TRAGÉDIE ou l'Illusion de la Mort

(La Jetée)

"Dans les ruelles de Golden Gai, à Shinjuku, juin '87. Comme on nous accusera sûrement d'avoir encore provoqué ces rencontres entre Grecs et Japonais, autant montrer tout de suite qu'ils n'avaient pas besoin de nous pour se rencontrer..."

8 Kazuko —La première Grèce que j'ai vue en 55 était touristique....Mais la Grèce m'est devenue proche grâce au "Voyage des comédiens" de Théo Angelopoulos...

->ST -THEO ANGELOPOULOS

TA -J'ai fait <u>le Voyage des comédiens</u> et c'est calqué là... sur le mythe des Atrides...

Ka -J'avais lu naturellement pour le travail scolaire les histoires des Atrides, mais Electre, Egisthe,...pardon, Oreste, Clytemnestre, ces personnages sont devenus, au lieu des personnages classiques, les réels personnages dont je pouvais partager les sentiments..Bien sûr, ce film ne cite pas les noms de ces personnages...Mais les Atrides me sont devenus familiers après avoir vu le film "Voyage des comédiens".

TA -...mais là, c'est un règlement de compte, c'est-à-dire, essayer de ramener le mythe, pas pour le baisser, pas pour l'anéantir, mais le rendre quotidien, une histoire qui... qui pouvait se passer parmi les gens qui vivaient autour de nous, et le mythe cessait d'être... mythe... c'est-à-dire quelque chose de déifié, d'incroyable, d'intouchable, de... tout ça... mais devenir histoire.

->ST -DIMITRI DELIS

DD -En Grèce il y a une mentalité, par exemple, on dit voilà, ce monsieur-là, c'est un enfant digne du nom grec, il est allé à l'étranger, il a fait des études là-bas, alors sans un sou il a rencontré une nana, elle l'a logé, elle l'a nourri, maintenant il est revenu au pays et il s'est marié avec une fille du pays. Alors comme l'a fait Jason après avoir, ce sera, après s'être servi donc de Médée, il est rêvenu à Athènes, il s'est marié avec la fille, il l'a laissée pour se marier avec la fille du roi de Corinthe et Médée tue les enfants pour prendre vengeance contre lui...

(ext Médée/Ninagawa)

TA -Quand j'étais au Japon, ce qui m'a étonné, c'est en suivant par exemple le théâtre japonais Kabuki et Nô, c'est... c'était le rythme... et... ça me rappelait beaucoup, énormément les rythmes aussi de la tragédie antique... Euh... Le cinéma depuis a détruit ce rythme en imposant un rythme cinématographique, mais originellement, je pense que le cinéma devrait aussi fonctionner en plans-séquences (il rit) avec des bobines de six cents mètres et pas de trois cents mètres, de neuf cents mètres, pour prendre la totalité des rythmes qui existent à l'intérieur d'une scène...

->ST -MEDEE (Y.NINAGAWA)

(Médée/choeur ralenti)

->ST -IANNIS XENAKIS

IX -...il y a cousinage. Non du point de vue sang, je ne pense pas. Peut-être dans l'extrême antiquité de l'espèce humaine. Mais la musique japonaise, le théâtre Nô et même le Kabuki ont une parenté qui, à mon avis, une parenté très, très grande avec certainement le drame antique. Et je ne peux pas le démontrer, mais je suis sûr qu'on peut trouver des correspondances entre les deux.

TA -Je serais pas étonné de voir par exemple, comme tu disais tout-à-l'heure, une présentation de la tragédie par les Japonais qui soit plus proche à ce que pouvait être la tragédie antique, que la présentation par les Grecs...

(Médée/paysage et titre japonais)

->ST -VASSILIS VASSILIKOS

VV -...et quand nous avons vu la Médée des Japonais, là aussi nous avons eu le sentiment que vraiment il doit y avoir un peuple aussi ancien que nous pour comprendre les textes de notre Antiquité...

(Médée)

...moi aussi quand j'ai vu cette Médée, j'ai compris ce qu'aurait pu être la Médée d'alors...

(masques rues d'Athènes)

->ST -CORNELIUS CASTORIADIS*

CC -Vous avez tout le temps des livres publiés par des savantissimes professeurs, intitulés : La Tragédie Grecque.* Or la tragédie grecque, c'est un objet inexistant. Il y a pas quelque chose qui soit la tragédie grecque. Il n'y a de la tragédie qu'à Athènes et il y a de la tragédie qu'à Athènes parce que Athènes est une cité démocratique et la tragédie est une institution qui fonctionne, joue un rôle tout à fait fondamental dans la démocratie parce que la tragédie rappelle constamment l'ubris. C'est ça la leçon essentielle de la tragédie, bon. Parler de la tragédie grecque, c'est ne rien comprendre, parce que du théâtre, il y en a eu partout, il y a un merveilleux théâtre japonais, il y a un merveilleux théâtre chinois. Et le théâtre indien est fantastique. A Bali il y a des représentations de théâtre antique. C'est pas les Grecs qui ont inventé le théâtre, c'est un mensonge. Mais les Grecs ont créé la tragédie qui est tout à fait autre chose, n'est-ce pas.

->ST -ELIA KAZAN

EK -When one side is right, the other is wrong, that's melodramas, not drama. And when both sides are right it's tragedy...

->ST -GIULIA SISSA

GIU —Le choeur reconnaît toujours dans la tragédie cette sorte de raison relative qu'ont très souvent les personnages qui s'affrontent, raison relative au—delà de laquelle ils entrent dans l'excès qui va les perdre, qui produit un conflit impossible à résoudre autrement que par la mort. Et cela vaut pour Médée, cela vaut pour... pour l'histoire des Atrides et pour Clytemnestre, Oreste et toute cette terrible famille où en effet il y a différents droits qui se font face et où c'est vrai, comme le dit Aristote, dans la tragédie il ne peut pas y avoir quelqu'un de vraiment mauvais, qui a un mauvais sort selon une parfaite et très simple logique de cause à effet, de... mérite d'une certaine façon. Parce qu'il n'y aurait pas de tragédie, et la tragédie est justement l'impact de droits différents et contradictoires les uns avec les autres... droits à l'intérieur desquels les individus, les sujets vont jusqu'à un certain point où ils peuvent aller, et puis à un moment donné ils sont aveuglés, ils vont trop loin.

(Lyon)

->ST -LYON, 1967

JPV -On dit que les Grecs, c'étaient des gens qui étaient comme ça, très rationnels, qu'ils ont toujours admiré ce qui était mesuré, le bons sens, le sang-froid, la capacité de se maîtriser. Et en même temps, dans leur religion, il y a quelque chose de très important, qui est le dionysisme, qui est ce dieu-là, qui est le dieu non plus de la raison et du bon sens, mais le dieu de la folie...

->ST -JEAN-PIERRE VERNANT*

Non pas de n'importe quelle folie, c'est pas des types qui se mettent à faire toutes sortes de... qui déraillent. C'est le dieu d'un délire,* parce qu'ils sont possédés par le dieu, le dieu vient en eux et les possède, et alors... (voix "des médiums") ...mais bien sûr, voilà, ils entrent dans ce qu'on appelle "la transe"! Ils font les fous, ils gambadent! Mais ils font un peu l'inverse de ce que l'on fait dans la vie quotidienne, dans la vie ordinaire. Dionysos, c'est une façon de se dépayser du quotidien. Mais vous connaissez ça, parce que vous avez votre côté Dionysos, quand ce ne serait que quand vous allez a la fête, que ça vous embêterait si c'était toujours pareil, si vous alliez toujours en classe. Vous avez besoin de vous évader de temps en temps, dans quelque chose d'un peu imaginaire. (Murmures approbateurs) Eh bien, oui, vous êtes d'accord? (Enfants "Oui, oui") Eh bien, pour les Grecs, dans leur religion, ça c'est Dionysos. Et heureusement, parce que, finalement, ça aboutit, au cinquième siècle avant JC, au théâtre...

->ST -BBC -EMISSION "ZIG-ZAG"*

(*début plan Saville Row "Gigi")

->ST -SHEELAGH GILBY**

Présentatrice (Sheelagh Gilby) —I expect a lot of you have been at the theater, and if you have, I expect you enjoyed it...** A theater is fun, it's a really exciting place to be, and like so many of the things in our lives, theater was invented by the Greeks. This is what theaters look'd like when they first began. This is an ancient Greek theater... The first thing you notice is that it's got no roof. The weather in Greece is so good for most of the year that you can do all sorts of things our of doors... The next thing you see is how big it is. The theater at Epidaurus holds 15.000 people. That's much bigger than any theater in Britain. You could fit in all the primary schools in *** with no trouble at all... Some of the *** seats had backs: they were for the important people. Here they are. But the ordinary spectators just pouched on the rows like this. So they probably bore cushions with them, particularly as the plays went on all day... Unless ancient Greek bottoms were remarkably tough, they'd have needed them. But although the seats weren't comfortables, they did get a very good view...

(Aegia)

OM -But one must remember that the Athenians when they went to the theater, they sat in seats on one day, those seats on the hillside, from those seats they had seen the sacrifice of 40 or 50 bulls. These bulls had then been cut up in front of them and had been distributed to them. They had eaten those bulls or those cows on that particular occasion. They had drunk the wine of Dionysus. The next day with monumental hangovers, after having slept in the streets, they arrived in the theater to watch the tragedy. And they saw, instead of an animal sacrifice, what was essentially a human sacrifice, the sacrifice of a man who represented the city, who was a King, who was the symbol of the city...

->ST -OSWYN MURRAY

And I think it is extremely difficult for us to understand the relationship between creativity and performance in Greek literature unless we replace it in its ritual and its social context.

(Lyon)

JPV -...c'est l'histoire de ce pauvre personnage qui s'appelle Penthée et qui est lui-même le parent, d'une certaine façon, de Dionysos, finalement, il sera lui-même, comme les animaux que vous voyez là, mis en pièces... Et on verra sur la scène sa mère arriver, avec la tête de Penthée qui est le chef de l'état, qui est le patron, qui est un type a poigne, avec qui on ne plaisante pas, on ne badine pas; il a l'idée que la discipline c'est la discipline, que ... l'autre, il faut le flanquer dehors. Alors, il va apparaître, on voit apparaître sa mère Agave, avec sur son thyrse, ici, piqué sur le thyrse, la tête de son fils, et comme elle, elle a été prise dans le jeu de Dionysos, c'est-à-dire qu'elle est en état de délire, elle croit que c'est une petite tête de lion, ou de taureau. Et elle dit: "Regardez, admirez la belle chasse que j'ai faite". Et alors, peu à peu, elle revient à ellle, elle reprend ses esprits, et elle s'aperçoit que celui qu'elle a tué, c'est pas une bête (elle dit: "Regardez la magnifique chasse que j'ai faite"), que c'est son propre fils, le chef de l'état...

(tête Dinoysos)

->ST -DIONYSOS*

(*sur 1er plan statue)

et toutes les cités qui ont refusé, de faire cette part, à ... une certaine folie, a l'autre aussi, à l'étranger, parce que Dionysos c'est un... il est, à la fois différent et étranger, ceux qui refusent de lui faire cette part, eh bien c'est en eux que la folie s'installe, mais une folie, qui est alors une folie sans issue. Et ils sont, finalement, détruits par les dieux.

->ST -ALEXIS MINOTIS

AM -...le drame antique est un privilège que nous avons reçu en héritage des anciens, mais aussi le fait que c'est une responsabilité, ce qui veut dire que si nous, nous autres artistes grecs ne réussissons pas à faire revivre ce matériel, qui d'autre pourrait le faire ?

(Minotis dans Oedipe Roi. Katina Praxinou.)

Je pense même que, nous autres Grecs, nous pouvons faire ce travail mieux que quiconque car nous avons les qualités suivantes : primo, nous avons l'héritage (na), c'est-à-dire du point de vue tempérament, disposition d'esprit, nous sommes des méditerranéens, c'est une question clairement méditerranéenne, la lucidité, la lucidité philosophique de la tragédie ancienne, il n'y a pas de mysticisme (dans la tragédie), nous parlons le grec ancien sans le savoir car, du point de vue phonologique, nous avons le long et le bref, c'est-à-dire nous parlons, du point de vue phonologique, la même langue, nous avons le même matériel phonétique, nous avons le climat (conditions climatiques) et nous avons aussi les théâtres anciens, et ceci, c'est une chose d'une valeur inestimable (ou ceux-ci, sont des lieux précieux, de prédilection), donc toutes ces qualités dont nous disposons, qui nous sont offertes par notre histoire et par la nature, sont des qualités que les autres n'ont pas, qu'ils ne peuvent pas acquérir et ils... donc commettent continuellement des erreurs,

(Médée/enchaînés)

"Il la serre dans ses bras et l'embrasse Quand il cesse ses lamentations et qu'il veut redresser son vieux corps il reste attaché au voile comme le lierre au laurier S'il tire avec force ses chairs se détachent de ses os (flamme) Horrible lutte! Enfin il renonce et rend l'âme Ils disent morts côte à côte Toi tu connaîtras le juste châtiment En ce qui te concerne je ne veux rien dire Je n'ajouterai que ceci : Parmi les mortels il n'en est pas d'heureux L'homme peut quelquefois connaître le succès mais le bonheur, jamais...

AM -...les Japonais sont très intelligents, comme c'est bien connu, en toutes choses, aussi bien les choses technologiques, que esthétiques et artistiques, et ils ont scrupuleusement copié la démarche des choeurs comme nous la pratiquons...

(Choeur Oedipe Roi)

(Médée/choeurs avec shamisen)

(Médée/pleurs)

"O misérable main!
prends un glaive
saisis-le
marche à la rencontre
d'une vie de chagrins
Ne faiblis pas Ne songe pas à eux
mais au mari qui t'a trahie
Pour un seul jour oublie tes fils chéris
(choeur)
Tu gémiras après
Tu vas les tuer
Pourtant tu les chérissais
(silence)
Malheureuse entre les femmes..."

(épée)

(Athènes -17 juillet 84 /applaudissements à la fin de Médée)

->ST -MIKIJIRO HIRA*

(*acteur -quand il salue, avant d'aller embrasser Melina)

(Melina et l'acteur)

->ST -MELINA MERCOURI*

(problème: être lisible par-dessus les sous-titres japonais)

MM -Ce qui me frappe le plus, c'est ce rapport qu'a la tragédie grecque avec la culture japonaise... Vous avez senti l'universalité de ce caractère de Médée.* J'espère que ce peuple ici, la Grèce, vous a fait un triomphe, ce soir. We are so happy, I must say in english, that you are here. We have learned from you many things, tonight.

OM -In many ways Greek literature possessed that transitory quality which is possessed also by television. The quality where -for most of us- we watch one night, we think about it and then it passes out of our lives. In the same way, it is not until very late in the Classical period that tragedies were ever repeated. Tragedy was heard once and a man's reputation was made, a chorus' reputation was made, the man who staged it, the impresario's reputation was made on that one occasion. And yet it was crafted for eternity

PROCHAIN EPISODE : PHILOSOPHIE, OU LE TRIOMPHE DE LA CHOUETTE