

LA GRÈCE EN CHŒURS

RÉMANENCES
POÉTIQUES,
POLYPHONIES
POLITIQUES

CHARLES DOYEN

Chargé de recherches du F.R.S.-FNRS à l'Université catholique de Louvain

18 février 2013

La poésie épique, creuset d'une identité

Faculté de Philosophie et lettres
Département de Langues et littératures classiques

Chaire Francqui au titre belge 2012-2013

Hector adressant des reproches à Pâris

Pierre Delorme, 1824

Guernica
Pablo Picasso, 1937

L'épopée durant le Haut-Archaïsme

– Poésie épique

- viiie s. : Homère, auteur de l'*Illiade*, de l'*Odyssée*, de la *Thébaïde cyclique*
f. viiie s. : Arctinos de Milet, continuateur d'Homère (*Éthiopide*, *Prise d'Illion*)
vi^e s. : épopées plus récentes, inspirées directement de l'*Illiade* (*Bouclier d'Héraclès*) et de l'*Odyssée* (*Télégonie*)

– Poésie lyrique

- vers 675 : Callinos d'Éphèse
2e m. viie s. : citation/imitation des poèmes homériques (Sémonide d'Amorgos, Alcman, Tyrtée)

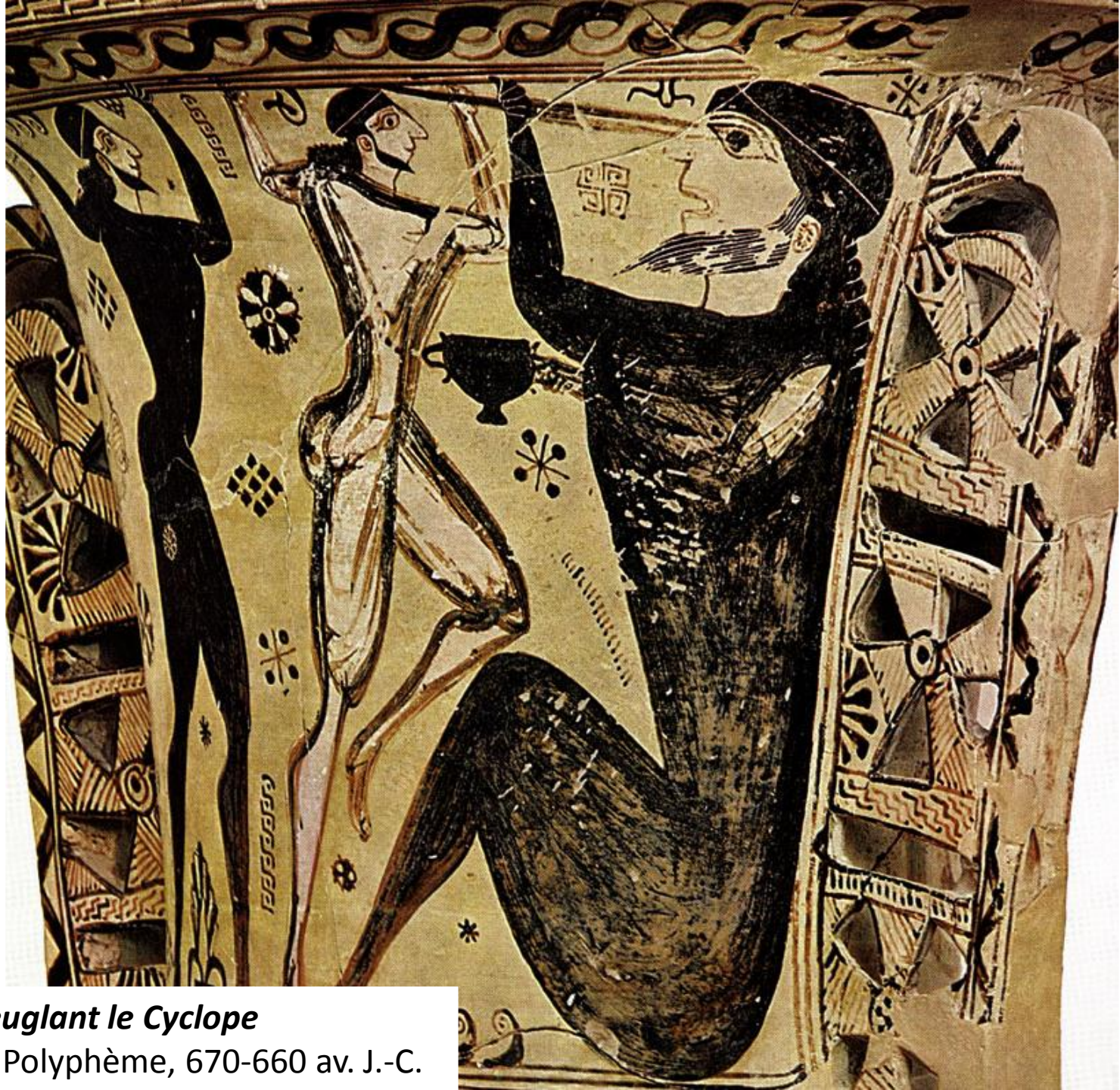
– Archéologie / histoire de l'art

- viie s. : *terminus ante quem* pour les objets, usages et coutumes épiques
d. viie s. : représentation de scènes typiques du Cycle troyen (cheval de Troie, aveuglement du Cyclope Polyphème)

Le cheval de Troie

VIIe s. av. J.-C.

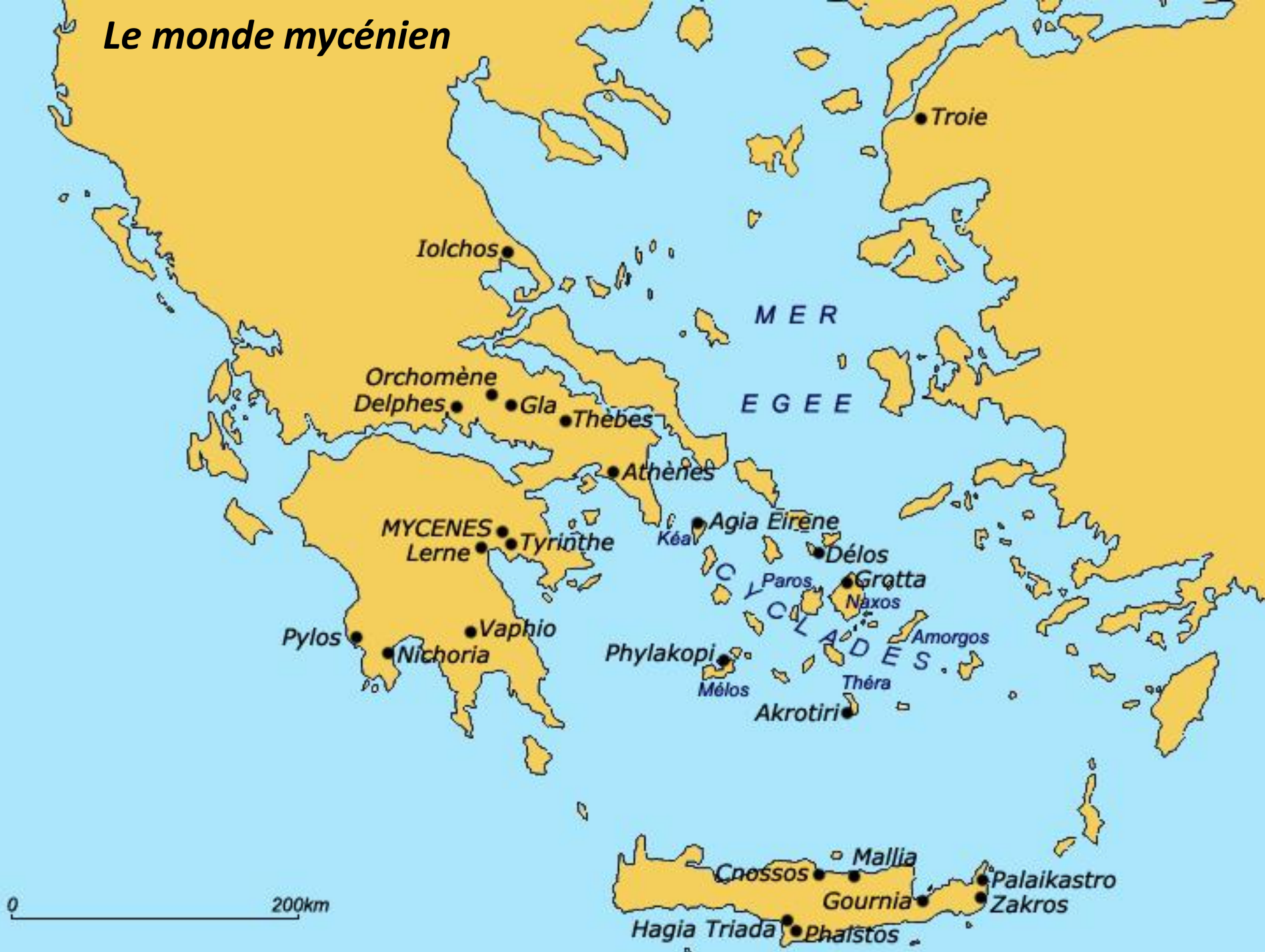

Ulysse aveuglant le Cyclope

Peintre de Polyphème, 670-660 av. J.-C.

Le monde mycénien

Boucliers en forme de tour
Akrotiri, XVIIe s.

« Ajax s'approche [d'Hector], portant son bouclier pareil à une tour, son bouclier de bronze à sept peaux de bœuf, que lui a procuré le labeur de Tychios, l'homme habile entre tous à tailler le cuir, dont la demeure est à Hylé. Cet écu scintillant, il l'a fait de sept peaux de taureaux bien nourris, sur lesquelles il a, en huitième lieu, étalé une plaque de bronze. Ajax, fils de Télamon, le tient devant sa poitrine, tandis qu'il s'arrête à deux pas d'Hector. » (*Il.* VII, v. 219-225)

Casques en défenses de sanglier

Mycènes, XIVes. av. J.-C.

« À Ulysse, Mérion offre son arc, son carquois, son épée; puis il lui met au front un casque travaillé dans le cuir d'un bœuf. Il est, à l'intérieur, solidement tendu de multiples courroies. À l'extérieur, les dents luisantes d'un sanglier aux crocs blancs sont, sur les deux faces, disposées en grand nombre, disposées avec art et savamment. Le fond est bourré de feutre. » (//. X, v. 261-265)

Les épopées dans l'épopée

- 1** – Achille « chante les gloires des héros » (ἀείδω κλέα ἀνδρῶν) devant Patrocle, en s'accompagnant de la lyre (*Il.*, IX, v. 185-191)
- 2** – Chants de l'aède Démodocos à la cour d'Alcinoos, roi des Phéaciens :
 - a) conflit opposant Achille et Ulysse (*Od.*, VIII, v. 72-83)
 - b) amours adultères d'Arès et Aphrodite, et ruse d'Héphaïstos (v. 266-366)
 - c) malheurs des Achéens devant Troie et ruse du cheval de bois (v. 499-520)
- 3** – Hélène raconte à Télémaque le massacre accompli par Ulysse déguisé en mendiant (*Od.*, IV, v. 240-258)
- 4** – Chant de l'aède Phémios devant les Prétendants : retours difficiles des Grecs en leur foyer (*Od.*, I, v. 324-327)
- 5** – Ulysse relate aux Phéaciens ses aventures entre la chute de Troie et son arrivée chez Calypsô (*Od.*, IX-XII)

« Quand ils eurent satisfait leur soif et leur faim, la Muse excita l'aède à chanter les renommées fameuses des héros (ἀειδέμεναι κλέα ἀνδρῶν), dans le cycle dont la renommée (κλέος) montait alors jusqu'au vaste ciel, la dispute (νεῖκος) d'Ulysse et d'Achille, fils de Pélée, comment ils s'étaient disputés dans un opulent festin des dieux, en terribles paroles, et comment le roi des guerriers, Agamemnon, se réjouissait en son esprit de voir se quereller ainsi les meilleurs des Achéens (ἄριστοι Ἀχαιῶν) ; telle était la prédiction que lui avait rendue par un oracle Phoibos Apollon dans la sainte Pythô, quand il avait franchi le seuil de pierre, afin de le consulter, au temps où les desseins du grand Zeus (Διὸς μεγάλου διὰ βουλάς) allaient entraîner dans les maux Troyens et Danaens. C'est là ce que chantait l'aède illustre. »

(*Od.*, VIII, v. 72-83)

« Chante (ἀείδω), déesse, la colère (μῆνις) du Péliade Achille, funeste colère, qui causa dix mille douleurs aux Achéens, projeta chez Hadès de nombreuses vies vaillantes de héros, et faisait d'eux des charognes pour les chiens et pour tous les oiseaux ; ainsi s'accomplissait le dessein de Zeus (Διὸς δ' ἔτελείετο βουλή). Commence là où se querellèrent (ἐρίζω) l'Atride, roi des guerriers, et le divin Achille. Quel dieu, en cette querelle (ἔρις), les lança l'un contre l'autre ? — Le fils de Latone et de Zeus. »

(*Il.* I, v. 1-9)

« Déjà ceux-ci partageaient les parts et mélangeaient le vin. Le héraut s'approcha, en guidant le fidèle aède, Démodocos, honoré du peuple : il le fit asseoir au milieu des banqueteurs, adossé à une grande colonne. [...]

“Pour tous les hommes qui foulent la terre, les aèdes ont part à l'honneur et aux respect, car une Muse leur enseigna leurs poèmes, et elle chérit la tribu des aèdes.” [...]

“C'est soit une Muse, enfant de Zeus, qui t'instruit, soit Apollon : car tu chantes le sort funeste des Achéens exactement comme il convient : ce que les Achéens ont repoussé, et subi, et souffert ! Comme si tu étais présent toi-même ou l'avais entendu d'un autre. Mais, allons !, continue, et chante le récit du cheval de bois, qu'Épéios fit avec Athéna, que le divin Ulysse introduisit par une ruse dans l'acropole, après l'avoir rempli des hommes qui pillèrent Ilion. Si tu m'énumères cela, en détail, comme il convient, aussitôt j'irai dire à tous les hommes que, vraiment, un dieu bienveillant dicte ton chant inspiré.” Ainsi parla {Ulysse}, et l'homme guidé par le dieu commençait, et révélait son chant. [...]

Voilà ce que chanta le glorieux aède ; cependant, Ulysse se consumait de chagrin, et les larmes inondaient ses joues sous ses paupières. »

(*Od.*, VIII, v. 470-473, 479-481, 488-499, 521-522)

Le cycle troyen (VIIIe – VIe s.)

1. Les Chants Cypriens

Origines de la guerre de Troie (noces de Thétis et Pélée), et début du conflit.

2. L'Illiade

Dispute entre Achille et Agamemnon. Morts de Sarpédon (roi des Lyciens), Patrocle et Hector.

3. L'Éthiopide

Morts de Penthésilée (reine des Amazones), Memnon (roi des Éthiopiens) et Achille.

4. La Petite Illiade

Dispute entre Ulysse et Ajax pour les armes d'Achille, suicide d'Ajax, ruse du cheval et prise de Troie.

5. La Prise d'Ilion (Ilioupersis)

Ruse du cheval, massacre des Troyens et mise à sac de Troie.

6. Les Retours (Nostoi)

Retours des Grecs en leur patrie : Diomède et Nestor, Néoptolème, Agamemnon, Ménélas.

7. L'Odyssée

Télémachie (I- IV), Ulysse chez les Phéaciens (V-XII), retour en Ithaque et vengeance d'Ulysse (XIII-XXIV).

8. La Télégonie ou Thesprotide

Arrivée à Ithaque du fils d'Ulysse et Circé. Voyage d'Ulysse chez les Thesprotes.

Une épopée mycénienne?

Porte des lionnes

Mycènes, c. 1250 av. J.-C.

Mer Noire

Mer Egée

Mer Caspienne

Mer Méditerranée

Mer Rouge

Golfe Persique

GASGAS

HATTI

AHHIYAWA?

ARZAWA

KIZZUWATNA

ASSYRIE

LUKKA

HANIGALBAT

ALASHIYA

AMURRU

EGYPTE

BABYLONE

ELAM

Présentation schématique du Proche-Orient

XIIIes. av. J.-C.

- Troie
- Thèbes
- Mycènes
- Pylos
- Ephèse
- Milet
- La Canée
- Gnossos
- Uluburun
- Cap Gelidonya

- Alacahöyük
- Hattusa
- Kummani
- Malatya
- Ura
- Tarse
- Karkemish
- Alalakh
- Ugarit
- Alep
- Emar
- Byblos
- Qadesh
- Tyr
- Kumidu
- Megiddo
- Gaza
- Jérusalem

- Harran
- Ninive
- Arbéles
- Kar-Tukulti-Ninurta
- Assur
- Dur-Katlimmu
- Dur-Kurigalzu
- Sippar
- Babylone
- Uruk
- Ur

- Pi-Ramsès
- Memphis
- El Amarna
- Thèbes

- Suse
- Chogha Zanbil

Épopée de Gilgamesh

« Je vais présenter au monde celui qui a tout vu, connu la terre entière, pénétré toutes choses, et partout exploré tout ce qui est caché ! Surdoué de sagesse, il a tout embrassé du regard: il a contemplé les secrets, découvert les mystères; il nous en a même appris sur avant le Déluge ! Retour de son lointain voyage, exténué, mais apaisé, il a gravé sur une stèle tous ses labeurs ! [...] »

Épopée de Gilgamesh, tablette I

- Époque néo-sumérienne (2140-2100) : épisodes indépendants (lutte contre Agga de Kish, lutte contre le Géant Humbaba, lutte contre le Taureau céleste, descente aux enfers)
- Recension ancienne : paléo- (xviiie – xviie s.) et médio-babylonienne (xiiie s.)
- Recension récente : médio- (c. 1100) et néo-assyrienne (669-627), néo-babylonienne (625-539) [douze tablettes]
- Exemplaires dans les sites ouest-sémitiques (xive – xiiie s.)
- Traduction hourrite (apogée au xve s.) et en hittite (xive – xiiie s.)

Gilgamesh et Enkidu face au Taureau céleste
Assyrie, VIIe s. av. J.-C.

Achille soignant Patrocle
Peintre de Sosias, ca. 500 av. J.-C.

Épopée de Gilgamesh

« Je vais présenter au monde celui qui a tout vu, connu la terre entière, pénétré toutes choses, et partout exploré tout ce qui est caché ! Surdoué de sagesse, il a tout embrassé du regard: il a contemplé les secrets, découvert les mystères; il nous en a même appris sur avant le Déluge ! Retour de son lointain voyage, exténué, mais apaisé, il a gravé sur une stèle tous ses labeurs ! [...] »

Épopée de Gilgamesh, tablette I

« Inspire-moi, muse, l'homme aux mille tours, lui qui erra beaucoup après avoir ravagé la citadelle sacrée de Troie ; nombreux les hommes dont il vit les villes et connut la pensée ; nombreuses les souffrances qu'il éprouva sur la mer, en son cœur, en s'efforçant de préserver sa propre vie et le retour de ses compagnons. »

Od., I, v. 1-5

Poterne du rempart
Ougarit, XIVe s. av. J.-C.

Cercle de tombes A
Mycènes, XVIe s. av. J.-C.

Épopées d'Ougarit

– Cycle de Ba'al et autres cycles mythologiques

– Poème des *rp'um*

Ancêtres de l'élite palatiale qui protègent la dynastie régnante et la société palatiale dans son ensemble.

– Légende de Danel et Aqhat

Le roi Danel obtient des dieux Ba'al et El la naissance d'un fils inespéré, Aqhat. Mort prématurée d'Aqhat à cause de la déesse 'Anat.

– Légende de Keret et Yaşib

Le roi Keret obtient des dieux Ba'al et El la naissance d'un fils, Yaşib. Yaşib en vient à convoiter le trône de son père.

Mythes et épopées indo-européens

– Vestiges indo-européens

gr. κλέος ἄφθιτον / *kleos aphthiton*

ind. śráva(s) ákṣitam

IE **klewos ḡdhg^whitom*

« renommée immortelle »

– Vocabulaire « achéen »

ἄναξ / *anax* (cf. myc. *wa-na-ka*)

ἄρουρα / *aroura* (cf. myc. *a-ro-u-ra*)

ἔγχος / *egkhos*

ἰός / *ios*

μῶλος / *môlos*

σάκος / *sakos*

φάσγανον / *phasganon*

« chef, roi »

« terre cultivée »

« lance »

« trait, javeline »

« guerre, combat »

« bouclier »

« épée »

– Scansion mycénienne

Δῖι μῆτιν ἀτάλαντος / *Dii mêtin atalantos* « pareil à Zeus en intelligence »

*Διφεῖ μῆτιν ἠατάλαντος / *Diwei mêtin hatalantos*

[˘ ˘ – ˘ ˘ ˘ ˘]

Archéologie homérique et historicité de l'épopée

– **Crédit des auteurs anciens (Thucydide, Strabon)**

– **Querelle homérique (« unitaires » vs. « analystes »)**

– **Fouilles d'Heinrich Schliemann**

1870 : Hissarlik / Troie

1874 : Mycènes, Orchomène, Tirynthe, Ithaque

– **Fouilles d'Arthur Evans (Cnossos, « palais de Minos »)**

– **Fouilles de Carl Blegen (Pylos, « palais de Nestor »)**

– **Sources textuelles proche-orientales**

Empire égyptien : royaume de Danaya

Danaoi

Empire hittite : royaume d'Aḫḫiyawa

Akhaioi

souverain Alaksandu de Wiluša

Alexandros, Wilios

Tarwiša

Troiê

Millawanda

Milêtos

*Sophia Schliemann (1874)
portant la « parure d'Hélène »*

« Masque d'Agamemnon »
Mycènes, XVIe s. av. J.-C.

Archéologie homérique et historicité de l'épopée

– **Crédit des auteurs anciens (Thucydide, Strabon)**

– **Querelle homérique (« unitaires » vs. « analystes »)**

– **Fouilles d'Heinrich Schliemann**

1870 : Hissarlik / Troie

1874 : Mycènes, Orchomène, Tirynthe, Ithaque

– **Fouilles d'Arthur Evans (Cnossos, « palais de Minos »)**

– **Fouilles de Carl Blegen (Pylos, « palais de Nestor »)**

– **Sources textuelles proche-orientales**

Empire égyptien : royaume de Danaya

Danaoi

Empire hittite : royaume d'Aḫḫiyawa

Akhaioi

souverain Alaksandu de Wiluša

Alexandros, Wilios

Tarwiša

Troiê

Millawanda

Milêtos

Chasse aux lions

Mycènes, Cercle A , XVIe s. av. J.-C.

« Ainsi dit, puis s'en va, Hector au casque étincelant et, en haut comme en bas, sur sa nuque et sur ses talons, bat le cuir noir qui court à l'extrême bord de son bouclier bombé » (*Il.*, VI, v. 116-118)

« En tournant le dos [à Hector], [Périphète de Mycènes] se heurte au rebord de son bouclier, le grand bouclier qui lui vient au pied, rempart contre les traits. Il bute contre lui et choit sur le sol, et son casque, autour de ses tempes, terriblement résonne, au moment où il touche le sol. » (*Il.*, XV, v. 645-648)

Boucliers ronds, en bronze et métaux précieux, forgés par Héphaïstos et décorés au repoussé :

- Bouclier d'Achille (*Il.*, XVIII, v. 468-608)
- Bouclier d'Héraclès (*Sc.*, v. 139-320)

Bouclier en bronze repoussé
Crète, c. 830-730 av. J.-C.

« *Bouclier d'Achille* »
Philip Rundell, 1821

La colère d'Achille
Giambattista Tiepolo, 1757

Achille recevant de Thétis les armes forgées par Héphaïstos

c. 575–550 av. J.-C.

Épopées médiévales et modernes

– *Nibelungenlied* (c. 1200)

événements et personnages historiques (f. IVe s. – f. VIe s.)

Théodoric le Grand [Dietrich de Bern], Attila [Etzel], Ermanaric, Brunehaut et Frédégonde [Brünhild et Kriemhild]

– *Chanson de Roland* (c. 1100)

bataille de Roncevaux (778)

Roland et Ganélon, Charlemagne, Francs et Sarrasins

– *Cycle du Kosovo* (XIXe s. et XXe s.)

bataille du « Champ des Merles » [*Kosovo Polje*] (1389)

sultan Murat et prince Lazar, Chrétiens et Musulmans

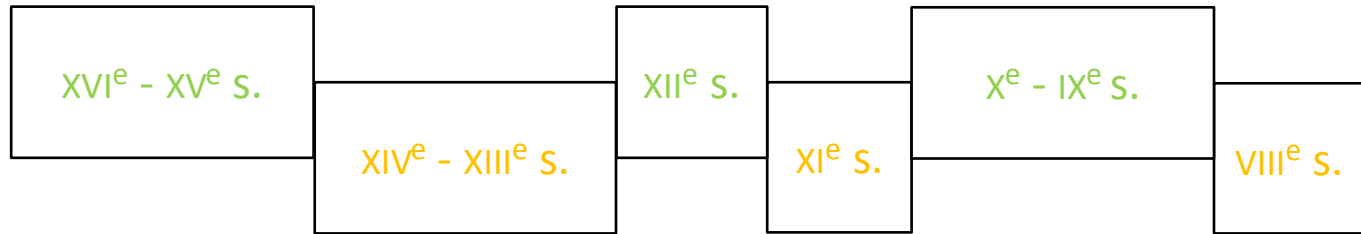

Tapissérie de la Guerre de Troie

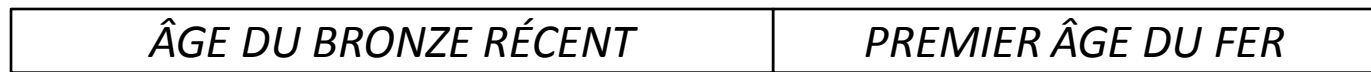
Tournai, 1475-1490

Élaboration de l'épopée

– Phases de relative **fluidité** des structures sociales et de l'épopée

– Phases de relative **rigidité** des structures sociales et de l'épopée

1700

1600

1500

1400

1300

1200

1100

1000

900

800

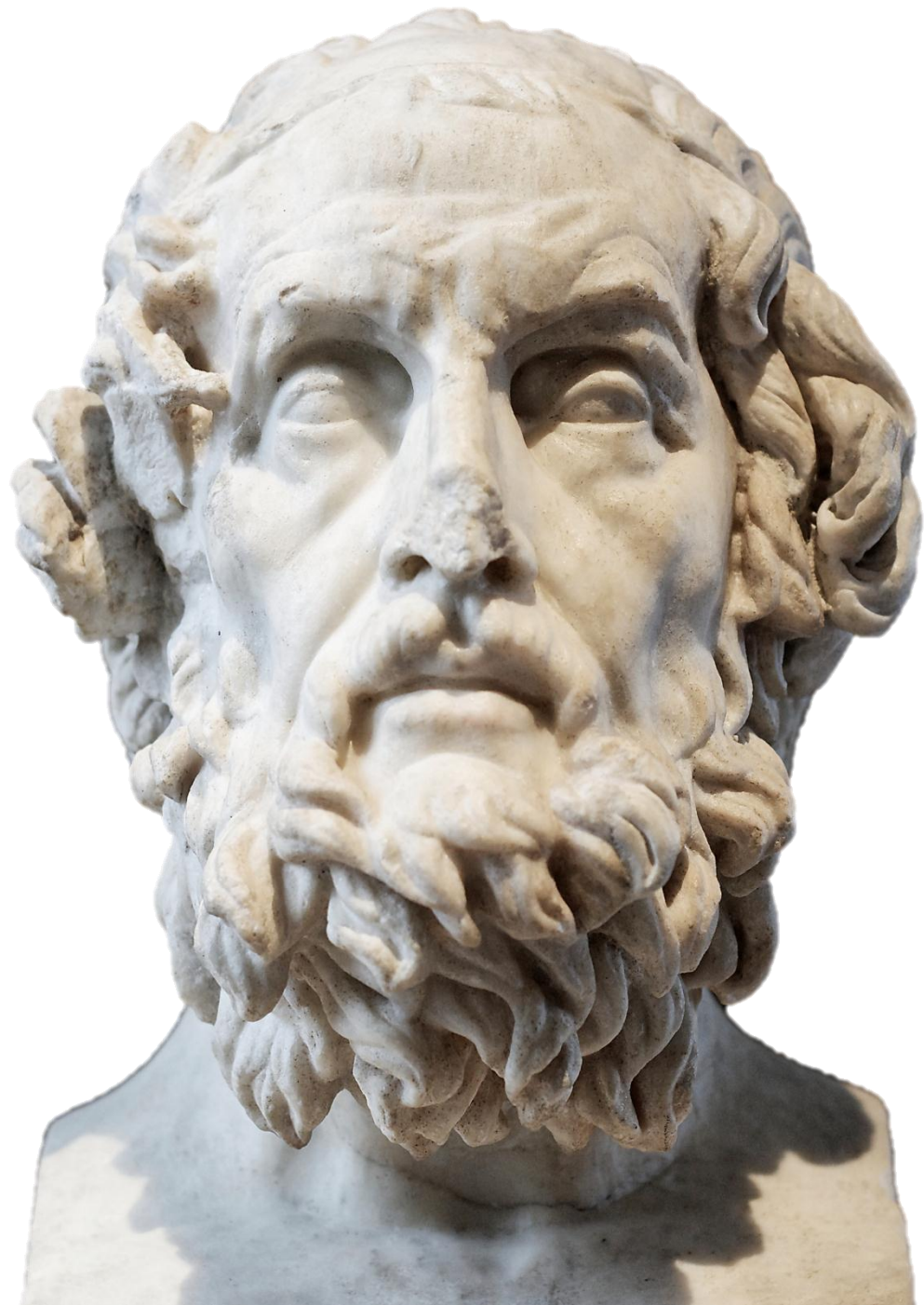
700

Période mycénienne

« Âges sombres »

Archaïsme

LA GRÈCE EN CHŒURS

RÉMANENCES
POÉTIQUES,
POLYPHONIES
POLITIQUES

CHARLES DOYEN

Chargé de recherches du F.R.S.-FNRS à l'Université catholique de Louvain

18 février 2013

La poésie épique, creuset d'une identité

Faculté de Philosophie et lettres
Département de Langues et littératures classiques

Chaire Francqui au titre belge 2012-2013