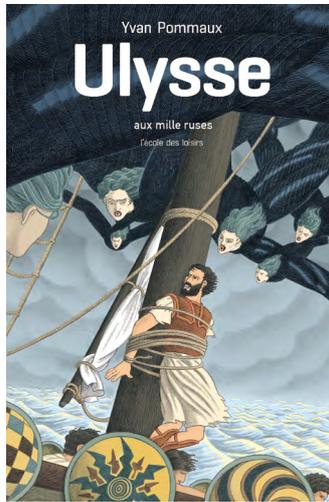

Ulysse aux mille ruses

Yvan Pommaux

Tous les rois grecs sont rentrés chez eux après la guerre de Troie. Tous, sauf un : Ulysse ! Poséidon l'a pris en grippe. Le dieu de la mer a déchaîné des tempêtes l'entraînant toujours plus loin de son royaume d'Ithaque. Ballotté d'île en île, d'épreuve en épreuve, Ulysse a fini par s'échouer sur les terres de la nymphe Calypso, qui l'a retenu prisonnier. Après sept ans de captivité, même dorée, Ulysse désespère de retrouver un jour sa femme Pénélope et son fils Télémaque. Zeus décide enfin de l'autoriser à rentrer chez lui. Mais le chemin est encore long... Une très vieille histoire

- 1 Ce qu'en dit Yvan Pommaux
- 2 La route d'Ulysse
- 3 *L'Odyssee* dans les arts
- 4 La sirène et ses dérivés : que reste-t-il de *l'Odyssee* ?
- 5 Pour aller encore plus loin

Retrouvez tous nos dossiers sur ecoledesloisirsalecole.fr

✉ Contactez-nous : enseignants@ecoledesloisirs.com

Ce document est sous licence Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale Pas de Modification CC BY-NC-ND, disponible sur <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0>

1 Comment vous documentez-vous ?

Je me documente de façon un peu anarchique, mais beaucoup. J'ai souvent de la chance (une revue qui tombe à pic...) mais ensuite, j'oublie la doc. Rien n'est pire qu'une histoire... «historique» qui croule sous la doc, qui est étouffée par elle. Je ne m'interdis pas d'inventer, d'interpréter (les tuniques des guerriers sont longues, je ne voulais pas de jupettes). Ce qu'il faut, c'est obtenir une cohérence. Je prends souvent l'exemple d'Orson Welles, dans ses Shakespeare... Il recrée des périodes d'Histoire qui, avec quelques bouts de mur, quelques idées et inventions très simples (mais fulgurantes), sont, au bout du compte, saisissantes et bien plus crédibles que les reconstitutions rigoureusement exactes, mais pénibles (pour les mêmes sujets traités) d'un Franco Zeffirelli. Chez Welles (à qui je ne me compare pas, bien sûr), vêtements, armes, lieux ne sont peut-être pas exacts (Macbeth porte une invraisemblable couronne), mais l'esprit, l'atmosphère sont là.

Découvrez la suite en annexe 1!

2 Pour aller plus loin avec les élèves

Lancez une discussion autour des personnages: que penser d'Ulysse, l'aventurier qui met quinze ans à rentrer chez lui? De Pénélope, l'épouse parfaite? Et de toutes ces femmes en mal d'amour? Circé, Calypso? De ces dieux qui regardent le spectacle de haut, prennent parti, se jouent des hommes?

Les hellénistes et les géographes se sont penchés sur les cartes maritimes pour retracer la route de *l'Odyssée*. Ils ont émis des hypothèses sur la localisation du pays des Cyclopes, d'Ithaque, du pays de Calypso... À la fin de son album, Yvan Pommaux a dessiné une carte de la Méditerranée avec le parcours d'Ulysse conforme à la théorie la plus répandue.

Vous demanderez à vos élèves de faire de même. Ils devront faire la liste des étapes du voyage d'Ulysse, les localiser sur un fond de carte de la Méditerranée, les illustrer avec les vignettes, indiquer à quoi ressemblent les lieux actuels (avec des photos, si possible) et enfin tracer la route maritime à partir du récit d'Ulysse (sans oublier qu'il s'agit d'un récit dans le grand récit de *l'Odyssée*).

Ressources

Les cartes :

- La carte d'Yvan Pommaux en annexe 2.
- Des fonds de carte: <https://d-maps.com>

Choisissez de préférence une carte bien centrée sur le pourtour méditerranéen, dans un grand format, ce qui permettra aux élèves d'y mettre un maximum d'informations. Sinon, collez une carte de format A4 sur une feuille plus grande, sur laquelle déborderont les illustrations.

Les vignettes :

Cette série de vignettes extraites de l'album serviront à illustrer la carte.

La liste des étapes :

Les élèves chercheront des informations sur les lieux de *l'Odyssée*: sites touristiques, photos de voyage. Ils pourront visualiser des paysages, des bords de mer dont la plupart ont peu changé depuis l'Antiquité.

- **Troie.** Malgré de nombreuses controverses, la colline d'Hissarlik, en Turquie, est reconnue comme étant [le site archéologique](#) de Troie. Elle est inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco (avec photos, cartes, explications sur le site).
- **Le pays des Cicones** se situerait en Thrace (partie grecque), à Ismaros.
- **Le pays des Lotophages** est à localiser sur la côte de la Tripolitaine, en Libye.
- **Le pays des Cyclopes** est identifié comme étant la Sicile.
- **L'île d'Éole** est l'une des îles Éoliennes au large de la Sicile.
- **Le pays des Géants** (ou Lestrygons) serait la Sardaigne.
- **L'île de Circé** correspondrait à la presqu'île italienne, au large de la côte basse des Marais Pontin au sud de Rome, baptisée Monte Circeo.
- **L'île des Sirènes** serait située au voisinage du golfe de Naples.
- **Le détroit de Charybde et Scylla** sépare la Sicile de l'Italie, au large de Messine.
- **L'île du Soleil** serait la Sicile.
- **La terre Calypso** se situerait dans la région de Ceuta, sur la côte marocaine, en face du détroit de Gibraltar.

- **L'île de Nausicaa**, ou des Phéaciens, correspondrait probablement à l'île de Corfou.
- **Ithaque** correspondrait à Céphalonie, l'une des îles Ioniennes.

La route et ses escales :

Il ne reste plus qu'à tracer la route maritime d'Ulysse comme l'a fait Yvan Pommaux à la fin de son livre, ainsi que la [BnF](#), dans ce site extraordinaire intitulé « Dans le sillage d'Ulysse ».

Prolongement possible

Un site [Sur les traces d'Ulysse](#) retrace le périple en bateau d'une famille française dont le thème de croisière était *l'Odyssée*. Cela peut donner des idées!

À partir du travail précédent sur la carte, les élèves pourront imaginer une plaquette publicitaire pour une « Croisière-Odyssée », avec un logo, la description des étapes, photos à l'appui, les activités à bord et la carte du restaurant... toujours en lien avec *l'Odyssée*.

Depuis l'Antiquité, les malheurs d'Ulysse font le bonheur des artistes. *L'Odysée* est une source d'inspiration presque inépuisable, que ce soit pour le céramiste grec anonyme, Gustave Moreau ou Picasso. Grâce aux reproductions de céramiques grecques, de sculptures, de peintures classiques ou modernes présentées sur le site mediterranees.net, vous pourrez organiser plusieurs activités mêlant histoire de l'art et mythologie.

1/ Choisissez des reproductions sur les pages consacrées à l'épisode des **sirènes**, de **Scylla**, du **Cyclope**, de **Circé** et de **Calypso**. Présentez-les sous la forme d'un pêle-mêle. Demandez aux élèves de les classer par thème, en retrouvant les épisodes correspondants, puis de les commenter.

2/ À partir de la [série de reproductions consacrées à Ulysse et Polyphème](#), vous demanderez aux élèves d'illustrer l'extrait correspondant de *L'Odysée* (publiée à *l'école des loisirs*).

Voici les séquences, avec des propositions à titre d'exemples :

- Le portrait du Cyclope ([mosaïque](#) du IVe siècle, avec trois yeux! ou [tête en marbre](#) du IIe siècle).
- Ulysse et ses hommes arrivent dans la grotte ([tableau](#) de Jacob Joardens, du XVIIe siècle).
- Ulysse offre à boire au Cyclope ([tableau](#) de Di Giovanni, Renaissance).
- Le Cyclope s'endort ([bas-relief](#) de Catane).
- L'aveuglement de Polyphème ([amphore](#) de 500 av. J.-C.).
- Ulysse s'accroche à un bélier ([ornement en bronze](#) de 530 av. J.-C.).
- Ulysse et ses hommes prennent le large, alors que Polyphème les maudit en invoquant Poséidon ([tableau](#) d'Arnold Böcklin de 1896).

3/ Après avoir comparé les différentes représentations antiques, classiques et modernes de ces créatures, les élèves ajouteront leur propre contribution à la galerie consacrée aux [Sirènes](#), dans le style de leur choix.

ecolesloisirsalecole.fr

Ulysse, aux milles ruses - Yvan Pommaux

- 1 Les élèves chercheront les personnages ou épisodes de l'Odysée qui sont entrés dans le langage commun ou qui sont à l'origine d'expressions françaises. Ils expliqueront le lien entre le sens historique et le sens actuel.**

Que signifie de nos jours :

- **Un cheval de Troie**

L'expression a été reprise par les informaticiens. Les pirates informatiques ont mis au point des virus capables de gérer à distance un ordinateur. Particularité de ce type de virus: ils s'introduisent dans la machine sous une forme d'apparence inoffensive. Explications claires [ici](#).

- **Une odysée**

La définition est à rechercher dans le [CNRTL](#) (Centre National des Ressources Textuelles et Lexicales). Expliquer: odysée de l'espace, odysée de l'espèce, odysée culturelle, odysée galante...

- **Tomber de Charybde en Scylla, céder au chant des sirènes**

Ces deux expressions sont décortiquées sur le site [Expressio](#).

2 Sur la piste des sirènes

Les élèves chercheront les liens entre quatre représentations, disponibles en annexe 3. Au fil de leur enquête, ils se poseront les questions suivantes :

- *Comment passe-t-on de la représentation de la sirène mythologique (ailée) à la sirène poisson? Pourquoi la sirène à queue de poisson a-t-elle supplanté son ancêtre ailée dans notre imaginaire? Quel est le lien entre la sirène d'Homère et la sirène de Cagniard de La Tour?*

- *Pourquoi ce dernier a-t-il baptisé ainsi son invention (information difficile à trouver)?*

- *Que penser de la sirène de ville ou de bateau qui prévient d'un danger? En quoi y a-t-il là une ironie de l'histoire?*

- *En quoi l'instrument créé par Franz Clochard est-il à la fois proche de la sirène de Cagniard de la Tour et de la sirène d'Homère?*

Des ressources pour répondre à toutes les questions :

- La page du [Littré version numérique](#) consacrée à la sirène.
- La sirène mythologique sur le site [mythologica.fr](#)
- Des éléments sur la sirène poisson issue des légendes scandinaves dans [cet article](#).
- Le réseau national d'alerte en France constitué de 5300 sirènes: description, mode d'emploi et consignes à suivre en cas d'alerte sur [le site du ministère de l'Intérieur](#).
- La sirène de Cagniard de La Tour [sur le site de l'école Polytechnique](#).
- Le site officiel [Le chant des sirènes](#) de la compagnie Mécanique vivante (avec

des morceaux à écouter et des vidéos).

- Une [création radiophonique](#) de France Culture consacrée aux inventions musicales de Franz Clochard (durée de 30 minutes, chant des sirènes vers la 18e minute).

1 Sur les traces d'Yvan Pommaux

Féru de mythologie, Yvan Pommaux est, entre mille autres choses, l'auteur de...

Thésée, comment naissent les légendes.

Œdipe, l'enfant trouvé.

Orphée et la morsure du serpent.

Troie, la guerre toujours recommencée.

2 Sur les traces d'Ulysse...

À lire

L'Iliade et l'Odyssée en collection *Classiques abrégés*.

À voir

Une [exposition virtuelle](#) remarquable sur l'univers d'Homère, à découvrir sur le site de la BnF qui, au passage, présente [des idées d'activités](#) pour la classe.

Le site [mediterranees.net](#) qui propose de «jouer avec Ulysse», met à disposition des puzzles sur écran à partir de céramiques grecques, des grilles de mots croisés et des quiz.

Un [travail](#) sur Ulysse et l'art, réalisé par les élèves du collège Paul-Éluard à Châtillon.

À écouter

Le chanteur Ridan a repris, avec bonheur, le poème de Joachim Du Bellay «[Heureux qui comme Ulysse](#)».

À visionner

Une Odyssée un peu raccourcie et racontée en un peu plus d'une heure et demie dans ce [péplum](#) réalisé en 1954 par Mario Camerini, avec Kirk Douglas dans le rôle d'Ulysse.

Il peut être visionné en 6 parties sur [DailyMotion](#).

Une [nouvelle version](#) de *l'Odyssée*, réalisée en 1997 par Andrei Konchalovsky, a été saluée par la critique.

ANNEXE 1: Ulysse - Ce qu'en dit Yvan Pommaux

Comment vous documentez-vous ?

Je me documente de façon un peu anarchique, mais beaucoup. J'ai souvent de la chance (une revue qui tombe à pic...) mais ensuite, j'oublie la doc. Rien n'est pire qu'une histoire... « historique » qui coule sous la doc, qui est étouffée par elle. Je ne m'interdis pas d'inventer, d'interpréter (les tuniques des guerriers sont longues, je ne voulais pas de « jupettes »). Ce qu'il faut, c'est obtenir une cohérence. Je prends souvent l'exemple d'Orson Welles, dans ses Shakespeare... Il recrée des périodes d'Histoire qui, avec quelques bouts de mur, quelques idées et inventions très simples (mais fulgurantes), sont, au bout du compte, saisissantes et bien plus crédibles que les reconstitutions rigoureusement exactes, mais pénibles (pour les mêmes sujets traités) d'un Franco Zeffirelli. Chez Welles (à qui je ne me compare pas, bien sûr), vêtements, armes, lieux ne sont peut-être pas exacts (Macbeth porte une invraisemblable couronne), mais l'esprit, l'atmosphère sont là.

Que penser de Pénélope ? N'est-elle pas l'image de la femme au foyer, fidèle, sérieuse... un peu trop parfaite ?

Pénélope est admirable ! Elle tient tête aux prétendants, sauvegardant ainsi le royaume. Elle élève son fils. Elle est fidèle, ce que je tiens pour une qualité. Elle reste royale et belle dans l'adversité. Et j'aime beaucoup son attitude lorsqu'elle n'ouvre pas tout de suite les bras à Ulysse qui, comme d'habitude, arrive en terrain conquis. Elle veut être de nouveau séduite par un homme qui est à la fois le même et un autre. On pourrait pousser cette idée jusqu'à dire qu'elle commet sa première infidélité, trompant l'Ulysse d'hier avec celui d'aujourd'hui.

Circé, c'est Vanessa Paradis, Pénélope, c'est Ava Gardner à 40 ans. Je parle de l'apparence à l'écran, parce que, dans la vie, Vanessa semble fidèle, alors qu'Ava...

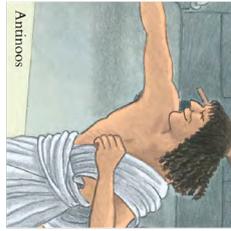
Les récits enchâssés, c'est l'une de vos spécialités. Ici, il n'y a pas deux, mais trois récits qui s'emboîtent. Qu'est-ce qui vous plaît, dans ce procédé ?

Que vous dire ? Je sens qu'il est intéressant de faire ça. C'est tout. Cela a un rapport avec le temps. Le temps qui passe, le temps présent, ce qui est immuable, ce qui change (ou pas ! ?), ce que nous sommes de toute éternité, ce que nous ne sommes plus, ce que nous serons... J'aime bien représenter aussi les strates de l'évolution, depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. Mais là, je deviens beaucoup trop sérieux. Je démonte le réveil. On gâche tout ce qu'il y a de léger à effleurer tout ça grâce aux récits enchâssés, sans asséner une intention trop dogmatique. J'ai déjà dit aussi (je me répète, je deviens gâteux) que les idées, les (lâchons le mot) messages doivent passer en contrebande. Moi-même, je ne dois pas les voir quand ils passent.

Après Thésée, Œdipe, Orphée et Ulysse, quelles autres grandes légendes antiques vous plairait-il de raconter ?

Je suis en train de « faire » (avec ma coloriste, que j'ai épousée, c'est plus pratique) *l'Illiade*, et je crois que j'en aurai fini avec les grandes légendes antiques.

ANNEXE 2 : Carte et vignettes

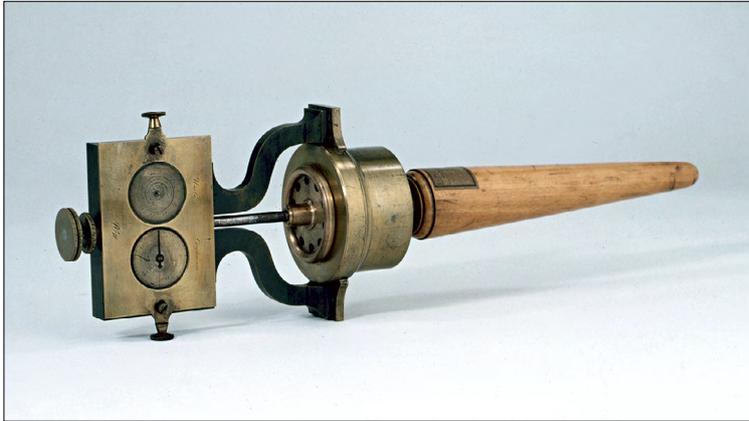
ANNEXE 3 : Sur la piste des sirènes...

Ulysse et les Sirènes
Stamnos attique à figures rouges
(- 480 avant J.-C.)
Londres – British Museum

La Sirène, de John William Waterhouse (1900)
Londres – Royal Academy of Arts

Charles Cagniard de La Tour (1777-1859)

Le Chant des sirènes, de Franz Clochard