

Une Odyssée

Dossier pédagogique

D'après Homère

Un spectacle de la *Compagnie Irina Brook*
Mise en scène par *Irina Brook*

Spectacle tout public à partir de 8 ans

Production : **Maison de la Culture de Nevers et de la Nièvre, Compagnie Irina Brook**

CONTACT DIFFUSION

Benjamin Bedel, Maison de la Culture de Nevers et de la Nièvre

Tél. : 03 86 93 09 14

Tél. port. : 06 74 96 92 98

Fax : 03 86 93 09 01

production@mcnn.fr

L'équipe :

Mise en scène :

Irina Brook

Adaptation :

Irina Brook

Jean-Claude Carrière

Les membres de la **Compagnie Irina Brook** (Hovnatan Avedikian, Basile Bernard de Bodt, Augustin Ruhabura, Ysmahane Yaqini, Renato Giuliani, Tony Mpoudja et Nicole Aubry)

Distribution :

Hovnatan Avedikian

Renato Giuliani

Ysmahane Yaqini

Tony Mpoudja en alternance avec **Augustin Ruhabura**

Décor et costumes :

Noëlle Ginefri

Avec la collaboration de **Magali Perrin-Toinin** et **Gérard Carrier**

Lumières :

Arnaud Jung

Régie son :

Thomas Boizet

Conception et programmation sonore :

Julien Vallespi et **Thomas Boizet**

Photos :

Hugues Lawson

Service de presse :

Bodo

Administration de tournée :

Thomas Boizet

Le Travail de mise en scène

Une Odyssée revisitée...

L'Odyssée, mise en scène par Irina Brook, est ici revisitée par une troupe de jeunes comédiens délurés : les sirènes chantent le blues, Circé est danseuse du ventre, Hermès en trottinette avec des ailes dans le dos, les prétendants de Pénélope plus délurés les uns que les autres. Tous les personnages de cette épopée mythique sont présents.

Inaltérable pérennité d'Homère que l'humour et la magie du spectacle servent sur un plateau aux enfants et aux plus grands.

A propos du spectacle

Pour Irina Brook, c'est essentiellement du jeu de l'acteur, occupant un espace vide, que naît la magie d'un théâtre à l'état brut, sans chichis ni lambris, qui peut d'un bâton, d'un chiffon et de quelques notes de musique faire surgir des univers. Celui d'Homère est fabuleux.

Pourquoi lui ? Parce qu'après avoir exploré tous les contes existants, Irina Brook se dit que décidément mieux valait choisir le plus grand de tous, parce qu'il touche à l'universel et peut, à différents niveaux, toucher tous les spectateurs, les petits comme les grands.

Des aventures et mésaventures de l'homme aux mille détours qui tant et tant erra, Irina Brook et ses comédiens retiennent les plus célèbres épisodes. Celui de Circé qui transforme les marins d'Ulysse en cochons, l'amoureuse Calypso qui le retient sept ans auprès de lui, celui aussi où il a vaincu le farouche cyclope Polyphème, fils de Poséidon, en lui crevant son unique œil après l'avoir fait boire. Elle s'est concentrée sur le côté malin du personnage d'Ulysse, sur celui qui gagne non par la force mais par l'intelligence de ses ruses.

Les quatre comédiens du spectacle sont à la fois conteurs et acteurs, protagonistes et témoins. Jumbés, bâtons de pluie, tambourins, rythment cette odyssee, spectacle de partage qui met l'imagination - celle des acteurs et des spectateurs - au pouvoir.

Biographies

Irina BROOK

Fille du metteur en scène Peter Brook et de l'actrice Natasha Parry, Irina Brook est une enfant de la balle. Née à Paris, elle partage son enfance entre l'Angleterre et la France. À dix-huit ans, elle part à New York étudier l'art dramatique auprès de Stella Adler et commence à jouer dans plusieurs productions « off Broadway ».

De retour à Paris, elle joue sous la direction de son père dans *La Cerisaie* de Tchekhov et *Don Juan* de Molière, aux Bouffes du Nord.

À Londres, elle enchaîne les tournages de cinéma, de télévision et les spectacles de théâtre.

Au milieu des années 90, elle se consacre à la mise en scène.

Sa première réalisation, *Beast on the moon* de l'américain Richard Kalinoski, est présentée à Londres en mai 1996, suivie par *Madame Klein* de Nicolas Wright à Watford et *All's well that ends well* de William Shakespeare à Oxford.

En 1998, elle monte la version française du texte de Kalinoski, *Une Bête sur la lune*, au Théâtre de Vidy à Lausanne, puis à Bobigny et enfin, après une tournée internationale, au Théâtre de l'Œuvre à Paris. Ce spectacle est nommé cinq fois aux Molières (dont Meilleur metteur en scène et Meilleur spectacle). Elle en dirige également la version télévisée, pour laquelle elle reçoit le prix Mitrani au F.I.P.A. (Festival International de Programmes Audiovisuels de Biarritz).

Irina est l'un des rares metteurs en scène, invitée par Ariane Mnouchkine, à diriger la troupe du Théâtre du Soleil, avec laquelle elle présente la version française de *All's well that ends well* au festival d'Avignon.

En 2000, elle crée *Résonances* de Katherine Burger au Théâtre de l'Atelier, pièce pour laquelle elle obtient le Molière de la révélation théâtrale féminine et le prix de la SACD nouvel espoir.

Elle monte une version de *L'Odysée* d'Homère pour le jeune public dans le cadre du festival de Sartrouville qui est reprise en décembre 2002 aux Bouffes du Nord.

Elle enchaîne les mises en scène : *Juliette et Roméo* à Lausanne et au Théâtre National de Chaillot en 2002 ; *Danser à Lughnasa* de Bernard Friel au Théâtre de Vidy à Lausanne, à Bobigny et en tournée, entre autres, à Tokyo ; *La Ménagerie de verre* de Tennessee Williams en 2001, au Théâtre de l'Atelier, co-produit par le Théâtre de Vidy à Lausanne ; *La Bonne Âme de Setchouan* de Brecht à Lausanne et au Théâtre National de Chaillot, suivi d'une tournée d'un an qui remporte un grand succès.

Elle monte ensuite *Le Pont de San Luis Rey*, d'après un roman de Thornton Wilder au Théâtre Vidy de Lausanne puis au Théâtre de Sceaux et plus récemment *L'Île des esclaves* de Marivaux au Théâtre de l'Atelier.

En février 2006, elle est invitée à recréer sa mise en scène de *La Ménagerie de verre* avec des comédiens japonais au New National Theatre de Tokyo.

Son dernier spectacle, *En attendant le Songe*, est une adaptation de *A Midsummer Night's Dream* pour six hommes, d'abord produit par le festival Dedans-Dehors de Brétigny, joué en extérieur en France et en Suisse. Cette pièce sera trois semaines à l'affiche au festival off d'Avignon 2007. Vont suivre près de 200 dates en 2007/2008 et 2009 en France (dont les Bouffes du Nord), à Athènes, en Italie, en Allemagne, au Festival d'Automne de Madrid, en Suisse, au Maroc, etc.

Irina a, par ailleurs, réalisé plusieurs mises en scène pour l'opéra. Elle commence avec *La Flûte enchantée*, qu'elle co-signe avec le metteur en scène anglais Dan Jemmett, pour le Reisopera aux Pays-Bas, sous la direction de Ton Koopman. Elle monte ensuite *Eugène Onéguine* au festival d'Aix-en-Provence, suivi par *La Cenerentola* au Théâtre des Champs-Élysées et au Teatro Comunale de Bologne. Elle met en scène *La Traviata*, à Bologne également, une coproduction de l'Opéra de Lille, qui a été saluée par la critique.

Elle a également monté *Giulio Cesare* d'Haendel au Théâtre des Champs-Élysées. Sa version de *La Cenerentola* est de nouveau jouée au Royal Opera House de Stockholm. Elle a été invitée, l'automne dernier au Teatro Real à Madrid pour monter *Il Burbero di Buon Cuore* de Martín y Soler.

En 2009, elle est invitée par la Scala de Milan pour monter *Le Songe d'une nuit d'été* de Britten.

En 2002, elle a été nommée Chevalier des Arts et des Lettres par le Ministre de la Culture.

Hovnatan AVEDIKIAN

Né le 2 mars 1981 à Paris, faisant partie d'une famille d'artistes, le choix du théâtre s'est imposé à lui, naturellement.

Après un passage dans des conservatoires d'arrondissement, puis au Conservatoire de Paris (ESAD), il rencontre Irina Brook en 1999 qui l'engage dans *L'Odysée* créé à Sartrouville, puis en tournée.

En parallèle, il assiste Hammou Graïa dans la mise en scène de *Martin Luther King* et joue le rôle principal, dans *L'Arpenteur*, un film de Sarah Petit et Michel Klein ...

Dan Jemmet l'engage dans *Dog Face* créé au Théâtre de la Ville de Paris, à Lausanne puis en tournée.

Guy Freix lui propose le rôle de *Don Juan* de Molière créé au festival de Grignan et en tournée.

D'autres pièces avec des compagnies diverses : *Le Misanthrope*, *Papier d'Arménie*, ou encore des pièces de Roland Dubillard créées en Avignon...

Plus récemment, Jacques Rosner l'engage dans *Gorki*, créée à Moscou et à Paris avec Roger Planchon qui lui-même lui propose la création de sa pièce *Œdipe 2007* créée en Italie et à Villeurbanne en 2007.

En 2008 il reprend le rôle de Puck dans l'adaptation du *Songe d'une nuit d'été*, mise en scène d'Irina Brook, pour une tournée en France et en Europe.

Et des rôles dans quelques films et téléfilms.

Renato GIULIANI

Cet italien de 55 ans, est à la fois metteur en scène, comédien, formateur et auteur.

Il est titulaire d'un Diplôme d'Etat de Professeur de Théâtre.

En tant que comédien, il a joué dans *La Bonne Ame de Setchouan* de Bertold Brecht, mise en scène d'Irina Brook, *Don Juan* de Molière, mise en scène de Guy Freixe (création au Festival de Grignan en 2005), *Jules César en Egypte*, opéra de Haëndel dans une mise en scène d'Irina Brook, *Gariné*, opérette de Dikran Tchouhadjian dans une mise en scène de Gérald Papasian et dernièrement dans *Kroum l'ectoplasme* d'Hanokh Levin, mise en scène de Guy Freixe.

Au cinéma, il a tourné avec plusieurs réalisateurs italiens : *La donna della Domenica* de Luigi Comencini en 1975, *Ombre sotto i portici* de Maurizio Rotundi en 1989, *Poliziotti* de Giuseppe Manno en 1995, *Made in Italy* de Stéphane Giusti en 2008. Il a réalisé plusieurs long-métrages pour la télévision.

Au cours de sa carrière Renato a également collaboré avec Guy Freixe, Irina Brook et Claude Montagner sur certaines de leurs créations.

Tony MPOUDJA

Ce jeune comédien de 27 ans s'est formé sur les planches à l'Ecole de théâtre de Chaillot, puis en suivant les cours de Peter Brook.

Au théâtre, on a pu le voir dans *La Magie Noire*, mise en scène de Michel Didym, *Le Costume* (Théâtre des Bouffes du Nord en 2003 puis tournée internationale) et *Tierno Bokar*, mis en scène par Peter Brook.

Au cinéma, il a tourné dans les long-métrages suivants : *La Squale* de Fabrice Généstal en 1999, *Dans tes rêves* de Denis Thybaud en 2004, *Scorpion* de Julien Siri en 2006 ; ainsi que dans quelques courts-métrages de Mohamed Camara, Jean-Paul Salomé, Fabrice Bouchouache et Valérie Schatz. Il a également été vu dernièrement dans la série *La Commune* de Philippe Triboit, diffusée sur Canal +.

Il a obtenu en 2001 le Prix du Meilleur Espoir du Festival de Paris.

Ysmahane YAQINI

Titulaire d'une maîtrise d'études théâtrales, cette comédienne foule les planches depuis plus de 10 ans.

Elle a joué dans *L'Île des esclaves* de Marivaux, mis en scène par Khalid Tamer, *Don Giovanni* de Mozart, mis en scène par Peter Brook, la première version de *Une Odyssée* d'après Homère, mis en scène par Irina Brook, *Sur le vif*, création de Jean-Christophe Bailly mise en scène par Gilberte Tsai, *La Bonne Ame de Setchouan* de Bertold Brecht, mis en scène par Irina Brook, *Silence complice* création du Théâtre de l'Opprimé, mis en scène par Thissa Bensallah, et dernièrement *Le médecin de son honneur* de Calderon, mis en scène par Hervé Petit.

Elle a participé également à plusieurs films : *La Traversée*, court-métrage réalisé par Maeva Poli, *La Vérité ou presque*, long-métrage réalisé par Sam Karmann, *Le Nouveau protocole*, long-métrage réalisé par Thomas Vincent.

Elle a aussi été l'assistante d'Irina Brook dans sa mise en scène de *La Cenerentola*, créée au Théâtre des Champs-Élysées en 2003.

Pistes pédagogiques

Extraits de l’Odyssée : les 24 chants

Principaux personnages

Ulysse, sa famille et son entourage <ul style="list-style-type: none"> • Ulysse : fils de Laërte, roi d’Ithaque, époux de Pénélope, père de Télémaque. • Pénélope : fidèle épouse d’Ulysse. • Télémaque : fils d’Ulysse. • Laërte : père d’Ulysse, retiré à la campagne. • Anticlée : sa mère, défunte. • Mentor : fidèle ami d’Ulysse.	Prétendants <ul style="list-style-type: none"> • Antinoos, Ctésippos, Eurymaque, Amphinomos, Agélaos
Serviteurs d’Ulysse <ul style="list-style-type: none"> • Euryclée : sa nourrice. • Eumée : son porcher. L’accueille sans le savoir alors que le héros est déguisé en mendiant. • Philoetios : son bouvier. • Médon : son héraut. • Mélantho : une servante infidèle. • Mélantheus : son chevrier, le trahit, ce qui lui vaudra d’être affreusement torturé.	Divinités <ul style="list-style-type: none"> • Athéna : protectrice d’Ulysse. • Zeus : roi des dieux. • Héra : épouse de Zeus. • Hadès : dieu du royaume des morts. • Hélios: dieu-soleil, dont les compagnons d’Ulysse mangent les troupeaux sacrés.
Personnages et peuples liés aux aventures d’Ulysse <ul style="list-style-type: none"> • Alkinoos : roi des Phéaciens, accueille Ulysse et lui permet de regagner Ithaque. • Nausicaa : fille d’Alkinoos. • Polyphème : cyclope fils de Poséidon. • Circé : sorcière. • Calypso : déesse, tient Ulysse prisonnier pendant sept ans pour l’épouser en échange de l’immortalité. • Charybde et Sylla : monstres marins. • Lestrygons : peuple de géants.	Autres personnages <ul style="list-style-type: none"> • Démodocos et Phémios : aèdes, images d’Homère dans l’Odyssée. • Tirésias : devin, consulté par Ulysse aux portes de l’Hadès pour lui indiquer sa route.

• Lotophages : peuple mangeant le fruit de l'oubli. • sirènes : femmes à corps d'oiseaux qui envoûtent les marins pour les dévorer.	

Télémachie

Chant I. — Ouverture.

Extrait 1. Début de l'Odysée. Invocation à la muse.

p. 53. *C'est l'Homme aux mille tours, Muse, qu'il me faut dire, Celui qui tant erra quand, de Troade, il eut pillé la ville sainte, Celui qui visita les cités de tant d'hommes et connut leur esprit, Celui qui, sur les mers passa par tant d'angoisses, en luttant pour survivre et ramener ses gens.*

Les dieux, réunis en assemblée sur l'Olympe, décident le retour d'Ulysse retenu depuis sept ans par la nymphe Calypso dans son île. A l'issue de cette assemblée, la déesse Athéna vient à Ithaque pour demander à Télémaque d'agir contre les prétendants qui, croyant Ulysse mort, veulent forcer Pénélope à choisir parmi eux un nouvel époux et mangent ses biens.

Chant II. — Le voyage de Télémaque.

Ayant réuni l'assemblée du peuple à Ithaque, pour se plaindre devant elle de la conduite des prétendants, Télémaque décide d'aller chez Nestor et chez Ménélas demander des nouvelles de son père absent depuis vingt ans.

Extrait 2. Télémaque convoque l'Assemblée du peuple

p. 69. *...il donna aux crieurs, ses bérants, l'ordre de convoquer à l'agora les Achéens aux longs cheveux.*

La nourrice Eurycleé s'inquiète du départ de Télémaque.

Chant III. — Télémaque chez Nestor.

Télémaque arrive à Pylos, chez Nestor qui ne peut le renseigner sur le sort de son père, mais évoque la guerre de Troie.

Extrait 3. Nestor se souvient de la guerre de Troie

p. 87. *Nestor : « Ah ! mon ami, tu viens d'évoquer la misère qu'au pays de là-bas, nous avons endurée, et l'obstination de nos fils d'Achaïe, et tant d'embarquements dans la brume des mers pour croiser et piller au premier mot d'Achille, et tant de longs combats pour assaillir la grand-ville du roi Priam ! Là-bas ont succombé les meilleurs de nos gens. Oui ! C'est là-bas que gît Ajax, cet autre Arès ! Là-bas que gît Achille ! Là-bas que gît Patrocle... »*

Il apprend à Télémaque le meurtre d'Agamemnon par son épouse Clytemnestre, puis lui conseille de se rendre chez Ménélas, roi de Sparte.

Chant IV. — Télémaque chez Ménélas.

Télémaque arrive à Lacédémone, où Ménélas (qui célèbre le mariage de sa fille avec le fils d'Achille) lui raconte sa propre aventure, cependant qu'à Ithaque les prétendants préparent un piège pour tuer Télémaque à son retour.

Hélène, femme de Ménélas, reconnaît en Télémaque le fils d'Ulysse.

Extrait 4. Hélène reconnaît Ulysse en Télémaque

p. 105. *« ...mes yeux n'ont jamais rencontré pareille ressemblance ni d'homme ni de femme : cette vue me confond...C'est sûrement le fils de ce grand Ulysse ! C'est lui !...c'est Télémaque... »*

Ménélas se souvient de l'épisode du cheval de Troie.

Extrait 5. Ménélas et le cheval de Troie

p. 110. « Sachez ce qu'entreprit, ce que fit réussir l'énergie de cet homme !... Dans le cheval de bois, je vous revois assis, nous tous, les chefs d'Argos. »

Il dit ensuite à Télémaque que le devin Protée lui a annoncé la mort d'Ajax et de son frère Agamemnon, ainsi que le sort d'Ulysse, prisonnier de Calypso.

Les récits chez Alkinoos

Chant V. — La caverne de Calypso.

Dans une nouvelle assemblée qu'ils tiennent sur l'Olympe, les dieux chargent Hermès de demander à Calypso de renvoyer Ulysse dans sa patrie. Elle accepte tout en prévenant le héros des dangers qui l'attendent. Ulysse part sur un radeau qu'il a construit; mais le dieu Poséidon soulève une tempête et détruit son radeau.

Extrait 6. Poséidon se déchaîne contre Ulysse

p. 141. [Poséidon prend] son trident et rassemblant les nuages, il démontait la mer, et des vents de toute région, déchaînait les rafales (...). Ulysse – Malheureux que je suis ! Quel est ce dernier coup ? J'ai peur que Calypso ne m'ait dit que trop vrai ! ...Le comble de tourments que la mer, disait-elle, me réservait avant d'atteindre la patrie, le voici qui m'advient !

Ulysse nage et atteint la terre des Phéaciens. Il s'endort près d'un olivier.

Chant VI. — L'arrivée chez les Phéaciens

Sur le conseil d'Athéna, Nausicaa, la fille du roi de Phéacie, Alkinoos, conduit ses femmes au fleuve pour laver son linge près de l'endroit où Ulysse épuisé de fatigue s'est endormi. Ulysse entend les jeunes femmes, va vers elles et seule Nausicaa ne s'enfuit pas. Elle l'invite et l'accompagne jusqu'à la ville des Phéaciens.

Chant VII. — L'entrée chez Alkinoos

Ulysse arrive au palais d'Alkinoos, guidé par Athéna. Sans révéler son nom il rencontre Arété, la femme du souverain qui lui offre son hospitalité. Alkinoos promet au héros de le ramener chez lui. Ulysse raconte comment il a été jeté sur la terre des Phéaciens.

Chant VIII. — Réception chez Alkinoos. Les Kikones et les Lotophages

Alkinoos donne festin et jeux en son honneur. Son aède aveugle Démodocos chante un épisode de la guerre de Troie.

A la cour du roi Euryale défie Ulysse aux jeux. Celui-ci lance le disque pour prouver sa valeur, tout en s'avouant inférieur à Héraclès à l'arc. Démodocos chante les amours d'Arès et d'Aphrodite, puis à la demande d'Ulysse, l'épisode du cheval de Troie. A cette évocation le héros ne peut s'empêcher de pleurer. Alkinoos fait alors cesser le chant et demande à Ulysse de dire son nom et de raconter son histoire.

Chant IX. — Ulysse se révèle. Le Cyclope.

Ulysse révèle son identité :

Extrait 7. Ulysse révèle son identité à Alkinoos

p. 190. « ...*C'est moi qui suis Ulysse, oui ce fils de Laërte, de qui le monde entier chante toutes les ruses et porte aux nues la gloire.* »

Il commence son récit en racontant ce qui lui est arrivé au pays des Kikones et des Lotophages, puis dans la grotte du cyclope Polyphème, fils du dieu Poséidon.

Extrait 8. Le cyclope

p. 196. « ...*Ab ! Le monstre étonnant ! Il n'avait rien d'un bon mangeur de pain, d'un homme : on aurait dit plutôt quelque pic forestier qu'on voit se détacher sur le sommet des monts.* »

Le cyclope dévore certains de ses compagnons. Après lui avoir donné du vin, Ulysse et ses compagnons crèvent l'œil du monstre pendant son sommeil avec un pieu d'olivier chauffé, avant de s'enfuir cachés sous ses bœufs. Alors que le cyclope tente de détruire le navire d'Ulysse en jetant des pierres, le héros lui révèle son identité, ce qui permet à Polyphème de demander à son père Poséidon de châtier le roi d'Ithaque.

Extrait 9. Polyphème demande vengeance à son père Poséidon

p. 208. *Polyphème* – « ...*O Poséidon, écoute ! (...) fais pour moi que jamais il ne rentre au logis, ce pilleur d'Ilion, cet Ulysse...* »

Chant X. — Éole et Circé

Éole, maître des vents, donne à Ulysse un sac empli de tous les vents, que ses compagnons ouvrent imprudemment, déclenchant une terrible tempête. Ulysse raconte ensuite ses aventures au pays des Lestrygons, géants mangeurs d'hommes et chez la magicienne **Circé**, qui transforme ses compagnons en porcs. Hermès donne au héros une herbe qui le protège des maléfices. Ulysse, obtient de Circé qu'elle libère ses compagnons, en la menaçant de la tuer. Il convainc ensuite ses amis de prendre un festin chez la magicienne.

Circé indique alors à Ulysse le chemin pour se rendre en Hadès (royaume souterrain des morts) consulter le devin Tirésias sur les suites de son voyage. A la fin du chant Ulysse a la tristesse de perdre son compagnon Elpénor, tombé du toit.

Chant XI. — Au royaume des morts.

Se rendant en Hadès Ulysse retrouve Elpénor, puis sa mère Anticlée (morte de chagrin à l'attendre) qui lui parle de sa fidèle Pénélope et de son père Laërte isolé à la campagne. Le devin Tirésias lui annonce la rancune de Poséidon et son retour à Ithaque s'il épargne les vaches du soleil. Dans le cas contraire il rentrerait peut-être, mais seul et démuné. Ulysse voit alors les femmes et filles des héros puis Agamemnon, Achille, Ajax et l'ombre d'Héraclès (devenu un dieu)

...

Extrait 10. Ulysse voit l'ombre d'Héraclès

p. 240. ...*Puis ce fut Héraclès que je vis en sa force : ce n'était que son ombre ; parmi les Immortels, il séjourne en personne dans la joie des festins...*

Chant XII. — Les sirènes. Charybde et Skylla

Ulysse retourne chez Circé qui lui annonce les suites de son voyage. Il passe devant les îles des **Sirènes**, après avoir demandé à ses compagnons de l'attacher au mat et de se boucher leurs oreilles avec de la cire :

Extrait 11. Les Sirènes

p. 257. ...*les Sirènes voient ce rapide navire qui bondit tout près d'elles. Soudain, leurs fraîches voix entonnent un cantique : « Viens ici ! Viens à nous ! Ulysse tant vanté ! L'honneur de l'Achaïe ! ... Arrête ton navire : viens écouter nos voix ! Jamais un noir vaisseau n'a doublé notre cap, sans entendre les doux airs qui sortent de nos lèvres (...).*

Elles chantaient ainsi et leurs voix admirables me remplissaient le cœur du désir d'écouter. Je fronçais les sourcils pour donner à mes gens l'ordre de me défaire. Mais, tandis que, courbés sur la rame, ils tiraient, Euryloque venait, aidé de Périphète, resserrer mes liens et mettre un tour de plus.

Il doit affronter les monstres marins Charybde et Skylla, avant d'aboutir à l'île du Soleil.

Là ses compagnons lui désobéissent et mangent les vaches du soleil, attirant sur eux la colère de Zeus et la tempête qui les fait tous mourir. Seul survivant, Ulysse fait naufrage chez **Calypso**.

Le retour à Ithaque

Chant XIII. — Arrivée à Ithaque

Un navire péhéacien reconduit Ulysse à Ithaque, où la déesse Athéna vient le conseiller sur la manière de se débarrasser des prétendants.

Extrait 12. Le retour à Ithaque

p. 269. *Il courait, il volait, fendant le flot des mers, emportant ce héros aux divines pensées, dont l'âme avait connu, autrefois, tant d'angoisses. Maintenant, sans un geste, il dormait, oubliant tous les maux endurés. Juste à l'heure où paraît la reine des étoiles, qui vient pour annoncer le lever de l'Aurore en son berceau de brume, le navire, achevant sa course sur la mer, abordait en Ithaque.*

Athéna va chercher Télémaque à Sparte.

Chant XIV. — L'entretien chez Eumée

Changé en vieux mendiant par Athéna, Ulysse se rend chez le porcher Eumée, qui lui est resté fidèle et l'accueille généreusement. Mais il fait en sorte de ne pas se faire reconnaître. Il lui annonce la vengeance prochaine du roi d'Ithaque :

Extrait 13. L'annonce d'Ulysse à son porcher Eumée

p. 287. « *Ulysse rentrera chez lui et punira tous ceux qui, dans cette île, ont outragé sa femme et son illustre fils.* »

Il s'invente alors un passé de guerrier crétois pour cacher son identité, évoquant même un voyage en Égypte.

Chant XV. — Le retour de Télémaque

Télémaque quitte Sparte où il reçoit des cadeaux de Ménélas et d'Hélène. A Ithaque il échappe au piège tendu par les prétendants grâce aux conseils d'Athéna.

De son côté Ulysse propose à Eumée de devenir serviteur au palais et lui demande des nouvelles de ses parents. Eumée lui annonce que sa mère Anticlée est morte de chagrin (ce qu'il sait déjà depuis sa visite en Hadès) mais que son père Laërte vit encore, isolé à la campagne. Puis, à la demande d'Ulysse, il raconte sa propre vie.

Chant XVI. — Fils et père

Chez Eumée, où il vient avant de s'en retourner à la ville, Télémaque trouve son père. Fils et père se retrouvent en pleurant :

Extrait 14. Les larmes de Télémaque

p. 326. ...*Télémaque, tenant son noble père embrassé, gémissait et répandait des larmes !...Il leur prit à tous deux un besoin de sanglots.*

Il se concertent sur les moyens de se venger des prétendants et prévoient de tester la fidélité des domestiques. Au palais Pénélope s'en prend sévèrement aux prétendants qui envisagent de tuer son fils.

Chant XVII. — A la ville

De retour au palais Télémaque cache à sa mère le retour de son père. Mais un devin Théoclymène annonce à Pénélope le retour de son mari. Ulysse, toujours habillé en mendiant, arrive à son palais. Il se fait insulter par les prétendants mais son vieux chien Argos le reconnaît et meurt aussitôt.

Extrait 15. Argos, le chien fidèle

p. 344-345. ...*un chien couché leva la tête et les oreilles ; c'était Argos, le chien que le vaillant Ulysse achevait d'élever quand il fallut partir vers la sainte Ilios (...) il gisait, étendu au-devant du portail (...) couché, couvert de poux. Il reconnut Ulysse en l'homme qui venait et, remuant la queue, coucha les deux oreilles : la force lui manqua pour s'approcher du maître.*

Ulysse l'avait vu : il détourna la tête en essuyant un pleur...

Sur le conseil d'Athéna, il s'en va mendier auprès des prétendants pour tester leur valeur. Antinoos le repousse et le frappe.

Chant XVIII. — Le pugilat

Iros, un autre mendiant, veut chasser Ulysse et les prétendants en profitent pour organiser une bagarre entre eux pour se divertir. Le héros bat facilement son adversaire. Pénélope apparaît devant les prétendants.

Extrait 16. La beauté de Pénélope

p. 363. *Voici qu'elle arriva devant les prétendants, cette femme divine... debout au montant de l'épaisse embrasure, ramenant sur ses joues ses voiles éclatants...*

Elle reproche à Télémaque son inaction face aux outrages faits à Ulysse. On apprend alors que celui-ci l'a autorisé à se remarier s'il n'était pas revenu au moment où Télémaque aurait atteint l'âge adulte. Les prétendants apportent leurs cadeaux et lui pressent de faire son choix. Télémaque ose enfin demander aux prétendants de partir pour mieux préparer les plans de la vengeance de son père.

Chant XIX. — Le bain de pieds

Ulysse et Télémaque cachent des armes pour préparer la vengeance. Pénélope réprimande sa servante Mélantho d'avoir maltraité le vieux mendiant puis questionne Ulysse sans savoir encore qui il est. Elle évoque la ruse du métier à tisser.

Extrait 17. La tapisserie de Pénélope

p. 375. *Sur cette immense toile, je tissais tout le jour ; mais, la nuit, je venais, aux torches, la défaire.*

A sa demande, la vieille nourrice Eurycleé lave les pieds du mendiant et reconnaît son maître à sa cicatrice.

Extrait 18. Eurycleé la nourrice reconnaît Ulysse

p. 383. ...la vieille reconnut le maître à la blessure qu'en suivant au Parnasse les fils d'Autolykos, Ulysse avait jadis reçue d'un sanglier à la blanche défense.

Ulysse obtient d'elle d'en garder le secret. Pénélope rêve de la vengeance de son mari puis annonce l'épreuve du tir à l'arc pour désigner celui qui sera son époux.

Extrait 19. L'épreuve de l'arc

p. 389. ...si l'un [des prétendants], sans effort, peut nous tendre cet arc et, dans les douze haches, envoyer une flèche, c'est lui que je suivrai...

Chant XX. — Le festin des prétendants

Découragée, Pénélope demande la mort à la déesse Artémis, tandis qu'Ulysse demande l'aide de Zeus. Le dieu envoie la foudre pour annoncer la vengeance du héros. Télémaque ose affirmer son autorité d'héritier d'Ulysse face aux prétendants.

Extrait 20. Télémaque hausse le ton

p. 399. Cette maison n'est pas une place publique : c'est la maison d'Ulysse, et j'en suis l'héritier.

Chant XXI. — Le jeu de l'arc

Pénélope cherche l'arc de son mari et annonce l'épreuve. Télémaque se porte candidat mais échoue. Les prétendants échouent aussi.

Ulysse révèle son identité à son porcher Eumée et à son bouvier Philoetios, puis obtient de Télémaque de faire l'essai à son tour, et il réussit.

Extrait 21. Ulysse tire à l'arc

p. 417. Ulysse alors tendit, sans effort, le grand arc, puis sa main droite prit et fit vibrer la corde, qui chanta bel et clair, comme un cri d'hirondelle. Pour tous les prétendants, ce fut la grande angoisse (...), il tira droit au but...

Chant XXII. — Le massacre

Quittant ses vêtements de mendiant, Ulysse se fait reconnaître des prétendants et les massacre. Il tue d'abord Antinoos.

Extrait 22. Le massacre des prétendants

p. 419. Ah ! Chiens, vous pensiez donc que, du pays de Troie, jamais je ne devrais rentrer en ce logis ! Vous pilliez ma maison ! Vous entriez de force au lit de mes servantes ! Et vous faisiez la cour, moi, vivant, à ma femme !...

Il se retrouve devant un tas de cadavres puis tue les servantes qui l'ont trahi.

Chant XXIII. — Mari et femme

Pénélope, qui dormait dans sa chambre durant le massacre est avertie par Euryclée. Elle descend dans la grand-salle pour reconnaître à son tour Ulysse. Atterrée et un peu incrédule, elle se tait, ce que lui reproche Télémaque. Pour ne pas éveiller les soupçons Ulysse fait jouer l'aède pour faire croire à une noce. Pénélope reconnaît définitivement son mari une fois que celui-ci lui a décrit précisément leur lit conjugal.

Extrait 23. Les retrouvailles de Pénélope et Ulysse

p. 442. ...Pénélope sentait se dérober ses genoux et son cœur : elle avait reconnu les signes évidents que lui donnait Ulysse : pleurant et s'élançant vers lui et lui jetant les bras autour du cou et le baisant au front, son Ulysse, elle dit :

Pénélope – Ulysse, excuse-moi !...

Chant XXIV. — La paix ou chez Laërte

Les âmes des prétendants descendent dans l'Hadès et y rencontrent Agamemnon. Ulysse va chez son père Laërte et lui cache d'abord son identité. Il se révèle enfin à lui en ces termes :

Extrait 24. Ulysse se révèle à son père Laërte

p. 460. *Mon père ! Le voici, celui que tu demandes... Je reviens au pays, après vingt ans d'absence !*

A Ithaque une foule vengeresse se regroupe derrière le père d'un des prétendants pour aller tuer Ulysse.

Athéna intervient à temps et restaure la concorde dans le royaume : grâce à elle le roi d'Ithaque se réconcilie avec ses sujets.

Source : <http://pagesperso-orange.fr/elie.allouche/biblioRF/siteCours/Sq6eHomere.htm>