

CIE DERIVATION

L'ODYSSÉE

En coproduction avec le Centre Dramatique Pierre de Lune et la COOp asbl.

Avec le soutien du Théâtre La montagne magique, le Centre Culturel de Nivelles, le Théâtre Mercelis, le Centre Culturel de Braine L'Alleud, l'Espace Columban, la Fédération Wallonie-Bruxelles, le Shelterprod, Taxshelter.be, ING et la Tax-Shelter du gouvernement fédéral belge.

Dossier pédagogique

L'ODYSSÉE

Compagnie Dérivation

Création 2018

Écriture: Edouard Signolet. Mise en scène : Sofia Betz. Interprétation: Laurie Degand, Nathan Fourquet-Dubart et Pierre Haezaert. Scénographie: Sarah de Battice. Assistanat mise en scène et production: Floriane Palumbo. Mouvements: Louise Baduel. Costumes: Alexis Roland. Lumières: Mélodie Polge. Création sonore: Sofia Betz et Louise Baduel.

Héros fougueux ou tête brûlée?

Ulysse, aveuglé par la gloire, oublie ses limites et défie Poséidon le dieu des mers.
Ballotés sur des mers déchaînées où se côtoient cyclopes en colère
et sorcières envoûtantes, Ulysse et ses compagnons sont prêts à tout
pour rentrer chez eux.

Le trio explosif d'acteurs voyage dans le récit d'Homère en y insufflant
un humour acide et une touche punk.

C'est l'histoire d'un très jeune homme qui tente de rentrer chez lui.

Un parcours initiatique aux allures de road trip enjoué qui va le confronter à de nombreuses formes d'adversité, à commencer par... sa propre personnalité.

Émerveillements et désillusions, obstacles et victoires, rien ne lui est épargné, dans la confrontation entre son univers et la réalité du monde. S'il essaye et se trompe souvent, au final il retombe toujours sur ses pattes, apprend, comprend et s'invente un chemin qui lui est propre.

Cette histoire, c'est celle d'Ulysse et de son Odyssée. Cette œuvre majeure de la littérature grecque antique, est à la source de nombreuses réflexions possibles en milieu scolaire.

Pour ce faire, l'adaptation d'Édouard Signolet et la mise en scène de la Compagnie Dérivation proposent une lecture ludique et moderne du texte antique tout en conservant la substance originale, et d'ouvrir ainsi les portes de la mythologie grecque.

Cette épopée fait voyager les spectateurs du burlesque au tragique à grand coups d'anachronismes délirants, offrant une multitude de pistes de lectures et de questionnements allant de la découverte de la mythologie grecque à celle du monde du théâtre pour les plus jeunes, et à des réflexions sur la « starification » éphémère pour un public plus âgé...

L'Odyssée / vue par Homère

Grèce, VIIIème siècle avant JC

L'Aède grec Homère parcourt la méditerranée en déclamant vers et récits retraçant des mythes issues de l'imagination populaire et qui ont traversé les temps jusqu'à nous...

C'est à lui que nous devons L'Iliade, récits épiques de la guerre de Troie et l'Odyssée, retraçant les péripéties d'Ulysse, maudit des dieux, tentant vainement de rentrer triomphant à Ithaque retrouver femme et enfant...

Si des doutes subsistent quant au fait qu'Homère soit l'unique auteur des œuvres qui lui sont attribuées, voire même quand à la réalité de son existence, Il n'en reste pas moins le plus fameux représentant de la littérature grecque antique et du genre épique en particulier.

L'Odyssée est une sorte de roman d'aventures entraînant son héros dans des pays fabuleux. Les épisodes terrifiants succèdent aux péripéties merveilleuses, et Ulysse n'a que son intelligence et sa ruse pour échapper à la cruauté du Cyclope Polyphème ou aux séductions dangereuses de Circé. L'Odyssée est une épopée, non plus guerrière et héroïque comme L'Iliade, mais humaine. Il n'y a qu'un seul personnage, Ulysse, à la fois fidèle et inconstant, dont le caractère se trempe dans sa lutte contre l'adversité, les dieux et les forces naturelles. La simplicité du récit, la variété et la vérité psychologique des personnages épisodiques mettent en relief cette aventure individuelle et éternelle.

L'Odyssée / vue par Edouard Signolet

France, XXIème siècle après JC

Édouard Signolet adapte L'Odyssée en pièce de théâtre. Il respecte fidèlement la plupart des étapes du voyage d'Ulysse, dans l'œuvre originale : l'enlèvement d'Hélène, la guerre de Troie, le retour compromis des guerriers vers Ithaque, et la succession d'épreuves qu'ils traverseront parsemées de rencontres fantastiques.

Autant d'aventures guerrières et magiques, qui prouvent la force et la ruse d'Ulysse, mais qui l'anéantissent, et feront de lui un homme vieux et fatigué, oublié de tous.

Deux partis pris de l'auteur par rapport au texte antique:

- L'auteur a décidé de reprendre la linéarité de l'Odyssée, et de respecter la progression chronologique contrairement à Homère qui utilisait beaucoup le principe de flash back. L'histoire est plus fluide et la progression psychologique d'Ulysse est plus forte. Avec lui, on « encaisse » les coups, on progresse, on garde espoir, malgré les forces qui le quittent peu à peu.

- Il a également décidé de se concentrer sur le point de vue d'Ulysse, là où Homère donne la parole à plusieurs protagonistes. Ce point de vue unique renforce l'impression de vivre une aventure humaine, un roadtrip initiatique à travers les yeux héros.

L'Odyssée / vue par la Compagnie

Dérivation

Belgique, MMXVIII

Après avoir mis en scène La Princesse au petit pois d'Édouard Signolet, La Compagnie Dérivation a un gros coup de cœur pour son adaptation de L'Odyssée !

En effet, derrière l'humour désopilant de la pièce se cache un profond questionnement sur les actes que chacun pose, et le périple d'Ulysse n'est jamais apparu si actuel et si justement adressé aux jeunes adultes de demain.

Ainsi, la forme épique du récit permet de d'offrir au spectacle des allures de concert de rock, pour le bonheur des spectateurs de tous âges.

En parallèle, la richesse des thématiques abordées et la complexité psychologique du personnage d'Ulysse mis en lumière par l'adaptation d'Édouard Signolet ouvrent de nombreuses pistes de lecture et de réflexion auprès d'un public de jeunes adolescents.

Sur scène

Une scène, trois comédiens, un plein feu et quelques flightcases qui serviront à la fois de table régie, de socle de statues et de bateau. Une capuche, un kway et une perruque pour seuls costumes. Le côté "Glamour" voir "blingbling" de notre personnage est symbolisé par une immense enseigne néon au nom du héros et qui finira dans le même état que lui : grésillant et ne tenant plus qu'à un fil...

Peu d'artifices donc : c'est par les attitudes, les brèves incarnations, les petits effets de voix au micro, et le plaisir d'évoquer et croquer des situations que les aventures se racontent. Nous mettons le jeu et l'histoire au centre du plateau. Les quelques effets visuels qui jalonnent le spectacle sont construits à vue, nous rappelant sans cesse que nous sommes au théâtre.

Les trois comédiens endossent les multiples personnages de l'épopée avant de replonger dans la narration, base forte de l'écriture.

Nous sommes dans de l'adresse directe, à la parole bondissante, d'où jaillissent soudain des monstres ou des dieux.

L'histoire se raconte telle qu'elle est : virevoltante et pleine de surprises et d'obstacles à franchir. Ulysse et ses compagnons sont tantôt à trois sur leur bateau, tantôt à deux affrontant le terrible Cyclope Polyphème, tantôt voilà Ulysse seul qui tombe amoureux de Calypso...

Les comédiens seront donc les seuls maîtres à bord, manipulant comme des DJs leurs lumières et leurs effets sonores.

Nous voulons créer de la poésie par le jeu, dans le rapport au public, avec l'évolution des personnages face à la fatalité de leur destin.

Pistes de réflexion

Avant le spectacle

Faire connaissance :

- ⚡ Évoquer le type de spectacle auquel vous allez assister : cirque, concert, théâtre, théâtre musical, théâtre d'objets...
- ⚡ Et le genre : drame, comédie, tragédie, pièce classique, adaptation, œuvre contemporaine,...
- ⚡ Se familiariser avec le vocabulaire technique et narratif du théâtre et de la mythologie (mots en gras dans le dossier de présentation) : plateau, costumes, scène, régie, narration, mise en scène, roadtrip, comédien, effet sonores, artifices, flightcases, compagnie, protagonistes, flashback, scénographie, épopée, dieux, Aède, mythes, héros...

1ère rencontre avec le spectacle : l'affiche !

- ⚡ Lister tous les éléments que l'on trouve sur l'affiche et ce qu'ils nous apprennent sur le spectacle (titre, nom de la compagnie).
- ⚡ Analyser l'image et les éléments rajoutés et introduire la notion d'anachronisme qui pourra être retravaillée après avoir vu le spectacle...

Explorer le contexte...

- ⚡ Présenter le lieu où sera joué le spectacle : Centre culturel, théâtre, salle des fêtes... Expliquer le rôle social et culturel dans l'histoire et aujourd'hui d'un tel lieu dans une communauté.
- ⚡ Présenter le processus d'adaptation d'une œuvre : D'Homère au spectacle de la Cie Dérivation en passant par l'adaptation d'Édouard Signolet. Ouvrir vers d'autres médiums (cinéma, dessin animé, bande dessinée...) et d'autres œuvres (adaptations Marvel, Harry Potter, Disney à Broadway, Fantastique Maître Renard, 13 reasons why...)
- ⚡ Replacer le contexte de l'histoire de l'Odyssée:
- ⚡ Qui était Homère, quand et dans quel contexte a-t-il écrit l'Odyssée ?
- ⚡ A l'aide de la première scène de la pièce d'Édouard Signolet reprise ci-dessous (mais pas jouée entièrement dans le spectacle), retracer dans les grandes lignes la Guerre de Troie qui précède chronologiquement l'Odyssée d'Ulysse, et donc le début du spectacle

EPISODE 1. LA GUERRE DE TROIE

- Tout commence avec la plus belle femme
- de Grèce,
- Hélène, reine de Sparte, la plus belle femme,
- de Grèce,
- Oui la plus belle femme,
- de Grèce,
- tellement belle que tous les hommes et tous les rois,
- de Grèce,
- voulaient se marier avec cette sublime femme ...

Grec

Elle est à moi. Elle est à moi. Elle est à moi.

Statue

ET PAF, ET POUF ET, BAM !

- Et ils se disputèrent encore et encore.
- Alors arriva Ulysse, qui était malin, plus malin que tous le monde !

Ulysse

Héhé !

- Et il déclara ceci :

Ulysse

Arrêtons de nous battre et jurons de défendre la belle Hélène !

Greco

AAAAAAAAAAAH !

- Hurlèrent les greco. Ce qui signifiait :

Greco

Nous sommes d'accord !

-
- Au même moment.
- Plus haut et surtout plus loin, chez les dieux.
- Trois déesses, Héra, déesse du mariage. Athéna, déesse de la guerre. Et Aphrodite, la déesse de l'amour.
- Ces trois déesses nourrissaient une jalousie extrême envers la belle Hélène.
- Pourquoi les humains se déchirent pour une simple chose.
- Une chose aussi banale qu'un humain.
- Comme elles n'avaient pas grand chose à faire.
- Ce sont des dieux.
- Elle décidèrent alors d'organiser une compétition afin de savoir qui était la plus belle,
- des plus belles,
- des plus belles,
- de toutes les déesses.

Héra

C'est moi la plus belle.

Aphrodite

Je ne suis que beauté et délice.

Athéna

Si vous continuez, je vous tape.

Héra

C'est moi la plus belle.

Aphrodite

Je ne suis que beauté et délice.

Athéna

Je vais vous taper.

Héra

C'est moi la plus belle.

Aphrodite
Je ne suis que beauté et délice.
Athéna
Je vais taper.
BAM !
Héra
Aie.
Aphrodite
Ah.
Athéna
Je vous avais prévenu.

- N'arrivant pas à obtenir un consensus, elles allèrent chercher le plus bel homme,
– de Grèce.
– Et cette homme était un simple berger. Il aimait la nature et les animaux. Il ne se préoccupait pas des vaines querelles divines. Et les idiotes rivalités humaines n'avaient aucune importance pour lui. Cet homme paisible avait pour nom...
- Pâris !

Aphrodite
Petit petit...
Athéna
Petit petit...
Héra
Petit petit...

- Comme elles étaient toutes les trois très tricheuses, elles proposèrent des cadeaux au jeune homme
– pour être élue la plus belle,
– des plus belles
– de toutes les déesses. Le jeune et beau berger, malgré sa bonté et sa douceur, se laissa tenter par ce monde corrompu et choisit alors...
- Aphrodite !
– qui lui proposait...
- L'amour.
– Paris,
– alors protégé par la déesse,
– Aphrodite,
– alla chez les
– grecs
– et enleva la plus belle femme
– de Grèce,
– Hélène.

Pâris
Elle est à moi. Elle est à moi, elle est à moi.
Grecs
AAAAAAAAAAAAAH !

- Hurlèrent les grecs, ce qui signifiait ; Nous ne sommes pas d'accord. Pâris s'enfuit alors vers Troie avec Hélène, poursuivie par les Grecs, qui signifiaient leurs mécontentements comme cela :

Grecs
Pas contents !

- C'est ainsi que débuta la Guerre de Troie !
– Durant dix ans,
– ce qui est très long.
– Les grecs assiégèrent Troie sans relâche, jours et nuits.
– Nuits et jours.
– Mais rien.
– Les murs de la ville étaient trop hauts
– Et les grecs trop petits.

– Puis un jour, Ulysse qui était malin, plus malin que tout le monde

Ulysse

Héhé !

– déclara ceci :

Ulysse

Nous allons concevoir une immense offrande à l'effigie d'un équidé d'ébène.

Grecs

... ?

Ulysse

On va faire un cheval en bois.

Grecs

Ah ! CHEVAL !

Ulysse

Puis nous allons tous nous infiltrer à l'intérieur de ce leurre et ainsi créer une diversion subtile et intelligente.

Grecs

Heu ?

Ulysse

On va rentrer dedans.

Grecs–

AH ! DEDANS !

Ulysse

Nous allons ensuite les tromper en leur annonçant la fin des hostilités, le cheval sera le symbole de la paix, une offrande signifiant notre désir de déposer les armes, de mettre un terme à ces combats vains et stériles n'apportant que malheur et souffrance sur cette terre. Alors, les troyens seront émus par le lyrisme de notre discours et seront ainsi convaincus de notre ardent désir de paix, et ainsi il nous laisseront pénétrer en leur demeure si hautement protégée. Une fois que nous aurons pénétré dans l'enceinte de leur ville fortifiée, nous sortirons et nous combattrons les troyens jusqu'au dernier, notre subterfuge sera le meilleur et nous délivrerons Hélène, notre belle Hélène, figure de notre fierté.

Grecs

...

Ulysse

On va dire qu'on arrête la guerre et que le cheval c'est un cadeau. Ils font rentrer le cheval dans la ville, nous on sort et on les tape.

Grecs

ON LES TAPE !

Ulysse

Et on récupère Hélène.

Grecs

AAAAAAAAAH !

– Hurlèrent les grecs ce qui signifiait :

– Nous n'avons pas forcément la capacité intellectuelle de pouvoir appréhender le génie militaire de ce plan belliqueux, mais nous sommes en adhésion avec ce dernier.

– Ils arrivèrent alors devant les portes du mur de la ville de Troie.

Grecs

TOC TOC TOC

ON A UN CADEAU !

– Les Troyens ouvrirent alors les grandes portes du mur de Troie.

Grecs

AAAAAAAAAH !

– Les grecs massacrèrent les Troyens.

– Comme les Troyens étaient beaucoup moins malins.

– Comment ça ? J'en connais un il est super sympa...

– C'est pas gentil, c'est du racisme...

– Le plan d'Ulysse, qui lui était malin, plus malin que tout le monde

Ulysse

Héhé !

- Fonctionna à merveille, la ville fut détruite,
- BOUM !
- Hélène fut récupérée et c'est ainsi que pris fin la guerre de Troie. BOUM !
- BOUM !
- BOUM !
- Après dix ans d'exploits guerriers, les grecs ont hâte de retrouver leur patrie.
- Bientôt ils se disperseront sur les mers du dieu Poséidon.
- Ulysse le victorieux s'apprête à regagner Ithaque, ville dont il est le roi, à la tête d'une flotte de douze bateaux.
- Mais !
- Pénélope,
- sa femme.
- Et Télémaque,
- son fils.
- Se souviendront-ils de lui ?

Après le spectacle

Se remémorer :

- ⚡ S'exprimer sur : les émotions, la compréhension du spectacle, le ressenti par rapport aux décors, au ton, aux comédiens, à la musique, la ou les « morales » de l'histoire ?
- ⚡ Les élèves se sont-ils identifié au personnage d'Ulysse ? Leur est-il sympathique ou mérite t-il ce qui lui arrive ? Pourquoi ?
- ⚡ Les anachronismes : Lister tous les éléments anachroniques présents dans le spectacle (décor, costumes, musique, vocabulaire...). S'interroger sur ce que ces éléments visuels, sonores et narratifs apportent au spectacle.

Continuer le voyage :

Les épreuves d'Ulysse :

⚡ **Exercice de recherche :**

lister toutes les étapes du voyage d'Ulysse. Attention : Elles ne sont pas toutes racontées dans le spectacle !

⚡ **Exercice d'écriture :**

choisir une de ces étapes absente du spectacle et d'après le texte d'Homère, écrire une scène dans « le style » du spectacle.

⚡ **Exercice de théâtre :**

jouer la scène.

Quelques pistes thématiques

⚡ **Héros/Super-héros :**

Ulysse est un héros. Il n'a pas de super pouvoir comme les super-héros d'aujourd'hui. Pourtant, comme eux, il a de nombreux points faibles et défauts qui manquent à de nombreuses reprises de causer sa perte...

⚡ **Des dieux et une justice tellement humains :**

Malgré l'omniprésence des dieux dans la mythologie grecque, aucun sentiment de croyance religieuse n'y est lié. Les dieux cohabitent avec les héros ou les créatures surnaturelles. Ils font « partie du paysage ». Pourtant, ils exercent un pouvoir sur les hommes, dont ils abusent plus qu'à leur tour. On les décrit pour la plupart comme des êtres plus vils que les hommes, régis par leur jalousie et leur désir. Ils obéissent à leurs humeurs, se trompent l'un l'autre, et descendent sur terre fornicer un peu trop souvent. Ils seraient à l'image du « monde corrompu » que semble dénoncer la mythologie grec.

Dans l'Odyssée, Ulysse est oublié sur l'île de la Nymphé Calypso, et reste à pleurer seul sur le rivage pendant plus de sept années. Oubliant qui il est, et oublié par les siens, ce n'est que par pur hasard que les dieux se souviennent de lui et décident de le renvoyer à Ithaque.

Cette bureaucratie glauque et kafkaïenne est mise en lumière dans l'adaptation d'Édouard Signolet.

Terrible et profondément arbitraire, et elle fait échos aux abus judiciaires que la société a connus de tous temps : le jeune Ulysse a été oublié au fin fond de ce que l'on pourrait appeler sa « cellule », et lorsqu'il en sort enfin, il est évidemment plus aigri que jamais. À peine de retour chez lui, il ne parvient pas à profiter de sa chance de retrouver femme et enfant. Au contraire, il est empli de haine devant les années gâchées, et un besoin de vengeance lui fait immédiatement commettre des crimes sanglants. Il s'attire alors les foudres de Zeus. La pièce s'arrête là, et nous laisse entendre qu'Ulysse est à nouveau maudit, et qu'il ne trouvera jamais la paix. Évidemment, on pense à nos prisons, à notre système judiciaire, et aux dérives extrémistes quelles qu'elles soient qui en sont les conséquences. L'adaptation d'Édouard Signolet ne dénonce rien et ne prend le parti de personne, Ulysse n'est ni un ange ni un démon, et les dieux ne sont pas plus mauvais que d'autres. Jusqu'où vont la responsabilité et la faute de chacun? Jusqu'où doit-on payer ses erreurs? Et comment?

⚡ **Ulysse, victime de la mode :**

Le spectacle cherche à mettre l'accent sur le parcours d'un jeune homme confronté trop vite et trop tôt à la gloire. Il fait écho au système de « starification » éphémère, et aux conséquences des actes commis par Ulysse, sous le coup de la gloire. Thématique très actuelle qui confronte et fascine les jeunes enfants et les ados d'aujourd'hui.

⚡ **Ulysse et les femmes :**

Dans le spectacle, Circé et Calypso en particulier, sont des obstacles majeurs au retour d'Ulysse auprès de son épouse Pénélope qui peut sembler passive et subir la situation. Dans les récits d'Homère, de plus nombreuses femmes encore sont associées à ses aventures alors que les hommes, compagnons ou ennemis cités dans l'Odyssée sont tous transparents ou sans envergure...

Que penser du statut de ces femmes, de l'image qui leur est assignée dans la mythologie et aussi du comportement d'Ulysse face à elles ?

Vous en demandez encore ?

Une petite bibliographie sélective :

- ⚡ L'odyssée : Les aventures d'Ulysse en bd, de Béatrice Botter chez Casterman (9782203168510)
- ⚡ L'Odyssée d'Homère à l'Ecole des Loisirs (9782211124485)
- ⚡ Ulysse aux mille ruse, d'Yvan Pommaux à l'Ecole des Loisirs (9782211207973)
- ⚡ Troie, la guerre toujours recommencée, de Yvan Pommaux à L'Ecole des Loisirs (9782211211468)
- ⚡ Ulysse, le grand voyage, de Françoise Rachmul, chez Père Castor (9782081414808)
- ⚡ Le feuilleton d'Ulysse, La mythologie grecque en cent épisodes, chez Bayard jeunesse (9782747049030)
- ⚡ L'Odyssée, pièce pour douze paysages, solistes, quatuors à cordes et orphelins, de Marion Aubert chez Actes Sud (9782330102654)
- ⚡ L'Odyssée en bd, de Clothilde Bruneau chez Glénat (9782344001653)
- ⚡ Les dieux de l'Olympe, de Raphael Martin à La Martinière jeunesse (9782732460451)
- ⚡ La Mythologie grecque racontée aux enfants, de J.C Piot à La Martinière jeunesse (9782732481210)
- ⚡ Le Théâtre, de l'antiquité à nos jours, de Magali Wiéner chez Flammarion (9782081287037)
- ⚡ La fabrique à théâtre, de Ghislaine Beaudout chez Thierry Magnier (9782364747104)
- ⚡ Ulysse, les chants du retour, de Jean Harambat chez Actes Sud (9782330036461)
- ⚡ L'Iliade et L'Odyssée de Soledad Bravi chez Rue de Sèvre (9782369812258)
- ⚡ L'Odyssée d'Astérix de Goscinny et Uderzo chez Albert René (9782864973324)
- ⚡ Les naufragés d'Ythaq d'Arleston chez Soleil

Compagnie Dérivation
www.compagniederivation.be