

c o n n a i s s a n c e
D'UNE ŒUVRE

Homère

L'Odyssée

2e édition

Geneviève Winter

Agrégée de lettres,
Inspectrice pédagogique régionale

Retrouvez toute la collection

« Connaissance d'une œuvre »

sur notre site

www.librairie.studyrama.com

Maquette et mise en page : Loïc Pennanéac'h
Relecture : Tundee Sas

© Bréal, septembre 2021.
Toute reproduction même partielle interdite.
ISBN 978 2 7495 5127 2

AVANT-PROPOS

Si l'*Odyssée* est devenue le modèle du récit d'aventure, la lecture de ses XXIV chants constitue en elle-même une aventure, tant, quel que soit l'âge du lecteur, elle a le pouvoir de l'arracher à la vie ordinaire selon des modalités toujours différentes. Tout comme la Bible, les poèmes d'Homère l'*Iliade* et l'*Odyssée* – le monument judéo-chrétien et la fresque païenne – ont longtemps exercé un pouvoir hégémonique sur la culture occidentale avant d'affronter la concurrence de mondes nouveaux : les deux épopées homériques ont été incessamment explorées, toujours admirées, régulièrement revisitées sans que soit élucidé complètement le mystère de leur origine. La magie de ces textes tient donc partiellement au défi qu'ils adressent au réel en affirmant tranquillement la primauté de la littérature sur une historicité hypothétique et lacunaire. Par-delà cette aura, l'*Odyssée* affiche une originalité troublante.

Tandis que l'*Iliade* apparaît comme le modèle fondateur du genre épique, qui, après avoir connu une faveur sans égale jusqu'au XVIIIe siècle, s'est affaibli puis fondu dans le roman, à partir du moment où les figures mythiques de l'héroïsme ont commencé à perdre une partie de leur pouvoir sur l'imaginaire collectif et individuel, l'*Odyssée* ne fonde pas seulement un genre, le roman d'aventures. L'œuvre doit son universalité à l'évocation puissante des épreuves qui, au-delà des interventions divines, attendent tous les hommes arrachés à leur foyer par la guerre puis jetés sur la route en vue d'un improbable retour. Vingt-huit siècles à peu près après son surgissement écrit, ce récit, le premier à mettre en évidence la fragilité humaine que recouvre la figure du héros, a d'ailleurs suscité plus d'imitations que l'*Iliade* en s'adressant, au gré des âges, à d'autres hommes conduits à vivre dans des sociétés progressivement désertées par le divin.

Et de fait, tout oppose les deux récits : à la geste des dieux enflammant les querelles tribales de roitelets rivaux dans l'*Iliade* répond, dans l'*Odyssée*, l'errance solitaire d'un homme épuisé et, d'étape en étape, privé de tous ses compagnons. À l'aventure fulgurante du « divin » Achille que les dieux aiment et font mourir jeune correspond, dans l'*Odyssée*, la quête obstinée d'un

bonheur obscur inlassablement poursuivie par le héros. La guerre verbale des dieux de l'*Illiade* entretient sur terre et fait rouler dans la poussière la tête de héros qui s'entre-tuent avec pour seul horizon une immortalité glorieuse qui les arrachera aux douceurs de la vie ; l'*Odyssée* raconte, sous le regard de divinités farouches mais moins querelleuses, le périple dangereux et souvent merveilleux d'un homme pleinement conscient de son identité mortelle, prêt à subir toutes les épreuves pour rentrer dans sa petite patrie et y jouir de la vie terrestre en échappant aux gouffres marins.

Et ce n'est pas avec les armes d'Achille forgées par le dieu Héphaïstos qu'il a pourtant reçues en héritage, mais avec des ressources purement humaines, que cette figure des origines atteint son but : connu pour son intelligence, « l'inventif » Ulysse est à la fois *polymêtis*, « très prudent » et « très sage », et *polytropos*, « très rusé ». Son ambivalence est constante : guerrier valeureux, époux fidèle, respectueux des dieux, il trompe ses interlocuteurs et ment sans scrupule tout en mutilant et en tuant ceux qui lui coupent la route du retour. Autant dire qu'il est homme avant tout, le premier homme, a-t-on même pu dire. Mais surtout, l'universalité de son personnage est affirmée par une des épithètes que, dès le prologue, le poète lui attribue : il est certes le plus intelligent et le plus rusé mais il est avant tout *polytlas*, celui qui a enduré des épreuves sans nombre, « souffrant beaucoup d'angoisses dans son âme sur la mer ». Le voyage d'Ulysse, les exploits d'Ulysse, le bonheur d'Ulysse célébré plus tard par du Bellay sont indissociables des larmes d'Ulysse. C'est à toutes ces sources que s'est alimentée la littérature occidentale, qu'elle retienne « l'ardent sanglot » de l'exilé, la créativité du guerrier ou l'habileté du politique.

Que, tant d'années après l'éclosion de ce récit, James Joyce ait repris le canevas de l'*Odyssée* pour construire, sur le mode parodique, le roman monde du XXe siècle, où la ville labyrinthe de Dublin prend la place de la mer retentissante, confirme clairement la permanence et la vigueur de ce modèle fondateur où l'on a parfois vu une métaphore de la vie humaine.

Toutes les citations de cette étude renvoient à l'édition de référence inscrite au programme de l'épreuve littéraire des concours d'entrée aux grandes écoles scientifiques pour 2018 et 2019. Il s'agit de la traduction de Philippe Jaccottet (La Découverte, « Poche », 2004), suivie d'une postface de

l'historien François Hartog. Paru pour la première fois en 1955, puis réédité en 2000, ce travail, qui n'est pas celui d'un philologue, est néanmoins plus fidèle à l'original que la prose rythmée de Victor Bérard. C'est avant tout l'œuvre d'un poète qui, formé par le fameux helléniste André Bonnard, connaît très bien le grec et ne prend de libertés avec le texte que lorsque le sens et la poésie l'exigent.

Dans le même esprit, l'étude qui suit met ses pas, en forme d'hommage, dans le sillon tracé par un autre grand helléniste, Édouard Delebecque, professeur à la Faculté des lettres d'Aix-en-Provence, qui a transmis à l'auteur, comme à tant d'autres, la magie et le mystère des poèmes homériques et salue la mémoire de l'ethnologue-voyageur Jean Cuisenier, décédé le 23 juin 2017, auteur du formidable *Périple d'Ulysse*.

Geneviève Winter

SOMMAIRE

Avant-propos	3
I. SOURCES ET CONTEXTES	11
L'œuvre et ses origines : <i>in illo tempore</i>	11
Un arbre sans racines	11
Entre mythe et histoire	12
Des récits à l'historicité improbable	15
Une œuvre dans son temps : de l'oral à l'écrit	16
Aux sources de la poésie orale : la voix de l'aède	16
Épithètes et formules : la prose rythmée d'un conteur	18
La récurrence des scènes typiques	19
Le mystère du passage à l'écrit	20
L'œuvre et son auteur : la question homérique et le modèle épique	21
Il était une fois... la légende d'Homère	21
Du mythe au débat : la question homérique	23
Aux sources d'un genre, épopée ou roman ?	26
De Platon à Aristote : morale et théorie	27
II. ÉTUDE DU TEXTE	31
Une narration très complexe	31
De l' <i>Illiade</i> à l' <i>Odyssée</i> , un récit « troué »	31
L' <i>Odyssée</i> , une composition subtile	32
Un jeu signifiant sur le temps et l'espace	33
L'aventure de Télémaque (ch. I-IV) : une épreuve initiatique ..	35
Télémaque à Ithaque : du désordre au départ (ch. I-II)	35
Le fils d'Ulysse face aux compagnons de son père	37

Le retour d'Ulysse (ch. V-XIII) : de la mélancolie à l'action	38
L'aventure de l'exilé	38
La dramatisation du récit et le jeu des voix narratives	39
Le récit de l'aède (ch. V-VIII) : exil et souffrance	40
Les récits d'Ulysse (ch. IX-XII) : le guerrier aventureux	46
Vengeance et reconnaissance (ch. XIV-XXIII)	54
Attente, ruse et métamorphoses (ch. XIV)	55
Le retour de Télémaque et le plan d'action (ch. XV-XVI)	56
Patience, mon cœur ! (ch. XVII-XX)	57
De l'exploit au massacre (ch. XXI-XXII)	59
Des retrouvailles mythiques mais... problématiques (ch. XXIII)	60
Une fin ouverte (ch. XXIV)	60
Le temps et l'espace de l'aventure	61
Temps chronologique, temps mythique	61
L'espace de la quête entre réel et imaginaire	64
Les figures de l'<i>Odyssée</i>	67
À la cour d'Ithaque	67
À Pylos et à Sparte : Nestor et Ménélas	71
Sur le chemin de l'aventure : un étranger, des communautés	72
Les dieux Olympiens dans l' <i>Odyssée</i> : des figures assagies	76
Magiciennes et monstres : une série de duos	78
III. PERSPECTIVES ET PROBLÉMATIQUES	81
L'inventif Ulysse, personnage ou figure de la quête humaine ?	81
Un personnage en devenir	81
La quête héroïque et ses étapes	86
Ulysse <i>polytlas</i> ou la souffrance humaine	95
L'épreuve de l'exil	95

L'épreuve de l'altérité	98
Le prix de l'aventure : une cité en danger	102
Ulysse <i>polytropos</i> et <i>polymétis</i> : l'intelligence du détour	104
Ulysse et la <i>métis</i> des Grecs	104
Une sagesse divine et amoralité	107

IV. ÉCHOS ET CORRESPONDANCES

La figure d'Ulysse dans la tragédie	111
Ulysse de l' <i>Odyssée</i> à la tragédie grecque	111
Ulysse, du monde latin à l'Europe renaissante et au classicisme	117
Ulysse à l'heure des guerres mondiales du xx ^e siècle	121
De la quête d'Ulysse à ses palimpsestes	123
La filiation épique : d'Homère à Virgile	123
De Dante à Primo Levi, l'infini de la quête	127
Exilé, évadé ou rêveur : Ulysse, notre contemporain	132
De l'épopée au roman moderne	132
Heureux ou mystérieux, l'Ulysse protéiforme des poètes	134

V. ANNEXES

Personnages principaux	139
Lieux et peuples imaginaires rencontrés par Ulysse	142
Orientations bibliographiques	143