

Conférence : *Phèdre* de Sénèque : une tragédie musicale, érotique et cruelle

18 mai 2015

Résumé, bibliographie et exemplier

Florence Dupont, professeure émérite des universités,
université Paris Diderot-Paris 7

Quel usage dans le monde contemporain ? Comment les élèves peuvent-ils s'approprier *Phèdre* ?

---

1. De quoi héritons-nous ?

Les textes latins que nous avons conservés sont souvent à double entrée. À Rome, ils étaient vivants dans la culture populaire et monumentalisés volontairement dans la culture savante. Sinon ils n'auraient pas été conservés.

Ce double statut offre deux approches du texte de *Phèdre*. L'une est l'histoire de ses réceptions depuis le Moyen-Âge, tradition monumentale, où se situe *Phèdre* de Racine ou *Phaedra's Love* de Sarah Kane ; l'autre est la reconstitution de la performance à laquelle ce texte était destiné et dont il est la trace, que cette performance ait eu lieu ou non.

A. Statut du texte monumentalisé à l'époque de Sénèque et la tradition monumentale

Cette monumentalisation par les Anciens, et Sénèque lui-même, était déjà une déterritorialisation volontaire, pour reprendre le terme de Deleuze. Insignifiants ces textes n'étaient que l'image d'eux-mêmes.

C'est ainsi que les tragédies de Sénèque ont pu être reterritorisées à toutes les époques, en tout lieu, prenant à chaque fois une signification différente et anachronique.

B. Fausses questions et vraies réponses (cf. *Brill's Companion to Seneca*, cité en bibliographie)

Les tragédies de Sénèque ont-elles été jouées ? Fausse question, car elle correspond à une conception « moderne » du théâtre, projetée sur l'Antiquité : celle du texte représenté, interprété. D'où la nécessité de reconstituer ce que voyaient, entendaient les « *spectatores* » romains, sans présupposer que ces *spectatores* soient des spectateurs.

Les tragédies de Sénèque sont-elles philosophiques ? Aucun théâtre antique n'a de visée didactique. C'est un théâtre non distancié, théâtre d'émotions pures.

Quelle est la psychologie des personnages ? Projection de la conception du théâtre du XIXème s. où le personnage est un sujet constitué. La *persona* (masque) n'est pas un personnage.

Conclusion sur *Phèdre* et la recherche académique : Tous ces anachronismes ont été parfois fructueux, mais ont cantonné le théâtre de Sénèque dans la culture savante, en ont fait un « classique » que chaque époque veut moderniser. Sénèque romain n'est ni classique ni moderne.

2. Phèdre comme performance romaine

Cette approche pragmatique vise à retrouver dans le texte de *Phèdre*, les traces du jeu vocal, musical et chorégraphique qui faisait de la tragédie impériale un « spectacle total », un carrefour des arts. Le but de la tragédie romaine était de susciter chez le spectateur une empathie avec les sentiments excessifs créés sur scène, dont le principal est la *miseratio*.

La tragédie est une succession de « grandes scènes ». Le récit n'est que le fil conducteur, le scénario. Ces grandes scènes utilisent des modules préexistants qui servent de formes d'accueil aux séquences traduites d'Euripide : monologue de douleur, dialogue avec la nourrice, récit de messager, autant de morceaux de bravoure pour le poète et l'acteur.

La tragédie républicaine était jouée par des acteurs masqués, avec un code vocal, donnant aux différentes *uoces* une valeur affective, sans gestuelle imitative. À l'époque de Sénèque, la pantomime offre une alternative de jeu dansé et chanté avec *cantor*, chœur et orchestre.

A. Le code républicain

Une *persona* est un rôle, un masque, caractérisé par un *motus animi*, un sentiment prédominant, à retrouver dans le texte. Hippolyte *ferus*, Phèdre *impudica*, Thésée *severus*.

Cette *persona* n'est pas le personnage mais va servir à construire ce que nous appelons un personnage et qui est un fait un trajet, de l'humanité au monstre mythologique, moment où il va coïncider avec l'imaginaire fabuleux.

B. La pantomime impériale

Dans la pantomime, le texte est chanté par un *cantor* et/ou un chœur avec une musique de *tibia* ou même orchestre, et dansé par l'archimime - masqué (masque sans émotion et sans bouche). La pantomime, création romaine de l'époque augustéenne, permet une nouvelle interprétation « à la romaine », par le *canticum*, des chœurs et des monodies de la tragédie source.

Scènes susceptibles d'une interprétation en pantomime.

Les scènes en *canticum*, mais pas seulement, car les sénaires iambiques peuvent être chantés et dansés.

Exemple : Prologue (cf. texte 1).

C. La crudelitas

La cruauté caractérise la 2de partie (après le retour de Thésée). Cruauté du verbe et non violence physique feinte.

Exemple : Les seconds aveux et la mort de Phèdre (cf. texte 2).

Conclusion

Reconstituer le jeu romain de *Phèdre* ne vise pas à prouver que « c'est du théâtre » car, de toutes façons, *Phèdre* ne peut pas être jouée comme dans l'Antiquité, le contexte anthropologique ayant disparu, mais à offrir aux élèves une ouverture sur le théâtre contemporain, en train de sa faire. Saisir l'occasion de leur montrer que l'Antiquité n'est ni classique ni moderne, mais que repasser par l'Antiquité peut être une façon de dépasser la modernité.

Texte 1 « Prologue » (© Actes Sud)

Hippolytus

*Ite, umbrosas cingite siluas
summaque montis iuga Cecropii !
Celeri planta lustrate uagi
quae saxoso loca Parnetho
subiecta iacent,
quae Thriasiis uallibus amnis
rapida currens uerberat unda ;
scandite colles semper canos
niue Riphaea.*

*Hac, hac alii qua nemus alta
textur alno, qua prata patent 10
quae rorifera mulcens aura
Zephyrus uernas euocat herbas,
ubi per graciles breuis **Ilisos**
labitur agros piger et steriles
amne maligno radit harenas. 15*

*Vos qua **Marathon** tramite laeuo
saltus aperit,
qua comitatae gregibus paruus
nocturna petunt pabula fetae ;
uos qua tepidis subditus austris 20
frigora mollit durus **Acharneus** ;*

*Alius rupem dulcis **Hymetti**,
~paruas alius calcet **Aphidnas** ;
pars illa diu uacat immunis,
qua curuati litora ponti 25
Sunion urget.
si quem tangit gloria siluae,
uocat hunc ~flius:
hic uersatur, metus agricolis,
uulnere multo iam notus aper. 30*

Une Attique sauvage : *silua et mons*

Là-bas
Allez dans la nuit encercler les forêts
Allez encercler les sommets !
Enfants de Cécrops, vite, dispersez-vous !
Quadrillez les pentes caillouteuses du Parnesse !
Quadrillez la vallée de Thrie !
La vallée aux torrents coupés de rapides !
Montez à l'assaut des neiges éternelles.

Ager, catalogue des lieux mythiques de la Grèce classique, transformés en campagne pittoresque.

Vous ! par ici !
Vous, allez dans les bocages !
Des haies d'aunies séparent les prés
Les souffles du printemps font frissonner la jeune herbe
Et la nourrit de rosée
Vous allez dans les champs de poussière
Que coupe le lit de l'Ilissos
comme un oued africain il rabote cruellement les sables secs
de ses eaux capricieuses.

Et vous allez à Marathon
Suivez le sentier qui s'ouvre à gauche dans la forêt
Et s'enfonce dans les gorges
Les brebis l'ont tracé en allant la nuit au pacage
Avec les agneaux nouveau-nés
Allez dans le rude pays d'Acharne qui dégèle doucement
Au vent du sud après les froids de l'hiver !

Toi tu marcheras dans les cailloux de l'Hymette
La douce colline aux abeilles
Toi tu iras dans la petite Aphidna
Ceux-là iront à Sunion
Voilà trop longtemps que ce cap au-dessus du golfe
Vit à l'abri de nos battues.
Et s'i l'un de vous cherche l'exploit au fond des forêts
Qu'il aille à Phlyées
On y rencontre qui terrorise les paysans
Un sanglier tout couvert de gloire et de cicatrices.

*At uos laxas canibus tacitis
mittite habenas ;
teneant acres lora Molossos
et pugnaces tendant Cretes
fortia trito uincula collo.
at Spartanos (genus est audax 35
audumque ferae) nodo cautus
propiore liga :
ueniet tempus, cum latratu
caua saxa sonent.
nunc demissi nare sagaci
captent auras lustraue presso 40
quaerant rostro, dum lux dubia est,
dum signa pedum roscida tellus
impressa tenet.*

*Alius raras ceruice graui
portare plagas,
alius teretes properet laqueos. 45
picta rubenti linea pinna
uano cludat terrore feras.
Tibi libretur missile telum,
tu graue dextra laeuaque simul
robur lato derige ferro ; 50
tu praecipites clamore feras
subsector ages ;
tu iam uictor curuo solues
uiscera cultro.*

*Ades en comiti, **diua uirago,**
cuius regno pars terrarum 55
secreta uacat,
cuius certis petitur telis
fera quae gelidum potat Araxen
et quae stanti ludit in Histro.
tua Gaetulos dextra leones, 60
tua Cretaeas sequitur ceruas ;
nunc ueloces figis dammas
leuiore manu.
tibi dant uariae pectora tigres,
tibi uillosi terga bisontes
latisque feri cornibus uri. 65
quidquid solis pascitur aruis,
sive illud Arabs diuite silua,
sive illud inops nouit Garamans
sive ferocis iuga Pyrenes 69
sive Hyrcani celant saltus,
uacuisue uagus Sarmata campis,*

Catalogue des chiens, scènes de chasse.

Vous autres, lâchez les limiers !
Mais tenez serrés les molosses qui s'impatientent !
Les chiens de Crète s'usent le cou à tirer sur leur laisse
Très bien, mais attention aux dogues de Sparte !
Ce sont des bêtes de combat qui attaquent les fauves
Resserre leurs liens !
Plus tard on entendra leurs aboiements
Résonner dans les grottes
Mais pour le moment
Que les chiens se contentent de prendre le vent
Et flairent nez à terre le sol boueux
Tant que le jour n'est pas tout à fait levé
Tant que la terre humide garde les empreintes fraîches.

Armes et mises à mort.

Vite que quelqu'un prenne le filet à grosses mailles
Et le charge sur son dos !
Qu'un autre emporte les pièges !
Les épouvantails en plumes rouges serviront aux abatteurs
Pour effrayer les fauves
À toi les javelots !
À toi la lourde lance qui se tient à deux mains !
Toi ?
Va te mettre à l'affût !
Et tu pousseras des cris dans le dos du gibier pour l'affoler
À toi le geste de la victoire
Tu enfonceras le poignard dans le dos de la bête

Prière à Diane

Adresse

Viens à mes côtés !
Sois mon compagnon !
Déesse virile !
Déesse des terres vierges !

Titulature

Ta flèche ne manque
Ni la bête qui boit l'eau glacée de l'Araxe
Ni celles qu'emportent de folles glissades sur le Danube gelé
Tu frappes les lions d'Afrique
Tu frappes les biches de Crète
Plus rapide que les daims
D'un seul coup ta main les fige dans leur course
Les tigres présentent à tes flèches leur poitrine rayée
Les bisons offrent leurs reins velus
Les aurochs sauvages leur large trophée

arcus metuit, Diana, tuos. 72

*Tua si **gratus** numina cultor
tulit in saltus,
retia uinctas tenuere feras, 75
nulli laqueum rupere pedes :
fertur plaustro praeda gementi.
tum rostra canes sanguine multo
rubicunda gerunt,
repetitque casas rustica longo
turba triumpho. 80*

*En, diua, faue ! signum arguti
misere canes : uocor in siluas.*

*hac, hac pergam qua uia longum
compensat iter.*

Dans l'Arabie aux bois précieux
Au pays des touaregs qui meurent de faim
Dans les montagnes des rebelles basques
Dans les forêts où se cachent les Arméniens
Sur les steppes désertent où errent les Tartares
Diane
Tout ce qui vit dans les grandes solitudes
Est soumis à ton arc

Votum

Quand un de tes fidèles
Est entré en forêt avec ta bénédiction
Ses filets gardent leurs fauves prisonniers
La bête captive se débat en vain contre le piège
Où sa patte est prise
Et la charrette qui rapporte la chasse
Grince sous la masse du gibier
Les babines des chiens dégoulinent de sang
La horde revient triomphante aux cabanes
En un long cortège barbare

Musique du furor

Déesse je te prie
Déesse montre-toi favorable !
Le signal ! Les chiens ont hurlé
Une voix m'appelle dans la forêt

Oui c'est par ici !
Je ferai cette route jusqu'au bout
Qui m'épargnera un long voyage.

Texte 2 « Les seconds aveux et la mort de Phèdre » (© Actes Sud)

Theseus

*O socia thalami, sicine aduentum uiri
et expetiti coniugis uultum excipis? 865
Quin ense uiduas dexteram atque animum mihi
restituisti et te quidquid e uita fugat
expromis?*

Phaedra.

*Eheu, per tui sceptrum imperi,
magnanime Theseu, perque natorum indolem
tuosque redivit perque iam cineres meos, 870
permitte mortem. Th. Causa quae cogit mori?*

Ph. Si causa leti dicitur, fructus perit.

Th. Nemo istud alius, me quidem excepto, audiet.

Ph. Aures pudica coniugis solas timet.

Th. Effare: fido pectore arcana occulam. 875

Ph. Alium silere quod uoles, primus sile.

Th. Leti facultas nulla continget tibi.

Ph. Mori uolenti desse mors numquam potest.

Th. Quod sit luendum morte delictum indica.

Ph. Quod uiuo.

Th. Lacrimae nonne te nostrae mouent? 880

Ph. Mors optima est perire lacrimandum suis.

*Th. Silere pergit.--uerbere ac uinclis anus
altrixque prodet quidquid haec fari abnuat.*

*Vincite ferro. uerberum uis extrahat
secreta mentis. Ph. Ipsa iam labor, mane. 885*

*Th. Quidnam ora maesta auertis et lacrimas genis
subito coortas ueste praetenta optegis?*

Toi ! Compagne de mes noces

Est-ce ainsi que tu accueilles le retour d'un héros ?

Est-ce ainsi que tu retrouves le visage d'un époux ?

Ta main va lâcher cette épée !

Tu vas reprendre courage en me rendant ton cœur

Et me dire pourquoi tu veux quitter la vie

(*cri de douleur : supplicatio*)

P. Par ton sceptre emblème de ta toute-puissance

Thésée, superbe Thésée

Par l'avenir de nos fils

Par ton retour à la vie et par ma fin prochaine

Je t'en supplie

Laisse-moi libre de mourir.

T. Quelle est donc cette raison impérieuse ?

Sententiae stichomythie

P. Si je t'en donne la raison

Ma mort n'aura plus de raison d'être

T. Personne n'en saura rien

A part moi, évidemment.

P. Une femme honnête craint de parler à son époux

Même s'il est seul à l'entendre.

T. Parle !

Ton secret sera en sécurité au fond de mon cœur.

P. Quand on veut que les autres ne parlent pas

Le mieux est de se taire soi-même.

T. Je t'ôterai tous les moyens de mourir.

P. La mort ne se refuse jamais à qui la cherche

T. Avoue-moi cette faute que ta mort devrait expier

P. Ma faute est de vivre.

T. Regarde je pleure.

N'es-tu pas attendrie par mes larmes ?

P. Une bien belle mort

Partir au milieu de sa famille en larmes.

T. Elle s'entête.

Alors la vieille, là, qu'on l'attache !

Sous le coup elle parlera la nourrice

Elle dira tout ce que l'autre s'obstine à taire.

Qu'on l'enchaîne !

Sous la violence des coups elle crachera son secret.

P. Arrête ! C'est moi qui parlerai.

T. Pourquoi ?

Pourquoi ce visage défait ?

Pourquoi détournes-tu la tête ?

Pourquoi soudain ce regard noyé ?

Ces sanglots derrière le voile dont tu as recouvert ton visage ? **faux pudor, vrai parjure**

Ph. *Te te, creator caelitum, testem inuoco,
et te, coruscum lucis aetheriae iubar,
ex cuius ortu nostra dependet domus: 890
temptata precibus restiti; ferro ac minis
non cessit animus: uim tamen corpus tulit.
labem hanc pudoris eluet noster cruor.*

Th. *Quis, ede, nostri decoris euersor fuit?*

Ph. *Quem rere minime.*

Th. *Quis sit audire expeto. 895*

Ph. *Hic dicet ensis, quem tumultu territus
liquit stuprator ciuium accursum timens.*

Th. *Quod facinus, heu me, cerno? quod monstrum intuor?
regale patriis asperum signis ebur
capulo refulget, gentis Actaeae decus. 900
sed ipse quonam euasit? Ph. Hi trepidum fuga
uidere famuli concitum celeri pede.*

P. *Toi ! Toi, père des dieux !*

Je te prends à témoin !

Et toi aussi disque étincelant à la pure lumière

Soleil ma famille est née de ton aurore !

Il a voulu me séduire

J'ai résisté à ses paroles caressantes

Il m'a menacé de son épée

Je n'ai pas failli

Mais mon corps a du céder à sa violence

Maintenant mon sang va racheter l'honneur flétri.

T. *Qui est-ce, parle !*

Qui m'a déshonoré ?

P. *Celui auquel tu ne songes pas.*

T. *J'exige de savoir qui c'est.*

P. *Cette épée te répondra*

Terrifié par mes cris il l'a laissée en s'enfuyant

Craignant de voir accourir les gens

Cet homme, le violeur.

T. *Horreur ! Qu'est-ce que j'entrevois ?*

Un monstre se dresse devant mes yeux

Un monstre de sang royal

Dans l'ivoire ciselées

Brillent les armes des rois d'Athènes

Mais il où s'est-il échappé ?

P. *Nos esclaves l'ont vu fuir à toutes jambes en une course
éperdue.*

Bibliographie

Texte de *Phèdre* :

Sénèque, *Théâtre complet* (traduction française par Fl. Dupont) vol 1. : Phèdre, Thyeste, les Troyennes, Agamemnon, Paris, Imprimerie Nationale, 1990. (Réédition : Arles, Actes Sud, 2012).

Sénèque, *Tragédies*. Tome I (texte établi et traduit par F.-R. Chaumartin), Paris, Les Belles Lettres, 2008.

Sur le théâtre de Sénèque :

Brill's Companion to Seneca, Philosopher and Dramatist (ed. by G. Damschen, A. Heil, with the assistance of M. Waida), Leiden-Boston, Brill, 2014.

En ligne et téléchargeable en pdf sur :

<http://gen.lib.rus.ec/search.php?req=tacitus&open=0&view=simple&phrase=1&column=title>

Fl. Dupont, P. Letessier, *Le théâtre romain*, Paris, Armand Colin, 2012

Fl. Dupont, *Les monstres de Sénèque, pour une dramaturgie de la tragédie romaine*, Paris, Belin, 1995 ; Belin-Poche, 2011.

Antonin Artaud, « Le théâtre de la cruauté » dans *Le théâtre et son double*, Paris, Gallimard, coll. « folio essais », 1938 pp. 131 sqq.

Sur la pantomime contemporaine de Sénèque :

M.-H. Garelli, *Danser le mythe : la pantomime et sa réception dans la culture antique*, Louvain-Paris-Dudley, Peeters 2007.

Sur d'autres *Phèdre* :

Sarah Kane, *Phaedra's Love*, monté en 1996, *L'Amour de Phèdre*, L'Arche, 1999

Roland Barthes, *Sur Racine*, Paris, Seuil, 1963 (Réédition : Paris, Points, 2014)

Maria Casarès dans *Phèdre* de Racine (citée par RB) :

<https://www.youtube.com/watch?v=QpV6nyfkVQM>