

ODYSSÉE

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

COMPAGNIE À TIRE-D'AILE / ÉQUIPE

Adaptation / Pauline Bayle d'après Homère

Mise en scène / Pauline Bayle

Avec / Manon Chircen, Soufian Khalil, Viktoria Kozlova, Mathilde Méry, Loïc Renard

Assistante à la mise en scène / Isabelle Antoine

Scénographie / Pauline Bayle

Assistante scénographie / Lorine Baron

Lumières / Pascal Noël

Costumes / Camille Aït, Élise Cribier-Delalande

Création 2017 / MC2: Grenoble

Coproduction / Compagnie À Tire-d'aile, MC2 Grenoble, Scène nationale d'Albi, La Coursive-

Scène nationale-La Rochelle, TPA - Théâtre Sorano, Théâtre de Chartres et l'Espace 1789 – scène conventionnée de Saint-Ouen

Avec le soutien / du Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Île-de-France, de

l'Adami, d'Arcadi Île-de-France, de Fontenay-en-Scènes / Fontenay-sous-Bois

Avec le dispositif d'insertion de l'École du Nord, soutenu par la Région Hauts-de-France et le Ministère de la Culture

Avec la participation artistique du Jeune théâtre national

La Compagnie À Tire-d'aile est en résidence à l'Espace 1789, scène conventionnée de Saint-Ouen, avec le soutien du Département de la Seine Saint-Denis

Informations pratiques

Durée du spectacle : 1h35

à partir du lycée pour les représentations scolaires

à partir de 12 ans en tout-public

REPÈRES

HOMÈRE

Bien que les historiens ne disposent que de peu d'informations à propos d'Homère, le plus célèbre et ancien poète de la Grèce antique, il est très probable qu'il ait vécu au VIIIe siècle av. JC en Ionie, une région du monde hellénistique située à l'extrémité orientale de la Turquie actuelle.

C'est à Homère que l'on attribue les deux récits de L'Illiade et L'Odyssée. La majorité des chercheurs s'accordent aujourd'hui sur le fait que L'Illiade et L'Odyssée ne sont l'œuvre que d'un seul auteur, à un moment où la culture basculait d'une tradition orale à une tradition écrite.

La tradition voudrait qu'il ait été aveugle bien que ce fait ne soit pas avéré. Ce dont on est sûr c'est que très rapidement, il acquiert un statut fondamental dans la culture hellénistique à travers ces deux œuvres majeures et que pour les Anciens, il représente le poète par excellence.

L'ILIADE ET L'ODYSSÉE, LES PREMIÈRES ÉPOPÉES

On pense que L'Illiade et L'Odyssée furent composés à la fin du VIIIe siècle avant JC. « Composés » et non « écrits » car à l'époque le métier d'écrivain n'existe pas comme aujourd'hui. Les poèmes sont des chants transmis uniquement par voie orale et les poètes sont des aèdes dont la fonction est d'aller de village en village pour en faire part aux populations.

Ce n'est que deux siècles plus tard, sous le règne de Pisistrate, que L'Illiade et L'Odyssée seront pour la première fois fixées par écrit. Un siècle plus tard, lors de ce qu'on appellera le « Siècle de Périclès » et qui verra le rayonnement de la Démocratie Athénienne sur tout le bassin méditerranéen, L'Illiade est déjà un classique. On en tire des dictées pour apprendre l'orthographe aux enfants et ces derniers en apprennent des passages par cœur.

CONTEXTE

LA GUERRE DE TROIE

Tout commence aux noces de Pélée et de la déesse Thétis (les parents d'Achille). Vexée de ne pas avoir été conviée, Éris, la déesse de la Discorde fait irruption au milieu du banquet. Elle jette alors une pomme au pied des dieux rassemblés en déclarant qu'elle est pour « la plus belle des déesses ».

Trois déesses revendiquent alors le fruit : Héra, Athéna et Aphrodite. Pour les départager, Zeus ordonne à Hermès de conduire les trois divinités au mont Ida où un mortel les départagera. Ce mortel, c'est Pâris, fils de Priam et prince Troyen. Chacune des trois déesses lui promet un cadeau s'il accepte de la désigner comme la plus belle des trois : Héra lui offre la royauté, Athéna la puissance militaire et Aphrodite l'amour de la plus belle femme du monde.

Pâris choisit Aphrodite et c'est à ce moment que se nouent les prémices de la guerre de Troie. En effet, la plus belle femme du monde se trouve alors être Hélène, l'épouse de Ménélas. Quelques temps plus tard, Pâris profite d'une visite à Ménélas pour lui voler sa femme et la ramener à Troie. Cet enlèvement est le déclencheur de toute la guerre. Pour récupérer Hélène, les Grecs montent une coalition et ensemble, ils partent vers l'Anatolie...

Composée de vingt-quatre chants, L'Illiade raconte sept jours de combats : six à la suite et un dernier, douze jours plus tard. C'est donc un tout petit épisode de la guerre de Troie qui y est raconté. Quand le poème commence, le siège dure depuis dix ans et lorsqu'il s'achève la guerre fait toujours rage entre Grecs et Troyens.

Dans L'Illiade on suit les combats entre Grecs et Troyens jusqu'à l'affrontement entre les héros des deux camps : Hector, prince troyen, et Achille, le meilleur guerrier grec. L'issue de la guerre ne sera contée que dans L'Odyssée. Ulysse propose aux Grecs de remonter sur leurs bateaux et de faire croire aux Troyens qu'ils ont quitté la ville. Il fait ensuite construire un grand cheval de bois au ventre creux, dans lequel pourront se cacher les guerriers grecs et de le laisser aux pieds des remparts de Troie. Après de nombreuses discussions, les Troyens, croyant à une offrande des Grecs suite à leur départ, font entrer le cheval à l'intérieur de leur cité. À la nuit tombée, les guerriers grecs menés par Ulysse sortent de leur cachette et mettent la ville à feu et à sang.

L'ODYSSÉE

Après dix années de guerre à forger sa valeur dans le fer et la douleur, Ulysse veut rentrer chez lui. Auréolé de succès et de richesses, il espère, en quittant les rives de Troie, que le retour sera aussi prompt que la guerre a été longue.

Mais aujourd'hui il s'interroge : voilà neuf ans qu'il erre en vain sur la mer et que sa terre natale se dérobe sans cesse sous les plis des eaux tortueuses. Alors Ulysse s'inquiète : et s'il avait traversé une guerre dont on ne revient pas ? Et si, malgré sa valeur, il n'avait pas de quoi payer le prix du retour ?

L'Odyssée est une épopée unique et paradoxale car elle ne raconte pas l'histoire d'un héros qui se bat mais au contraire celle d'un héros qui tente de revenir du combat. Ainsi, tandis que L'Illiade racontait comment faire la guerre, L'Odyssée raconte comment s'en remettre et déploie les mille-et-un visages de la ruse à travers Ulysse, un héros qui ne brillera jamais tant par sa gloire que par sa capacité à s'en sortir.

LES PERSONNAGES PRÉSENTS DANS LA PIÈCE

MORTELS	DIEUX et CRÉATURES MYTHOLOGIQUES
ULYSSE <i>Guerrier grec célèbre pour sa ruse</i>	ATHÉNA <i>Fille de Zeus, déesse de la Guerre et de la sagesse</i>
TÉLÉMAQUE <i>Fils d'Ulysse</i>	CIRCÉE <i>Magicienne</i>
PÉNÉLOPE <i>Épouse d'Ulysse</i>	CALYPSO <i>Nymphe</i>
EURYCLÉE <i>Nourrice à Ithaque</i>	POLYPHÈME <i>Cyclope, fils de Zeus</i>
LES PRÉTENDANTS	
NAUSICAA <i>Fille du Roi des Phéaciens</i>	

ULYSSE

Fils de Laërte, Roi d'Ithaque et héros de la guerre de Troie, célèbre pour sa ruse. On le surnomme d'ailleurs « l'homme aux mille ruses ». C'est lui qui a permis aux Grecs de triompher de dix années de guerre grâce au cheval de Troie. À la fin de la guerre, il mettra dix nouvelles années à rentrer chez lui, poursuivi par la malédiction de Poséidon, dieu de la Mer, qui se venge de l'offense faite à son fils le Cyclope. L'Odyssée raconte son errance et les obstacles rencontrés pour retrouver son épouse Pénélope et son fils Télémaque.

TÉLÉMAQUE

Fils d'Ulysse et Pénélope, son père est parti pour la guerre de Troie lorsqu'il était jeune enfant. Depuis son enfance, le palais dans lequel il vit est occupé par les prétendants de sa mère avec qui il est en conflit. La déesse Athéna se présente à lui et l'incite à reprendre sa place et affirmer son statut de prince. Elle l'envoie ensuite à Sparte chez Ménélas, héros de la guerre de Troie, prendre des nouvelles de son père. La première partie de L'Odyssée est appelée la Télémachie car elle décrit le récit d'initiation de Télémaque qui, d'un jeune homme, va devenir un homme et s'affirmer comme le digne fils de son père.

PÉNÉLOPE

Épouse d'Ulysse et mère de Télémaque. D'une très grande beauté, elle est convoitée par de nombreux prétendants à partir du moment où Ulysse part pour Troie. Fidèle à Ulysse qu'elle refuse de croire mort, elle met en place une célèbre ruse pour retarder le moment où elle devra prendre un nouvel époux : elle annonce aux prétendants qu'elle ne pourra se remarier tant qu'elle n'aura pas terminé de tisser un voile, destiné à servir de linceul à son beau-père. Elle défait son ouvrage toutes les nuits et passe ses journées à le re-tisser.

LA GÉOGRAPHIE DANS L'ODYSSÉE

TROIE

Selon *L'Illiade*, Troie est située sur les deux rives du Scamandre, dont les deux sources dégagent l'une des vapeurs chaudes et l'autre des vapeurs glacées. C'est une cité prospère et entourée de grands remparts bâties par Poséidon et Apollon. Gouvernée par le Roi Priam, elle est assiégée pendant 10 ans par les Grecs lors de la Guerre de Troie. Hector, fils de Priam et courageux prince troyen est à la tête de l'armée mais ne pourra éviter la déroute et la destruction de sa cité.

C'est de Troie que débute le périple d'Ulysse pour rentrer chez lui.

ITHAQUE

Terre d'Ulysse, où sont restés sa femme Pénélope et son fils Télémaque après son départ pour Troie. L'île est envahie par des prétendants qui pressent Pénélope de prendre un nouvel époux.

C'est une terre décrite comme « rocheuse, dépourvue de chevaux, mais riche de tout ce qu'il faut : du blé, du vin et des forêts en abondance ».

LES PHÉACIENS

Peuple de marins gouverné par Alcinoos et sa femme Arétée. Leur fille Nausicaa découvre Ulysse dans le lit du fleuve où il a échoué après une tempête qui a détruit son navire. Elle le ramène au Palais de ses parents où la véritable identité d'Ulysse est révélée.

SPARTE

Ville grecque gouvernée par Ménélas, frère d'Agamemnon, et sa femme Hélène dont l'enlèvement déclencha la guerre de Troie. Télémaque s'y rend, sur ordre d'Athéna, à la recherche de ce qu'il est advenu de son père à la fin de la guerre.

LE CAP MALÉE

Le Cap Malée est un cap situé à la pointe méridionale de la Grèce. À l'époque d'Homère, les marins grecs naviguaient à vue, c'est-à-dire qu'ils tâchaient de ne pas s'éloigner trop des côtes. Pour eux, ce cap était le dernier repère avant la haute mer, symbolisant ainsi des espaces infinis et inquiétants.

LES LIEUX TRAVERSÉS PAR ULYSSE

LE PAYS DES CICONES

Première étape du voyage d'Ulysse après son départ de Troie. Avec ses compagnons, ils pillent la ville et tuent. Les Cicones finissent par répliquer et tuent six compagnons dans leur sommeil.

L'ÎLE DES LOTOPHAGES

Peuple d'une grande hospitalité, les Lotophages se nourrissent d'une plante magique, le lotus, qui fait perdre la mémoire et font oublier à qui le mange son envie de quitter cette île. Plusieurs des compagnons d'Ulysse y goûtent et doivent être arrachés de force pour reprendre la mer.

L'ÎLE DES CYCLOPES

Après l'île des Lotophages, Ulysse et ses compagnons naviguent jusqu'à l'île des Cyclopes où ils se retrouvent prisonniers du cyclope Polyphème qui dévorent plusieurs d'entre eux. Ulysse parvient à s'échapper avec ses marins rescapés en éborgnant le cyclope grâce à une de ses célèbres ruses. Il ignore cependant que Polyphème est le fils de Poséidon dont la colère va le poursuivre.

L'ÎLE D'ÉOLE

Éole est le gardien des vents, il accueille Ulysse et ses compagnons sur son île pendant quelques jours et lui remet une outre contenant tous les vents mauvais. Une fois reparti en mer et alors qu'Ithaque est en vue, les compagnons d'Ulysse, pensant que l'outre renferme des trésors, l'ouvrent et libèrent ainsi les vents contraires qui les ramènent à l'île d'Éole.

L'ÎLE DE CIRCÉ

Circé la magicienne, fille d'Hélios, vit sur l'île d'Aiaïé, remplie d'animaux sauvages. Ulysse envoie un groupe d'éclaireurs qui lui rapportent que la magicienne transforme les hommes en porcs grâce à un breuvage magique. Grâce à l'aide du dieu Hermès, qui lui fournit un antidote, il se rend sur l'île et boit la potion sans être transformé. Vaincue, Circé lui propose de rester avec elle et de partager sa couche. Il accepte à condition qu'elle rende à ses hommes leur forme humaine et promette de ne leur faire aucun mal. Ulysse et ses compagnons y restent une année. Circé conseille ensuite à Ulysse d'aller consulter le devin Tirésias, mort, pour connaître la suite de son périple.

LE PAYS DES CIMMÉRIENS

Pays où vit le peuple antique des Cimmériens, il est décrit par Homère comme étant « couvert de nuées et de brumes » que « les rayons du soleil ne percent jamais » car ce pays est plongé dans une nuit perpétuelle.

C'est le moment de la Nekuia, l'invocation des morts. Suivant les instructions données par Circé pour effectuer le rituel lui permettant d'entrer en contact avec les morts, Ulysse convoque l'esprit du devin Tirésias. Le devin le met en garde contre tous les obstacles qu'il lui faudra surmonter avant de rentrer chez lui. Ulysse rencontre également d'autres fantômes, dont celui de sa mère et des héros de la guerre de Troie.

L'ÎLE DES SIRÈNES

En allant vers l'île du Soleil, Ulysse et ses compagnons passent devant l'île des

Sirènes dont le chant aux charmes irrésistibles attirent les marins et les entraînent à la mort. Sur les conseils de Circé, Ulysse parvient à franchir les Sirènes en bouchant les oreilles de ses marins avec de la cire. Lui demande à être attaché au mât pour écouter le chant des sirènes

CHARYBDE ET SCYLLA

Charybde était la fille de Poséïon et Gaïa transformée en gouffre marin par Zeus. Trois fois par jour elle engloutit l'eau de la mer et tout ce qui s'y trouve puis la recrache. Scylla était une nymphe transformée en monstre marin par la jalouse Circé. Elle possède six têtes et six machoires acérées qui engloutissent chacune un homme. Elle dévore six des compagnons d'Ulysse.

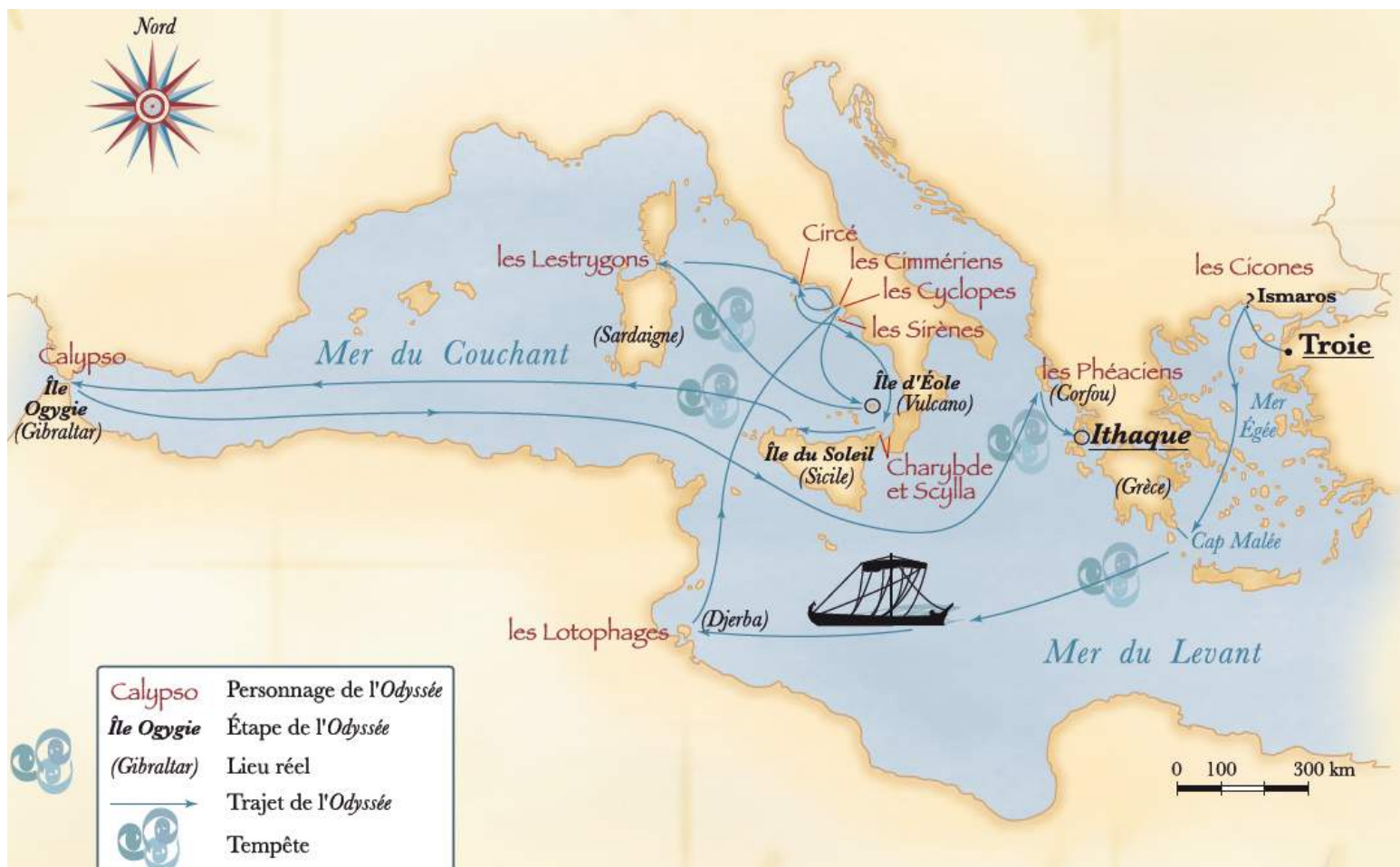
L'ÎLE DU SOLEIL

Suivant les prédictions du devin Tirésias, Ulysse et ses compagnons parviennent à l'île du dieu Soleil où le devin les a mis en garde : il est interdit de chasser sur l'île qui abrite le troupeau de vaches d'Hélios.

Bloqués à terre à cause de vents contraires, les marins restent là un mois. Affamés, les hommes d'Ulysse attendent qu'il se soit endormi et dévorent le troupeau, malgré les mises en garde. Ils parviennent à reprendre la mer mais Zeus, à qui Hélios a demandé justice pour son troupeau massacré, foudroie leur navire tuant tous les hommes sauf Ulysse, qui n'avait pas touché au troupeau.

L'ÎLE D'OGYGIE - CHEZ CALYPSO

Après la colère de Zeus qui a brisé son navire, Ulysse erre en mer pendant plusieurs jours et finit par échouer sur l'île de la nymphe Calypso qui, tombée amoureuse de lui, le retient prisonnier pendant sept ans. Sur intervention d'Athéna, la nymphe relâche finalement son prisonnier qui peut enfin repartir vers Ithaque.

DÉROULÉ DU SPECTACLE

PARTIE 1 : Télémaachie et libération d'Ulysse

Épisode	1	Partir d'Ithaque	Athéna, sous les traits d'un étranger, s'adresse à Télémaque, fils d'Ulysse, pour le convaincre de partir à la recherche de son père.
Épisode	2	Télémaque face aux prétendants	Télémaque annonce aux prétendants de sa mère Pénélope qu'il part à Sparte découvrir ce qu'il est advenu de son père.
Épisode	3	Rassurer Pénélope	Pénélope apprend que Télémaque est parti et que les prétendants complotent pour le tuer.
Épisode	4	Télémaque à Sparte	À Sparte, Télémaque rencontre Ménélas et Hélène de Troie qui lui content la fin de la guerre et lui apprennent qu'un dieu leur a annoncé qu'Ulysse était en vie.
Épisode	5	Libérer Ulysse	Athéna convainc la nymphe Calypso, qui retient Ulysse prisonnier sur son île depuis plusieurs années, de le libérer.
Épisode	6	Rencontre Ulysse / Nausicaa	Ulysse échoue sur la côte des Phéaciens et rencontre Nausicaa, fille du roi Alcinoos. Elle l'habille et l'amène au palais.
Épisode	7	Réception phéacienne	Ulysse est reçu par les Phéaciens qui ignorent sa véritable identité. L'aède Démococote conte l'histoire de la guerre de Troie. Ulysse ne peut retenir ses larmes et révèle alors qui il est.

PARTIE 2 : Récit des aventures d'Ulysse

Épisode	8	Cicones, Lotophages et Tempête 1	Ulysse débute son récit et la perte de certains de ses compagnons: certains ont été tués par les Cicones, d'autres, après avoir mangé la fleur de Lotus, restent chez les Lotophages. Ils essuient une première tempête difficile.
Épisode	9	Le Cyclope	Rencontre avec le Cyclope Polyphème, fils de Poséidon. Pour échapper à la folie du Cyclope qui dévore chaque jour un de ses compagnons, Ulysse lui crève son unique œil. Plein d'orgueil, il ne peut résister à révéler son identité au Cyclope, ce qui va entraîner sur lui la malédiction de Poséidon, dieu de la mer.
Épisode	10	Éole et Tempête 2	Arrivée sur l'île d'Éole, dieu des vents. Éole fait don à Ulysse d'une bouteille renfermant les vents. Alors que leurs bateaux approchent enfin d'Ithaque, les compagnons d'Ulysse libèrent les vents provoquant une tempête qui les éloigne de leur île
Épisode	11	Circé	Après la tempête, Ulysse échoue sur l'île de la magicienne Circé. Après un an à ses côtés, elle le libère et incite à aller voir le devin Tirésias au royaume des morts.
Épisode	12	De Circé au royaume des morts	Voyage entre l'île de Circé et le royaume des morts.
Épisode	13	Nekuia	Au royaume des morts, Ulysse voit sa mère qui lui explique la situation à Ithaque. Tirésias lui annonce les épreuves qui l'attendent jusqu'à son retour.

Épisode	14	Sirènes	Le bateau d'Ulysse croise la route des Sirènes.
Épisode	15	Charybde et Scylla	Après les Sirènes, Ulysse affronte les monstres mythologiques Charybde et Scylla.
Épisode	16	L'île du Soleil	Arrivée sur l'île du dieu Soleil. Tirésias les a mis en garde : ne surtout pas toucher aux troupeaux de bœufs sacrés. Les compagnons d'Ulysse ne peuvent pas résister.
Épisode	17	Chœur / Tempête 3	Vengeance du dieu Soleil. Une nouvelle tempête détruit le bateau d'Ulysse et engloutit ses compagnons.
Épisode	18	Arrivée chez Calypso	Seul survivant de la tempête, Ulysse atteint l'île de Calypso. Amoureuse de lui, la nymphe le retient pendant 7 ans.
Épisode	19	Tempête 4	Reparti en mer, Ulysse est à nouveau poursuivi par la colère de Poséidon. Il est sauvé in extremis de la noyade par l'intervention d'Athéna. Il atteint le rivage phéacien.
Épisode	20	Ulysse quitte les Phéaciens	Ulysse reprend la mer pour Ithaque.
PARTIE 3 : Vengeance d'Ulysse			
Épisode	21	Arrivée d'Ulysse à Ithaque	Arrivé à Ithaque, Ulysse rencontre Athéna déguisée. Il feint de ne pas reconnaître cette terre et d'être un Crétois en fuite depuis la guerre de Troie. La déesse le démasque et lui raconte ce qu'il s'est passé à Ithaque en son absence. Athéna lui donne l'apparence d'un mendiant.
Épisode	22	Rencontre Ulysse / Eumée	Ulysse rencontre Eumée, le porcher. Toujours sous l'apparence d'un mendiant, il lui cache sa véritable identité et l'interroge sur son maître afin de savoir si le porcher lui est resté fidèle durant son absence.
Épisode	23	Sur la route vers la ville	Ulysse quitte la maison d'Eumée et se dirige vers le palais. Il y rencontre son fils Télémaque.
Épisode	24	Retrouvailles Ulysse / Télémaque	Ulysse révèle son identité à son fils. Il le conjure de garder le secret.
Épisode	25	Chœur / Arrivée au palais	Toujours sous l'apparence d'un mendiant, Ulysse entre au palais.
Épisode	26	Le premier festin	Première rencontre avec les prétendants qui refusent d'accueillir l'étranger et l'insultent.
Épisode	27	Chœur / L'apparition de Pénélope	Pénélope arrive, faisant taire les disputes.
Épisode	28	Pénélope face aux prétendants	Les prétendants supplient Pénélope de prendre l'un d'eux pour époux. Elle les exhorte à quitter sa demeure pour lui ramener des cadeaux.
Épisode	29	Rencontre Pénélope – Mendiant	Pénélope, qui ne reconnaît pas son époux, confie à Ulysse son malheur d'avoir perdu son mari.

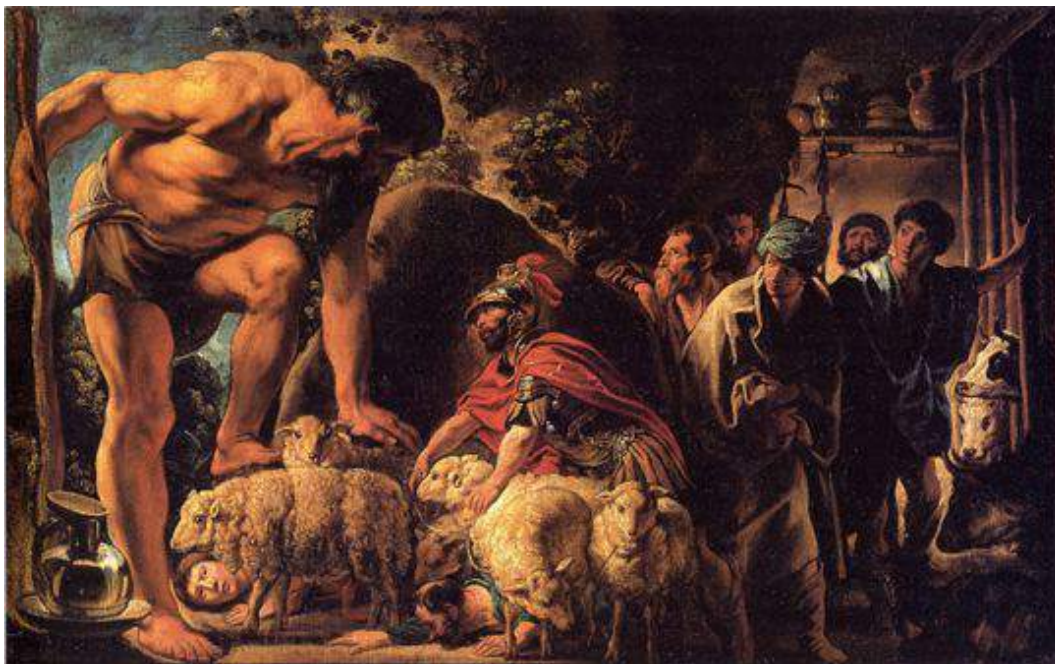
Épisode	30	Le bain des pieds	Ulysse retrouve sa vieille nourrice, Euryclée, qui lui baigne les pieds et le reconnaît. Elle aussi doit garder le secret
Épisode	31	Choeur / Patience mon cœur	Ulysse met en place un plan pour se venger et se débarrasser des prétendants.
Épisode	32	Le deuxième festin	Les prétendants s'insurgent à nouveau de la présence d'un étranger à leur table. Ulysse les défie de se mesurer à sa force.
Épisode	33	Le jeu de l'arc	Pénélope leur amène l'arc d'Ulysse et annonce qu'elle épousera celui qui parviendra à le tendre. Elle quitte la scène.
Épisode	34	Massacre des prétendants	Ulysse se saisit de l'arc et se retourne contre les prétendants, révélant sa véritable identité. Avec Télémaque, ils tuent tous les prétendants.
Épisode	35	Massacre des servantes	Après les prétendants, Ulysse poursuit sa vengeance en tuant les servantes qui l'ont trahi.
Épisode	36	La grande nouvelle	Pénélope est réveillée par Euryclée qui lui annonce le retour d'Ulysse.
Épisode	37	Retrouvailles Ulysse / Pénélope	Ulysse et Pénélope se retrouvent enfin.

PISTES PÉDAGOGIQUES

ILIADE ET ODYSSEE : RUSE VS. FORCE

Contrairement à Achille qui était le meilleur des Grecs, la qualité principale d'Ulysse n'est pas la force mais la **ruse** et avec elle la capacité à se sortir de situations périlleuses. Dès l'Antiquité, Platon compare les deux héros l'un à l'autre admirant la valeur du premier et dénigrant les mensonges du second. Ainsi, plutôt que de dépeindre une humanité forgée dans le dépassement de soi, L'Odyssee choisit de montrer un homme ambivalent et fragile dont l'objectif n'est pas de mourir en héros mais simplement de rester en vie et de retrouver les siens.

Les ruses célèbres d'Ulysse, l'épisode du Cyclope Polyphème

« Si quelqu'un te demande qui t'a privé de ton œil et t'a rendu aveugle, dis que c'est le fils de Laërte, Ulysse, l'homme d'Ithaque ! »

UNE VISION HUMANISTE DU HÉROS

Ulysse est un personnage ambivalent dépeint à travers ses aventures comme un héros plein de défauts.

Il incarne cet être humain par excellence, faillible et ambivalent, attaché à sa famille et à ses racines. Une sorte d'**anti-héros** avant l'heure en quelque sorte.

Les défauts d'Ulysse sont nombreux : **trop orgueilleux**, il révèle son nom au cyclope Polyphème s'attirant la colère de Poséidon. **Trop fatigué**, il s'endort et laisse sans surveillance l'ouïe des vents. Ouverte par ses compagnons, les vents s'en échappent et les repoussent loin d'Ithaque alors qu'ils s'apprêtaient à retrouver l'île. **Infidèle**, il reste une année entière aux côtés de la belle magicienne Circé. Et surtout, face à toutes les situations inédites qu'il traverse et pour lesquelles il n'a ni manuel ni grille de lecture, **Ulysse a peur**. Cet aspect déjà présent dans L'Iliade est au cœur de L'Odyssee : c'est en éprouvant la peur que le héros sauve sa peau et c'est grâce à cette peur qu'il

grandit.

Pour incarner ce **personnage aux multiples facettes**, Pauline Bayle fait le choix de faire interpréter Ulysse par les cinq comédiens. Ce partage de la parole entre les comédiens souligne la force de la verve du héros grec qui l'utilise aussi bien pour dissimuler son identité que pour se soustraire aux dangers qu'il affronte. Sa maîtrise du discours associée à sa ruse en fait ainsi un personnage complexe qui navigue sans cesse entre le charmeur et le manipulateur.

Par ailleurs, autour d'Ulysse gravitent des **personnages héroïques** bien qu'ils n'aient pas les attributs traditionnels des héros. On peut penser à la vieille nourrice Euryclée ou au porcher Eumée. Ils ne sont ni nobles, ni beaux, ni forts mais courageux et loyaux et c'est grâce à leur intelligence et à leur grandeur d'âme qu'Ulysse parviendra à reconquérir Ithaque. En cela, L'Odyssée propose une vision de l'homme plus humaniste encore que celle de L'Illiade où seuls les héros de guerre étaient dépeints comme des individus accomplis, capable d'actes courageux et de noblesse de coeur.

L'ÉTRANGER ET L'HOSPITALITÉ

Dans L'Odyssée, la question de l'étranger est sans cesse interrogée à partir de la notion d'hospitalité. En Grèce, l'hospitalité est en effet un lien fondamental et sacré qui unit les hommes. L'étranger est auréolé d'un statut sacré car on pense qu'il s'agit d'un envoyé d'un dieu voire d'un dieu lui-même qui se serait déguisé. À de nombreuses reprises, que ce soit avec Polyphème, chez les Phéaciens et même dans sa propre demeure avec les prétendants, Ulysse se présente en mendiant. En cachant sa véritable identité sous ce statut d'étranger, notre héros teste ainsi ses hôtes. Assez rapidement, on peut remarquer que le fait de donner ou de refuser l'hospitalité à l'étranger qui se présente à sa porte est en fait une manière de caractériser le bon et le mauvais.

*« Les étrangers sont envoyés des Dieux
il faut les respecter et les honorer
pour nous petite aumône, pour eux grande joie. »*
Nausicaa à Ulysse

Naturellement, un lien se crée avec la crise actuelle de notre société et notamment avec la crise des migrants qui secoue l'Europe depuis 2014. La relecture de L'Odyssée

aujourd'hui a encore des échos très forts dans ce qui nous vivons actuellement et nous permet d'interroger l'évolution de la notion d'étranger et la menace de la tendance au repli sur soi.

LAVENTURE COMME MOYEN

« Cette interminable traversée d'Ulysse est plus qu'un simple parcours de lieux : par elle et à travers elle s'esquisse en effet une anthropologie homérique ou épique, voire grecque : la place des hommes mortels sur terre, la condition de ceux que le poète appelle les mangeurs de pain. »

François Hartog, Des Lieux et des Hommes

Les aventures vécues par Ulysse au cours de sa traversée ne doivent pas agir comme un leurre : en se concentrant sur leur aspect merveilleux, la tentation est grande de n'en retenir que le pittoresque et de laisser de côté ce qu'elles impliquent en terme d'apprentissage. Chacune d'entre elle est une épreuve qui rapproche un peu plus Ulysse de son retour à Ithaque, même lorsqu'il s'en éloigne géographiquement et en ce sens, dans L'Odyssee, l'aventure ne constitue jamais une fin en soi. Elle est toujours une étape vers autre chose qui permet à Ulysse de revenir à lui-même et au monde. Ici c'est l'aventure et non plus la guerre comme dans L'Illiade, qui forme le creuset où se forge la place de l'homme sur terre. Sans arrêt, les épreuves que traverse Ulysse interrogent son rapport aux éléments, aux animaux ainsi qu'aux forces magiques et divines qui gouvernent le monde.

Détachée du contexte exceptionnel de la guerre, L'Odyssee donne ainsi à voir un homme en temps de paix qui évolue dans son environnement naturel, questionnant la place de l'homme mortel sur Terre. En cela, les aventures d'Ulysse n'ont rien d'un périple hasardeux qui le bringuebalerait aux quatre coins du monde. Au milieu du foisonnement de ses péripéties se tisse en effet le portrait d'un homme fait de creux et de contradictions qui, soumis aux vents contraires du destin, est prêt à tout pour sauver sa vie et retrouver les siens. Et toujours cette interrogation lancinante qui le guette : et si les épreuves et l'absence avaient creusé entre lui et le monde un fossé trop profond pour être comblé ? À travers la confrontation à l'autre, à celui qui n'est pas lui, Ulysse retrouve peu à peu son identité et son humanité, véritable enjeu de L'Odyssee.

MAGIE ET SURNATUREL : QU'EST-CE QUE LE DANGER ?

« Ulysse, dans L'Odyssée n'est pas entouré de héros, ni confronté à ses semblables ;
il est seul ; et ses aventures le mènent aux limites du monde humain. »

Jacqueline de Romilly

Le monde de L'Odyssée est complexe : en plus des humains et des dieux, on y trouve des créatures surnaturelles en tous genres : cyclopes, sirènes, monstres, magiciennes... Pour raconter les aventures d'Ulysse, Homère puise allègrement dans un répertoire de références folkloriques qui n'est pas sans rappeler celui des contes orientaux ou égyptiens. Cependant, le poète évite systématiquement de s'appesantir sur le merveilleux et le surnaturel : les sirènes ou les monstres Charybde et Scylla ne sont ainsi jamais décrits. Du cyclope on nous précise seulement qu'il n'a rien à voir avec un être humain et qu'il est d'une grande taille en omettant le fait qu'il n'est doté que d'un seul oeil ! Plutôt que de s'attarder sur la description en elle-même du surnaturel, Homère préfère insister sur l'effet qu'il produit sur les humains qui la côtoient. En ce sens, **le merveilleux représente tout ce qu'un être humain ne peut pas comprendre. La ruse devient alors la seule arme pour en triompher.** Grâce à elle, Ulysse parvient à contourner un choc frontal qu'il est de toutes façon condamné à perdre. La *mêtis** lui permet de faire un détour pour finalement mieux aller à l'essentiel : **c'est en rusant que l'homme est homme et c'est en étant autre que lui même qu'il parvient à se sauver du surnaturel.** Cette progression se matérialise parfaitement dans les trois femmes qu'Ulysse rencontrera au cours de son voyage : la première, Circé, est une terrible magicienne. La deuxième Calypso, est une nymphe immortelle. Et la troisième, Nausicaa, est une femme Phéacienne. Bien que légèrement différents des humains, les Phéaciens sont cependant le peuple que rencontre Ulysse qui s'en rapproche le plus. Ces trois femmes préparent Ulysse à ses retrouvailles avec Pénélope qui elle n'est « que » humaine et qui est pourtant celle sans qui il ne peut être lui-même.

**Mêtis* : La *mêtis* des Grecs est une notion développée par Jean-Pierre Vernant qui signifie littéralement « l'intelligence de la ruse » et désigne une forme particulière d'intelligence est faite de ruses, d'astuces, de stratagèmes, et même de dissimulation, voire purement et simplement de mensonges.

ACTIONS CULTURELLES

Voici quelques pistes d'exploration autour d'Odyssée. Ces propositions peuvent bien sûr faire l'objet d'une réflexion et d'une adaptation avec les lieux d'accueil et les différents partenaires engagés dans les actions culturelles. **Avant tout engagement, toute proposition doit être validée par l'équipe tant sur le plan du contenu que sur celui du calendrier, sous réserve des disponibilités des intervenants.**

Interventions avec une classe / 1h ou 1h30

Les interventions se déroulent sous forme d'un échange entre la classe et l'intervenant. Sur demande du professeur ou de l'encadrant, nous pouvons développer un thème plus spécifiquement (ex : les métiers du théâtre, le travail d'adaptation, la mise en scène, le travail des comédiens, la scénographie, les lumières, les costumes, la création de la bande son).

Initiation à la pratique théâtrale / 2h

Expression corporelle. Cohésion du groupe. Ecoute. Improvisations dirigées en groupe. Prise de confiance. Spatialisation.

Initiation à l'improvisation et à la pratique théâtrale : mises en situations et jeu, « incarnation » de personnages, travail sur les émotions, prise de parole, adresse publique.

Pratique et improvisation théâtrale autour des thèmes de la pièce / 3h

Après une phase d'échauffement (cf. ateliers d'initiation à la pratique théâtrale), les intervenants proposent aux élèves des situations d'improvisation qui permettent de s'approprier les enjeux de la pièce.

Les élèves seront d'abord mis en scène sur de courts extraits du texte, ils joueront ensemble guidés par l'intervenant. De l'incarnation corporelle découlera la prise de parole par un texte spontané, improvisé par les élèves selon les consignes ou par de courtes phrases extraites du texte.

EXEMPLES D'ATELIERS THÉMATIQUES

ATELIER AUTOUR DU DANGER

OBJECTIF : À partir d'extraits du texte original de L'Odyssée d'Homère ainsi que de l'adaptation théâtrale jouée par la Compagnie, on travaillera autour de la notion de danger. Avec pour fil conducteur l'idée que le voyage d'Ulysse est un parcours initiatique au cours duquel il doit se déposséder de son identité initiale s'il veut survivre.

PISTES DE RÉFLEXION

Quel rapport faut-il entretenir au danger afin de trouver sa place dans le monde ?

Cette place doit-elle forcément se conquérir par la force ou bien d'autres moyens existent-ils ?

Faut-il encourager la quête de danger ou au contraire défendre une culture qui le proscrit ?

RÉFÉRENCES :

- L'Odyssée d'Homère : épisode du Cyclope et épisode de la quatrième Tempête
- The Impossible, film de Juan Antonio Bayona : séquence du tsunami
- Under the Skin, film de Jonathan Glazer : séquence de la noyade à laquelle assiste le

personnage joué par Scarlett Johansson.

- Snow Therapy, film de Ruben Östlund : séquence de l'avalanche

EXERCICES POSSIBLES

- *Improvisation du prisonnier :*

Quatre acteurs sont au centre d'un carré tracé au sol et qui forme un endroit dont on ne peut pas sortir : pas de fenêtre, pas de porte, les murs sont indestructibles, le plafond est inatteignable, on ne peut pas creuser le sol. Les quatre acteurs ont 5 minutes pour s'échapper de cet endroit. Cette improvisation permet de travailler

- *Le jeu du loup et des moutons :*

Entre cinq et dix acteurs sur le plateau. L'un d'eux est le loup, il doit attraper les autres. Les moutons peuvent s'échapper en courant (comme au jeu du chat) mais aussi en criant le nom d'un autre participant qui devient alors immédiatement le loup. Quand le loup attrape un mouton, le mouton est éliminé. Ce jeu permet d'expérimenter concrètement l'engagement physique qu'il est nécessaire d'investir quand on veut échapper à un danger imminent.

- *La course aveugle :*

Après avoir dégagé un espace sans obstacle dans le studio de répétition, on bande les yeux d'un participant et on lui demande de courir d'un bout à l'autre de cet espace. La plupart du temps, une réaction physiologique se déclenche automatiquement dans le cerveau et les coureurs s'arrêtent net au bout de quelques pas. Ce jeu permet de faire une expérience concrète du danger et la manière dont le cerveau envoie des signaux réflexes quand analyse une contradiction entre la course et l'impossibilité de voir.

ATELIER AUTOUR DU REVE

OBJECTIF : À partir d'extraits de L'Odyssée montrant l'importance que les rêves jouent dans la vie des protagonistes, (Pénélope et Ulysse) réfléchir dans un premier temps à la manière dont les rêves offrent une évasion du réel. Dans un second temps, travailler autour du rêve comme l'endroit où se révèlent nos aspirations profondes et réfléchir à la manière dont le théâtre peut offrir un espace où ces aspirations viennent s'incarner concrètement : comment le plateau peut-il être le lieu où on donne corps à ses rêves ?

PISTES DE RÉFLEXION :

Les rêves qu'on fait la nuit sont-ils une échappée ou une plongée dans le réel ?

Quel est votre plus grand rêve ?

EXPÉRIENCES POSSIBLES :

Un participant accepte de partager avec le groupe un rêve qu'il a fait. Un autre participant met en scène ce rêve avec une partie du groupe.

ATELIER AUTOUR DU COLLECTIF

OBJECTIF : Parce que l'équipe est au cœur du processus de création théâtrales, les jeux de groupe tournés vers l'écoute des autres seront au cœur de chaque atelier thématique. Prendre conscience des autres, se mettre au service du groupe sans se trahir soi-même, construire quelque-chose à plusieurs seront autant d'axes de travail afin de pratiquer le théâtre comme un art collectif.

EXPÉRIENCES POSSIBLES :

- *Équilibrer le plateau :*

Tous les participants marchent sur le plateau en continu. Dans un premier temps, il faut prendre conscience de l'espace et ne pas laisser d'endroit vide. Quand l'intervenant frappe dans ses mains, tous les participants s'arrêtent et on regarde où sont les espaces vide sur le plateau. Petit à petit, on complexifie l'exercice en faisant varier les rythmes de marche.

- *Compter à 20 :*

Le groupe marche dans l'espace. Le but est de compter de 0 à 20 tous ensemble : chaque participant dit un chiffre et personne ne doit dire le même chiffre en même temps. Tout en gardant un plateau équilibré au fil des marches. Quand le groupe a réussi à compter jusqu'à 20, on passe à l'étape suivante qui consiste cette fois à compter à l'envers de 20 à 0 tous ensemble.

- *Sculpture collective :*

Le groupe marche dans l'espace en gardant le plateau équilibré. L'intervenant donne un chiffre ou une lettre et les participants doivent former cette lettre en organisant leurs corps ensemble le plus rapidement possible et en parlant le moins possible.

- *Raconter une histoire à 5 en 10 minutes :*

À partir d'une histoire connue de tout le groupe, les participants se mettent en ligne face au public. La personne la plus à gauche commence le récit de l'histoire et à chaque fois que l'intervenant frappe dans ses mains, le récit passe à la personne suivante.

EXTRAIT

Le texte du spectacle est une adaptation écrite par Pauline Bayle à partir du texte original et de la traduction de Leconte de Lisle datant de 1866.

ÉPISODE 17 – ULYSSE AU ROYAUME DES MORTS

CHOEUR

Tant que dure le jour, je cours sur la mer, les voiles pleines de vent.
À l'heure où le soleil se couche et où l'ombre remplit la clarté
nous atteignons l'endroit où jamais les rayons du soleil ne percent
cette terre couverte de nuées et de brumes où pèse la nuit des morts.

Je tire le bateau sur le sable et avec les bêtes sur le dos je m'enfonce dans les marais.
Une fois passé de l'autre côté, je m'arrête et creuse une fosse en carré
je tranche la gorge des bêtes et le sang noir coule sur la terre.
Du fond des brumes je vois se rassembler les ombres des morts,
les vieillards chargés d'épreuves, les jeunes femmes encore vierges
et les guerriers tombés sous le bronze des lances, leurs armes encore couvertes de sang.

La foule des morts accoure autour de la fosse avec des cris horribles
je deviens vert de peur mais je ne faiblis pas : en silence je dépouille les bêtes
j'invoque le dieu Hadès et la terrible Perséphone. Puis je tire mon épée
et j'interdis à tous les morts d'approcher du sang. J'attends Tirésias.

C'est alors que je vois s'approcher l'ombre de ma mère
Anticleia, elle que j'avais laissé pleine de vie
le jour où j'avais quitté Ithaque pour la plaine de Troie.
Je la vois et la pitié emplit mes yeux de larmes.

TIRÉSIAS

Fils de Laërte,
Ulysse au mille-tours
Pourquoi venir voir les morts
ces têtes sans force
en ce lieu sans douceur ?
Allons écarte toi
laisse-moi boire le sang
et ensuite je te dirai ce qui est vrai.

ULYSSE s'écarte et TIRÉSIAS s'approche de la fosse en carré pour boire le sang.

TIRÉSIAS

Ulysse tu veux trouver
le chemin retour
mais un dieu le rendra pénible

Jamais Poséidon n'oubliera sa rancune contre toi
toi qui a osé aveugler son enfant.
Et pourtant écoute moi :
il est possible qu'à travers les épreuves
tu finisses par revoir ton rocher d'Ithaque
Seulement il te faudra dominer ton grand coeur
et celui de tes compagnons.
Quand vous reprendrez la route sur la mer stérile
les vents vous mèneront sur l'île du Trident
où vivent les troupeaux du Soleil
ce dieu qui voit tout qui entend tout.
Si tu respectes ses bêtes
si aucun de tes compagnons n'y touche
alors vous rentrerez sains et saufs à Ithaque.
Mais écoute-moi bien :
si vous les maltraitez
c'en est fini de ton navire
c'en est fini de tes compagnons.
Peut-être que toi seul tu survivrais
mais sans bateau et sans ami.
Et une fois rentré chez toi
tu trouverais là-bas des bandits
qui mangent ton bien
et veulent ta femme.

ULYSSE

Merci de tes conseils Tirésias.
Crois moi, je les écouterai.
Mais dis moi encore :
l'âme de ma mère est là
morte et silencieuse.
Elle s'approche du sang
mais n'ose pas me parler
ou même me regarder dans les yeux
moi son enfant.
Dis moi comment faire
pour qu'elle me reconnaisse.

TIRÉSIAS

Laisse là s'approcher du sang.
Tous ces défunts qui dorment dans la mort
s'ils boivent le sang alors ils te diront le vrai.

ULYSSE / NARRATEUR

Alors Tirésias me tourne le dos et retourne dans les nuées. Moi je reste là et je laisse
ma mère s'approcher pour boire le sang.

ANTICLÉIA

Mon fils tu vis encore
et pourtant te voici ici
aux brumes du bout du monde.
Ces lieux échappent aux regards des vivants
pour y arriver il faut traverser l'Océan
franchir de grands fleuves
et leurs courants terribles.
Arrives-tu ici directement de Troie ?
N'as tu pas encore retrouvé Ithaque
et ta femme et ton fils restés là-bas à t'attendre ?

ULYSSE

Non maman, je n'ai pas encore touché le sol de notre terre
je continue d'errer, de misère en misère
depuis ce jour où Ménélas vint me chercher
pour m'emmener là-bas vers la plaine de Troie.
Mais toi dis-moi sans mentir :
Comment es tu morte ?
Qui t'as tué ? As-tu souffert ?
Parle moi de mon père Laërte
Parle moi de mon fils Télémaque
Ont-ils toujours le pouvoir ou bien un autre l'a-t-il pris ?
Parle moi de ma femme Pénélope
A-t-elle protégé nos biens ?
Est-elle près de notre fils
Ou bien s'est elle remariée avec un autre ?

ANTICLÉIA

Sois tranquille.
De tout son cœur
elle te reste fidèle.
Tous les jours
toutes les nuits
dans votre maison
elle s'épuise en sanglot.
Le pouvoir est sauf
et Télémaque avec lui.
Quant à ton père
il vit dans les champs
loin de la ville
sans lit pour dormir
l'hiver il reste près du feu
et dort dans la cendre
l'été il se fait un lit de feuille
et dort au milieu des vignes.
Dans son cœur
le chagrin va

de plus en plus grand
tandis que sa vieillesse avance.
Et moi si je suis morte
ce n'est pas de fatigue
ce n'est pas de maladie
c'est du regret de toi
du souci de toi.
C'est cette tendresse même
qui m'arracha à la vie douce comme le miel.

ULYSSE / NARRATEUR

Ma mère parle et moi je n'ai qu'un désir : serrer son ombre dans mes bras. Trois fois je m'élançais, tout mon cœur veut la prendre contre moi mais trois fois entre mes mains ce n'est qu'une ombre, un songe qui s'envole.

ULYSSE

Maman pourquoi fuir
lorsque je veux te prendre dans mes bras ?
Au moins ici embrassons-nous
et goûtons ensemble
au frisson des sanglots.

ANTICLÉIA

Hélas mon enfant
le plus malheureux des hommes
connais le sort des humains :
quand la mort nous prend
nos nerfs ne tiennent plus
ni la chair ni les os
tout cède à l'énergie de la flamme.
Dès que l'âme a quitté les os blanc
l'ombre s'envole et s'enfuit comme un songe
Mais à présent hâte toi de regagner le jour
et sans plus tarder reprend ton chemin vers Ithaque.

