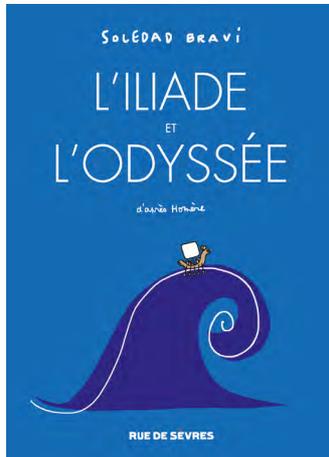

L'Iliade et l'Odyssée, d'après Homère

Soledad Bravi

La plus grande légende du monde occidental en 168 dessins à l'humour décapant! On croit les connaître, ces histoires éternelles, et pourtant Soledad a le don de nous les faire redécouvrir, et de faire vivre leurs innombrables personnages comme s'ils venaient tout juste de tourner le coin de la rue. Tout cela sur un ton léger, piquant et parfaitement contemporain, qui nous fait toucher du doigt, l'air de rien, l'inusable modernité de cette saga!

- 1 L'Iliade et l'Odyssée en BD ou l'art de la concision.
- 2 Aller plus loin, sur les traces d'Ulysse et d'Homère...
- 3 Décryptage d'expressions courantes, découverte des épithètes homériques.
- 4 Les malheurs des Troyens et les aventures d'Ulysse ont fait le bonheur des artistes depuis l'Antiquité.
- 5 Si on chantait? *La Belle-Hélène* d'Offenbach, un extrait à interpréter en classe.

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>

**PISTE
PÉDAGOGIQUE 1**
L'Illiade et l'Odyssee
en BD ou l'art de la
concision.

Adapter en bande-dessinée un monument de la littérature occidentale, résumer une épopée de 27000 vers en 338 vignettes illustrées... Soledad Bravi n'a peur de rien! Il faut dire que l'illustratrice connaît parfaitement son sujet: elle a découvert *l'Illiade* et *l'Odyssee* étant enfant, n'a cessé d'y revenir, et a réfléchi à la manière de l'adapter pour de jeunes enfants lors de la publication des albums cartonnés *La ruse d'Ulysse*, *Le cheval de Troie*, *Le Cyclope*, *Éole*, *Circé* et *les sirènes* dans la collection loulou & Cie (en collaboration avec Nathalie Laurent).

Cette fois, elle réussit la prouesse d'offrir aux plus grands une adaptation du récit homérique à la fois concise, limpide, drôle et didactique. Pour ce faire, Soledad Bravi utilise plusieurs procédés qu'il sera intéressant de faire observer aux élèves. Il leur faudra décrire les vignettes, les textes et les raccourcis empruntés par l'illustratrice.

- Les dessins sont souvent minimalistes, sans cases, ni arrière-plans, avec des décors inexistantes ou extrêmement réduits.

117 Plein de batailles avec beaucoup de massacres

117 et demande à Ulysse son nom

- Le texte, purement factuel, qui introduit chaque vignette, est là pour faire avancer l'histoire. Si on le lit, d'une traite, en continu, on peut apprendre l'essentiel de la guerre de Troie et des aventures d'Ulysse.

113 Paris défie Ménélas en duel

114 Mais terrorisé, Paris s'enfuit

115 Hector a honte de la lâcheté de son frère Paris,

116 il doit se battre deux fois plus pour montrer la bravoure troyenne

- Les dialogues des personnages sont légers, piquants, avec des expressions contemporaines qui donnent de la vivacité au récit:

19

Athéna a un casque parce qu'elle est déesse de la guerre

20

Aphrodite éclate de rire

21

ça dégénère quelque peu...

22

elles doivent trouver quelqu'un pour les départager

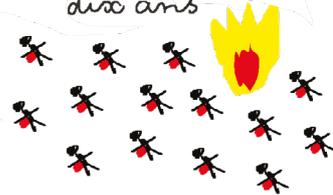

- L'illustratrice a le sens de la concision, comme lorsqu'elle résume la guerre de Troie en trois phrases lapidaires:

Hélène suit Pâris à Troie. Son mari Ménélas, roi grec, aime moyen. La guerre de Troie dure dix ans.

1

Hélène suit Pâris à Troie.
Son mari Ménélas, roi grec,
aime moyen.
La guerre de Troie dure
dix ans

- Soledad Bravi a également le sens du raccourci en utilisant des figures de style comme la métonymie (représentation d'un détail pour signifier un tout). C'est par exemple la vague sur le dessin de couverture pour désigner la mer, de simples couronnes pour représenter les rois grecs ou encore une tour crénelée pour indiquer la ville de Troie.

- Elle fait des choix, en mettant en valeur les épisodes et les personnages les plus célèbres et emblématiques de *l'Iliade* et *l'Odyssée*. Ce faisant, elle livre une version allégée mais rigoureuse, avec des arcs narratifs clairs et des personnages bien campés.

L'Iliade et *l'Odyssée* croqués par Soledad Bravi est une excellente entrée en matière aux récits homériques, elle donne à ses lecteurs l'envie d'en savoir plus. Qui était Homère? Quelles sont les origines de *l'Iliade* et *l'Odyssée*? Qui sont les héros de cette épopée et comment sont-ils perçus? Comment les récits homériques ont inspiré pléthore d'adaptations? Voici une sélection des ressources pour répondre à toutes les questions que se poseront les élèves et de quoi concevoir une série d'exposés:

À explorer :

Sur *l'Iliade* et *l'Odyssée*

Ce [mini site](#) de la bnf nous propose de partir «Sur les traces d'Ulysse», grâce à des cartes animées, des informations détaillées sur chaque personnage de *l'Odyssée* et de *l'Iliade*, un portrait d'Homère... un site aussi remarquable qu'indispensable.

Ce [résumé](#) (très détaillé!) de *l'Iliade* et *l'Odyssée* par l'association *Arrête ton char!* nous apprend qu'Ulysse s'est d'abord fait passer pour fou afin d'éviter de partir à la guerre... Que *l'Iliade* vient d'Ilion, l'autre nom de Troie... Que ce récit corresponde à l'épisode de la «colère d'Achille», soit à peine quelques mois d'un siège qui dura une bonne dizaine d'années... Qu'Agamemnon sacrifia sa fille Iphigénie pour faciliter le départ de la flotte grecque... Qu'avant de rejoindre l'île des Cyclopes, Ulysse et ses compagnons arrivèrent d'abord aux pays des Lotophages, dont les fleurs de lotus ont la propriété d'effacer la mémoire... Autant de détails et d'épisodes qui viennent compléter la version de Soledad Bravi.

[Un texte](#), sur le site *Grèce antique*, qui parle des origines réelles de la guerre de Troie, essentiellement économiques.

La découverte des vestiges de la ville de Troie en Turquie par l'archéologue allemand Heinrich Schliemann à la fin du 19e siècle nous est racontée sur le site du [National Geographic](#).

Du côté des héros

Chaque personnage évoqué dans *l'Iliade* et *l'Odyssée* a une histoire particulière, un destin inscrit dans et hors la guerre de Troie:

Un épisode consacré à Achille «[Héroïsme et Bromance](#)» sur la chaîne Youtube *Le relooking mythologique* qui observe comment l'image de ce héros grec a évolué au fil des siècles.

- Faire le lien entre les demi-dieux et héros grecs et les super-héros des comics d'aujourd'hui.

PISTE
PÉDAGOGIQUE 2

Aller plus loin, sur
les traces d'Ulysse
et d'Homère...

Le mythe d'Ulysse décrypté sur [le site Méditerranées](#).

- Portrait psychologique d'Ulysse. Ses atouts, ses faiblesses aussi. Les erreurs commises qui l'empêchent de rentrer chez lui.

Hélène coupable? Hélène victime? De Ronsard à Giraudoux, comment la belle Hélène a-t-elle été perçue à travers les siècles sur le site [un texte, un jour](#):

- La responsabilité d'Hélène. Un angle intéressant qui peut susciter un débat en classe.

Sur le site de la bnf, une présentation des héros grecs (Achille, Hector, Ulysse), mais aussi des (rares) héroïnes! Hélène, la femme fatale; Pénélope, l'épouse fidèle; Andromaque, la mère.

- Discussion sur l'image de la femme dans *l'Iliade* et *l'Odyssée*.

À lire

L'Iliade et *l'Odyssée* d'Homère sont publiées dans la collection des Classiques abrégés à *l'école des loisirs*.

La version de *l'Iliade* correspond au texte original, le récit commence au moment de la dispute entre Achille et Agamemnon et se termine par la mort d'Hector.

Les versions illustrées d'Yvan Pommaux

Ulysse aux mille ruses + des pistes pédagogiques [en PDF](#).

Troie, la guerre toujours recommencée + des pistes pédagogiques [en PDF](#).

Les ouvrages de Marie Goudot publiés à l'école des loisirs

Enée ou la cité promise, qui nous fait vivre la chute de Troie de l'intérieur.

Hélène de Troie (épuisé mais dans toutes les bonnes médiathèques!).

L'Iliade chant par chant

<http://multimedia.uqam.ca/profs/lcp/dramat/v1/pano/iliade.html>

À voir

L'Odyssée, une formidable série télévisée en 5 épisodes signée Dino Rossi, en 1968. La séquence du Cyclope se trouve dans l'épisode 2 à 44 minutes et 17 secondes. Âmes sensibles prenez sur vous, certaines scènes sont un peu éprouvantes et le suspense haletant, mais l'adaptation en vaut la peine!

<https://mediterranees.net/mythes/ulysses/medias.html>

À écouter

Le Podcast *Les Odyssées* de France Inter. Pas moins de 6 épisodes audio consacrés à *l'Iliade* et à *l'Odyssée* de 15 minutes chacun: <https://www.franceinter.fr/emissions/les-odysses>

1/ Les élèves chercheront les personnages ou épisodes de *l'Iliade* et *l'Odyssée* 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.

La pomme de la discorde
Un combat homérique
Un cheval de Troie
Avoir un talon d'Achille
Céder au chant des sirènes
Faire un travail de Pénélope
Cyclopéen
Se retirer sous sa tente

2/ Dans le texte original, les héros et dieux de *l'Iliade* et *l'Odyssée* sont souvent affublés d'une formule poétique qui fait ressortir leurs caractéristiques physiques ou morales. Ce sont les épithètes homériques. Souvent, ils relèvent de la construction suivante: nom + complément du nom introduit par «à la» ou «aux» ou «au». Par exemple: Poséidon aux cheveux bleus. Ou alors, ils sont tout simplement juxtaposés sur le modèle suivant: Ulysse, le téméraire; Achille, le bouillant...:

Sur ce modèle, quels sont les épithètes homériques liées à ses personnages ?

1. Hector	A. vierge, aux bras blancs
2. Hermès	B. aux mille ruses
3. Athéna	C. aux sandales ailées
4. Nausicaa	D. aux doigts de rose
5. Circé	E. au casque étincelant
6. Aurore	F. aux pieds légers
7. Ulysse	G. déesse aux yeux de chouette
8. Achille	H. aux mille drogues

(1/E - 2/C - 3/G - 4/A - 5/H - 6/D - 7/B - 8/F)

Prolongement possible:

Inventer de nouvelles épithètes homériques.

Ex: Achille, aux talons fragiles

Eris, la rancunière

Pénélope, aux cent prétendants ...

PISTE
 PÉDAGOGIQUE 3
L'Iliade et l'Odyssée,
 on en parle ?

Depuis l'Antiquité, les malheurs des Troyens ou les mésaventures d'Ulysse ont fait le bonheur des artistes. *L'Illiade* et *l'Odyssée* ont ainsi inspiré des céramistes grecs anonymes et plus tard des sculpteurs et des peintres aussi célèbres que Gustave Moreau ou Picasso. De nombreuses reproductions de ces œuvres sont visibles sur le net, elles vous serviront à tester les connaissances des élèves et à mener des activités mêlant histoire de l'art et récits homériques.

1 Observer, identifier et commenter les épisodes de *l'Illiade* et *l'Odyssée* représentés sur ces œuvres d'art :

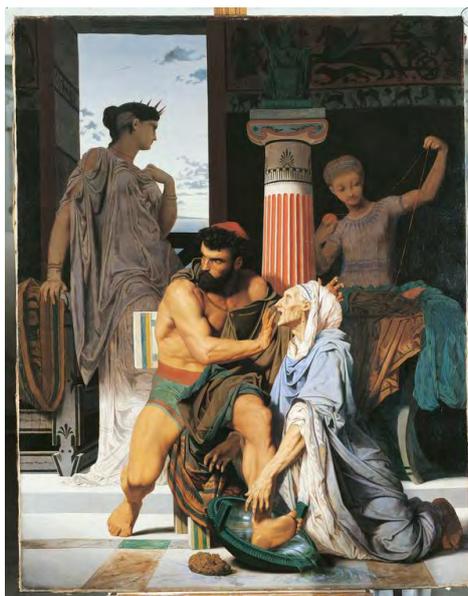
- Céramique (IVe siècle av. J.C.):

[*L'épisode des sirènes dans l'Odyssée*](#)

- Tableau de Gustave Boulanger (XIXe siècle):

[*Ulysse reconnu par sa nourrice Euryclée*](#)

- **Céramique (Ve siècle avant J.C.):**

[Ulysse et ses compagnons se préparent à éborgner le cyclope Polyphème à l'aide d'un pieu](#)

- **Sculpture en bronze de Paul Manship (1957):**

[Circé transforme en animaux les marins d'Ulysse](#)

- **Sarcophage (vers 200 apr. J.C.):**

[Rachat du corps d'Hector](#)

- Céramique (VIe siècle av. J.C.):

Combat entre Achille et Hector

- Miniature, Benoît de Sainte-Maure (vers 1340-1350):

Le cheval de Troie

- Tableau de Donato Creti (XVIIIe siècle):

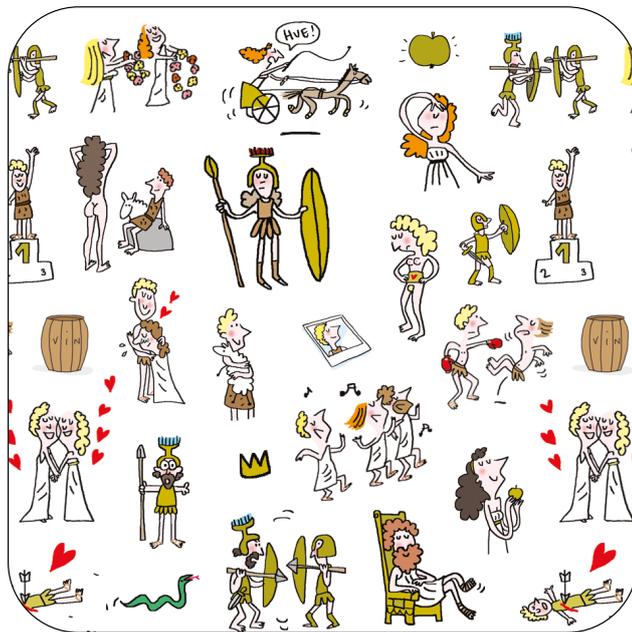
Achille traînant le corps d'Hector

- 2 À partir des illustrations prélevées sur le site Méditerranées, remettre dans l'ordre chronologique le déroulement de l'histoire du Cyclope de l'Odysée.

<https://mediterranees.net/mythes/ulyse/iconographie.html>

- 3 À partir des vignettes signées Soledad Bravi, identifier un maximum de scènes et de personnages tirées de la bande dessinée et donner un titre à chaque illustration dans le ton de l'ouvrage.

Exemples:

Le banquet des prétendants

Ulysse se la coule douce chez Circé

Au pieu!

Ménélas a les nerfs; massacre 1; massacre 2...

La Belle Hélène a donné son nom à un dessert, la poire Belle-Hélène, créé (ou amélioré, on ne sait) par le célèbre cuisinier Escoffier en 1865. Cette poire accompagnée de glace à la vanille et nappée de chocolat chaud figure toujours en bonne place sur les cartes des restaurants français. Et c'est tant mieux!

Sa création est un clin d'œil à l'opéra bouffe qui fait danser et chanter les Parisiens à la même époque. *La Belle Hélène* de Jacques Offenbach est inspiré du personnage d'Hélène, épouse du roi Ménélas, au moment de sa rencontre amoureuse et funeste avec le prince troyen Pâris. Le ton moqueur dénonce au passage les mœurs de la haute société sous Napoléon III qui se prélassent aux bains de mer très à la mode à la fin du XIXe siècle.

L'air le plus célèbre de *La Belle Hélène* est sans conteste *La marche des rois*, dans lequel défilent un par un les rois achéens ... sur le ponton du bateau de croisière «Jupiter». La mise en scène presque burlesque d'André Barbe et de Renaud Doucet pour l'opéra de Hambourg est à visionner [ici](#).

Questions à poser aux élèves:

Que penser de cette mise en scène?

En quoi les costumes font-ils référence à l'actualité des spectateurs de 1864?

À quels indices reconnaît-on les rois grecs de l'Iliade?

Les deux Ajax n'apparaissent pas dans la BD de Soledad Bravi, qui sont-ils?

Que penser de la transformation d'Achille en rockeur? Pourquoi l'appelle-t-on le Grand Myrmidon?

Voici les rois de la Grèce requiert cinq solistes et un chœur largement mis à contribution. C'est un air parfaitement adapté à une interprétation en classe:

[Chœur]

Voici les Rois de la Grèce!

Il faut que le chœur s'empresse

De les nommer par leur nom...

Ça! Peuple, faisons silence,

Voici les Rois de la Grèce!

Il faut que le chœur s'empresse

De les nommer par leur nom...

Voici les Rois de la Grèce!

Voici les Rois, les Rois!

[Ajax & Chœur]

Ces rois remplis de vaillance,

C'est les deux Ajax...

Étalant avec jactance...

Leur double thorax...

Parmi le fracas immense

Des cuivres de Sax.

[Chœur]

Ces rois remplis de vaillance,
C'est les deux Ajax!

[Achille & Chœur]

Je suis le bouillant Achille,
Le grand Myrmidon,
Combattant un contre mille,
Grâce à mon plongeon.
J'aurais l'esprit bien tranquille,
N'était mon talon...
Je suis le bouillant Achille,
Le grand Myrmidon!

[Chœur]

Voici le bouillant Achille,
Le grand Myrmidon!

[Ménélas & Chœur]

Je suis l'époux de la reine,
Poux de la reine poux...
Le roi Ménélas!
Je crains bien qu'un jour Hélène,
Je le dis tout bas,
Ne me fasse de la peine...
N'anticipons pas!
Je suis l'époux de la reine,
Poux de la reine poux...
Le roi Ménélas!

[Chœur]

Il est l'époux de la reine,
Poux de la reine poux...
Le roi Ménélas!

[Agamemnon & Chœur]

Le roi barbu qui s'avance,
Bu, qui s'avance, bu, qui s'avance,
C'est Agamemnon!
Et ce nom seul me dispense
D'en dire plus long
J'en ai dit assez, je pense,
En disant mon nom...
Le roi barbu qui s'avance...
C'est Agamemnon!
Le roi barbu qui s'avance,
Bu, qui s'avance, bu, qui s'avance,
C'est Agamemnon!