

FOCUS SUR LA TRAGÉDIE . SOPHOCLE ET ANTIGONE

SOPHOCLE : l'un des plus grands auteurs tragiques de l'Antiquité

Incontestablement, Sophocle fait partie des plus grands auteurs grecs du Vème siècle avt JC
Né en 496 avt JC, jeune homme raffiné et érudit, Sophocle, à 28 ans, a gagné un concours théâtral face à Eschyle. Parallèlement, il est devenu une figure importante de la démocratie athénienne. Sur ses 123 pièces, seules 7 ont survécu : Antigone et Oedipe roi ont aujourd'hui un immense succès. Il met en scène les dieux mais surtout les hommes qu'il montre toujours complexes : admirables et orgueilleux, grands et misérables. Son aura a été si grande, qu'après sa mort en 406 avt JC, à 90 ans, il a été héroïsé, c'est-à-dire qu'à l'égal d'un dieu, il a fait l'objet d'un culte.

ŒDIPE . LE MYTHE

Le mot grec Oidipous "pieds enflés" fait référence au destin d'Oedipe, pendu par les chevilles pour être tué et éviter la réalisation de l'oracle. Mais Oedipe sera sauvé et l'oracle s'accomplit ; il tue son père et épouse sa mère. Depuis, le "complexe d'Oedipe" désigne le désir inconscient du petit garçon de prendre la place de son père auprès de sa mère.

LAÏUS épouse JOCASTE, de la race des « semés ». L'oracle leur interdit d'avoir une descendance : elle causerait la perte de Thèbes. Œdipe naît cependant. Ses parents l'abandonnent sur le Cithéron, pendu par un pied à un arbre. Un berger le transporte à Corinthe où le roi l'élève comme son fils.

Envoyé par Héra, un SPHINX (monstre ailé moitié femme – moitié lion) ravage Thèbes. Il pose des énigmes, dévorant ceux qui ne savent pas répondre. Laïus va à Delphes pour information. Sur la route, altercation, bagarre avec un jeune homme (ŒDIPE !) qui le massacre lui et sa suite sans savoir qui il est.

Plus tard, aux abords de Thèbes, Œdipe rencontre le Sphinx. Question : « quel est l'animal qui a quatre pieds le matin, deux à midi et trois le soir ? » « L'homme, répond Œdipe. Bambin, il se traîne sur ses mains et ses pieds, adulte il se tient debout. Vieux, il s'aide d'une canne. » La réponse étant exacte, le sphinx se suicide de dépit.

Œdipe entre à Thèbes en triomphateur. Il épouse la reine Jocaste sans savoir qu'elle est... sa mère. Ils ont quatre enfants, deux fils : ETEOCLE et POLYNICE, deux filles : ANTIGONE et ISMENE. Une peste vengeresse éclate. Œdipe découvrant la vérité, se crève les yeux. Jocaste se pend.

Leurs fils doivent régner en alternance. Mais Polynice ne joue pas le jeu. Guerre. IL est tué. CREON, frère de Jocaste, prend le pouvoir et décrète l'interdiction d'enterrer Polynice. Antigone passe outre. Elle sera emmurée vivante (avec son fiancé HEMON, fils de Créon).

LA NAISSANCE DE LA TRAGÉDIE

Les origines

A Athènes, la tragédie apparaît au Vème siècle avant J.C. et coïncide avec l'épanouissement de la démocratie athénienne. C'est Aristote qui la définit dans sa Poétique. Elle est liée tout d'abord à la religion et on la donne à l'occasion des Grandes Dionysies. La première tragédie conservée, Les Perses d'Eschyle, date de 472 avant J.C. L'origine du nom tragédie est le Chant du bouc, que l'on peut comprendre en référence aux satyres associés au culte de Dionysos, ou l'on peut aussi l'interpréter comme un chant pour le bouc car on sacrifiait un bouc le jour de la représentation. Hypothèse... La tragédie trouve sa matière dans les grands mythes. Elle emprunte ses sujets à l'épopée. Les héros d'Homère sont connus de tous et ce qui est important pour un spectateur au Vème siècle, ce n'est pas l'originalité du sujet mais l'interprétation. Les deux grandes familles des Atrides (mythe d'Agamemnon) et des Labdacides (mythe d'Oedipe) constituent l'essentiel de la matière tragique. Ces mythes ont pour cadre la famille et suscitent des émotions fondamentales chez le spectateur. La tragédie est une véritable institution sociale. Elle apparaît avec l'épanouissement politique d'Athènes, les spectacles ont lieu au départ dans l'Agora puis sur le flanc de l'Acropole. Les citoyens pauvres ont leur billet d'entrée payé, ce qui montre bien qu'aller voir une tragédie est une action citoyenne. C'est l'Etat qui organise les festivités avec l'Archonte Eponyme qui désigne les trois auteurs qui vont concourir et les trois chorèges qui vont assumer les frais des spectacles. L'auteur est également metteur en scène. Il choisit ou compose la musique et la chorégie. Il joue même. Dix citoyens spectateurs sont tirés au sort le jour de la représentation pour classer les trois auteurs par ordre de préférence et désigner le vainqueur. Démocratie !

Les constantes du genre L'espace : le spectacle a lieu en plein air et en plein jour sur des gradins disposés en amphithéâtre : **le théâtre** (lieu d'où on regarde). En bas au centre, se trouve **l'orchestra**, espace de vingt mètres où le chœur prend place. De chaque côté de **l'orchestra**, deux rampes d'accès, **les parodoi**, sont destinés à l'entrée et la sortie **du chœur** et des acteurs. Derrière l'orchestra se trouve **la skéné**, petite baraque en bois où l'on abrite les costumes et les masques et qui sert de coulisses. Elle figure le palais et le temple devant lesquels l'action se déroule. Sophocle a eu le premier le recours à **la skénographia**, peinture de **la skéné**. L'espace du jeu et l'espace du public sont bien distincts. L'aire de jeu est légèrement surélevée pour les acteurs. Il y a deux espaces de représentation : **l'orchestra** pour **les choreutes** (les membres du chœur, 15 citoyens d'Athènes) et **leur coryphée** (le chef du chœur) et **la skéné** pour les acteurs. **Le chœur** est l'élément originel du genre de la tragédie. Il assume la partie lyrique et dansée du spectacle. **Les choreutes** sont tous vêtus à l'identique et portent un masque car le chœur est un être collectif, qui chante accompagné de flûtes et de cithares pour commenter l'action. Il apparaît comme l'émanation de la cité. **Le coryphée** dirige le chœur mais s'adresse aussi aux protagonistes sur le mode parlé. Les protagonistes des deux sexes sont incarnés par des hommes, avec un masque, de couleur claire pour les personnages féminins et sombre pour les personnages masculins. Chez Sophocle pour jouer les neuf personnages d'Antigone, il y a trois acteurs : un pour jouer Créon, un pour Antigone, Eurydice et le premier messager, et le dernier acteur pour Ismène, le garde, Hémon, Tirésias et le serviteur.

La structure de la tragédie grecque

Elle repose sur une alternance des parties parlées (**épisodes**) et des parties chantées (**stasimon**).

Les différentes parties de la tragédie de Sophocle, Antigone :

- 📖 **Le prologue est la présentation** : il correspond à l'exposition de la situation. Antigone révèle à Ismène sa décision de rendre les derniers hommages à Polynice.
- 📖 **Parodos ou entrée solennelle du chœur** : avec alternance de parties chantées et de parties parlées.
- 📖 **Premier épisode** : entrée de Créon qui marque la fin du prologue et le début de l'action (l'épisode correspond à l'acte des tragédies classiques). Arrivée du garde qui révèle que quelqu'un a eu l'audace de répandre une poussière sur Polynice. Créon est en colère. Sortie du garde.
- 📖 **Premier stasimon** : intermède musical chanté par le chœur seul en scène. C'est un hymne au monde et à la nature.
- 📖 **Deuxième épisode** : entre le garde poussant Antigone. Il révèle à Créon que c'est elle qui a recouvert le corps de Polynice. Violent échange entre Créon et Antigone. Antigone refuse de céder devant la loi de la cité. Entre Ismène qui veut partager le sort d'Antigone, c'est-à-dire la mort. Refus d'Antigone.
- 📖 **Deuxième stasimon** : évocation par le chœur des malheurs des Labdacides. Le chœur classe Antigone et Créon dans la même situation comme s'ils avaient été frappés de folie par Zeus.
- 📖 **Troisième épisode** : Hémon s'oppose à son père Créon et affirme son soutien à Antigone.
- 📖 **Troisième stasimon** : le chœur chante l'amour.
- 📖 **Quatrième épisode** : c'est le **kommos** d'Antigone. Ce sont les adieux au soleil et au monde de celle qui va être enterrée vivante. Le kommos est un chant plaintif et Antigone se remémore ce qu'elle fut et ce qu'est son destin. – Quatrième stasimon : le chœur évoque des épisodes mythologiques terribles. – Cinquième épisode : entre Tirésias, le devin qui s'adresse à Créon. Il lui dit que tous les signes sont de mauvais augure pour lui. Créon est furieux mais effrayé et persuadé par le coryphée, il court délivrer Antigone de son cachot.
- 📖 **Cinquième stasimon** : le chœur invoque Dionysos.
- 📖 **Exodos ou dénouement**. Le messager vient rendre compte des malheurs. Hémon est mort, il s'est transpercé d'une épée. Antigone s'est pendue. Et Eurydice, épouse de Créon et mère d'Hémon, qui a tout entendu se donne la mort. Créon revient, portant Hémon dans ses bras, frappé par le destin. La tragédie commence avec le parodos et se termine avec l'exodos. C'est le coryphée qui a le dernier mot. Le chœur ne sort jamais de scène. Il est toujours présent et pendant les épisodes, écoute.

On retrouve la règle des 3 unités : une seule action, un seul jour, un seul

La tragédie antique et les mythes (Vème siècle avt JC)

La tragédie antique s'inspire des mythes, récits fabuleux qui racontent l'histoire de dieux, de héros ou monstres au destin exceptionnel. Les mythes ont des significations complexes, ils expliquent des phénomènes naturels (origine du monde) ou les grandes préoccupations humaines (le destin, la liberté, l'amour, la mort).

Quelques exemples de mythes :

- 📖 **Le mythe d'Oedipe** : devenu roi de Thèbes par son mariage avec la reine Jocaste, il découvre qu'il est malgré lui l'assassin de son père et l'époux de sa mère. Il se crève les yeux de désespoir. Il est chassé de Thèbes par ses fils qui s'entretuent pour régner : Créon, frère de Jocaste, prend alors le pouvoir.
- 📖 **Le mythe d'Antigone** : fille d'Oedipe, elle enterre son frère Polynice alors que le roi Créon l'a interdit de sépulture, le considérant comme traître à la patrie ; elle est mise à mort.
- 📖 **Le mythe d'Andromaque** : au cours de la guerre de Troie, (opposant Grecs et Troyens), le prince troyens Hector, époux d'Andromaque, a été tué par le Grec Achille. Après la victoire des Grecs, Andromaque devient la captive de Néoptolème, le fils d'Achille, dont elle a un fils, Mmolossos. Cependant, Hermione, l'épouse de Néoptolème, dévorée par la jalousie, cherche à se venger d'Andromaque.

Tragédies grecques : Antigone, Andromaque, Euripide, Oedipe roi.

La tragédie classique et les mythes (XVIIème siècle)

Jean Racine écrit Andromaque (1667), pièce dans laquelle il met en scène des personnages prisonniers d'un destin qui les dépasse, confrontés à la passion amoureuse ou à l'amour non partagé.

La tragédie moderne et les mythes (XXème siècle)

Dans la 1ère moitié du XXème siècle, les dramaturges sont désireux de renouveler la tragédie. L'utilisation des mythes permet de s'interroger sur le rôle du destin et de la fatalité dans des époques troublées par les guerres et la menace fasciste.

- 📖 Jean Giroudoux (1882-1944) montre dans "La guerre de Troie n'aura pas lieu" que l'homme est le jouet des dieux : la guerre aura lieu.
- 📖 Jean Cocteau (1889-1963) dans "La Machine infernale", enrichit le mythe d'Oedipe de son histoire personnelle.
- 📖 Jean Anouilh (1910-1987) transpose dans le monde moderne la tragédie de Sophocle, Antigone. La figure d'Antigone pose la question de la Résistance ou de l'obéissance au pouvoir mais Anouilh s'est défendu de réduire la pièce à cette seule lecture.