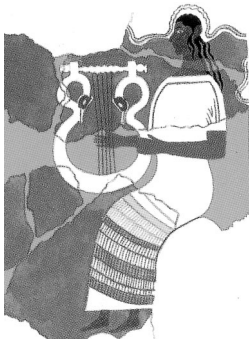

Fiche 1 **HOMÈRE**

Tous les hommes de la terre doivent honneurs et respect aux aèdes, car c'est la Muse, qui aime la race des chanteurs, qui leur inspire leurs récits.

Aède à la cithare

Aède (*aoidos*) signifie « le chanteur, celui qui célèbre par son chant ». L'aède improvise en s'accompagnant d'un instrument à cordes appelé cithare. La ligne mélodique était limitée à un nombre réduit de notes et suivait strictement la cadence des mots.

Un inconnu nommé Homère

On cherchera en vain dans l'*Odyssée* comme dans l'*Illiade* la mention d'un auteur qui se nommerait Homère. Dès le premier vers du poème un « je » se présente (➔ *fiche 10*), mais il demeure anonyme. C'est à partir du VIe s. av. J.-C. qu'il fut admis que ces deux grands poèmes, comme une bonne douzaine d'autres, étaient l'œuvre d'un créateur génial portant le nom d'Homère. Bientôt les biographies concurrentes fleurirent : plus d'une dizaine de cités revendiquaient l'honneur d'être la patrie du poète, mais Chios orchestra le mieux sa publicité quant à cet immense privilège, grâce à la présence dans cette île d'un groupe de poètes, les *Homérides*, se présentant comme les descendants et héritiers spirituels d'Homère, qui jouèrent un rôle très important dans la transmission et la diffusion des poèmes. On s'interrogea aussi dès l'Antiquité, en jouant avec l'étymologie, sur la signification possible du nom *Homère* : « L'otage » ? « Le compagnon » ? « Celui qui ne voit pas » ?

Un portrait symbolique : Homère l'aveugle

La cécité est le trait commun de tous les portraits sculptés d'Homère qui furent réalisés dans l'Antiquité. Portraits-métaphores, descriptifs d'une capacité de création qui n'a nul besoin de s'appuyer sur la vision, puisque le poète reçoit l'inspiration de la Muse, comme le dit le premier vers de l'*Odyssée* (➔ *fiche 10*). Ce portrait est aussi directement modelé à partir du personnage de l'aède aveugle Démodocos qui enchante le banquet des Phéaciens de ses récits sur la prise de Troie (➔ *fiche 18*).

Un nom pour une collectivité d'auteurs

Depuis les enquêtes menées au milieu du XXe s. en Yougoslavie auprès de bardes analphabètes capables de mémoriser des milliers de vers, on sait que les épopées grecques sont des œuvres à l'origine orales, qui furent transmises et élaborées dans la longue durée depuis une époque qui s'ancre haut dans le deuxième millénaire avant notre ère. Qu'on en attribue ou non la composition définitive à un auteur unique qui serait Homère, on s'accorde plus ou moins sur une date de fixation du contenu de l'*Illiade* et l'*Odyssée* entre 750 et 700 av. J.-C. Ce n'est néanmoins qu'à la fin du VIe s. av. J.-C., à Athènes, que ces épopées devinrent des textes fixés par écrit afin d'être récités lors de concours d'interprètes appelés *rhapsodes*.

A VOUS DE JOUER

1. Trouvez les bonnes réponses

1. Pourquoi l'aède est-il aveugle ?

1. Parce qu'il a été blessé à l'œil pendant la guerre de Troie

2. Parce qu'il a croisé le regard d'une déesse

3. Parce qu'il n'a pas besoin de voir pour créer,
car il reçoit l'inspiration de la Muse

2. Quelle cité passait pour être la patrie d'Homère ?

1. Lesbos

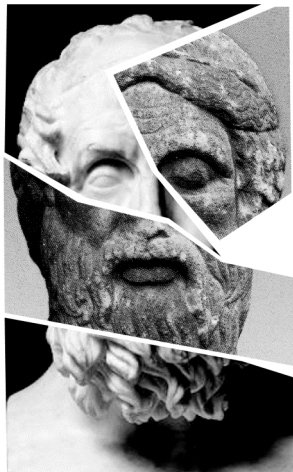
2. Paros

3. Chios

2. Portraits mélangés

Dans la réserve des sculptures, les deux statues-portraits d'Homère sont tombées et se sont brisées.

Aidez le restaurateur à associer correctement les morceaux !

FICHE 2 L'ODYSSÉE

Une odyssee : nom commun pour désigner un voyage rempli de péripéties extraordinaires, inattendues et pas toujours amusantes.

Une épopée : désigne un genre littéraire grec, mais est aussi employé pour qualifier un enchaînement d'aventures ou une suite d'événements au caractère exceptionnel dans laquelle les dieux jouent un grand rôle.
Ce qui est digne de figurer dans une épopée est qualifié d'**épique** : *quelle époque épique !!*

D'où vient le nom *Odysée* ?

L'*Odysée* raconte le retour d'Ulysse, fils de Laerte et roi d'Ithaque, après la guerre de Troie. Ce voyage s'avère bien plus compliqué et plus long que prévu, puisqu'il dure dix ans ; et une fois rentré chez lui, Ulysse doit retrouver sa place après une aussi longue absence.

Le titre vient tout simplement du nom du personnage principal, *Odusseus* en grec, que nous avons l'habitude de désigner par son nom latin, *Ulixes*, devenu Ulysse en français. Il en va de même pour l'*Iliade*, récit du siège d'une ville dont le nom grec est souvent *Ilion*, mais que nous avons l'habitude d'appeler Troie. Ce récit est une épopée : c'est ainsi que les Grecs appelaient un long poème en vers célébrant les hauts faits d'un ou de plusieurs héros qui était chanté devant un auditoire par un compositeur (aède) ou un interprète (rhapsode).

L'*Odysée*, une des suites de l'*Iliade*

La guerre de Troie — peu importe si elle eut réellement lieu ou non — nous est connue par le récit que fait l'*Iliade* des événements qui survinrent lors de la dixième année de conflit, peu avant la prise de la cité par les Grecs. L'*Odysée* est un épilogue partiel de l'*Iliade*, rempli d'allusions et de renvois qui supposent que l'on connaisse déjà les personnages et les faits racontés dans l'autre poème, nécessairement antérieur. Dans l'Antiquité, il existait bien d'autres poèmes relatant des épisodes de cet affrontement que les Grecs situaient dans un passé fort ancien, mais seules ces deux épopées, attribuées à Homère et considérées comme les plus réussies par les Grecs, ont été transmises dans leur intégralité à la postérité.

Guerrier mycénien

La guerre de Troie

A l'origine de la guerre entre les Grecs (alors nommés Argiens, Achéens ou Danaens) et les Troyens, habitants d'une cité que l'on localise sur la côte nord-ouest de l'Asie mineure (➔ *carte p. 25*), il y a un concours de beauté entre Athéna, Héra et Aphrodite arbitré par un jeune homme, Pâris, l'un des fils de Priam, le roi de Troie. La gagnante Aphrodite accorde en récompense à Pâris l'amour de la plus belle femme du monde, Hélène, qui vit à Sparte avec son époux le roi Ménélas. Fort de l'appui de la déesse, Pâris vient à Sparte, enlève Hélène et la ramène à Troie. Ménélas demande aussitôt l'aide de son frère, Agamemnon, qui prend la tête d'une coalition de rois grecs. Dans l'*Odysée* on apprend (➔ *fiche 13*), par quelle ruse inventée par Ulysse la ville de Troie fut prise, et ce qui arriva à certains des chefs grecs après la fin de la guerre.

Fiche 3 **LES RETOURS APRÈS LA GUERRE**

*Tous les autres, tous ceux
du moins qui avaient
échappé à la mort
funeste, étaient chez eux,
rescapés de la guerre et
de la mer. Il ne restait
que lui à toujours désirer
le retour et revoir sa
femme.*

Nostos : ce mot désignant le « retour » se retrouve dans le français *nostalgie*, « la douleur (-algie) du retour », état dépressif lié au regret obsédant du pays natal, le mal du pays, qui peut s'accompagner de mélancolie, « humeur noire ».

Soldats sur un navire - VIIe s. av. J.-C.

Les grands auteurs du théâtre athénien du Ve siècle av. J.-C. ont mis en scène bien des héros connus par les épopées. *L'Orestie*, la plus ancienne suite de trois tragédies composée par Eschyle en 458 av. J.-C. présente successivement l'assassinat d'Agamemnon, puis celui de Clytemnestre par son fils Oreste et enfin le procès d'Oreste qui clôt le cycle de la vengeance intra-familiale.

Une histoire de Retour

L'*Odyssée* est l'histoire d'un long retour à la maison après la guerre de Troie. Au fil des étapes d'un voyage très mouvementé, Ulysse perd tout, ses hommes, ses bateaux, sa part du butin, et risque à plusieurs reprises de perdre la vie. Et lorsqu'il a enfin regagné son île, Ithaque, il doit se faire reconnaître, reconquérir sa place, réaffirmer son pouvoir pour que, de nouveau, paix, ordre et concorde règnent dans sa famille et dans son royaume.

En grec ancien, retour se dit *nostos*. C'est bien précisément la nostalgie de sa terre d'Ithaque, de sa femme, de toute sa famille, en un mot de toute sa vie d'« avant-guerre » qui, tout au long du poème, mine le cœur d'Ulysse et le pousse, en dépit des obstacles nombreux qui se dressent sur sa route, à tout endurer, à s'obstiner et à toujours chercher le moyen de rentrer.

Les Retours des autres chefs grecs

Les Grecs de l'Antiquité connaissaient toute une série d'épopées consacrées aux *Retours (Nostoi)* : comme dans l'*Odyssée*, chacune suivait le fil des aventures d'un des héros après son départ de Troie. On trouve d'ailleurs dans toute l'*Odyssée*, mais surtout au début, avant l'entrée en scène d'Ulysse, des évocations de ces retours des autres qui, souvent, furent compliqués par l'intervention de tel ou tel dieu. Si le pieux Nestor est rentré d'une traite en 5 jours, Ménélas a beaucoup souffert et beaucoup erré, à Chypre, en Phénicie et en Egypte, pendant 7 années pour ramener ses vaisseaux chargés de richesse, et sa femme Hélène ! Mais le sort affreux réservé au frère de Ménélas, le très glorieux Atride Agamemnon, roi des guerriers, occupe toutes les conversations et hante les esprits. Victime d'un complot, il fut assassiné à son arrivée à Argos par sa propre femme Clytemnestre, la sœur d'Hélène, avec l'aide de son amant Egisthe. Nestor et Ménélas racontent ce meurtre atroce au fils d'Ulysse, puis c'est l'ombre d'Agamemnon en personne qui fait à Ulysse le récit de cette trahison, et conclut en lui recommandant de se méfier des femmes... (➔ fiche 23).

A VOUS DE JOUER

L'itinéraire de retour de Nestor

Tracez sur la carte l'itinéraire de retour suivi par Nestor entre Troie et Pylos en vous conformant strictement à la route qu'il décrit lui-même :

" A Ténédos nous offrîmes un sacrifice aux dieux ; à Lesbos, nous nous demandions si nous devons passer plutôt au-dessus de Chios, en laissant l'île de Psara à main gauche, ou bien en-dessous de Chios et longer la côte. Un dieu nous indiqua de couper droit par le large vers l'Eubée, et au bout d'une nuit, nous en touchons la pointe sud : là nous offrons sans compter les cuisses de taureaux à Poséidon. Le quatrième jour nous met près d'Argos, puis je vins jusqu'à Pylos sans voir tomber la brise que, depuis le départ, un dieu faisait souffler. C'est ainsi que je rentrai chez moi. "

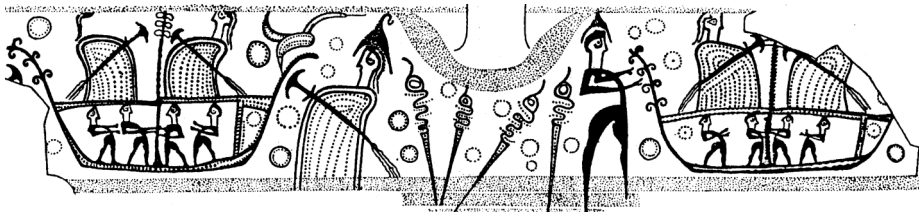
Fiche 4 **LE VOYAGE D'ULYSSE**

*J'aurais atteint sain et
sauf ma patrie ce jour-là.
Mais voici qu'au détour
du cap Malée, le
courant, la houle et le
Borée me ferment le
détroit et m'éloignent de
Cythère.*

Tout est fait dans l'*Odyssee* pour que, tel Ulysse perdu dans les tourbillons de l'immensité salée, l'on soit entraîné dans les méandres du récit et perdu dans les tours et les détours d'un voyage mi-réel mi-fabuleux.

A la croisée des mondes, le cap Malée

Le voyage d'Ulysse a ceci de particulier qu'il se déroule à la fois dans un espace bien réel, avec des points qui peuvent se repérer sur une carte, mais aussi dans un autre espace, celui des contes, sans corrélation exacte avec la géographie des îles de la mer Méditerranée. Il est vain de s'évertuer à tracer sur une vraie carte un itinéraire qui s'échappe rapidement du réel pour se déployer dans l'univers fabuleux des récits faits par Ulysse chez les Phéaciens.

Bateaux minoens

Ulysse au pays des Merveilles

Au départ de Troie, le vent entraîne Ulysse et ses douze vaisseaux vers le Nord, sur la côte thrace, chez les Cicones, peuple bien réel installé près de la cité de Maronée et célèbre pour son *vin rouge aussi doux que le miel* (qui servira d'ailleurs à enivrer le Cyclope). Reparti trois jours plus tard et poussé vers le Sud par un vent du Nord apaisé, le roi d'Ithaque pourrait rentrer sans encombre, mais tout se joue au cap Malée en face de l'île de Cythère (➔ *carte p. 25*), bien connu pour les vents contraires qu'y affrontent les marins. Neuf jours de dérive plus tard, Ulysse débarque chez les Lotophages, des mangeurs de fleurs !

A partir de ce moment, avant de revenir dans la « vraie » Méditerranée, à Ithaque, Ulysse, avec des compagnons de moins en moins nombreux au fil des étapes, va errer pendant deux ans dans un monde étrange et sans repères, s'arrêter chez les Cyclopes, chez Eole, chez les géants cannibales Lestrygons, puis chez la magicienne Circé. Se rendre à l'entrée des Enfers pour consulter les morts, revenir chez Circé, repartir et courir de grands dangers en passant près des Sirènes, en frôlant Charybde et Scylla, avant d'atteindre l'Île du Trident où les compagnons torturés par la faim mangeront les bœufs du Soleil, festin impie déclenchant la colère de Zeus et la mort des derniers compagnons. Ultime étape chez Calypso, celle de tous les dangers pour un Ulysse solitaire enfermé sept années durant dans un tête à tête avec la belle déesse. Grâce à l'aide d'Athéna, il peut enfin repartir ; une énorme tempête plus tard, il se retrouve dans

l'île enchantée de Schérie chez Alcinoos, roi des Phéaciens. Désormais, le héros ne risque plus rien : il prend le temps de narrer son histoire, puis les Phéaciens le font rentrer dans la réalité en le déposant endormi sur une plage d'Ithaque, l'île où se déroule toute la seconde partie de l'épopée.

A VOUS DE JOUER

Zigzag

Retrouvez toutes les étapes du voyage d'Ulysse entre Troie et Ithaque en treize noms qui se suivent en zigzag et en tous sens dans cette grille. Chaque lettre ne sert qu'une fois.

