MODÈLES ÉLÉGIAQUES : POUR MIEUX COMPRENDRE LES NOTIONS DE POETA DOCTUS ET D'IMITATIO / AEMULATIO

Résumé. — Tous les poètes augustéens, et en particulier les élégiaques, se définissent volontiers eux-mêmes comme des *poetae docti* capables de pratiquer avec une remarquable habileté une *imitatio | aemulatio* aussi bien avec leurs modèles grecs qu'avec les prédécesseurs latins qui, sans avoir à leurs yeux le prestige des modèles grecs, peuvent devenir à leur tour des modèles à imiter : c'est ainsi que Catulle, Properce, Ovide et même Tibulle, bien que ce dernier ne se réclame explicitement d'aucun *auctor*, ont construit leur œuvre en se référant à cette notion d'*imitatio | aemulatio* qui leur permet d'enraciner leur poésie dans la tradition, en la considérant à la fois comme un hommage rendu aux *primi inuentores* des principaux genres littéraires et aussi comme l'expression d'une culture partagée avec des lecteurs cultivés pouvant saisir d'emblée et apprécier à leur juste valeur ce jeu complexe d'allusions et d'échos multiples inhérent à cette technique de composition et de création poétiques si caractéristique du genre élégiaque latin.

Tous les poètes augustéens, et en particulier les élégiaques, se définissent volontiers eux-mêmes comme des *poetae docti* capables de pratiquer avec une remarquable habileté une *imitatio | aemulatio* aussi bien avec leurs modèles grecs qu'avec leurs prédécesseurs latins, qui, sans avoir à leurs yeux le prestige des modèles grecs, peuvent néanmoins devenir à leur tour des modèles à imiter : c'est ainsi que Catulle, Properce, Ovide, et même Tibulle, bien que ce dernier ne se réclame explicitement d'aucun *auctor*, ont construit leur œuvre en se référant à cette notion d'*imitatio | aemulatio* qui, tout en leur conférant une originalité réelle dans la manière plus que dans la matière ¹, leur permet, en se plaçant volontairement sous le patronage de glorieux aînés, d'enraciner leur poésie dans la tradition, en la

^{1.} Nous pensons bien évidemment au célèbre jugement de Quintilien (L'Institution oratoire, X, 1, 93) sur le genre élégiaque : Elegia quoque Graecos prouocamus, cuius mihi tersus atque elegans maxime uidetur auctor Tibullus ; sunt qui Propertium malint. Ouidius utroque lasciuior, sicut durior Gallus, que l'on confrontera avec celui du grammairien Diomède, sensiblement postérieur : quod genus carminis praecipue scripserunt apud Romanos Propertius et Tibullus et Gallus, imitati Graecos Callimachum et Euphoriona.

considérant à la fois comme un hommage rendu aux *primi inuentores* des principaux genres littéraires et aussi comme l'expression d'une culture partagée avec des lecteurs cultivés pouvant saisir d'emblée et apprécier à sa juste valeur ce jeu complexe d'allusions et d'échos multiples inhérents à cette technique de composition et de création poétiques si caractéristique de toute poésie latine et du genre élégiaque en particulier.

Nous examinerons successivement le concept de *poeta doctus* chez les élégiaques latins en y incluant Catulle, même si seule la deuxième partie (pièces 65 à 116) du *Liber Catullianus* est écrite en distiques élégiaques, puis les modèles cités et/ou revendiqués par chacun de nos poètes, et nous nous interrogerons, pour conclure, sur la fécondité d'une technique qui, en une cinquantaine d'années, sera passée de la traduction pure et simple à la contamination à la fois dominée et distanciée de plusieurs sources.

La notion de *poeta doctus* mérite, selon nous, une analyse approfondie : elle apparaît pour la première fois chez Lucrèce (*DRN*, II, 600) :

Hanc ueteres Graium docti cecinere poetae²

et, moins explicitement puisque l'expression poeta doctus ne figure pas chez lui, chez Catulle qui, en XXXV, 16, 17, qualifie la maîtresse de son ami Caecilius de Sapphica puella Musa doctior ³ et, en LXV, 2, gratifie les muses de l'épithète doctis uirginibus (les doctes vierges); commentant l'usage de doctus chez Catulle, Alain Hus affirme que le « doctus poeta fait partie d'une chapelle littéraire, donc d'une élite fermée d'initiés opposés au vulgaire », et, un peu plus loin, cette fois à propos d'Ovide, le même Alain Hus remarque que « les docti poetae sont ceux qui écrivent des poèmes érudits à la manière alexandrine » et précise que « le sens qui fait de doctus un spécialiste de la poésie a donc été créé par des poètes pour exprimer leur idéal de poètes » 4; et de fait, si Catulle ne se qualifie pas lui-même explicitement de poeta doctus, c'est pourtant l'adjectif que ses successeurs lui appliquent le plus volontiers 5, qu'il s'agisse de Lygdamus en III, 6, 41 (doctus Catullus), d'Ovide en Amores, III, 9, 62 (docte Catulle) ou de Martial en I, 61,1-2 (docti uatis), III, 99, 5-6 (docto Catullo), XIV, 100, 1 et 152, 1 (docti Catulli).

^{2. «} C'est elle que les savants poètes de la Grèce ancienne ont chantée. »

^{3. «} Jeune femme plus docte qu'une des muses de Sappho. »

^{4.} A. Hus, Docere et les mots de la famille de docere, Paris, PUF, 1965, p. 241-242.

^{5.} Nous renvoyons le lecteur à notre article : « Quelques échos de Catulle dans la littérature latine des poètes augustéens à Aulu-Gelle », *Vita Latina* 146 (juin 1997), p. 26-34.

Tibulle suggère le même lien que Catulle entre les Muses et le *poeta doctus* lorsqu'en I, 4, 61, il nous livre sa conception de l'inspiration poétique :

Pieridas, pueri, doctos et amate poetas 6,

semblant bien revendiquer le titre pour lui-même.

Même s'il ne se définit jamais lui-même en tant que *poeta doctus*, en II, X, 10, Properce affirme sans ambiguïté sa vocation à le devenir :

Nunc aliam citharam me mea Musa docet 7

et d'ailleurs, les emplois de *doctus*, relativement nombreux chez notre poète (vingt et un, si l'on en croit B. Schmeisser ⁸) s'ils déterminent parfois des objets rares ou précieux *docta falce* (II, 19, 12), *tibia docta* (II, 30b, 16), *docta cuspide* (II, 30b, 38), *docta testudine* (II, 34, 79), *doctae tabellae* (III, 23, 1) qualifient aussi des auteurs : *docti Calui* (II, 34, 89), *docte Menandre* (III, 21, 28), mais plus spécialement Cynthie, à laquelle Properce attribue souvent, quitte à le lui retirer dans un moment de colère, le titre de *docta puella* (I, 7, 11; II, 11, 6; II, 13, 11; II, 28a, 28).

Chez Ovide, dont l'œuvre beaucoup plus vaste dépasse celles de Catulle, Tibulle, Properce réunies, les emplois de *doctus* relevés dans la concordance établie par R. J. Deferrari, I. Barry, R. P. McGuire ⁹, sont relativement peu nombreux (dix seulement, à comparer aux vingt et un emplois propertiens), mais aucun de ceux-ci ne s'applique au poète, ce qui ne saurait pour autant signifier qu'Ovide ne se considère pas lui aussi comme un *poeta doctus*, comme le prouve, à notre avis, l'unique référence à *doctrina* de toute l'œuvre ovidienne en *Pontiques* II, 10, 16 – un terme, soit dit en passant, qui ne figure pas chez les autres élégiaques – témoignage très conscient d'un poète pour qui l'érotodidascalie constitue une véritable science :

Naso parum prudens artem dum tradit amandi doctrinae pretium triste magister habet ¹⁰

et qui corrobore la proclamation du début de l'*Art d'aimer* (I, 1-2) affirmant fièrement que l'amour s'enseigne au même titre que les autres *artes* :

^{6. «} Aimez, garçons, les Piérides et les doctes poètes. »

^{7. «} Maintenant ma Muse m'enseigne une autre cithare. »

^{8.} B. Schmeisser, *A Concordance to the Elegies of Propertius*, Hildesheim, 1972, p. 198-199.

^{9.} R. J. Deferrari, I. Barry, R. P. McGuire, A Concordance of Ovid, Hildesheim, 1968.

^{10. «} Le trop peu sage Nason, en donnant *L'Art d'aimer*, reçoit la funeste récompense de la science qu'il enseigna. »

Siquis in hoc artem populo non nouit amandi Hoc legat et lecto carmine doctus amet ¹¹

Après cette brève étude du concept de *poeta doctus*, nous allons maintenant envisager les modèles revendiqués comme objets d'imitation par les élégiaques latins, modèles qu'ils trouvent l'occasion d'évoquer, de citer parfois textuellement ou de démarquer plus ou moins étroitement dans leurs propres œuvres.

De fait, tous les poètes augustéens, à l'exception du seul Tibulle, ont fait allusion, le plus souvent directement, parfois indirectement, à un ou plusieurs *auctores*, qu'il s'agisse de Virgile avec Homère, Hésiode et Théocrite, d'Horace avec Alcée, Sappho, Anacréon et Pindare, de Catulle avec Sappho et Callimaque, de Properce avec Callimaque et Philétas, sans oublier les prédécesseurs latins : Virgile s'inspire au moins d'Ennius et de Lucrèce, Horace rivalise avec Virgile, Catulle influence à la fois Properce et Ovide, et, à son tour, Properce inspire Ovide ; Tibulle est donc le seul à ne fournir aucune référence à un devancier grec ou latin, ce qui ne signifie pas, nous le verrons plus loin, qu'il n'en ait imité aucun.

Comme tous les *poetae noui*, Catulle se réclame de Callimaque, qu'il nomme le Battiade (descendant de Battos, fondateur légendaire et premier roi de Cyrène), terme employé par Callimaque pour se désigner lui-même dans l'épigramme 35, et ce dans deux allusions en 65, 16 :

haec expressa tibi carmina Battiadae 12

et en 116, 2:

carmina uti possem mittere Battiadae ¹³.

En 65, 16, Catulle annonce à son ami Hortalus l'envoi de vers « traduits par moi du descendant de Battos » et il s'agit effectivement d'une transcription quasi littérale de la chevelure de Bérénice, qui appartient au livre IV des *Aitia*, dont le papyrus de la Société italienne de papyrologie publié par Vitelli en 1929 nous a rendu l'original des vers 45-64 du modèle catullien.

Pour mieux apprécier l'évolution de la pratique catullienne en matière d'imitation, il faut prendre en compte le célébrissime poème 51, fortement inspiré d'un non moins célèbre poème de Sappho – dont curieusement, Catulle ne cite pas ici le nom – comme l'ont remarqué tous les commentateurs : si ce n'est pas une traduction littérale, les trois premières strophes de

^{11. «} S'il est quelqu'un de notre peuple à qui l'art d'aimer soit inconnu, qu'il lise ce poème, et, instruit par sa lecture, qu'il aime. »

^{12. «} Traduits par moi, ces vers du descendant de Battos. »

^{13. «} Pour que je puisse t'adresser ces vers du descendant de Battos. »

l'ode de Sappho ont tout de même été imitées de très près par Catulle ; en revanche, la quatrième strophe du poème 51, totalement originale, propose une série de variations sur l'*otium*, notion romaine par excellence, comme si le poète latin avait eu véritablement le souci d'adapter le modèle grec à son propre cas, et le désir aussi d'apporter une touche personnelle à sa transcription.

Après Catulle, pour suivre la chronologie, il faut parler maintenant de Gallus, trait d'union capital entre la première génération élégiaque, celle de Catulle et des néotériques, et la deuxième, celle des élégiaques augustéens Tibulle, Properce et Ovide ; malheureusement, il ne reste presque rien des quatre livres d'*Amores* qu'il avait consacrés à sa maîtresse Lycoris, malgré la découverte d'une douzaine de vers rendus par le papyrus de Quasr Ibrim en 1979 ¹⁴ ; si ces vers ont au moins l'intérêt de mentionner Lycoris (1), César (2) dont Gallus fait un vibrant éloge dans les vers 2 à 6, ainsi que les poètes Viscus (8) et Caton (9) sans doute Valerius Caton, ils ne permettent pas pour autant d'avancer en terrain solide pour évaluer l'*imitatio / aemulatio* chez Gallus, dont on sait, par divers témoignages, notamment celui de Servius, qu'il avait imité Euphorion de Chalcis ¹⁵. Les hypothèses avancées par J.-P. Boucher, pour séduisantes qu'elles soient, ne sont malheureusement que des hypothèses, formulées d'ailleurs avec une salutaire prudence :

Si l'on croit que Gallus a traduit Euphorion, on peut être amené à supposer que le prologue de Gallus était adapté d'un prologue d'Euphorion [...] Gallus avait-il comme Ovide écrit une élégie-prologue? Avait-il comme Properce incorporé à un de ses livres une élégie littéraire? Avait-il fait plusieurs variations de formes différentes sur le thème, comme Properce lui-même (III, 1 et III, 3) et Ovide (*Amores* I, 1, I; 15, III, 1)? Il est évidemment impossible de répondre avec exactitude, mais le fait que Gallus soit l'un des premiers poètes personnels à Rome rend plus vraisemblable l'idée que, si les successeurs ont multiplié les variations de forme et de ton divers, Gallus avait pu suivre de façon plus simple son modèle ¹⁶.

^{14.} R. D. Anderson, P. J. Parsons et R. G. M. Nisbet, « Elegiacs by Gallus from Qasr Ibrîm », *JRS* LXIX (1979), p. 125-155; Ét. Évrard, « Aux origines de l'élégie romaine, quelques distiques de Gallus récemment découverts », *LEC* LII (1984), p. 25-35.

^{15.} Servius *ad Buc.* X, 1 : *Nam et Euphorionem, ut supra diximus, transtulit in Latinum sermonem, et amorum suorum de Cytheride scripsit libros quattuor.* Et il précise un peu plus loin que les vers 44-49 de la dixième bucolique sont explicitement transcrits de Gallus.

^{16.} J.-P. BOUCHER, *Caius Cornelius Gallus*, Paris, « Les Belles Lettres », 1966, p. 95-96.

Même si la recherche a fait quelques progrès, nous apprécions encore fort mal l'influence de Gallus sur les élégiaques augustéens, dont témoignent plusieurs mentions chez Properce (de façon indiscutable II, 34, 91, et sans doute quatre autres, si l'on admet avec certains critiques que le Gallus destinataire de I, 5, 10, 13 et 20 peut être identifié avec le poète des *Amores* ¹⁷) et chez Ovide qui cite Gallus, toujours élogieusement, à sept reprises (*Amores* I, 15, 29-30; III, 9, 63-64; *Ars Amandi* III, 334; *Remedia Amoris* 765; *Tristes* II, 445; IV, 10, 53; V, 1, 17). Si Gallus semble s'inspirer du seul Euphorion, Properce se réfère à beaucoup de modèles grecs, Homère, Mimnerme, Pindare, Callimaque et Philétas.

Les cinq mentions d'Homère (I, 7, 3 ; I, 9, 11 ; II, 1, 21 ; II, 34, 45 ; III, 1, 33) renvoient au maître par excellence de l'épopée, même si en II, 34, 66, Properce n'hésite pas à affirmer que Virgile pourrait bien surpasser Homère ¹⁸ ; en I, 7, 3, Properce évoque la rivalité de son ami Ponticus, poète épique, avec Homère :

atque, ita sim felix, primo contendis Homero 19,

quitte à lui rappeler malicieusement en I, 9, 11 :

Plus in amore ualet Mimnermi uersus Homero 20

et à lui confirmer en II, 34, 45 que même les poètes épiques ne sauraient échapper à l'amour :

tu non Antimacho, non tutior ibis Homero 21;

en II, 1, 21, tout en récusant la tentation épique, Properce évoque la postérité de l'œuvre homérique :

nec ueteres Thebas nec Pergama nomen Homeri 22,

ce qu'il fait aussi en III, 1, 33-34 :

Nec non ille tui casus memorator Homerus Posteritate suum crescere sensit opus ²³

^{17.} N. B. Crowther (« C. Cornelius Gallus », *ANRW* II, 30, 3 [1983], p. 1637-1638) dresse un tableau des arguments pour ou contre l'identification du poète en tant que destinataire de ces élégies du livre I de Properce.

^{18. «} Il naît je ne sais quoi de plus grand que l'*Iliade*. »

^{19. «} Et, puissé-je avoir autant de chance ! que tu rivalises avec Homère qui est le premier. »

^{20. «} En amour, le vers de Mimnerme vaut plus que celui d'Homère. »

^{21. «} Tu ne seras pas plus en sûreté qu'Antimaque ou Homère. »

^{22. «} Ni l'antique Thèbes, ni Pergame, gloire d'Homère. »

^{23. «} De même l'illustre Homère qui a raconté ta chute a senti son œuvre grandir dans la postérité. »

Mais la culture homérique de notre poète l'amène à proposer deux résumés de l'*Iliade* en II, 8, 29-38 et III, 1, 25-32, un de l'*Odyssée* en III, 12, 23-36 ²⁴, et à citer dans les *Élégies* de nombreux personnages des deux épopées ; Mimnerme, déjà envisagé dans son rapport à Homère et déclaré par Properce supérieur à lui dans le genre amoureux, ne se trouve cité qu'une fois, tout comme Pindare, par le biais de l'adjectif *Pindaricus* : pour caractériser le style du maître de la lyrique grecque, en III, 17, 40, Properce trouve des accents horatiens :

qualis Pindarico spiritus ore tonat ²⁵.

Pour les Alexandrins, cinq mentions de Callimaque (II, 1, 40; II, 34, 32; III, 1, 1; III, 9, 43; IV, 1, 64), souvent associé à Philétas, cité lui quatre fois, très exactement deux fois Philétas (II, 34, 31; III, 1, 1), et deux fois l'adjectif *Philiteus* (III, 3, 52; IV, 6, 43): en II, 1, 40, le maître de Cyrène est qualifié de *angusto pectore Callimachus* ²⁶, en II, 34, 31-32, Properce en conseille l'imitation à son ami Lyncée:

Tu satius memorem Musis imitere Philetan Et non inflati somnia Callimachi ²⁷

en III, 1, 1-2, Properce se place sous le glorieux patronage des deux poètes :

Callimachi manes et Coi sacra Philetae In uestrum, quaeso, me sinite ire nemus ²⁸

tout comme en III, 9, 43-44:

inter Callimachi sat erit placuisse libellos et cecinisse modis, Dore poeta, tuis ²⁹

en IV, 1, 64, il se proclame fièrement le Callimaque romain (*Romani Callimachi*).

^{24.} Sur ces résumés homériques, voir J.-P. BOUCHER, Études sur Properce, Paris, De Boccard, 1980, p. 274-278 et J.-F. BERTHET, « Properce et Homère », dans L'Élégie romaine, Paris, Ophrys, 1980, p. 141-153.

^{25. «} Avec un souffle qui tonne comme de la bouche de Pindare », vers qui rappelle les vers horatiens des *Odes*, IV, 2, 7-8 : « Ainsi bouillonne et se précipite, immense, Pindare à la bouche profonde. »

^{26. «} Callimaque à la poitrine étroite. »

^{27. «} Toi, imite plutôt, dans ton chant, Philétas qui se souvient des Muses et les songes d'un Callimaque sans enflure. »

^{28. «} Manes de Callimaque et rites sacrées de Philétas de Cos, permettez-moi, je vous prie, de venir dans votre bois, »

^{29. «} Il me suffira d'avoir plu parmi les petits livres de Callimaque et d'avoir chanté sur tes cadences, poète de Cos. »

Nous avons déjà envisagé les citations où Philétas se trouve nommé en même temps que Callimaque, il n'est cité seul qu'en III, 3, 52 :

ora Philitea nostra rigauit aqua 30,

et en IV, 6, 3:

serta Philiteis certet Romana corymbis 31.

J.-P. Boucher a si remarquablement analysé l'influence des poètes hellénistiques sur Properce que nous nous permettons de renvoyer le lecteur à l'étude vraiment très complète menée dans les pages 161 à 226 de ses *Études sur Properce* ³², d'autant que la cause est désormais entendue : Properce s'avère bien le plus alexandrin des élégiaques, mais il ne néglige pas pour autant ses devanciers latins : c'est ainsi qu'Ennius est évoqué deux fois, en III, 3, 5-6 :

Paruaque tam magnis admoram fontibus ora Vnde pater sitiens Ennius ante bibit ³³

et en IV, 1, 61:

Ennius hirsuta cingat sua dicta corona 34

Deux citations de Catulle, où se manifeste un certain sens de la rivalité entre le poète de Cynthie et celui de Lesbie, toujours associé à Caluus : si en II, 25, 3-4, Properce s'excuse de trop louer Cynthie par rapport à Lesbie,

Ista meis fiet notissima forma libellis Calue, tua uenia, pace, Catulle, tua ³⁵

en II, 34, 86-87, il rend hommage à la notoriété catullienne :

haec quoque lasciui cantarunt scripta Catulli Lesbia quis ipsa notior est Helena ³⁶

cependant que, dans le distique suivant (II, 34, 88-89), il loue celle de Caluus :

^{30. «} Elle mouilla mes lèvres avec l'eau de Philétas. »

^{31. «} Que la guirlande romaine lutte avec les grappes de lierre de Philétas. »

^{32.} J.-P. BOUCHER, *op. cit.* (n. 24), ch. VI et VII: « Properce et ses maîtres grecs : Callimaque et Philétas », p. 161-226.

^{33. «} Et j'avais déjà approché mes faibles lèvres de la grande source d'où le vénérable Ennius assoiffé a bu autrefois. »

^{34. «} Qu'Ennius ceigne ses paroles d'une couronne de feuilles rugueuses. »

^{35. «} Ta beauté sera la plus connue par mes petits livres, pardon, Caluus, excusemoi, Catulle. »

^{36. «} C'est ce qu'ont chanté aussi les écrits du voluptueux Catulle, par lesquels Lesbie est plus connue qu'Hélène. »

haec etiam docti confessa est pagina Calui cum caneret miserae funera Quintiliae ³⁷

Quant à Gallus, dont nous avons évoqué plus haut les possibles liens avec Properce en tant que destinataire de I, 5, 10, 13 et 20, Properce le place en toute fin, juste avant lui-même, de l'hommage qu'il rend à ses prédécesseurs latins, en le faisant, au mépris de la vérité historique, mourir d'amour pour Lycoris :

Et modo formosa quam multa Lycoride Gallus mortuus inferna uulnera lauit aqua ³⁸

Ovide, le dernier en date des élégiaques latins, nous semble celui qui pratique le mieux la contamination entre sources grecques et modèles latins, et nous pouvons retrouver chez lui les influences d'Homère, Sappho, Pindare, Callimaque, Philétas, combinées à celles de Caluus, Catulle, Gallus, Properce et Tibulle, pour ne citer que les principaux auteurs mentionnés par le poète de Sulmone.

Les douze mentions d'Homère (*Amores*, I, 8, 61; III, 8, 28; *Ars Amandi*, II, 109; II, 279-280; III, 413; *Remedia Amoris*, 365, 382; *Tristes*, II, 379; *Pontiques*, II, 10, 13; III, 9, 24; IV, 2, 21) se rencontrent dans toutes les œuvres écrites en distiques élégiaques, à l'exception des *Fastes*: Ovide s'y montre sensible au talent du poète épique qu'il qualifie quatre fois de *magnus*, deux fois d'*aeternus*, une fois d'*antiquus*.

Les quatre occurrences de magnus se trouvent en Amores, I, 8, 61 :

qui dabit, ille tibi magno sit maior, Homero 39,

en Remedia Amoris, 365:

ingenium magni liuor detractat Homeri 40,

en Tristes, II, 379:

unde, nisi indicio magni sciremus Homeri, hospitis igne duas incaluisse deas ⁴¹

et en Pontiques, III, 9, 24:

^{37. «} C'est ce que confessa le page du docte Caluus en chantant la mort de la malheureuse Quintilie. »

^{38. «} Et naguère, combien de blessures dues à la belle Lycoris Gallus mort lava-til dans l'eau infernale. »

^{39. «} Celui qui te donnera, qu'il soit à tes yeux plus grand que le grand Homère. »

^{40. «} Le génie du grand Homère est rabaissé par la jalousie. »

 $^{41.\ \}mbox{\ensuremath{\mbox{\sc Comment}}}$ saurions-nous, sans le témoignage du grand Homère, que deux déesses brûlèrent pour leur hôte ? »

magnus Aristarcho maior Homerus erat 42.

C'est en Pontiques, II, 10, 13 qu'Homère se voit nommer aeternus :

tu canis aeterno quidquid restabat Homero 43,

cependant qu'en *Ars Amandi*, III, 413 c'est à l'*Iliade* que s'applique le même adjectif :

quis nosset Homerum, Ilias aeternum si latuisset opus 44 ?

En Ars Amandi II, 109, c'est antiquus qui est employé pour qualifier le poète épique :

sit licet antiquo Nireus adamatus Homero 45

Les six autres occurrences se limitent à la seule mention de nom d'Homère, qu'il s'agisse d'*Amores* III, 8, 28 :

hoc tibi, si uelles, posset, Homere, dari 46

ou d'Ars Amandi, II, 279-280 :

ipse licet uenias Musis comitatus, Homere si nihil attuleris, ibis, Homere, foras ⁴⁷

ou encore de Remedia Amoris, 382 :

Cydippe non est ori, Homere, tui 48

et de Pontiques, IV, 2, 21:

si quis in hac ipsum terra posuisset Homerum 49

Sappho est évoquée trois fois en Ars Amandi, III, 331:

Nota sit et Sappho (quid enim lasciuior illa ?) 50

en Remedia Amoris, 761:

Me certe Sappho meliorem fecit amicae 51

^{42. «} Le grand Homère surpassait Aristarque. »

^{43. «} Tu chantes la suite de l'éternel Homère. »

^{44. «} Qui connaîtrait Homère, si l' \emph{Iliade} , cette œuvre immortelle, était restée ignorée ? »

^{45. «} Quand même tu serais Nirée, aimé du vieil Homère. »

^{46. «} Voilà ce qui pourrait t'être donné, Homère, si tu le désirais. »

^{47. «} Oui, Homère, tu viendrais toi-même, accompagné des Muses, si tu n'apportais rien, on te mettrait à la porte, Homère. »

^{48. «} Ta voix, Homère, n'est pas faite pour Cydippe. »

^{49. «} Homère lui-même, placé sur cette terre. »

^{50. «} Connaissez également Sappho (est-il rien de plus voluptueux que ses vers ?). »

^{51. «} Moi du moins, Sappho m'a rendu plus tendre pour mon amie. »

enfin en Tristes, II, 365:

Lesbia quid docuit Sappho nisi amare puellas 52 ?

Tout comme Pindare, par le biais de l'adjectif *Pindaricus*, en *Pontiques*, IV, 16, 28 :

cumque foret Pindaricae fidicen, tu quoque, lyrae 53,

Philétas fait l'objet de trois citations, toujours sous l'épiclèse de poète de Cos (*Cous*) : en *Ars Amandi*, III, 329, Ovide en recommande la lecture à ses lectrices :

Sit tibi Callimacho, sit Coi nota puella 54

quitte à affirmer le contraire en Remedia Amoris, 760 :

Et cum Callimacho, tu quoque, Coe, noces 55

En *Tristes*, I, 6, 2, Ovide déclare que Philétas a moins aimé et moins célébré sa maîtresse Bittis que le poète sa femme :

Nec tantum Coo Bittis amata suo est 56

ce qu'il dit aussi en Pontiques III, 1, 57-58 :

Nec te nesciri patitur mea pagina, qua non inferius Coa Bittide nomen habes 57

Callimaque, désigné par son nom ou par l'épithète catullienne de *Battiades* se trouve représenté par neuf mentions, principalement dans les œuvres érotiques, mais aussi dans les *Tristes* et les *Pontiques*: en *Amores*, II, 4, 19, l'humour ovidien ne doit pas nous induire en erreur:

est quae Callimachi prae nostris rustica dicat carmina ⁵⁸

puisqu'en *Ars Amandi*, III, 329-330, le poète recommande à ses lectrices de lire Callimaque, en l'associant à Philétas et à Anacréon (le vieillard de Téos) :

Sit tibi Callimachi, sit Coi nota poetae, Sit quoque uinosi Teia Musa senis ⁵⁹

^{52. «} Qu'a enseigné Sappho de Lesbos sinon l'amour aux jeunes femmes ? »

^{53. «} Et toi aussi, Rufus, qui seul sais jouer de la lyre de Pindare. »

^{54. «} Connaissez les poésies de Callimaque, celles du poète de Cos. »

^{55. «} Tout comme Callimaque, tu es dangereux, poète de Cos. »

^{56. «} Bittis fut moins aimée du poète de Cos, son amant. »

^{57. «} Mes pages ne te permettent pas de demeurer ignorée et, grâce à elles, ton renom n'est pas inférieur à celui de Bittis de Cos. »

^{58. «} Celle-ci trouve les poèmes de Callimaque sans art au prix des miens. »

 $^{59.\ ^{\}circ}$ Connaissez les poésies de Callimaque, celles du poète de Cos, et celles du vieillard de Téos, ami du vin ? »

même si, en *Remedia Amoris*, 759-760, pour les besoins de la cause, Ovide prodigue à ses lecteurs des conseils opposés à ceux d'*Ars Amandi*, III, 329-330 :

Callimachum fugito; non est inimicus Amori Et cum Callimacho, tu quoque, Coe, noces ⁶⁰

En *Pontiques*, IV, 16, 32, le nom de Callimaque est associé, non plus comme d'habitude à Philétas, mais à un certain Proculus, imitateur des Alexandrins, inconnu par ailleurs :

Callimachi Proculus molle teneret iter 61.

Sous la forme *Battiades*, en *Amores*, I, 15, 13-14, Callimaque fait l'objet d'un jugement quelque peu équivoque, dans la mesure où l'hommage rendu par Ovide au poète de Cyrène n'est pas exempt de réserve sur son talent poétique :

Battiades semper toto cantabitur orbe Quamuis ingenio non ualet, arte ualet ⁶²

Les trois autres occurrences ovidiennes de *Battiades* figurent dans le *Contre Ibis* (55) :

Nunc quo Battiades inimicum deuouet Ibin 63,

et dans les Tristes, d'abord en II, 367-368 :

Nec tibi, Battiade, nocuit, quod saepe legenti Delicias uersu fassus es ipse tuas ⁶⁴

ensuite en V, 5, 38:

Et me Battiades iudice falsus erat 65.

Si les modèles grecs sont nombreux, les modèles latins ne le sont pas moins : Calvus est cité deux fois, Catulle trois, Properce six, Gallus sept et Tibulle, sans nul doute aux yeux d'Ovide le maître incontesté et incontestable de l'élégie, douze.

Calvus est cité en *Amores*, III, 9, 61-62, le célèbre épicède en l'honneur de Tibulle, en compagnie de Catulle :

^{60. «} Fuis Callimaque, il n'est point ennemi de l'Amour. Tout comme Callimaque, tu es dangereux, poète de Cos. »

^{61. «} Proculus suivait le doux chemin de Callimaque. »

^{62. «} L'enfant de Battos sera vanté par tous les âges dans le monde entier, quoiqu'il y ait en lui plus d'art que de talent. »

^{63. «} Aujourd'hui, comme le fils de Battos dévoue son ennemi Ibis. »

^{64. «} Tu n'as pas eu non plus à souffrir, fils de Battos, d'avoir souvent dans tes vers confié tes plaisirs à ton lecteur. »

^{65. «} Et j'accusais de mensonge le fils de Battos. »

Obuius huic uenias hedera iuuenalia cinctus tempora cum Caluo, docte Catulle, tuo 66

et en Tristes, II, 431:

par fuit exigui similisque licentia Calui 67

Catulle se trouve cité avec Calvus en *Amores*, III, 9, 61-62, avec Virgile en *Amores*, III, 15, 7:

Mantua Vergilio, gaudet Verona Catullo 68,

et seul en Tristes, II, 427-428:

Sic sua lasciuo cantata est saepe Catullo Femina, cui falsum Lesbia nomen erat ⁶⁹

Properce se trouve mentionné en Ars Amandi, III, 333:

et teneri possis carmen legisse Properti 70

et, indirectement, par le biais de Cynthie, en Remedia Amoris, 764 :

Vel tua, cuius opus Cynthia sola fuit 71.

Les quatre autres citations appartiennent aux *Tristes* : en II, 465, Properce est cette fois qualifié de *blandus* :

inuenies eadem blandi praecepta Properti 72,

tout comme en V, 1, 17:

aptior huic Gallus blandique Propertius oris 73;

les vers 45-46 de IV, 10 soulignent les liens d'amitié qui unissent Properce et Ovide :

Saepe suos solitus recitare Propertius ignes Iure sodalicii, quo mihi iunctus erat ⁷⁴

cependant que les vers 53-54 de cette même élégie proposent une chronologie des quatre élégiaques augustéens (*hic* désigne Tibulle) :

^{66. «} Au-devant de lui, ton jeune front couronné de lierre, tu viendras avec ton cher Calvus, docte Catulle. »

^{67. «} Le petit Calvus montra égale et semblable licence. »

^{68. «} Mantoue est fière de Virgile, Vérone de Catulle. »

^{69. «} Le voluptueux Catulle a souvent chanté sa maîtresse sous le nom emprunté de Lesbie. »

^{70. «} Vous pouvez lire aussi les vers du tendre Properce. »

^{71. «} Ou les tiens, toi dont Cynthie a inspiré l'œuvre entière. »

^{72. «} Tu trouveras les mêmes conseils du séduisant Properce. »

^{73. «} Gallus lui conviendra mieux, ou Properce au ton caressant. »

^{74. «} Souvent Properce m'a lu ses poèmes d'amour, poussé par l'amitié qui le liait à moi. »

Successor fuit hic tibi, Galle, Propertius illi Quartus ab his serie temporis ipse fui ⁷⁵

Gallus, cité sept fois, apparaît avec Tibulle comme l'un des modèles préférés d'Ovide, et nous l'avons déjà vu deux fois associé à Properce en *Tristes*, IV, 53, 54 et V, 1, 17 ; en *Ars Amandi*, III, 334, c'est à Tibulle qu'il est associé :

Siue aliquid Galli, siue Tibulle, tuum ⁷⁶;

le seul jugement implicite sur son œuvre apparaît en Remedia Amoris, 765 :

Quis potuit lecto durus discedere Gallo 77 ?

Les trois autres mentions de Gallus attestent de la ferveur ovidienne à l'égard de l'œuvre, mais aussi de l'homme, qu'il s'agisse d'*Amores*, I, 15, 29-30 :

Gallus et Hesperiis, et Gallus notus Eois Et sua cum Gallo nota Lycoris erit ⁷⁸

ou d'*Amores*, III, 9, 63-64 :

Tu quoque, si falsum est temerati crimen amici, Sanguinis atque animae prodige Galle tuae ⁷⁹

et encore de Tristes, II, 445-446 :

Nec fuit opprobrio celebrasse Lycorida Gallo Sed linguam nimio non tenuisse mero ⁸⁰

Mais c'est Tibulle, cité douze fois, qui apparaît manifestement pour Ovide celui qui doit être « le plus imitable, le plus digne d'être imité », pour reprendre la formule de Pline de Jeune à propos de Tacite. Nous l'avons déjà trouvé en compagnie de Gallus et de Properce en *Tristes*, V, 1, 17 et en IV, 10, 51-52 il se trouve associé à Virgile :

Vergilium uidi tantum, nec auara Tibullo Tempus amicitiae fata dedere meae ⁸¹

^{75. «} Il fut ton successeur, Gallus, Properce fut le sien, et je fus moi-même après eux le quatrième dans la suite du temps. »

^{76. «} Quelque chose de Gallus, ou tes œuvres, Tibulle. »

^{77. «} Qui pourra garder un cœur insensible après avoir lu Gallus ? »

^{78. «} Gallus sera connu des peuples du couchant, des peuples de l'orient, et en même temps que lui sera connue sa chère Lycoris. »

^{79. «} Toi aussi, si on t'accuse à tort d'avoir offensé ton ami, tu viendras, Gallus, toi qui as été si prodigue de ton sang et de ta vie. »

^{80. «} Ce qui déshonora Gallus, ce n'est pas d'avoir célébré Lycoris, c'est de n'avoir pas tenu sa langue après avoir trop bu. »

^{81. «} Je n'ai fait qu'entrevoir Virgile, et l'avare destin ne donna pas à Tibulle le temps d'être mon ami. »

cependant qu'en Tristes, II, 447:

credere iuranti durum putat esse Tibullus,

et II, 463:

legitur Tibullus,

il est simplement nommé.

Ces quatre extraits des *Tristes* mis à part, les huit autres références à Tibulle se trouvent, comme on pouvait s'y attendre, dans les œuvres érotiques, dont six dans les *Amores*, et cinq dans *Amores*, III, 9, le célèbre épicède en son honneur : dès le vers 5, le poète y est présenté comme la gloire de l'élégie :

ille tua uates operis, tui fama, Tibullus 82,

puis, au vers 15, comme le chantre de la passion amoureuse, puisque Vénus s'afflige de sa mort :

nec minus est confusa Venus moriente Tibullo 83;

enfin, au vers 39, comme le symbole du néant, illustration de scepticisme ovidien sur la survie après la mort :

Carminibus confide bonis; iacet, ecce, Tibullus 84,

que confirment aussi les distiques 59-60 :

Si tamen e nobis aliquid nisi nomen et umbra Restat, in Elysia ualle Tibullus erit ⁸⁵

et 64-65:

Siqua est modo corporis umbra, Auxisti numeros, culte Tibulle, pios ⁸⁶

C'est au même adjectif *cultus* que recourt Ovide en *Amores*, I, 15, 27-28 :

Donec erunt ignes arcusque Cupidinis arma, Discentur numeri, culte Tibulle, tui ⁸⁷

^{82. «} Ce poète que tu inspirais, qui fut ta gloire, Tibulle. »

^{83. «} Et Vénus ne fut pas moins affligée de la mort de Tibulle. »

^{84. «} Compte sur tes beaux vers ; regarde Tibulle étendu là. »

^{85. «} Si pourtant il reste de nous autre chose qu'un nom et qu'une ombre, Tibulle habitera dans le vallon élyséen. »

^{86. «} Si toutefois l'ombre d'un corps est quelque chose, Tibulle, élégant poète, tu as grossi la troupe des vertueux. »

 $^{87.\ \}mbox{``Arnt}$ que le feu et l'arc seront les armes de Cupidon, on apprendra tes vers, élégant Catulle. $\mbox{``}$

En *Ars Amandi*, III, 334, Tibulle figure naturellement en bonne place, avec Properce et Gallus, parmi les auteurs favoris des lectrices, tout comme d'ailleurs en *Remedia Amoris*, 763, deux vers que nous avons déjà cités à propos de Gallus.

Si nous avons choisi de mettre à part Tibulle, c'est que, sauf pour le *Macer* de l'élégie II, 6, 1 : *Castra Macer sequitur*, qui n'est pas cité en tant que poète, puisqu'il n'y a pas la moindre allusion à son œuvre, mais simplement en tant qu'ami, aucun autre poète, grec ou latin, antérieur ou contemporain, n'est mentionné par Tibulle, ce qui le distingue effectivement de tous les autres élégiaques, mais n'autorise pas pour autant à conclure trop hâtivement qu'il ne s'est inspiré d'aucun modèle : dès le IVe siècle, le grammairien Diomède formulait ce constat sur l'imitation élégiaque :

elegia, quod genus carminis praecipue scripserunt apud Romanos Propertius et Tibullus et Gallus, imitati Graecos Callimachum et Euphoriona ;

commentant le constat de Diomède, J.-P. Boucher écrit fort justement :

Si Tibulle dans cette phrase n'est lié à aucun maître grec, c'est très probablement parce que son œuvre ne comporte d'hommage à aucun 88 .

Cependant A. La Penna 89 s'exprime de façon plus nuancée :

L'absence d'une poétique formulée de façon théorique ne signifie pas l'absence d'une poétique implicite. L'absence d'une poétique explicite comporte l'absence d'indication sur les *auctores*: toutefois on peut conclure, et c'est généralement admis, que Tibulle n'a pas eu un *auctor* dans le sens où Virgile l'a eu en Théocrite, Hésiode, Homère, Horace en Alcée et Pindare, Properce en Callimaque. De cela on ne doit pas déduire qu'il a dédaigné les modèles, ni qu'il a voulu se placer avec orgueil dans une position différente, plus originale. C'est probablement qu'il ne trouvait, ni dans les élégiaques alexandrins, ni dans les élégiaques archaïques, un nom qui pouvait symboliser ses exigences poétiques essentielles.

^{88.} J.-P. BOUCHER, op. cit. (n. 16), p. 27.

^{89.} A. La Penna, « L'elegia di Tibullo », dans Atti del convegno internazionale di studi su Albio Tibullo, Roma, 1986, p. 89-140, part. p. 94 et 99 : l'assenza di una poetica teorizzata non significa mancanza di una poetica implicita. La mancanza di una poetica esplicita comporta la mancanza di indicazioni sugli auctores ; tuttavia si pùo concludere, ed è generalmente ammesso, che egli non abbia avuto un auctor nel senso in cui Virgilio l'ha avuto in Teocrito, Esiodo, Omero, Orazio in Alceo e Pindaro, Properzio in Callimaco. Da ciò non si deve dedurre che egli abbia disprezzato i modelli, che abbia voluto collocarsi con orgoglio in una posizione diversa, più originale. Probabilmente egli non trovava, né tra gli elegiaci alessandrini né tra quelli arcaici, un nome che potesse simboleggiare le sue esigenze poetiche essenziali.

Il existe pourtant deux passages, d'ailleurs assez brefs, puisque chacun ne compte que six vers, où Tibulle nous livre sa propre conception de l'inspiration poétique, en I, 4, 61-66 et II, 4, 15-20 : nous avons de ces deux modestes arts poétiques tibulliens proposé une analyse détaillée dans notre article sur l'art poétique de Tibulle ⁹⁰ et nous y renvoyons le lecteur, mais il importe de remarquer que la notion de modèle ne semble pas concerner Tibulle ; et pourtant A. W. Bulloch ⁹¹ et F. Cairns ⁹² ont su montrer la profondeur de la culture de notre poète et les éditions commentées du *Corpus Tibullianum* qui se sont multipliées dans les vingt dernières années fournissent désormais nombre de rapprochements avec Homère, Hésiode, Bacchylide, Pindare, Théognis, Callimaque, Théocrite, Apollonios de Rhodes, Bion, Moschos, pour les Grecs, Ennius, Plaute, Térence, Lucrèce, Catulle, Virgile, pour les Latins ; même si certains des parallèles suggérés sont discutables, d'autres ne le sont pas et d'ailleurs A. M. Dubla ⁹³ a raison, à notre avis, de souligner que

l'alexandrinisme de Tibulle se manifeste moins dans les réminiscences littérales de Callimaque et Théocrite que dans la reprise de motifs et de situations que seul un lecteur ayant une grande connaissance de la poésie hellénistique pouvait discerner et apprécier à sa juste valeur.

Voilà qui peut expliquer le refus tibullien de toute allégeance, explicite ou implicite, à quelque modèle que ce soit, d'autant que la référence obligée semble beaucoup moins prégnante dans le cercle de Messalla que dans celui de Mécène, en quelque sorte moralement tenu de fournir des exemples reconnus et facilement reconnaissables d'imitatio / aemulatio avec leurs grands prédécesseurs ; les lecteurs du Corpus Tibullianum étaient suffisamment férus d'hellénisme pour discerner les allusions et retrouver les emprunts sans qu'il soit besoin de les expliciter; les poètes du cercle de Messalla ne se réclamant pas précisément d'une seule école et faisant preuve d'un grand éclectisme en matière de sources, écrivaient pour leur seul plaisir sans se prendre trop au sérieux, soucieux de collaborer collectivement à un ensemble tout en gardant leur individualité, en ce sens fort différents de ceux du cercle de Mécène, susceptibles, un jour ou l'autre, et parfois après bien des réticences voire des refus, de mettre leur talent au service de principat, ce à quoi Tibulle s'est toujours refusé : les élégies I, 7 à la gloire de son protecteur Messalla et II, 5 en l'honneur de Messalinus, fils de son protecteur, sont des pièces de circonstance d'inspiration au-

^{90.} A. Foulon, « L'art poétique de Tibulle », *REL* 68 (1990), p. 66-79.

^{91.} A. W. Bulloch, « Tibullus and the Alexandrians », PCPCS (1973), p. 71-89.

^{92.} F. CAIRNS, Tibullus, a Hellenistic Poet at Rome, Cambridge, 1979.

^{93.} A. M. Dubla, «Tibullo II, 1, Struttura, stile, influssi ellenistici», *Boll. St. Lat.* 8 (1978), p. 32-42.

gustéenne, mais jamais le *princeps* ne s'y trouve mentionné, et, sur ce plan comme sur celui de sa poétique, ou plutôt de son absence de poétique, Tibulle affirme, une fois encore, sa différence en matière d'*imitatio | aemulatio* avec tous ses prédécesseurs comme avec tous ses successeurs.

Parvenus au terme de notre étude, nous voudrions conclure en insistant sur les deux points suivants : d'abord sur l'importance élégiaque de cette notion d'*imitatio | aemulatio*, ensuite sur l'évolution de cette notion de *mimesis* en une cinquantaine d'années seulement.

Il faut remarquer combien cette technique de l'imitatio / aemulatio, pour ainsi dire consubstantielle de toute poésie latine, déjà bien mise en lumière pour beaucoup d'autres genres, mérite d'être mieux prise en compte chez les élégiaques latins pour lesquels elle se révèle tout aussi féconde : Catulle, Properce, Ovide et aussi Gallus – dont on ne saurait trop regretter la perte des quatre livres d'Amores, maillon essentiel entre la première génération élégiaque et la génération augustéenne – et même Tibulle, presque un peu malgré lui, sont profondément influencés par leur culture hellénique, et maîtrisent avec un art consommé la complexité et la subtilité de la contamination de modèles grecs aussi nombreux que variés, associés souvent à leurs prédécesseurs latins, eux aussi présents, même si ce sont avant tout les Alexandrins qui se sont imposés comme modèles à Catulle, Tibulle, Properce et Ovide.

Il faut s'aviser aussi que la notion de *mimesis* a considérablement évolué en une cinquantaine d'années seulement chez nos poètes qui passent de la traduction quasi littérale chez Catulle, qu'il s'agisse de la chevelure de Bérénice traduite intégralement de Callimaque ou même du poème 51, partiellement transcrit de Sappho, à l'imitation consciente et réfléchie, beaucoup mieux dominée chez Tibulle, Properce et Ovide aboutissant par le biais de la *retractatio* à une réécriture relativement originale du sujet traité : ainsi Ovide « véritablement obsédé par le personnage d'Ariane et réellement fasciné par le modèle catullien réussit-il à produire toujours en s'inspirant principalement de Catulle cinq versions de l'histoire d'Ariane, dont trois "*retractationes*" fort détaillées, la paraphrase de l'*Héroïde* X (150 vers), la réécriture implicite d'*Ars Amandi* I (527-564, 38 vers) et la réécriture explicite de *Fastes* III (459-516, 58 vers) ⁹⁴ » ; sans doute est-il juste de reconnaître que cette tendance perçait déjà chez Catulle si l'on veut bien

^{94.} A. Foulon, « Ariane abandonnée, sur quelques réécritures élégiaques du poème 64 de Catulle », dans *Présence de Catulle et des élégiaques latins* (*Caesarodunum*, XXXVI-XXXVII bis), 2005, p. 205-213.

considérer le caractère original de la quatrième strophe du poème 51, mais elle s'affirmera nettement par la suite, et tout en s'inspirant de leurs modèles grecs, les élégiaques latins sauront désormais garder vis-à-vis de ceux-ci une certaine autonomie qui leur confère une originalité certaine, d'autant que si Catulle n'a guère pratiqué la contamination puisqu'il semble plutôt dépendant d'un modèle unique, la génération élégiaque maîtrise remarquablement cette technique qui combine harmonieusement auteurs grecs et latins, et enrichit considérablement la matière : il en va ainsi de l'influence de Catulle sur Properce et Ovide, mais aussi sur Tibulle et, plus largement encore, de l'imitation de ses prédécesseurs par Ovide, dernier témoin de la deuxième génération élégiaque, sans oublier l'imitation de Gallus, malaisée à déterminer du fait de la disparition de la quasi-intégralité de son œuvre, mais Gallus a bien été un modèle essentiel pour la génération élégiaque augustéenne.

Bien loin de diminuer l'originalité des élégiaques latins, cette technique de l'*imitatio | aemulatio* les a stimulés, inscrits dans une $\alpha\gamma\alpha\theta\dot{\eta}$ $\beta\alpha$ avec tous ceux qui les ont précédés, pour tenter de les égaler ou même de les dépasser et les a poussés à se dépasser eux-mêmes, ce que constate fort justement Quintilien dans sa remarquable analyse du concept d'imitation au chapitre 2 du livre X de *L'Institution oratoire*, « car on les louera toujours d'avoir surpassé leurs devanciers et formé leurs successeurs 95 ».

Albert FOULON Université européenne de Bretagne, France Université de Rennes 2

^{95.} Nam erit haec quoque laus eorum, ut priores superasse, posteros docuisse dicantur.