

Œdipe roi

SOPHOCLE
PASOLINI

■ **Des clés pour lire la pièce et le film**

Le résumé et les repères pour la lecture
des deux œuvres – L'analyse des passages clés

■ **L'étude des problématiques essentielles**

Le traitement du mythe par Sophocle
et Pasolini – Œdipe, vrai coupable ou victime
innocente de la fatalité ?...

PROFIL BAC

Collection créée par Georges Décote

Œdipe roi

SOPHOCLE

(entre 430 et 420 av. J.-C.)

PIER PAOLO PASOLINI

(1967)

Jean-Benoît Hutier

Agrégé de l'université

Docteur ès lettres

Sommaire

Fiche profil sur la pièce de Sophocle.....	5
Fiche profil sur le film de Pasolini	7
Repères biographiques.....	9

PREMIÈRE PARTIE

17

Résumés et repères pour la lecture de la pièce et du film

DEUXIÈME PARTIE

69

Problématiques essentielles de la pièce et du film

1 Œdipe avant <i>Œdipe roi</i> : d'Homère à Sophocle	70
Œdipe selon la tradition épique.....	70
Œdipe dans la tradition des poètes tragiques.....	71
Œdipe selon Sophocle (vers 496-vers 406 av. J.-C.).....	72
2 Le traitement du mythe par Sophocle et Pasolini.....	74
Continuité et discontinuité.....	74
Lecture symbolique et psychanalytique	76
3 Œdipe chez Sophocle et Pasolini.....	79
Deux figures antithétiques.....	79
Deux quêtes d'identité distinctes	82
Deux coupables différents.....	84
4 Jocaste chez Sophocle et Pasolini.....	86
Une présence scénique variable.....	86
Une épouse incestueuse.....	87
De la culpabilité à l'innocence ?	88

5 Tirésias chez Sophocle et Pasolini	90
Une figure du sacré	90
Une intervention décisive	91
La réinterprétation pasolinienne de Tirésias	92
6 Créon chez Sophocle et Pasolini	94
Des caractéristiques similaires	94
Un anti-Œdipe chez Sophocle	95
Un accusateur lucide chez Pasolini	97
7 Du Chœur grec à la cité moderne	98
Du Chœur à la foule	98
Esthétiques ancienne et moderne	99
L'attitude du Chœur et de la cité	100
8 La quête d'identité	102
Œdipe sur les traces de ses origines	102
La connaissance de soi par le détour du mythe	104
Une interrogation sur la condition humaine	106
9 Les relations amoureuses	108
Une sexualité problématique	108
Le couple de Jocaste et d'Œdipe	109
Dire et filmer l'inceste	110
10 Œdipe est-il libre ?	112
Une apparente victime de la fatalité	112
Œdipe victime de lui-même	113
Œdipe libre et soumis	114
11 Œdipe est-il coupable ?	116
Un coupable innocent	116
Un comportement coupable	117
Un innocent devenu coupable	118
12 Du tragique grec au tragique moderne	120
Un univers légendaire inquiétant	120
Une interrogation sur l'homme	121
Une désacralisation du monde	122
13 Le traitement du temps	124
Condensation et dilatation	124
Une fausse linéarité	125
Un temps poétique	126

14	Décor, vêtements, objets : le paralangage de l'image	129
	Un décor signifiant.....	129
	Les vêtements révélateurs des personnages	130
	Les objets : de l'utilité au symbole	132
15	La bande son : la voix, le chant, la musique	134
	L'émergence de la voix	134
	Le chant : du Chœur grec à l'accompagnement choral.....	136
	La musique : de la caractérisation à la révélation	137
16	L'image est un langage	139
	Un montage signifiant.....	139
	Les écritures de l'image.....	140
	Des lectures symboliques.....	142

17	Étude comparée du prologue et de l'épilogue chez Pasolini	144
	Deux ensembles différents	144
	Un jeu d'analogies	145
	Un enchâssement du mythe	146
18	Un exemple d'affrontement tragique chez Sophocle	148
	Introduction	148
	Une scène d'affrontement	149
	Un affrontement dramatique	150
	L'égarement d'Œdipe	151
19	Un exemple d'ironie tragique chez Sophocle	153
	Introduction	153
	Une argumentation qui manque son but	154
	Une ironie tragique.....	155
	Une révélation dramatique	156
20	Étude du dénouement de la pièce	158
	Introduction	158
	Récit et dramaturgie.....	158
	Un récit pathétique	160
	Deux attitudes tragiques	161

Bibliographie et sitographie	163
-------------------------------------	-----

Les citations et les références de pages renvoient à *Œdipe roi*, paru dans la collection « Classiques & Cie lycée » des Éditions Hatier (2015).

La traduction du texte de Sophocle a été réalisée par Paul Mazon et revue par Jean Irigoien, © Les Belles lettres, 1994.

Œdipe roi (entre 430 et 420 av. J.-C.)

Sophocle (vers 496-vers 406 av. J.-C.)

Tragédie

Théâtre de l'Antiquité grecque

R É S U M É

La peste ravage la ville de Thèbes. Un oracle d'Apollon fait savoir à Œdipe, l'actuel roi de la ville, que l'épidémie est un châtement divin qui durera tant que les assassins de l'ancien roi, Laïos, ne seront pas démasqués et punis. Aussitôt, le devin Tirésias le maudit : c'est lui, Œdipe, le criminel qui souille le pays ! L'accusation paraît à tous extraordinaire. Œdipe a en effet libéré Thèbes de la terreur que faisait régner le Sphinx. Au faite de sa puissance, il est aussi au comble du bonheur : mari de Jocaste, la veuve du roi Laïos, Œdipe est un époux heureux et le père de quatre enfants. Celui-ci s'inquiète toutefois. Il a naguère fui Corinthe et ses parents parce qu'un oracle lui avait prédit qu'il tuerait son père et qu'il épouserait sa mère. Sur la route qui le menait de Delphes à Thèbes, il se souvient d'avoir tué un vieillard à un carrefour. En dépit des conseils de sa femme qui l'exhorte à ne pas découvrir la vérité, Œdipe s'obstine à savoir qui était sa victime et qui il est lui-même. Il y a bien longtemps, une rumeur prétendait qu'il n'était pas le fils naturel de Polybe et de Mérope, les souverains de Corinthe.

Voici qu'un Corinthien lui apporte la nouvelle du décès de Polybe. Croyant le consoler, il lui révèle la vérité sur sa naissance : Polybe n'était que son père adoptif. Vient alors l'unique survivant du combat qui opposa Œdipe à ses assaillants. Le survivant et le Corinthien se reconnaissent. Tous deux finissent par avouer à Œdipe qu'il est le fils de Laïos, ce vieillard qu'il a tué il y a près de vingt ans, et qu'il a pour mère Jocaste, celle qui est aujourd'hui sa

femme. Parricide et incestueux, Œdipe se crève les yeux. Jocaste se pend. L'oracle s'est réalisé. Créon, le frère de Jocaste, exerce l'intérim du pouvoir, pendant qu'Œdipe s'apprête à un long exil.

PERSONNAGES PRINCIPAUX

- **Œdipe** : roi de Thèbes. Perspicace et intelligent, il se découvre parricide et incestueux malgré lui.
- **Jocaste** : reine de Thèbes. Veuve de Laïos, dont elle eut un fils, Œdipe, elle épouse en secondes noces le vainqueur du Sphinx : Œdipe ! Quatre enfants naîtront de leur union.
- **Tirésias** : prêtre de Zeus (Jupiter). Fort âgé et aveugle, il est le devin le plus célèbre du pays. Il ne s'est jamais trompé.
- **Créon** : frère de Jocaste et beau-frère (et oncle) d'Œdipe. Sans ambition politique, il préfère une vie calme aux soucis du pouvoir.
- **Le Chœur** : personnage collectif, représentant la cité. Il donne à la tragédie son aspect lyrique.

CLÉS POUR LA LECTURE

1. Une tragédie sur le mythe d'Œdipe

La légende d'Œdipe est un des grands mythes de la civilisation grecque, puis occidentale.

2. Enquête policière et quête d'identité

Enquêtant sur les assassins du roi Laïos, Œdipe enquête, sans le savoir, sur lui-même et sur ses origines.

3. Une tragédie sur la destinée humaine

Puissant et heureux, Œdipe se découvre le pire des criminels. Qu'est-ce donc que le bonheur ? Est-on maître de son existence ?

4. Œdipe et le complexe d'Œdipe

Pour un lecteur moderne, le nom d'Œdipe est étroitement associé à une découverte de la psychanalyse : le complexe d'Œdipe, que tout homme subit à un moment de sa prime enfance.

Edipe Re (Œdipe roi, 1967)

Scénario et mise en scène de Pier Paolo Pasolini (1922-1975)

Film dramatique réinterprétant le mythe d'Œdipe xxe siècle

RÉSUMÉ DU SCÉNARIO

Prologue. Dans une bourgade italienne des années 1920, naît un enfant. Officier de carrière, son père le déteste d'emblée : son fils, pense-t-il, lui volera sa femme. De son côté, l'enfant a peur de son père et ne s'en attache que plus fortement à sa mère.

Le récit mythique. Deux parties le composent : la première en constitue la « préhistoire » et évoque la jeunesse d'Œdipe ; la seconde adapte la pièce de Sophocle.

1. La préhistoire du mythe. Abandonné sur le mont Cithéron, Œdipe est adopté par les souverains de Corinthe. Vingt ans plus tard, lors d'un jeu où il triche, il se fait traiter de « fils du hasard ». À Delphes, où il s'est rendu, la prêtresse d'Apollon lui prédit qu'il tuera son père et épousera sa mère. Prenant la direction opposée de Corinthe, Œdipe s'engage sur la route de Thèbes. Chemin faisant, il tue un vieillard et ses gardes, puis le Sphinx. Pour prix de sa victoire, il devient roi de Thèbes et l'époux de la reine Jocaste.

2. L'adaptation de la pièce de Sophocle. Cette seconde partie reprend les invariants de la légende : la peste, les prophéties de Tirésias, l'affrontement avec Créon, les premiers doutes, la découverte enfin de l'atroce vérité, la pendaison de Jocaste et Œdipe se crevant les yeux. Cette adaptation n'en est pas moins une réinterprétation, notamment à travers le prisme freudien du « complexe d'Œdipe ».

L'épilogue. Une place italienne dans les années 1960. Aveugle, Œdipe se laisse guider par Angelo et joue à la flûte un vieil air révolutionnaire. Les deux hommes traversent une zone industrielle.

Œdipe se retrouve exactement aux mêmes endroits filmés dans le prologue : « La vie finit là où elle commence. »

PERSONNAGES PRINCIPAUX

- **Œdipe** : parricide et incestueux comme le veut la légende, mais n'en voulant longtemps rien savoir, sensuel et volontiers violent.
- **Jocaste** : reine de Thèbes, mère et épouse de son fils, aux sourire et rire énigmatiques, refusant de faire de l'inceste un tabou.
- **Tirésias** : devin, aveugle, haïssant fortement Œdipe, qui est pour lui l'incarnation du mensonge et de l'infamie.

CLÉS POUR MIEUX COMPRENDRE

1. Une modernisation du mythe

Pasolini opère un double dépaysement : d'une part dans le temps, par un prologue et un épilogue résolument modernes ; d'autre part dans l'espace : la Grèce antique fait place aux décors du sud marocain.

2. Une lecture psychanalytique

Pasolini réinterprète l'histoire d'Œdipe à travers le « complexe d'Œdipe » élaboré par Freud au début du xxe siècle.

3. Un nouvel Œdipe

Contrairement au personnage de Sophocle, Œdipe est, chez Pasolini, un anti-héros.

4. La quête de l'identité

Œdipe finit par enquêter sur ses origines. Les connaître vaut-il mieux que les ignorer ?

5. Un cinéma de poésie

Metteur en scène, Pasolini inaugure une nouvelle manière de filmer, en recourant au procédé de la « caméra subjective indirecte libre » où l'image, muette, traduit la vision et les pensées d'un personnage.