

Gaëlle Zussa, *Merlin. Rémanences contemporaines d'un personnage littéraire médiéval dans la production culturelle francophone (fin XX^e siècle et début XXI^e siècle) : origines et pouvoirs*

Thèse de doctorat en cotutelle préparée sous la direction de MM. Olivier Millet (université Paris 12-Créteil) et Robert Kopp (université de Bâle), soutenue le 14 juin 2008 à l'université Paris 12-Créteil

Gaëlle Zussa



Édition électronique

URL : <http://journals.openedition.org/peme/2803>

DOI : 10.4000/peme.2803

ISSN : 2262-5534

Éditeur

Société de langues et littératures médiévales d'oc et d'oïl (SLLMOO)

Édition imprimée

Date de publication : 1 juin 2009

ISSN : 0338-2338

Référence électronique

Gaëlle Zussa, « Gaëlle Zussa, *Merlin. Rémanences contemporaines d'un personnage littéraire médiéval dans la production culturelle francophone (fin XX^e siècle et début XXI^e siècle) : origines et pouvoirs* », *Perspectives médiévales* [En ligne], 33 | 2009, mis en ligne le 24 septembre 2012, consulté le 26 novembre 2020. URL : <http://journals.openedition.org/peme/2803> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/peme.2803>

Ce document a été généré automatiquement le 26 novembre 2020.

© Perspectives médiévales

Gaëlle Zussa, *Merlin. Rémanences contemporaines d'un personnage littéraire médiéval dans la production culturelle francophone (fin XX^e siècle et début XXI^e siècle) : origines et pouvoirs*

Thèse de doctorat en cotutelle préparée sous la direction de MM. Olivier Millet (université Paris 12-Créteil) et Robert Kopp (université de Bâle), soutenue le 14 juin 2008 à l'université Paris 12-Créteil

Gaëlle Zussa

RÉFÉRENCE

Gaëlle Zussa, *Merlin. Rémanences contemporaines d'un personnage littéraire médiéval dans la production culturelle francophone (fin XX^e siècle et début XXI^e siècle) : origines et pouvoirs*, thèse de doctorat en cotutelle préparée sous la direction de MM. Olivier Millet (université Paris 12-Créteil) et Robert Kopp (université de Bâle), soutenue le 14 juin 2008 à l'université Paris 12-Créteil

NOTE DE L'ÉDITEUR

Jury composé de Messieurs Richard Trachsler (professeur à l'université de Zurich), Eric Lysøe (professeur à l'université de Clermont-Ferrand), Olivier Millet (professeur à l'université Paris 12 - Créteil) et Robert Kopp (professeur à l'Université de Bâle). L'université Paris 12 ne décernait plus de mention au jour de la soutenance.

- 1 Le personnage de Merlin est né il y a fort longtemps à partir de chroniques galloises. Ses origines littéraires remontent à des textes du XII^e siècle, d'abord en latin, puis en français, dans lesquels il devient le célèbre conseiller d'Arthur et acquiert une notoriété considérable auprès des lecteurs. C'est à partir de traits isolés et du mariage de différentes traditions que va s'élaborer peu à peu le portrait du héros. En réunissant ces traits issus de la littérature médiévale et en les organisant sous la forme d'un tableau, on obtient un Merlin hybride, des « morceaux » de Merlin, dans lequel les écrivains postérieurs vont puiser les thèmes qui les intéressent pour composer leur propre recette. C'est cet aspect qui constitue l'intérêt majeur de mon enquête : le mythe littéraire de Merlin se présente comme une sorte de grande décharge dans laquelle des débris, des morceaux de mythes sont éparpillés. Les auteurs contemporains viennent y puiser leurs idées et recyclent ces débris de mythe pour recréer un Merlin toujours nouveau, en mouvement, c'est une matière souple, changeante, variable. Le terme de « rémanence » (emprunté à Michèle Gally, « Rémanences », *La Trace médiévale et les Écrivains d'aujourd'hui*, Paris, P.U.F, 2000) convient parfaitement pour exprimer cette idée : les notions de présence et d'absence s'y mêlent, les traits demeurent sous forme de trace mais sont également transformés, retravaillés et se recyclent donc constamment.
- 2 Ces dernières années ont montré un retour fulgurant du Moyen Âge à travers le genre de la fantasy notamment. De grands succès commerciaux comme *Harry Potter* de Rowling, *Le Seigneur des anneaux* de Tolkien nous amènent à nous interroger sur cette attirance de l'homme du XXI^e siècle pour l'époque médiévale. Mon enquête reste cependant uniquement narratologique et montre comment un mythe médiéval peut survivre au XXI^e siècle et se reconstruire perpétuellement, comment certaines caractéristiques du personnage de Merlin peuvent être modifiées, supprimées ou conservées, comment d'autres langages que le langage littéraire peuvent participer à cette réécriture. Il est important de prendre en compte les différents supports médiatiques et culturels qui font apparaître le héros aujourd'hui. En effet, c'est particulièrement à travers la culture de masse et des domaines qui ne sont plus uniquement réservés à une élite intellectuelle que le mythe continue de se transmettre. Le corpus contemporain se compose donc d'éléments à la fois littéraires, cinématographiques, théâtraux, appartenant à l'univers de la bande dessinée ou à celui d'Internet.
- 3 Mon outil d'analyse majeur constitue un portrait-robot *a priori* du personnage de Merlin dans la littérature du Moyen Âge, composé des caractéristiques principales et récurrentes du héros. Il se présente sous la forme d'un tableau récapitulatif et classificatoire des traits énoncés au cours d'une analyse chronologique des œuvres du corpus médiéval. Ses deux grands axes sont d'une part les origines, qui regroupent les thèmes de la conception et de la tradition sylvestre, et d'autre part les pouvoirs, rassemblant les thèmes de la clairvoyance, de l'emprise sur le temps et de l'emprise sur l'espace. Ces thèmes sont eux-mêmes subdivisés en différents motifs, organisés selon deux colonnes représentant le positif et le négatif. Merlin est l'être double, ambivalent par excellence, ses caractéristiques se partagent donc entre le positif et le négatif et plus spécifiquement entre Dieu et le diable. Cette répartition va permettre de préparer l'analyse postérieure des traits médiévaux de Merlin dans le corpus contemporain et de mettre en lumière les transformations apportées. Ainsi, ce tableau constitue le point d'appui de toute l'étude. Il est l'outil méthodologique et structural majeur.

Le corpus médiéval

- 4 Les œuvres sélectionnées contiennent des traits récurrents devenus incontournables propres au personnage de Merlin, qui ont su traverser les siècles et parvenir jusqu'à nous. Pour les sources, le *De Excidio et Conquestu Britanniae* de Gildas et l'*Historia ecclesiastica gentis anglorum* de Bède sont rapidement citées. J'aborde de manière plus détaillée l'*Historia Britonum* et deux célèbres œuvres de Geoffroy de Monmouth, l'*Historia Regum Britanniae* et la *Vita Merlini*. Tous ces textes sont primordiaux car ils sont à l'origine du Merlin médiéval, ils proposent les premières caractéristiques du héros. La tradition sylvestre est un élément capital qui va occuper une place non négligeable dans les réécritures contemporaines. Elle est déjà présente chez Geoffroy mais apparaît également dans trois autres œuvres de langue différente : les deux textes *Kentigern et Lailoken* et *Lailoken et Meldred* d'origine écossaise mais rapportés en latin, le roman irlandais *La Folie de Suibhne* et les poèmes gallois attribués à un chef ou un barde nommé Myrddin. Pour les œuvres en roman, celle qui s'impose comme la grande représentante de la légende de Merlin et sur laquelle l'étude s'appuie le plus souvent est le *Merlin* de Robert de Boron. L'auteur consacre son roman au héros, apporte de nombreux traits nouveaux et développe considérablement la perspective chrétienne de la légende. Enfin, quelques suites apportent des informations nouvelles, notamment sur la disparition du héros et ses relations amoureuses : un *Perceval* (d'après le manuscrit Didot) attribué à Robert de Boron et qui apparaît à la suite du *Merlin*, la *Suite-Vulgate* qui appartient au cycle du Lancelot-Graal et la *Suite-Huth* issue d'un autre cycle parallèle.

Le corpus contemporain

- 5 Il ne prétend pas à l'exhaustivité mais contient un panel d'œuvres représentatives de différents domaines et proposant une réécriture actuelle (fin XX^e, début XXI^e siècle) du personnage de Merlin. Celle-ci devait être suffisamment étoffée (les domaines comme les jeux vidéo, les jeux de rôle ou la chanson en ont été exclus) et présenter un intérêt au plan de la resémantisation du personnage, particulièrement concernant les origines et les pouvoirs. Le domaine du roman est celui qui comprend le plus d'œuvres : *L'Enchanteur* de René Barjavel, *Merlin* de Michel Rio, et deux séries de Jean-Louis Fetjaine : sa trilogie sur les elfes *Le Crépuscule des elfes*, *La Nuit des elfes* et *L'Heure des elfes*, et la suite *Le Pas de Merlin et Brocéliande*. Ces trois auteurs et leurs œuvres possèdent chacun une perspective différente, le rationalisme et le pessimisme chez Michel Rio (le héros est le fruit d'un inceste entre sa mère et son grand-père), l'aspect humoristique, un Merlin très positif et donc une perspective optimiste chez René Barjavel et l'influence de la fantasy chez Jean-Louis Fetjaine qui apporte des éléments nouveaux à la légende (Merlin est le fils d'un elfe).
- 6 Le domaine du cinéma comprend également beaucoup d'œuvres. D'abord, le célèbre *Excalibur* de John Boorman dans lequel la tradition sylvestre occupe une place de choix. *Merlin* de Steve Barron est un téléfilm et présente le même intérêt que les œuvres de Jean-Louis Fetjaine puisqu'il appartient lui aussi au genre de la fantasy (le héros est créé par une reine païenne). Le *Merlin l'Enchanteur* produit par les studios Disney (*The Sword in the Stone*) apporte la perspective du dessin animé adressé à un public très jeune et se place sous le signe de l'humour. Enfin le *Seigneur des anneaux* (*The Lord of the Rings*)

de Peter Jackson d'après la trilogie de Tolkien permet encore une fois d'étudier une œuvre appartenant au genre de la fantasy mais surtout, il présente un double de Merlin dans un tout autre univers diégétique. Notons qu'un écart au critère de la langue est opéré dans le corpus filmique. Le cinéma français des dernières années offrant très peu de réécritures du héros, il était nécessaire d'inclure des œuvres étrangères à l'analyse.

- 7 Le domaine du théâtre ne comprend que deux œuvres. La première est celle de Tankred Dorst, *Merlin ou la terre dévastée* (*Merlin oder das wüste Land*), étudiée dans sa récente version en français et d'après la mise en scène de Jorge Lavelli à l'occasion des Nuits de Fourvières et pour le théâtre MC93 à Bobigny en 2005. Cette pièce et sa mise en scène présentent une approche très singulière de la légende de Merlin. Il s'agit d'un spectacle-fleuve d'une durée de quatre heures. La figure de Merlin y est très présente du début à la fin notamment à travers son rôle de scénariste et spectateur du mythe arthurien. Cette œuvre est assez complexe et réservée à un public d'initiés. D'autre part, on trouve dans le domaine théâtral de nombreux spectacles actuels, notamment pour enfants, qui présentent le personnage de Merlin de manière plus légère. J'ai sélectionné l'un d'entre eux afin d'apporter une œuvre plus populaire au corpus théâtral. Il s'agit des *Aventures de Merlin l'Enchanteur*, librement adaptée de *L'Enchanteur* de René Barjavel par le comédien et scénariste Julien Masdoua. Cette œuvre se présente sous la forme d'un conte plus que d'une pièce de théâtre, au cours duquel le comédien-conteur va jouer successivement les rôles des différents personnages. Un guitariste ponctue le récit par des chansons composées spécialement pour le spectacle et apporte ainsi un élément musical à cette réécriture peu ordinaire.
- 8 Le domaine de la bande dessinée est également représenté par plusieurs œuvres dont j'ai retenu la série *Merlin* de Jean-Luc Istin et Éric Lambert. Encore une fois, elle s'inscrit dans le genre de la fantasy. De plus, elle couvre toute la vie du héros depuis sa conception et sa naissance et présente une version où Merlin devient maléfique. Son origine païenne qui remplace l'origine diabolique des romans médiévaux prend le dessus. Elle se compose de neuf tomes au jour d'aujourd'hui ce qui montre son succès.
- 9 Enfin, un domaine très particulier méritait de faire partie du corpus d'œuvres contemporaines : Internet. Comment ne pas inclure ce medium incontournable dans notre société actuelle ? Un site canadien du nom de Dialogus permet aux internautes de correspondre avec des personnalités connues disparues. Un spécialiste sur lequel aucune information n'est donnée incarne cette personnalité. L'intérêt de ce site pour mon analyse est d'abord sa forme particulière, il se présente comme héritier du genre épistolaire mais à travers un medium virtuel. D'autre part, il touche encore une fois un public très large et varié, peut-être même constitue-t-il le medium touchant le public le plus vaste. Il va représenter Merlin dans la pensée collective actuelle à travers les questions des internautes.

Résultats des recherches

- 10 L'étude des origines permet de conclure à une volonté générale des auteurs contemporains d'un retour aux sources pré-chrétiennes de la légende. Ainsi, le géniteur diabolique du héros est soit rationalisé, soit remplacé par des créatures ou des divinités païennes ou tout bonnement supprimé alors que la tradition sylvestre devient l'élément central de ces réécritures contemporaines. Les motifs médiévaux relatifs à

cette tradition sont réutilisés à foison par les auteurs contemporains et développés par l'apparition de thèmes nouveaux.

- 11 Une étude particulière et extérieure au tableau s'articule entre l'analyse des origines et celle des pouvoirs : la dévalorisation du christianisme dans le corpus contemporain. Elle montre une peinture généralement dépréciative de la religion chrétienne qui est reléguée au second plan, « superficialisée » au profit de croyances païennes profondes. Le christianisme n'apparaît plus que comme une simple toile de fond, un contexte religieux douteux tapissant les murs de la diégèse, alors que les réelles convictions des hommes sont manifestement de nature païenne. Cette hypothèse d'une déchristianisation du mythe de Merlin d'après l'étude des origines et de la dévalorisation du christianisme dans le corpus contemporain va également se vérifier à travers l'analyse des pouvoirs.
- 12 La connaissance du passé et du futur qui constituaient les deux pouvoirs, représentant des deux pôles divin et diabolique au Moyen Âge, perdent leurs appartenances et deviennent neutres de manière générale. L'emprise sur le temps est également déchristianisée : Merlin ne meurt pas mais vit éternellement dans le monde des rêves ou dans celui des elfes. Le lecteur-spectateur a accès à son pouvoir de métamorphose qui perd son caractère mystérieux et diabolique et se trouve relié à la tradition sylvestre. Dans les textes médiévaux, l'emprise sur l'espace est en lien avec Dieu. Merlin utilise son pouvoir de déplacement pour se rendre auprès de Blaise dans la forêt et rédiger le *Livre du Graal* d'après un commandement divin, dont il consigne les événements au fil du temps ce qui lui permet d'exercer un contrôle sur le mythe arthurien. Dans les œuvres contemporaines, la fonction de ce pouvoir est devenue plus souple, il n'est plus au service de Dieu ou du christianisme, le héros agit en son nom propre et devient pareil à une divinité influençant les événements du monde.
- 13 Ainsi, Merlin devient accessible, il n'effraie plus comme au Moyen Âge où son origine diabolique en faisait un personnage douteux. Il se présente comme le porte-parole d'un retour à la nature, comme il l'avait déjà été dans les premiers textes médiévaux avant que son message ne se perde sous le poids de la domination chrétienne. Or, aujourd'hui plus que jamais, le monde a besoin d'exemples, de modèles en ce qui concerne le respect et l'amour de la nature dont l'avenir semble menacé. Merlin constitue le messager idéal d'une nouvelle conception de la vie et du monde.

INDEX

Mots-clés : personnage, mythe littéraire

Thèmes : Aventures de Merlin l'Enchanteur, Brocéliande, Crépuscule des elfes, De Excidio et Conquestu Britanniae, Enchanteur, Excalibur, Folie de Suibhne, Heure des elfes, Historia Britonum, Historia ecclesiastica gentis anglorum, Historia regum Britanniae, Kentigern et Lailoken, Lailoken et Meldred, Lord of the Rings, Merlin, Merlin l'Enchanteur, Merlin oder das wüste Land, Merlin ou la terre dévastée, Nuit des elfes, Pas de Merlin, Perceval en prose, Seigneur des anneaux, Suite Post-Vulgate, Suite-Vulgate de Merlin, Vita Merlin

Parole chiave : personaggio, mito letterario

Keywords : character, literary myth