

Odyssées 2020

DOSSIER PEDAGOGIQUE

Textes de Baptiste Amann, Mariette Navarro, Yann Verburgh
Prologue Chant IX de L'Odyssee d'Homère traduit par Célia Houdart

Mise en scène de Noémie Rosenblatt

© Frédéric Iovino / La Comédie de Béthune

Avec Maxime Le Gall / Jeanne Lazar / Céline Dupuis

Odyssées 2020

Un triptyque de pièces courtes inspirées par *L'Odyssée* d'Homère et des adolescents d'aujourd'hui.

Ces variations contemporaines de l'Odyssée sont jouées par trois comédiens passant d'un univers à l'autre en changeant de décors et de costumes à vue. Au collège, au musée ou en voyage entre deux mondes, les auteurs révèlent l'itinéraire intime d'adolescents osant faire face aux adultes, relever les défis de leur époque et affirmer leur personnalité.

Un spectacle astucieux et énergique à voir en famille pour partager les aventures d'une jeunesse rusée, émouvante et courageuse.

Ecrits en résidence dans des collèges auprès d'élèves de sixième étudiant *L'Odyssée* en classe, **les textes s'adressent cependant à tous les adolescents.**

Le spectacle a été joué devant **des collégiens et des lycéens** avec toujours le même engouement !

Les personnages principaux ont entre 11 et 15 ans, et le spectacle nous emmène par étapes sur les chemins de l'adolescence vers la découverte de soi et l'émancipation. Avec 3 textes, 3 histoires, 3 langues théâtrales, c'est aussi un voyage d'une heure dans les écritures théâtrales contemporaines.

Où le souvenir s'abîme de Baptiste Amann

Une construction simple et ludique : les aventures d'un jeune Ulysse en retard au collège

Le retour de Yann Verburgh

Une écriture linéaire comme un scénario : la confrontation entre un fils et son père longtemps absent.

La fille d'Ulysse de Mariette Navarro

Une dramaturgie entre récits et dialogues : le récit d'un père revenu d'un mystérieux voyage et le relai de l'aventure pris par sa fille.

INTRODUCTION

Avant de commencer l'échange sur le spectacle *Odyssées 2020*, prendre le temps de questionner les élèves sur le rapport au théâtre.

- Y sont-ils déjà allés ?
- Qu'ont-ils vu ?
- Qu'est-ce que le théâtre pour eux ? Que s'imaginent-ils ?
- Quels sont les ingrédients pour faire du théâtre ? (costumes, lumières, sons, comédiens, histoire, public ...).
- Qu'est-ce qu'un spectateur ? (écoute, attention, respect des artistes, intérêt, on a le droit de s'ennuyer, de ne pas aimer, d'aimer, d'avoir envie de réagir, de rire etc.)

La particularité du spectacle *Odyssées 2020* :

- Dans *Odyssées 2020*, les comédiens vont nous raconter 3 histoires écrites par 3 auteurs et autrice.
- C'est un spectacle dont les textes ont été écrits par des auteurs d'aujourd'hui inspirés par *L'Odyssée* d'Homère.
- Dès votre entrée en salle et pendant que vous vous installerez, vous pourrez entendre *Le Chant IX* - celui du Cyclope - traduit par Célia Houdart. Vous pourrez également écouter ce texte sur un module audio situé à l'extérieur de la salle.
- Ce spectacle peut se jouer sur une scène mais aussi dans des gymnases, des salles des fêtes etc. Les spectateurs peuvent donc être très proches des comédiens.
- Les comédiens porteront des costumes mais comme ils jouent des personnages de notre époque, on aura presque l'impression qu'ils sont habillés comme nous !
- Il y a trois comédiens sur scène, chacun d'entre eux sera amené à jouer plusieurs personnages. Des filles pourront jouer des personnages masculins et des garçons des personnages féminins. Ils pourront aussi jouer différents âges.

NOTE D'INTENTION

« *Odyssées 2020* est le spectacle issu d'un grand projet réunissant plusieurs structures du Pas-de-Calais autour de l'exposition « Homère » du Louvre-Lens, et proposant à quatre auteurs et autrices d'écrire en résidence dans des collèges. Suite à leurs résidences auprès de classes de 6ème de Béthune, Sallaumines, Bruay-la-Buissière et Lens, les auteurs Baptiste Amann, Mariette Navarro et Yann Verburgh nous offrent des pièces de vingt minutes inspirées de *L'Odyssée* d'Homère, des variations écrites à partir de leurs rencontres avec les adolescents. Célia Houdart, elle, a emmené les élèves de Bruay-la-Buissière dans un voyage à travers le grec ancien et la langue française, leur proposant de travailler à une retraduction d'un des chants de *L'Odyssée*, le Chant IX, celui du Cyclope.

De ces textes nous faisons une aventure contemporaine faite des préoccupations des adolescents du XXIème siècle mêlées aux échos de nos mythes fondateurs. Nous pensons un spectacle ludique et sensible, pouvant se jouer partout, avec tout ce qui fait la grandeur des œuvres d'Homère étudiées chaque année au collège : le voyage, l'inconnu, la curiosité et la découverte, la rencontre de l'étranger, l'accueil de l'autre, la peur et le courage, l'envie d'ailleurs et l'appel du foyer. Et puis, au contact de ces jeunes gens d'aujourd'hui, les auteurs ont insufflé à ces Odyssées contemporaines de nouvelles préoccupations, de nouvelles aventures, plus intimes, notamment celles des relations entre adultes et adolescents. Avec *Odyssées 2020*, les auteurs ne cherchent pas à montrer un chemin à suivre, ils donnent humblement à voir autrement le jeune âge, ils mettent en lumière leurs forces et leurs possibles, ils rendent hommage à ces garçons et ces filles de 11-12 ans qu'ils nous présentent courageux, lumineux et téméraires, capables d'empathie, de solidarité, de curiosité et d'imagination.

De vingt ans leur aînée, je vois dans ces figures adolescentes l'écho d'une jeunesse franche et étonnement solide, comme celle qui interpelle depuis quelques mois les plus hauts dirigeants mondiaux à prendre leurs responsabilités face au dérèglement climatique, et j'y vois les prémices de l'aventure du XXIème siècle portée par eux, avec courage et détermination. C'est peut-être là que les grands mythes nous structurent et nous portent, lorsque les civilisations qui les ont engendrées ont à se questionner, à se réinventer, et qu'elles le font sans doute, d'abord, dans le regard de leur jeunesse. »

Noémie Rosenblatt - metteuse en scène

L'Odyssée d'Homère : une épopée

Épopée : Long récit poétique d'aventures héroïques où intervient le merveilleux. Suite d'actions extraordinaires, merveilleuses, étonnantes ou héroïques.

> Questionner les élèves sur L'Odyssée avant de rentrer dans les détails de cette œuvre.

Ne pas hésiter à inscrire les mots-clefs sur un tableau (glossaire ne fin de dossier) :

- En ont-ils déjà entendu parlé ?
 - A qui est attribuée cette œuvre ?
 - Qu'est-ce que L'Odyssée leur évoque ?
 - Qui est le personnage principal de L'Odyssée ?
 - A-t-il une famille ?
 - Que font les membres de sa famille pendant le voyage d'Ulysse ?
 - Quel est son but dans L'Odyssée ?
 - Comment se passe son voyage ?
 - Depuis combien de temps est-il parti de chez lui ?
 - Combien de temps mettra-t-il à rentrer ?
- etc.

Homère :

Homère est un poète grec (ou aède en grec). Il aurait vécu dans l'Antiquité, entre le VIIème siècle av. J-C et le IXème siècle av. J-C. Son existence reste cependant entourée de légendes...

Homère est l'auteur de deux œuvres majeures, deux longs poèmes, étudiées par les enfants dès la Grèce Antique : L'Iliade et L'Odyssée.

L'Iliade :

L'Iliade est composée de 24 chants qui racontent la guerre de Troie. Le héros de l'Iliade est Achille. Il est invulnérable, sauf au talon droit. L'Iliade met en scène la Guerre de Troie qui oppose les Achéens (Grecs) et les Troyens.

L'Iliade commence par une simple histoire d'amour : le troyen Pâris enlève la grecque Hélène, déjà mariée au grec Ménélas. Les rois grecs s'unissent pour récupérer la prisonnière et les dieux s'en mêlent ! Athéna, Poséidon et Appolon décident de soutenir chacun l'un des deux camps. Les Achéens (Grecs) gagnent la guerre par une habile ruse d'Ulysse: "le cheval de Troie".

L'Odyssée

L'Odyssée est une œuvre attribuée à Homère. Elle est composée de 24 chants qui racontent la guerre de Troie.

L'Odyssée relate le retour chez lui du héros Ulysse, après la guerre de Troie dans laquelle il a joué un rôle déterminant. Ulysse met dix ans à revenir dans son île d'Ithaque, pour y retrouver son épouse Pénélope, qu'il délivre des prétendants, et son fils Télémaque.

Au cours de son voyage en mer, rendu périlleux par le courroux du dieu Poséidon, Ulysse rencontre de nombreux personnages mythologiques, comme la nymphe Calypso, la princesse Nausicaa, les Cyclopes, la magicienne Circé et les sirènes.

Ulysse :

Ulysse est le roi de l'île d'Ithaque. Il est le fils de Laërte (père) et d'Anticlée (mère). Sa femme se nomme Pénélope et son fils Télémaque. Il est connu pour être rusé, courageux et arrogant. Ulysse est un héros de la mythologie grecque. Il apparaît pour la première fois dans L'Illiade de Homère.

Ulysse dans L'Illiade

Ulysse apparaît pour la première fois dans L'Illiade.

Il intervient notamment dans la Guerre de Troie, en élaborant notamment le stratagème du cheval de Troie. En effet, pour remporter la guerre contre les Troyens, Ulysse et les Grecs imaginent une ruse. Ils postent un cheval en bois devant les portes de la ville en faisant croire aux Troyens que c'est un cadeau pour leur victoire. Mais certains Grecs sont cachés dedans. Les Troyens amènent le cheval à l'intérieur de la ville. Une fois la nuit tombée, les guerriers sortent de leur cachette et ouvrent les portes de Troie : la ville est prise.

Ulysse dans L'Odyssée

Ulysse est surtout connu pour être le personnage principal de L'Odyssée qu'Homère lui a consacré au VIIIe siècle av J.-C.

L'Odyssée raconte le voyage d'Ulysse pour rentrer chez lui, retrouver sa femme et son fils, après la Guerre de Troie.

Le voyage d'Ulysse

Ulysse erre pendant 10 ans sur la mer car il a provoqué la colère du Dieu Poséïdon.

En effet, Ulysse a crevé l'œil de Polyphème le Cyclope. Polyphème est le fils de Poséïdon et celui-ci décide de se venger.

Les aventures d'Ulysse

« La carte du voyage d'Ulysse » et le diaporama « Les étapes du voyage d'Ulysse »

> [Liens internet et glossaire en fin de dossier](#)

> **Activités sur L'Odyssée** : adaptées à toutes les classes du collège au lycée !

- Connaissent-ils des films, livres, BD, séries qui parlent d'épopées ?
(ex : Harry Potter, Star Wars... Les auteurs de ces œuvres se sont d'ailleurs inspirés de L'Odyssée d'Homère)
- Ont-ils déjà vécu des épopées ?
- Exercice d'écriture et /ou d'illustration :
Pendant son voyage, Ulysse a croisé la route de différentes créatures extraordinaires. Imaginez que sur le chemin de l'école, vous croisiez deux êtres extraordinaires : le premier vous détourne de votre route et le second vous aide à vous rendre à destination. Dessinez ces deux êtres et écrivez quelques lignes pour expliquer leurs caractéristiques et comment ils vous ralentissent / aident.

Odyssées 2020 - les textes

Comme évoqué dans la note d'intention, les textes de ce spectacle ont été écrits par quatre auteurs.

Trois des quatre textes seront interprétés par les comédiens. Le quatrième est un prologue radiophonique - une introduction au spectacle - qui sera entendu au moment de l'entrée en salle et sur un module de casques audio à l'extérieur de la salle.

Odyssées 2020 c'est trois histoires, trois pièces pour un spectacle, comme trois épisodes, avec chacun son écriture et son univers.

Pour écrire leurs textes, les auteurs **Baptiste Amann**, **Yann Verburgh** et **Mariette Navarro** se sont inspirés de leurs rencontres avec des collégiens du Bassin Minier et de L'Odyssée d'Homère. Leurs textes sont donc des variations libres et contemporaines de L'Odyssée, autrement dit, ils nous proposent de traverser des odyssées écrites pour et avec des personnages d'aujourd'hui et dont les héros sont des adolescent.e.s.

Le texte de **Célia Houdart** est quelque peu différent. C'est une nouvelle traduction du Chant IX de L'Odyssée (l'épisode du Cyclope) faite avec des élèves de sixième. C'est donc le texte d'Homère traduit en français d'aujourd'hui présenté ici en prologue.

Les trois comédiens nous plongent dans la singularité de chaque auteur, passant d'une pièce à l'autre par des changements de décor et de costumes à vue, ludiques et chorégraphiés. Ainsi, la scénographie et la création sonore sont le fil rouge de ce voyage en quatre escales. Chaque comédien va donc être amené à interpréter plusieurs personnages tout au long du spectacle. De plus, il pourra arriver qu'un garçon joue un personnage féminin et une fille un personnage masculin.

Les résumés des 4 textes

Chant Neuf - extrait de L'Odyssée d'Homère adapté par Célia Houdart

d'après les traductions de Victor Bérard et Philippe Jaccottet

Par une nuit noire à la brume épaisse, la flotte d'Ulysse et de ses compagnons débarque sur une île. Après une journée de festin, Ulysse, curieux, décide d'explorer l'île voisine et d'aller au-devant de ses habitants - les Cyclopes - avec douze de ses camarades les plus braves. Découvrant une grotte, ils se régalaient des fromages et agneaux dont elle regorge. Alors que ses hommes le pressent de déguerpir au plus vite, Ulysse décide d'attendre le retour de leur hôte, convaincu qu'un accueil chaleureux leur sera réservé. Mais Polyphème, le propriétaire des lieux, a un sens bien différent de l'hospitalité et après avoir fermé l'entrée de sa grotte d'un rocher immense, il se saisit de deux membres de l'équipage et les dévore. Il renouvelle sa manœuvre à chaque repas. Ulysse enivre alors le géant à l'aide du vin que ses hommes et lui avaient apporté, tout en lui disant s'appeler « Personne ». Polyphème promet alors de ne manger « Personne » qu'en dernier, avant de sombrer dans un sommeil profond. Les Grecs en profitent pour lui crever l'œil et lorsque le géant appelle ses congénères à l'aide, il ne peut désigner l'auteur de sa douleur que par le nom qu'Ulysse lui a donné : Personne. Le Cyclope devenu aveugle dégage alors le rocher qui obstruait l'entrée de la grotte afin d'attraper les survivants au moment de leur sortie. Cachés sous les ventres des béliers, ceux-ci quittent la grotte, sans être inquiétés et regagnent leur bateau. Une fois en mer, Ulysse ne peut s'empêcher de révéler au géant sa véritable identité.

Où le souvenir s'abîme - Baptiste Amann

De l'imagination et des souvenirs d'un auteur en résidence d'écriture dans un établissement d'enseignement secondaire naît Ulysse, un élève de 6ème ordinaire, qui emprunte le bus de la ligne 22 pour se rendre au collège tous les matins. Par un matin d'hiver, il décide de résister à l'un des frères Kikones. Son trajet quotidien se transforme en périple peuplé de Lotophages en voiture, de Lestrygons sur échasses et autres sirènes en herbe parquées en salle de classe sous le joug d'une cheffe de chœur croqueuse d'oreilles. Par le récit qu'Ulysse fait à Madame Alkynoos, son professeur, on apprend qu'il s'en est sorti grâce à l'aide de Circé, une élève de 4ème qui a pourtant pour habitude de martyriser les plus petits et au secours de Calypso, la responsable de cantine. Et les souvenirs se mêlent à l'aventure. Alors que Tirésias, le vieux chien aveugle, mort écrasé quelques temps auparavant, lui offre une échappatoire, la figure maternelle, elle aussi disparue, continue de hanter le collégien...

Le Retour - Yann Verburgh

A l'issue d'une sortie scolaire au musée, Athéna, une collégienne militante de quatorze ans cherche son ami Télémaque avec lequel elle avait rendez-vous aux toilettes et qui ne l'a pas rejointe. Alors qu'elle vient de quitter la salle qui abrite le tableau La Reconnaissance d'Ulysse et de Télémaque d'Henri-Lucien Doucet suite à une altercation avec le gardien, Télémaque entre et se fige. Le gardien ressemble trait pour trait à son père qu'il croyait mort à la guerre et qu'ils ont si longtemps attendu sa mère et lui. C'est Ulysse. Traumatisé par la guerre. Qui dit les enfants innocents tués. Qui dit sa honte d'être en vie. Qui dit son incapacité d'être encore un père. Qui dit aussi que les boissons gazeuses sont interdites dans l'enceinte du musée. Puis qui embrasse son fils avant de lui proposer de l'accompagner au bus du retour.

La Fille d'Ulysse - Mariette Navarro

« Il y a les vivants, il y a les morts, et il y a les marins, sans cesse à naviguer entre les deux. » Ulysse, le père de Léna est un marin. Qui a le mal de terre. Sa fille Léna n'a jamais vu la mer. C'est une collégienne qui ne connaît l'aventure que par les livres qu'elle dévore. Arrivé par la gare un mois plus tôt, Ulysse tombe par hasard sur Léna. Ils échangent quelques mots sans savoir qui ils sont l'un pour l'autre. Seul un pressentiment peut-être. Lorsqu'Ulysse frappe à la porte d'une maison, rue Louise Michel, et que Léna lui ouvre, ils n'ont cependant plus aucun doute. Mais dix années ont passé. Léna n'est plus un nourrisson. Pénélope, sa mère, s'est lassée d'attendre un mari parti en mer sans elle et a décidé de réaliser – elle aussi – ses rêves. Ulysse loue alors un appartement et tente de se construire une nouvelle vie, avec Léna qui vient de temps en temps. La communication n'est pas simple et une forme de ressentiment persiste. Jusqu'à ce qu'Ulysse confie à sa fille le secret de sa disparition et qu'ils entament, ensemble, leur Odyssée.

> **Activités à partir des textes** : adaptées à toutes les classes du collège au lycée !

- Lire un extrait du *Chant Neuf* traduit par Célia Houdart pour **s'habituer au langage** utilisé, s'interroger sur les mots inconnus. Prendre le temps d'expliquer plus en détails ce passage du voyage d'Ulysse.

« (...) il n'y a pas mieux dans la vie que la joie qui règne dans tout un peuple
(...) par où commencer ? par quoi finir ?
comment raconter toutes les souffrances que m'ont infligé les dieux du ciel ?
(...)
je suis Ulysse, fils de Laërte, partout on connaît mes ruses, je suis célèbre
(...)
oh rien n'est plus doux qu'une patrie et des parents
même si, en exil, on dispose d'une terre féconde
(...)
on a bu comme des trous, on a égorgé sur la plage un nombre incalculable de moutons, de
boeufs
(...)
mais le dixième jour, nous abordâmes la terre des Lotophages
(...)
à l'entrée du port jaillit, brillante sous les rochers, une source entourée de trembles
c'est là que nous sommes arrivés
un dieu devait nous conduire dans la nuit noire car on n'y voyait rien
la brume était épaisse et dans le ciel, les nuages cachaient la lune
personne n'avait pu voir l'île, ni les grandes vagues qui nous entraînaient vers le rivage avant que
notre vaisseau n'échoue-là
on a replié les voiles, on a débarqué et on a dormi en attendant l'aube
lorsqu'apparut le matin l'Aurore aux doigts rosés, nous avons exploré l'île, émerveillés
les nymphes, filles de Zeus, firent descendre de la montagne des chèvres pour que mes
compagnons puissent en faire leur repas
on sortit de nos vaisseaux nos arcs et nos lances à la pointe de bronze
et, répartis en trois groupes, on a décoché des flèches
un dieu nous donna une bonne chasse douze vaisseaux formaient ma flotte, chacun reçut neuf
chèvres j'en eus dix, rien que pour moi
toute la journée jusqu'au coucher du soleil cela a été le festin : viandes, vin à volonté
il nous restait du vin rouge dans les amphores que nous avons remplies lors du pillage de la ville
des Cicones nous pouvions voir, toute proche, la terre des Cyclopes, apercevoir des fumées on
entendait l'écho de leurs voix, les bêlements des brebis et des chèvres
au coucher du soleil, on s'est endormis sur la plage quand apparut l'Aurore aux doigts rosés, je
réunis tout l'équipage, et leur dis
- Restez ici, fidèles compagnons, moi sur mon bateau avec mes rameurs
nous allons partir à la rencontre de ce peuple, pour savoir qui ils sont
s'ils sont violents et sauvages, ou s'ils sont au contraire accueillants et pieux
sur ce, je suis monté à bord de mon vaisseau avec mes compagnons
alors que nous approchions de la terre, au bout d'un cap, nous aperçûmes une grotte entourée
de lauriers et surplombant la mer là, des troupeaux de brebis et chèvres paissaient, avec tout
autour une sorte d'enclos fait de gros blocs arrachés, et de troncs de pins et de chênes

là, vivait un géant solitaire qui faisait paître son troupeau, sans voir qui que ce soit loin des hommes et des lois un monstre gigantesque, qui ne ressemblait pas à un mangeur de pain mais plutôt à la cîme d'une montagne boisée

alors j'ai ordonné à mes fidèles compagnons de rester près du vaisseau pour le garder puis, lorsque j'eus choisi les douze plus braves d'entre eux, je suis parti emportant une outre de chèvre pleine du vin noir liquoreux que m'avait offert Maron, le fils d'Évanthès et prêtre d'Apollon, en mon coeur j'avais l'intuition que nous aurions affaire à un être d'une grande force sauvage, qui se moquait des lois divines et humaines rapidement nous arrivons à la caverne : le Cyclope n'était pas chez lui il se trouvait dans les pâturages avec son gras troupeau nous entrons donc dans la grotte et découvrons des claies en bois pleines de fromages des agneaux et des chevreaux serrés dans des enclos chaque âge avait sa stalle, les aînés ici, les plus petits là, les nouveaux nés plus loin les vases regorgeaient de lait, comme les jattes et les pots de traite alors mes compagnons me supplièrent de prendre des fromages, des agneaux, des chevreaux de faire une razzia, et de rejoindre le plus rapidement possible notre vaisseau et la mer je ne les pas écoutés, j'aurais dû, car je voulais voir le Cyclope, et savoir les cadeaux qu'il me ferait quand il est arrivé ... ah ... mes compagnons et moi l'avons payé cher »

Chant Neuf par Célia Houdart

> Fichier son du texte intégral (20 minutes)

version radiophonique

lue par Maxime Le Gall

enregistrée et mixée par Marc Bretonnière

- Retrouvez à **quelle étape du voyage d'Ulysse** cet extrait du texte *Où le souvenir s'abîme* de Baptiste Amann fait référence.

« Va pas falloir que tu tardes trop dans le couloir de l'aile C...parce qu'à c'te heure c'est la chorale qui répète... et chaque fois qu'on laisse trainer une oreille en passant, y'à la cheffe de choeur qui te saute dessus pour que tu viennes chanter avec eux tellement y manquent de gens... Elle, t'inquiète même pas, elle s'en fout de savoir ce que tu fais à trainer dans les couloirs... tout ce qu'elle veut c'est de la chair fraîche pour sa chorale pérave. Alors un conseil microbe si tu la croises... Trace ta route ! »

Je salue Circé de la main en partant, même que ça me fait tout drôle de m'éloigner d'elle. Mais j'peux pas prendre le risque qu'on me retrouve. Je suis bientôt dans l'aile C. Je cours. Puis après un virage, j'entends les voix fluettes qui s'échappent de la classe de musique. Je ralentis le pas parce que je veux pas attirer l'attention. Mais le chant est si doux que je marche en diagonale. Quand je passe devant la porte Circé n'avait pas menti.

« Hep là toi dis donc... tu écoutais le cours là, j'me trompe ? »

« Non madame j'allais au CDI. »

« C'est joli n'est-ce pas ? C'est un requiem... un chant de mort si tu préfères...Tu chantes des fois ? On manque de garçons tu sais ? »

Elle se rapproche de mon oreille et je suis terrifié.

« Tu ne veux pas essayer ? »

Je continue ma route. Elle s'accroche à moi.

« Allez entre juste cinq minutes que j'écoute ton timbre... » Je mets mes mains sur les oreilles pour pas entendre.

« Tu n'as pas encore mué... Cela peut être magnifique de travailler avec toi. »

J'accélère.

« Allez entre ne sois pas timide ... »

Elle va littéralement me croquer l'oreille. Sur ma droite, les toilettes. Je ne réfléchis pas, j'm'y engouffre et je claque la porte derrière moi. »

- Echangez sur **le personnage de Pénélope** en comparant le portrait qu'il en est fait dans *L'Odyssée* d'Homère et dans l'extrait ci-dessous de *La fille d'Ulysse* de **Mariette Navarro**.

Dans *L'Odyssée* d'Homère, Pénélope est l'épouse d'Ulysse, roi d'Ithaque, et la mère de Télémaque. Ulysse étant parti à la guerre et ne revenant pas, des prétendants se présentent à elle. Elle s'engage à épouser l'un d'eux, lorsqu'elle aura fini de tisser un linceul. Elle effectue son travail toute la journée et le défait consciencieusement la nuit pour éviter un nouveau mariage. Elle retrouvera Ulysse vingt ans après son départ à la guerre - 10 ans de guerre à Troie (*L'Illiade*) et 10 ans de voyage retour (*L'Odyssée*).

« LÉNA - On m'a dit que mon père est devenu un homme d'expérience à force d'empiler des ruses les unes sur les autres. Je ne pense pas que partir ait été sa ruse la plus géniale. Il a quitté le bassin minier pour la mer immense, et ma mère pour un cargo. On m'a dit qu'il fallait qu'il affronte ses monstres, on m'a dit qu'il avait des choses à conquérir, des choses à découvrir, des choses à prouver. Ce n'était pas une raison pour disparaître, non? Pas une raison, pour ne plus jamais nous donner de ses nouvelles. Avant de partir, il aurait pu demander l'avis de ma mère Pénélope. Mais il ne s'est pas dit qu'elle aussi avait des choses à conquérir, des choses à découvrir, des choses à prouver. Il ne s'est pas dit qu'ils auraient pu faire ce voyage ensemble. Pénélope a tenu la maison. Elle a changé mes couches. Elle a attendu des nouvelles. Elle m'a parlé de mon père et de toutes ses qualités. Un vrai héros, à l'entendre. Et puis elle a réfléchi. Et elle a décidé qu'elle ne jouerait plus dans cette histoire-là. Elle s'est dit qu'il fallait vraiment le vouloir, pour disparaître, de nos jours, avec tous les radars, les satellites partout. Elle a regardé ses premiers cheveux blancs. Elle a fait le compte de tous les rêves qu'elle avait, elle aussi. Elle a décidé de les accomplir, un par un. De faire un métier qui la passionnait, même si on lui disait partout que c'était impossible. Elle a rencontré un autre homme qui, avec elle, a tenu la maison et changé les couches de mon petit frère.

CELLE QUI RACONTE - La tristesse de Pénélope s'est transformée en colère, la colère s'est transformée en mélancolie, la mélancolie en indifférence, l'indifférence en joie.

LÉNA - Papa. Je suis désolée. Il n'y aura pas de bataille contre les prétendants. Il n'y aura rien à reconquérir. Il n'y aura que la guerre contre toi-même, si tu veux retrouver une place. »

- Lors de sa rencontre avec des élèves **Yann Verburgh**, auteur du texte *Le Retour*, a proposé **un jeu d'écriture collectif**. Son objectif était d'inventer ensemble une mini-pièce inspirée de la structure narrative de *L'Odyssée*.

Essayez-vous à cet exercice avec la classe :

Inspirée de la structure narrative de *L'Odyssée* d'Homère composez l'histoire d'un personnage (Ulysse) qui doit réaliser un objectif (rentrer chez lui pour retrouver sa famille) mais qui rencontre des obstacles qui compliquent ou qui empêchent la réalisation de cet objectif (le Cyclope, les Sirènes, Circé...).

La mini-pièce doit s'attacher au parcours d'un personnage de fiction (inventé par les élèves) qui doit réaliser un objectif simple (rentrer chez lui ou chez elle, traverser la cour de récréation, retrouver l'un de ses parents, survivre au premier jour de collège...) et qui rencontre différents obstacles sur son chemin qui compliquent ou empêchent la réalisation de cet objectif.

La mini-pièce s'inspirant de *L'Odyssée* d'Homère est composée de 8 à 10 scènes courtes. Toute la classe se met d'accord sur une histoire, puis sur le découpage de cette histoire en 8 à 10 moments importants qui composent les scènes de la mini-pièce. L'écriture des différentes scènes ainsi obtenues est confiée aux élèves.

Les scènes qui composent la mini-pièce sont écrites en binôme ou en trinôme (2 à 3 élèves écrivent une scène). Les scènes mises bout à bout composent la mini-pièce. Les scènes peuvent être écrites librement sous forme de dialogue, de monologue, de récit, de slam, de poésie, de chanson...

Les différentes étapes de l'écriture de la mini-pièce :

1. La classe entière se met d'accord sur une histoire, encadrée par le ou la professeur.e de français, en s'inspirant de la structure narrative de *L'Odyssée* d'Homère : le « voyage » d'un personnage principal qui peine à accomplir son objectif.

2. Découpage de l'histoire en 8 à 10 moments cruciaux qui composent l'histoire et lui donne son sens, son rythme, son mouvement. Ces moments identifiés donneront naissance aux scènes.

Pour aider au découpage, on peut s'inspirer d'une formule narrative classique : Situation initiale (exposition) + Incident déclencheur + Divers péripéties provoquées par l'incident déclencheur (actions) + Situation finale (résolution) = Histoire. Ainsi dans un découpage en 10 scènes : les scènes 1 à 3 peuvent s'attacher à l'exposition et à l'incident déclencheur, les scènes 4 à 8 aux péripéties, les scènes 8 et 9 à la résolution.

3. Répartition de l'écriture des scènes entre les élèves. Les élèves sont mis en groupe de deux ou de trois. Chaque groupe se voit confier l'écriture de l'une des scènes de la mini-pièce.

4. Chaque petit groupe de 2 à 3 élèves écrit la scène qui lui a été confiée, en s'aidant de la boîte à outil.

Boîte à outil pour l'écriture des scènes :

1. L'histoire de la pièce avance d'un point A vers un point B, comme un voyage.

2. La scène.

Que raconte la scène ? Est-elle indispensable à l'histoire ? La scène est comme l'histoire, elle part d'un point A et va vers un point B. S'il ne se passe rien dans la scène, si la scène ne fait pas avancer la compréhension globale de l'histoire ou l'action globale de l'histoire, elle n'est pas indispensable à notre mini-pièce.

3. Le lieu.

Choisir le lieu le plus propice au déroulement de votre scène.

Pourquoi la scène doit-elle se dérouler dans ce lieu et pas dans un autre ?

4. Les personnages.

Qui sont-ils ? Quel âge ont-ils ? De quoi rêvent-ils ? Quel est leur objectif ?

Quel est l'enjeu : que risquent-ils de perdre s'ils ne parviennent pas à accomplir leur objectif ?

5. La situation.

Définir la situation dans laquelle se trouvent vos personnages.

Qu'ont-ils à accomplir ou à découvrir au cours de la scène ?

6. L'action.

Essayer de rendre vos personnages actifs.

Que doivent-ils faire au cours de la scène ? Les actions peuvent être très simples.

7. Le sentiment.

Dans quels sentiments se trouvent vos personnages au début de la scène et à la fin de la scène ?

8. La transformation.

Faites évoluer les personnages en cours de scène. Vos personnages ne doivent pas sortir de la scène comme ils y sont entrés. Quelque chose les a fait évoluer. De même dans l'histoire globale, entre le début et la fin de l'histoire, votre personnage doit avoir évolué.

> Glossaire

Le vocabulaire de *L'Odyssée*

Aèdes : Dans la Grèce Antique, poètes de tradition orale qui chantent des épopées s'accompagnant d'un instrument de musique à cordes pincées.

Épopées : Récits en vers qui racontent les exploits de personnages surhumains. Dans la Grèce Antique elles étaient récitées lors de grandes fêtes.

Géants : Dans la mythologie grecque, les Géants sont nés d'Ouranos (le Ciel) et de Gaïa (la Terre). Ils sont caractérisés par une stature et une force exceptionnelle.

Nymphes : Déeses de second rang, attachées au service d'un dieu plus important ou à un lieu précis.

Sirènes : Créatures au chant envoutant, dans la mythologie grecque elles sont mi-femme, mi-oiseau.

Les personnages de *L'Odyssée*

Agamemnon : Fils d'Atrée et frère de Ménélas, il appartient donc à la lignée maudite des Atrides. Roi de Mycènes, il devient « le roi des rois de toute la Grèce » en prenant la tête des Achéens (tous les combattants grecs réunis au sein de l'armée pendant la guerre de Troie).

Alkynoos : Roi des Phéaciens. C'est par le récit qu'Ulysse lui fait de ses aventures que l'on plonge dans l'Odyssée. Il a secouru Ulysse après sa fuite de chez Calypso, la nymphe.

Athéna : Fille de Zeus et de Métis (qui signifie ingéniosité), elle est - entre autres - déesse de la sagesse, de la stratégie militaire et de l'effort héroïque. C'est également la protectrice de la cité d'Athènes à laquelle elle a donné son nom.

Calypso : Nymphe de la mer, elle recueille Ulysse après son naufrage et en tombe éperdument amoureuse.

Circé : Magicienne d'une grande beauté qui vit sur l'île d'Aea, elle est capable de transformer les humains en animaux.

Cyclopes : Peuple barbare et cannibale. Géants dotés d'un seul oeil au milieu du front, qui vivent de l'élevage. Dans le Chant IX de l'Odyssée, Ulysse affronte le cyclope Polyphème, fils de Poséidon.

Kikones : Tribu mythique implantée sur la côté sud de la Grèce. Après avoir pillé leur capitale Ismaros, Ulysse et ses compagnons doivent faire face à une violente riposte d'autres guerriers kikones venus des alentours et fuient.

Laërte : Roi d'Ithaque et père d'Ulysse. C'est pour lui que Pénélope tissait et dé tissait un voile funéraire alors qu'elle attendait désespérément le retour d'Ulysse.

Lotophages : Peuple imaginaire implanté dans le sud de l'actuelle Tunisie. Les Lotophages consomment du lotos, une plante qui fait oublier à ceux qui en mangent qui ils sont et d'où ils viennent.

Poséidon : Fils de Cronos et frère de Zeus, il est le dieu de la mer et des océans, et celui des tremblements de terre. Il est également le père du cyclope Polyphème.

Pénélope : Femme d'Ulysse, elle lui reste fidèle pendant sa longue absence, repousse les avances des prétendants et protège son fils Télémaque (futur successeur au trône d'Ithaque) de leurs manigances.

Scylla : Nymphe d'une grande beauté, elle fut changée en monstre à six têtes et aux dents acérées par la jalouse Circé. Découvrant sa métamorphose, elle se précipite dans la mer, où elle terrorise désormais les marins.

Télémaque : Fils d'Ulysse et de Pénélope, c'est encore un tout jeune enfant lorsqu'Ulysse part pour Troie. Vingt ans plus tard, aidé par Athéna, il s'efforce de tenir tête aux prétendants qui convoitent sa mère et le trône d'Ithaque, puis part à la recherche de son père.

Tiresias : Devin aveugle de Thèbes qui a conservé son esprit après sa mort. Ulysse le consulte dans le monde des morts pour savoir comment réussir à enfin rejoindre Ithaque.

Ulysse : Roi d'Ithaque (île grecque), héros de l'Illiade, il s'est illustré par sa ruse lors de la guerre de Troie (concepteur du cheval).

Venus : Déesse de l'amour, de la séduction, de la beauté féminine dans la mythologie romaine, elle est assimilée à la déesse grecque Aphrodite.

Zeus : Fils de Cronos, il le détrône pour devenir le roi des dieux. Il est en charge de la justice parmi les dieux, est le protecteur des étrangers et veille au respect de l'hospitalité.

> Annexes

> Interviews vidéo des auteurs :

« Ecritures, Jeunesse, Territoire » avec Yann Verburgh :

<https://www.youtube.com/watch?v=EPOcCqbQGDw>

« Ecritures, Jeunesse, Territoire » avec Baptiste Amann :

https://www.youtube.com/watch?v=vqR_5thpleQ

« Ecritures, Jeunesse, Territoire » avec Mariette Navarro :

<https://www.youtube.com/watch?v=fRjpu1uZCMU>

> Carnet de bord de la création :

William May et Adèle Simon, étudiants respectivement en lettres modernes et en arts du spectacle, ont suivi la création du spectacle Odyssées 2020 mis en scène par Noémie Rosenblatt à la Comédie de Béthune. Ils ont réalisé un carnet de bord, semblable à celui d'un explorateur fictif.

Ils dévoilent leurs pensées et impressions tout au long du processus de création.

<http://www.comediedebethune.org/carnet-de-bord-1-le-depart/>

> Odyssées 2020 in situ : des vidéos prises au fil de la création du spectacle :

<http://www.comediedebethune.org/odysses-2020-situ-episode-1- premieresrepetitions/>

> Diaporama « Les étapes du voyage d’Ulysse » :

Lien vers la frise chronologique interactive en ligne du voyage d’Ulysse :

<http://leden.org/ulyse/parallax.html?ep=2>.

> Carte du voyage d’Ulysse :

<http://leden.org/ulyse/Carte.html>

> Bibliographie :

- L’Odyssée, traduction de Philippe Jaccottet . Ed. La Découverte
- L’Odyssée d’Homère, Ed. Ecole des loisirs . Classique abrégé
- Le grand voyage d’Ulysse, de Charlotte Gastaut et Françoise Rachmuhl . Ed. Père Castor
- L’Odyssée – La mythologie en BD, de Béatrice Bottet et Emilie Harel . Ed. Casterman
- Ulysse / Pénélope, de Sandra Dufour . Ed. Thierry Magnier
- Un été avec Homère, de Sylvain Tesson . Ed. des Equateurs
- Ulysse, les chants du retour, Bande dessinée de Jean Hammarat . Ed. Acte Sud BD
- Le feuilleton d’Ulysse, de Murielle Szac . Ed. Bayard Jeunesse
- Le livre pour comprendre la mythologie grecque le + facile du monde . Ed. Simplissime
- Article sur le « syndrome d’Ulysse »
<https://grempp35.wordpress.com/2013/10/14/le-syndrome-dulyse/>

- Dossier pédagogique de la Bnf, Le voyage d’Ulysse et ses interprétations
<http://classes.bnf.fr/rendezvous/pdf/Homere4.pdf>
- Dossier pédagogique de Ulysse / Pénélope de Sandra Dufour
http://www.editions-thierry-magnier.com/files_etm/fiche_pedagogique_up.pdf
- Emission France Culture . La compagnie des auteurs – Homère
<https://www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-des-auteurs/homere-14-qui-est-homere>

Compagnie du
Rouhault
Noémie Rosenblatt

www.compagniedurouhault.com

Contacts

Direction artistique : Noémie Rosenblatt
noemie.rosenblatt@gmail.com
06.01.95.63.74

Direction de production : Annabelle Couto / Missions Culture
a-couto@missions-culture.fr

Diffusion Odyssées 2020 : Caroline Namer
namercaroline@gmail.com