

Ulysse, premier témoin de la condition humaine dans l'Odyssée
Robert BLONDEL, conférencier écrivain

Comme l'écrit Robert Blondel, l'« Odyssée : ce titre d'une épopée, vieille de 2500 ans, est devenu un nom commun. » L'épopée, en elle-même, fait partie de notre culture commune et se révèle comme le précurseur du « roman » pour notre littérature : 12109 vers regroupés en 24 chants, un récit complexe, des personnages multiples : qui en est l'auteur ? Homère ? mais ce personnage a-t-il vraiment existé ?

I. Que se passe-t-il dans l'Odyssée ?

Il faut en chercher l'origine, dans la guerre de Troie : Pâris, fils de Priam, roi de Troyes, a enlevé la belle Hélène, la femme de Ménélas, roi de Sparte. Tous les chefs achéens se regroupent alors sous le commandement d'Agamemnon, roi de Mycènes pour aller récupérer Hélène chez son ravisseur.

Commence alors le siège de la ville qui va durer dix ans et qui ne prendra fin que grâce au stratagème imaginé par Ulysse, roi d'Ithaque : le cheval de Troie. La ville est détruite et les Achéens s'en retournent chez eux.

L'Odyssée est le récit du voyage de retour d'Ulysse, par la mer, de Troie à son île d'Ithaque qu'il mettra encore dix ans à rejoindre. Or, sur ces 10 années, il a passé moins de deux ans en mer. Alors, qu'a-t-il fait ? où s'est-il arrêté en chemin ?

Parti de Troie avec douze vaisseaux, il s'arrête chez les Cicones, en Thrace, pour piller. Là, on est encore dans le monde des humains. Mais, au sud du Péloponnèse, une violente tempête se déclenche et c'est la porte d'entrée dans le monde de la fiction. À partir de ce moment, il va rencontrer des « non-humains » et affronter des épreuves, autant de récits que fait Ulysse devant le roi des Phéaciens lors de sa dernière étape. On peut bien sûr se poser la question de savoir s'il n'en rajoute pas pour se faire valoir !!!

1ère étape : Les Lotophages

Ce sont des êtres qui se nourrissent d'un végétal cru nommé lotos qui procure l'oubli. Ulysse ramène, de force, ceux de ses compagnons qui se sont laissés tenter et les enchaîne sur les bateaux.

2ème étape : Le cyclope.

Les cyclopes, fils de Poséidon, personnages n'ayant qu'un œil au milieu du front, vivent « chacun pour soi » sans les règles de la cité. L'un d'eux, Polyphème, retient Ulysse et ses compagnons prisonniers dans la grotte qu'il occupe. Chaque jour, il dévore deux des compagnons d'Ulysse qui, un soir, après l'avoir enivré, lui crève son œil unique. En attachant ses hommes sous le ventre des moutons qu'élevait Polyphème, il réussit à les faire sortir. En quittant l'île, il crie son nom et, à partir de ce moment, il sera en proie à la vengeance de Poséidon qui a le pouvoir de détourner des navires et de déclencher des tempêtes.

3ème étape : Le maître des vents, Éole

Ulysse et ses compagnons vont s'arrêter un mois chez Éole. Au moment du départ, celui-ci lui confie une outre qui contient tous les vents, mais dont il ne révèle pas le contenu à ses hommes qui s'imaginent qu'il s'agit d'or et de cadeaux. En vue d'Ithaque, Ulysse s'endort et ils ouvrent l'outre déclenchant une tempête terrible.

4ème étape : Les Lestrygons

C'est un peuple de géants féroces et anthropophages. Ils dévorent un des hommes d'Ulysse et coulent onze navires sur douze. Seul, le navire d'Ulysse qui avait jeté l'ancre au large échappa au massacre.

5ème étape : dans l'île d'Aiaïé

Irrésistiblement attirés vers l'île d'Aiaïé, les rescapés y accostent, se reposent et chassent jusqu'à ce qu'ils voient une fumée monter au-dessus des bois : 23 hommes sont envoyés en exploration et découvrent un somptueux palais : c'est le domaine de la magicienne Circé, déesse très belle qui chante en tissant. Elle drogue les hommes et les transforme en cochons. Circé a le don de prophétie : elle savait qu'Ulysse devait venir dans son île. Cependant, grâce au talisman que lui a donné Hermès, le messager des dieux, et qui est un anti-poison, il échappe à la magie et Circé comprend alors qui il est. Il accepte de négocier : il restera une année complète avec Cicé qui retransforme les cochons en hommes, et lui indique la suite de sa « mission » : il doit passer à la « bouche » des Enfers, là où errent les ombres des disparu(e)s célèbres, sans volonté, sans besoins pour y consulter le devin Tirésias afin qu'il l'aide à rentrer chez lui. Il y rencontre Tirésias, devin aveugle de Thèbes qui fut successivement homme, puis femme et, à nouveau, homme. D'où lui vient son don de divination ? Zeus et Héra se disputaient : qui dans l'acte d'amour prend le plus de plaisir, l'homme ou la femme ? Avoir répondu que la femme tire neuf fois plus de plaisir que son compagnon, déplait tellement à Héra qu'elle aveugle Tirésias. En guise de compensation, Zeus accorde à celui-ci le pouvoir de divination et lui promet qu'il vivra pendant sept générations. Usant de ce pouvoir de divination, Tirésias dit à Ulysse : « Tu rentreras chez toi... tu auras perdu tous tes compagnons... la mort te viendra de la mer. »

Il va également croiser l'ombre de sa mère, morte pendant son absence, mais ne peut l'êtreindre ; il rencontre aussi l'ombre d'Elpénor un de ses compagnons dont il ignorait la mort et qui a péri en tombant du toit du palais de Circé. Il retourne donc chez Circé pour inhumer Elpénor.

Muni de sa feuille de route qui lui indique les obstacles qu'il va rencontrer lors de son voyage retour, Ulysse reprend la mer et commence à affronter :

- les Sirènes, deux femmes représentées parfois avec des ailes qui, par leurs chants attirent les navigateurs dont le bateau se fracasse sur les écueils. Il bouche les oreilles de ses compagnons avec de la cire, se fait attacher au mât de son bateau et parvient ainsi à franchir l'obstacle.
- le passage entre Charybde et Scylla : Charybde gît dans les profondeurs de la mer, sorte de tourbillon qui, pendant six heures aspire tout ce qu'il y a sur la mer et passe les six heures suivantes à tout recracher. Quant à Scylla c'est une haute roche, une carapace semblable à celle d'un crabe avec six têtes menaçantes munies de trois rangées de dents ! Son navire réchappe de Charybde, mais pas de Scylla qui dévore six de ses compagnons.
- Les vaches de l'île du Soleil : ses compagnons contraignent Ulysse à faire escale dans l'île du Soleil qui abrite des troupeaux de vaches et de brebis sacrés et intouchables. Quand ils débarquent, un vent terrible se lève. Pendant un mois, impossible de repartir ; les vivres manquent. Ulysse s'étant endormi, poussés par la faim, ses compagnons commettent l'irréparable, déclenchant la colère du dieu Soleil qui se plaint à Zeus. Celui-ci envoie la foudre qui détruit le seul navire restant et tue tous les compagnons d'Ulysse.
- La nymphe Calypso : Ulysse est recueilli par la nymphe qui le soigne, le nourrit et le garde prisonnier pendant sept ans ! Au bout de ces sept années, lassé de la nymphe, Ulysse désire revoir sa terre, ses gens, sa maison. Hermès transmet à Calypso, l'ordre de Zeus auprès de qui Athéna était intervenue: il faut laisser partir Ulysse. Calypso lui promet l'immortalité s'il reste avec elle, mais il refuse et obtient de partir. Ulysse sait que le destin d'un homme est d'être un homme et qu'est-ce que l'éternité, sinon la permanence d'un même état, ce qui ne l'enchant guère, lui qui aime le changement.

Ulysse construit un radeau. Poséidon déclenche une tempête à laquelle il n'échappe que grâce au voile qu'il doit déposer sur sa poitrine et que lui a donné la déesse Leucothée...

- Le pays des Phéaciens et Nausicaa : arrivé à l'estuaire d'un fleuve, Ulysse qui est nu se cache et s'endort. Il est réveillé par les jeux et les cris des femmes qui, au bord du fleuve font la lessive en compagnie de Nausicaa, la fille du roi des Phéaciens. Ulysse se présente à elle qui le conduit à la cour de son père Alkinoos à qui il raconte son voyage.

Dans le pays des Phéaciens, les habitants sont proches des dieux, ils vivent dans un âge d'or...

Nausicaa, personnage secondaire est devenue mythique :

- c'est une adolescente qui a la solidité d'une femme
- ses relations avec son père sont affectueuses
- elle a, en tête, le désir d'un proche mariage
- elle est secrètement amoureuse d'Ulysse
- elle fait, à Ulysse, des adieux émouvants. Comme elle lui a dit que son île était au bout du monde, et qu'on ne pouvait se rendre à Ithaque en bateau, car celui-ci serait transformé en rocher, Ulysse est déposé endormi à Ithaque.

Cet arrêt dans l'île de Nausicaa est le passage pour le retour d'Ulysse parmi les humains.

L'arrivée à Ithaque

Pendant quatre jours, déguisé en mendiant, Ulysse erre sur son île. Le premier à le reconnaître est son chien Argos qui l'attend depuis vingt ans et meurt aussitôt. Puis la servante Euryclee qui, en lui lavant les pieds, a reconnu une cicatrice. Mais une foule de nobles, les prétendants, occupent les lieux attendant que Pénélope, la femme d'Ulysse, choisisse un remplaçant : ils mangent les troupeaux du roi, veulent tuer Télémaque son fils à qui il s'est fait connaître, couchent avec les servantes... Pénélope ruse : elle a promis de faire son choix quand elle aurait terminé la tapisserie qu'elle a commencée, mais elle défait la nuit ce qu'elle a réalisé dans la journée.

Athéna lui propose alors de proposer l'épreuve de l'arc aux prétendants : il s'agit de bander l'arc d'Ulysse et de faire passer la flèche par le trou de douze haches alignées. C'est un exercice qui demande force, adresse et précision. Pénélope promet qu'elle épousera celui qui y parviendra.

Personne n'ayant réussi l'exploit, le « mendiant » propose d'essayer sous les quolibets des prétendants qui restent médusés quand Ulysse bandant l'arc avec facilité réussit l'épreuve. Puis, il les massacre tous.

Pénélope pas totalement convaincue le soumet à un dernier test : elle suggère qu'on apporte son lit. Ulysse s'étonne : il a lui-même construit ce lit fixé au tronc d'un olivier qui traverse la chambre nuptiale et est donc inamovible. Pénélope, cette fois est convaincue que c'est bien Ulysse qui est de retour.

II. Les personnages dans l'«Odyssée»

Qui est Ulysse ?

Ulysse est un homme pressé qui s'attarde

- par excès de curiosité (chez le cyclope)
- par volupé (chez Circé et Calypso)
- parce qu'il cesse de veiller (outre des vents- vaches du Soleil)

Il est ingénieux, inventif ; il se tire d'affaire, car il a la capacité à inventer la solution appropriée à tout problème grâce à son intelligence pratique. C'est une personnalité insaisissable, polymorphe, mobile, versatile : beaucoup de composantes différentes pour représenter tous les hommes. Il est, en tout point, opposé à Achille.

Qui est Pénélope ?

Elle représente la beauté, l'épouse fidèle, la mère inquiète. Elle est capable de ruse, elle sait écrire, elle a un langage soigné ; élaboré, mais elle est aussi impuissante : elle vit dans une société où les femmes n'ont pas de pouvoir.

De puissantes personnalités féminines

Athéna est toujours là pour son petit protégé.

Les autres, on les entend chanter : Circé (sensuelle), les Sirènes, Calypso (sincère et désintéressée), Nausicaa (sincère, spontanée, contrainte), Hélène (gardienne du foyer, c'est toutes les femmes à la fois); elles ne sont pas soumises à des hommes.

Les hétéaires, en Grèce étaient plutôt des compagnes sexuelles, (mais pas toujours) ; elles avaient une grande culture dans les domaines de la littérature, de la musique. Cependant elles détournaient les citoyens de leurs devoirs !

Les présences masculines autres qu'Ulysse

Les hommes de l'Odyssée ont peu de personnalité. Télémaque avait monté une expédition à Pylos et Sparte pour retrouver les traces de son père. Il s'éloigne de sa mère, devient un homme grâce à son père et participe sans pitié à la vengeance puisqu'il fait pendre douze servantes !

Et les dieux dans tout cela ?

Finalement, ils sont là pour accélérer le récit.

III. Le scénario de l'œuvre : ses origines

Homère qui a vécu au VIIIe siècle avant notre ère a composé, là, un scénario de main de maître : il est l'inventeur de la bande-annonce !

La difficulté du scénario résidait dans le fait que l'objectif était le retour d'Ulysse à Ithaque, mais il devait y rentrer seul pour reconquérir son royaume. Or, il avait douze navires et 1 200 hommes ! Ulysse est un héros solitaire ; il faut supprimer ses compagnons, ses navires... et quand il n'en reste plus qu'un, on fait se noyer les cinquante hommes qui sont à bord !

Il faut chercher les origines de l'*Odyssée* dans plusieurs sources :

1. dans tout un monde de légendes issues du fond indo-européen
2. dans les récits de navigateurs qui se déplaçaient pour le commerce ou pour fonder des colonies
3. dans les contes de l'époque mettant en scène des créatures fantastiques comme les sirènes ou les cyclopes
4. dans la mode qui consistait à faire des récits de retour d'expéditions
5. dans la volonté de rattacher l'*Odyssée* à l'*Illiade*, Ulysse ayant joué un rôle tellement important dans la prise de Troie.

Quant à la contribution d'Homère, on n'est sûr de rien. Au début, il est possible que des récits épars aient été rassemblés par des aèdes sous forme orale chantée, puis formatés par un aède d'exception, (pourquoi pas Homère ?) et enfin stabilisés sous forme écrite en plusieurs étapes. Une édition est parue à Athènes en 550 avt JC. Et il est probable que les dernières mises au point aient été faites par des érudits en alexandrins.

Merci à Monsieur Blondel pour sa grande culture et sa parfaite connaissance de cette épopée qu'il a si bien partagée avec son auditoire. Laissons-le conclure : «... annonçant déjà ce qui sera l'âge classique, cette œuvre est, avec l'*Illiade*, la base d'un millénaire de culture du monde grec, puis romain, avant d'être redécouvert chez nous à la Renaissance. »