

Fiche

Qui n'a jamais entendu parler des aventures d'Ulysse ? *L'Odyssée*, épopée grecque composée vers la fin du VIIIe siècle av. J.-C. et attribuée à Homère, fait indéniablement partie de notre patrimoine culturel.

Mais quel est le sujet exact de *l'Odyssée* ? À quel genre appartient ce texte de plus de douze mille vers ? Pourquoi a-t-il marqué si durablement notre culture ?

I. Le sujet et la composition

1. Le sujet

- *L'Odyssée* raconte des événements qui ont eu lieu **après la guerre et la destruction de Troie**. L'un des chefs achéens, Odysseus, plus connu sous le nom d'Ulysse, erre pendant dix ans sur les rivages de la Méditerranée, avant de parvenir à regagner son royaume d'Ithaque ; là, il retrouve sa fidèle épouse Pénélope et son fils Télémaque.

2. La composition

- Le récit n'est pas chronologique : il ne commence pas lorsqu'Ulysse quitte Troie, mais dans la dernière année de son voyage, quelques semaines avant son arrivée à Ithaque, alors qu'il se trouve dans l'île de Calypso.

- Le poème est divisé en **vingt-quatre chants**.

- Chants I à IV : Télémaque va demander des nouvelles de son père aux Grecs revenus de la guerre de Troie, en particulier à Ménélas et à Hélène.

- Chants V à VIII : les dieux interviennent auprès de la magicienne Calypso pour qu'elle libère Ulysse. Celui-ci part sur un radeau, mais Poséidon déchaîne une tempête qui le jette sur le rivage des Phéaciens, où le roi Alkinoos, le père de Nausicaa, lui offre l'hospitalité.

- Chants IX à XII : Ulysse fait le récit de ses aventures, depuis la prise de Troie jusqu'à son séjour dans l'île de Calypso.

- Chants XIII à XXIV : Arrivé à Ithaque, Ulysse se venge et retrouve sa famille et son royaume, comme Zeus l'avait annoncé au début.

II. Une épopée

Une épopée est un long poème, généralement en vers, qui magnifie les exploits d'un héros. Reposant le plus souvent sur des faits historiques, elle les transforme et les grossit en utilisant les ressources du merveilleux.

1. Les faits historiques

- Les découvertes archéologiques ont permis de retrouver les traces d'une guerre, qui aurait eu lieu vers 1400 av. J.-C., et les vestiges d'une ville détruite par le feu, à Hissarlik, en Turquie. Par ailleurs on sait que dans la ville grecque de Mycènes s'est développée, entre le XVIe et le XIIIe siècle av. J.-C., une brillante civilisation qui a pu fournir à Homère des modèles pour ses héros.

2. Les exploits du héros

- Supérieur aux hommes ordinaires par sa force et par son intelligence, Ulysse est un véritable héros. Il est ainsi capable de nager plusieurs jours, malgré la tempête, avant d'arriver à la côte. Cependant son arme principale est son intelligence ; c'est par la ruse qu'il parvient, par exemple, à rendre aveugle le Cyclope Polyphème et à s'échapper avec ses compagnons de la grotte où ils étaient retenus prisonniers.

3. L'intervention des dieux

- Dans *l'Odyssée*, le monde des hommes est **sous la domination des dieux**. L'un des personnages déclare ainsi : « Attention ! les dieux sous forme d'étrangers [...] font le tour des pays pour surveiller les hommes, leur démesure ou leur sens de la Loi. »

Les dieux interviennent directement dans la vie des hommes, le plus souvent sous une forme animale ou humaine : par exemple, Ino, divinité marine, apparaît à Ulysse sous la forme d'une mouette, pour le sauver de la tempête ; Hermès se présente à lui comme un adolescent.

Les dieux prennent parti : Athéna protège Ulysse ; Poséidon, le dieu de la Mer, est son ennemi ; Zeus, qui sert d'arbitre, défend Ulysse, « qui l'emporte sur tous les hommes par l'intelligence ».

- Le monde d'Homère est aussi peuplé de **monstres** et de **magiciens**. Les sirènes, monstres à tête de femme et corps d'oiseau, attirent les marins par leurs chants et, les ayant précipités dans les récifs, dévorent leurs cadavres. Le Cyclope Polyphème est un géant qui n'a qu'un seul œil et qui se nourrit de chair humaine. Circé est une magicienne qui, à l'aide de sa baguette, transforme les hommes en

III. Les thèmes principaux

1. L'aventure

• *L'Odyssée* est le récit d'un **voyage fabuleux**. Ulysse, emporté par une longue tempête, va d'un rivage à l'autre. Il y rencontre des peuples imaginaires : les Lotophages qui proposent les fruits de l'oubli, les Cyclopes, géants redoutables, les Lestrygons anthropophages, les mystérieux Cimmériens aux confins du royaume des morts, etc. ; seuls les Phéaciens, qui pratiquent le tissage et la construction navale, font référence au monde réel.

2. La mer

• *L'Odyssée* évoque les temps lointains où les anciens Grecs s'initiaient à la navigation. La mer apparaît comme un lieu de périls où l'homme doit sans cesse lutter : contre les tempêtes, les rochers, les monstres, etc.

3. L'amour et la fidélité

• Ulysse veut retrouver son royaume et sa famille. Il résiste, au cours de ses escales forcées, aux tentations que représentent Circé, la magicienne, et Calypso, qui lui offre non seulement le bonheur mais l'immortalité. De son côté, sa femme Pénélope résiste aux prétendants qui veulent s'emparer du trône et l'épouser : « Elle pleurerait sans cesse Ulysse, son cher mari. » Quant à Télémaque, son fils, il part à la recherche de son père et viendra ensuite à son aide pour rétablir l'ordre. *L'Odyssée* montre donc **une famille unie**, par opposition au couple désuni, formé par Hélène et Ménélas, qui est à l'origine de la guerre de Troie.

4. La vengeance

• Rentré dans sa patrie, Ulysse exerce une impitoyable vengeance contre les prétendants, qu'il massacre, et contre ceux qui se sont montrés complaisants à leur égard, comme les servantes. Il les abat tous et son fils se montre plus cruel encore que lui-même. Cependant, Zeus et la déesse Athéna le convaincront de rétablir la paix.

IV. Les personnages

1. Figures d'hommes

• Personnage au centre de *l'Odyssée*, **Ulysse** est, parmi les héros homériques, le plus habile, le plus efficace. Il sait s'adapter aux situations et profiter des circonstances. Avant de dévoiler son identité aux prétendants, il se travestit en mendiant et n'intervient qu'après avoir observé la situation dans la maison. Parfois, les dieux lui inspirent des ruses, mais le plus souvent, il les invente lui-même : ce sont elles qui lui permettent de surmonter les forces adverses.

• Encore très jeune, son fils **Télémaque** est timide et craint d'être mis en pièces par les prétendants au trône de son père. Mais il a le sens de l'hospitalité et il est courageux. Il part à la recherche de son père, dont le souvenir le fait pleurer devant Ménélas. À son retour, il essaie de maîtriser la situation au palais en attendant l'arrivée d'Ulysse. À la fin, il est la digne réplique de son père.

2. Figures de femmes

• On trouve dans *l'Odyssée* des personnages féminins très divers :

— **Circé** est une séductrice, rusée et dangereuse ;

— la nymphe **Calypso** est généreuse : elle laisse partir Ulysse, malgré l'amour qu'elle éprouve pour lui ;

— **Nausicaa** est une jeune fille dont « l'air et la beauté semblent d'une immortelle ». Elle recueille Ulysse, blessé après la tempête, et le verra partir avec un regret discret : « Au pays de tes pères, quand tu seras rentré, garde mon souvenir ! » ;

— **Pénélope**, comme toutes les autres, est très belle, mais c'est aussi « la plus sage des femmes ». Rusée comme son mari, elle promet aux prétendants de choisir un époux parmi eux quand elle aura terminé l'ouvrage qu'elle tisse. Mais elle défait la nuit ce qu'elle a fait le jour. Elle leur impose ensuite l'épreuve du tir à l'arc ;

— **Athéna** est la divinité la plus active de l'Olympe. Elle aide et conseille Ulysse avec malice et bienveillance.

V. Les techniques

1. Les traces d'oralité

• Afin que les auditeurs puissent bien suivre l'histoire :

— le moment où les personnages prennent la parole est nettement marqué par des verbes de parole : « il dit », « il répondit », « il leur adressa ces mots », etc. ;

— les personnages sont qualifiés par des expansions du nom qui les définissent : « l'illustre Ulysse, modèle de patience », « Ulysse aux mille expédients », « Ulysse l'avisé » ; « la prudente Pénélope » ; « le sage Télémaque » ; « Athéna aux yeux brillants », etc.

2. Les contrastes

- Le poète de *l'Odyssée* suscite chez son auditoire **des émotions très diverses**. La tempête qu'essuie Ulysse sur son radeau, les monstres qu'il affronte, la rencontre des morts provoquent l'effroi. En revanche, toutes les scènes familiales sont attendrissantes : le bonheur d'Ulysse en revoyant Ithaque, l'accueil que lui réserve Eumée, le fidèle porcher, les retrouvailles avec son fils et sa femme, etc.
- Les **mêmes contrastes** apparaissent **dans les paysages** : en mer, Ulysse frôle des gouffres et des tourbillons ; en allant à la rencontre des morts, les Achéens abordent une terre « de brumes et de nuées » ; Calypso et le Cyclope habitent une sombre caverne. En revanche, les scènes familiales sont lumineuses ou éclairées par « la flamme vivante » du foyer.

VI. Qui est Homère ?

- Tout le monde a entendu parler d'Homère, mais en réalité on sait très peu de choses de lui et certains ont même mis en doute son existence. Il serait né près de Smyrne, entre 850 et 750 av. J.-C.

On le représente comme un **aède**, c'est-à-dire comme un poète qui récitait ses œuvres devant un auditoire, en s'accompagnant d'un instrument à cordes, lyre ou cithare.

- On lui attribue **deux grandes œuvres**, comptant plusieurs milliers de vers : *l'Illiade* et *l'Odyssée*. Ces œuvres étaient considérées comme sacrées dans l'Antiquité grecque. On les récitait dans les Panathénées, grandes fêtes se déroulant dans la ville d'Athènes, et de nombreux artistes grecs s'en sont inspirés pour décorer monuments et céramiques.