

Transversale 019
Automne UE-TVL2105L:
**La Présence De L'Antiquité Dans La
Culture Contemporaine**

Séance 2:
De l'antiquité dans la littérature
contemporaine

De l'antiquité dans la littérature contemporaine

Introduction

- I) L'antiquité dans la littérature jusqu'au XIXe siècle
- II) Un autre rapport à la matière antique
- III) Du rejet/dépassement de l'autorité de la « matière antique »

Conclusion

De l'antiquité dans la littérature contemporaine

Le roman d'Alexandre, Alexandre de Paris, XIIe siècle
Miroir du Prince

Introduction

HÉROS

retour accueil

ALEXANDRE LE GRAND

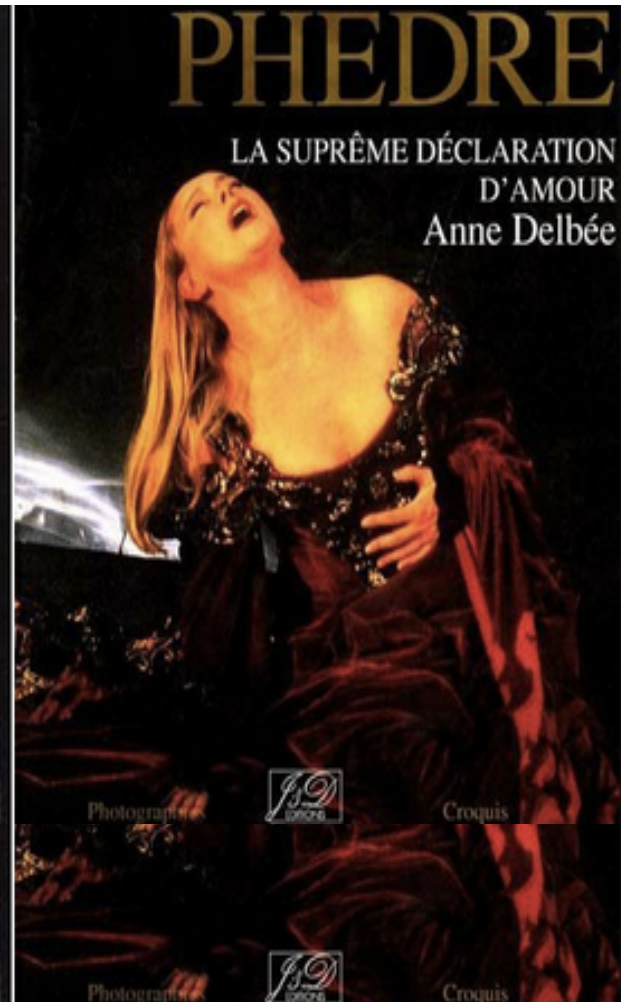
Le Roman d'Alexandre

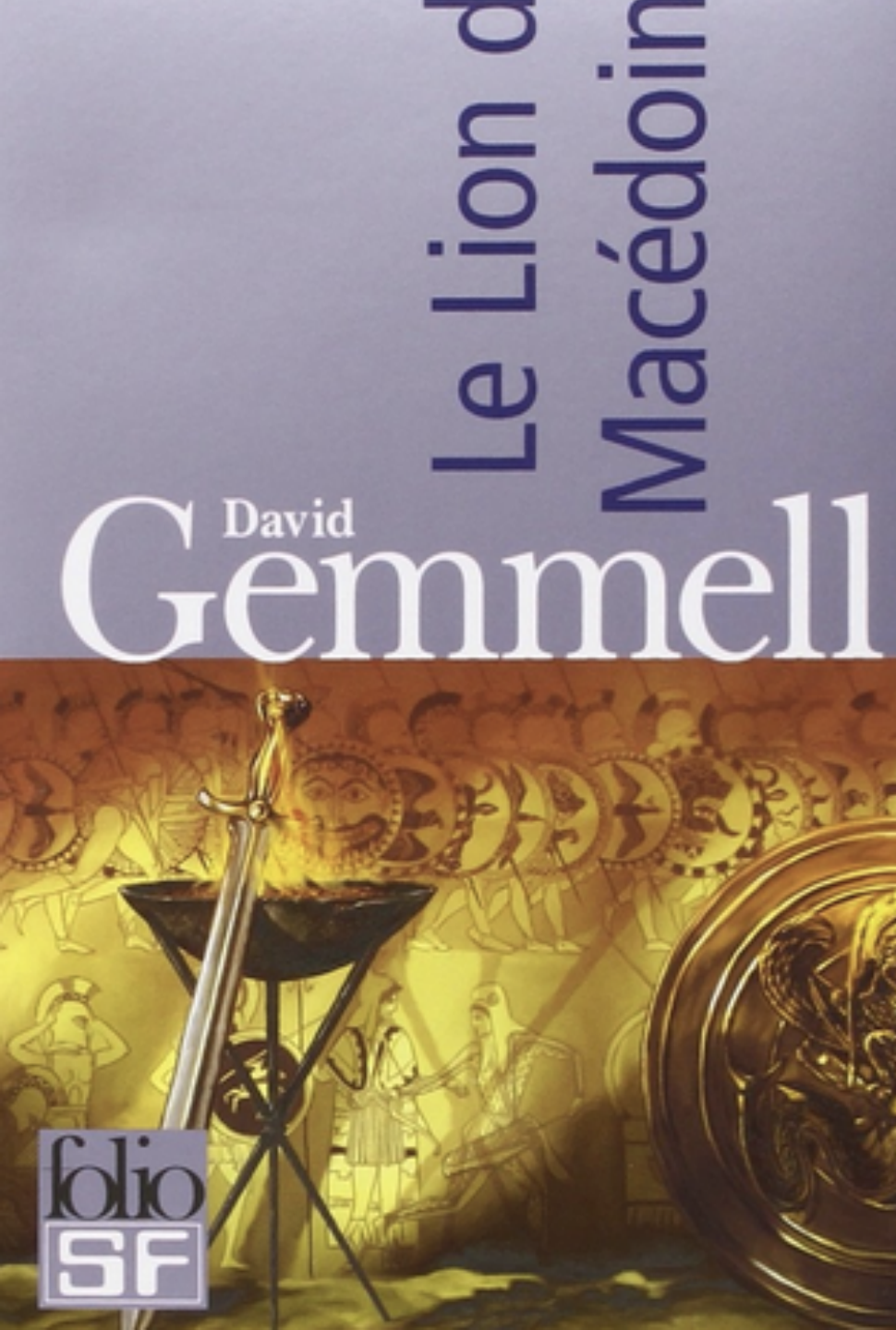
Epopée extraordinaire où s'entremêlent batailles, complots, amours et trahisons, le Roman d'Alexandre suit les traces du grand conquérant de la Grèce jusqu'à l'Egypte, de la Perse jusqu'à l'Inde. Il ne s'arrête qu'aux confins du monde, dans un univers peuplé de créatures fabuleuses. La vie légendaire du Macédonien, rédigée au IVe siècle et reprise dans tout le monde médiéval, a tout d'un récit initiatique qui apparente Alexandre aux grands héros mythiques tels Hercule ou Ulysse. Le manuscrit présenté ici fut réalisé en Flandre au XVe siècle à la requête du duc de Bourgogne, Philippe le Bon, un souverain puissant en quête de modèles prestigieux. Ce roman en prose de Jean Wauquelin, comme beaucoup d'œuvres de l'époque, est le fruit d'une compilation de textes antérieurs d'époques diverses. Ce manuscrit luxueux, qui compte 227 folios à l'écriture bâtarde gothique, est décoré de 82 miniatures. On pourra suivre les aventures du héros à travers 67 d'entre elles, commentées et replacées dans le contexte historique de l'Antiquité et du Moyen Âge.

De l'antiquité dans la littérature contemporaine

Introduction

Le Serment des Horaces, Jacques-Louis David, 1784

De l'antiquité dans la littérature contemporaine

Introduction

La « matière antique » (V. Gély) dans la littérature contemporaine:

- Présence de personnages mythologiques
- Présence de lieux, toponymes
- Présence de figures historiques
- Présence d'auteurs

Issus de la Grèce et de la Rome antiques

De l'antiquité dans la littérature contemporaine

Introduction

La « matière antique » dans la littérature contemporaine

- Pourquoi exerce-t-elle toujours une fascination sur le public?
- Quels rapports entretient cette « matière antique » avec l'Antiquité ?

Les Anciens et nous : la littérature contemporaine et la matière antique
[article]
Véronique Gély
Bulletin de l'Association Guillaume Budé / Année 2009 / 2 / pp. 19-40

Documents liés Référence bibliographique

PDF ↶ ↷

+

-

↵

✕

I. POSTÉRITÉ DE L'ANTIQUITÉ

**LES ANCIENS ET NOUS :
LA LITTÉRATURE CONTEMPORAINE
ET LA MATIÈRE ANTIQUE**

Université Lyon 1 - Transversales 2019 - C.Psifakis

De l'antiquité dans la littérature contemporaine

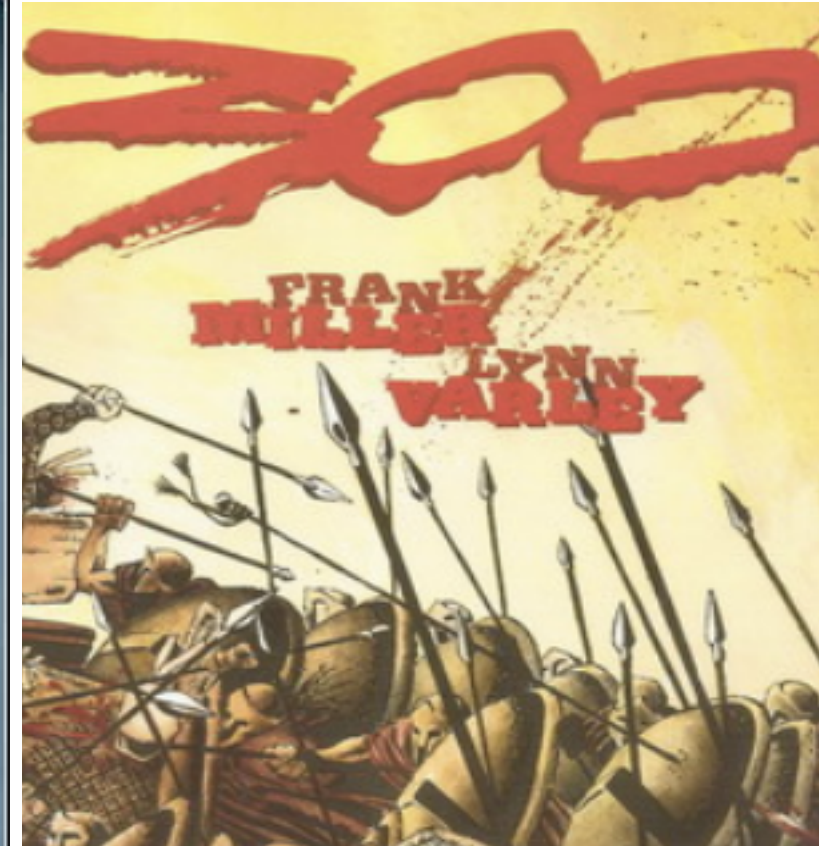
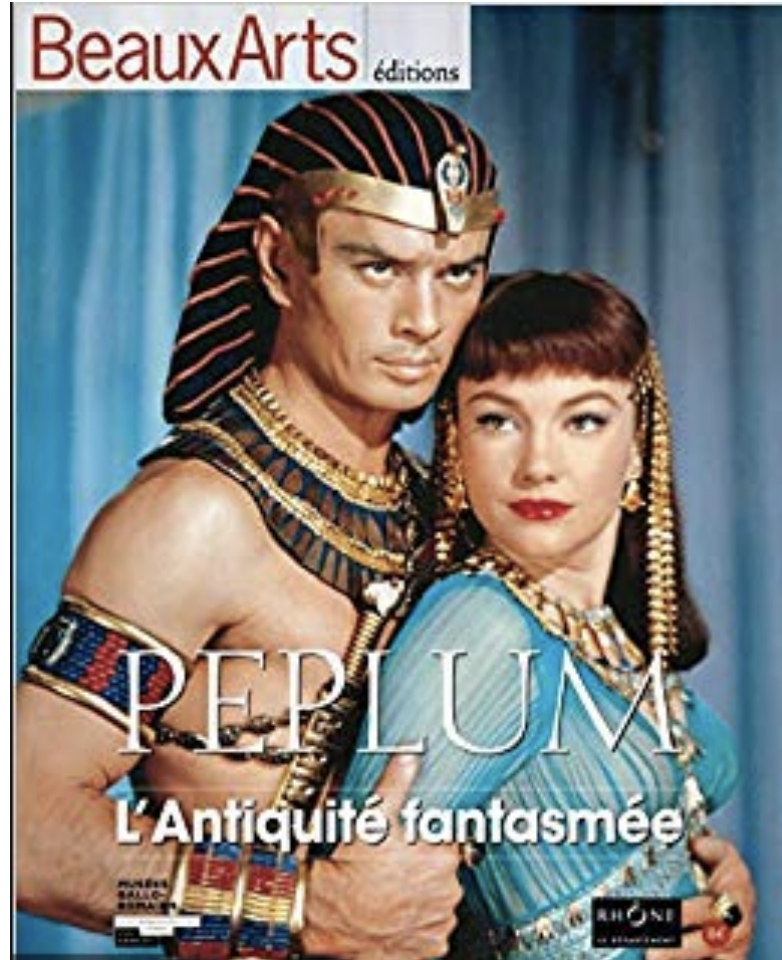
Introduction

La « matière antique » dans la littérature contemporaine ... revient à demander :

comment est reçue, digérée, recrée l'antiquité par les écrivains/ le public contemporain? Quelle place?

Antiquité fantasmée?

Kitsch/ Violence

De l'antiquité dans la littérature contemporaine

Point sur le corpus : volonté de s'intéresser à la littérature française, européenne, nordique, africaine, américaine et issue des Caraïbes...

Corpus hétérogène :
ouvrir d'autres horizons que cursus scolaires passés!

Faire découvrir vivacité des « Receptions studies »

De l'antiquité dans la littérature contemporaine

Faire découvrir vivacité des « Classical Receptions studies »

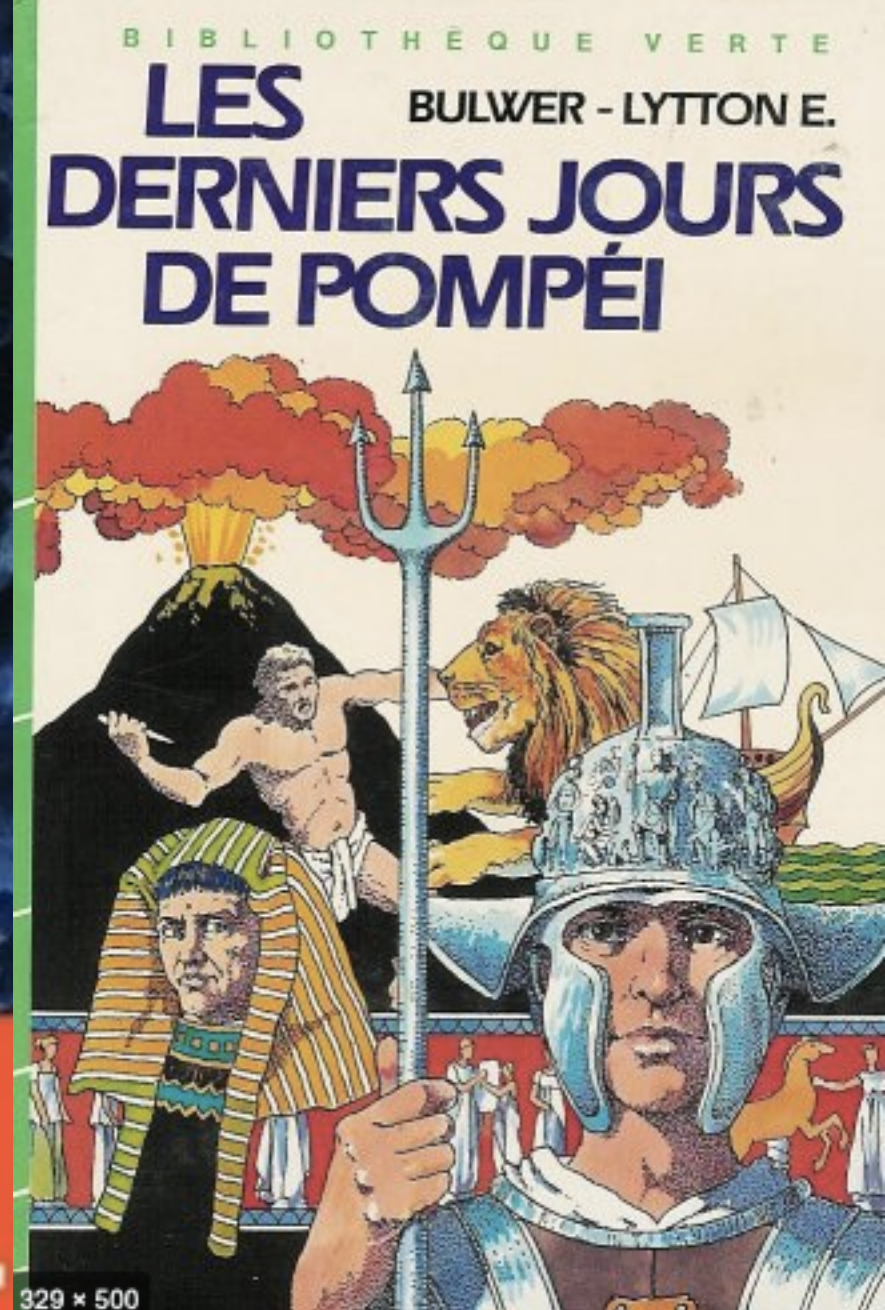
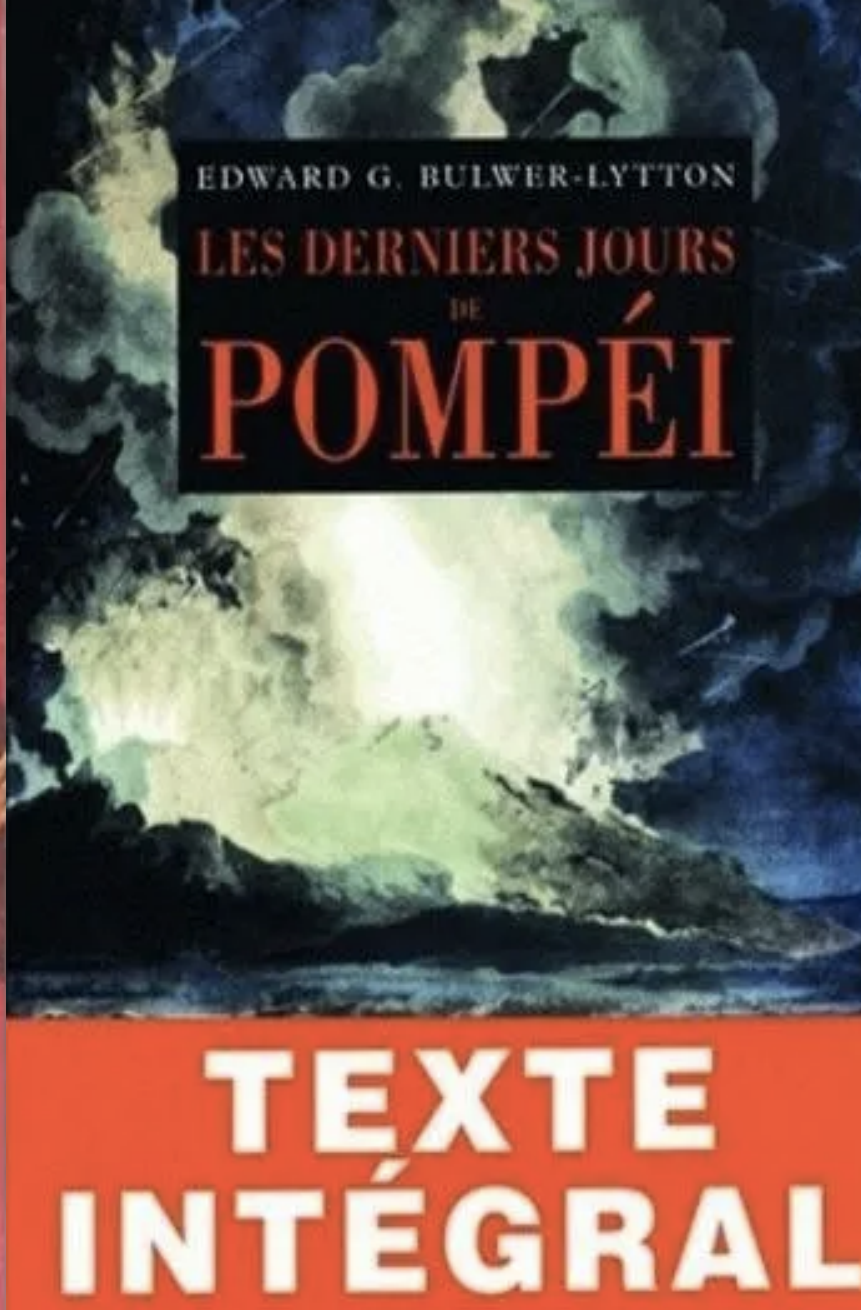
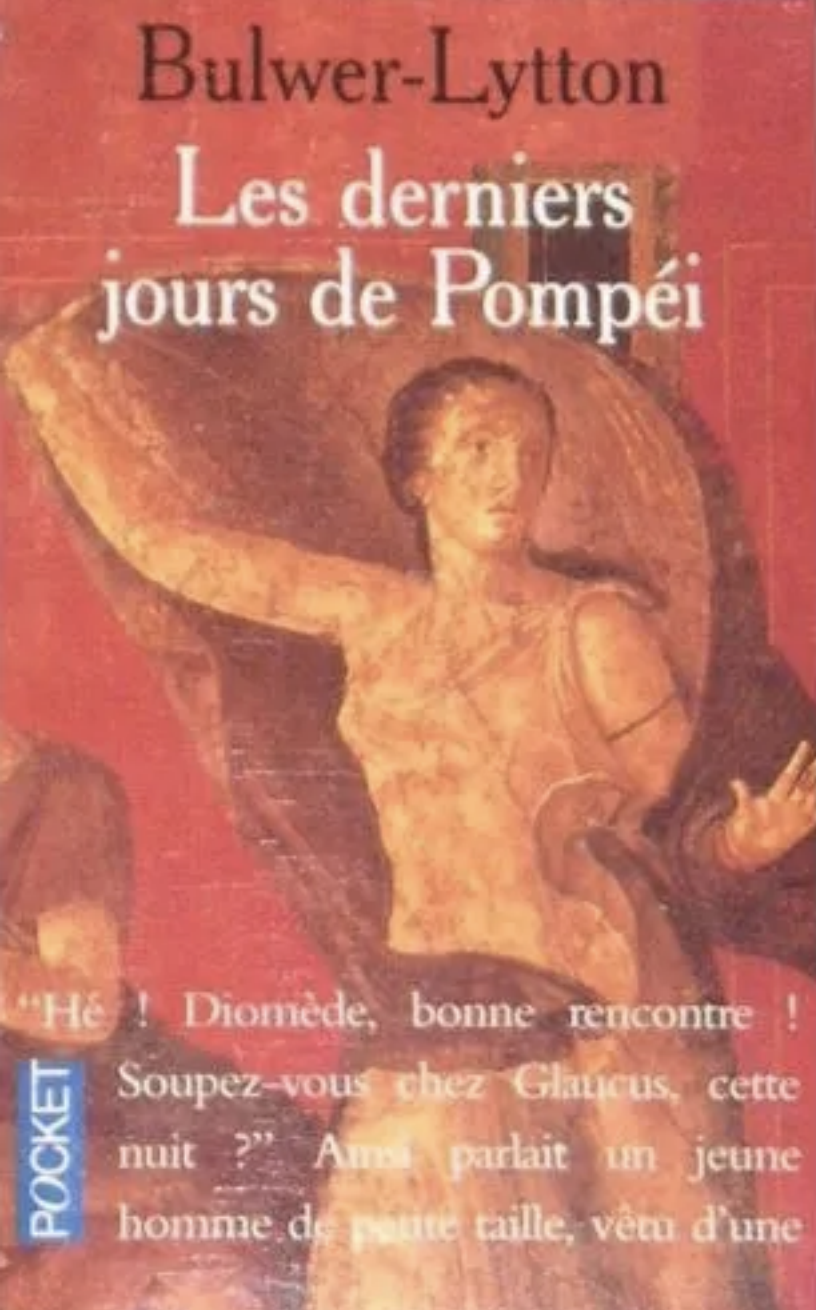
Intérêt pour la réception de la matière antique dans une culture différente, à une époque différente, selon des normes et des canons littéraires différents.

De l'antiquité dans la littérature contemporaine

I) L'antiquité dans la littérature jusqu'au XIXe siècle

- Littérature populaire
- *Roman historique* : antiquité/ moyen âge
- Mélange fiction et des éléments de la réalité historique

Exemple: *The Last Days of Pompei*, Sr Ed. Bulwer Lytton, 1834.

LES DERNIERS JOURS DE POMPÉI

GLI ULTIMI GIORNI DI POMPEI

Mario Bonnard, Sergio Leone

Italie-Espagne-République fédérale d'Allemagne / 1959 / 105 min

Avec Steve Reeves, Anne-Marie Baumann, Christine Kaufmann.

Glaucus lutte contre les conspirateurs qui menace Pompéi et persécutent les chrétiens.

De l'antiquité dans la littérature contemporaine

I) L'antiquité dans la littérature jusqu'au XIXe siècle

The Last Days of Pompei : d'où vient le succès?

« pompéiomanie » propre au XIXe siècle

archéologue italien Giuseppe Fiorelli >>> moulages 1860's

De l'antiquité dans la littérature contemporaine

Moulage d'une victime de l'éruption volcanique du Vésuve en 79. © 2016 LION TELEVISION

Corps moulé d'un homme trouvé sur l'escalier de la maison de Fabius Rufus à Pompéi.
© Leemage/Electa

Source : INRAP

De l'antiquité dans la littérature contemporaine

De l'antiquité dans la littérature contemporaine

I) L'antiquité dans la littérature jusqu'au XIXe siècle

- Lors d'un voyage dans la baie de Naples en 1832-1833, Edward Bulwer Lytton fut marqué par sa visite du site
- Marqué par un tableau du peintre Karl Brioullov, lui aussi venu voir les ruines

Last Days of Pompeii, 1830-1833. Oil on canvas. 456.5 x 651 cm. The State Russian Museum, St. Petersburg, Russia. Wikimedia Commons.

De l'antiquité dans la littérature contemporaine

I) L'antiquité dans la littérature jusqu'au XIXe siècle

Préface de la première édition (1834) :

« En visitant ces cités antiques, dont les vestiges exhumés attirent le voyageur aux abords de Naples, peut-être plus que, tout à la fois, la brume délicieuse, le soleil sans nuage, les vallées violettes et les orangeraias du Sud ; en contemplant, frais et éclatant encore, les demeures, les rues, les temples et les théâtres d'une localité de l'âge le plus fier de l'Empire romain ; il n'est rien d'anormal à ce que l'écrivain (...) désirât vivement repeupler une fois encore ces rues désertes, restaurer ces ruines élégantes et réanimer des ossements encore cachés à son regard, traversant ainsi un gouffre de dix-huit siècles et éveillant à une seconde existence la Cité de la Mort ! »

De l'antiquité dans la littérature contemporaine

I) L'antiquité dans la littérature jusqu'au XIXe siècle

Comment fasciner avec une histoire dont on connaît déjà la fin? éruption du Vésuve en 79 après J.-C.

Intrigue simple : Glaucus, riche athénien, vient d'arriver à Pompéi. Il tombe amoureux d'Ione, Grecque également, mais dont le tuteur Arbacès, grand prêtre de la déesse Isis, souhaite la prendre pour femme.

Nydia, jeune esclave aveugle et touchante, maltraitée par ses maîtres, vendue puis sauvée par Glaucus, amoureuse de lui sans être payée de retour.

Il s'agit de présenter le passé dans ce qu'il a de familier avec le présent :

- premiers chrétiens
- l'homme politique ambitieux
- la modeste esclave
- le sage philosophe
- le jeune premier amoureux
- le prêtre d'Isis corrompu

De l'antiquité dans la littérature contemporaine

I) L'antiquité dans la littérature jusqu'au XIXe siècle

« matière antique » de Pompéi

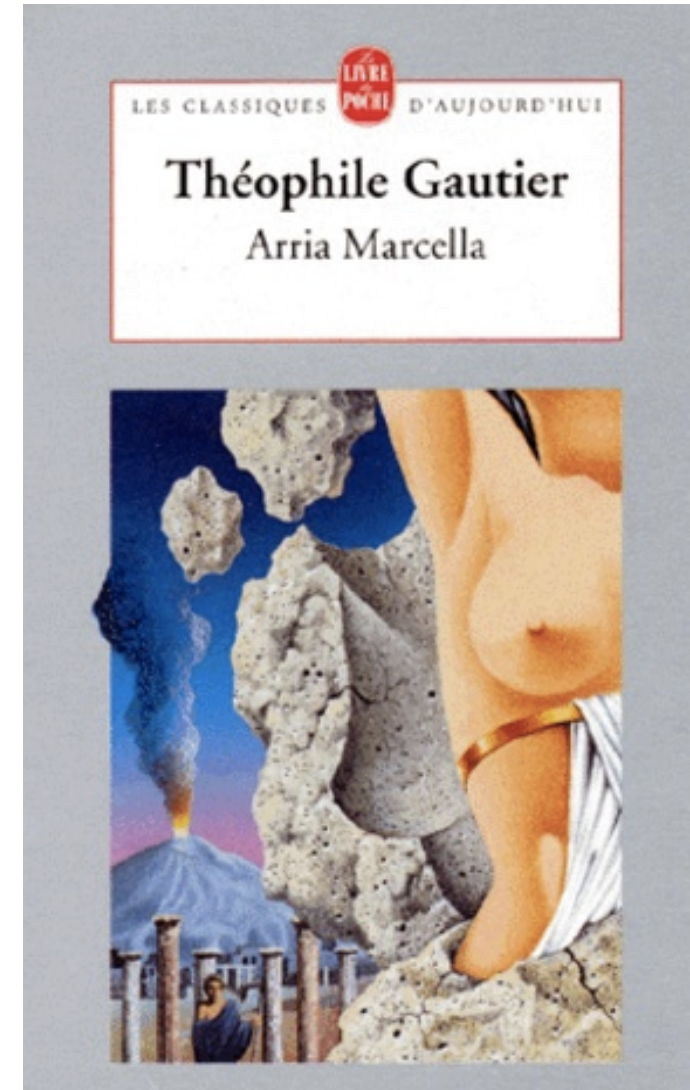
Arria Marcella, Théophile Gautier, 1852

[https://fr.wikisource.org/wiki/Romans et Contes de Th%C3%A9ophile Gautier/Arria Marcella](https://fr.wikisource.org/wiki/Romans_et_Contes_de_Th%C3%A9ophile_Gautier/Arria_Marcella)

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

Gradiva, Wilhelm Jensen, 1903

Postérité dans la psychanalyse

De l'antiquité dans la littérature contemporaine

ARCHÉOLOGIE

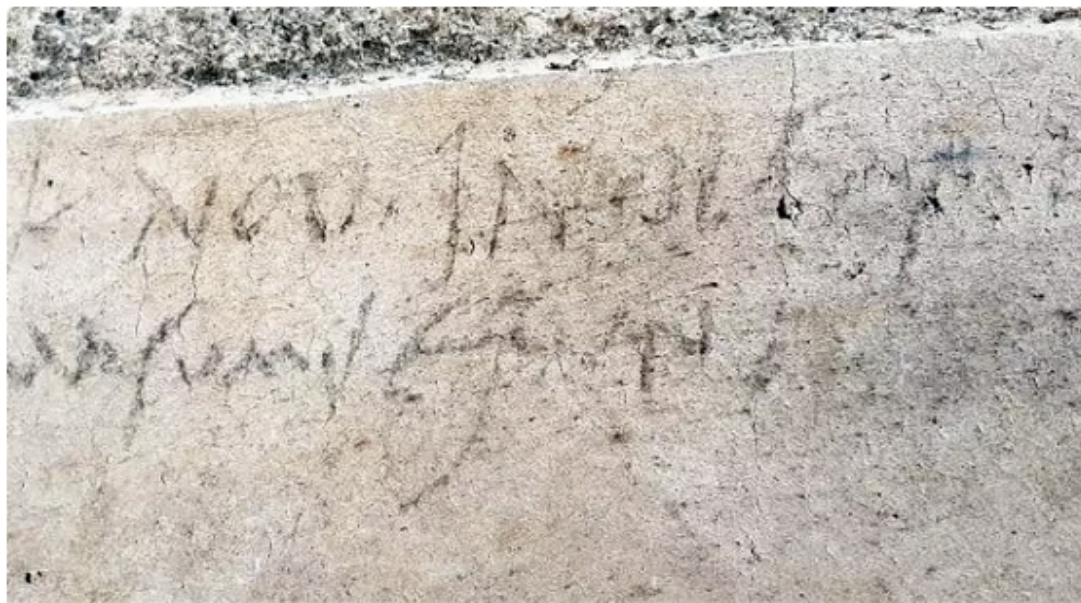
Partage [f](#) [✉](#) [🌐](#) [↶](#)

Un graffiti remet en question la date de la destruction de Pompéi

L'inscription retrouvée dans une maison prouve que la ville n'a pas été détruite par le Vésuve le 24 août 79, mais deux mois plus tard.

Par Pierre Barthélémy · Publié le 16 octobre 2018 à 18h33 - Mis à jour le 17 octobre 2018 à 08h10

🕒 Lecture 2 min.

Les plus lus

- 1 Jean-Paul Delevoye, haut-commissaire aux retraites, démissionne
- 2 Suspicion, délation, opacité... La lettre explosive de l'ex-patron de Renault sur

De l'antiquité dans la littérature contemporaine

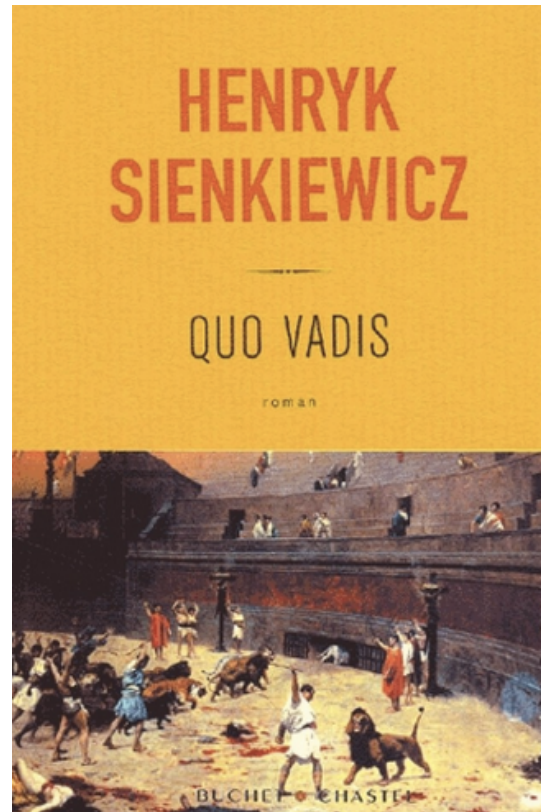
I) L'antiquité dans la littérature jusqu'au XIXe siècle

Livre paru en 1901

Film 1959

- Incendie de Rome
- Massacres des chrétiens

Marque durablement
imagination collective

De l'antiquité dans la littérature contemporaine

I) L'antiquité dans la littérature jusqu'au XIXe siècle

La « matière antique » au XIXe siècle : utilisation politique du passé

→ Revendiquer les ancêtres antiques

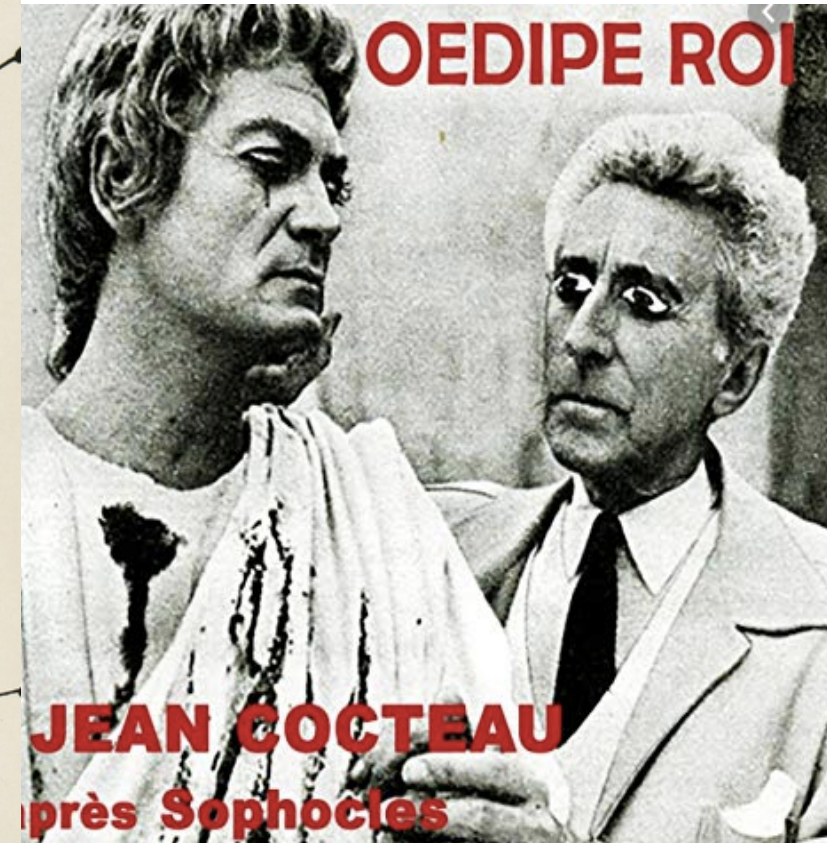
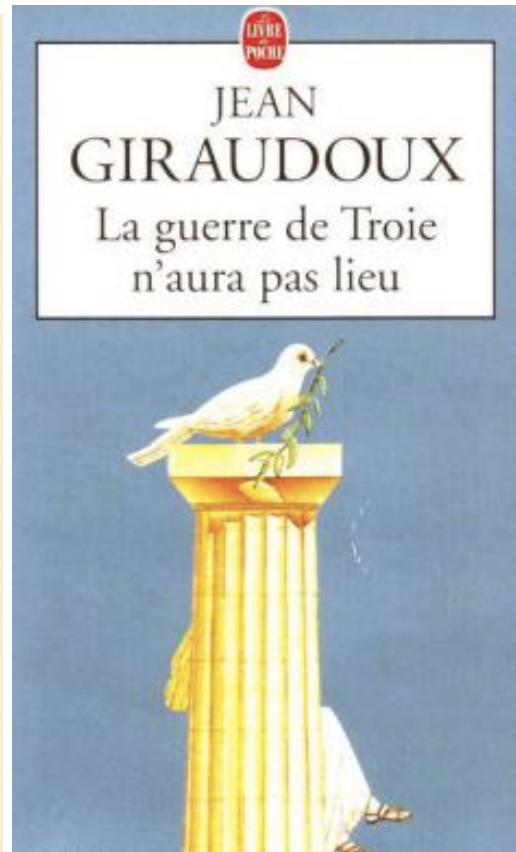
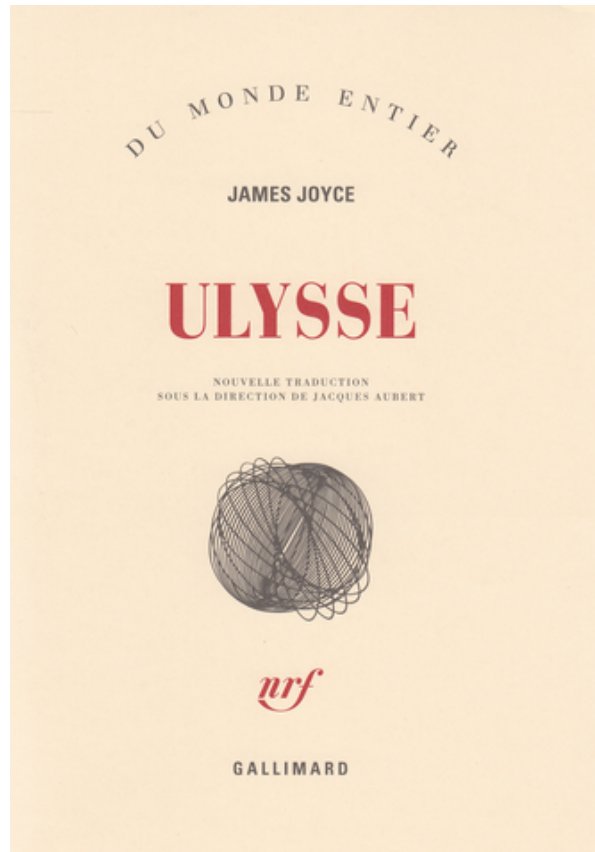
→ Insister sur les débuts du Christianisme

→ Souligner les différences sociales qui traversent la société antique

... la « matière antique » fascine car elle accompagne autant qu'elle se nourrit des découvertes archéologiques de l'époque.

De l'antiquité dans la littérature contemporaine

II) Un autre rapport à la matière antique: le tournant de 1900-1950

De l'antiquité dans la littérature contemporaine

II) Un autre rapport à la matière antique: le tournant de 1900-1950

- Renaissance littéraire de la mythologie
- Rôle de la psychanalyse naissante : fantasmes universels
 - le mythe d'Oedipe,
 - les taboos de l'inceste
 - les taboos du parricide
- Penser la guerre imminente : immuabilité des mythes
- Théâtre : pièces à clés

De l'antiquité dans la littérature contemporaine

II) Un autre rapport à la matière antique: le tournant de 1900-1950

JOHANN CHAPOUTOT

Le national-socialisme et l'Antiquité

Johann Chapoutot
Il nazismo e l'antichità

EINAUDI
La Biblioteca

19 - C.P

GREEKS, ROMANS, GERMANS

HOW THE NAZIS USURPED

EUROPE'S CLASSICAL PAST

Johann Chapoutot

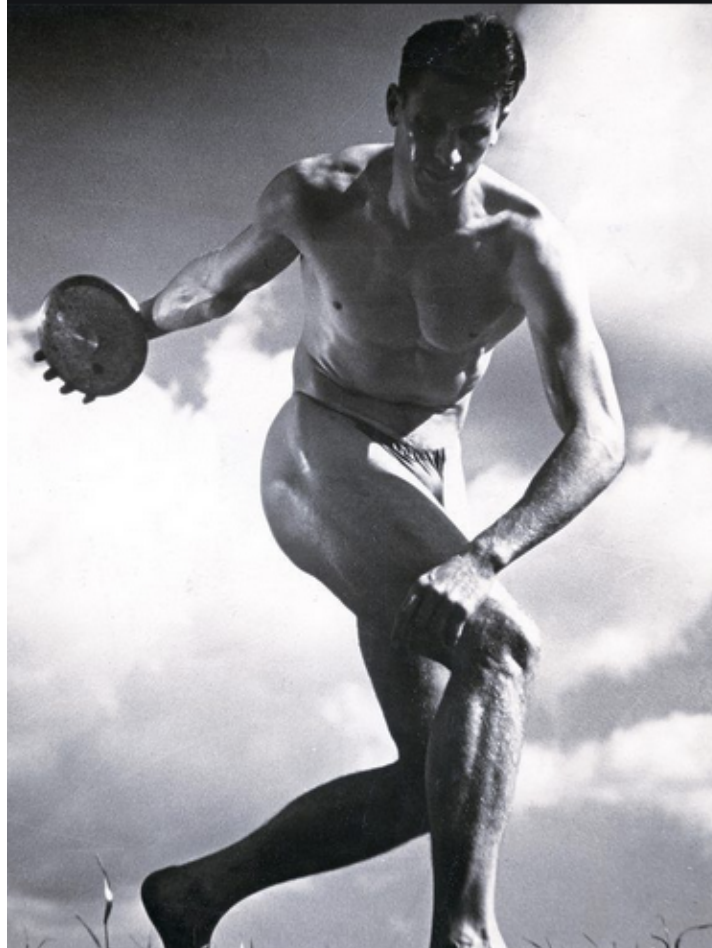
25

De l'antiquité dans la littérature contemporaine

II) Un autre rapport à la matière antique: le tournant de 1900-1950

- Récupération de l'antiquité : prestige et autorité par le discours nazi et fasciste
- Passé antique réécrit et instrumentalisé à des fins de propagande à travers :
 - L'architecture
 - La rhétorique
 - Le culte du corps

De l'antiquité dans la littérature contemporaine

ii) Un autre rapport à la matière antique: le tournant de 1900-1950

Les Dieux du stade, (Olympia) : film documentaire allemand de propagande nazie, réalisé par *Leni Riefenstahl* en 1936 lors des Jeux olympiques de Berlin.

De l'antiquité dans la littérature contemporaine

II) Un autre rapport à la matière antique: le tournant de 1900-1950

... Fin de la « matière antique » dans la littérature d'après la seconde guerre mondiale?

Non : littérature, science-fiction, théâtre, littérature pour enfant, fantasy, poésie, polar.

Valeur morale et signification métaphysique des mythes antiques, source d'inspiration continue pour le XXe siècle

De l'antiquité dans la littérature contemporaine

III) Du rejet/dépassement de l'autorité de la « matière antique »

Changements importants, à l'image de notre monde.

- plus pour légitimer une culture en la rattachant à un glorieux passé gréco-romain comme au XIXe siècle.
- plus pour réfléchir à la condition humaine « universelle ».
- c'est l'idée même de l'homme grec universel et européen que refusent ces littératures.
- à travers la « matière antique », de donner la parole à ceux qui ne l'ont jamais eue : les femmes, les peuples soumis par les Grecs et les Romains, les enfants, les esclaves, à qui la littérature antique s'est relativement peu intéressée

De l'antiquité dans la littérature contemporaine

III) Du rejet/dépassement de l'autorité de la « matière antique »

- A. Matière antique et écriture féministe
- B. Matière antique et littérature postcoloniale
- C. Matière antique et l'armée américaine : catharsis moderne?
- D. Inépuisable ressource pour la fantasy/la science-fiction

De l'antiquité dans la littérature contemporaine

III) Du rejet/dépassement de l'autorité de la « matière antique »

A. Matière antique et écriture féministe

- Rappel sur le mythe de Médée : <https://www.dailymotion.com/video/x5z2lic>
(Arte, Un documentaire de [Sylvain Bergère](#), [ARTE France](#), [Rosebud Productions](#), [Les Monstres – 2016](#))

De l'antiquité dans la littérature contemporaine

III) Du rejet/dépassement de l'autorité de la « matière antique »

A. Matière antique et écriture féministe

Médée : femme, étrangère (barbare), sorcière, infanticide depuis Euripide

Cf BD Médée

<https://information.tv5monde.com/terriennes/medee-figure-feministe-de-la-mythologie-antique-129811>

BD, Nancy Pena et Blandine le Callet.

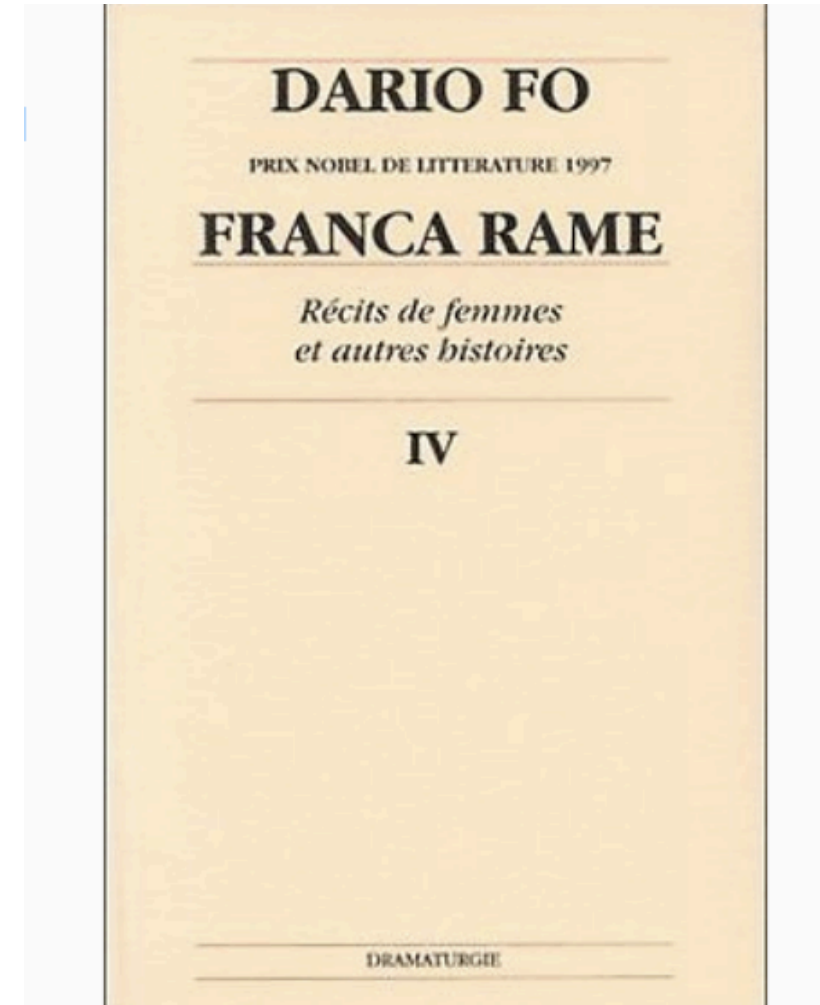
De l'antiquité dans la littérature contemporaine

III) Du rejet/dépassement de l'autorité de la « matière antique »

A. Matière antique et écriture féministe

Médée de Franca Rame et Dario Fo
in « Récits de femmes et autres histoires », 1977

- rapports sociaux de sexe, dans le cadre d'une société patriarcale
- image de la femme est conditionnée par des relations de soumission et de dépendance

De l'antiquité dans la littérature contemporaine

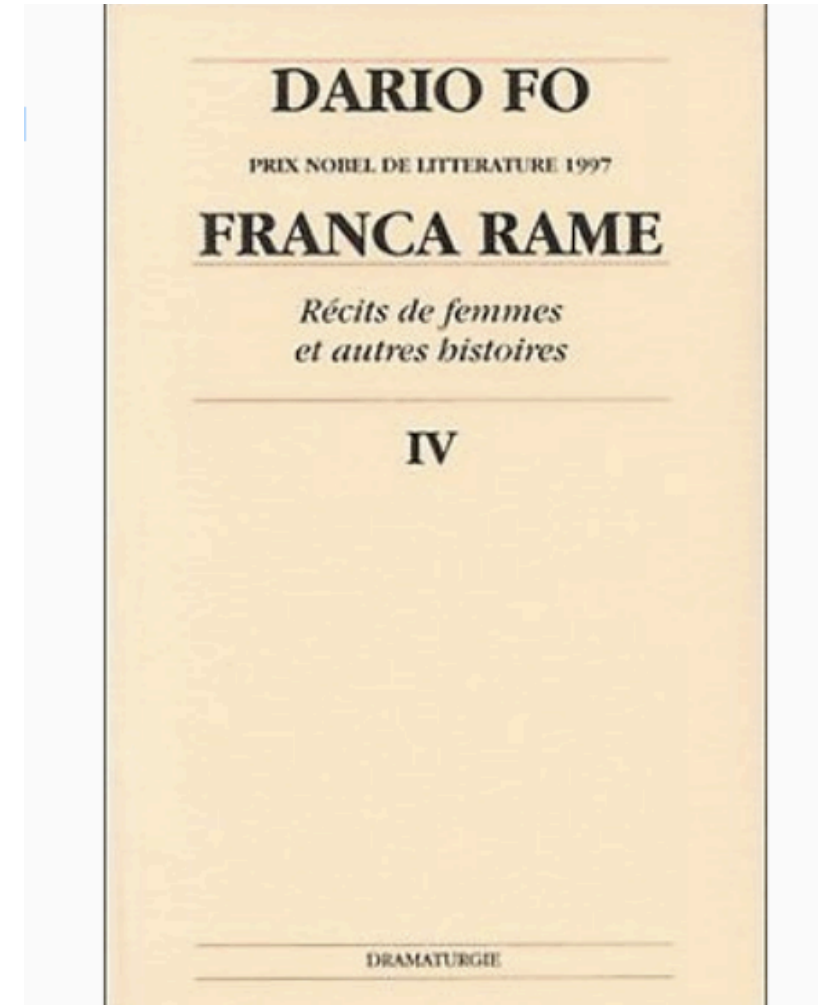
III) Du rejet/dépassement de l'autorité de la « matière antique »

A. Matière antique et écriture féministe

Médée de Franca Rame et Dario Fo in « *Récits de femmes et autres histoires* », 1977

Médée révoltée

Dénonciation de la façon dont les hommes se servent des enfants
pour les aliéner

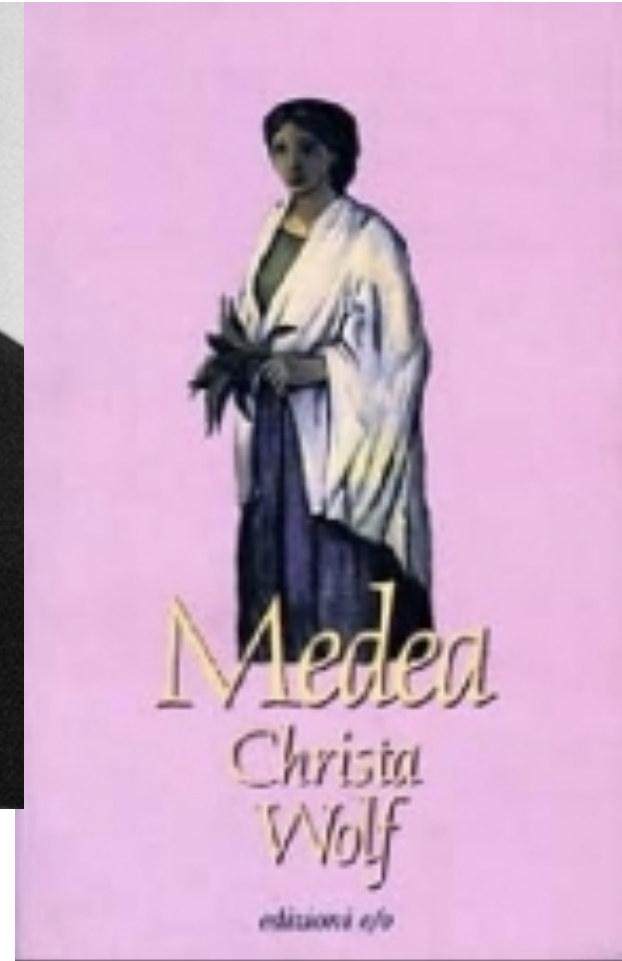
De l'antiquité dans la littérature contemporaine

III) Du rejet/dépassement de l'autorité de la « matière antique »

A. Matière antique et écriture féministe

Medea, Christa Wolff, 1997

- onze monologues prononcés par 3 personnages masculins et 3 personnages féminins (dont Médée)
- Gros succès auprès du lectorat allemand

De l'antiquité dans la littérature contemporaine

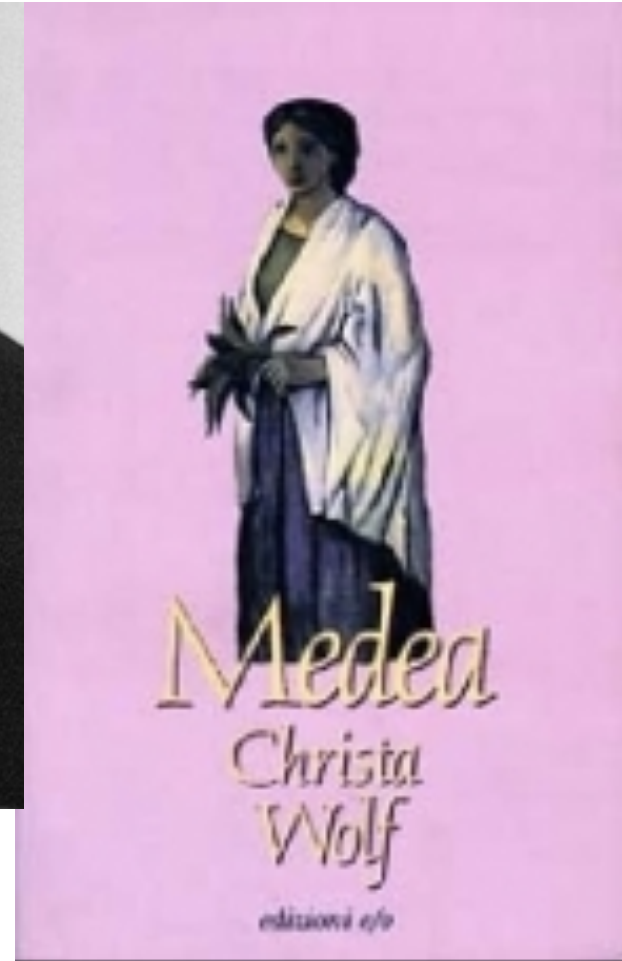
III) Du rejet/dépassement de l'autorité de la « matière antique »

A. Matière antique et écriture féministe

Medea, Christa Wolff, 1997

Absence de manichéisme
personnages masculins/féminins

- Gênante pour le pouvoir
- Bouc-émissaire, rendue responsable de tous les maux de la cité
- Exilée

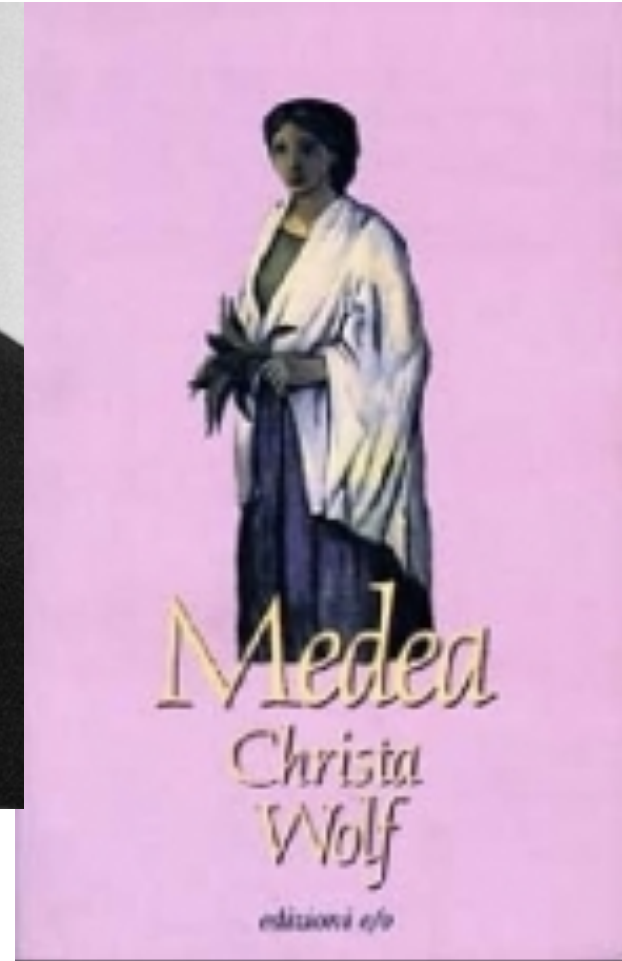
De l'antiquité dans la littérature contemporaine

III) Du rejet/dépassement de l'autorité de la « matière antique »

A. Matière antique et écriture féministe

Medea, Christa Wolff, 1997

- Figure de femme
- Figure de l'étranger : Médée en terre corinthienne

De l'antiquité dans la littérature contemporaine

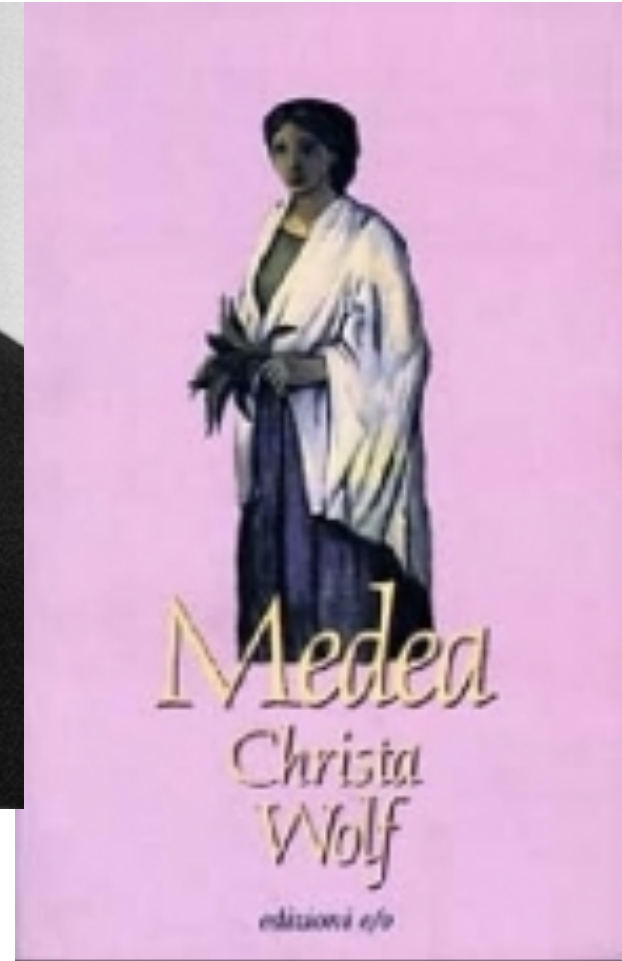
III) Du rejet/dépassement de l'autorité de la « matière antique »

A. Matière antique et écriture féministe

Medea, Christa Wolff, 1997

Matière antique

- Écho aux manifestations xénophobes des années 1990's
- Écho à un discours féministe audible mêmes années

De l'antiquité dans la littérature contemporaine

III) Du rejet/dépassement de l'autorité de la « matière antique »

A. Matière antique et écriture féministe

- *Personnage de Médée*
- *Support propice à la réécriture féministe du mythe*
- *Rébellion face à la société patriarcale grecque*
- Nombreuses réécritures, théâtre surtout

De l'antiquité dans la littérature contemporaine

III) Du rejet/dépassement de l'autorité de la « matière antique »

A. Matière antique et écriture féministe

Œuvre de Margaret Atwood

Connue pour *La Servante écarlate*, 1987

(1985 en Anglais)

... amateurs de série netflix?

De l'antiquité dans la littérature contemporaine

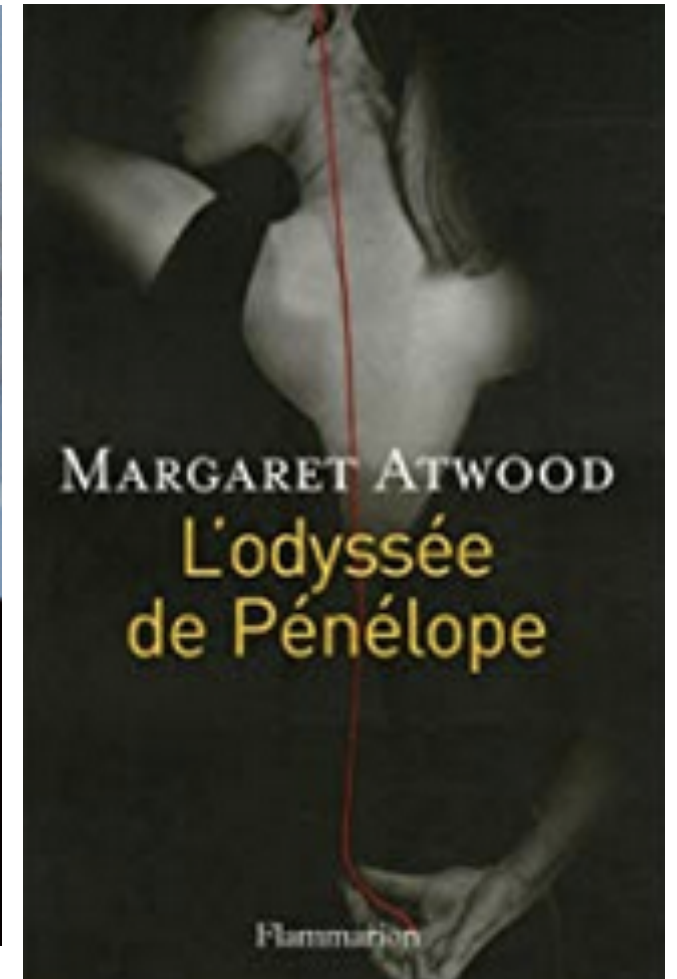
III) Du rejet/dépassement de l'autorité de la « matière antique »

A. Matière antique et écriture féministe

Margaret Atwood

Engagement féministe

L'Odyssée de Pénélope, 2005

De l'antiquité dans la littérature contemporaine

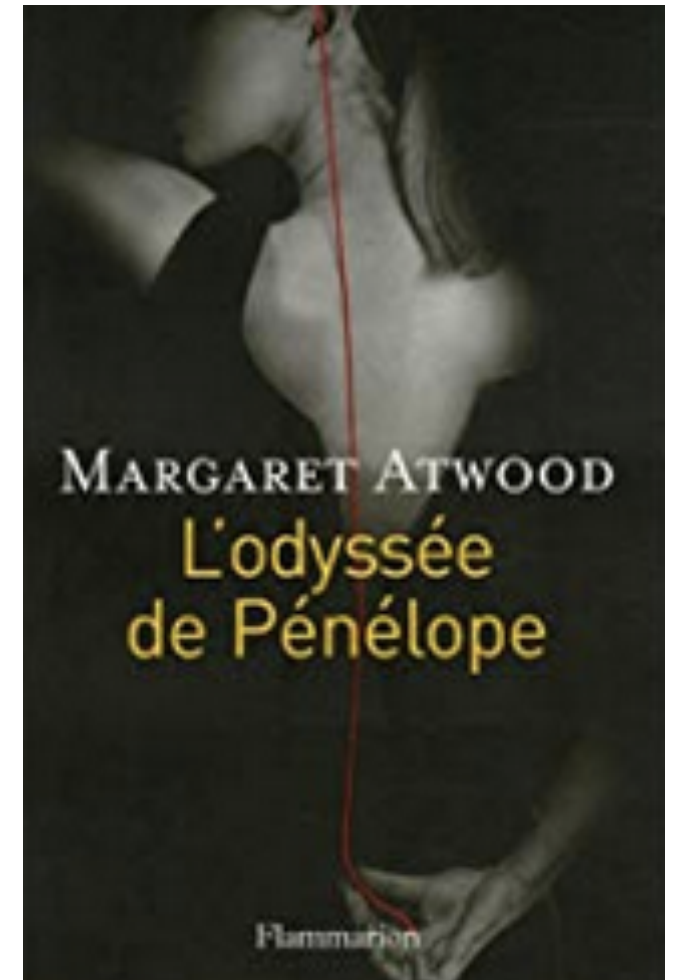
III) Du rejet/dépassement de l'autorité de la « matière antique »

A. Matière antique et écriture féministe

→ Pénélope prend la parole des enfers pour livrer sa propre version de l'odyssée

→ Servantes massacrées par Ulysse à son retour

... Donner la parole aux femmes oubliées de l'odyssée.

De l'antiquité dans la littérature contemporaine

III) Du rejet/dépassement de l'autorité de la « matière antique »

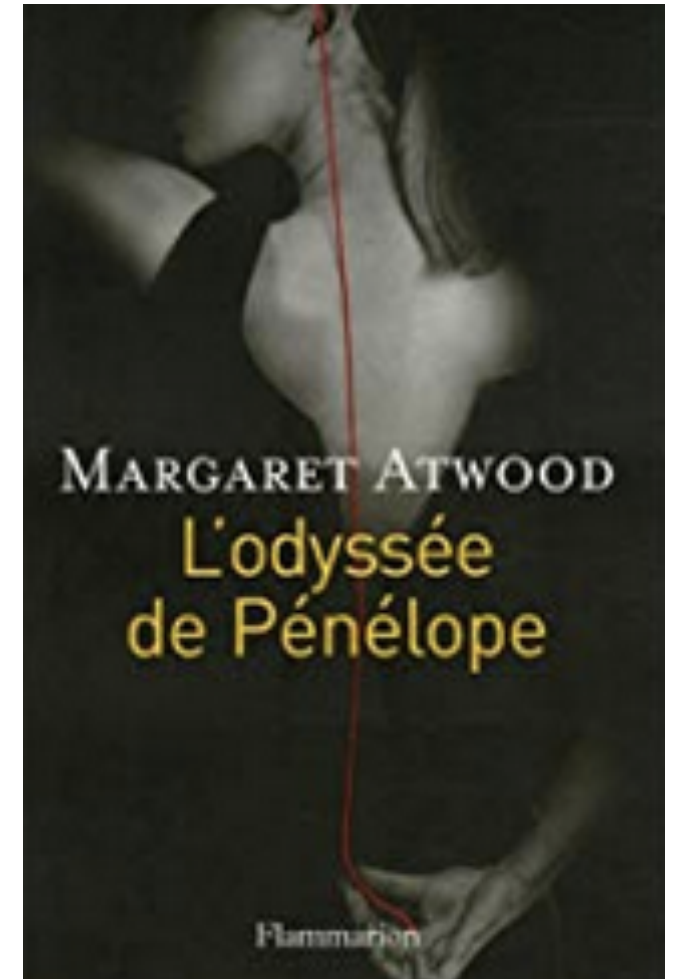
A. Matière antique et écriture féministe

Réécriture grotesque de certains passages...

Exemple : le cyclope n'est plus qu'un aubergiste et Ulysse se laisse tenter par des prostituées

Pénélope: personnage chez Atwood qui prend de l'épaisseur psychologique

Toute autre version du mythe

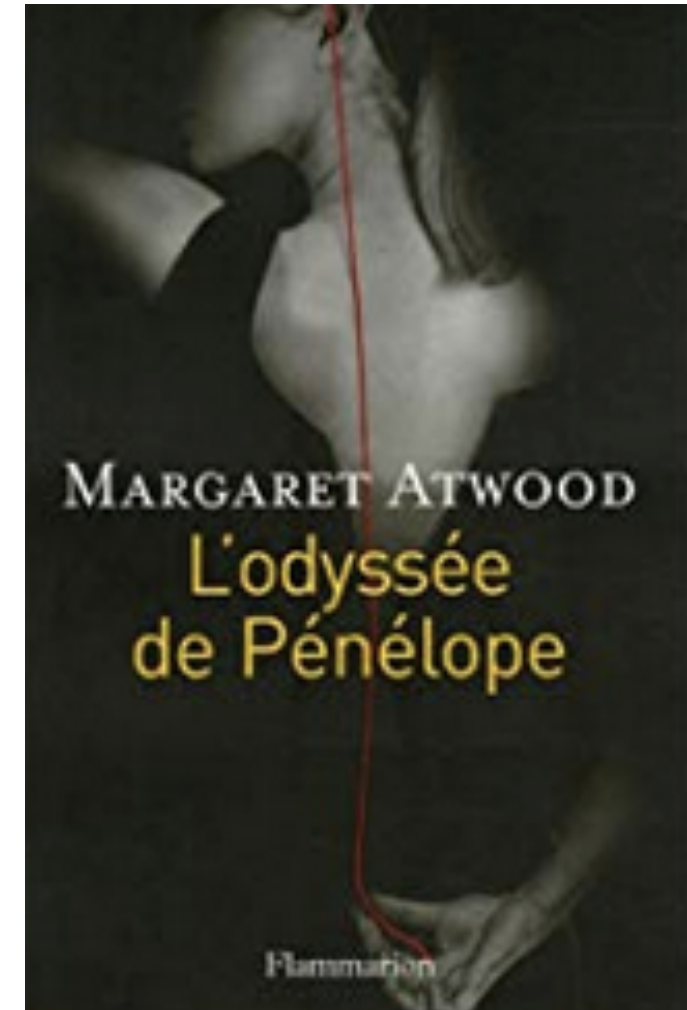

De l'antiquité dans la littérature contemporaine

III) Du rejet/dépassement de l'autorité de la « matière antique »

A. Matière antique et écriture féministe

« Les rumeurs parvenaient jusqu'à nous, colportées par les marins des autres navires. A leur première escale, Ulysse et ses hommes s'étaient enivrés, puis les marins s'étaient mutinés, disaient les uns; non, rétorquaient les autres, ils avaient ingurgité une plante magique qui leur avait fait perdre la mémoire et Ulysse les avait sauvés en les faisant ligoter et monter à bord du bateau. Ulysse avait livré bataille à un cyclope géant, affirmaient les uns; non, ripostaient les autres, il s'agissait plutôt d'un aubergiste borgne, et le différend portait sur une note impayée. »

De l'antiquité dans la littérature contemporaine

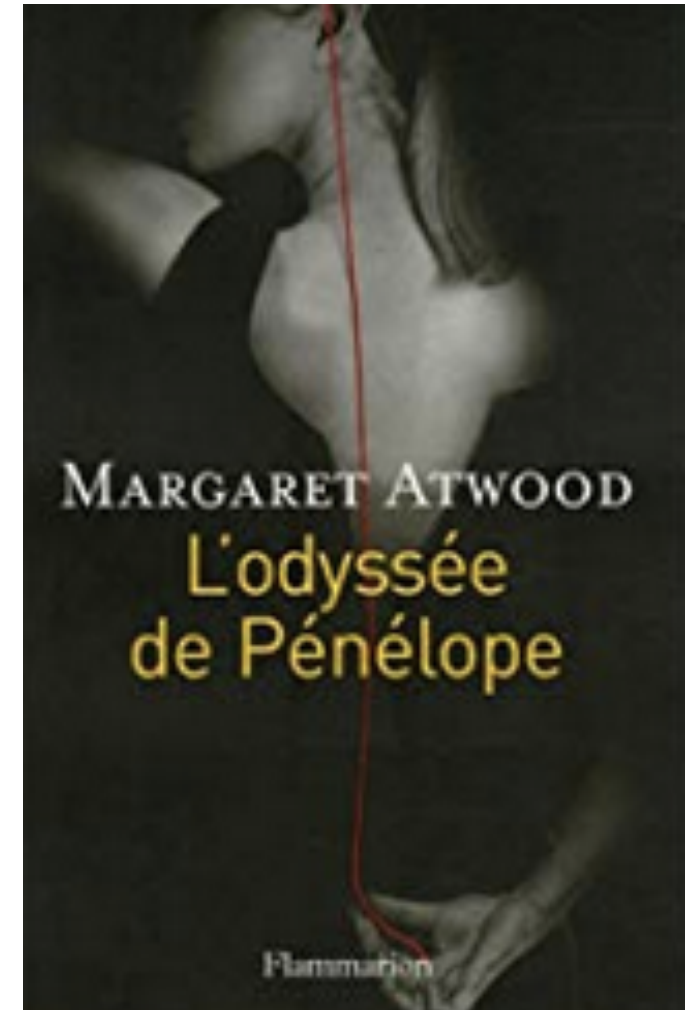
III) Du rejet/dépassement de l'autorité de la « matière antique »

A. Matière antique et écriture féministe

Antiquité

- > femme de
- > mère de
- > sœur de
- > esclave de

Ici, roman en fait une héroïne à part entière
Comble les 20 ans d'absence d'Ulysse
Donner la parole à celles qui ne l'ont pas !

De l'antiquité dans la littérature contemporaine

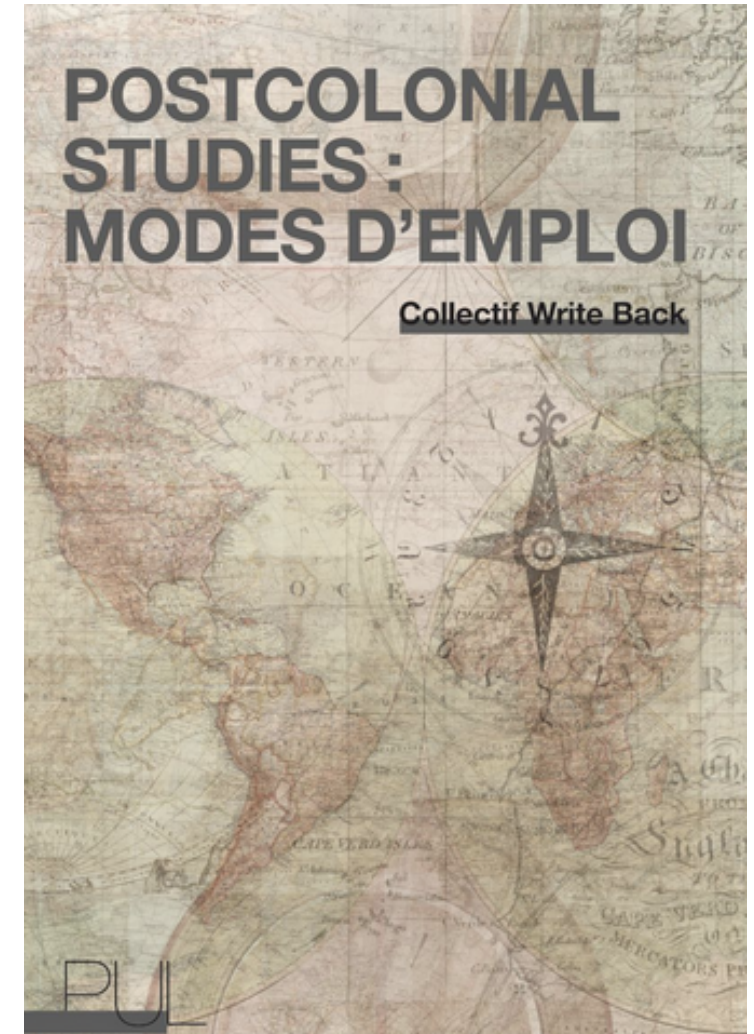
III) Du rejet/dépassement de l'autorité de la « matière antique »

B. Matière antique et littérature postcoloniale

Définition: **Postcolonial Studies made in USA**

« réflexion sur le passé colonial (...) qui vise à déconstruire le canon occidental, à porter le soupçon sur l'ethnocentrisme foncier des littératures et des théories esthétiques européennes »

Les littératures, nées de ces transformations : colonisation occidentale sur Afrique, Australie, Bangladesh, Canada, Caraïbes, Inde, Malaisie, Malte, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Singapour, îles du Sud Pacifique, Sri Lanka

De l'antiquité dans la littérature contemporaine

III) Du rejet/dépassement de l'autorité de la « matière antique »

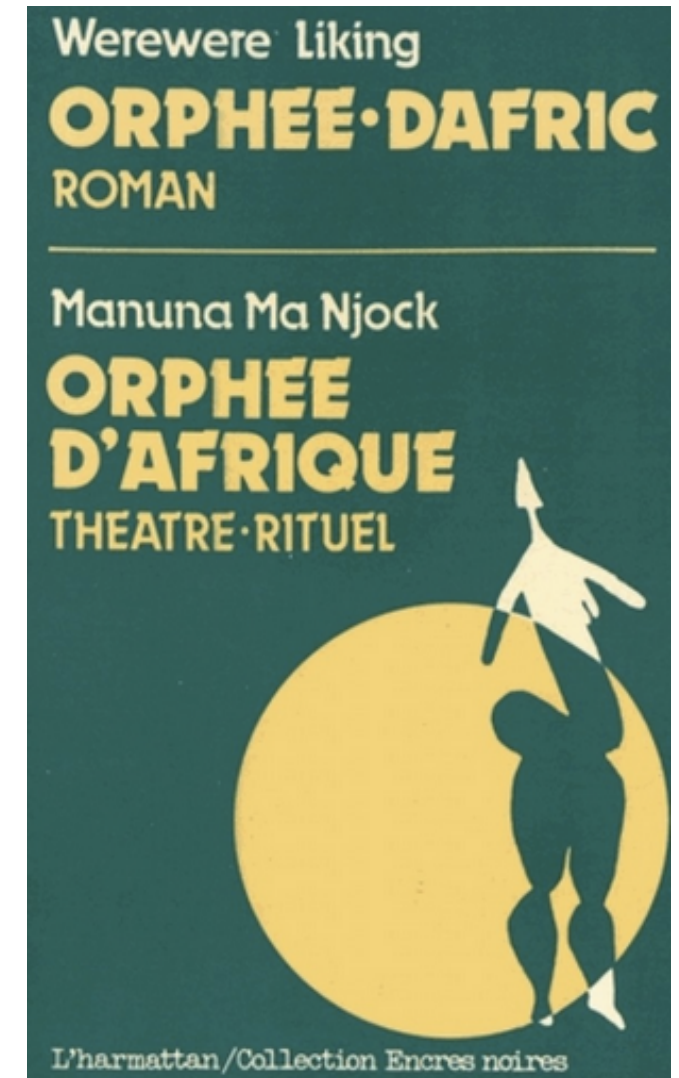
B. Matière antique et littérature postcoloniale

Phénomènes d'hybridation

Exemple : *Orphée-Dafric*, Werewere Liking, 1981

Le début du roman décrit le mariage entre Orphée et Nyango et le naufrage du bateau à bord duquel les amoureux traversent le fleuve en compagnie de quelques amis.

Nyango disparaît et Orphée part à sa recherche. Le roman s'attache alors au récit de cette quête qui le conduit jusqu'au royaume des morts. S'écartant du mythe, l'auteure fait en sorte qu'Orphée et Nyango se retrouvent à la fin du roman.

De l'antiquité dans la littérature contemporaine

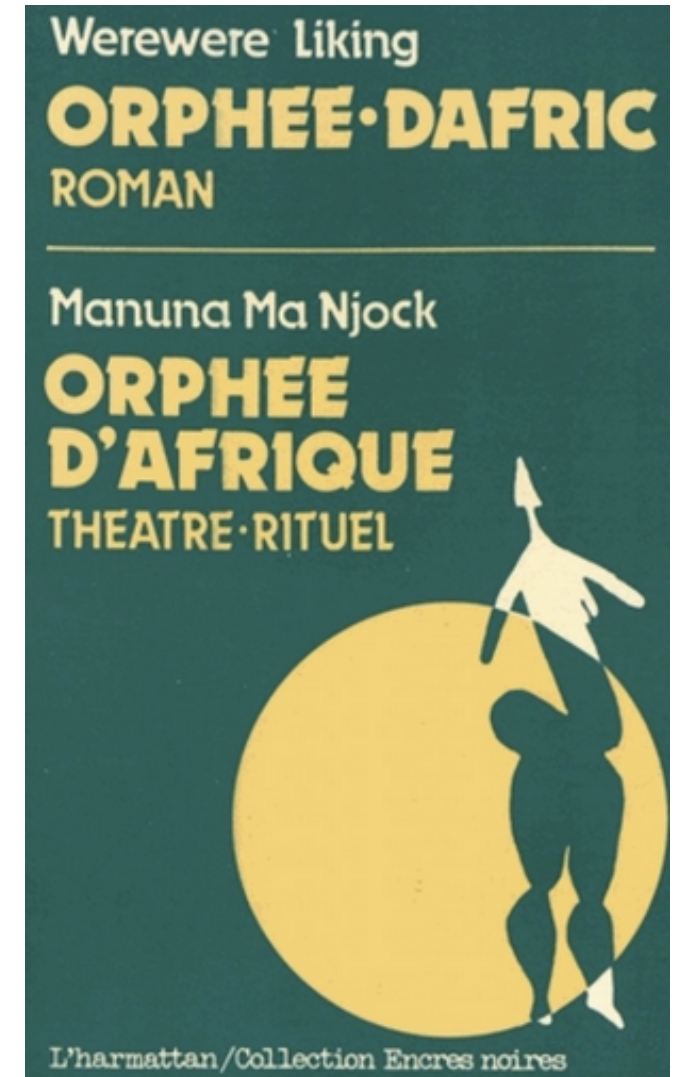
III) Du rejet/dépassement de l'autorité de la « matière antique »

B. Matière antique et littérature postcoloniale

Phénomènes d'hybridation

Exemple : *Orphée-Dafric*, Werewere Liking, 1981

- Synchrétisme : matière antique + rite bassa camerounais
- Mythe grec + rituel africain

De l'antiquité dans la littérature contemporaine

III) Du rejet/dépassement de l'autorité de la « matière antique »

B. Matière antique et littérature postcoloniale

Autre manifestation:

- Rejet de la culture classique vue comme la culture de l'ancien oppresseur
- Refus de se réclamer des classiques car occidentaux, mâles, patriarcaux

Grant Parker (Stanford University) discussed performance artist Sathembile Msezane's anti-classical 'Zimbabwe Bird' during the Rhodes Must Fall protests in South Africa in 2015.

De l'antiquité dans la littérature contemporaine

III) Du rejet/dépassement de l'autorité de la « matière antique »

B. Matière antique et littérature postcoloniale

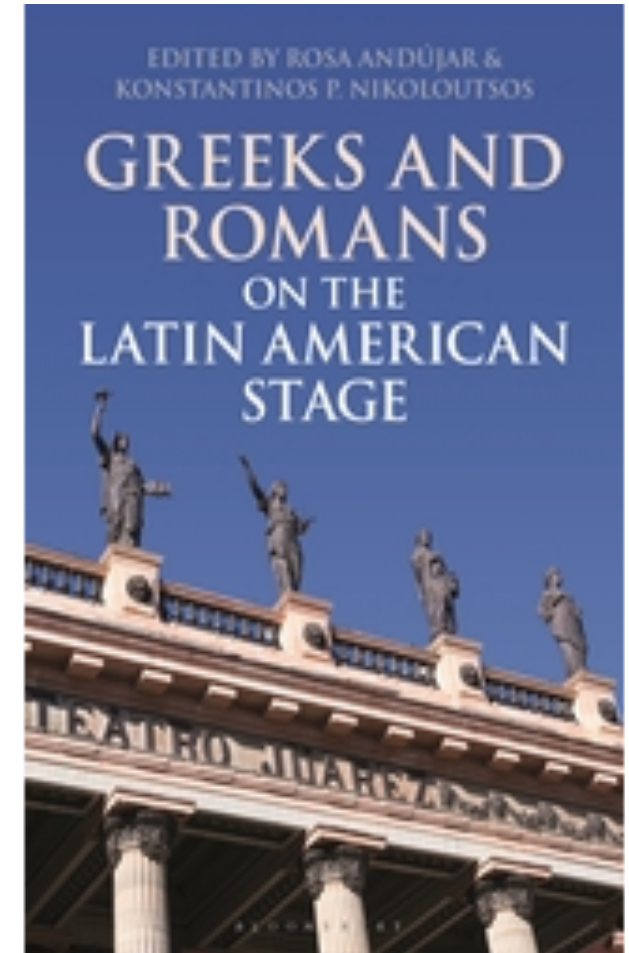
Champ d'études récent et très vivant aux USA/UK

Exemple: Omeros, [Derek Walcott](#), 1990

Sainte Lucie : identité caraïbéenne

Noms de héros grecs et troyens récurrents

Synchrétisme : Afrique, Amérique, Europe

De l'antiquité dans la littérature contemporaine

III) Du rejet/dépassement de l'autorité de la « matière antique »

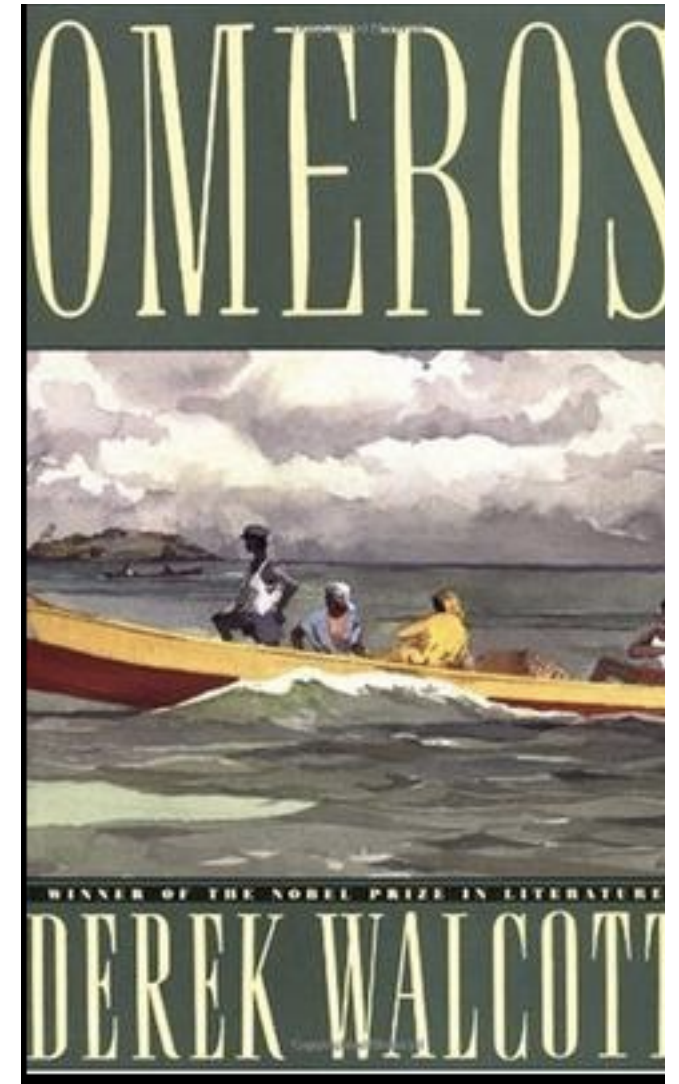
B. Matière antique et littérature postcoloniale

Champ d'études récent et très vivant aux USA/UK

Exemple: *Omeros*, [Derek Walcott](#), 1990

« Le héros, aux traits rappelant d'autant plus ceux de l'auteur que la narration est à la première personne du singulier, s'embarque à bord du *Flight* et exécute un itinéraire qui le mène à travers toute la région caraïbe d'île en île, de dangers en tempêtes qui ne sont pas sans rappeler les épisodes odysseïens. »

Arnaud Dornon, « Le monde méditerranéen et la transposition caraïbe du mythe d'Ulysse », *Babel*, 2 | 1997, 121-136.A

De l'antiquité dans la littérature contemporaine

III) Du rejet/dépassement de l'autorité de la « matière antique »

B. Matière antique et littérature postcoloniale

Champ d'études récent et très vivant aux USA/UK

Vivacité du théâtre en Amérique latine, surtout en lien avec questions actuelles

→ Xénophobie

→ Religion

→ Droits des populations indigènes

Greeks and Romans on the Latin American Stage, with Rosa Andújar and Konstantinos P. Nikoloutsos

Classics Confidential,

https://www.youtube.com/watch?v=3CKsu_ChEHQ

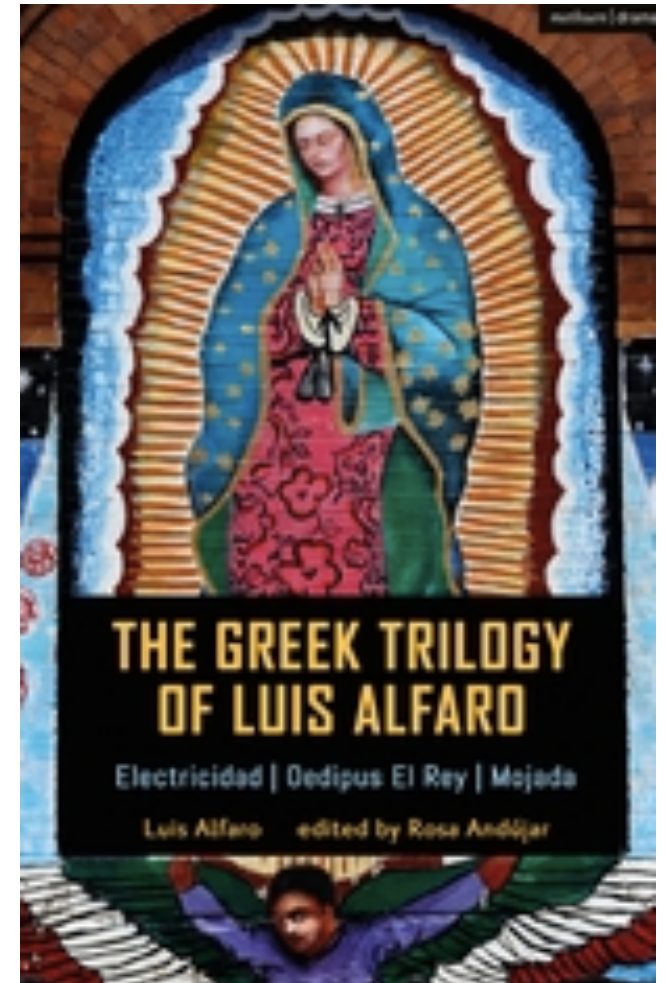
De l'antiquité dans la littérature contemporaine

III) Du rejet/dépassement de l'autorité de la « matière antique »

B. Matière antique et littérature postcoloniale

The Greek Trilogy of Luis Alfaro (à paraître)

Based respectively on Sophocles' *Electra* and *Oedipus*, and Euripides' *Medea*, Alfaro's *Electricidad*, *Oedipus El Rey*, and *Mojada* transplant ancient themes and problems into the 21st century streets of Los Angeles and New York, in order to give voice to the concerns of the Chicanx and wider Latinx communities.

De l'antiquité dans la littérature contemporaine

III) Du rejet/dépassement de l'autorité de la « matière antique »

B. Matière antique et littérature postcoloniale

- Plasticité des mythes
- Pas simple reprise
- Hybridation créative : nouvelles œuvres avec lien mais plus en terme de filiation ou de rejet
- Lien : *transtextualité* ou la « transcendance textuelle du texte », c'est-à-dire « tout ce qui le met en relation, manifeste ou secrète, avec d'autres textes » (Genette, *Palimpseste*, p. 7).

De l'antiquité dans la littérature contemporaine

III) Du rejet/dépassement de l'autorité de la « matière antique »

C. Matière antique et armée américaine: catharsis moderne?

Exemples :

1. Theater of War
2. Trojan Women
3. You stories

<https://theaterofwar.com/>

De l'antiquité dans la littérature contemporaine

III) Du rejet/dépassement de l'autorité de la « matière antique »

C. Matière antique et armée américaine: catharsis moderne?

<https://theaterofwar.com/>

De l'antiquité dans la littérature contemporaine

III) Du rejet/dépassement de l'autorité de la « matière antique »

C. Matière antique et armée américaine: catharsis moderne?

THEATER OF WAR PRODUCTIONS

ABOUT US OUR PROJECTS SPECIAL INITIATIVES PRESS SCHEDULE

WAR & MENTAL HEALTH

DOMESTIC VIOLENCE

RACISM & SOCIAL JUSTICE

REFUGEES & IMMIGRATION

POLICE/COMMUNITY RELATIONS

ADDICTION & SUBSTANCE ABUSE

GUN VIOLENCE

CONSENT & SEXUAL VIOLENCE

CORRECTIONS

THEATER OF WAR

Rooted in discussions about the invisible and visible wounds of war, the company's hallmark project is designed to increase awareness of psychological health issues, disseminate information on available resources, and foster greater community cohesion.

THEATER OF WAR HIGHLIGHTS

NATIONAL DEFENSE UNIVERSITY, FORT MCNAIR, WASHINGTON, DC 2017

PERFORMANCE

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Gen. Joseph Dunford presents Theater of War to Joint Chiefs and Combatant Commanders

NATIONAL DEFENSE UNIVERSITY, FORT MCNAIR, WASHINGTON, DC / 2017

<https://theaterofwar.com/>

De l'antiquité dans la littérature contemporaine

III) Du rejet/dépassement de l'autorité de la « matière antique »

C. Matière antique et armée américaine: catharsis moderne?

THE TECMESSA PROJECT

DRAMATIC READING OF
AJAX, BY SOPHOCLES

TRANSLATED AND DIRECTED
BY BRYAN DOERRIES

The Tecmessa Project presents readings of Sophocles's *Ajax*, an ancient play about the visible and invisible wounds of war, as the catalyst for discussions focusing on the unique challenges faced by military family members, including couples, children, caregivers, and communities. This project is designed to promote understanding, compassion, and positive action.

Frances McDormand plays Tecmessa
photo by Gregg Richards

<https://theaterofwar.com/>

De l'antiquité dans la littérature contemporaine

III) Du rejet/dépassement de l'autorité de la « matière antique »

C. Matière antique et armée américaine: catharsis moderne?

MEDEA

DRAMATIC READING OF
MEDEA, BY EURIPIDES

TRANSLATED AND DIRECTED
BY BRYAN DOERRIES

Medea timelessly depicts how scorned passion can lead to revenge and, sometimes, unthinkable violence. This project, which premiered at the Brooklyn Academy of Music in June 2016, delves into under-discussed mental health issues that affect women and their families.

Bill Camp and Elizabeth Marvel
photo by Howard Korn

<https://theaterofwar.com/>

De l'antiquité dans la littérature contemporaine

III) Du rejet/dépassement de l'autorité de la « matière antique »

C. Matière antique et armée américaine: catharsis moderne?

- Mythe pris au pied de la lettre : personnage stéréotypé
- Réduction à quelques traits
- Uniquement support pour libérer la parole
- Réactiver la catharsis : libérer des émotions

Exemple : Idées de suicide après le retour du combat

<https://theaterofwar.com/>

De l'antiquité dans la littérature contemporaine

III) Du rejet/dépassement de l'autorité de la « matière antique »

C. Matière antique et armée américaine: catharsis moderne?

Theater of War: A Warrior's Last Words
By Bruce Headlam, Colin Archdeacon and Mike Shum

We asked U.S. military veterans
to read speeches by Ajax
and by his wife, Tecmessa.

<https://www.nytimes.com/2017/05/26/opinion/us-veterans-use-greek-tragedy-to-tell-us-about-war.html>

De l'antiquité dans la littérature contemporaine

III) Du rejet/dépassement de l'autorité de la « matière antique »

C. Matière antique et armée américaine: catharsis moderne?

Que fait Theatre of War ?

→Adapte des tragédies grecques afin de libérer la parole des vétérans et permettre le débat

De l'antiquité dans la littérature contemporaine

III) Du
rejet/dépassement de
l'autorité de la « matière
antique »

C. Matière antique et
armée américaine:
catharsis moderne?

Trojan Women, 2018

THEATER: TROJAN WOMEN

October 31, 2018

[Leave a comment](#)

Jersey City Theater Center (JCTC) presents *Trojan Women*, a modern multimedia and multilingual adaptation of the classic Greek tragedy. *The Trojan Women* by Euripides, directed by Olga Levina, JCTC's Artistic Director.

A foreign army marches through the defeated city of Troy. They destroy every vestige of civilization left after a brutal war. They've slaughtered the men and captured the women, whom they brutally assault and separate from their children. Will the only survivors of Troy be massacred as well? Will the women be forced into marriage or slavery by their conquerors or will they be made to live like refugees in their devastated city, subject to the whims and desires of the occupying soldiers?

De l'antiquité dans la littérature contemporaine

III) Du rejet/dépassement de l'autorité de la « matière antique »

C. Matière antique et armée américaine: catharsis moderne?

Trojan Women, 2018

→ questionne le destin des femmes et des enfants en temps de guerre, une fois les hommes décimés

→ le viol, la violence, la mort

→ 22 langues

THEATER: TROJAN WOMEN

October 31, 2018

[Leave a comment](#)

Jersey City Theater Center (JCTC) presents *Trojan Women*, a modern multimedia and multilingual adaptation of the classic Greek tragedy. *The Trojan Women* by Euripides, directed by Olga Levina, JCTC's Artistic Director.

A foreign army marches through the defeated city of Troy. They destroy every vestige of civilization left after a brutal war. They've slaughtered the men and captured the women, whom they brutally assault and separate from their children. Will the only survivors of Troy be massacred as well? Will the women be forced into marriage or slavery by their conquerors or will they be made to live like refugees in their devastated city, subject to the whims and desires of the occupying soldiers?

De l'antiquité dans la littérature contemporaine

III) Du rejet/dépassement
de l'autorité de la
« matière antique »

C. Matière antique et
armée américaine:
catharsis moderne?

Trojan Women, 2018

→ 22 langues

→ Volonté de refléter les
conflits actuels

THEATER: TROJAN WOMEN

October 31, 2018

[Leave a comment](#)

Jersey City Theater Center (JCTC) presents *Trojan Women*, a modern multimedia and multilingual adaptation of the classic Greek tragedy. *The Trojan Women* by Euripides, directed by Olga Levina, JCTC's Artistic Director.

A foreign army marches through the defeated city of Troy. They destroy every vestige of civilization left after a brutal war. They've slaughtered the men and captured the women, whom they brutally assault and separate from their children. Will the only survivors of Troy be massacred as well? Will the women be forced into marriage or slavery by their conquerors or will they be made to live like refugees in their devastated city, subject to the whims and desires of the occupying soldiers?

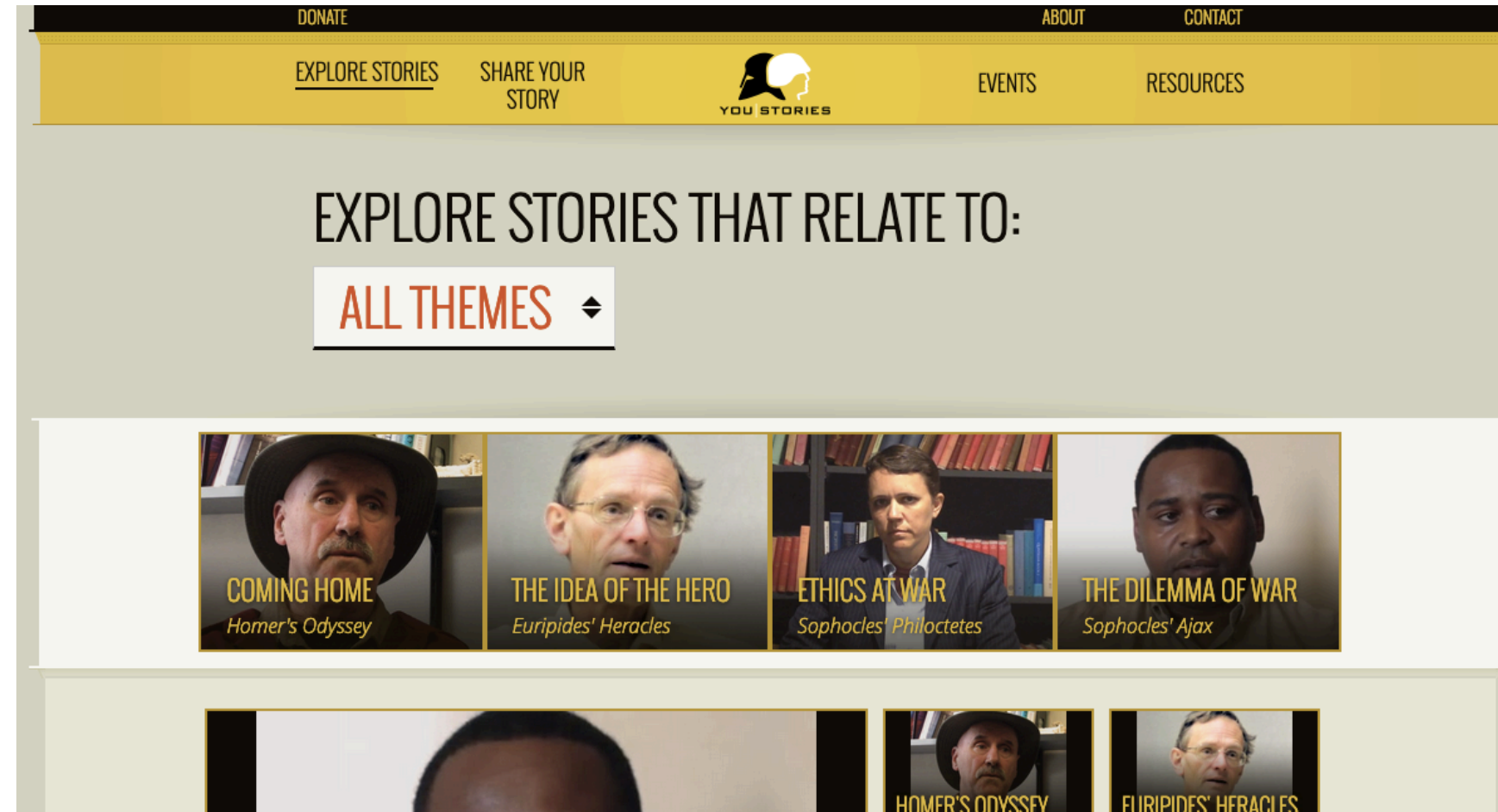
De l'antiquité dans la littérature contemporaine

III) Du
rejet/dépassement de
l'autorité de la
« matière antique »

C. Matière antique et
armée américaine:
catharsis moderne?

Aquila theater

<http://www.youstories.com/stories>

EXPLORE STORIES

SHARE YOUR
STORY

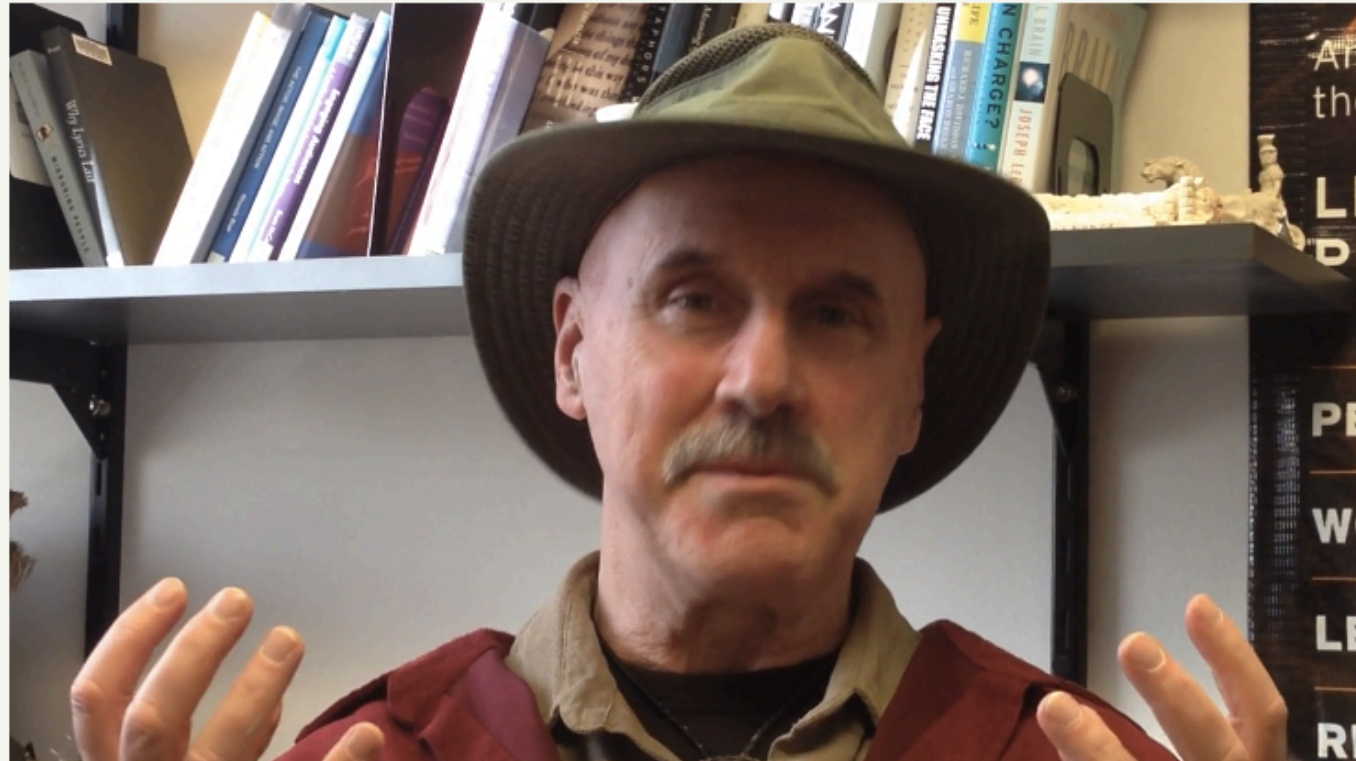

<http://www.youstories.com/stories/detail/homers-odyssey>

EVENTS

RESOURCES

Home > Explore Stories > Homer's Odyssey

BRIAN DELATE

HOMER'S ODYSSEY

SHARE

Coming Home

This most famous story tells of a warrior's arduous journey home. What can Homer tell us about returning from war?

[Home](#) > [Explore Stories](#) > [Sophocles' Ajax](#)<http://www.youstories.com/stories/detail/sophocles-ajax>

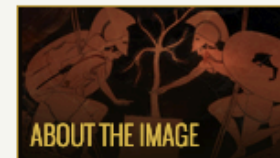
SOPHOCLES' AJAX

The Dilemma Of War

Greek drama showed the psychological scars of war. How do these plays relate to the same issues many members of the veteran community face today?

SHARE

MAURICE DECAUL

 READ FULL DESCRIPTION

De l'antiquité dans la littérature contemporaine

III) Du rejet/dépassement de l'autorité de la « matière antique »

C. Matière antique et armée américaine: catharsis moderne?

Aquila theater

- Des vétérans font le lien entre un mythe antique qu'ils ont lu et leur réflexion sur leur propre condition à partir de ce mythe
- Libérer la parole pour soulager les blessures psychologiques qu'ont laissé les conflits auxquels ils ont participé.
- La permanence de la guerre et de ses blessures, tant morales que physiques, qui appelle un détour par le passé pour mieux penser le présent. ... catharsis

De l'antiquité dans la littérature contemporaine

III) Du rejet/dépassement de l'autorité de la « matière antique »

C. Matière antique et armée américaine: catharsis moderne?

Aquila theater

- Principalement les mythes issus de la Guerre de Troie
- Héros de la guerre / revers de la guerre comme expérience fondamentale

Dans quel but la matière antique est-elle mobilisée dans ces initiatives soutenues par l'armée américaine?

- Penser et parler de la permanence de la guerre et de ses blessures, tant morales que physiques pour se reconstruire.

... Initiative exclusivement américaine à ma connaissance

De l'antiquité dans la littérature contemporaine

III) Du rejet/dépassement de l'autorité de la « matière antique »

D. Matière antique et science-fiction / *fantasy*

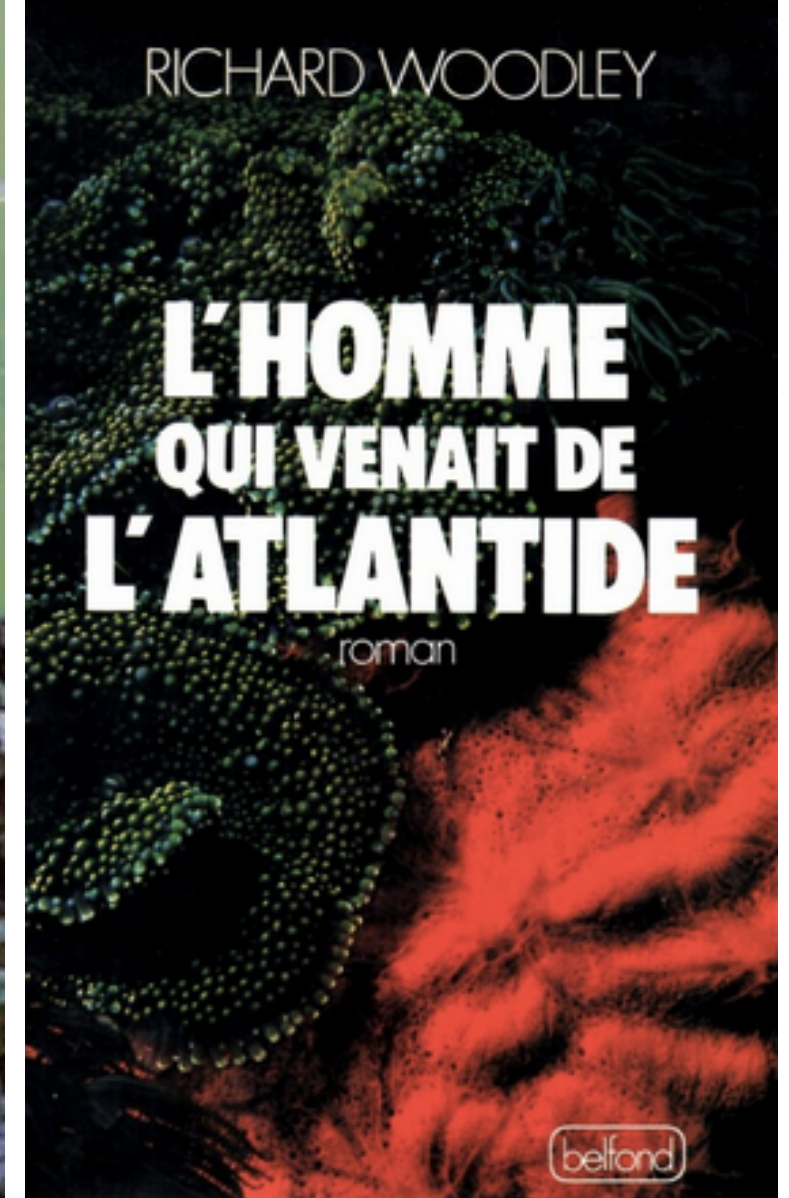
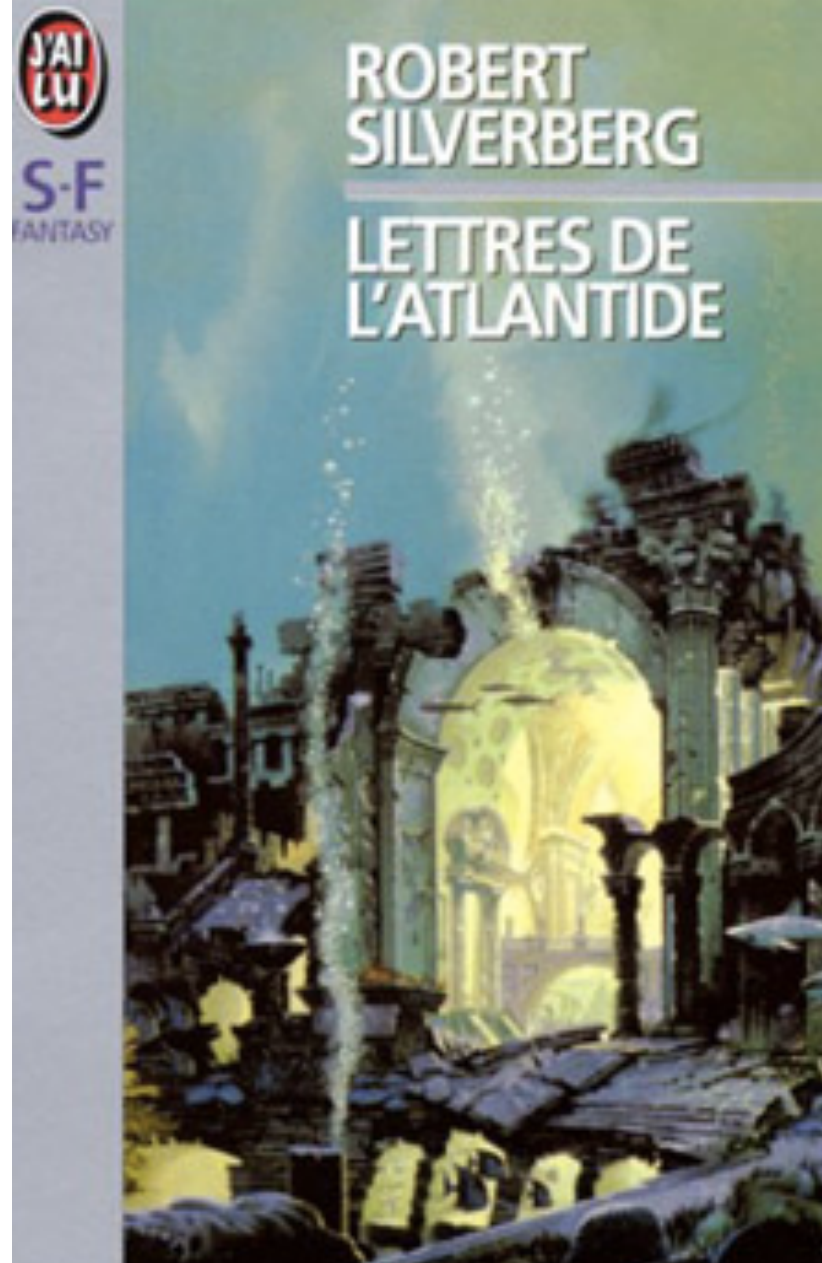
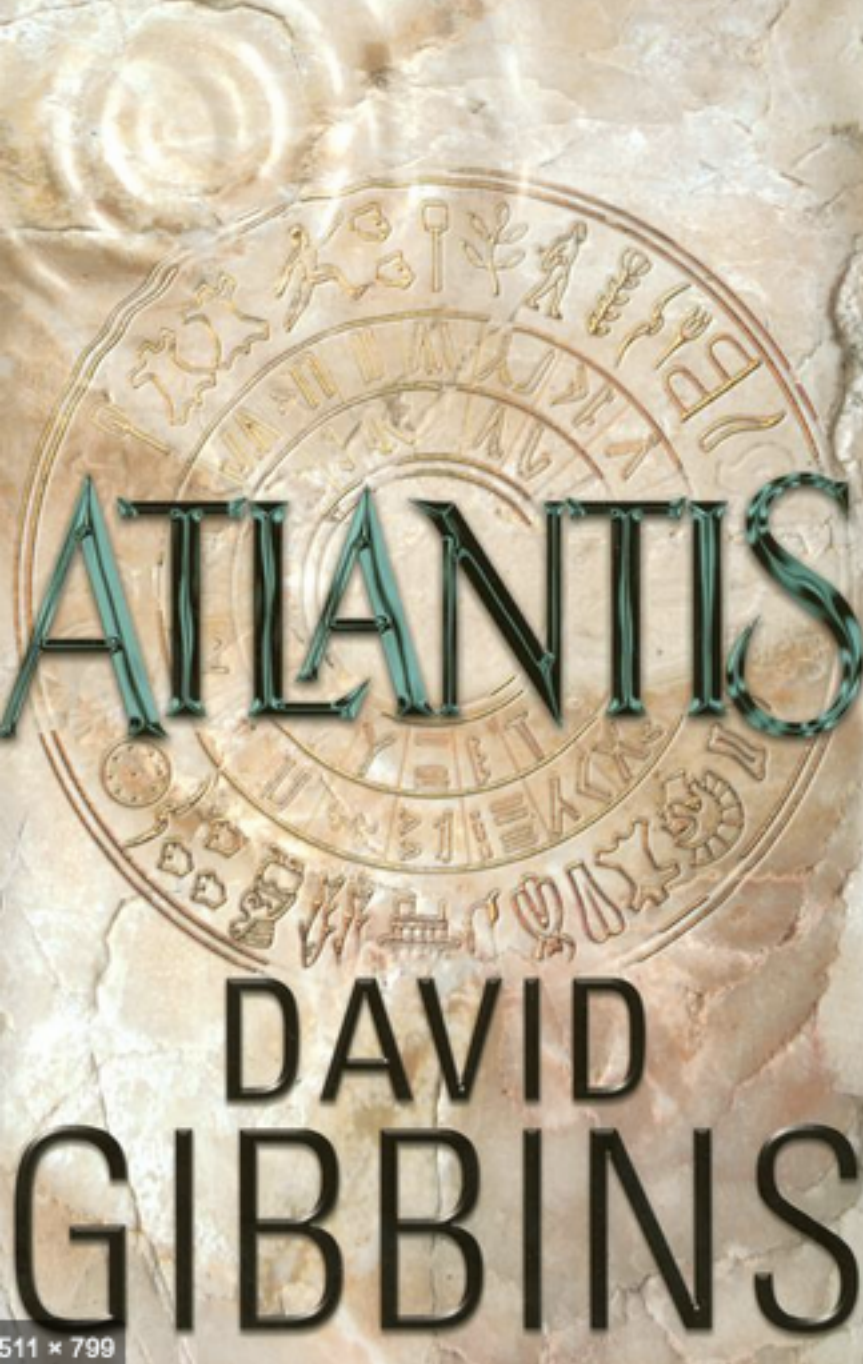
(partie fondée sur le travail de Cl. Aziza)

D.1. Matière antique comme décor mythique

- Exemples de cités antiques qui servent de décor (lointain ou très réaliste) à une histoire de science-fiction: Atlantide
- Tout récit de SF : antiquité fantasmée

1ère mention chez Critias, Platon. Récit que Solon tiendrait des prêtres égyptiens

« Avant tout, rappelons-nous qu'en somme il s'est écoulé neuf mille ans depuis la guerre qui, d'après les révélations des prêtres égyptiens, éclata entre les peuples qui habitaient au-dehors par-delà les colonnes d'Héraclès et tous ceux qui habitaient en deçà. C'est cette guerre qu'il me faut maintenant raconter en détail. En deçà, c'est notre ville, dit-on, qui eut le commandement et soutint toute la guerre ; au-delà, ce furent les rois de l'île Atlantide, île qui, nous l'avons dit, était autrefois plus grande que la Libye et l'Asie, mais qui, aujourd'hui, engloutie par des tremblements de terre, n'a laissé qu'un limon infranchissable, qui barre le passage à ceux qui cinglent d'ici vers la grande mer. »

Fantasy

Marion Zimmer

Bradley

La chute d'Atlantis

Au bruit des sandales sur la pierre, Rajasta leva les yeux du manuscrit qu'il tenait déroulé sur l'un de ses genoux. La bibliothèque du temple était habituellement déserte à cette heure, et le prêtre en était venu

LE MINOTAURE D'ATLANTIDE

Le Minotau

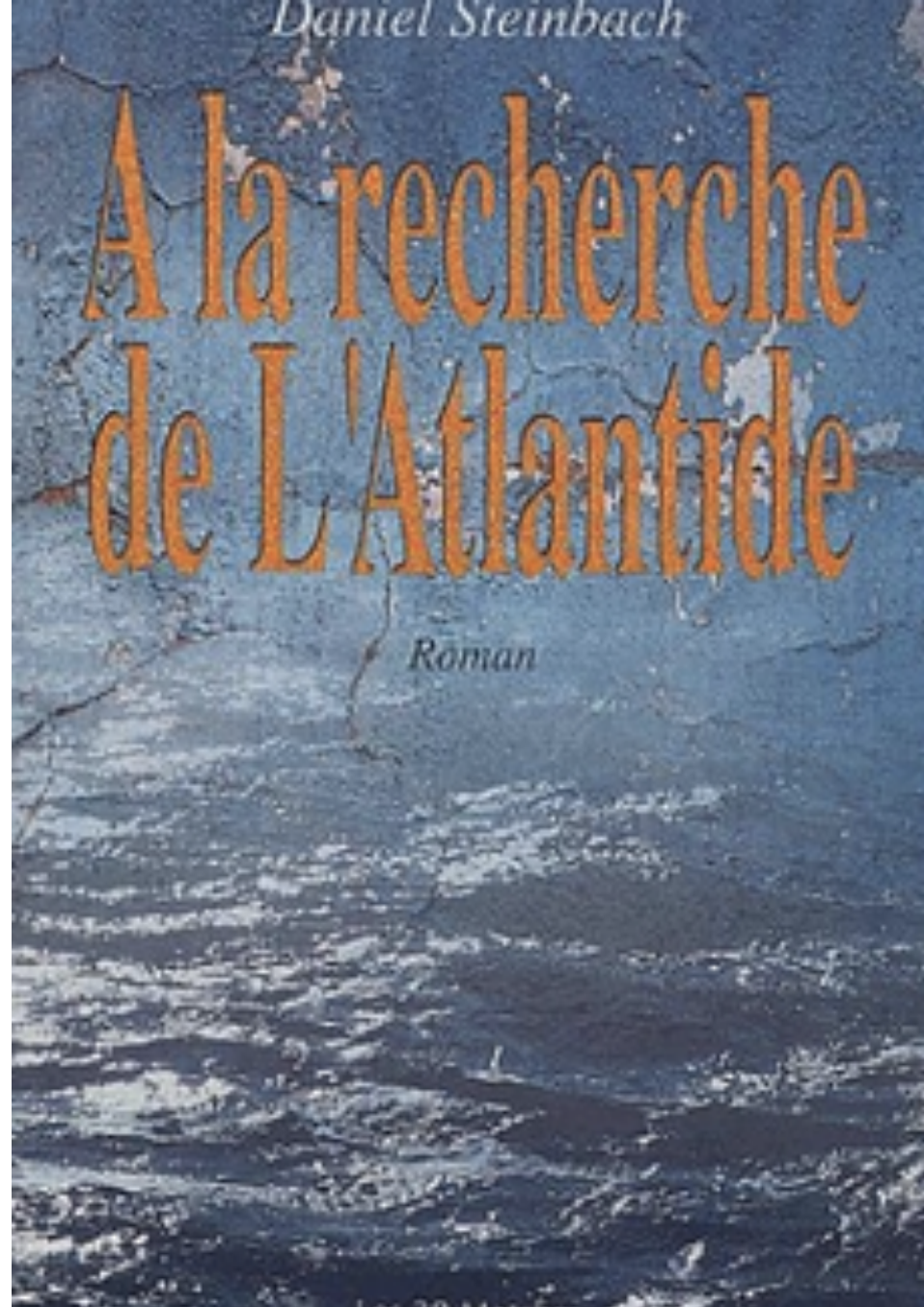
FRANCOIS NAUDET

Daniel Steinbach

A la recherche de L'Atlantide

Roman

De l'antiquité dans la littérature contemporaine

III) Du rejet/dépassement de l'autorité de la « matière antique »

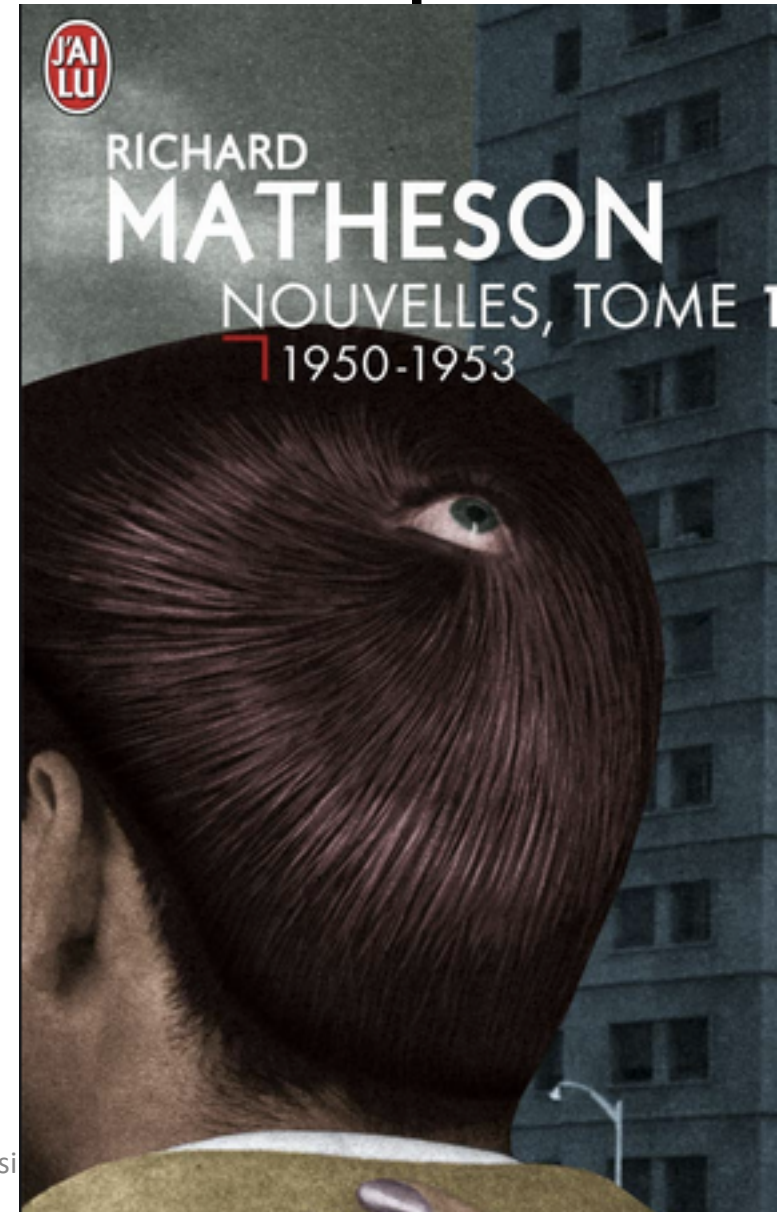
D. Matière antique et science-fiction / *fantasy*

(partie fondée sur le travail de Cl. Aziza)

D.2. Matière antique comme espace temporel idéologique et référentiel

- Point de départ ou d'arrivée des voyages dans le temps
- Idée d'une supériorité du passé (« âge d'or ») exploitée par la science-fiction

Exemple: R. Matheson, *Voyageur*, 1954.

De l'antiquité dans la littérature contemporaine

III) Du rejet/dépassement de l'autorité de la « matière antique »

D. Matière antique et science-fiction / *fantasy*

(partie fondée sur le travail de Cl. Aziza)

D.3. Matière antique comme un point nodal

- Faut-il modifier le passé?

Exemple:

P. Anderson, *La Patrouille du temps*, 1960

P. Barbet, *Rome doit être détruite*, 1983

De l'antiquité dans la littérature contemporaine

III) Du rejet/dépassement de l'autorité de la « matière antique »

D. Matière antique et science-fiction / *fantasy*

(partie fondée sur le travail de Cl. Aziza)

D.3. Matière antique comme un point nodal

- Faut-il modifier le passé?

P. Anderson, *La Patrouille du temps*, 1960

Il ne faut pas toucher au passé.

« Il ne faut pas qu'Hannibal sorte vainqueur de la Deuxième guerre Punique, que Jésus soit sauvé ou qu'on offre de modernes inventions aux gens du passé. »

De l'antiquité dans la littérature contemporaine

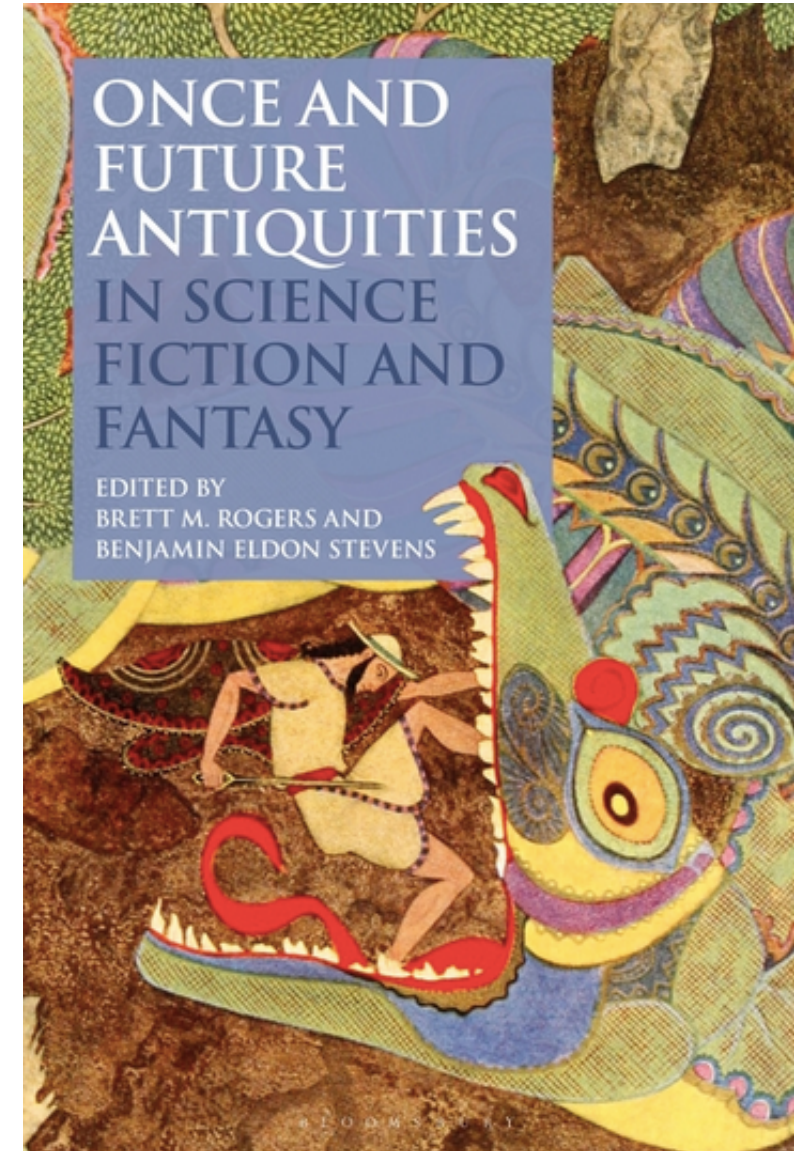
III) Du rejet/dépassement de l'autorité de la « matière antique »

D. Matière antique et science-fiction / *fantasy*

(partie fondée sur le travail de Cl. Aziza)

D.4. Matière antique comme personnages, types de société, rapports humains remodelés

- Quel lien avec l'antiquité? Conscient ou non de la part de l'auteur/ perçu ou non de la part du lecteur
- Intertextualité devient un jeu, un horizon de lecture supplémentaire.

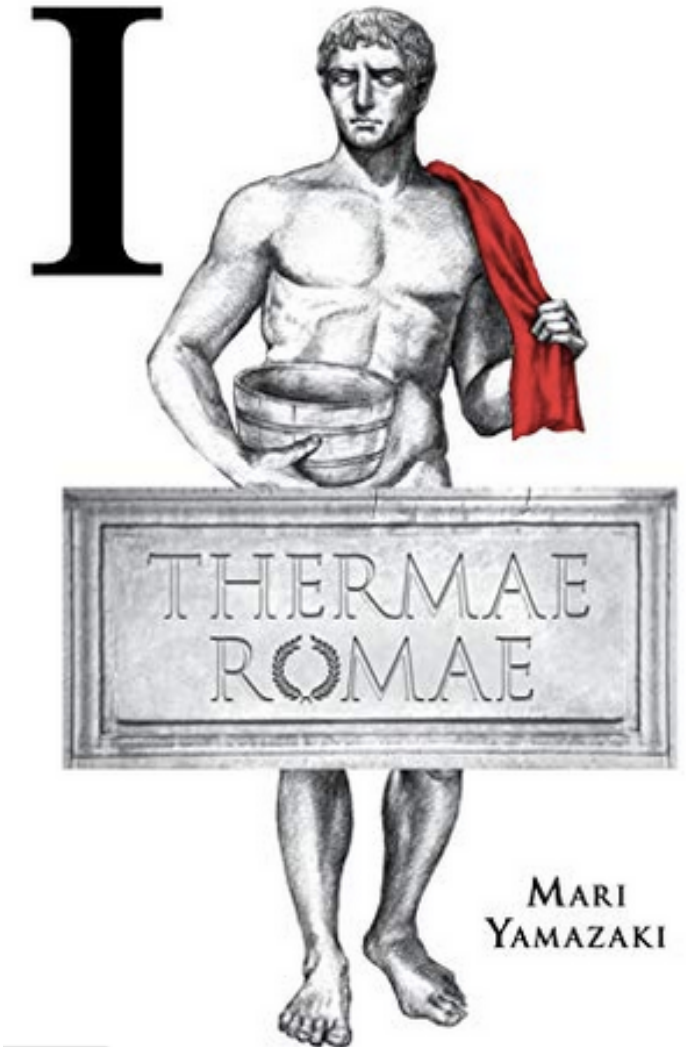
De l'antiquité dans la littérature contemporaine

III) Du rejet/dépassement de l'autorité de la « matière antique »

D. Matière antique et science-fiction / *fantasy* (partie fondée sur le travail de Cl. Aziza)

D.4. Matière antique comme personnages, types de société, rapports humains remodelés, culture

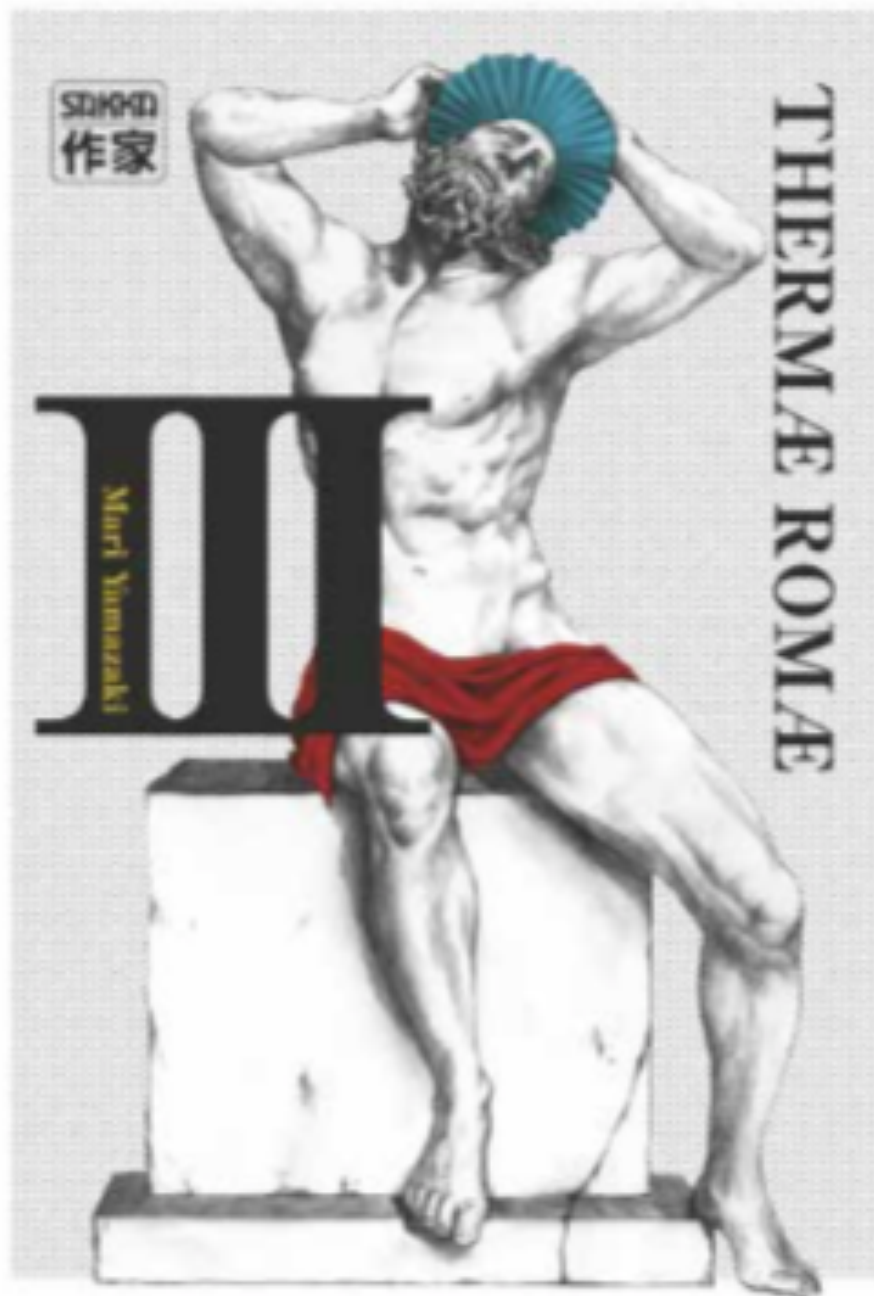
- Exemple du manga *Thermae Romae*, Yamazaki, 2008.

Thermae Romae, Mari Yamazaki
Édité par Casterman entre 2012 et 2013
(depuis 2008 au Japon).

Le personnage principal de ce manga est Lucius Modestus, un architecte spécialisé dans la construction de thermes à l'époque romaine qui fait des allers-retours spatio-temporels réguliers entre Rome et le Japon.

L'auteure, qui a vécu en Italie et a vu de près les vestiges archéologiques de l'époque romaine, fait ainsi le lien entre deux civilisations dans lesquelles la culture du bain est très importante.

Dossier presse du MSR
Toulouse, Age of Classics

Dossier presse du MSR
Toulouse, Age of Classics

De l'antiquité dans la littérature contemporaine

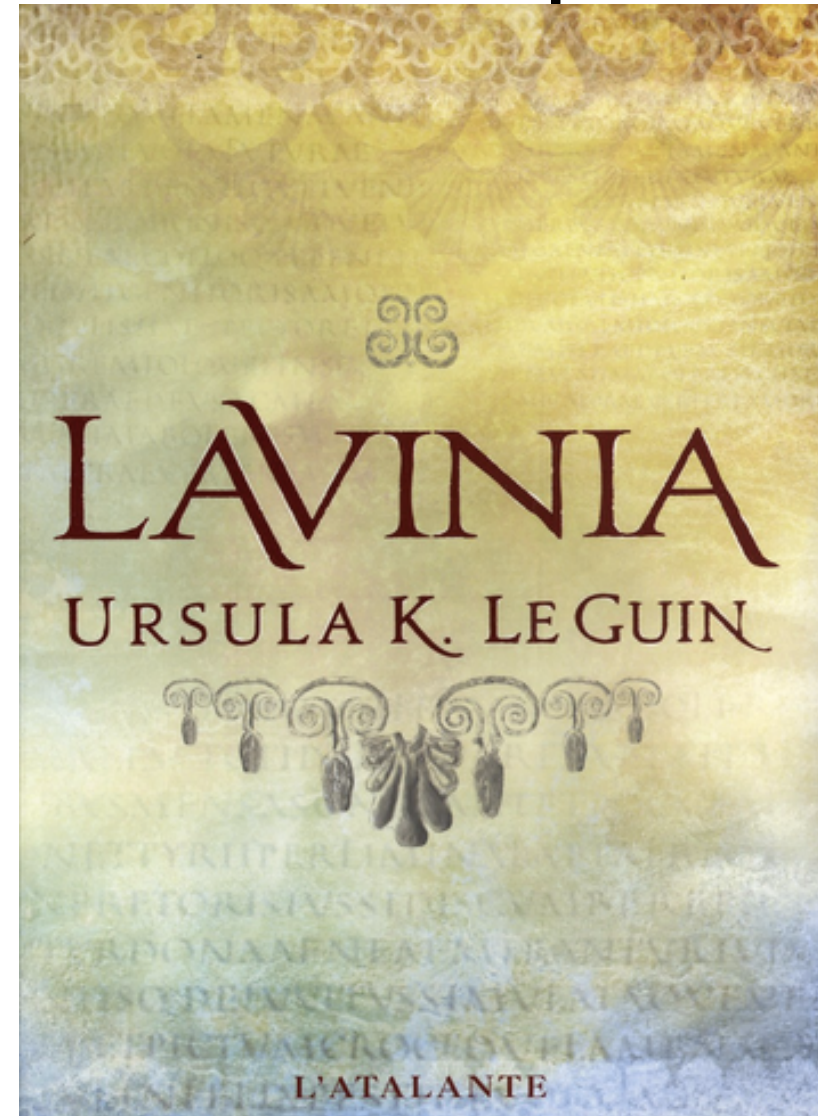
III) Du rejet/dépassement de l'autorité de la « matière antique »

D. Matière antique et science-fiction / *fantasy*

D.5 Quel lien avec l'antiquité?

- Réécriture

Exemple *Lavinia*, Ursula Le Guin, 2008

De l'antiquité dans la littérature contemporaine

III) Du rejet/dépassement de l'autorité de la « matière antique »

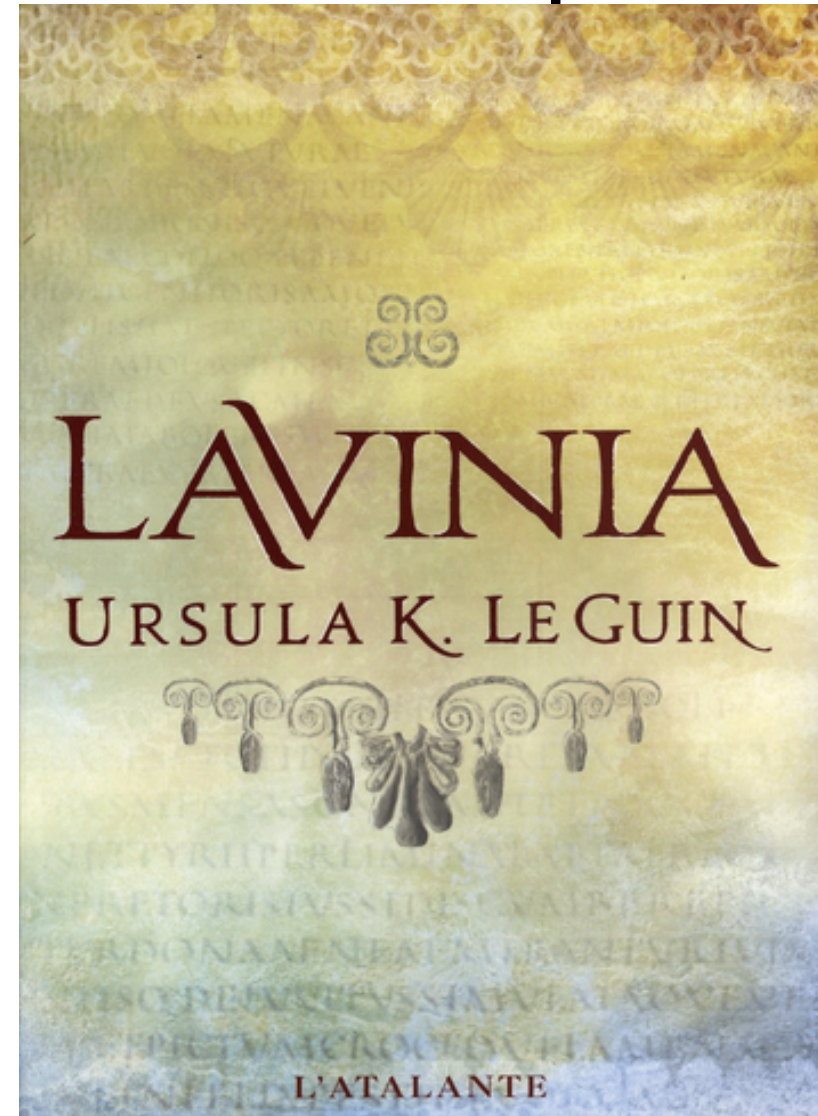
D. Matière antique et science-fiction / *fantasy*

D.5 Quel lien avec l'antiquité?

- Réécriture

Exemple *Lavinia*, Ursula Le Guin, 2008

Point de vue féminin, disparition du merveilleux vergilien

De l'antiquité dans la littérature contemporaine

III) Du rejet/dépassement de l'autorité de la « matière antique »

D. Matière antique et science-fiction / *fantasy*

D.5 Quel lien avec l'antiquité?

- *Reprise d'éléments de la mythologie*

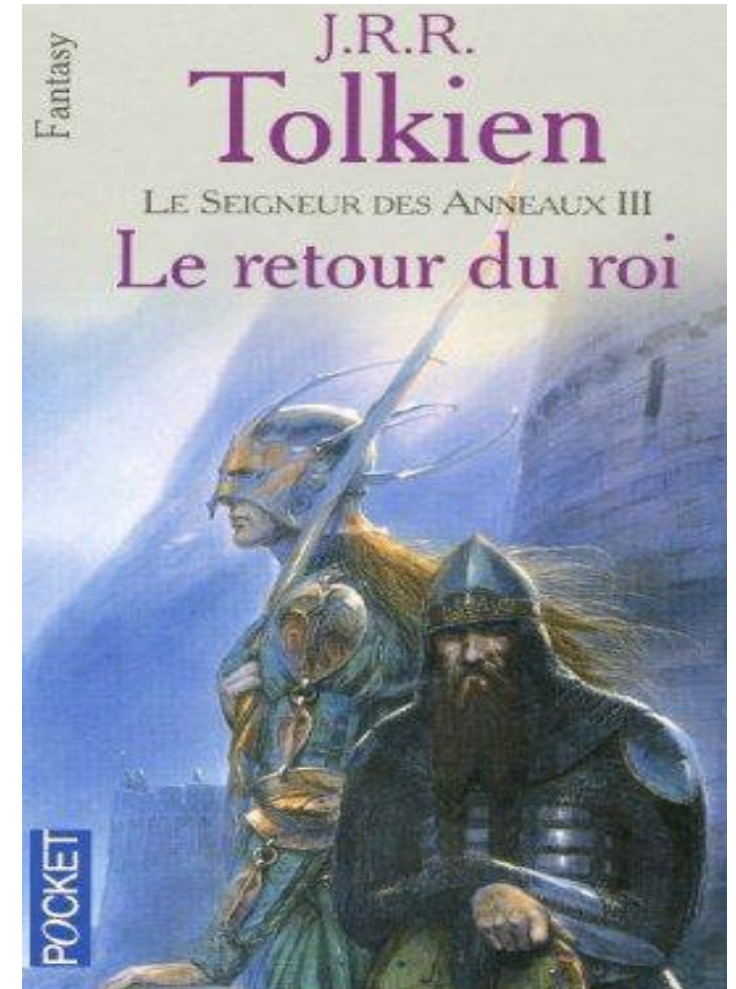
Exemple : les figures de catabase

→ descente effectuée vers le royaume des Morts

→ Orphée, Héraklès, Ulysse...

→ Tolkien, le *Retour du Roi*, 1955 (1973)

Aragorn, suivi de ses compagnons, choisit le Chemin des Morts pour gagner le Gondor

De l'antiquité dans la littérature contemporaine

III) Du rejet/dépassement de l'autorité de la « matière antique »

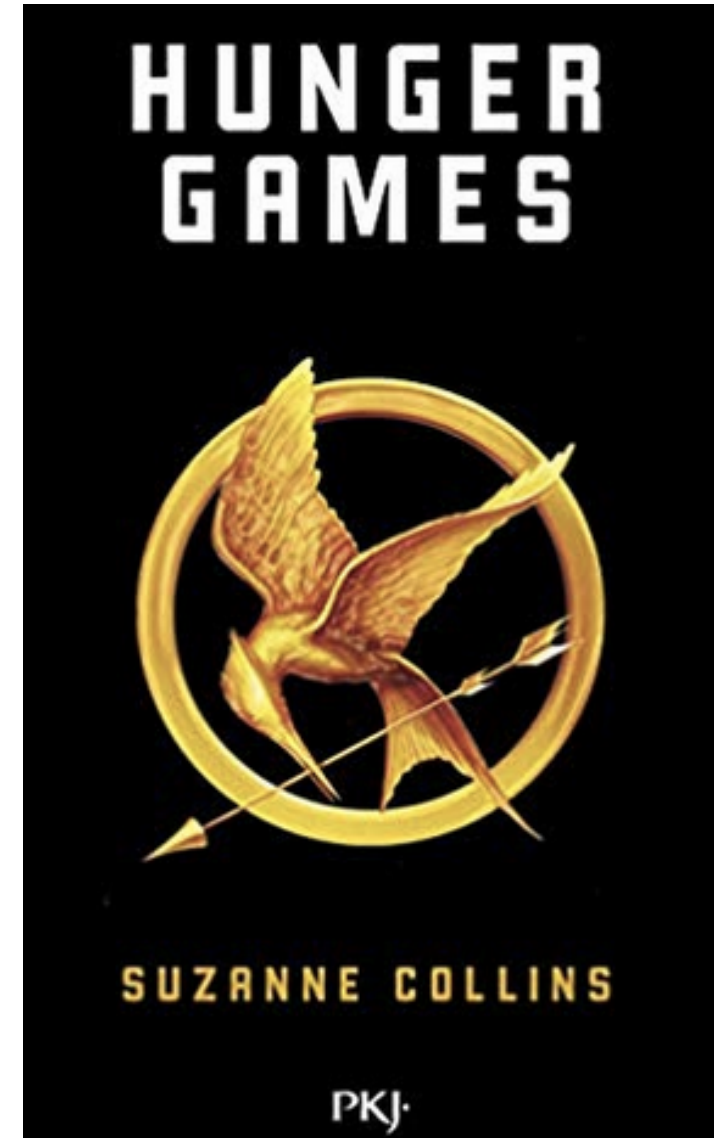
D. Matière antique et science-fiction / *fantasy*

D.5 Quel lien avec l'antiquité?

- *Reprise d'éléments civilisationnels*

Exemple : les combats de gladiateurs

Hunger games, Suzanne Collins, 2008

De l'antiquité dans la littérature contemporaine

Conclusion

- resserrement des études classiques vs la vivacité de l'Antiquité dans l'imaginaire collectif et la culture populaire
- pluralité ainsi que la diversité des mythes antiques, personnages et lieux
 - réinterprétations et réécritures modernes de ces mythes
 - le centre de gravité déplacé de l'Europe à d'autres contrées telles que les États-Unis, les Caraïbes ou l'Afrique.
 - Réécritures nourrissent la « matière antique » dans un monde où la question des identités, de la place de la femme et du rôle du passé sont des préoccupations récurrentes.