

Dossier pédagogique

Le Groupe Anamorphose présente

ULYSSE OU L'IMPOSSIBLE RETOUR

Librement inspiré de L'Odyssée d'Homère

Théâtre et jeu d'ombres

 proposition d'activité à faire avec les élèves

 support audio ou vidéo

A LIRE AUX ELEVES AVANT LE SPECTACLE

Avant de voir le spectacle, il est indispensable que les élèves sachent à quel moment se situe notre histoire dans le voyage d'Ulysse et qui sont les protagonistes : Ulysse, Hermès et Calypso. Pour faciliter l'expérience de tous, nous vous demandons de bien vouloir lire avec eux ce texte de présentation en amont.

L'Illiade et *L'Odyssée* sont deux textes fondateurs de la culture occidentale.

Ce sont des poèmes « épiques » composés de chants (initialement chantés ou récités par l'aède – le poète Homère en l'occurrence).

L'Illiade raconte la guerre de Troie (qui a duré 10 ans) et *L'Odyssée*, le difficile retour du héros Ulysse chez lui, à Ithaque (qui a aussi duré 10 ans). Le spectacle *Ulysse ou l'impossible retour* s'inspire plus particulièrement de *L'Odyssée*.

Pour résumer la situation :

Les grecs ont gagné la guerre de Troie. Mais ils se sont très mal conduits et quand ils sont enfin parvenus à entrer dans la ville, ils en ont massacré les habitants. Les Dieux ont puni les chefs grecs pour leur crime. Certains sont morts, d'autres se sont noyés. Ulysse, lui, a été condamné à errer sur la mer méditerranée pendant quelques années. Il a donc navigué d'île en île, et fait des rencontres fantastiques : des monstres, des géants, un cyclope, des sirènes... Au fil des épreuves, Ulysse a tout perdu : ses bateaux et ses hommes.

Il a terminé son périple sur l'île paradisiaque de la nymphe Calypso. Elle l'a recueilli et pendant sept ans, ils ont filé le parfait amour. Pendant ce temps, à Ithaque, son épouse Pénélope tient à distance les prétendants qui convoitent le trône pour prendre la place d'Ulysse. Elle promet qu'elle choisira celui qui le remplacera lorsqu'elle aura fini de tisser le linceul du père d'Ulysse. Mais elle attend le retour d'Ulysse et fait tout pour repousser le moment où elle devra choisir. Alors, le jour, elle tisse, et la nuit, en cachette, elle détisse pour que ce ne soit jamais fini...

Le spectacle que vous allez voir se passe sur l'île de Calypso.

Nostalgique de son pays, de son épouse, de son fils, Ulysse n'a plus goût aux plaisirs de l'île. Il s'ennuie et tourne en rond. Alors pour passer le temps, il étend le linge...

Hermès, messager et envoyé des Dieux, débarque sur l'île. Il vient chercher Ulysse pour le ramener à Ithaque.

Mais Calypso ne veut pas le laisser partir.

Ulysse est tiraillé.

Va-t-il rester sur l'île de Calypso pour l'éternité ou suivre Hermès pour accomplir son destin ?

Le héros doit faire un choix...

En complément voici une vidéo de 3 minutes dans laquelle chaque comédien parle de son personnage. Le metteur en scène dit quelques mots du spectacle, alors en cours de création. Vous pouvez tout à fait montrer cette vidéo aux élèves en amont ou leur donner le lien pour qu'ils la regardent chez eux ! D'autres vidéos et podcast pourront vous servir de support. Vous les trouverez en liens, page 21.

★ Les comédiens parlent de leurs personnages => <https://www.youtube.com/watch?v=1PC-YJMZGhI>

Présentation de la compagnie de théâtre - Groupe Anamorphose

Après ses études aux Conservatoires de Bordeaux et de Paris, Laurent Rogero crée la compagnie « Groupe Anamorphose » en 1994, à Bordeaux. Il met en scène des textes classiques (théâtraux ou non) et en écrit d'autres, à la recherche d'un théâtre populaire qui rassemble les spectateurs. Il place l'acteur au coeur de son théâtre et utilise la marionnette, le détournement d'objets, le masque, comme des outils de jeu, pour raconter des histoires qui parlent au plus grand nombre.

Ils ont travaillé sur ce spectacle

écriture, scénographie, mise en scène / Laurent Rogero
création lumière / Stéphane Le Sauce
chant / Sonia Nedelec
fabrication toiles / Marion Guérin
production / Julie Lacoue-Labarthe
diffusion / Laurie Arrecgros

Elise Servières
joue Calypso

Laurent Rogero
joue Ulysse

Gloria Da Queija
joue Hermes

© photo F. Desmesure

SE PRÉPARER AU SPECTACLE

PREAMBULE // Partons de ce que l'on sait d'Ulysse !

- Avez-vous déjà entendu parler d'*Ulysse* ?
- Comment s'appelle le roman dont il est le personnage principal ?
- Qui aurait écrit ce texte ?
- A quelle grande guerre Ulysse a-t-il participé ? Combien de temps a duré cette guerre et comment s'est-elle finie ?
- Pourquoi Ulysse est-il engagé dans cette odyssee ?
- Que savez-vous de son voyage ? Connaissez-vous des épisodes célèbres ?
- Quelles sont les créatures rencontrées par Ulysse ?
- Est-il long ce fameux voyage ?
- Que font son fils et sa femme pendant ce temps ?

Etudier quelques épisodes qui seront évoqués dans le spectacle

Pour l'enseignant, liste des principaux épisodes qui seront repris ou évoqués dans le spectacle : les Lotophages, les Sirènes, le départ d'Ulysse pour la guerre, Charybde et Scylla, les bœufs du soleil, le cyclope, Circé la Magicienne, Pénélope et les prétendants.

- Quel évènement a déclenché la guerre de Troie ?

Dans notre pièce, Calypso parlera de cet épisode comme d'un concours de beauté qui aurait mal tourné !
extrait // Calypso : « *Héra, Athéna et Aphrodite se disputent le titre de la plus belle des déesses. Pour les départager, on choisit un jeune et beau berger du nom de Pâris. Il a bien de la peine à trancher, ce pauvre Pâris. Pour l'influencer, Héra lui promet le pouvoir sur les hommes, Athéna lui promet la victoire à la guerre. Aphrodite, elle, lui promet l'amour de la plus belle femme. Pâris n'hésite plus : il déclare qu'Aphrodite est la plus belle des déesses. C'est ainsi que Pâris, le Troyen, enlève au roi de Sparte son épouse Héléne, la plus belle des femmes, et déclenche la guerre de Troie !* »

- Comment Ulysse a-t-il piégé le cyclope Polyphème ?

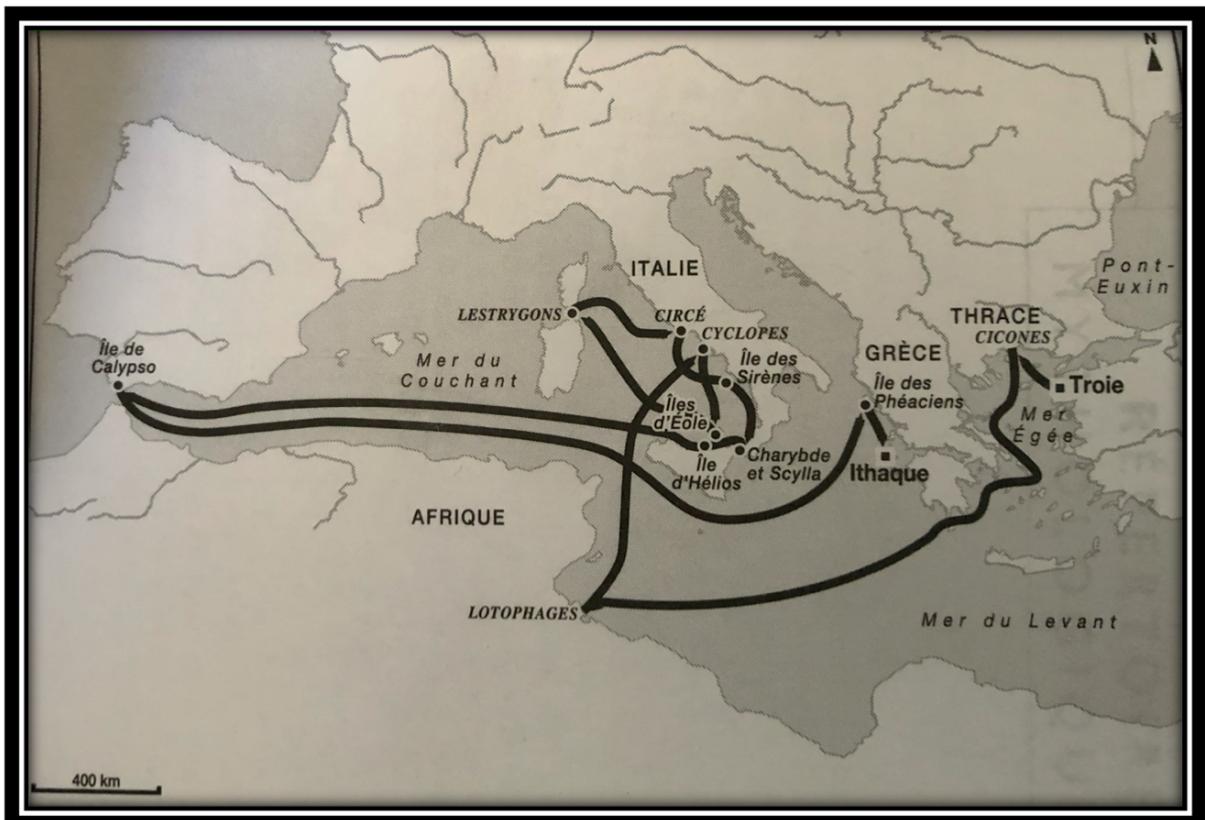
Le récit sera joué en théâtre d'ombres

- Comment Circé la magicienne a-t-elle accueilli Ulysse et ses hommes ?

Dans L'Odyssée les personnages féminins (Circé, les sirènes) sont souvent représentés comme des créatures doubles et dangereuses (sorcières, monstres) qui détournent le héros de son devoir.

- Que font Pénélope, la femme d'Ulysse et Télémaque, leur fils depuis le départ d'Ulysse ?

Intérêt de comprendre ce qui se passe à Ithaque, et ce qu'Ulysse a peur de retrouver (il n'a pas vu sa femme depuis 20 ans, a quitté Ithaque alors que son fils était encore un bébé, et va devoir affronter les prétendants qui convoitent son trône)

Le voyage d'Ulysse (l'itinéraire proposé est celui de Victor Bérard).

© Édigraphie, cartes reproduites dans l'édition GF de l'*Odyssée*

❁ QUI EST QUI ? : LE JEU (pour les élèves)

NOM

- A . Calypso
- B. Pénélope
- C. Charybde et Scylla
- D. Hermès
- E. Les Sirènes
- F. Circé
- G. Polyphème
- H. Télémaque
- I. Les prétendants
- J. Ulysse

STATUT

- 1. Fils d'Ulysse
- 2. Epouse d'Ulysse
- 3. Magicienne
- 4. Nymphes des mers
- 5. Mi femmes-mi oiseaux
- 6. Hommes d'Ithaque et des îles alentours
- 7. Cyclope
- 8. Messager des Dieux
- 9. Monstres marins
- 10. Héros dit « L'Homme aux mille ruses »

SPECIFICITE

- A.** Tisse le jour et détisse la nuit pour que jamais le linceul ne soit fini.
- B.** Berger, et fils de Poséidon, il vit dans une grotte.
- C.** N'a pas vu Ulysse depuis près de 20 ans. Et s'est mis en tête de le retrouver.
- D.** Ils veulent prendre la place d'Ulysse sur le trône.
- E.** A le pouvoir de transformer les hommes en animaux.
- F.** Vit sur une île paradisiaque loin des hommes. Veut garder Ulysse à ses côtés.
- G.** Ulysse est le seul à oser les écouter.
- H.** Espère réussir sa mission et convaincre Ulysse de rentrer à Ithaque.
- I.** Barrent le passage d'Ulysse et son équipage.
- J.** Après avoir perdu tous ses compagnons en mer, il échoue sur une île paradisiaque.

QUI EST QUI ? : LES REPONSES (pour l'enseignant)

=> pour compléter le jeu, vous pouvez assigner des représentations picturales aux personnages.
Quelques liens ici :

Calypso et Ulysse [Tableau de Jan Brueghel l'Ancien - 1616](#)

Les Sirènes [Tableau de Johan Waterhouse - 1891](#)

Circé la magicienne [Tableau de Wright Barker – 1889](#)

Le cyclope [Tableau d'Odile Redon - 1914](#)

Pénélope et les prétendants : [Tableau de John William Waterhouse - 1912](#)

Charybde et Scylla : [Illustration](#)

Réponses :

A, 4, **F**
B, 2, **A**
C, 9, **I**
D, 8, **H**
E, 5, **G**
F, 3, **E**
G, 7, **B**
H, 1, **C**
I, 6, **D**
J, 10, **J**

L'ADAPTATION DU ROMAN POUR LE THEATRE

Comment adapter une œuvre littéraire aussi dense au théâtre ?

Impossible de jouer la totalité de l'Odyssée sur un plateau de 6mx6m en 1h10 avec 3 acteurs !

Pour ramener cette grande épopée à des dimensions théâtrales, Laurent Rogero a choisi de se concentrer sur un moment déterminant dans le parcours d'Ulysse. Chez Homère, ce passage apparaît au début de L'Odyssée et tient en seulement quelques pages. Nous sommes partis du « Chant V : l'ancre de Calypso » pour l'écriture de notre pièce. Choisir de nous focaliser sur cet épisode, où l'aventure est comme en pause, nous permet à la fois d'évoquer le passé d'Ulysse (guerre de Troie, monstres, perte de ses compagnons) et de nous projeter vers les épisodes du futur qui l'attend (chemin du retour et arrivée à Ithaque).

Ce moment particulier nous permet également de mettre en jeu trois personnalités dans un huis clos, une situation théâtrale où chacun joue sa partition pour parvenir à ses fins et remporter la confiance d'Ulysse.

La situation théâtrale

Depuis 7 ans, Ulysse vit sur une île, sorte de prison dorée où il file le parfait amour avec la nymphe Calypso. Mais nostalgique de son pays, le héros finit par s'ennuyer. Alors pour passer le temps, il étend le linge. Hermès arrive sur l'île pour ramener Ulysse à Ithaque. Mais Calypso ne veut pas qu'il parte... Hermès et Calypso s'affrontent à coups de ruses et d'arguments pour convaincre Ulysse. Pris entre deux feux et tiraillé par le doute, le héros va devoir faire un choix.

Les personnages

HERMES

Statut : Dieu (immortel)

Objectif : ramener Ulysse à Ithaque.

Moyen : réveiller le sens du devoir d'Ulysse. Regonfler son égo de héros, son énergie guerrière.

CALYPSO

Statut : Nymphe (immortelle)

Objectif : garder Ulysse sur l'île.

Moyen : proposer la vie éternelle à Ulysse, dans le confort, le plaisir et l'amour charnel.

ULYSSE

Statut : Héros (mortel)

Objectif : prendre une décision.

Moyen : l'introspection

ECHANGES D'APRÈS SPECTACLE

SE REMEMORER – prendre un temps d'échange en classe pour recueillir les impressions des élèves

Proposer aux élèves de s'exprimer sur ce que qu'ils ont vu, compris, senti. Voici une grille de lecture pour les accompagner dans l'analyse du spectacle et questionner leur expérience de spectateur :

Regard OBJECTIF <i>Qu'est-ce que je perçois ?</i> « CE QUE JE VOIS, CE QUE J'ENTENDS, CE QUE JE RECONNAIS »	Regard SUBJECTIF <i>Qu'est-ce que j'en pense ?</i> « CE QUE JE RESENS »	REGARD CULTUREL <i>Qu'est-ce que je sais ?</i> « CE QUE J'APPRENDS POUR MIEUX COMPRENDRE »
<p>Description détaillée et objective de l'œuvre : sans appréciation particulière, juste ce qui « saute aux yeux, aux oreilles »</p> <p>Le lieu du spectacle Intérieur, extérieur, rue, chapiteau, théâtre</p> <p>Le texte et sa mise en scène</p> <ul style="list-style-type: none"> - La forme : théâtre, marionnette, théâtre d'ombre, théâtre d'objet, mime... - Point de vue donné : frontal, bi-frontal, circulaire, inter actif - Le récit, l'histoire, les personnages, les lieux - Le temps, la durée <p>La scénographie, l'organisation de l'espace</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les décors : réalistes ou non ? Quels lieux ou ambiances sont représentés ? Comment... ? - Les accessoires : de quels objets se servent les comédiens ? Est-ce qu'ils sont utilisés comme dans la vie de tous les jours ? Leur fonction ? - Les costumes : couleurs, formes, silhouettes, matériaux, époque... - Les lumières : les couleurs, leur rôle dans le spectacle ... - L'univers sonore : la nature des sons (Types de musique, bruitages, bruits de jeu, présence ou non de musiciens sur scène et avec quels instruments) <p>L'interprétation Les comédiens : nombre, hommes ou femmes, leurs rôles, leur jeu d'acteur, leurs voix, leurs caractéristiques physiques, gestuelles et vocales ...</p> <p>Les effets de sens Surprise, illusion, frisson, humour, moment poétique...</p> <p>Les registres esthétiques Poétique, humoristique, théâtral, social, abstrait, graphique, onirique</p>	<p>Description selon son interprétation et son ressenti personnel de l'œuvre</p> <p>Nommer les émotions provoquées par le spectacle*, association à des images réelles ou issues de l'histoire des arts, des idées, des sentiments, des personnages, des lieux, des ambiances, univers, goûts et opinions... (à mettre en relation avec les procédés ou choix de mise en scène)</p> <p>*Liste des émotions que l'on peut ressentir pendant un spectacle : La peur, l'angoisse, des frissons, le rire, la gêne, la tristesse, le chagrin, la peine, la colère, la révolte, l'ennui, l'impatience, la bonne humeur, l'étonnement, l'émerveillement, la déception, le dégoût...</p>	<p>Références à d'autres expériences et à des connaissances acquises.</p> <p>Repères donnés par l'enseignant au sujet :</p> <ul style="list-style-type: none"> - D'un auteur, d'un metteur en scène, d'un artiste - d'une forme théâtrale - d'une esthétique, d'une technique - d'un contexte historique, culturel, scientifique... - des significations (message politique, philosophique, détournements, rupture des codes...) <p>Mise en réseau avec d'autres œuvres, comparaison d'extraits vidéo des différentes mises en scène d'un même texte.</p> <p>Vocabulaire spécifique/Lexique du théâtre.</p>

- Décrivez l'espace, le décor. Vous fait-il penser à une île ? Qu'évoquent les draps qu'étend Ulysse ?

- Tentez de définir l'objectif de chaque personnage. A quel personnage vous identifiez-vous le plus ?

- Dans quel état se trouve Ulysse au début du spectacle ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Est-ce surprenant de trouver un « héros » dans cet « état » ? Qu'est-ce qui lui fait peur ? « Rester ou partir » en quoi est-ce une décision difficile ? A quoi doit-il renoncer s'il part (Partir c'est renoncer au confort, au temps suspendu à l'éternité. C'est vivre et mourir comme le veut sa condition d'homme mortel. Et le héros doit rentrer pour raconter son histoire et assumer son destin) ? Quelles sont les motivations d'Hermès et de Calypso à convaincre Ulysse ? Qu'est-ce qui va motiver Ulysse à se décider (établir une liste d'arguments pour et contre) ? Qu'est-ce qui se passe dans la scène finale (monologue de Calypso en annexe) ?

- Quel(s) moment(s), quelle(s) scène(s) vous a touché ?

- A quoi sert le théâtre d'ombres ? Qu'est-ce qui est projeté sur les draps ? Est-ce la réalité ?

- Qui est Ulysse ? Un homme comme les autres (qui doute, a peur du futur, a besoin de sécurité). Qu'est-ce qui fait de lui un héros ? Qu'est-ce qu'un héros ? Qu'est-ce qu'on attend d'un héros ? Un « héros » est-il maître de son destin ? A-t-il vraiment le choix ? Quels sont ses devoirs ? En quoi le choix d'Ulysse peut changer le cours de l'histoire ?

⇒ nous serions ravis que vous nous envoyiez par mail (laurie@groupe-anamorphose.com) des retours critiques des élèves s'ils passent par l'écrit. C'est important et très utile pour nous d'avoir le ressenti des spectateurs 😊

En quoi Circé transforme les compagnons d'Ulysse ?

- en cochons

Comment s'appelle le peuple mangeur de lotus ?

- les lothophages

Qu'est-ce que l'ambrosie ?

- la boisson des dieux

Comment Ulysse quitte l'île de Calypso ? Avec l'aide de qui ?

- en radeau, aidé par Calypso

Citez 3 ruses d'Ulysse que vous avez vu à l'oeuvre dans le spectacle (ou qui sont citées)

- il se cache d'Hermès en se déguisant dans la première scène
- sur les conseils d'Hermès, il met une drogue dans la coupe de Calypso pour la rendre docile
- pour ne pas partir à la guerre, il essaie de se faire passer pour fou en labourant la plage et y semant des grains de sel

Citez 5 épisodes de L'Odyssée qui ont été racontés en théâtre d'ombres

- Cyclope, Les Sirènes, les prétendants, Circé la magicienne, Charybde et Scylla.

[Pour aller + loin :](#)

Analyser la 1ère scène (vous trouverez la chanson d'ouverture d'Hermès en annexe) où il est question des exploits passés d'Ulysse chantés par Hermès (aède de circonstance) à la recherche du héros disparu...

LE SPECTACLE : QUELQUES ELEMENTS DE MISE EN SCÈNE

Les défis pour la mise en scène : Comment représenter les mondes fantastiques évoqués dans l'Odyssée, les grands combats, les monstres ? Comment rendre l'atmosphère magique ? Quelles solutions a le metteur en scène pour montrer « l'irreprésentable » avec les moyens artisanaux du théâtre ?

« Le théâtre d'ombres est comme une forme simplifiée de cinéma. L'image sert de support pour raconter une histoire. Le procédé théâtral employé pour faire revivre les exploits d'Ulysse n'est pas seulement le récit, mais aussi l'image animée. Dans notre scénographie, Ulysse s'occupe à étendre le linge brodé de Calypso, sur le promontoire où il a coutume de fuir le lit de la nymphe. Sur ces linges suspendus, comme autant de voiles hissées au bord de la mer, sont régulièrement projetées les ombres de plaques minérales ramassées au sol, reconstituant des scènes de théâtre d'ombres éphémères. » Laurent Rogero, metteur en scène

Jeu à faire en classe : « si j'étais à la place du metteur en scène »

Recueillir les propositions des élèves. A partir d'un épisode fantastique de *L'Odyssée* qu'ils choisissent (Les Sirènes, Le Cyclope, Charybde et Scylla) demander aux élèves de réfléchir par petits groupes et d'imaginer comment ils joueraient la situation sur une scène de théâtre, avec quels costumes, quels accessoires, quel rapport au public. Possibilité de passer à tour de rôle pour montrer sa proposition aux autres.

Le décor // un lieu : l'île de Calypso

Le plateau évoque un décor de bord d'île. La scénographie est simple et pratique. Il n'y a pas de coulisse. Tout se joue « à vue ».

Tout se voit et ce qu'on voit sert à la fois à évoquer l'île et à jouer :

- . une structure faite à partir de 4 mâts en bambous => pour étendre les draps (et suggérer les mâts d'un bateau)
- . des draps => pour servir d'écran au théâtre d'ombres (et suggérer les voiles d'un bateau)
- . un sol fait de mousse, puzzle de formes découpées au cutter => pour piocher les formes qui créeront les images du théâtre d'ombres (et suggérer le sable d'une plage... volcanique)

2 espaces, 2 réalités, 2 modes de jeu

Il fallait trouver un décor simple et ingénieux pour permettre de passer rapidement d'un monde à l'autre.

. L'espace du théâtre d'acteurs // réel

Au premier plan, se joue la relation entre les 3 personnages : Hermès, Calypso et Ulysse.

Le lieu du théâtre « Ici et maintenant ». Sous la forme d'un huis clos.

Une querelle. L'enjeu ? Ulysse va-t-il rester et oublier Ithaque ou doit-il repartir et vivre son destin ?

D'un côté Hermès doit convaincre Ulysse de partir. De l'autre Calypso aimerait qu'il reste. Au milieu : Ulysse, tiraillé doit choisir. Le huis clos : l'action de déroule dans un lieu unique d'où les personnages ne peuvent pas sortir.

Dans l'espace fermé, aux contours délimités, identifié comme l'île de Calypso.

Il représente l'espace d'un réel. Les comédiens y adoptent un mode de jeu naturaliste.

. L'espace du théâtre d'ombres // imagination

Au second plan, Il y a ce qui se raconte des aventures passées et des visions d'un futur fantasmé. Les souvenirs de batailles, des exploits entre rêves et cauchemars. Une évocation, un ailleurs pour faire revivre les grands exploits passés d'Ulysse et la vision d'un futur qui lui fait peur. Espace de projection, une fenêtre sur l'esprit d'Ulysse ses fantasmes, ses peurs. Comme dans les rêves, les images et les voix sont différentes. Formes aux contours naïfs, voix modifiées. Il représente l'espace imaginaire. Les comédiens y adoptent un jeu plus amplifié, plus expressif.

Les costumes. On a imaginé ce que chaque personnage pourrait porter de plus simple et de plus sobre (pour ne pas enfermer l'imagination des spectateurs) tout en donnant un indice sur l'énergie générale de son caractère et de sa fonction dans l'histoire. Une robe pour Calypso – élégante et sensuelle, un jean-chemisier pour Hermès – certaine rigidité (seul personnage à porter des bottines, car il vient de l'extérieur de l'île), un survet-sweat à capuche pour Ulysse – costume du quotidien, décontracté (loin de l'idée qu'on pourrait se faire du costume d'un guerrier, d'un héros)

La lumière Il y a 2 ambiances lumineuses. La première dite « plein feu » permet d'éclairer le premier plan, le théâtre d'acteurs, grâce à 6 projecteurs latéraux posés au sol et une rampe lumineuse en bord de scène. La seconde vient du fond de scène pour éclairer les formes découpées brandies par les acteurs derrière les draps et projeter leurs ombres sur le tissu pour faire apparaître l'image. Les comédiens changent d'ambiance lumineuse en appuyant sur des pédales qui commandent un ordinateur relié aux projecteurs. (Il n'y a pas de technicien-régisseur. Les comédiens font tout en direct).

Le chant permet de renforcer l'atmosphère magique du spectacle, d'évoquer l'état d'âme d'un des personnages. Il est aussi un hommage à *L'Odyssée* d'Homère, qui est initialement un poème chanté par l'Aède.

QUELQUES THEMES POUR ALLER PLUS LOIN...

Fiche 1 – Le rôle des femmes dans L’Odyssée

Ulysse ou l'impossible retour choisit de développer, d'étoffer le personnage féminin de Calypso en déployant sa relation avec Ulysse.

« Pénélope, Nausicaa, Circé, Calypso, Charybde et Scylla, les femmes que rencontrent Ulysse ont des noms prompts à faire rêver autant qu'à effrayer. Et de fait, entre enchantement et terreur, séduction et passion, douceur et monstrosité, les femmes ont plus d'un rôle à jouer dans ce long voyage retour qu'est L'Odyssée. »

Adèle Van Reeth, Les chemins de la philosophie, France Culture

⇒ ★★ **Ecouter les chemins de la philosophie podcast France Culture.**

Ici, l'épisode 3/8 « Récits au féminin » dans L'Odyssée (où il est principalement question de Calypso, Circé et Pénélope) : <https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-chemins-de-la-philosophie/recits-au-feminin-7903093>

« Magiciennes, séductrices, musiciennes » qui sont ces créatures qui semblent détourner Ulysse ? Le dangereux pouvoir de séduction des femmes dans L'Odyssée...

Par leur beauté, leur intelligence, leur magie dite « sorcellerie », les femmes apparaissent comme un danger, un obstacle, un frein à l'accomplissement du héros. Décrites comme des tentatrices, elles sont des créatures toxiques qui le détournent du chemin de la Raison, le chemin d'Ithaque. Mais leur rôle est plus complexe, et si au premier abord elles apparaissent comme des ennemis, elles participent aussi à accompagner Ulysse dans son parcours. A ce titre, il est intéressant d'étudier (comme le propose le podcast) le rôle de Calypso et celui de Circé et d'observer comment l'une et l'autre aident finalement Ulysse à trouver sa vérité.

Fiche 2 – Ulysse : héros courageux ou homme qui doute

Notre pièce se concentre sur le trouble du héros. Ce moment où Ulysse doute et n'arrive plus à avancer, à choisir. Ces états d'âmes qui affectent les humains ont-ils leur place dans le parcours du héros ? Le héros est-il libre de ses choix ? Ici, se pose la question du libre-arbitre chez le héros.

Ulysse un héros trop humain ? « Selon le Dictionnaire de la langue française de Littré, « héros » est « le nom donné dans Homère aux hommes d'un courage ou d'un mérite supérieurs, favoris particuliers des dieux, et dans Hérodote à ceux qu'on disait fils d'un dieu et d'une mortelle ou d'une déesse et d'un mortel ».

Ulysse est bien un héros, mais l'Odyssée nous montre ses faiblesses inhérentes à la condition humaine, telles que l'orgueil et le désir amoureux. De fait, Ulysse est un être « à la psychologie complexe, fragile souvent, faillible, manipulable et manipulé »

Figures et voiles de Calypso : écrire dans le silence d'Homère. Nida Ben Hassen

« Si l'on aime retenir le premier vers du poème de Joachim Du Bellay (1522-1560), « Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage », Ulysse ne saurait se réduire à un explorateur. Pour les Grecs, il incarne un héros face à son destin, oscillant entre puissance et impuissance, un exilé nostalgique poursuivi par la colère des dieux. Derrière l'interminable périple de ses aventures héroïques, Ulysse s'avère finalement un héros très humain. (...) il est surtout pour les Grecs le héros qui choisit de revenir dans sa patrie pour retrouver l'humanité de sa vie. Au-delà de ses exploits, Ulysse incarne l'homme qui accepte son destin. »

Sonia Darthou, maîtresse de conférences en histoire ancienne à l'université d'Évry-Val d'Essonne.

Ulysse – l'homme aux mille ruses. Article en lien => <https://lephant-larevue.fr/thematiques/ulysses-lart-de-tromper/>

Réputé pour son intelligence rusée, sa métis, Ulysse joue un rôle clef dans la guerre. Pourtant dès le départ il ne voulait pas être embrigadé et a tenté de ruser pour rester chez lui à Ithaque (épisode où il dépose Télémaque sur le chemin de la charrue raconté dans la pièce). Et quand Hermès débarque sur l'île pour lui dire de reprendre la mer il se déguise en serviteur pour lui échapper. Ulysse ne cesse d'avancer masqué, dissimulant la vérité aux autres. Faire usage de la tromperie et de la ruse repose chez Ulysse sur une faculté très séduisante : l'inventivité imaginative.

⇒ *Ulysse ou l'impossible retour* met en jeu les tours et astuces des personnages Hermès et Ulysse pour parvenir à leurs fins.

Comparer Ulysse et Achille : la force et la ruse comme deux visions de la guerre, deux figures du « héros »

Article en lien => https://www.scienceshumaines.com/achille-et-ulysses-force-et-ruse-dans-la-grece-antique_fr_29626.html

EXTRAITS DU TEXTE

SCENE 1 Scène d'exposition

HERMES

Où est-il, le valeureux guerrier ?
Où est-il, le brillant orateur ?
Où est-il, le plus rusé des hommes ?

Celui qui réduisit jusqu'à l'os
Pritanis, Noémon et Chromios,
Alastor, Alcandre et Halios ;
Celui qui, encerclé de Troyens,
Comme un lion entouré par les chiens,
Résista jusqu'au retour des siens.

Parlant au public :

Autant le dire : la guerre n'était pas sa vocation, et s'il avait pu y échapper... Mais il s'y est montré d'un grand courage, voire s'y est révélé un grand chef. Car il ne guidait pas seulement les hommes embarqués à bord de ses douze navires : il était une inspiration au combat pour toute l'armée grecque ! Et il en aura fallu, de l'inspiration, pour faire durer dix longues années cette terrible guerre de Troie...

Reprenant le chant :

Où est-il, le valeureux guerrier ?
Où est-il, le brillant orateur ?
Où est-il, le plus rusé des hommes ?

Celui qui, au temps de la déroute,
De ses mots a balayé le doute,
Vers la gloire a mis l'armée en route ;
Celui qui, devant son propre roi,
Se planta, lui cria reprends-toi !
Et jamais n'abdiqua devant Troie !

Parlant au public :

Un orateur de premier ordre, sans aucun doute ! Ça ne lui a pas suffi, hélas, pour infléchir les dieux, irrités par la conduite des Grecs victorieux. Il faut dire qu'ils ont fait un vrai massacre... Mais, bon ! ça fait dix ans qu'elle est finie, cette guerre ! Dix ans que son épouse, Pénélope, attend fébrilement le retour de son mari et roi. Espère-t-elle encore ? Quant à son fils, Télémaque, il a aujourd'hui vingt ans, et il ne connaît pas son père ! Non, décidément : le roi d'Ithaque est mal récompensé de ses sacrifices...

Reprenant le chant :

Où est-il, le valeureux guerrier ?
Où est-il, le brillant orateur ?
Où est-il, le plus rusé des hommes ?

Celui qui, dans les rangs ennemis,
Avançait, déguisé à demi,
Dans la ville entra et repartit ;
Celui qui fit que la fière Troie
Est tombée, non sous l'effort des rois :
Par la ruse d'un cheval de bois !

Parlant au public :

Mais, tout malin qu'il soit : c'est le dernier des Grecs en exil ! Les autres sont, soit morts, soit ivres du vin qu'ils boivent dans les coupes d'or raflées au saccage de Troie ! Il est temps de faire quelque chose, non ? Alors, boum ! Me voilà ! Hermès, le dieu messager de la bonne nouvelle : « Ulysse, la punition est levée : tu peux enfin rentrer chez toi ! » Ça commence bien, non ? La suite ne sera sûrement pas aussi simple. Heureusement : sinon ce serait l'ennui, et il n'y aurait pas de spectacle...

.....

SCENE 3 - Dialogue entre Hermes et Calypso

HERMES, *parlant*

Calypso. Les années passent et toi, tu ne changes pas.

CALYPSO

Pour une Immortelle, somme toute : c'est assez banal...

HERMES

Je veux dire : tu vis loin des dieux et des hommes, tu dors dans une simple grotte, déjeunes avec les rapaces, dînes avec les grenouilles... Tu pourrais te laisser aller, mais tu restes belle et farouche.

CALYPSO

Je vis comme la nature, mon ami : elle est belle et farouche. C'est vous qui avez inventé la laideur et la soumission.

HERMES

Nos conversations me manquent, tu sais. Quel dommage que tu vives aussi loin !

CALYPSO

J'ai réfléchi, Hermès, et je suis d'accord : je viens vivre avec toi sur l'Olympe.

HERMES

Eh ! bien : c'est que...

CALYPSO

Ne te fatigue pas, va. Et laissons là les politesses, tu veux bien ? Dis-moi plutôt le motif de ton expédition.

HERMES

Zeus réclame le retour d'Ulysse.

CALYPSO

Zeus réclame ! Tu aimes ton travail, Hermès ?

HERMES

Mon... Tu sais bien, Calypso, que les dieux n'ont pas de travail, à proprement parler : le travail est une affaire d'hommes. Non, je dirais plutôt que j'accomplis des missions.

CALYPSO

Dont la principale est de couvrir les viols perpétrés par ton père ! Et, non content de le servir dans ces forfaits, tu l'aides encore à punir les Immortels qui auraient la prétention d'aimer !

HERMES

Parle moins fort, Calypso : nous avons beau être au bout du monde, tu sais qu'il pourrait t'entendre...

CALYPSO

Qu'il m'entende ! Je n'ai pas oublié Eos, déesse de l'Aurore. Elle filait le parfait amour avec le prince troyen Tithon. Elle est allée, l'imprudente, supplier Zeus qu'il accorde l'immortalité à cet homme. D'où peut naître la perversité qui a fait imaginer à Zeus de rendre Tithon immortel, mais tout en le laissant vieillir éternellement ? De la jalousie ! Jalousie ! Lorsque Eos s'est résolue à quitter son amant, il était sec comme une branche en hiver !

HERMES

Tu es bien la fille du géant Atlas : je comprends que Zeus te redoute et te garde à distance...

CALYPSO

C'est à mon tour, n'est-ce pas ? Ça vous agace, hein ? Ça vous démange ? Ça ne vous empêche pas de dormir, certes, mais ça ronchonne un peu au réveil, quand vous pensez qu'une Immortelle est heureuse auprès d'un homme, fût-ce au bout de la Terre !

HERMES

Ma chère Calypso, tu te trompes. Cette décision n'a pas été prise contre toi. Même s'il faut bien reconnaître que tu perturbes l'ordre des choses.

CALYPSO

L'ordre des choses ?

HERMES

Tu sais très bien que les hommes sont faits pour mourir. Que se passerait-il, s'ils venaient à penser qu'il suffit de séduire une Immortelle pour se soustraire à leur condition ? Et puis, en gardant Ulysse auprès de toi, tu le rends immortel, mais ça n'en fait pas un dieu, et ça n'en fait plus un homme.

CALYPSO

Lorsque je l'ai recueilli chez moi, il avait tout perdu : ses navires, ses hommes, sa force et son courage. Il se réveillait la nuit en hurlant, cherchant son souffle, rêvant que Poséidon cherchait à le noyer. Mais je suis bien coupable : j'aurais dû le renvoyer à la mer ! Un homme est fait pour mourir, et noyer le plus sage des héros grecs : ça, c'était dans l'ordre des choses !

HERMES

Tout le monde te sait gré d'avoir recueilli Ulysse : personne n'est revenu là-dessus. Mais sept ans ont passé. Il est temps pour lui de retrouver les siens.

CALYPSO

La nuit, j'écoute les orages sur la mer, au loin. J'entends Poséidon rager de savoir Ulysse en vie. Les plus grands périls, Ulysse ne les a pas connus à Troie : il les a connus sur la mer, poursuivi par la colère des dieux. Tu sais, Hermès, je connais l'art de tisser : en sept ans, j'ai débrouillé l'écheveau de ses ruses, appris à le connaître vraiment. Toi aussi, tu le connais bien : tu sais qu'Ulysse ne mérite pas la colère des dieux. Laisse-moi le protéger, et emploie tes propres ruses à faire croire qu'il est mort, ou à détourner l'attention des dieux : Ulysse a assez payé comme ça.

.....

SCENE 4 Les Syrènes (en théâtre d'ombres)

ULYSSE

Le vent est tombé d'un coup : comme si l'on avait fermé la porte sur la mer. Mes compagnons, muets et graves, sont à la rame. Dans un silence pesant, leurs avirons plongent dans l'eau avec une régularité de tambour. Puis vient le chant. Il me soulève et me repose comme la houle. Il me berce jusqu'au vertige. Mes compagnons me regardent par instants : l'inquiétude monte en eux. Et le rythme des rames accélère insensiblement. Pourtant ils n'ont rien à craindre : j'ai moi-même bouché leurs oreilles avec de la cire amollie par mes mains. Moi seul, je bois le miel de ce chant si doux, si doux que je sacrifierais tout pour ne pas m'en éloigner. Je supplie, j'insulte mes hommes pour qu'ils me laissent là et poursuivent sans moi. Euryloque et Périphète se lèvent et resserrent encore les cordes qui me tiennent fermement attaché au mât du bateau. Détachez-moi, stupides brutes ! Allez retrouver, vous, vos femmes et vos marmots : je veux me libérer de ma condition humaine ! Je veux entendre les Syrènes chanter mes exploits ! Je veux vivre encore – une éternité ou une heure, qu'importe – dans ce chant de gloire qui m'élève si haut, si loin de vos faiblesses, de vos lâchetés, au-dessus de la déchéance et la mort ! (*Un temps.*) Mes compagnons nous ont emmenés hors de portée des Syrènes : loin du chant qui détourne les marins de leur route. Sans eux, je serais sûrement mort là-bas. L'ironie de l'histoire, c'est qu'à cette heure, mes compagnons sont morts et moi, je vis sous le charme de ton chant, Calypso.

.....

SCENE 5 (dernière réplique de la pièce)

CALYPSO

Va la rejoindre. Dans tes silences, Ulysse, j'ai imaginé Pénélope. Plus tes silences grandissaient, et mieux je la voyais. Il y a vingt ans, cette femme voit partir l'homme qu'elle aime. Elle craint de ne plus jamais connaître un tel amour avant de mourir. Alors, de toutes ses forces, elle se raccroche à cet amour. De son souvenir, de son image, elle conçoit une foi si grande qu'elle parvient à suspendre le temps, arrêter un royaume, retenir cent hommes qui la pressent quotidiennement. Pénélope parvient à inventer un monde virtuel à opposer au monde réel. Je l'avoue : un moment, j'ai été jalouse de cette force quasi divine. Lorsque tes silences sont devenus errances, Ulysse, j'ai senti à quel point le monde virtuel engendrait de la violence. Mais maintenant, je comprends que, te détourner du monde virtuel, c'est accroître encore le malheur. Alors va, Ulysse. Rentre chez toi. Retrouve ta place d'avant. Et raconte, raconte, raconte encore, à tous ceux qui voudront t'entendre. Seul le conteur peut combler le vide laissé par le père, l'époux, le fils, le roi qu'ils ont perdu. Puis, quand tous les tiens seront apaisés, sors de chez toi. Va jusqu'à ton bateau, prends l'une de ses rames, charge-la sur ton épaule. Et marche tout droit dans les terres. Aussi longtemps qu'il le faudra, jusqu'à rencontrer un homme qui n'a jamais vu de bateau : il te demandera quelle sorte de pelle tu portes là sur ton épaule. Alors, plante ta rame dans la terre. Fais un sacrifice à Poséidon. Et tu seras délivré de tes souvenirs. Tu pourras enfin mourir heureux parmi les tiens. Va, Ulysse.

Je ne t'attendrai pas.

SUPPORTS AUDIO ET VIDEO (à partager avec les élèves avant ou après le spectacle)

CAPSULES VIDEO (3 minutes) // GROUPE ANAMORPHOSE

- Voir et entendre ceux qui ont participé à la création du spectacle !

Les comédiens parlent de leurs personnages => [capsule 1](https://www.youtube.com/watch?v=1PC-YJMZGhI) (https://www.youtube.com/watch?v=1PC-YJMZGhI)

Description du décor => [capsule 2](https://www.youtube.com/watch?v=ayF5M70nuH0) (https://www.youtube.com/watch?v=ayF5M70nuH0)

La place du chant => [capsule 3](https://www.youtube.com/watch?v=sDXPL0hzmIU) (https://www.youtube.com/watch?v=sDXPL0hzmIU)

PODCAST

- Ecouter Jean-Pierre Vernant parler d'Ulysse « le rusé » et de l'épisode du cyclope (30 minutes). Introduction passionnante et immersive pour aborder le personnage d'Ulysse

Podcast youtube => <https://www.youtube.com/watch?v=5ILRgDxNey0>

- Ecouter « Les Chemins de la Philosophie ». Série de 8 épisodes sur L'Odyssée

<https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-l-odysee-d-homere>

- Ecouter « Les chemins de la philosophie » podcast France Culture. Ici, l'épisode 3/8 « Récits au féminin » où il est question d'analyser le rôle des femmes dans L'Odyssée

<https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-chemins-de-la-philosophie/recits-au-feminin-7903093>

VIDEO ARTE

- Série de 10 épisodes (26 min) sur **ARTE : Les grands mythes : L'Odyssée**

https://www.youtube.com/watch?v=VfYyNJ_y12AI

Durée du spectacle : 1h15
Public scolaire visé : collège & lycée

Ce spectacle peut être programmé dans le cadre du PASS CULTURE.

Des ateliers-médiation peuvent être organisés en complément de l'accueil du spectacle.
Contactez la compagnie.

CONTACT

Pour toute question sur le spectacle, n'hésitez pas à appeler la compagnie :

Je suis Laurie Arrecgros, chargée de diffusion pour le Groupe Anamorphose et me ferai un plaisir de vous répondre !

Par téléphone : 07 85 90 99 57

Par mail : laurie@groupe-anamorphose.com

Et pour retrouver l'actualité du Groupe Anamorphose

Site internet : www.groupe-anamorphose.com

 Facebook : <https://www.facebook.com/GroupeAnamorphose/>

 Instagram : <https://www.instagram.com/groupeanamorphose/>