

Edipe Roi,
Sophocle/Pasolini

INTRODUCTION AU PROJET D'ÉTUDE :

« LITTÉRATURE ET LANGAGES DE L'IMAGE »

L'analyse d'*Œdipe Roi* s'inscrit dans l'objet d'étude : « Littérature et langages de l'image ».

Ne perdez pas de vue que cet Objet d'études **est double**.

Il faut donc toujours envisager l'analyse des deux œuvres en lien l'une avec l'autre. Les sujets (que ce soit la question à 8 points ou celle à 12 points) porteront nécessairement sur les deux œuvres que l'on doit traiter conjointement et non séparément.

Le film de Pasolini est une réécriture cinématographique au XXe siècle d'une tragédie grecque du Ve siècle avant Jésus-Christ. Il s'agira de réfléchir à la manière dont Pasolini a mis en images cette tragédie et passé ainsi d'une pièce de théâtre antique, respectant les unités de temps, de lieu et de ton, à un film qui se déroule dans un espace vaste et sur une longue durée : bien que Sophocle respecte l'unité de lieu (devant le palais de Thèbes), les personnages évoquent dans leurs récits d'autres lieux, que le cinéma permettra de montrer. Pasolini prend d'ailleurs quelques libertés qui seront développées plus tard.

Le metteur en scène se sert du texte écrit par Sophocle pour traduire en images les éléments essentiels et l'atmosphère tragique qui y sont déjà présents. Gardez toujours à l'esprit ce passage du verbe à l'image.

Nous verrons par exemple comment Pasolini passe du texte théâtral à l'image en mouvement (ce qui est le sens étymologique du mot « cinématographie »).

Il faudra aussi s'interroger sur une spécificité du théâtre antique, la présence du chœur, qui peut sembler archaïque à un public contemporain et donc difficile à représenter au cinéma.

**I. Des repères
pour étudier l'œuvre**

Méthodologie

I Objectifs

- Comment travailler les œuvres ?
- Acquérir la méthodologie
- Se repérer et maîtriser les grands thèmes d'*Œdipe Roi*

I Première lecture

Lisez attentivement une première fois la pièce de Sophocle en notant vos impressions et en réfléchissant à la façon dont vous la mettriez en scène.

I Lectures suivantes

Lisez-la une seconde fois en réfléchissant aux thèmes proposés ci-dessous. Vous la relirez plusieurs fois dans l'année au fur et à mesure des questions traitées en classe.

En troisième étape, visionnez le film en comparant tout de suite les deux œuvres.

I Lectures complémentaires

Il faudra aussi lire obligatoirement *Œdipe à Colone*. En effet le film reprend des éléments de cette pièce qui se trouve dans le folio recommandé, puisqu'il rassemble sept tragédies de Sophocle.

I Structure et progression de la pièce

Dès la première lecture, vous devrez repérer la structure de l'œuvre de Sophocle (la progression de l'action) et la noter, c'est-à-dire les 4 épisodes auxquels vous donnerez un titre et les chants du Chœur correspondants : notez alors précisément, avec la pagination, les péripéties essentielles propres à chaque épisode et les personnages en présence.

I Thèmes, motifs et échos

Repérez les thèmes abordés dans chaque épisode et leurs échos proches ou lointains. N'hésitez pas à placer de nombreux post-it dans votre livre en fonction des différents thèmes repérés.

I Espace et temps

Sophocle respectant l'unité de temps et de lieu, la pièce se déroule devant le palais de Thèbes en une seule journée, mais d'autres lieux sont évoqués dans les récits et dialogues, ainsi que d'autres moments du passé et de l'avenir. Il vous faudra les noter.

I Banque de données

Vous devez impérativement vous créer « une banque de données » disponible, quel que soit le sujet.

Deux ou trois citations par personnages et par thèmes.

I « Les incontournables »

Il est également essentiel de connaître par cœur les incontournables, c'est-à-dire les thèmes qui doivent apparaître dans toutes les questions à 12 points, ainsi que des citations d'ordre général qui les illustrent. Pour éviter des recherches répétitives, notez les pages de vos citations.

I Les plans et séquences du film

Il vous faudra aussi mémoriser des plans et des séquences du film, afin d'être capable de les décrire et de les analyser de mémoire. Notez les minutages afin de pouvoir facilement visionner à nouveau un passage.

Introduction

► Le théâtre grec au Ve siècle

Le Ve siècle est l'apogée du théâtre et notamment de la tragédie, dont les dramaturges les plus célèbres sont Eschyle, Sophocle et Euripide. Ces tragédies étaient représentées lors des grandes Dionysies, fêtes en l'honneur du dieu du vin Dionysos, l'ivresse étant aux yeux des Grecs de l'antiquité liée à l'idée de libération. Il s'agit de se libérer pendant un temps donné des contraintes imposées par la vie en société. Vous avez sans doute étudié en classe de première la fonction cathartique de la tragédie selon *La Poétique* d'Aristote. La tragédie grecque obéit à certaines règles qui ont dicté celles de nos tragédies classiques ; elles respectaient en effet les trois unités et la bienséance, les personnages tragiques appartenaient à la noblesse ou à des familles princières, etc.

Pendant la tragédie grecque, à la différence de celle du XVIIe, obéit à une double structure, faisant alterner les passages de Chœur [qui se tient dans l'orchestre] et des dialogues d'acteurs [qui se tiennent sur la *skênê*]. L'espace même du théâtre reflète donc cette spécificité structurelle. Dans certains passages particulièrement émouvants, le Chœur dialogue avec les acteurs [il s'agit du *kommos*].

Les tragédies grecques sont toutes composées sur le même modèle :

- Il y a d'abord un Prologue qui permettait aux spectateurs [qui connaissaient tous les mythes] de savoir à quel moment de la légende la pièce débute.
- Ce Prologue est suivi de la Parodos qui est l'entrée du Chœur dans l'Orchestre.
- La pièce est alors constituée d'une série d'épisodes séparés par les chants du Chœur ou *stasima*. Ceux-ci ne font pas avancer l'action, ils la commentent et parfois le Coryphée (ou chef du Chœur) donne des conseils aux protagonistes. Le Chœur permet de créer une sorte de pause, de respiration musicale qui allège la tension tragique. En effet, à la différence de notre théâtre classique, il n'y a ni actes ni scènes, ni entracte.
- La pièce se termine par l'Exodos, qui est la sortie du Chœur.

► La pièce d'*Œdipe Roi*

Elle se situe à Thèbes en Béotie et constitue un épisode essentiel du cycle thébain. Il s'inscrit dans le cycle de la famille des Labdacides, qui, comme la famille des Atrides, est une famille maudite. Cette famille descend de Cadmos, le premier roi de Thèbes. Le père d'*Œdipe*, Laïos, a commis une faute grave en abusant de l'hospitalité de son hôte, le roi Pélopes ; d'après la légende la plus connue, il se prend de passion pour Chrysippos, le fils de Pélopes, et enlève le jeune homme. Dans certaines versions de la légende, Chrysippos, honteux, se suicide. Les dieux, pour punir Laïos, le condamnent à ne pas avoir de descendance mais il transgresse cet interdit, épouse Jocaste et conçoit un enfant avec elle. C'est à partir de cette faute et de cette désobéissance que se dessine le destin tragique d'*Œdipe*, victime de la double faute de son père.

Cette légende est antérieure au Ve siècle [Homère y fait déjà allusion lorsqu'*Ulysse* se rend aux Enfers, au chant XI de l'*Odyssée*). Comme pour tous les grands mythes, les origines de celui-ci se perdent dans la nuit des temps. De nombreux auteurs se sont intéressés à cette histoire et en ont proposé différentes versions.

L'histoire d'*Œdipe* n'est pas seulement une légende mais prend les dimensions d'un **mythe**, c'est-à-dire une histoire appartenant à la mémoire d'un peuple et dont les événements renvoient à des comportements et des questions universels.

Ces éléments d'introduction font partie des **incontournables** puisque l'un ou plusieurs d'entre eux devront être évoqués quelle que soit la question :

- Lien entre la tragédie et le culte dionysiaque et fonction cathartique de celle-ci
- Présence et fonction du Chœur tragique
- Structure de la tragédie
- Le mythe

Résumé *analytique* de la pièce *Œdipe Roi* de Sophocle

I Prologue

La pièce d'*Œdipe Roi* se déroule à Thèbes devant le palais du roi.

Les personnages principaux autour d'*Œdipe* sont son épouse Jocaste, le frère de celle-ci Créon et le devin Tirésias. À ceux-ci viennent se joindre le prêtre, le Corinthien, l'ancien serviteur de la maison de Laïos, le messager à la fin. Les enfants d'*Œdipe*, ses deux filles Antigone et Ismène et ses deux fils Étéocle et Polynice, sont évoqués sans apparaître (sauf les deux petites filles, très brièvement à la fin).

La pièce commence au moment où le destin d'*Œdipe* est déjà accompli. Ce dernier règne sur Thèbes depuis de nombreuses années. C'est un roi, un époux et un père heureux.

Dans le Prologue nous apprenons que la peste s'est abattue sur Thèbes, rendant stériles les femmes et les animaux.

La peste était considérée comme une punition des dieux (Cf. le début de *l'Illiade* d'Homère, où Apollon punit Agamemnon en faisant tomber la peste sur ses armées).

Les habitants de Thèbes, par l'intermédiaire du prêtre de Zeus, viennent supplier *Œdipe* de leur porter secours : qu'il délivre la ville de la peste comme il l'a autrefois délivrée de la sphinge.

Œdipe, dès le Prologue, est montré comme celui qui a mérité de régner sur Thèbes par le salut qu'il lui a apporté autrefois. Il apparaît donc comme sauveur et responsable de ses sujets qui, non seulement le vénèrent, mais encore s'abandonnent à sa protection bienveillante. *Œdipe* va tâcher d'assumer ce rôle jusqu'au bout.

Œdipe a envoyé son beau-frère Créon à Delphes pour qu'Apollon suggère une solution. Celui-ci arrive alors, radieux, porteur d'une réponse divine sur « la nature du mal » thébain : il faut venger la mort de l'ancien roi Laïos et punir ses assassins.

La pièce prend d'emblée l'allure d'une quête qu'*Œdipe* se propose de conduire avec la plus grande rigueur et le plus grand dévouement.

L'ironie tragique se présente ainsi dès le début de la pièce, puisqu'*Œdipe* se sent, comme roi, proche de Laïos ; et à ce titre il prend à cœur la recherche du régicide.