UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN

ANNÉE ACADÉMIQUE 2019-2020

Premier quadrimestre : lundi de 14h à 16h.

Local: ERAS54

(premier cours : lundi 23 septembre 2019)

LGLOR 2390

TYPOLOGIE ET PERMANENCES DES IMAGINAIRES MYTHIQUES « Ulysse et l'Odyssée Le voyage en questions »

P.-A. Deproost (coord.)

M. Watthee-Delmotte, Ch. Doyen, B. Van Wymeersch

Paul-Augustin DEPROOST: Présentation générale du cours

Myriam WATTHEE-DELMOTTE : « Introduction à l'étude des mythes : les sciences du mythe / les théories du mythe en littérature »

Charles DOYEN: « Les sources antiques du mythe d'Ulysse »

Paul-Augustin DEPROOST: « Ulysse philosophe et chrétien »

Myriam WATTHEE-DELMOTTE: « Les retours

d'Ulysse dans la littérature contemporaine »

Brigitte Van Wymeersch: « Les représentations d'Ulysse dans les arts plastiques et la musique »

Contact: paul.deproost@uclouvain.be

Le site: http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/Enseignement/Glor2390

Guernica

Pablo Picasso, 1937

L'épopée durant le Haut-Archaïsme

- Poésie épique

VIIIe s. : Homère, auteur de l'*Iliade*, de l'*Odyssée*, de la *Thébaïde cyclique*

f. viiie s.: Arctinos de Milet, continuateur d'Homère (Éthiopide, Prise d'Ilion)

VIe **s.** : épopées plus récentes, inspirées directement de l'*Iliade* (*Bouclier*

d'Héraclès) et de l'Odyssée (Télégonie)

- Poésie lyrique

vers 675 : Callinos d'Éphèse

2º m. viiº 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

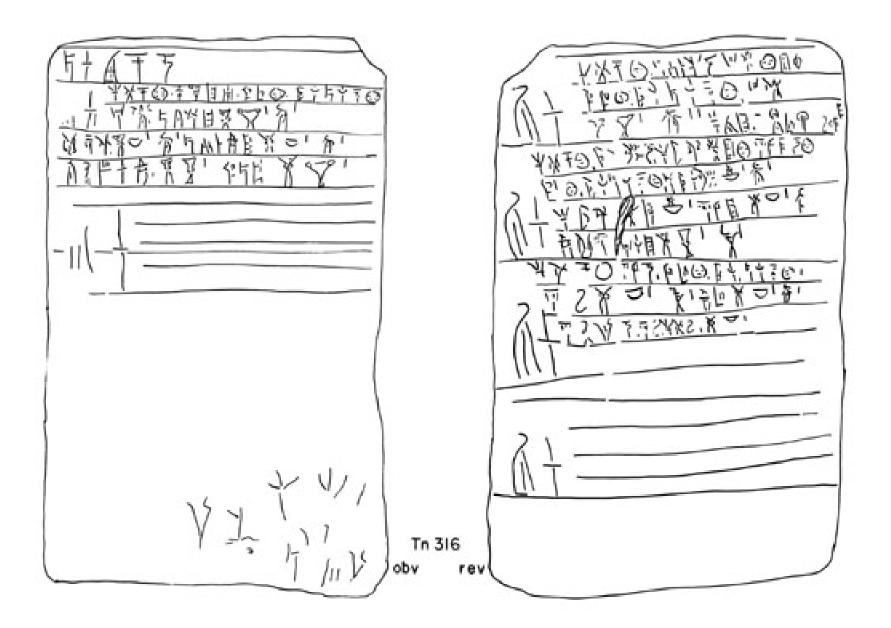
d. VIIe s.: représentation de scènes typiques du Cycle troyen (cheval de Troie,

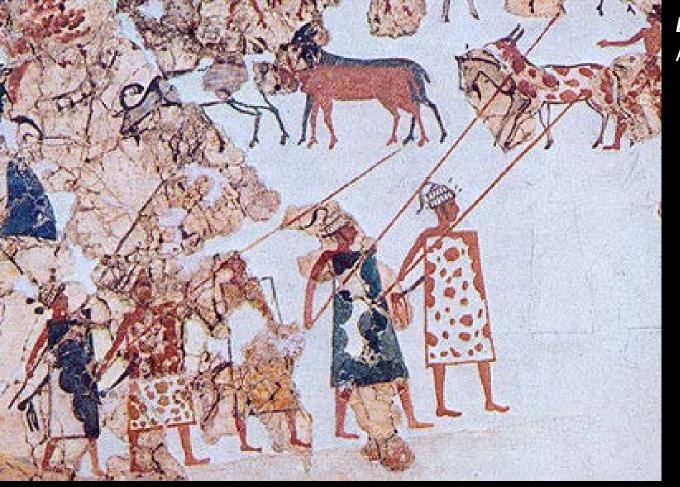
aveuglement du Cyclope Polyphème)

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. » (II. VII, v. 219-225)

Casques en défenses de sanglier Mycènes, xiv^es. 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. » (Il. 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 (*II.*, 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'Héphaistos (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 Ἁχαιῶν); 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. »

(*Odyssée*, VIII, v. 72-83)

« 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 Άχαιῶν); 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. »

(*Odyssée*, VIII, v. 72-83)

« Chante (ἀείδω), déesse, la colère (μῆνις) du Péléiade 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' ἐτελείετο βουλή). Commence là où se querellèrent (ἐρίζω) l'Atride, roi des guerriers, et le divin Achille. Quel dieu, en cette querelle (ἕρις), les lança l'un contre l'autre ? — Le fils de Léto et de Zeus. »

(Iliade, I, v. 1-9)

« 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 Άχαιῶν); 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. »

(*Odyssée*, VIII, v. 72-83)

« Chante (ἀείδω), déesse, la colère (μῆνις) du Péléiade 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' ἐτελείετο βουλή). Commence là où se querellèrent (ἐρίζω) l'Atride, roi des guerriers, et le divin Achille. Quel dieu, en cette querelle (ἕρις), les lança l'un contre l'autre ? — Le fils de Latone et de Zeus. »

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

Les épopées dans l'épopée

- Achille « chante les gloires des héros » (ἀείδω κλέα ἀνδρῶν) devant Patrocle, en s'accompagnant de la lyre (*II.*, 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'Héphaistos (v. 266-366)
 c) malheurs des Achéens devant Troie et ruse du cheval de bois (v. 499-520)
- Hélène raconte à Télémaque le massacre accompli par Ulysse déguisé en mendiant (*Od.*, IV, v. 240-258)
- Chant de l'aède Phémios devant les Prétendants : retours difficiles des Grecs en leur foyer (*Od.*, I, v. 324-327)
- Ulysse relate aux Phéaciens ses aventures entre la chute de Troie et son arrivée chez Calypsô (*Od.*, IX-XII)

« 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)

Les épopées dans l'épopée

- 1 Achille « chante les gloires des héros » (ἀείδω κλέα ἀνδρῶν) devant Patrocle, en s'accompagnant de la lyre (*II.*, 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'Héphaistos (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)

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'Iliade

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

3. L'Éthiopide

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

4. La Petite Iliade

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.

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 xille s.)
- Traduction hourrite (apogée au xve s.) et en hittite (xıve xıııe 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

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. »

Odyssée, I, v. 1-5

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 ndhgwhitom

« renommée immortelle »

Vocabulaire « achéen »

ἄναξ / anax (cf. myc. wa-na-ka) « chef, roi » ἄρουρα / aroura (cf. myc. a-ro-u-ra) « terre cultivée » ἔγχος / egkhos « lance » ἰός / ios « trait, javeline » μῶλος / môlos « guerre, combat » σάκος / sakos « bouclier » φάσγανον / phasganon « épée »

Scansion mycénienne

$-\frac{1}{2}$ $-\frac{1}{2}$ $-\frac{1}{2}$ $-\frac{1}{2}$ $-\frac{1}{2}$ hexamètre dactylique

Uysse en formules

Nominatif

(après césure penthémimère) (après césure trochaïque) (après diérèse bucolique) (après césure hephthémimère) - ω - ω - | προσέφη πολύμητις Όδυσσεύς
 - ω - ω - | πολύτλας δῖος Όδυσσεύς
 - ω - ω - ω - ω : δῖος Όδυσσεύς
 - ω - ω - ω - | πολύμητις Όδυσσεύς
 - ω - ω - ω - | πτολίπορθος Όδυσσεύς

Vocatif

(vers complet) (vers complet) (après césure trihémimère) (après césure hephthémimère) Διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν' Ὀδυσσεῦ "Ολβιε Λαέρταο πάϊ, πολυμήχαν' Ὀδυσσεῦ - - - - | πολύαιν' Ὀδυσεῦ, μέγα κῦδος Ἁχαιῶν - - - - - - - - - | πολυμήχαν' Ὀδυσσεῦ

Uysse en formules

Cas obliques

– Association avec la vieille formule Δϊὶ μῆτιν ἀτάλαντος (comme Hector)

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

Empire hittite: royaume d'Aḫḫiyawa

souverain Alaksandu de Wiluša

Tarwiša

Millawanda

Danaoi

Akhaioi

Alexandros, Wilios

Troiê

Milêtos

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

Empire hittite: royaume d'Aḫḫiyawa

souverain Alaksandu de Wiluša

Tarwiša

Millawanda

Danaoi

Akhaioi

Alexandros, Wilios

Troiê

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 » (II., 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. » (II., XV, v. 645-648)

Boucliers ronds, en bronze et métaux précieux, forgés par Héphaistos et décorés

- au repoussé: Bouclier d'Achille (*II.*, 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

Achille recevant de Thétis les armes forgées par Héphaistos 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

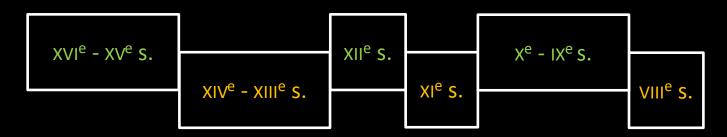
- Cycle du Kosovo (XIXe s. et XXe s.)
 bataille du « Champ des Merles » [Kosovo Polje] (1389)
 sultan Murat et prince Lazar, Chrétiens et Musulmans

Tapisserie de la Guerre de Troie Tournai, 1475-1490

Élaboration de l'épopée

- Phases de relative <u>fluidité</u> des structures sociales et de l'épopée

- Phases de relative <u>rigidité</u> des structures sociales et de l'épopée

