'est pas, comme on le dit généralement, le MEDÉE de Müller ; il s'agit de l'ARGO "*le navire désormais Inutile, Suspendu dans l'arbre hangar et latrines des vautours aux aguets*". Müller cherche dans son présent des traces de la vie et de la mort des ARGONAUTES après la conquête victorieuse de la TOISON D'OR. « *Ils traînent dans le métro visages de papier journal et de salive* ». Il y a Jason, "*le chien*", qui, trompé par le prix de sa victoire, tente en vain de regagner du pouvoir et de s'intégrer dans l'exil corinthien. « *Une femme sera l'éclaircie habituelle entre les cuisses la mort a un espoir* ». Son espoir s'est terminé par un suicide. Il y a son grand amour, Médée, « *la chienne* », qui a aidé au vol du trésor de Colchide. Son cadeau de mariage : un frère démembré et jeté à la mer. Dans la mer ? Ou dans "*un lac près de Straußberg, qui serait une piscine envasée à Beverly Hills ou une salle de bains d'une clinique psychiatrique*". Abandonnée par Jason le visiteur du "*peepshow*" et seule sur ce territoire inconnu, elle rêve du meurtre des fils de Jason qu'elle a mis au monde. Rêve de la mort atroce par le feu de la nouvelle épouse. Rêve de vengeance qui la libère et la transforme en Médée. Et puis les compagnons de Jason sur l'ARGO plongent de temps en temps dans des images en noir et blanc ou en "*Eastman Color*". « *Notre port était un cinéma désaffecté Les stars en concurrence pourrissaient sur l'écran* » Philoctète et son île "*latrines des vautours aux aguets*". L'éternel demiurge Héraclès nettoie désormais l'écurie

d'Augias devenu riche "Dans le hall Fritz Lang étranglait Boris Karloff". Orphée chante «Seemannsbraut ist die See». Et puis apparaît le rêveur Clarence, le frère de Richard Gloucester «Les morts dit-on sont debout au fond, nageurs verticaux jusqu'à ce que leurs os reposent. Accouplement des poissons dans la poitrine vidée. Coquillages incrustés au sommet du crâne».

RMP n'est pas comme la bataille, ce n'est pas une suite de scènes indépendantes du thème du mythe de Médée, mais une localisation cohérente et une recherche de traces du mythe antique et contemporain de l'Argo, des Argonautes, de Jason et de Médée. Un texte à la forme indéterminée et à la dramaturgie ouverte. Il est écrit pour une représentation théâtrale, mais pourrait également être réalisé sous forme de film, de ballet ou de cantos polyphoniques, parce qu'il comprime l'histoire et les événements en images, avec un langage imagé. L'unité des trois parties n'est pas donnée par l'unité de lieu et de temps, mais par la simultanéité imaginée des trois parties. Le titre de la première partie est RIVAGE A L'ABANDON MATERIAU-MEDEE PAYSAGE AVEC ARGONAUTES, le titre de la deuxième partie MATERIAU-MEDEE PAYSAGES AVEC ARGONAUTES et le titre de la troisième partie PAYSAGES AVEC ARGONAUTES. Le mouvement : rapprochement et éloignement, ralenti, répétitions à différentes vitesses, immobilité, changement d'angle de vue, sont autant de moyens de rendre visible la simultanéité. Le mode de narration de RMP a plus à voir avec la peinture ou la sculpture qu'avec les modes de narration habituels du théâtre. Même des termes comme tragédie, comédie, farce ou pièce didactique n'ont rien de commun avec RMP.

Le fait que Müller exploite ses expériences vécues dans le texte, y compris la transcription de ses rêves, et même le "moi" dans la dernière partie, ne fait pas de ce texte un témoignage autobiographique. Il y a beaucoup de choses dans le matériau de Médée qui rappellent des événements de la vie de sa femme Inge, qui, dépressive, s'est suicidée. Mais Médée n'est pas Inge Müller et Heiner Müller n'est pas Jason. Médée n'est pas non plus Ginka Tscholakowa, la femme bulgare de Müller qui a été expulsée de RDA un dimanche, sans faute et sans explication et pour le retour de laquelle il s'est battu comme un Don Quichotte.

[...]

Si j'ai à nouveau envie de mettre en scène RMP, et maintenant en français, une langue que je ne maîtriserai sans doute jamais vraiment, ce n'est pas uniquement en raison de la situation du monde. Le monde a besoin des anciens et nouveaux textes qui ne cessent jamais de rester en mouvement entre le passé et le présent, comme RIVAGE À L'ABANDON MATERIAU-MÉDÉE PAYSAGE AVEC ARGONAUTES.

[...]

Le succès du nouveau GLOUCESTER TIME MATERIAU SHAKESPEARE RICHARD III me donne le courage d'aborder une deuxième fois, maintenant en français, ce texte très lié à moi, à une vieille amitié et à l'histoire allemande. Et encore une fois avec d'autres compagnons de route. GLOUCESTER TIME MATERIAU SHAKESPEARE RICHARD III en 1995, c'est le premier travail avec Marcial di Fonzo Bo et Frédérique Loliée après l'école, c'est la première fois que la peintre Catherine Rankl réalise un décor pour un de mes spectacles, c'est la première fois que je travaille avec Véronique Appel qui a ensuite participé à mon travail sous différentes formes. Le succès de l'ancien spectacle leur était largement dû. Même si, comme d'habitude, la critique m'en a attribué tout le mérite. Le fait que tous les quatre soient à nouveau à mes côtés me rend heureux et confiant.

L'histoire d'un combat entre une femme et un homme, ou une femme et quelques hommes, ou quelques femmes et un homme, ou deux ou plusieurs combattants dans des temps obscurs, voilà ce qui m'intéresse aujourd'hui dans ce texte.

D'où un projet pour deux acteurs.

[...]

Matthias Langhoff, avril 2022

⊗ ILS SONT À TOI

QU'EST-CE QU'IL
POURRAIT
M'APPARTENIR
À MOI TON
ESCLAVE ?

L'ÉPISEDE
DE JASON
EST LE PWS
ANCIEN MYTHE
D'UNE COLONISATION

TOUT EN MOI EST
À TOI INSTRUMENT
TOUTE ENTIÈRE.

POUR TOI
J'AI TUÉ ET
~~MURDRE~~
ENFANTÉ.

⊗ LECTURE
DE MÉDÉE
ET AUTRES
MATÉRIAUX.

HEINER MÜLLER

Plus d'un quart de siècle après sa mort, Heiner Müller (1929-1995) est devenu une figure mythique du théâtre allemand qui a passé une grande partie de sa « vie sous deux dictatures », comme le rappelle le sous-titre de son autobiographie, *Guerre sans bataille*. Le dramaturge a ainsi été le témoin des grands bouleversements de l'histoire au XXe siècle. Ayant grandi dans l'Allemagne nazie, il commence à écrire pour le théâtre au moment de la fondation de la RDA. Sa carrière connaît un coup d'arrêt en 1961, année de la construction du mur de Berlin, lorsque le régime est-allemand interdit sa pièce *La Déplacée* qui traite de la collectivisation de l'agriculture. Bien qu'il mène ensuite une vie de semi-dissidence, sa popularité va croissant à l'Ouest durant les années soixante-dix : Matthias Langhoff, d'abord avec Manfred Karge, met en scène son théâtre, qui est par ailleurs vite diffusé en France grâce aux traductions à l'initiative de Jean Jourdheuil. Des spectacles, comme son *Quartett* inspiré des *Liaisons dangereuses* de Choderlos de Laclos et que monte Patrice Chéreau en 1985, ont marqué leur époque ; ils ont rétrospectivement fait de Müller le plus français des dramaturges allemands, en raison notamment d'une écriture dense qui mêle mythe et histoire. Son œuvre repose en effet sur trois piliers principaux : l'héritage de Brecht, les adaptations de Shakespeare et la mythologie de l'Antiquité. Müller traite ces éléments comme des matériaux recombinaisonnés au fil de la composition de ses pièces s'étalant souvent sur plusieurs années. *Rivage à l'abandon*, *Médée-Matériau* et *Paysage avec Argonautes* ne font pas exception à ce mode de travail puisque ce tryptique achevé en 1982 trouve son origine dans des textes datant du début de sa carrière. *Médée*, qui trahit par amour pour Jason son pays natal, la Colchide, et fuit avec lui en Grèce sur la nef Argo en emportant la Toison d'or, est une déclinaison des figures féminines qui intéressent Müller pour ce qu'elles disent de la violence structurelle du rapport entre les sexes : dans *La Déplacée*, c'est Niet, réfugiée de la Seconde Guerre mondiale qui se retrouve seule enceinte à s'occuper d'une ferme, dans *Hamlet-Machine*, c'est Ophélie devenue Électre et qui « refuse le bonheur de la soumission », enfin, dans *Médée-Matériau*, c'est l'étrangère abandonnée à Corinthe, « Médée la barbare / Maintenant dédaignée » par son mari qui lui préfère une autre.

Cependant, Müller ne se contente pas de réécrire la Médée d'Euripide, suivant un procédé commun à plusieurs auteurs est-allemands revenant à la tragédie grecque pour parler de leur époque. Il voit en effet dans l'épisode de Jason « le plus ancien mythe d'une colonisation », comme il l'explique dans un entretien donné au magazine ouest-allemand *Der Spiegel* lors de la création du tryptique par Matthias Langhoff à Bochum en 1983. Ainsi, dans un long passage accusateur de Médée-Matériau, la protagoniste annonce sa vengeance et pousse un cri de révolte contre celui qui, dans *Paysage avec Argonautes*, confesse ses crimes : « Moi mon invasion / Moi ma colonisation ».

Les trois textes charrient alors les débris d'une civilisation occidentale corrompue et asservissante : *Rivages à l'abandon* plante le décor d'un « lac près de Straussberg », envahi de déchets de la RDA, tandis que *Paysage avec Argonautes* déroule une vision cauchemardesque où « les forêts brûlaient en EASTMAN COLOR ». On pourrait enfin pointer la difficulté de monter ce théâtre d'images mais il faut plutôt le penser comme une installation, recourant à des éléments plus proches de la sculpture ou de la peinture que de l'écriture dramatique traditionnelle.

Grâce à eux, Müller met en œuvre un procédé de distanciation brechtien radical faisant voir dans le théâtre « une réalité propre qui ne reflète pas la réalité du public », comme il l'explique dans l'entretien déjà cité. À nous donc de nous approprier le théâtre müllerien en cherchant aujourd'hui de nouvelles Médée, partout où les femmes sont colonisées.

Romain Jobez

Professeur à l'Université de Caen

Photo de la maquette du décor