

Comment Pasolini renouvelle-t-il le chœur de Sophocle ?

Le chœur, dont l'existence remonte aux origines mêmes des représentations dramatiques, est un élément essentiel dans la tragédie grecque. Il s'agit d'un personnage collectif qui s'incarne sur scène par la présence de quinze choreutes. Le chœur est donc la représentation d'une collectivité, ici celle du peuple Thébain. Dans la tragédie de Sophocle, représentée entre 430 et 420 av. J.-C, le chœur est omniprésent sur scène depuis le parodos jusqu'à l'exodos; C'est-à-dire de l'entrée sur scène jusqu'à la fin de la tragédie. Ce personnage collectif ne présente pas de fonction dramatique néanmoins il porte une fonction réflexive sur les éléments passés sur scène. A partir de cela, on peut se demander comment Pasolini renouvelle-t-il le chœur de Sophocle dans son adaptation cinématographique de la tragédie d'Œdipe, en 1967. En effet, il ne peut garder cet ensemble de personnages si il transpose cette tragédie théâtrale vers un aspect cinématographique.

Comment Pasolini renouvelle-t-il le chœur de Sophocle ?

Dans un premier temps, nous analyserons l'aspect de la collectivité du chœur en donnant une définition de celui-ci, dans le théâtre grec, puis en l'analysant dans la tragédie et Sophocle et en l'étudiant dans le film de Pasolini. Ensuite nous analyserons ses émotions et sa manière de réagir aux événements, dans chacune des oeuvres, Enfin, nous terminerons avec l'analyse de sa musicalité; Son aspect lyrique chez Sophocle et son rôle à travers les thèmes musicaux du film de Pasolini.

I.Le chœur : Un personnage collectifs.

1) Définition d'un chœur dans le théâtre grec :

Le chœur composé d'un ensemble d'acteurs, au nombre de quinze choreutes, est la représentation du peuple de Thèbes dans la tragédie de Sophocle. En général, ce personnage collectif est constitué de vieillards, de jeunes filles ou de femmes de la Cité, présent de l'entrée en scène jusqu'à la fin de la tragédie. Le chœur porte un aspect musical; celui-ci chante et danse tout au long de la pièce. Ses interventions, chantées ou échangées avec les autres acteurs à travers le coryphée, ne font pas avancer l'intrigue et ne portent aucune incidence dessus. Le chœur a une simple fonction réflexive. Il reflète une conscience collective, et réagit aux actions en n'apportant que de simples commentaires sur ce qu'il vient de se passer sur scène.

Le Chœur représente aussi le médiateur entre la cité et les héros, entre le public et les héros, mais aussi entre le public et les dieux.

2) Le chœur dans la tragédie de Sophocle :

Dans la tragédie de Sophocle, le chœur est un personnage collectif, incarné par un groupe de vieillards Thébains; choisis car ceux-ci sont signe de loyauté et de sagesse. Ces acteurs incarnent aussi d'une certaine façon le peuple. Ils sont présents tout au long de la scène dans l'orchestra et scandent l'intrigue par leurs interventions chantées et verbalisées.

3) Le chœur dans le film de Pasolini :

Chez Pasolini, le chœur est aussi un personnage collectif. Pour transposer le chœur de Sophocle, le cinéaste garde l'aspect de la collectivité mais fait varier les identités de celui-ci. Le chœur est en général la représentation du peuple de Thèbes ou de Corinthe. Néanmoins celui-ci est incarné à partir de plusieurs identités, tel que celle d'enfants ou encore de femmes mais aussi d'hommes que le personnage d'Œdipe rencontre ou croise pendant le film. Ainsi chez Pasolini, le chœur est représenté par un groupement ou une foule de personnes, sous différents visages. La

présence du chœur chez Pasolini est fréquente mais pas omniprésente contrairement à Sophocle. Il serait bien évidemment trop difficile de mettre en scène une collectivité dans chacune des scènes. Pour accentuer cette image de collectivité, Pasolini joue sur les costumes. Il uniformise les costumes pour chaque groupement de personnes, ce qui permet une nouvelle fois de créer cet aspect de collectif, donc la présence d'un chœur.

On peut citer quelques scènes de groupe chez Pasolini qui seraient une transposition du chœur de Sophocle. Tout d'abord, dans la première partie de la partie mythique de Pasolini; de la jeunesse d'Œdipe à l'arrivée de la peste, soit jusqu'au début de l'adaptation de Sophocle.

- On remarque la scène de groupe dès l'arrivée d'Œdipe à Corinthe, quand celui-ci se fait emmener par le messager à Polybe et Merope. On distingue des enfants qui chantent et qui dansent, on assiste à une scène de liesse qui montre la joie collective.

- Ensuite, il y a celle lors de l'adieu d'Œdipe à Merope, sa mère adoptive. On distingue une collectivité présente lors des adieux.

- Ou encore lors de la consultation de la Pithie, il y a une foule de pèlerins qui vient consulter l'oracle de Delphes.

- Il y a aussi lorsqu'Œdipe croise des villageois pendant la scène du mariage.

- Mais encore, lors du cortège des fuyards, quand les thébains fuient la ville de Thèbes car il sont victime du Sphinx. Ils représentent la collectivité thébaine.

- Ensuite, lorsque les thébains portent Œdipe en triomphe après sa victoire contre le Sphinx.

- Pour terminer, il y a la scène lorsque la foule entoure Jocaste et Œdipe lors de leur première rencontre.

Dans la seconde partie correspondant au début de la relecture précise de la tragédie de Sophocle, soit de la peste jusqu'à la mort de Jocaste et les yeux crevés d'Œdipe, on se trouve dans une correspondance exacte de l'œuvre Sophocle. A partir de ce moment, la présence de la collectivité va vraiment correspondre à la présence du chœur dans la tragédie de Sophocle. La collectivité est omniprésente sauf dans les scènes d'intimité que Pasolini rajoute. Ainsi on note des moments de collectivité dans les scènes correspondant au parodos, comme lors de l'arrivée du grand prêtre entouré d'enfants et de thébains. Il y a aussi dans les scènes correspondant à l'exodos, lorsqu'Œdipe part en exil avec les yeux crevés, devant la foule de thébains témoins.

- Il y a aussi une collectivité présente pendant les disputes d'Œdipe avec Tirésias et Créon.

- Puis lors de l'entretien avec le messager de Corinthe.

- Et enfin, lorsqu'Œdipe va rencontrer le berger dans la campagne.

On distingue un dernier personnage collectif rajouté par Pasolini. Celui d'un groupe de jeunes femmes jouant avec Jocaste avant que la reine ne réalise l'horreur de la prophétie.

Pasolini choisi donc d'incarner l'aspect de la collectivité du chœur en représentant des scènes de foules. Mais le chœur bien qu'il soit un perso collectif dans la tragédie grecque, a une voix individuelle. Cette voix est celle du Coryphée qui est le chef du chœur, qui peut prendre la parole et dialoguer avec les autres acteurs.

Ainsi dans le film de Pasolini, le personnage incarnant le Coryphée, celui qui vocalise les intentions et les pensées du chœur, serait en fait représenté par le messager.

II.Le chœur : Un personnage qui réagit aux événements

1) Les émotions du chœur chez Sophocle :

Dans le texte de Sophocle Œdipe roi, le Chœur décrit à la fois la situation et la pensée des personnages. Étant présent physiquement sur la scène, le Chœur fonctionne comme une voix-off qui explique l'intrigue et l'ambiance de l'histoire. Le chœur exprime donc verbalement de nombreuses émotions comme celle de la terreur, de la pitié, de la loyauté (ici la fidélité du chœur

envers Oedipe), de l'hésitation (lorsqu'il doute de l'innocence d'Œdipe, qui pourrait être coupable de parricide et d'inceste) et de l'espoir brisé (à la fin de tragédie au moment de l'exodos, on lis l'expression d'un espoir brisé du chœur et de sa déception à l'égard d'Oedipe). Cette expression chez Sophocle est très importante car la fonction réflexive du chœur donc ses commentaires sur ses émotions et sur ce qu'il ressent lorsqu'il voit les personnages évoluer lui permettent de guider le spectateur dans ses propres émotions. Le chœur est donc le guide des émotions du spectateur dans la tragédie de Sophocle.

2) *Le chœur animé de Pasolini :*

Quant à Pasolini, il fait refléter ces émotions dans le jeu des acteurs qui incarnent la collectivité et les spectateurs témoins, à l'écran.

Pasolini a enlevé le contenu prévu pour être chanté par le Chœur, mais il donnent une émotion générale comme la tristesse ou la gaieté. Ainsi dans des scènes, les personnages ne parlent pas entre eux mais ils se regardent. C'est-à-dire qu'une bonne partie des émotions ressenties par le chœur se traduit aussi pas les expressions du visage des acteurs mais aussi par leurs gestes collectifs qui sont significatifs de leurs émotions.

On peut relever certaines émotions du chœur dans la 1ère partie mythique. Tout d'abord, il y a l'expression de la joie dès l'arrivée d'Œdipe bébé à Corinthe, avec des enfants vêtus de bleu et de rose qui chantent et tapent des mains. Il y a aussi la scène de la rencontre entre Œdipe et Jocaste. On remarque les visages angoissés des spectateurs témoins qui incarnent la collectivité, soit le chœur. On assiste à un gros plan sur leurs visages qui marque une forme d'impatience et d'inquiétude prémonitoire de la suite des événements.

Dans la 2ème partie mythique, les émotions coïncident avec les émotions verbalisées du chœur chez Sophocle; Dans le parodos, on perçoit des expressions tendues et sérieuses avec de l'espoir (celui qu'Œdipe puisse résoudre le problème de la peste). Puis lors de l'entretien avec Tirésias, le visage du messager reflète de l'anxiété et une souffrance. Puis, lors du départ d'Œdipe quand le messager lui tend une flûte, on peut voir l'expression de sa compassion qui ressemble à celle exprimée pendant l'exodos chez Sophocle.

Pasolini a également inséré des intertitres qui scandent certaines scènes, qui peuvent nous faire penser aux pensées du chœur. Ce ne sont pas les paroles dans les films muets, mais plutôt les communications entre les esprits.

III. Le chœur : Un personnage musical

1) *Le chœur lyrique de Sophocle :*

Chez Sophocle, le personnage du chœur est très lié à la musicalité. Hors mis les interventions dialoguées du Coryphée, celles du chœur sont chantées et dansées ce qui donne une dimension lyrique à la tragédie et qui accentue les sentiments ressentis.

2) *Le chœur à travers les thèmes musicaux, de Pasolini :*

Pour transposer cet aspect du personnage du chœur, Pasolini va interposer une grande place de musicalité dans son film. Cette musicalité peut être portée ou non par les personnages. La place que prend la musicalité chez Pasolini va donner un aspect lyrique et tragique à son œuvre.

La musicalité portée par les personnages est interprétée par les foules qui se mettent à danser et à chanter, comme lorsque Œdipe bébé arrive à Corinthe ou lorsqu'il traverse le désert et croise des

peuples et des communautés qui chantent et dansent. On assiste aussi à des chants de lamentation lors des cortèges funèbres. On a également la présence de musicalité dans le symbole de la flûte joué par Tirésias puis par le messager, qui est l'incarnation du Coryphée.

Dans le film, on entend de la musique quasiment constante. Ainsi la bande son du film va en elle-même porter la caractéristique musicale que le personnage du chœur apportait chez Sophocle. Il y a différents types de musiques. Tout d'abord, il y a la musique japonaise qui rappelle le thème du destin, qui apparaît quand Oedipe consulte l'oracle de Delphes et commet la mort de son père. On entend aussi cette musique lors de ses choix qui rappellent son destin.

Il y a aussi un chant folklorique roumain présent lors du mariage qui peut représenter l'authenticité du peuple.

Ensuite, il y a une musique de Mozart qui rappelle le thème de la mère. Cette musique est présente lorsqu'il y a un doute sur la mère, lors de son tête à tête avec Œdipe, lorsqu'il l'a questionnée sur ses origines et qu'il doute d'elle. Cette préoccupation similaire est également représentée verbalement par le cœur chez Sophocle.

Puis il y a des litanies ou de psalmodies chez Pasolini qui représentent des moments de fête et de deuils, qui expriment la collectivité propre au chœur.

Pour conclure et ainsi répondre à la question suivante: "Comment Pasolini renouvelle-t-il le chœur de Sophocle ?", on peut dire que dans son film, Pasolini renouvelle le chœur en mettant en scène des foules et des groupements de personnages sont différentes identités, qui reflète le chœur. Ensuite pour exprimer les émotions du chœur, il met un point d'appui sur le jeu des acteurs à travers des chants, des danses et des gestes significatifs, ainsi que sur leurs expressions faciales. Et enfin, ce renouvellement se fait également à travers les différentes musiques du film qui apportent cet effet de lyrisme que l'on retrouve dans les chants du chœur chez Sophocle.

Sites utilisés :

<https://espacelettres.wordpress.com/2016/04/16/representations-et-fonctions-du-choeur-dans-les-2-oedipe/>

<http://www.bac-l.net/docs/3957cf8466d20501986261a02c251d82-comment-le-personnage-du-choeur-est-il-transpose-dans-oedipe-roi-de-pasolini-cours-litterature-terminale-l.pdf>