

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

TYOLOGIE ET PERMANENCES DES IMAGINAIRES MYTHIQUES

« *Ulysse et l'Odysée* »

Le voyage en questions »

P.-A. Deproost (coord.)

M. Wathee-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>

Johann Heinrich Wilhelm Tischbein (1751-1829)
Ulysse nostalgique d'Ithaque. Aquarelle

L. Gauffier, *Ulysse reconnaît Achille parmi les filles de Lycomède*. Huile sur toile, Rome, 1791

Ulysse dans le Cycle troyen : Chants cypriens

- ***Ulysse feint la folie pour ne pas participer à la guerre (sommaires du Cycle)***
 - Épisode traditionnel similaire au refus d'Achille de participer au combat
 - Ulysse laboure au moyen d'un attelage formé d'un bœuf et d'un cheval
 - Intervention de Palamède
 - Menaces sur Télémaque

- ***Ulysse contraint Achille à participer à l'expédition (tradition post-épique)***
 - Achille caché à Skyros, au milieu des filles de Lycomède
 - Ulysse et Diomède le démasquent (tissus précieux vs armes, ou son de la trompe)

- ***Ulysse et Ménélas en ambassade (voir Iliade III, 191-224)***
 - Négociations afin d'éviter la guerre
 - Ulysse est expert en ruses de tout genre autant qu'en subtils pensers

Arès Ludovisi (Achille?)

Marbre du Pentélique, copie romaine d'un original grec de 420 av. J.-C. environ

Tête d'Ulysse

Marbre, 1er s. ap. J.-C.

Villa de Tibère à Sperlonga

Ulysse dans le Cycle troyen : (dispute entre Achille et Ulysse)

– ***Ulysse et Achille sont des ennemis jurés (Odyssée, VIII, v. 72-83)***

- Épisode traditionnel de l'opposition entre les deux meilleurs guerriers
- Enjeu: définition de la qualité héroïque la plus éminente
- Construction similaire au prologue de *l'Iliade*

« Quand ils eurent satisfait leur soif et leur faim, la Muse excita l'aède [Démococ] 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. »

J.A.D. Ingres, *Achille recevant les envoyés d'Agamemnon*. Huile sur toile, Rome, 1801

Ulysse dans le Cycle troyen : Iliade

– Ulysse est un petit roi (voir Iliade II)

- Ulysse conduit les troupes venant des îles de la mer Ionienne et de leur pérée (Céphalonie, Ithaque, Nérите, Crocylée, Aegilipe, Zacynthe, Samos et les terres du continent).
- Ulysse ne commande que douze vaisseaux

– Ulysse prend le parti d'Agamemnon contre Achille (voir Iliade I, Iliade IX)

- Ulysse rend Chryséis à son père sur les ordres d'Agamemnon
- Ulysse moleste Thersite, qui prend parti contre Agamemnon
- Ulysse transmet à Achille l'offre de réconciliation d'Agamemnon

– Opposition larvée entre Ulysse et Achille (voir Iliade IX, XIX)

– Ulysse est associé à Diomède (voir Iliade V, VIII, X, XIII)

- Ulysse est présent auprès de Diomède lors de l'aristie du héros
- Ulysse se détourne de Nestor, menacé par les Troyens, malgré les appels de Diomède
- Ulysse et Diomède montent une expédition de nuit dans le camp troyen
- Ulysse et Diomède sont blessés au cours de la même action

Suicide d'Ajax

Exékias, ca 530 av. J.-C.

Ulysse dans le Cycle troyen : Iliade

– Ulysse lors des jeux funéraires de Patrocle (voir Iliade XXIII)

- À l'épreuve de la lutte, Ajax (fils de Télamon) et Ulysse s'affrontent, sans se départager, et Achille leur donne des prix égaux.
- À la course à pied, les concurrents sont Ajax (fils d'Oïlée), Ulysse et Antiloque. Ulysse invoque Athéna, qui lui donne vigueur et fait choir Ajax dans la bouse.

Ulysse dans le Cycle troyen : Éthiopide

– Ulysse purifie Achille après le meurtre de Penthésilée

– Dispute entre Ulysse et Ajax (fils de Télamon)

- Après la mort d'Achille, une lutte féroce s'engage autour du cadavre: Ajax le tire de la mêlée et le porte au nef, tandis qu'Ulysse repousse les Troyens en arrière-garde.
- Une dispute éclate entre Ulysse et Ajax pour les armes d'Achille.

Giandomenico Tiepolo, *Le Cheval de Troie*, 1760

Ulysse dans le Cycle troyen : Petite Iliade

– Jugement pour les armes d'Achille

- Ulysse obtient les armes d'Achille par la volonté d'Athéna; Ajax en perd la raison, ravage le butin des Achéens et se suicide.

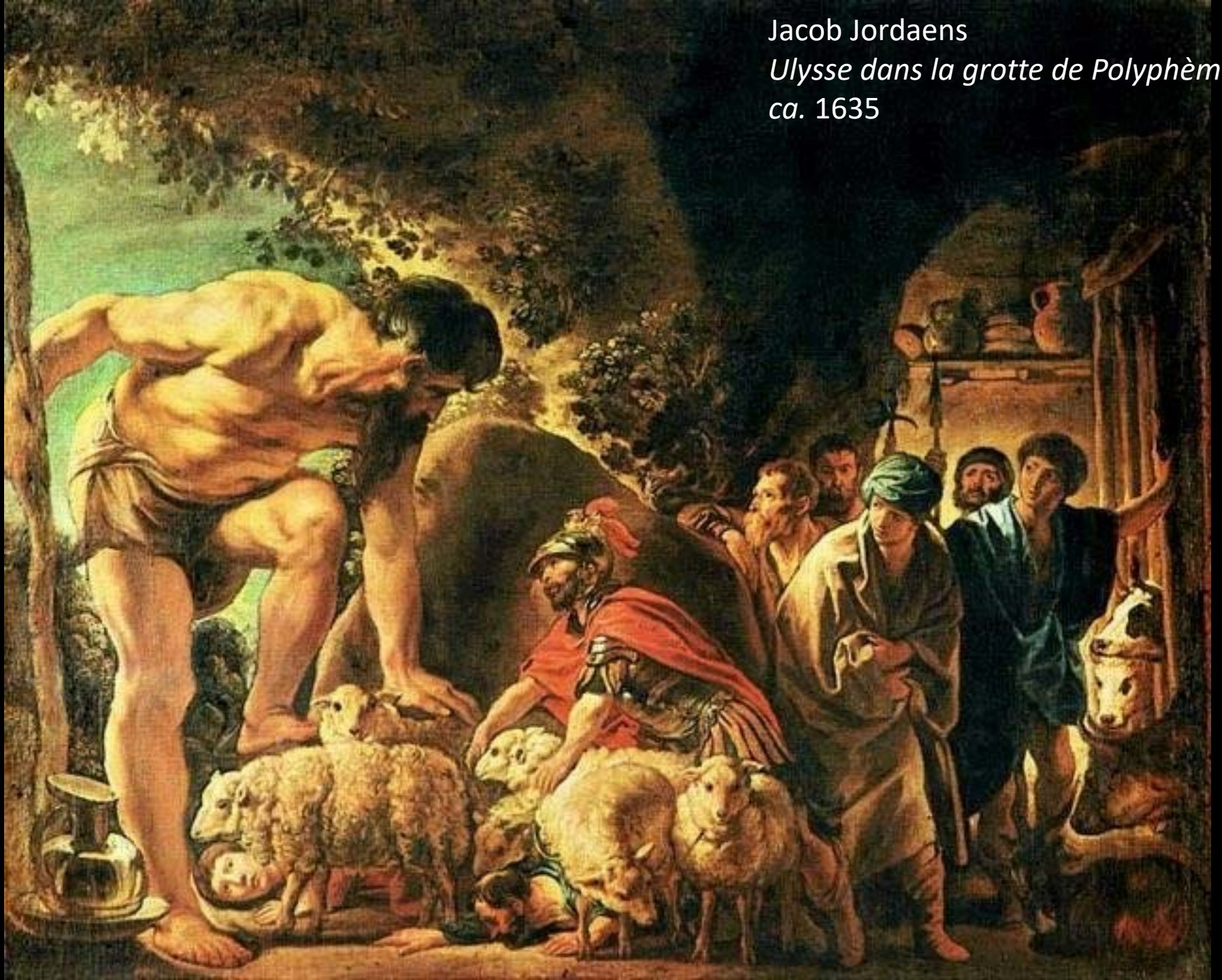
– Préparation de la prise de Troie

- Ulysse capture le devin Hélénos en embuscade, qui vaticine sur la prise de la ville (arc d'Héraclès, sang d'Achille, vol du palladium).
- Diomède ramène Philoctète de Lemnos.
- Ulysse ramène Néoptolème de Scyros, et lui remet les armes de son père
- Épéios construit le cheval de bois.
- Ulysse change d'apparence et pénètre à Troie en espion; il machine avec Hélène la perte de la ville.
- Ulysse et Diomède emportent le palladium hors de Troie.
- Ulysse introduit le cheval de bois sur l'acropole de Troie

Ulysse dans le Cycle troyen : Ilioupersis (Prise d'Ilion)

– Ulysse tue Astyanax

Jacob Jordaens
Ulysse dans la grotte de Polyphème
ca. 1635

Ulysse dans le Cycle troyen : Nostoi (Retours) ... et Odyssée!

– Télémachie (chants I à IV)

- Ulysse est retenu chez Calypsô (vers la fin de son périple) ; la nymphe consent à le libérer sur l'injonction des dieux.
- En même temps, Télémaque part d'Ithaque à la recherche de son père ; il va à Pylos puis à Sparte, pour interroger Nestor et Ménélas.
- Pendant ce temps, en Ithaque, les prétendants festoient en attendant que Pénélope choisisse l'un d'eux, et complotent contre Télémaque.

– Ulysse chez les Phéaciens (chants V à XII)

- Recueilli par le roi Alcinoos et sa fille Nausicaa après le naufrage de son radeau, Ulysse fait le récit de ses aventures antérieures (Kikônes, Lotophages, Cyclopes, Éole, Lestrygons, Circé, Cimmériens, descente dans l'Hadès, Sirènes, bœufs du Soleil).

– Retour en Ithaque et vengeance d'Ulysse (chants XIII à XXIV)

- De retour en Ithaque, Ulysse retrouve son fils Télémaque.
- Les deux héros massacrent les prétendants de Pénélope ; Ulysse retrouve son épouse.
- Lutte contre les familles des prétendants massacrés, et réconciliation sous les auspices d'Athéna.

Ulysse dans le Cycle troyen : Télégonie

– Voyage d’Ulysse en Élide

– Retour à Ithaque et sacrifices prescrits par Tirésias

– Voyage d’Ulysse chez les Thesprotes

- Ulysse épouse Callidicé, reine des Thesprotes.
- Il mène les Thesprotes lors de la guerre contre les Bryges.

– Retour à Ithaque

– Mort d’Ulysse

- Télégonos, fils d’Ulysse et Circé, à la recherche de son père, arrive à Ithaque.
- Télégonos tue son père Ulysse sans le reconnaître.
- Télégonos transporte le corps d’Ulysse chez Circé, avec l’aide de Pénélope et Télémaque. Circé les rend immortels.
- Télégonos épouse Pénélope, et Télémaque Circé.

Ulysse et Achille: deux héros antithétiques

« Quand ils eurent satisfait leur soif et leur faim, la Muse excita l'aède à chanter les renoms fameux des héros (ἀειδέμεναι κλέα ἀνδρῶν), dans le cycle dont le renom (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). »

(Odyssée, VIII, v. 72-83)

BRAD PITT ERIC BANA ORLANDO BLOOM

A WOLFGANG PETERSEN FILM

TROY

DIANE KRUGER BRIAN COX SEAN BEAN
JULIE CHRISTIE PETER O'TOOLE

WARNER BROS. PICTURES PRESENTS

A RADIANT PRODUCTION IN ASSOCIATION WITH PLAN B BRAD PITT ERIC BANA "TROY" ORLANDO BLOOM DIANE KRUGER BRIAN COX SEAN BEAN

BRENDAN GLEESON PETER O'TOOLE MUSIC BY JAMES HORNER COSTUME DESIGNER PETER HONNESS, A.C.E. PRODUCTION DESIGNER NIGEL PHELPS EXECUTIVE PRODUCERS ROGER PRATT, ESC

SCREENPLAY BY DAVID BENIOFF DIRECTED BY WOLFGANG PETERSEN EXECUTIVE PRODUCERS DIANA RATHBUN COLIN WILSON PRODUCED BY WOLFGANG PETERSEN

www.troyonline.com All Rights Reserved

MAY 2004

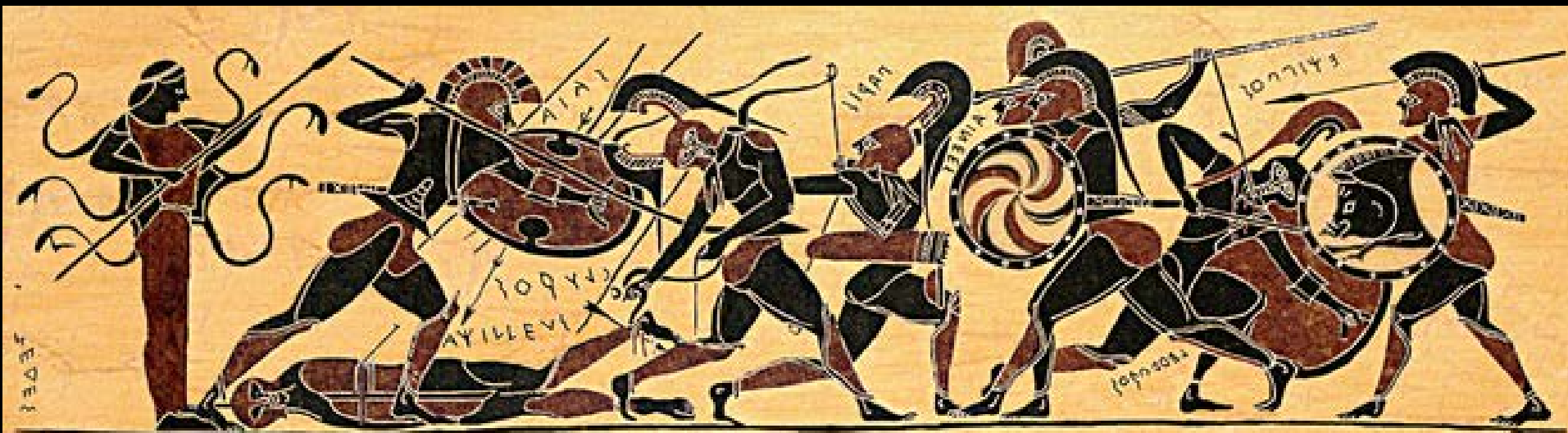
A WARNER BROS. PRODUCTION

WARNER BROS. PICTURES
A Time Warner Company

Ajax et Achille jouant aux dés
Amphore à figures noires
ca. 540-530 av. J.-C.

Lutte pour les armes d'Achille
Amphore chalcidienne à figures noires
ca. 540-530 av. J.-C.

Ajax portant le corps d'Achille
« Vase François » (détail)
Cratère attique à figures noires
ca. 570 av. J.-C.

Ajax et Ulysse
Péliké à figures noires
ca. 500 av. J.-C.

Le dilemme d'Achille

« Thétis, ma mère, la déesse aux pieds d'argent, me dit que des destins opposés me portent vers le terme de la mort :

- si je demeure ici même et combats autour de la ville des Troyens, périt pour moi le **retour** (νόστος/*nostos*), mais ma **renommée** sera **immortelle** (κλέος ἄφθιτον / *kleos aphthiton*) ;
- si au contraire je retourne chez moi, dans la chère terre de ma patrie, disparaît pour moi la **noble renommée** (κλέος ἐσθλόν / *kleos esthlon*), mais j'aurai une **longue vie** ».

(*Il.*, IX, v. 410-415)

La colère d'Achille
L. Benouville, 1847

Ulysse et Achille: deux héros antithétiques

« Quand ils eurent satisfait leur soif et leur faim, la Muse excita l'aède à chanter les renoms fameux des héros (ἀειδέμεναι κλέα ἀνδρῶν), dans le cycle dont le renom (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). »

(*Odyssée*, VIII, v. 72-83)

RENOM D'ACHILLE (κλέος / *kleos*) ⇒ ÉPOPÉE (ἔπος / *epos*) = *ILIADE*

Combat en première ligne; mort en pleine gloire (καλὸς θάνατος / *kalos thanatos*)

Perte du retour (νόστος / *nostos*) et de la vieillesse

RENOM D'ULYSSE (κλέος / *kleos*) ⇒ ÉPOPÉE (ἔπος / *epos*) = *ODYSSÉE*

Combat en arrière-ligne, escarmouches, expéditions nocturnes, ambassades; survie

Accomplissement du retour (νόστος / *nostos*) et vieillesse (~ expérience, intelligence)

Ulysse et les Sirènes

Mosaïque, IIe s. apr. J.-C.

Tours et détours d'Ulysse : les Kikônes et les Lotophages

– Ulysse chez les Kikônes

- Ulysse accoste à Ismara, cité des Kikônes, alliés des Troyens. Ils prennent la ville par surprise et la mettent à sac.
- Contre-attaque des Kikônes et fuite précipitée.

– Ulysse chez les Lotophages

- Ulysse accoste chez les Lotophages, peuple inconnu aux confins du monde.
- Ulysse et ses compagnons se voient offrir le lotos, qui fait oublier l'envie du retour.
- Ulysse doit forcer ses compagnons à reprendre la mer.

Ulysse aveuglant le Cyclope
Coupe laconienne à figures noires
ca. 565-560 av. J.-C.

Tours et détours d'Ulysse : les Cyclopes, Éole, les Lestrygons

– Ulysse chez les Cyclopes

- Ulysse accoste au pays de Cyclopes. Avec douze compagnons, il explore la grotte de Polyphème; ils sont faits prisonniers et Polyphème entreprend de les dévorer deux par deux.
- Ulysse fait boire à Polyphème du vin des Kikônes. À Polyphème qui l'interroge sur son nom, Ulysse déclare s'appeler « Personne ».
- Ulysse et ses compagnons aveuglent Polyphème dans son sommeil. Ils quittent la grotte en se cachant sous les moutons du Cyclope.
- Polyphème déclare aux autres Cyclopes qu'il a été blessé par « Personne ».
- Depuis son navire, Ulysse lance à Polyphème qu'il est « le fils de Laërte, l'homme d'Ithaque, Ulysse ».

– Ulysse chez Éole

- Éole accueille Ulysse, et lui offre une outre enfermant les vents contraires.
- En vue d'Ithaque, Ulysse succombe au sommeil; curieux, ses compagnons ouvrent l'outre et déchaînent la tempête. Éole refusera d'aider encore Ulysse.

– Ulysse chez les Lestrygons

- Géants cannibales, les Lestrygons écrasent la flotte d'Ulysse sous des rochers.
- Ulysse ne sauve qu'un seul navire et quelques marins.

*Ulysse chez Circé, kylix,
ca. 560-550 av. J.-C.*

Tours et détours d'Ulysse : Circé

– Ulysse chez Circé

- Ulysse accoste sur l'île de la magicienne Circé, fille d'Hélios.
- Euryloque part en éclaireur avec une vingtaine d'hommes, et découvre le palais de Circé. Le palais est entouré d'animaux sauvages très dociles. Circé les accueille. Les hommes pénètrent dans le palais et ne reviennent pas.
- Alerté par Euryloque, Ulysse se met à la recherche de ses hommes. En chemin, Hermès lui indique comment vaincre les ruses de la magicienne à l'aide d'une herbe (le moly).
- Circé tente en vain de transformer Ulysse en porc en lui faisant absorber une potion.
- Ulysse la menace de son épée; Circé lui propose de partager sa couche.
- Ulysse lui fait d'abord prêter le grand serment des dieux.
- Ulysse refuse de s'alimenter tant que ses compagnons sont transformés en porcs.
- Circé rend leur forme humaine aux compagnons d'Ulysse.
- Ulysse séjourne une année entière chez Circé; après quoi, ses compagnons lui rappellent la nécessité de reprendre le voyage.

Dante et Virgile dans le neuvième cercle de l'Enfer
Gustave Doré, 1861

Tours et détours d'Ulysse : Nekuia et descente aux enfers (katabase)

– Ulysse et Tirésias

- Ulysse accoste au pays des Cimmériens.
- Il accomplit un sacrifice chtonien pour attirer l'ombre du devin Tirésias.
- Tirésias lui défend de toucher au bétail d'Hélios, sous peine de voir disparaître tous ses compagnons, de devoir rentrer seul, et de devoir accomplir un long voyage pour apaiser tous les dieux par des sacrifices.

– Ulysse et les ombres des femmes

- Ulysse rencontre l'ombre de sa mère Anticlée, qui le renseigne sur son épouse Pénélope, son père Laërte et son fils Télémaque.
- Ulysse voit les ombres de Tyro, Antiope, Alcmène, Mégara, Épicaste, Chloris, Léda, Iphimédie, Phèdre, Procris et Ariane, Maira, Clymène et Ériphyle.

– Ulysse et les ombres des héros

- Ulysse parle à Agamemnon et à Achille.
- Il aperçoit Patrocle, Antiloque et Ajax; ce dernier est toujours rancunier.

– Ulysse et les grandes figures des enfers

- Ulysse voit Minos, Orion, Tityos, Tantale, Sisyphe et Héraclès.

Ulysse et les Sirènes,
stamnos attique à figures rouges
ca. 480-470 av. J.-C.

Tours et détours d'Ulysse : les Sirènes et les bœufs du Soleil

– Retour chez Circé

- Circé accueille Ulysse, et lui donne des indications sur la suite de son voyage.

– Ulysse et les Sirènes

- Ulysse se fait attacher au mât du navire et ordonne à ses compagnons de se boucher les oreilles avec de la cire.
- Il peut ainsi écouter le chant des Sirènes sans se jeter à l'eau, ou précipiter le vaisseau sur les récifs.

– De Charybde en Scylla

- Charybde est un tourbillon qui engloutit l'eau et la recrache trois fois par jour.
- Scylla est un monstre vivant dans une caverne.
- Ulysse passe au large de Charybde, mais perd six hommes en affrontant Scylla.

– Ulysse et les bœufs d'Hélios (Soleil)

- Arrivé sur l'île d'Hélios, Ulysse rappelle à ses compagnons les ordres de Tirésias.
- Retenus sur l'île pendant un mois, les hommes dévorent les bœufs d'Hélios.
- Zeus foudroie le navire après leur départ; seul Ulysse est épargné.

Bruegel l'Ancien,
Ulysse et Calypso,
1616

Tours et détours d'Ulysse : Calypsô

– Ulysse chez Calypsô

- Ulysse échoue chez Calypsô.
- La Nymphe le retient pendant sept années.
- Ulysse et Calypsô vivent maritalement; selon certaines traditions, deux fils seraient nés de cette union.
- À l'invitation d'Athéna et par l'intermédiaire d'Hermès, Zeus ordonne à Calypsô de laisser partir Ulysse.

Claude Le Lorrain,
Ulysse quittant les Phéaciens
1646

Tours et détours d'Ulysse : les Phéaciens

– Ulysse incognito

- Recueilli sur la plage par Nausicca et accueilli en hôte par Alcinoos, Ulysse relate la fin de son périple , sans révéler son nom.
- Lors d'un banquet, l'aède Démodocos relate la dispute entre Achille et Ulysse. Concours athlétique improvisé. Second récit de Démodocos: amours d'Arès et Aphrodite. Performance de danse. Troisième récit de Démodocos: le cheval de bois et la prise de Troie.

– Ulysse contraint de se faire connaître

- Démasqué à cause de ses réactions devant les récits de la guerre de Troie, Ulysse est invité à relater ses aventures entre la chute de Troie et son séjour chez Calypsô (chants IX-XII).

– Retour à Ithaque

- Les Phéaciens transportent Ulysse à Ithaque, pendant son sommeil, et le déposent dans une grotte avec les présents d'Alcinoos.
- Poséidon enracine le navire des Phéaciens au fond de la mer en punition du soutien apporté à Ulysse.

*Laërte, Pénélope et
Télémaque*
Robinet Testard, d. XVIe s.

Tours et détours d'Ulysse : Retour à Ithaque

– Ulysse incognito

- Renseigné par Athéna et déguisé en mendiant, Ulysse retrouve son porcher Eumée.
- Inspiré par Athéna, Télémaque quitte Lacédémone et se rend chez Eumée.

– Ulysse contraint de se faire connaître

- Ulysse se révèle à son fils Télémaque en l'absence d'Eumée; ils préparent ensemble le châtiment des Prétendants.
- Toujours déguisé en mendiant, Ulysse est reconnu par son chien Argos.
- Ulysse est reconnu par sa vieille nourrice Euryclée.
- Toujours ignorante de l'identité d'Ulysse, Pénélope annonce qu'elle épousera celui qui parviendra à bander l'arc d'Ulysse et d'envoyer une flèche au travers de douze têtes de hache alignées; l'épreuve semble impossible pour les Prétendants.
- Ulysse révèle son identité au porcher Eumée et au bouvier Philétios.
- Ulysse réussit l'épreuve du tir à l'arc.

Massacre des prétendants
Cratère campanien à figures rouges
ca. 330 av. J.-C.

Tours et détours d'Ulysse : Retour à Ithaque

– Massacre des Prétendants (Mnestérophonie)

- Ulysse abat d'une flèche Antinoos et révèle son identité.
- Eurymaque implore la pitié d'Ulysse, qui ne cède pas.
- Ulysse, Télémaque, Eumée et Philétios massacrent tous les prétendants, mais épargnent l'aède Phémios et un serviteur.
- Euryclée dénonce les douze servantes qui se sont compromises avec les prétendants: elles sont forcées de nettoyer les traces du massacre, puis sont pendues.

– Ulysse et Pénélope

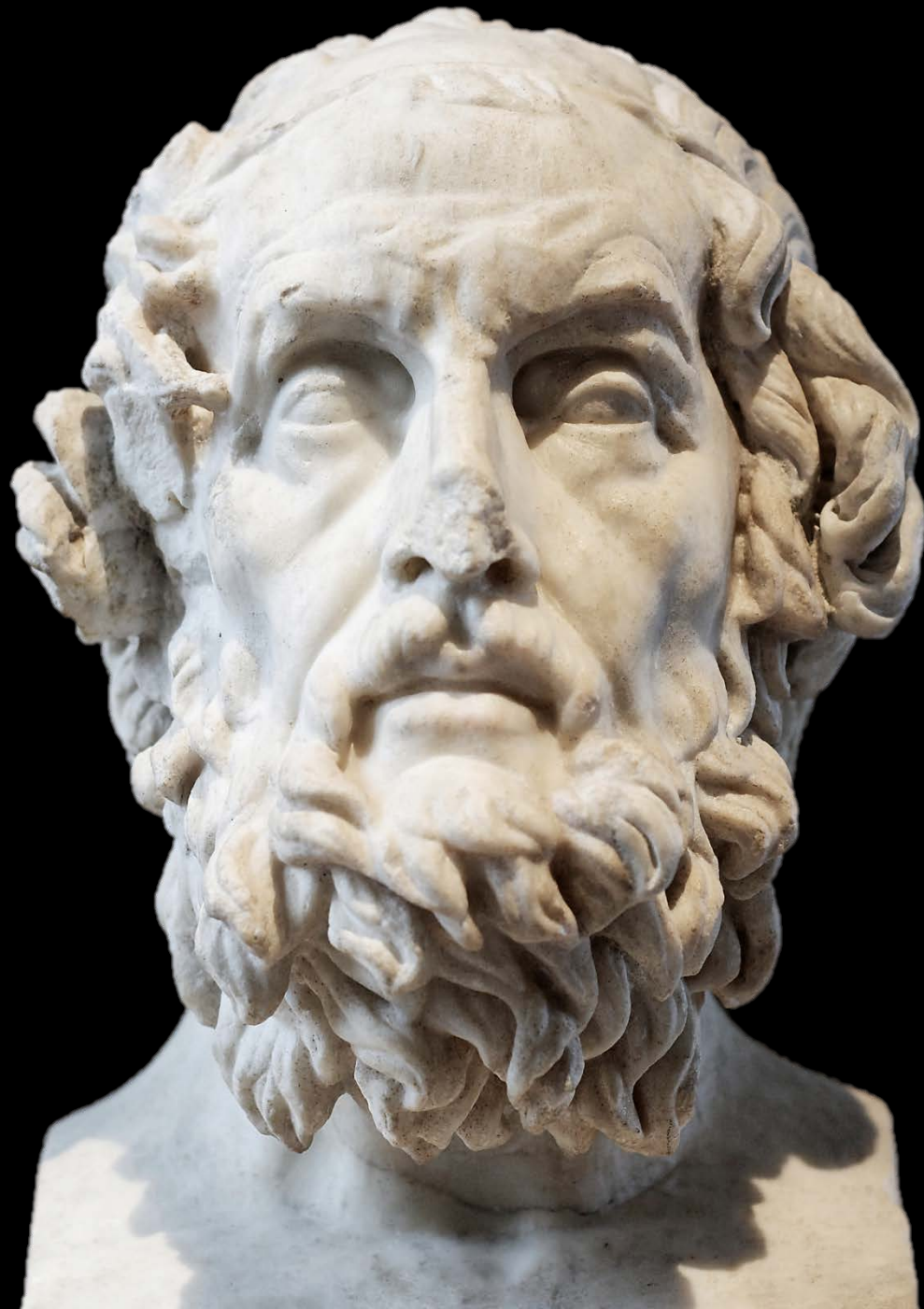
- Ulysse annonce à Pénélope le massacre des prétendants.
- Il se fait reconnaître par son épouse en décrivant la structure particulière de leur lit conjugal.

– Ulysse et Pénélope

- Hermès conduit aux enfers les âmes des prétendants (seconde *Nekuia*).
- Ulysse se fait reconnaître de son père Laërte.
- Réconciliation entre les partisans des prétendants et le clan d'Ulysse.

Ulysse et Pénélope
Le Primatice, 1563

Homère