

théâtre
olympia



QUARTETT

DE **HEINER MÜLLER**

MISE EN SCÈNE **JACQUES VINCEY**

centre
dramatique
national
de Tours
direction
Jacques
Vincey

0247 645050
cdntours.fr

DOSSIER PÉDAGOGIQUE



SOMMAIRE :

I/ Le cadre

II/ Faire théâtre, du texte au plateau

III/ Quelques pistes de réflexion : analyser les enjeux

IV/ Décliner l'œuvre

2

6

17

18

I/ LE CADRE

“Ma vie Ma mort Mon bien-aimé” - MERTEUIL



LES LIAISONS DANGEREUSES : DE QUOI ON PARLE ?



QUARTETT est une pièce de théâtre écrite en 1980, par Heiner Müller, inspirée des personnages principaux du fameux roman épistolaire LES LIAISONS DANGEREUSES, de Pierre Choderlos de Laclos écrit en 1779.

Ce roman, emblématique du XVIIIème siècle, met en scène une quinzaine de personnages, à travers 175 lettres, et notamment les histoires d’amour et de libertinage de la comtesse de Merteuil et du Vicomte de Valmont.

Au cœur de la haute société française du siècle des lumières, Merteuil et Valmont, anciens amants, manigancent, manipulent et séduisent pour arriver à leur fin.

Merteuil, décidée de se venger de Gercourt, un ancien amant, demande à Valmont, libertin notoire, de pervertir celle qui lui est promise, Cécile Volanges. Cécile, la nièce de Merteuil, est une jeune adolescente, sortie tout juste du couvent, naïve et innocente. Mais Valmont a d’autres plans en tête : il veut séduire la Présidente de Tourvel, une jeune femme mariée et pieuse (dévouée à la religion et à ses préceptes). À travers un échange de plusieurs centaines de lettres écrites par plusieurs personnages du roman, le lecteur découvre des personnages complexes, prêts à tout pour arriver à leur fin, brûlant d’un amour dévorant et d’une colère dévastatrice qui les poussera à de terribles affrontements, qui les entraîneront tous deux une chute vertigineuse et irrémédiable.

QUARTETT : DE QUOI ON PARLE ?



QUARTETT d'Heiner Müller de son côté, est une pièce pour deux comédien·ne·s : Merteuil et Valmont. Cette courte pièce fait renaître les amants terribles de Laclos pour rejouer leurs affrontements et remettre sur le devant de la scène toute la jubilation de leurs joutes, la passion qui les anime, et la violence qui les avait déjà pousser à anéantir les autres et à se détruire eux-mêmes.

Dans ce combat renouvelé, deux autres personnages apparaissent, incarnés par Merteuil et Valmont qui jouent à être tantôt la Présidente de Tourvel, tantôt Cécile Volanges.

Comme dans un drôle de rêve ou un mirage qui prendrait vie sous nos yeux de spectateur, la première didascalie mystérieuse annonce que nous sommes dans : « Un salon d'avant la Révolution française / Un bunker d'après la troisième guerre mondiale ».

QUI EST HEINER MÜLLER ?



Heiner Müller est poète et dramaturge.

Né en 1929 en Allemagne dans une famille socialiste, il grandit donc pendant la seconde guerre mondiale et subit les affres du régime nazi qui arrête son père et l'interne dans un camp. À l'issue de la guerre, il décide de rester en RDA (République Démocratique Allemande), par conviction personnelle (la RDA est à l'est du mur de Berlin, sous l'autorité communiste de l'URSS).

Heiner Müller dépeint dans ses pièces la réalité du régime est-allemand ce qui lui vaut d'être censuré. Son théâtre est donc principalement monté en Europe de l'ouest (notamment en France, dans les mises en scène de Bernard Sobel puis de Matthias Langhoff et de Bob Wilson) où il rencontre un franc succès. Face à cette reconnaissance, le régime communiste de RDA en viendra finalement à le réhabiliter.

Artiste engagé et sensible aux enjeux politiques de son temps, il participe le 4 novembre 1989 à l'appel pour le soulèvement du peuple en RDA et prononce un discours à la tribune pendant les manifestations à Berlin-est, quelques jours avant la chute du Mur.

D'un point de vue esthétique, Heiner Müller est un adepte de la réécriture et s'empare notamment de certaines figures mythologiques et fondatrices de la littérature comme avec ses pièces Oedipe Tyran (1966), Héraklès 5 (1964), Prométhée (1968), Hamlet-machine (1977), Quartett (1980).



QUI EST JACQUES VINCEY ?



Jacques Vincey est le directeur du Théâtre Olympia. Il est comédien et metteur en scène.

Depuis qu'il est au théâtre, il a monté *Yvonne princesse de Bourgogne* de Gombrowicz (2014), *Und de Barker* (2015), *La Dispute* de Marivaux (2016), *Le Marchand de Venise* de Shakespeare (2017), *La Réunification des deux Corées* de Pommerat (2018), *L'Île des esclaves* de Marivaux (2019), *Les Serpents* de Marie NDiaye (2020) et *Grammaire des mammifères* de Pellier (2021).

Pour son dernier spectacle en tant que directeur, il monte *QUARTETT*, d'Heiner Müller.

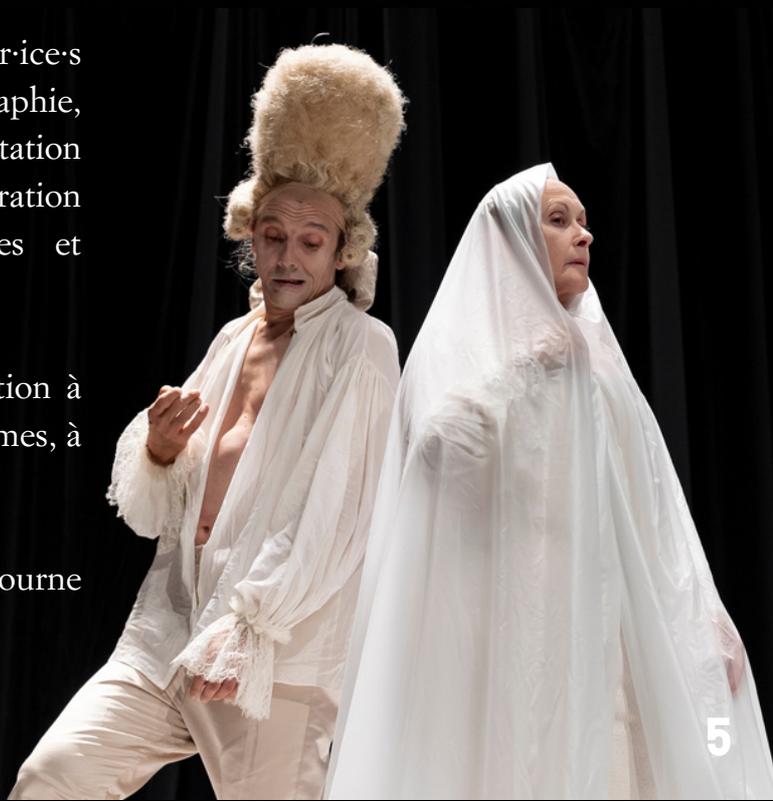
Dans ses mises en scène, Jacques semble vouloir chercher ce qui fait le fondement des êtres humains, dans ce qu'il y a de plus flamboyant et dans ce qu'il y a de plus laid.

Il semble tenter de comprendre comment les êtres se cherchent, se trouvent, s'aiment et se déchirent. Ce qui fait que nous nous désirons, ce que ça crée de magnifique et ce que ça crée de terrible.

Il aime s'entourer d'une équipe fidèle de collaborateur·ice·s comme Matthieu Lorry-Dupuy à la scénographie, Alexandre Meyer à la composition et l'interprétation musicale, Blanche Adilon-Lonardonni à la collaboration artistique, Cécile Kretschmar pour les perruques et accessoires.

À la création lumineuse, il s'associe pour cette création à Dominique Bruguière et pour la conception des costumes, à Anaïs Romand.

Pour donner vie à Merteuil et Valmond, Jacques se tourne vers Hélène Alexandridis et Stanislas Nordey



II/ FAIRE THÉÂTRE : DU TEXTE AU PLATEAU

Rappel de quelques termes spécifiques

La MISE EN SCÈNE :

c'est l'orchestration de ce qui va se jouer sur le plateau.

Ici, Jacques Vincey le metteur en scène a choisi de monter Quartett. Il décortique le texte pour en comprendre les enjeux et savoir quoi mettre en valeur dans le choix des costumes, des décors et la direction des comédien·ne·s. C'est lui qui modèle ce qui se passe au plateau d'un point de vue esthétique (ce que l'on voit) et dramaturgique (ce que l'on comprend).



LA SCÉNOGRAPHIE :

c'est l'art de l'aménagement et l'agencement d'un espace, en l'occurrence le plateau du théâtre. Le travail du scénographe, c'est de penser l'espace. En lien avec les désirs esthétiques et dramaturgiques de Jacques Vincey, le scénographe Matthieu Lorry-Dupuy a imaginé comment transformer le plateau vide du théâtre pour accueillir les personnages de la pièce. Il invente d'une part les décors mais les réfléchit comme un espace à part entière.



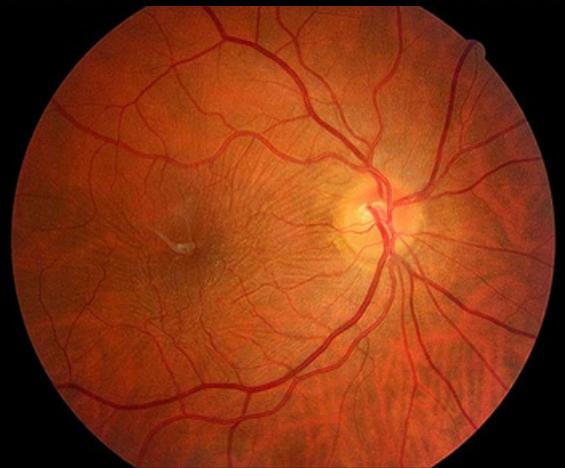
DÉCOUVRIR LA SCÉNOGRAPHIE

LES INSPIRATIONS



Psychose, Alfred Hitchcock, 1960

Louis XV and Madame Dubarry, Gyula Benczur, non-daté



Membrane épimaculaire



1917, Sam Mendes, 2019



Gravity Fatigue, Manuel Vason, 2015



Loïe Fuller, Danse Serpentine



Les Titans enchaînés dans le Tartare.
Illustration du livre la Divine Comédie
de Dante
— Les Enfers, par Gustave Doré
(1857).

LES PHOTOS DE RÉPÉTITIONS



RÉFLÉCHIR AUTOUR DE LA SCÉNOGRAPHIE

Au début de la pièce, Heiner Müller écrit cette didascalie :

“ Période

Un salon d'avant la Révolution française

Un bunker d'après la troisième guerre mondiale”

1) En vous aidant des inspirations et des photos de répétitions, de quelle manière le metteur en scène illustre cette didascalie à travers les choix scénographiques ?

2) La pièce est un huis clos dans lequel les personnages entament un combat à mort : pouvez-vous noter les choix scénographiques qui illustrent cette idée de joute ?

3) Chez Heiner Müller, on retrouve notamment l'idée d'une dissection des relations humaines : pouvez-vous trouver ici des éléments qui en attestent ?

POUR ALLER PLUS LOIN

Nous avons parlé jusque là d'une dramaturgie de la joute et du combat, notamment verbale entre les deux personnages. Cette réécriture permet donc de faire revivre deux illustres personnages de la littérature qui rejoue leurs amours perdues et leur haine déchirante. Le texte est très dense et possède plusieurs strates de lectures, qui se répercutent sur la mise en scène et les choix scénographiques :

- La première didascalie semble perdre le spectateur dans le temps et le faire échapper à l'Histoire.
- L'espace d'abord, est clos. C'est une arène avec tous ses stigmates, mais c'est surtout un espace duquel on ne s'échappe pas. Peut-être, comme on n'échappe pas à ses pensées, le metteur en scène prend le parti d'enfermer le spectateur dans la tête de l'un des deux personnages qui manipulera le temps, les mots et l'esprit du spectateur ...
- Par ailleurs, l'espace est entouré de bâches qui, sublimées par la création lumineuse de Dominique Bruguière, deviennent tantôt des soieries moirées d'un boudoir privé, tantôt un espace aseptisé et laborantin (caractéristique des films d'horreur par exemple), tantôt une fine et fragile membrane comme un cocon qui peut se briser à tout instant.
- En observant les photos de répétition, on remarque une matière noire au sol. D'abord cachés sous les bâches, ces minuscules morceaux de lièges peints en noir se révèlent au fur et à mesure que l'espace se délite. Le liège s'insinue partout dans un espace blanc immaculé, comme un cancer ou des restes calcinés d'une éruption volcanique. Au départ, nous avons donc une boîte blanche (celle où tout est à vue) dans une boîte noire (celle de l'illusion). Petit à petit, l'espace noir va venir grignoter, avaler l'espace blanc. La réécriture n'échappe pas à la mort des deux personnages : comme eux, la pièce n'échappe pas à la brutalité du réel qui vient abimer le décor et l'anéantir.
- Ce liège d'ailleurs, déposé en monticule de terre sur le plateau, n'est pas sans rappeler un champ de bataille. Une fois découverts, ces monticules peuvent nous laisser voir un paysage de ruines gigantesques ou Merteuil et Valmont, en titans de la littérature, s'affrontent.

DÉCOUVRIR LES COSTUMES

Par Barthélémy ROGER D'après Elisabeth Vigée-Lebrun "Marie Antoinette De Lorraine D'Autriche, Reine De France" Gravure En Noir



La robe "Oyster", Alexander McQueen, Courtesy Metropolitan Museum of Art

Vivienne Westwood automne-hiver 1995, défilé inspiré par Marie-Antoinette



La robe "Oyster", Alexander McQueen, Courtesy Metropolitan Museum of Art

LES PHOTOS DE RÉPÉTITIONS





RÉFLECHIR AUTOUR DES COSTUMES

1) En analysant la scénographie, nous avons remarqué que la première didascalie propose une double entrée dans le temps. Le choix des costumes vous semble-t-il illustrer cette dichotomie ? Quel parti pris semble être choisi et comment pourriez-vous l'expliquer ?

2) "VALMONT - Je crois que je pourrais m'habituer à être une femme, Marquise"

Dans QUARTETT, Valmont et Merteuil rejouent leurs échanges et ceux avec deux autres personnages : Cécile Volanges et Madame de Tourvel. En observant les photos de répétitions, pouvez-vous déceler dans le choix des costumes ce plaisir des personnages à jouer et à se travestir sous le costume de quelqu'un d'autre ?

3) "La réalité doit être rendue visible

Pour pouvoir être transformée

Mais la réalité doit être transformée

Pour qu'on puisse la rendre visible

ET LE BEAU SIGNIFIE LA FIN POSSIBLE DE L'EFFROI" - H. Müller

En ayant en mémoire l'histoire de Quartett et en observant les documents d'inspiration et les photos de répétition, quels éléments vous permettent d'illustrer cette citation d'Heiner Müller ?

POUR ALLER PLUS LOIN

En ce qui concerne les costumes, il semblerait que les choix esthétiques se soient portés sur le besoin de flamboyance des personnages : Valmont et Merteuil doivent être beaux, outrageusement sophistiqués et flamboyants :

- QUARTETT est un concentré de violence et de brutalité. Il met en scène des personnages cruels qui vont jusqu'au bout de leur pulsion de désir, de pouvoir, de haine et de soumission. Pour ne pas sombrer dans une atmosphère austère, il a fallu faire appel à toute la flamboyance, la splendeur et les artifices du siècle des lumières.
- Pour ce faire, Jacques Vincey a fait appel à Anaïs Romand, costumière du cinéma spécialiste des costumes d'époque qui a su reproduire avec les techniques et les étoffes du XVIIIème siècle des tenues contemporaines aux personnages de Laclos. Cette apparence XVIIIème permet d'une part au spectateur mais également aux acteur·ice·s de rentrer dans cette histoire qui renaît, de partir d'une apparence de vérité pour essayer d'y croire.
- Ces costumes chargés et sophistiqués sont également très couvrants : ils cachent la peau, la nature, qui sont Merteuil et Valmont (comme les personnages cachent leur vrai nature au reste du monde). Pourtant la réalité les rattrapent et comme le décor, les costumes se délitent au fur et à mesure de la représentation.
- Pour aller au bout de cette apparence, Jacques Vincey a travaillé avec Cécile Kretschmar à la confection des perruques : pour leur conférer une crédibilité tout en leur donnant une aura d'étrangeté, les perruques n'ont pas été réalisées à partir de cheveux, mais de crins de chevaux. Cela crée une image légèrement étrange et décalée qui aide les comédien·ne·s dans le jeu.
- En général, une création commence au plateau avec les comédien·ne·s par un travail autour du jeu et une recherche de l'espace et ce n'est que deux ou trois semaines avant que les artistes travaillent en costume. Du fait des tenues et accessoires contraignant·e·s, le travail au plateau a démarré immédiatement avec les costumes (d'où la possibilité d'avoir des photos de répétitions si tôt dans la création avec les tenues).

III/ QUELQUES PISTES DE RÉFLEXION

MERTEUIL - “Pourquoi vous haïrai-je, je ne vous ai pas aimé”

Dans le roman comme dans la pièce de théâtre, les personnages sont pétris de philosophie des lumières et de théologie. Ces notions nourrissent leurs discours et peut donner parfois la sensation d’un texte dense et difficilement abordable.

Ce qu’il nous semble important à retenir et ce à quoi se raccrocher :

- QUARTETT est une réécriture : le dramaturge est venu se glisser comme un Bernard-L’hermite dans une coquille déjà existante, pour faire revivre des personnages.
- Merteuil et Valmont ont déjà vécu avant QUARTETT, notamment dans LES LIAISONS DANGEUREUSES. Ils ont un passé qu’Heiner Müller vient tordre pour nous rejouer la joute de deux libertins : c’est un combat qui est mis en scène.
- Sur le plateau, en plus des deux comédien·ne·s, il y a un musicien, Alexandre Meyer : spectre de Laclos, spectateur dans l’arène ou ombre de la mort, il vient ponctuer l’action en accompagnant les personnages avec son saze.
- Il y a dans QUARTETT une place très importante à la traque, au jeu de séduction et de pouvoir : Merteuil et Valmont se batte pour la domination et souhaitent voir l’autre plier. Par ailleurs, il est indéniable qu’un jeu sexuel s’installe entre eux. Aussi, pendant la représentation, il y aura l’évocation des désirs qui les animent avec un vocabulaire sexuel cru.
- D’autre part, la sexualité de Valmont et Merteuil est à l’image de leur relation : toxique. Leurs fantasmes en soi ne sont pas répréhensibles mais le deviennent à partir du moment qu’ils s’en servent pour blesser, manipuler, trahir ou anéantir les autres : c’est tout l’enjeu du roman, et en partie celui de la pièce.
- Les personnages sont issus de la haute bourgeoisie et tentent indéfiniment d’échapper à leur condition mortelle, au temps, à l’Histoire et à leur état de nature pour s’élever, toujours plus. C’est une lutte contre ce qui vit et donc moisit et une quête de l’inatteignable et donc de la mort. Peut-être même une histoire de revanche.

IV/ DÉCLINER L'OEUVRE

LES LIAISONS DANGEREUSES de Laclos n'ont pas fait l'objet que d'une seule réécriture. Au cinéma par exemple, on dénombre pas moins de 11 adaptations, de celle de Roger Vadim en 1959, à celle de Stephen Frears en 1988, en passant par SEXE INTENTIONS de Roger Krumble en 1999, jusqu'à celle produite par Netflix en 2022.

Ce qui semble fasciner dans cette histoire, c'est le parcours flamboyant et la chute de ces deux personnages, dévorés par leur avidité de pouvoir et qui se servent presque de la sexualité comme d'un outil d'ascension et de mise à mort.

Les Liaisons dangereuse, Roger Vadim, 1959



Sexe Intentions, Roger Krumble, 1999



Les Liaisons dangereuse, Stephen Frears, 1988



Les Liaisons dangereuses, Rachel Suissa, 2022

DANS VOTRE ADAPTATION DES LIAISONS DANGEREUSES,
QUEL SERAIT VOTRE CASTING ?

QUI EST-CE ?

JE SUIS :

- Une jeune fille de 15 ans
- J'ai été élevée dans un couvent
- Ma mère aime que je passe du temps avec ma tante qu'elle croit vertueuse
- J'aime aller à l'opéra

JE SUIS :

- Un homme connu pour ses conquêtes
- J'aime faire tomber les femmes amoureux de moi afin de les séduire
- Je n'avoue pas être amoureux d'une femme mariée que je courtise
- Je meurs tué en duel ou par la femme avec qui j'ai manigancé la chute de plus d'un-e

JE SUIS :

- Une femme mariée
- Très pieuse
- Amoureuse d'un collectionneur de conquêtes
- On m'appelle Madame ou La Présidente

JE SUIS :

- Une femme veuve et extrêmement intelligente
- En quête de vengeance et prête à tout pour arriver à mes fins
- Une libertine qui concrètement aux hommes doit se cacher pour vivre une sexualité libérée et ne pas perdre mon statut en société
- Avide de pouvoir et cherche à m'élever au dessus de ma condition

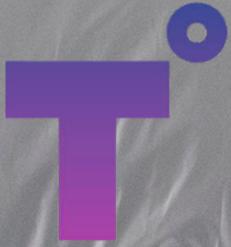
DANS MA PLAYLIST



#	TITRE	ALBUM	AJOUTÉ LE
1	 Mon inconnu Zaho de Sagazan	La symphonie des éclairs	10 minutes ago
2	 L'amour hélas Cléo	L'amour hélas	9 minutes ago
3	 Je t'aime encore Yelle	L'Ère du Verseau	9 minutes ago
4	 So Hot You're Hurting My Feelings Caroline Polachek	Pang	8 minutes ago
5	 Wet Dream Wet Leg	Wet Dream	8 minutes ago
6	 She's Got You - Single Version Patsy Cline	Sentimentally Yours	8 minutes ago
7	 No Time To Die Billie Eilish	No Time To Die	6 minutes ago
8	 Señorita Josman	HHHH	6 minutes ago
9	 Battle Lines Bob Moses	Battle Lines	6 minutes ago
10	 Ancient Dreams In A Modern Land MARINA	Ancient Dreams In A Modern Land	5 minutes ago
11	 Si j'étais un homme Camélia Jordana	facile x fragile	5 minutes ago
12	 Paint It, Black Ramin Djawadi	Westworld: Season 1 (Music from the HBO Series)	3 minutes ago
13	 Love's a Stranger Warhaus	Warhaus	3 minutes ago
▶	 Duel au soleil - 2006 Remaster Étienne Daho	Pop Satori (2006 Remaster)	3 minutes ago

Et toi, dans tes titres likés, qu'est-ce qui pourrait composer la bande originale de QUARTETT ?

théâtre
olympia



centre
dramatique
national
de Tours
direction
Jacques
Vincey

0247 64 50 50
cdntours.fr

