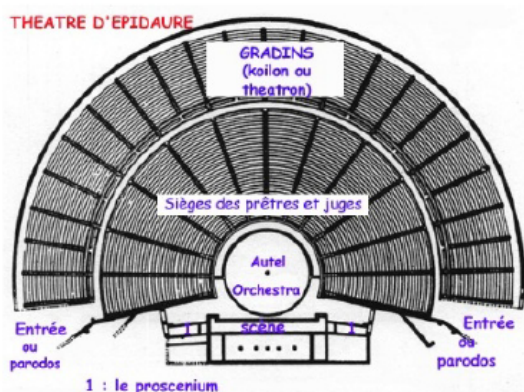

Dossier documentaire pour assister à la représentation de la pièce, *Les Oiseaux*

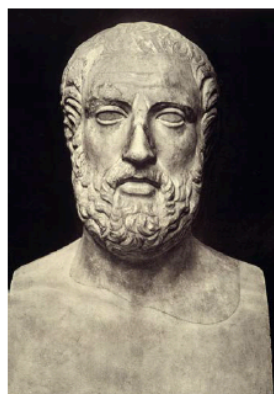
Mots-clés : Théâtre antique – Chœur – Utopie parodique – Invention de la comédie

1) Informations générales

THEATRE D'EPIDAURE.

Aristophane (Athènes 445–385 av. J.-C.)

Buste d'Aristophane

Poète comique athénien qui fut le maître de la comédie ancienne et inaugura la comédie moyenne. Contemporain d'Euripide et de Socrate qu'il mit en scène dans ses comédies, Aristophane a vécu la guerre du Péloponnèse (431–404 av. J.-C.) et la fin de l'impérialisme athénien. Ses comédies sont en relation directe avec l'actualité politique et intellectuelle.

Théâtre et Société

- La représentation théâtrale est un des moments où se réunit la communauté pour former la cité (avec les rassemblements politiques, judiciaires et religieux).
- La présentation des pièces s'inscrit dans des concours dramatiques au cours des fêtes religieuses, les Dionysies. A l'issue de chaque concours, sont attribués des prix – meilleur chorège, meilleur poète, meilleur acteur.

Le comique multiforme d'Aristophane :

- Une intrigue élémentaire : une 1ère partie qui présente le projet du héros pour mettre fin à une situation intolérable ; une 2ème partie qui montre les conséquences de cette décision
- Une affaire de rythme -> enchaînement de scènes à effet
- Comique de mots et variété des registres (du plus lyrique au plus obscène)
- Une position « contre » -> dénoncer toutes les impostures

2) Résumé et structure de la pièce

Présentation de la pièce par Agathe Mélinand, traductrice

Dans le ciel grec, à mi-chemin entre la terre et l'Olympe des dieux, Aristophane a rêvé Coucouville sur nuages. Cité dans l'immensité, au milieu des nuées, c'est le paradis d'un poète où la petite huppe et son épouse, le rossignol au blond jabot, deviennent les messagers de deux humains guidés par une corneille et un geai.

Les deux hommes ont quitté Athènes, dégoûtés par la chicane, les lois arbitraires, la vie qu'on mène là-bas. Leur cité idéale sera dans les airs, close d'une muraille, que des oiseaux bâtisseurs érigeront. Mais il leur faut convaincre tout un chœur de piafs agressifs, versatiles et rancuniers. Une fois surmontés les problèmes, grâce au truchement du roi Térée, la Huppe et maintenant que les deux héros parlent parfaitement l'oiseau, avec leurs nouveaux amis, flamant, pie, tourterelle, milan, passereau, alouette, fauvette... innombrables espèces, ils vont inventer une ville nouvelle - utopie aérienne et lustrale qui subsistera grâce à un impôt-droit de passage exigé des dieux...

Dans la ville nouvelle, toute sortes de fâcheux défilent bientôt. Les poètes rimeurs, diseurs d'oracles, et contrôleurs de décrets sont vite renvoyés tandis que les ailes poussent aux protagonistes humains et que s'apprête l'audition des prétendants à une émigration contrôlée... Le bureau des ailes est ouvert ! Mais les humains sont si décevants et voici qu'arrivent les dieux furieux et affamés par le blocus de la nouvelle cité...

Enfin, dans le frou frou des ailes et le chant céleste des oiseaux, de même qu'il faut accepter de rompre avec les humains, il faudra être malin et négocier avec les dieux pour unir pour l'éternité, l'Olympe neigeuse au royaume des oiseaux.

Structure de la pièce *les Oiseaux*

La comédie des *Oiseaux* fut représentée aux grandes Dionysies de 414, onze ans après les Acharniens, pièce avec laquelle Aristophane avait remporté le premier prix pour la première fois, sept ans après la *Paix* qui semble avoir mis un terme à la « période politique » de la carrière du poète et après laquelle il demeura silencieux jusqu'aux *Oiseaux* ; la pièce n'obtint que le second prix.

Contexte : Athènes s'est lancée dans la conquête de la Sicile.

- **Prologue** : deux Athéniens fuient les affaires politico-judiciaires, guidés par un geai et une corneille. Ils arrivent chez la Huppe. L'oiseau, d'abord effrayé, accepte de fonder avec eux une cité des oiseaux, entre terre et ciel, qui interceptera, pour vivre, les offrandes destinées aux dieux.
- **Parodos** et scènes de bataille : les oiseaux, convoqués, s'assemblent peu à peu. D'abord furieux à la vue des deux humains, ils fondent sur eux, puis acceptent de les écouter. Pisthétairo leur rappelle leur antique puissance et leur expose son plan, qui est adopté avec enthousiasme.
- **Parabase** : les oiseaux exposent aux spectateurs les origines mythiques et l'étendue de leur souveraineté.
- **Réalisation de l'idée comique** : les deux Athéniens, désormais ailés, fondent Coucouville-Les-Nuées. Divers importuns, attirés par cet événement, un poète, un diseur d'oracle, un géomètre, un inspecteur, un marchand de décrets, sont chassés successivement. Le chœur célèbre le nouvel Etat. Au moment où les remparts sont terminés, arrive la déesse Iris, qu'on informe du nouveau partage du monde. Des candidats terrestres à l'immigration sont refoulés : un criminel, Cinésias le spécialiste du dithyrambe, un sycophante. Alors les dieux envoient en délégation Poséidon, Héraclès et le dieu barbare Triballe. Mais Prométhée les avait devancés. Aussi sont-ils reçus très fermement. Héraclès affamé cède à la première offre de nourriture, le Triballe parle sans qu'on le comprenne : Poséidon doit donner la royauté aux oiseaux. Elle apparaît, et s'unit pour le final à Pisthétairo triomphant.

Introduction au théâtre grec antique, Paul Demont /Anne Lebeau, Le livre de poche, 1996.

Les personnages :

- Pisthétairo / Evelpidès : Athéniens
- La Huppe, le roi Térée
- Le chœur des Oiseaux et son coryphée
- Le prêtre – oiseau

- Iris / Prométhée / Poséidon / Le Triballe (dieu du Nord)
- L'ensemble des gêneurs : poète, diseurs d'oracles, Mèton le géomètre, l'inspecteur, le marchand de décrets, le parricide, Cinésias un autre poète, le sycophante

3) Un extrait : « Chant et hymne de la Huppe » – Traduction d'Agathe Mélinand

Dans cette pièce dont les personnages les plus nombreux sont des oiseaux, Aristophane invente un langage spécifique fait d'onomatopées, qui sont un défi à relever pour les acteurs et qui participe de la dimension poétique de la pièce. En voici un exemple. On est au début de la pièce. Les deux héros ont trouvé la Huppe, l'ancien roi Térée, et lui ont fait part de l'idée de fonder une cité. Térée appelle à son épouse, Procné le rossignol, et les autres oiseaux.

La Huppe (dans le fourré) :

– Allons mon amie, quitte le sommeil
Commence à chanter les hymnes sacrés
Ouvre ta bouche divine
Et pleurons notre fils, le malheureux Itys.
Oh ! Ma chérie ! Fais vibrer de mélodies ton blond gosier !
Et que ta chanson monte, à travers les futaies,
Jusqu'à la maison du Dieu.
Où Phoïbos, à la chevelure d'or, l'entend,
Et répond à tes plaintes de sa lyre d'ivoire,
En formant un chœur de dieux.
Et les voix immortelles, s'unissant à ta voix, chantent le chant divin des bienheureux.

Evelpidès :

– Oh Dieu, le père ! Comme il est beau et doux, le chant de ce petit oiseau !

Pisthétairos :

– Tais-toi !

Evelpidès :

– Pourquoi ?

Pisthétairos :

– L'oiseau va encore chanter.

La Huppe (dans le fourré) :

– Epopopoï popoï popopopoï popoï

lo lo lto lto.

Venez, venez, mes frères ailés,

Qui picorez les champs des paysans.

Vous, mangeurs d'orge et ramasseurs de grains,

Envolez-vous au doux son de ma voix,

Vous tous, qui dans les prés tout juste labourés gazouillez :

Tio Tio Tio Tio Tio Tio Tio.

Oiseaux qui picorez le fruit du lierre, dans les jardins,

Oiseaux des montagnes qui volez l'olive sauvage et l'arbose,

Mes amis, mes amis, accourez à ma voix.

Trioto Trioto Triotobrix.

Oiseaux du marais nourris de moustiques à la trompe aigüe,

Oiseaux des terrains couverts de rosée,

Oiseaux de la plaine de Marathon.

Et toi, l'oiseau à l'aile chatoyante : francolin, francolin.

Venez, vous qui volez sur les vagues de la mer avec l'Alcyon,

Venez, il y a du nouveau. Venez vous rassembler, oiseaux au long cou,

Un homme a des idées. Venez.

Ici Ici Ici Ici

Toro Toro Toro Toro Tix.

Kikavaou, Kikavaou

Toro Too Toro Li Li Lix.

4) Des éléments d'analyse :

La poésie

- Poésie de la nature : évocation des buissons, des fourrés et des forêts hantées par les oiseaux, paysages survolés, pâtures des êtres ailés, air et nuées, et surtout évocation des divers oiseaux, observés avec minutie et familiarité
- Poésie dans l'invention verbale (le langage des oiseaux)
- Poésie de la surprise inventive, du dépaysement – création d'un monde singulier, et pourtant familier.

Le comique

- Comique des mots et des jeux verbaux / plaisanterie grossière
- Comique de répétition (chaque fois que Pisthétairos veut commencer le sacrifice, les interrupteurs surviennent et même réapparaissent après avoir été chassés)
- Comique de caractère (les deux Athéniens)
- Comique de situation (héros tournant en rond dans le désert, bastonnade ...)
- Dégradation parodique des personnages nobles (issus de la tragédie – les dieux, Prométhée : la peinture des dieux ou des héros, montrés comme des êtres pitoyables.)
- Comique de mœurs qui vise des membres de la société athéniennes (sycophantes, fonctionnaires, poètes, savants, etc.)
- Comique de l'absurde : la logique d'une situation (la fondation d'une cité) et des mesures prises, poussée à l'extrême, aboutit à la bouffonnerie.

Les personnages

- Pisthétairos / Evelpidès : Les deux Athéniens ne sont pas identiques ; tous deux sont des vieillards, audacieux et froussards à la fois, mais le protagoniste Pisthétairos est plus astucieux, plus persuasif grâce à son esprit pénétrant, qu'Evelpidès.
- Les autres hommes : des Athéniens qui représentent des parasites institutionnels qui s'abattent sur les cités de l'empire ; les premiers immigrants, tous détestables (le parricide, le mauvais poète Cinésias et le pire, le sycophante héréditaire).
- Les oiseaux – dont La Huppe, Térée. Ancien roi, Térée est, en tant que huppe, bouffi d'un orgueil et d'une majesté qui est en contradiction avec son apparence déplumée.
- Prométhée est, à l'origine d'une nouvelle vie, l'ami du nouveau genre humain et l'ami des oiseaux : il trahit les dieux, grecs et barbares, et enseigne avec astuce à Pisthétairos comment mettre en difficulté la souveraineté de Zeus.

- Poséidon, Héraclès et le Triballe possèdent tous les défauts des hommes : Poséidon renâcle, Héraclès est prêt à tout céder pour manger, le Triballe ne dit-rien qui ne puisse être interprété comme Héraclès et Psthétaïros le veulent ; la loi de la majorité permet ainsi à Poséidon de plier sans paraître se renier. (Iris n'a qu'un rôle effacé)

4) Pour bien suivre la représentation : un lexique

Ammon

Nom grec d'un dieu oraculaire égyptien.

Cinésias

Poète dithyrambique boiteux, communément appelé « le tilleul léger ».

Dodone

Sanctuaire oraculaire dédié à Zeus.

Eschyle

Poète tragique grec ayant vécu d'environ 525 à 456 avant J.-C. Auteur fameux de *L'Orestie*.

Héra

Fille de Cronos et de Rhéa, sœur et épouse jalouse de Zeus. Elle est la plus importante de toutes les déesses olympiennes.

Hoplite

Fantassin de la Grèce antique, lourdement armé, par opposition au gymnète et au peltaste, armés plus légèrement.

Iris

Fille de Thaumas et Électre. Sa course dessine l'arc-en-ciel et, de façon plus générale, la liaison entre le Ciel et la Terre, entre les dieux et les hommes. Elle est chargée de porter les messages, ordres ou conseils des dieux. Elle est plus particulièrement au service de Zeus et surtout d'Héra, dont elle apparaît presque comme la servante.

Locride

Région de la Grèce centrale peuplée à l'est par les Opontiens.

Philoclès

Poète descendant d'Eschyle.

Prodicos

Prodicos de Céos, sophiste cité et moqué dans les dialogues de Platon.

Prométhée

Fils d'un Titan. Il est connu pour avoir secouru les hommes en leur apportant le feu. Zeus le punit en l'enchaînant par des liens d'acier sur le Caucase et en envoyant un aigle pour lui dévorer son foie, qui renaissait chaque jour.

Sophocle

Poète tragique grec, ayant vécu de 495 avant J.-C. à 406 avant J.-C. Auteur notamment d'*Antigone*, *Œdipe roi* ou encore *Électre*.

Sycophante

Délateur professionnel dans la cité d'Athènes.

Térée – La Huppe

Roi de Thrace, il épousa Procné, fille de Pandion, roi d'Athènes et de ce mariage naquit un fils, Itys. Térée viola sa belle-sœur Philomèle et lui coupa la langue pour la réduire au silence, mais celle-ci trouva le moyen de tout révéler. Procné décida alors de punir Térée. Elle tua son propre fils et le fit manger à son mari. Térée s'aperçut du crime et poursuivit les deux sœurs. Elles implorèrent alors les dieux de les sauver. Ils eurent pitié d'elles et les changèrent tous trois en oiseaux. Procné en rossignol, Philomèle en hirondelle et Térée en huppe.

Thermosphories

Fêtes en l'honneur de Déméter.

Triballe

Membre d'un peuple habitant la Mésie, ancienne région géographique et historique située au sud du cours inférieur du Danube.

Zan

Nom parfois donné à Zeus.

En grec dans le texte

Acrivos Exactement

Amesos Immédiatement

Apo pou eissai ? D'où es-tu ?

Kalinikta Bonne nuit

Oxo ! De l'air !

Papous Grand-père

Siga Doucement

Ya sou Salut

A l'issue de la lecture, pendant la représentation, on sera surtout sensible à :

- ➔ La manière dont Laurent Pelly fait le lien entre le caractère antique de la pièce et le monde contemporain dans lequel la pièce est vue
- ➔ Le traitement théâtral du chœur et le lien avec les spectateurs
- ➔ Le traitement théâtral des oiseaux et la dimension poétique