

Tiphaine KARSENTI

LE MYTHE DE TROIE
DANS LE THÉÂTRE FRANÇAIS
(1562-1715)

PARIS
HONORÉ CHAMPION ÉDITEUR
2012

www.honorechampion.com

TABLE DES MATIÈRES

AVERTISSEMENT	8
INTRODUCTION	9
PROBLÈMES DE MÉTHODE	10
PRÉSENTATION DU CORPUS	21
PLAN ET GRANDES LIGNES INTERPRÉTATIVES	29

PREMIÈRE PARTIE AUX SOURCES DU MYTHE

CHAPITRE 1

SOURCES ET FORMES ANTIQUES D'UNE TOPIQUE MODERNE	39
I. PANORAMA DE LA RÉCEPTION DES TEXTES SOURCES	49
1. HOMÈRE ET LE CYCLE TROYEN	49
2. DARÈS ET DICTYS	55
La première supercherie de l'histoire littéraire	55
Réceptions de Darès et Dictys de l'antiquité à l'époque moderne	58
3. TROIS RÉCITS DE L'ANTIQUITÉ GRECQUE TARDIVE	63
4. LA LITTÉRATURE LATINE DU IER SIÈCLE	66
Virgile	67
Sénèque	73
Ovide	79
Stace	88
5. LES TRAGIQUES GRECS	89
6. AUTRES TEXTES	93
II. LES ÉPISODES ET LEURS VARIANTES	99
1. AVANT LE CONFLIT	99
Causes de la guerre de Troie	99
Sacrifice d'Iphigénie	102

2. PENDANT LE CONFLIT	105
Colère et retrait d'Achille	105
Morts de Patrocle et d'Hector	106
Memnon et Penthésilée	110
Le « roman d'Achille et Polyxène » et la mort d'Achille	111
Le palladium et le cheval	115
Incendie de Troie et fureur de Pyrrhus	117
Mort de Priam	117
3. APRÈS LA FIN DU CONFLIT	119
Sacrifices d'Astyanax et de Polyxène	119
Sort des captives	122
Mort de Polydore	124
Départ d'Énée	126
Mort de Pyrrhus	127
CONCLUSION DU CHAPITRE 1	128

CHAPITRE 2

LE MYTHE AU MOYEN ÂGE : CONSTITUTION D'UN HORIZON D'ATTENTE MODERNE	131
I. LA RÉCEPTION HISTORIQUE	136
1. PASSÉ PROFANE ET SENS DE L'HISTOIRE :	
LA SYNTHÈSE D'HUGUES DE SAINT-VICTOR	136
La conception augustinienne de l'histoire	137
La conception géographique de l'histoire	140
2. LA GÉNÉALOGIE TROYENNE DES FRANCS	142
L'invention d'une généalogie	143
Troyens et Gaulois	145
Fonction politique de la généalogie troyenne	148
3. LA GÉNÉALOGIE TROYENNE DU MOYEN ÂGE À L'ÂGE MODERNE	150
Les remises en cause	150
Les survivances	154
II. LES ŒUVRES LITTÉRAIRES ET MORALES AU MOYEN ÂGE	160
1. LES ROMANS ANTIQUES : TROIE, UN MOTIF HISTORIQUE LITTÉRARISÉ	161
Privilège accordé à la lecture historique du mythe	163
Sources antiques des versions médiévales du mythe de Troie : le privilège accordé à Darès	163

Troie dans les romans antiques : enjeux philosophiques et religieux d'un motif historique	167
Traitement narratif et stylistique du mythe de Troie dans les romans antiques : romanesque et ovidianisme	171
2. LA RÉCEPTION MÉDIÉVALE DU MYTHE DE TROIE	
APRÈS LE XII ^e SIÈCLE	175
Le mystère profane de Jacques Milet	176
Lectures allégoriques de la fable troyenne	178
Troie et la guerre de Cent ans	184
CONCLUSION DU CHAPITRE 2	189

DEUXIÈME PARTIE
DES GUERRES DE RELIGION AU MINISTÈRE
DE RICHELIEU (1562-1642)

CHAPITRE 3

UN TEMPS DE CRISE MORALE ET POLITIQUE (1562-1598)	201
I. AU CŒUR DE LA GUERRE : HÉCUBE ET SA SOUFFRANCE	
D'EXCEPTION	205
1. <i>ACHILLE</i> DE NICOLAS FILLEUL (1563)	206
L' <i>inventio</i> : problématiser le cycle de la violence	209
Une double vengeance et un espoir de paix	210
Le face à face des devins et des furieux	214
La <i>dispositio</i> : construire une interrogation à partir de la souffrance tragique sans la résoudre	218
L'exception du héros, principe formel fondamental	219
Voir la guerre depuis le camp des vaincus	224
Le conflit des points de vue et des voix	226
Une <i>dispositio</i> transitive	227
Alterner les voix pour guider la réflexion	229
Une tragédie troyenne pour légitimer l'État et sa politique de tolérance	231
2. <i>LA TROADE</i> DE ROBERT GARNIER (1579)	238
L' <i>inventio</i> : le point de vue des perdants	240
La <i>dispositio</i> : intégrer la guerre dans une histoire providentielle Du deuil à l'action	242
La tragédie comme voix d'une souffrance exceptionnelle	243
Le conflit entre vainqueurs et vaincus comme moteur de la progression dramatique	246

Une tragédie troyenne pour consoler	253
Hécube, agent furieux d'une inversion légitime	254
L'espace grec, double burlesque de l'espace troyen	258
II. À LA FIN DE LA GUERRE : TUER PYRRHE,	
INCARNATION DE LA CRUAUTÉ	260
1. <i>PYRRHE</i> DE LUC PERCHERON (1592)	261
<i>L'inventio</i> : une vengeance providentielle	262
Venger <i>Polyxène</i>	262
Un monde de passions furieuses	263
La <i>dispositio</i> : une action dynamique encadrée dans un dispositif didactique	265
Une structure édifiante : mise en abyme et confidents	265
Une tragédie d'action	268
L'illusion au service de l'exemplarité : une profession de foi esthétique et morale	270
2. <i>PYRRHE</i> DE JEAN HEUDON (1597)	274
<i>L'inventio</i> : un trio furieux pour une double condamnation	276
La <i>dispositio</i> : une structure en deux temps	278
Actes I et II : mise en place d'un cadre pour une lecture critique du drame	279
Le drame amoureux : dynamisme de l'action et violence hyperbolique	284
D'un modèle à l'autre : tragédies de guerre et tragédies de paix	287
Faire taire la plainte	288
La retraite des furieux	291
CONCLUSION DU CHAPITRE 3	293

CHAPITRE 4

APRÈS LE DÉSASTRE (1600-1610)	297
I. LA TRAGÉDIE DE PRIAM DE FRANÇOIS BERTHRAND (1600)	299
1. <i>L'INVENTIO</i> : METTRE EN SCÈNE L'ORIGINE DE L'HISTOIRE	300
D'un âge d'or à un monde de violence	301
Un mouvement pessimiste qui ouvre sur une leçon éthique	303
2. <i>LA DISPOSITIO</i> : DISCONTINUITÉ ET DOUBLE POINT DE VUE	305
Accélération de l'action et entrée dans l'Histoire	305
L'affrontement verbal comme forme de la discontinuité	306
Une alternance didactique des points de vue sur l'action	308
3. UNE LEÇON DE NÉO-STOÏCISME	310

II. HECTOR D'ANTOINE DE MONTCHRESTIEN (1603)	314
1. L'INVENTIO : DEUX ÉTHIQUES FACE À LA FATALITÉ	317
Hector ou comment agir quand on sait qu'on va mourir	318
Deux systèmes en conflit pour une réhabilitation de la gloire	319
2. LA DISPOSITIO : LE CONFLIT DES CARACTÈRES AU PRINCIPE	
D'UNE ACTION DYNAMIQUE	324
Andromaque, figure motrice	325
Gloire d'Hector et survie de Troie : une progression dialectique	327
Cassandre et Hélène : un cadre allégorique pour sauver l'orgueil	331
3. UNE TRAGÉDIE DE LA MISE À L'ÉPREUVE	336
L'action contre la déploration	337
Un héroïsme aristocratique : l'exception comme nature	339
Un didactisme élitiste sans prosélytisme	341
III. POLYXÈNE DE CLAUDE BILLARD DE COURGENAY (1607)	344
1. L'INVENTIO : LA MORT DE POLYXÈNE	
COMME FIGURE DE L'IMPOSSIBLE PERFECTION	346
Une scène métaphysique à contenu moral	346
La mort comme échappatoire à la corruption	348
2. LA DISPOSITIO : UNE COMÉDIE DEPUIS LA MORT	350
3. UNE TRAGÉDIE APORÉTIQUE POUR INVITER	
À LA RÉFLEXION ÉTHIQUE	351
Polyxène et Hécube : la fermeté et le deuil	353
Deux formes de la corruption de l'histoire :	
violence et mensonge	358
L'histoire humaine comme négatif d'un âge d'or révolu	360
IV. LA MORT D'ACHILLE D'ALEXANDRE HARDY (1607)	363
1. L'INVENTIO : LA MORT D'ACHILLE OU COMMENT	
CONSERVER L'ÉTAT ?	366
Un point de vue surplombant pour une interrogation politique	367
L'échec d'une logique vengeresse	370
2. LA DISPOSITIO : DE LA TRAGÉDIE D'ACHILLE À LA VICTOIRE	
DE L'ORDRE PUBLIC	371
Un désir de paix initial source de conflits	372
Trois étapes vers le meurtre	373
Un double dénouement	377
3. UN PLAIDOYER POUR L'ÉTAT MODERNE	379
La question de la souveraineté et des fondements de la loi	380
L'État moderne contre le corps mystique	384
CONCLUSION DU CHAPITRE 4	387

Chapitre 5	
SOUS LOUIS XIII ET RICHELIEU (1624-1642)	391
I. ACHILLE EN GLOIRE ?	395
1. <i>ACHILLE VICTORIEUX</i> DE VINCENT BORÉE (1627)	397
<i>L'inventio</i> : Achille et Troie, outils d'un double éloge	400
<i>La dispositio</i> : grandeur et décadence troyennes	402
Actes I et II : la montée en puissance des Troyens	403
Acte III : le retournement	405
Actes IV et V : le triomphe d'Achille	407
La magnanimité à l'épreuve de la tragédie	409
Des natures d'exception	412
Des figures de l'excès passionnel	414
Des figures de l'impiété	416
2. <i>LA MORT D'ACHILLE ET LA DISPUTE DE SES ARMES</i> D'ISAAC DE BENSERADE (1636)	419
<i>L'inventio</i> : le triomphe du conseiller sur le guerrier	420
Un ordre politique fondé sur l'alliance du roi et de son conseiller	421
Une guerre juste vue depuis le camp des vainqueurs	426
Un héros frondeur puni par la Providence	428
<i>La dispositio</i> : une esthétique moderne du jeu et de la surprise	430
Une action à double retournement	431
La trajectoire dialectique de Briséide	433
Ulysse ou la synthèse du sage et du guerrier	436
L'inversion d'Achille : du héros national à l'ennemi national	437
L'éthique nobiliaire comme menace de tyrannie	441
Un modèle d'État machiavélien contre la tyrannie féodale	443
II. LA GLOIRE DU THÉÂTRE	447
1. LE JUGEMENT DE PÂRIS ET LE RAVISSEMENT D'HÉLÈNE DE SALLEBRAY (1639)	449
<i>L'inventio</i> : la variété, l'amour, le spectacle et la tension tragique au service du plaisir	453
<i>La dispositio</i> : une quête spectaculaire	456
Machines et effets spectaculaires	456
Un prologue divin pour un parcours humain	459
La fiction spectaculaire comme ravissement	465
2. <i>LA TROADE</i> DE SALLEBRAY (1640)	471
<i>L'inventio</i> : faire jouer le duel esthétique qui fonde la tragédie moderne	472
<i>La dispositio</i> : introduire du conflit dans le plan de Garnier	474
Un mythe d'origine de la tragédie d'action	482

3. <i>IPHIGÉNIE EN AULIDE</i> DE JEAN DE ROTROU (1639)	485
<i>L'inventio</i> : une tragédie mythologique à fin heureuse	487
<i>La dispositio</i> : étoffer le plan d'Euripide	489
Une ouverture en prolepse qui manifeste la puissance du théâtre	490
Une accumulation d'effets	492
Divertir par le vacillement des catégories juridiques	495
Le sacrifice d'Iphigénie : quelle question pour le droit moderne ?	496
Achille et Ulysse : deux façons de servir le public	502
Iphigénie : idéal synthétique mais point aveugle	505
CONCLUSION DU CHAPITRE 5	510
CONCLUSION DE LA DEUXIÈME PARTIE	513

TROISIÈME PARTIE LE SIÈCLE DE LOUIS XIV (1661-1715)

CHAPITRE 6

LA TRAGÉDIE PARLÉE	523
I. UN CHAMP THÉÂTRAL EN TENSION	528
1. LA GUERRE DES AUTEURS	529
La guerre ouverte des années 1670	529
L'apaisement des tensions à la fin du siècle	534
2. LA GUERRE DES THÉÂTRES	537
3. POURQUOI RACINE IMITE EURIPIDE	542
Pour rivaliser avec Corneille	542
Pour devenir le poète du roi	544
Andromaque et Iphigénie, deux pièces associées dans les mémoires	546
II. TROIE COMME LIEU DE DÉPLOIEMENT PATHÉTIQUE ET GALANT	548
1. <i>ANDROMAQUE</i> DE RACINE (1667) : ARTICULER ESTHÉTIQUE ET POLITIQUE SOUS LOUIS XIV	550
Une <i>inventio</i> doublement tactique	551
<i>La dispositio</i> : une chaîne amoureuse commandée par Andromaque	556
Un conflit de génération doublement allégorique	560
D'Hécube à Hermione : une transition esthétique vers le divertissement passionnel	561
Le politique comme force transcendante au spectacle	564

2. <i>LA MORT D'ACHILLE</i> DE THOMAS CORNEILLE (1673) :	
L'ÂGE D'OR HÉROÏQUE COMME ALTERNATIVE AU POLITIQUE . . .	566
L' <i>inventio</i> : rivaliser avec Racine	566
La <i>dispositio</i> : une comédie avortée	568
Le rêve nostalgique d'un monde sans politique	575
3. <i>IPHIGÉNIE EN AULIDE</i> DE RACINE (1674) :	
CONTRER L'OFFENSIVE LYRIQUE PAR LA MULTIPLICATION	
DES EFFETS TRAGIQUES	578
L' <i>inventio</i> : un sujet à machines sans machines	579
La <i>dispositio</i> : recentrer l'action sur des conflits passionnels . . .	583
Combattre le spectacle par l'agencement passionnel	593
4. <i>IPHIGÉNIE</i> DE LE CLERC ET CORAS (1675) : UNE PARENTHÈSE	
PATHÉTIQUE AU SEIN D'UNE MONARCHIE IDÉALE	595
L' <i>inventio</i> : se distinguer de Racine	596
La <i>dispositio</i> : suivre Rotrou en développant le pathétique	
au détriment du politique	600
5. <i>HECTOR</i> D'ADRIEN SCONIN (1675) : LA TRAGÉDIE	
À SUJET PROFANE, LIEU DE DÉPLOIEMENT D'UN DÉSIR	
CONDAMNABLE	609
L' <i>inventio</i> : Troie comme envers profane d'un monde chrétien . .	609
La <i>dispositio</i> : la passion, forme humaine de la fatalité	611
La mise en place du nœud : un duel empêché	612
Vers la mise en place du duel	616
Le dénouement funeste	619
III. APRÈS RACINE, TROIE COMME LIEU D'AFFRONTMENT	
OU DE COMBINAISON DES MODÈLES	625
1. <i>LA TROADE</i> DE NICOLAS PRADON (1679)	628
L' <i>inventio</i> : un quatuor galant et conflictuel	630
La <i>dispositio</i> : un rapport de force galant et héroïque désamorcé	634
De la tragédie galante à la tragédie héroïque	640
Les Grecs : de l'héroïsme profane à la douceur galante	640
Les Troyennes : constance héroïque ou deuil d'exception	644
2. <i>ACHILLE</i> DE JEAN DE LA FONTAINE (1680-1685)	648
L' <i>inventio</i> : la tragédie lyrique comme modèle dysfonctionnel . .	651
La <i>dispositio</i> : construire un Achille contradictoire	653
3. <i>POLYXÈNE</i> D'ANTOINE DE LA FOSSE (1696)	660
L' <i>inventio</i> : adoucir le motif du sacrifice de Polyxène	662
La <i>dispositio</i> : la lutte d'un caractère racinien	
contre un caractère cornélien	664
La mise en place du nœud	665

Efforts du protagoniste et déploiement des obstacles	668
Une mise en scène du point de vue esthétique et historique des Anciens	673
4. <i>POLYDORE</i> DE SIMON-JOSEPH PELLEGRIN (1705)	676
L' <i>inventio</i> : un drame familial qui met en jeu l'Histoire	677
La <i>dispositio</i> : un nouveau héros pour une réécriture moderne de l'Histoire par le mythe	680
Construction du caractère de Polydore : un héros magnanime moderne	680
Reconnaissance et dénouement : Troie ressuscitée	686
CONCLUSION DU CHAPITRE 6	689
CHAPITRE 7	
LA TRAGÉDIE LYRIQUE	697
I. PEU D'AUTEURS POUR PEU DE LIVRETS TROYENS	700
1. TROIS AUTEURS	701
2. ÉDITIONS ET REPRÉSENTATIONS	705
II. L'INVENTIO DANS LA TRAGÉDIE LYRIQUE	706
À SUJETS TROYENS	706
1. LA PASSION, SEUL SUJET DE LA TRAGÉDIE EN MUSIQUE	708
Des schémas typiques de l'intrigue lyrique	709
L'amour et la jalousie, pivots pathétiques de la tragédie lyrique	712
2. LES CONTRAINTES FORMELLES D'UN GENRE SPECTACULAIRE HYBRIDE	713
Esthétique spectaculaire et variété des lieux	715
Les machines	718
3. LE PRIMAT STRUCTUREL DU MERVEILLEUX : LA TRAGÉDIE LYRIQUE COMME ARME DES MODERNES	721
Aspects du merveilleux	721
Stratégies du merveilleux	723
III. LA DISPOSITIO LYRIQUE ET LES ENJEUX TROYENS	726
1. LA CONSTRUCTION DE L'ACTION : LE SOUCI DE LA PROGRESSION PATHÉTIQUE	727
2. TROIE LYRIQUE, UN DÉSASTRE SANS TRAGIQUE	737
La matière troyenne, outil d'un discours méta-théâtral	739
CONCLUSION DU CHAPITRE 7	744

Chapitre 8	
LA TRAGÉDIE DE COLLÈGE	747
I. CARACTÈRES GÉNÉRAUX DE LA PRATIQUE DU THÉÂTRE	
DANS LES COLLÈGES JÉSUITES	749
1. LIMITES DU CORPUS	749
2. THÉÂTRE JÉSUITE ET SUJETS PROFANES	753
3. CONDITIONS DE REPRÉSENTATION :	
L'IMPORTANCE DU SPECTACLE	757
II. UNE POÉTIQUE UNIE ET HÉTÉROGÈNE	761
1. CHOIX DES SUJETS : PRINCIPES DE L'INVENTIO JÉSUITE	763
Une sélection et un traitement inédits des motifs troyens	764
Théorie jésuite de l'efficacité théâtrale	767
Application du projet jésuite à la matière troyenne :	
trois voies possibles	770
2. CONSTRUCTION DE L'ACTION : DIVERSITÉ	
DE LA <i>DISPOSITIO</i> JÉSUITE	777
Un théâtre qui met en scène sa propre condamnation :	
Hecuba et Astyanax	779
Hecuba (1662)	780
Astyanax (1692)	783
Un théâtre du recyclage : Polydore et Polymestor	787
Polydore (1681)	787
Polymestor (1689)	790
À projet inédit, forme inédite : La Mort d'Hector	793
CONCLUSION DU CHAPITRE 8	798
CONCLUSION DE LA TROISIÈME PARTIE	799
CONCLUSION	803
ANNEXES	821
Annexe I	
RÉSUMÉS DES PIÈCES DU CORPUS	823
1. PIÈCES DE LA PÉRIODE 1550-1610	823
Filleul, Achille (1563)	823
Garnier, La Troade (1579)	823
Percheron, Pyrrhe (1592)	824
Heudon, Pyrrhe (1598)	825

Bertrand, La Tragédie de Priam (1600) [1605]	826
Montchrestien, Hector (1604)	827
Billard, Polyxene (1607) [1610]	827
Hardy, La Mort d'Achille (1607)	828
2. PIÈCES DE LA PÉRIODE 1610-1640	829
Borée, Achille victorieux (1626)	829
Bensérade, La Mort d'Achille et la dispute de ses armes (1635) . . .	830
Sallebray, Le Jugement de Pâris et le Ravissement d'Hélène (1637)	831
Sallebray, La Troade (1639)	832
Rotrou, Iphigénie (1639)	832
3. TRAGÉDIES PARLÉES DE LA PÉRIODE 1660-1715	834
Racine, Andromaque (1667)	834
T. Corneille, La Mort d'Achille (1673)	835
Racine, Iphigénie en Aulide (1674)	836
Sconin, Hector (1675)	837
Pradon, La Troade (1679)	838
La Fontaine, Achille (entre 1680 et 1685)	840
La Fosse, Polyxène (1696)	840
Pellegrin, Polydore (1705)	842
4. TRAGÉDIES LYRIQUES (1673-1715)	843
Campistron et Lully/Colasse, Achille et Polyxène (1687)	843
Danchet et Campra, Hésione (1700)	844
La Serre et Colasse, Polyxène et Pyrrhus (1706)	845
Pâris et Hélène, Tragédie en musique représentée chez Monsieur de Montgeron (janvier 1708)	846
5. TRAGÉDIES DE COLLÈGE AVANT 1715	847
Hecuba, 1662	847
Polydore, 1681	852
Polymestor, 1689	855
La mort d'Hector, 1698	859
Astyanax, 1692 et 1696	864
6. LE RAVISSEMENT D'HÉLÈNE ET LA PRISE DE TROIE DE FUZELIER (1705)	866

Annexe II

PRÉSENTATIONS GÉNÉRALES DU CORPUS ET DE SON ÉVOLUTION	867
I. LISTE DES PIÈCES DU CORPUS	867
II. TABLEAU DES SUJETS TROYENS TRAITÉS DANS LE THÉÂTRE FRANÇAIS ENTRE 1550 ET 1715	869
III. TABLEAU RÉCAPITULATIF DES SOURCES, ÉDITIONS ET REPRÉSENTATIONS DES PIÈCES PARLÉES DU CORPUS*	870

Annexe III	
DONNÉES FORMELLES ET THÉMATIQUES	
DU CORPUS	873
I. NOMBRE DE VERS DANS LES PIÈCES COMPLÈTES DU CORPUS	873
II. NOMBRE DE SCÈNES DANS LES PIÈCES COMPLÈTES DU CORPUS ...	874
III. FORMES ET IMPORTANCE DU CHŒUR	
DANS LES PIÈCES TROYENNES AVANT 1610	875
1. Nombre de vers attribués aux chœurs intermédiaires et finaux dans les pièces du corpus	875
2. Proportion des interventions du chœur dans les pièces du corpus	875
3. Nombre de scènes et de chœurs par actes dans les pièces du corpus	875
4. Mètres des chœurs dans les pièces du corpus (1550-1610)	876
IV. STRUCTURE DES PIÈCES DU CORPUS	877
1. 1550-1610	877
2. 1610-1640	879
3. 1661-1715	881
4. Tragédies lyriques	884
V. ÉLÉMENTS DE L'ACTION DANS LES PIÈCES DU CORPUS	885
VI. DÉCORS DANS LES TRAGÉDIES LYRIQUES DU CORPUS	890
VII. NOMBRE ET FRÉQUENCE DES PERSONNAGES DANS LE CORPUS ..	891
1. Nombre de personnages	891
2. Présence de chaque personnage dans l'ensemble du corpus	892
 BIBLIOGRAPHIE	 897
I. CORPUS PRIMAIRE	897
II. CORPUS SECONDAIRE	910
 INDEX DES NOMS DE PERSONNES	 937