

**Master class 2: Savoir et pouvoir dans l'Oedipe roi de Sophocle . P. Brillet Dubois
membre de l'HISOMA (associations de chercheurs spécialistes de l'antiquité ,
interdisciplinaire)**

chez Aristote, l'aspect spectaculaire des tragédies est négligeable .

Que peut-on reconstituer des tragédies dans leur espace ? Qu'est-ce que cela implique dans nos lectures ?

pas de masques retrouvés , pas de décor , musique , aspect dramaturgique ?

objectif : travailler sur les textes l'approche dramaturgique

1. aspect historique

théâtre grec = attique . donc joué à Athènes V°+ une partie du IV° avant

lieu de représentation de Sophocle = sanctuaire de Dionysos Eleuthéreus au pied de l'acropole

époque : grandes dionysies (fête ouverte aux autres cités)=> **première grande manifestation civique (le mot religion n'existe pas en grèce . = célébrer dionysos c'est célébrer Athènes)**

C'est aussi la célébration des bienfaiteurs de la cité à cette occasion .

Par ailleurs, les alliés de la ligue de Délos doivent défiler et apporter le tribut au théâtre même dans le chœur => **le spectacle est aussi politique** et constitue l'expression de la puissance athénienne

A cette occasion , on adresse des remerciements aux enfants des citoyens morts pour la cité au moment où ils atteignent leur majorité . On célèbre la mémoire de leurs pères et on leur offre une panoplie pour leur succéder .

2. aspect artistique

concours de dithyrambes : le chœur composé de choreutes (jeunes gens et enfants de chacune des 10 tribus d'Athènes => milliers de participants mais avec une affiliation liée à un aspect de la cité .

Il s'agit de favoriser la cohésion dans l'émulation , un peu comme un championnat national .

concours de tragédies : 3 poètes sélectionnés par les archontes . Ils concourent avec 4 pièces , 3 tragédies et un drame satyrique (chœur composé de satyres)

Dans le cas de Sophocle (qui n'a jamais été 3°), le concours s'est tenu à une date inconnue . Pièce Oedipe Roi est probablement composée entre 430 et 420 (en raison de la mention de la peste XX). Sophocle n'a pas gagné le concours .

Sophocle est devant un public qui se définit par une citoyenneté . venu là pour célébrer un acte religieux à l'intérieur de l'appartenance à la cité , y compris pour les étrangers . L'occasion n'est pas celle du pur divertissement

3. aspect archéologique et dramaturgique

Paul Denon et Debeaux . Introduction au théâtre antique

dessins de DEGUENNE tirés de l'histoire du théâtre en BD mais infos aujourd'hui obsolètes .

Les éléments de Jean Charles Moretti (architecte -archéologue) Institut de recherche de l'architecture antique , sont plus récents .

Il a reconstitué le théâtre sous forme trapézoïdale à partir de l'implantation des pieux qui portaient le théâtre de bois antérieur au théâtre de pierre . Pas de trace de tumélé , autour duquel le chœur évoluait en cercle . ==>Cet autel n'est il pas une réalité postérieure à sophocle ?

Il faut en déduire que les mouvements circulaires exclusif du chœur sont à abandonner : ils entrent probablement en ligne de chaque côté de la skènè , les parodoi . Il faut donc imaginer le reste .

Que voit-on lorsqu'on est sur le haut des gradins , derrière ?

XXXX

Les espaces scéniques sont à imaginer en lien avec les espaces réels que voit le spectateur

Comment communiquent les personnages (se voient-ils ? se font -ils face ?)

La reconstitution des mise en scène ne peuvent se faire qu'à partir des textes surtout en l'absence de didascalies . Il faut oublier les lectures de l'éditeur qui sont déjà des interprétations . Certaines didascalies dans des textes postérieurs sont souvent des commentaires d'acteurs sur les premiers manuscrits . pas intrinsèque à l'auteur en tout cas: nous n'en avons pas de preuve .

Dans l'Oedipe roi , nous avons un passage qui changent complètement en fonction de ce qui a été décidé .

Les entrées et sorties des personnages de même que les gestuelles sont inscrites dans le dialogue .

La réponse de Philippe Brunet (mise en scène) ne fait pas coïncider chaque geste dit à chaque geste fait

documentation et photos dans la base de [J.CH. Moretti en ligne : THEATRA](#) . bibliographie splendide . nombreux résumés .

4. Aristote et Oedipe :

Dans la Poétique (traité incomplet qui devait porter sur l'épopée , la tragédie et la comédie) la partie 2 a été tellement influente que notre définition de la tragédie n'a guère changé depuis.

Lycurgue a fait figer le texte de Sophocle par écrit .

Ecrits d'Aristote = un siècle plus tard = travail d'érudit et non de critique d'art . Ne fait référence à aucune représentation et ne sait pas la manière dont les représentations se produisaient un siècle auparavant . il définit comme « assaisonnements » , la musique et les procédés dramatiques ; quant au spectacle , « l'opsis » n'est que du texte dont les poètes ne devaient pas faire la mise en scène .

La seule chose qui l'intéresse , c'est le rapport au langage .

Comment les mots imitent-ils l'action ? Puis définition de la bonne tragédie . On pense qu'il a bâti son discours normatif à partir de l'Oedipe roi qu'il considérait comme la seule bonne tragédie .

l'important c'est l'action , l'unicité de l'action (provocatrice de pitié et de crainte), le moment le plus important étant la **péripétie** (= le renversement de l'action)

Dans l'Oedipe Roi , la péripétie coïncide avec le moment de la **reconnaissance** (Oedipe roi reconnaît qu'il est l'objet qu'il cherchait et la situation se renverse)

Ce qui est essentiel dans la tragédie est l'universalité . (alors même que les textes sont truffés d'allusions à l'actualité) . CSQCE : la discussion des éléments liés à l'actualité devient donc difficile .

les contradicteurs d'Aristote

Thucydide : les Athéniens prisonniers à Syracuse se reconforment en chantant les airs d'Euripide .

Les tragédies ne sont pas citées . Les Athéniens se reconnaissent dans la musique pas dans les tragédies .

D'autres lectures

[Nicole Laureau La voix endeuillée](#) considère la tragédie comme l'apolitique et s'oppose à Vernant et Vidal Naquet qui ont installé une vision très politique de la tragédie (un moment critique de l'histoire athénienne . La tragédie est le lieu de l'expression des débats politiques jusqu'au conflit , le lieu où l'on peut penser la cité en conflit entre tendance aristocratique et volonté démocratique avant qu'elle ne parvienne à la *stasis* (guerre civile) La tragédie en mettant en scène des rois et cités permet de penser l'expression du pouvoir y compris devant des citoyens démocratiques). Selon Nicole Laureau : cette théorie ne permet plus de penser le deuil , l'oraison funèbre (annuelle) et donc l'image de la cité unie puisque ce sont des moments qui estompent les conflits (les morts incarnent la gloire de la cité). La tragédie = le refoulé de l'oraison funèbre , permet de libérer ce qui a été refoulé ailleurs .

La lecture de [JP Vernant Mythe et tragédie .unités tragique 1:](#)

il marche dans les pas d'Aristote . La seule chose qui compte , c'est l'action dans la tragédie . Il cherche la structure profonde du mythe d'Oedipe (La logique du mythe et la façon dont le mythe s'appuie sur celle d'Oedipe .) Il s'appuie sur CL. LeviStrauss : le mythe est une structure de

pensée qui fonctionne selon une logique qui peut être contradictoire. Pensée rationnelle = quelque chose qui n'est pas vrai ne peut pas coexister avec son inverse . le vrai différent du non vrai . Or la pensée mythique admet la coexistence de deux choses contradictoires .

Dans la pensée rationnelle, on assiste à la superposition de myèmes recoupant la même chose travail sur Oedipe = le boiteux sur le plan physique comme psychique

Laïos : le gauche qui ne marcha pas droit / monstruosité aspect psy

Oedipe est donc caractérisé comme un *turannos* , un être de puissance . Les deux réalités vont se superposer le monstrueux / homme de pouvoir et vont coïncider à la fin de la pièce . Ceci est dit dans le mythe par le fait que le père et le fils partagent le même ventre , occupation de la même place le carrefour où le père et le fils se retrouvent .

Réflexion structurale sur le personnage d'Oedipe qui incarne cet autre de l'homme , qui s'élève au dessus de l'humanité comme le *turannos* mais peut aussi devenir le pire de l'homme , le monstre .

Le plus extrême en haut coïncidant avec le plus extrême en bas est illustré par Oedipe et définit par contraste une humanité moyenne. Cela permet de penser l'au delà et l'en deçà de l'humain . La logique qui permet à Sophocle de dire cela s'appuie sur les termes de l'ambiguïté qui caractérisent son écriture .

L'analyse au départ anthropologique vient s'appuyer sur la linguistique . Ce qui fait que la pièce peut émouvoir disparaît : il n'y a plus que la séduction intellectuelle chez Vernant .

Interprétation postérieure : **Bernard Knox « le héros tragique de Sophocle et son temps »**

le héros incarnerait par son évolution et sa chute la naissance de l'humanisme , et Athènes . Oedipe incarnerait cet appétit de savoir , propre à Athènes (impériale), ainsi que la chute qui attend la cité car la violence et l'hubris fait se développer le tyran . théorie aujourd'hui un peu dépassée . Analyse extrêmement minutieuse de tout ce qui fait le vocabulaire et le personnage d'Oedipe , la définition de sa puissance comme tyran . *tyrannos* ne veut pas simplement dire roi (Nous sommes dans l'obligation de prendre en compte la valeur des mots pour les contemporains de Sophocle)

Les caractéristiques du tyran :

- étranger à la lignée royale
- gouverne seul (self made man)
- violence ? (n'est pas systématique . Mais en contexte Athénien où la démocratie s'est formé à partir du meurtre des tyrans , la violence est là pour se maintenir au pouvoir) .

Au début de la pièce , oedipe apparaît comme un bon tyran , qui marque dans son discours son respect pour la cité , le fait qu'il veuille être le *sôter* de la cité . Il se montrera ainsi tout au long de la pièce en refusant de mettre à mort Créon et de céder à la colère . Mais en 873 , apparaît la notion d'hubris dans le stasimon, avec l'aveu du meurtre au carrefour : le chœur apprend que son roi a pu faire preuve de violence . Le chœur commence à se demander si la violence et l'hubris ne constitue pas le noeud de la prise du pouvoir par la force .

En 1202, lorsque l'action est résolue , le chœur réinstalle Oedipe dans sa position de roi après une période de doute « il est appelé *basileus* »= le roi issu de la lignée royale = à aucun moment , la légitimité du roi n'est remise en cause par le peuple de Thèbes . Or c'est la première fois que le terme est prononcé . Pour Knox , c'est la preuve qu'Oedipe n'est pas un roi de la démesure . Dans la scène avec Tirésias , la colère d'Oedipe peut se justifier du point de vue d'un bon roi qui ne peut admettre qu'un devin qui sait ne dise pas ce qui peut être profitable à la cité .

Oedipe agit par fidélité à ce qu'il est : son savoir (révolution de l'énigme de la sphinge) qui a fondé son pouvoir . cela le conduit à la catastrophe . Car le propre de l'humanité c'est que toute entreprise de savoir , de pouvoir , humaine a une fin . Cette concrétisation du savoir coïncidera avec la fin du pouvoir . Mais la fin du savoir c'est la compréhension de la limite du savoir humain .

Pour nous Oedipe est un symbole offert à la cité d'Athènes comme modèle à penser lié au *turannos* de la cité d'Athènes . Sophocle , au moment où il écrit , sait et a anticipé la chute d'Athènes et du chef d'état .

La leçon à retenir = la puissance de l'homme n'égalera jamais celle des deus et son savoir est une ignorance . contrairement aux sophistes , Sophocle ne remet pas en cause l'existence des dieux mais la pièce signifie « par votre puissance et votre appétit , vous allez vous trouver une limite (peut-être dans la guerre du Péloponèse)

Là encore , Knox ne dit rien de l'entrée et la sortie des personnages . Toute l'interprétation est centrée sur le personnage d'Oedipe , car l'action c'est toujours lui qui la décide (publication du décret sur le meurtre de Laïos , puis l'enquête)

Or une action dramaturgique est centrée sur la dynamique entre deux personnages

La lecture dramaturgique permettra de sortir de la lecture entre savoir et pouvoir à l'intérieur du personnage et de montrer comment Oedipe arrivera jusqu'à la reconnaissance de lui-même .

Partie 2 / Atelier . MC2 . Lecture des textes . Approches dramaturgiques

voir prise de notes manuscrite

Partie 3 : Conférence marie-Pierre Harder . MCF littérature comparée

mp.harder@univ-lyon2.fr

Antigone notre contemporaine ?

Georges Steiner , les Antigones

Un des textes grecs qui a connu des reproductions vertigineuses de Rigeul à Verida

Que serait-il arrivé si la psychanalyse avait pris comme point de départ Antigone au lieu d'Oedipe ?

depuis le début XXe siècle : Antigone surpasse Oedipe .

Impressionnant retour d'Antigone dans la littérature contemporaine .

Le tournant XX-XXIe siècle ou ...l'adieu à Oedipe

On y retrouve une Antigone sans Oedipe et sans Créon

Oedipe découvrir / Antigone recouvrir

Complexe d'Oedipe/ Anti-gonê

Exil à colone / retour à la cité => politique

Figure du pouvoir / figure du deuil

film : Sophie DERASP Antigone

I Trouble(s) dans la mémoire ou ces morts qui comptent

a- Une antigone anachronique

Anna Carson¹ Antigo Nick (2012)

prolonge la tâche de la traductrice dans la lignée de Ben Yamin (conservation et vie continuée des textes => la traduction devenant un texte plutôt autonome qui continuera sa vie de texte et sera porteur de toutes les interprétations ...)

traduction controversée .Steiner parle de réécriture et pas de traduction

conception performative et post moderne, qui a la conscience aigüe de ce qui l'a précédée. et interroge le temps (ce que serait la temporalité tragique . Nick veut dire l'écorchure , la brèche .

"in the nick of time « : ce moment du presque trop tard , où bascule le destin tragique / un fraction de seconde avant que tout ne tourne à la catastrophe .

Ecriture de l'urgence . Economie discursive . Utilisation des techniques d'écriture post-moderne = ironie des registres de langue (Bingo / je l'avoue et je n'ai garde de le nier chez Sophocle)/ collages et montages de citations , construction d'autres filiations intellectuelles féministes (par exemple citation de Ingeborg Bachmann (1926-1973) « Je perds mes cris « poétesse autrichienne .

elles représente les Cris des femmes endeuillées dans la cité qui refusent l'oubli démocratique .

¹ prof lettres classiques .traductrice . en tant que philologue et poète

b- spectres d'Antigone chez Charlotte Delbo (1913-1985)
engagée dans la résistance . déportée . assistante de Louis Jouvét .
mémoires de la déportation .

Antigone sert de compagne spectrale pour essayer de donner voix à ces morts dans les camps .
« spectres , mes compagnons » (1977)

Antigone pleurée comme une figure de deuil faite pour pleurer les disparus .

La mémoire et les jours (1985) Kalavrita des mille Antigone

désastre d'un village grec et holocauste durant la guerre . Long poème dit par la voix d'une villageoise . Les femmes refusent cette absence de sépulture et évoquent Antigone « un mort n'a pas besoin d'être tué deux fois »

Leïlla Bebbar , La Seine était rouge (1999). dernière scène à Alexandrie .page 137

La censure d'état sur la sépulture et la mémoire . (préfet Papon et censure sur les morts du 17 octobre)

Antigone devient le paradigme de la Mémoire .

La post-mémoire = ce que nous vivons à partir d'évènements que nous n'avons pas vécu et qui conditionnent le vécu de toute la famille . => théorie de Hirsch.

Antigone qui gratte la tombe de ses frères ressemble à Amel (personnage du roman de L.Sebbar) qui gratte le palimpseste de la mémoire de ses frères dans Paris .

la modification du scénario avec l'adjonction des frères jumeaux ajoute la dimension de la guerre civile qui a déchiré l'Algérie .

Antigone apparaît comme un tombeau littéraire : celle qui cherche à donner une sépulture et garde la mémoire . Le personnage a fait couler beaucoup d'encre féministe : elle s'est celle qui dit non et se rebelle contre une autorité patriarcale .

II trouble(s) dans le genre : du deuil féminin au deuil féministe

a- Antigone « héroïque »

est celle qui revendique le *Kléos* des hommes . celle dont Créon dit qu'elle est l'*aner* , c'est à dire l'homme mais aussi le citoyen (v.485)

b- du frère irremplaçable au frère remplacé .

Antigone sophie Deraspe 2019. film qui Replace les personnages dans le Québec contemporain au moment de la guerre d'Algérie car émigré en tant que Kabyle sur le sol québécois .

la virilité revendiquée de l'Antigone tragique prend la forme d'une ruse =substitution à son frère , se virilise pour le remplacer en prison pendant que lui s'évade de la prison sous son identité à elle.

la question du genre sera travaillée comme chez Anouilh dans le face à face Antigone Ismène . Dans le film , les soeurs finiront pas s'opposer alors qu'elles ne le sont pas au début .

Antigone devient une figure de résistance affirmée . Recrée de la communauté autour d'elle lorsqu'elle se retrouve enfermée dans un institut pour mineur => évoque Morante une Antigone dans un asile .

III- trouble(s) dans la cité : résistance et communautés

a- une interrogation sur le rôle du chœur

la question de la communauté et de la cité . communauté de femmes

chez Carson , le chœur ressemble à un avocat qui est là pour dire : cette chose affreuse à laquelle nous assistons aujourd'hui n'est pas unique «

Chez Deraspe .

clip et réseaux sociaux : Cyber-choeurs

b- une interrogation sur l'opposition ami/ennemi

monologue d'Eurydice chez Carson

Chez Deraspe , réflexion politique plus actuelle sur les lois de l'immigration et la possibilité de deuil dans le sillage traumatique d'une mort aux mains de la police

c- réinventer les filiations par la communauté

Delbo : garde une fidélité dans l'expérience de la déportation féminine
Deraspe : la grand-mère appelée Méricée porte et organise le deuil .

Inventer une autre cité ?
Politique autre / autre politique

choeur résistant dans [Marine Bachelot N'guyen](#) .