

FICHE RESSOURCE (niveau collège)

Heureux qui comme Ulysse...

Ulysse (à peu près)
pièce de la Cie TAMAM d'après *L'Odyssée* d'Homère

28 et 29 mai 2026 Têat Champ Fleuri

TÊAT

Théâtres départementaux
2 rue du Théâtre
97 490 Sainte-Clotilde
Ile de La Réunion

www.teat.re

0262 419 325

Professeure-relais DAAC de La Réunion
Ingrid Feuillade

SOMMAIRE

L'Odyssée de la Cie TAMAM	3
Le mythe grec d'Ulysse	4
Un Ulysse d'aujourd'hui	9
Un peu d'art dans ce monde de brutes	10
Quelques prolongements à Uysse (à peu près	13

Ce document propose des pistes d'exploitation en français, histoire-géographie et enseignement artistique **pour le collège**, adaptables selon les niveaux (de la Sixième à la Troisième).

Thèmes clés : *L'Odyssée*, mythologie, aventure, mise en abyme et théâtre dans le théâtre

Public : dès 11 ans

Durée : 1 heure

Dates à Champ Fleuri :

28/05 à 10h00 et 13h30

29/05 à 10h00

Genre :

- Théâtre (récit cadre)
- Théâtre d'objets, jeu et effets très spéciaux (récit de l'Odyssée)
- Registre burlesque

Ressources :

Dossier de création

L'Odyssée de la Cie TAMAM

La compagnie Tamam

Fondée en 2004 à La Réunion par Sébastien Deroi et Florence Laroche, la compagnie Tamam se distingue par des créations originales, mêlant arts du cirque, marionnettes et magie. Ses spectacles, résolument visuels et burlesques, s'adressent à un public familial et populaire et ont connu un vif succès sur l'île et dans la zone Océan Indien (Madagascar, Mayotte). Parmi ses premières réalisations, citons : *Vladimir et Katarineta et voilà...* (2004), *En route ma Poule !* (2007) et *Ma main gauche* (2010). Chacun de ces spectacles a été joué plus de 150 fois, témoignant d'un ancrage fort dans le paysage culturel réunionnais.

La compagnie Tamam à l'oeuvre

Un engagement pédagogique et culturel

En parallèle de ses créations, Tamam a développé une dimension pédagogique et participative avec l'organisation d'ateliers (cirque, clown, etc.) pour tous les publics, ainsi que la création et l'animation de la première Convention de jonglerie de La Réunion, « Bric à balle » (2009-2011), un événement fédérateur pour les pratiques circassiennes locales.

Une pause créative et de nouvelles influences

Après une pause en 2012, Sébastien Deroi enrichit son parcours en intégrant d'autres compagnies (Théâtre des Alberts, Théatrenfance). Il se forme alors à la manipulation de marionnettes et d'objets. Ces expériences nourrissent son approche artistique et renforcent sa volonté de proposer des spectacles pluridisciplinaires et accessibles, notamment pour le jeune public.

Les projets actuels

Depuis 2023, la compagnie Tamam renoue avec la création et propose deux projets majeurs. *Petites formes spectaculaires* (2024) est un cabaret conçu pour L'Entre-Sort, un lieu culturel original situé à Saint-Leu, idéal pour des sorties scolaires ou des projets interdisciplinaires (arts du spectacle, français, histoire des arts). *Ulysse (à peu près)* (2025) est *a contrario* une création adaptable à différents espaces (salles équipées, cours d'école, rue), qui offre des possibilités de médiation culturelle et de rencontres avec les artistes en milieu scolaire.

Les raisons de voir un spectacle de la Cie Tamam ?

C'est une approche pluridisciplinaire idéale pour aborder les arts du spectacle, le cirque contemporain, ou la création artistique avec les élèves.

L'accessibilité est donnée à tous : les spectacles sont conçus pour captiver les adolescents, avec des thèmes universels et un langage visuel fort.

L'organisation de rencontres et d'ateliers de pratique artistique (jonglage, clown, marionnettes) en lien avec les programmes d'enseignement artistique et d'histoire des arts est possible.

Le mythe grec d'Ulysse

Qui est Ulysse ?

Ulysse, dont le nom grec est Odyseus, est le héros principal de *L'Odyssée*. Dans la mythologie hellène, ce personnage est connu pour son intelligence, sa ruse et son courage. Il est roi d'Ithaque, une petite île de Grèce, et participe à la guerre de Troie, un célèbre conflit qui oppose Grecs et Troyens.

Cf. Capsule vidéo « Un jour une question » : plateforme Lumni (1mn 42)

[ici](#)

Qu'est-ce que *L'Odyssée* ?

Ainsi commence *L'Odyssée* : « Dis-moi, Muse, cet homme subtil qui erra si longtemps, après qu'il eut renversé la citadelle sacrée de Troie. Et il vit les cités de peuples nombreux, et il connut leur esprit; et, dans son cœur, il endura beaucoup de maux, sur la mer, pour sa propre vie et le retour de ses compagnons Mais il ne les sauva point, contre son désir ; et ils périrent par leur impiété, les insensés ! ayant mangé les bœufs de Hélios Hypérionade. Et ce dernier leur ravit l'heure du retour. Dis-moi une partie de ces choses, Déesse, fille de Zeus. Tous ceux qui avaient évité la noire mort, échappés de la guerre et de la mer, étaient rentrés dans leurs demeures ; mais Odyseus restait seul, loin de son pays et de sa femme... » (traduction de Leconte de Lisle).

Ce poème épique en vers, écrit par le poète grec Homère vers le VIIIe siècle avant notre ère, raconte le long voyage d'Ulysse pour rentrer chez lui après la

fameuse guerre. Ce retour dure dix ans, pendant lesquels Ulysse affronte de nombreux dangers : des monstres (comme le cyclope Polyphème), des dieux en colère (tel Poséidon, le dieu de la mer et des océans), et des tentations (comme les charmeuses et dévoreuses Sirènes). Pendant ce temps, sur l'île d'Ithaque, sa femme Pénélope et son fils Télémaque l'attendent et doivent faire face à des prétendants qui veulent épouser la reine et prendre le pouvoir.

Pourquoi ce mythe est-il important ?

Dans l'Antiquité, les Grecs écrivaient ce genre de récits pour expliquer le monde et les relations entre les humains et les dieux. *L'Odyssée* expose des valeurs humaines importantes comme la loyauté, la persévérance et la ruse. Ulysse incarne l'homme qui, malgré les épreuves, ne renonce jamais à rentrer chez lui. Il est symbole de perspicacité et droiture.

Quelles épreuves d'Ulysse retenir ?

Ulysse affronte de nombreuses épreuves pendant son long voyage de retour vers Ithaque. En voici quelques-unes des plus célèbres :

1. Le Cyclope Polyphème

Ulysse et ses hommes, affamés par plusieurs jours de navigation, débarquent sur une île (probablement en Sicile ou tout près) et découvrent une grotte remplie de fromages et autres victuailles. Ils décident de faire le plein de nourriture, mais y

Ulysse dans la grotte de Polyphème, Constantin Hansen (1835)

rencontrent Polyphème, un berger gigantesque qui possède un œil unique. Le cyclope, fils de Poséidon, les enferme dans sa caverne en bloquant la porte par un énorme bloc de roches, et dévore plusieurs compagnons de notre héros. Pour s'échapper et sauver ses collègues de bateau, Ulysse a une idée : il enivre le cyclope en fabriquant du vin avec les belles grappes de raisin de l'île ; puis il lui crève son œil unique avec un pieu enflammé, et enfin se cache sous le ventre des moutons pour sortir de la grotte sans être attrapé par le géant furieux de s'être fait berner par un certain « Personne » (et oui, entre temps, Ulysse avait donné une fausse identité au maître de ces lieux et avait indiqué se nommer « Personne »). Polyphème, encore plus fou de rage, demande à son dieu de père de le venger, ce qui rendra le voyage d'Ulysse encore plus long et périlleux.

2. Les Sirènes

Apparaissant pour la première fois dans *L'Odyssée*, les Sirènes sont des créatures mi-femmes, mi-oiseaux, dont le chant envoûtant attire les marins vers les récifs et provoque leur mort. Homère ne les décrit pas dans son épopée, mais les Grecs les figurent comme des oiseaux à tête de femmes. La magicienne Circé met en garde Ulysse contre ces démons marins quand il s'apprête à la quitter : « Elles charment tous les mortels qui les approchent. Mais bien fou qui relâche pour entendre leurs chants ! » Pour les entendre sans danger, Ulysse demande donc à ses compagnons de se boucher les oreilles avec de la cire et de l'attacher solidement au mât du navire. Ainsi, il peut écouter leur chant sans risquer de se jeter à l'eau.

Ulysse et les Sirènes, John William Waterhouse (1891)

3. La magicienne Circé

Parmi les figures les plus fascinantes de la mythologie grecque, Circé occupe une place à part. Fille du Soleil, cette magicienne aux pouvoirs redoutable vit sur l'île italienne d'Aiaïé (ou Ééa), un lieu mystérieux où elle règne en maîtresse absolue. Son palais, entouré de loups et de lions, abrite en réalité des hommes qu'elle a métamorphosés grâce à ses puissants sortilèges. Quatre servantes, elles aussi sous son emprise, complètent son étrange cour. Célèbre pour sa capacité à transformer les humains en animaux, Circé a également transformé la belle Scylla en un monstre horrible, condamné à hanter les mers et à terrifier les marins. Le pouvoir de cette magicienne, aussi fascinant qu'effrayant, en fait une figure redoutée de tous ceux qui osent s'aventurer près de son île.

Circé offrant la coupe à Ulysse, John William Waterhouse (1891)

C'est ainsi qu'Ulysse et ses compagnons, après de longues pérégrinations, accostent sur les rivages d'Aiaïé. Ignorant le danger, les marins sont accueillis par Circé, qui leur offre une coupe contenant une potion ensorcelée. À peine l'ont-ils bue qu'ils se retrouvent changés en porcs, contraints d'errer dans l'enclos de la magicienne. Heureusement, Ulysse, prévenu par le dieu Hermès, parvient à résister à la magie de Circé. Armé d'une herbe protectrice, il l'affronte et l'oblige à rendre leur forme humaine à ses hommes. Subjuguée par son courage, Circé finit par l'accueillir avec bienveillance. Ulysse et ses compagnons restent ainsi une année entière sur l'île, profitant de l'hospitalité de la magicienne avant de reprendre leur route vers Ithaque.

4. De Charybde en Scylla

Le voyage d'Ulysse vers son île natale est jonché d'épreuves, mais aucune n'est aussi redoutable que le passage entre Scylla et Charybde. Après avoir échappé aux sorts de Circé, notre héros doit affronter deux monstres légendaires, chacun représentant une mort certaine : d'un côté, Scylla, créature aux six têtes hideuses, aux gueules avides, prête à dévorer tout marin assez imprudent pour s'approcher ; de l'autre, Charybde, un tourbillon marin colossal, capable d'engloutir navires et équipages en un instant.

Circé, qui connaît les dangers de ce détroit, en a prévenu Ulysse : il ne peut éviter ni l'un ni l'autre. Il décide donc de risquer le passage près de Scylla, sacrifiant six de ses hommes pour sauver le reste de l'équipage. Il ordonne ainsi à ses marins de ramer sans faiblir, de ne pas regarder la créature, de ne pas céder à la panique. Lui-même, debout à la proue, observe l'horreur : Scylla tend ses six cous sinueux, attrape six marins et les dévore sous les cris de leurs compagnons. Le navire, malgré ces pertes humaines, parvient à franchir le détroit. Ulysse, le cœur lourd, a fait le choix du moindre mal.

Pourquoi ces épreuves ?

Les aventures d'Ulysse et de ses compagnons montrent la ruse, le courage et la détermination du héros. Elles illustrent aussi la manière dont les Grecs imaginaient les dangers du monde et l'importance de l'intelligence pour les surmonter.

L'histoire de Circé, entre magie, trahison et rédemption, représente la puissance des dieux et des sorcières dans les récits antiques, où le destin des hommes se joue souvent entre les mains de forces bien plus grandes qu'eux.

Le sacrifice subi dans l'épisode de Scylla et Charybde, aussi douloureux soit-il, illustre une tragique réalité : parfois, pour sauver beaucoup, il faut effectuer des concessions. Cette aventure met aussi en exergue la ruse et le courage d'Ulysse, capable de garder son sang-froid face à l'impossible, de prendre une décision malgré l'horreur, et de continuer, toujours, vers Ithaque.

En résumé

Ulysse est un héros intelligent et courageux, et *L'Odyssée* est une aventure emplies de rebondissements, qui représente la détermination et l'espoir.

Un Ulysse d'aujourd'hui

« Août 2023, aéroport d'Athènes. L'équipe artistique de la compagnie Tamam s'apprête à embarquer sur le vol retour vers la Réunion. Sauf que... la Grèce est en flammes, l'été a tout incendié. Vols annulés, départs retardés pour une durée indéterminée. Les voilà coincés. Ironie du sort. Cinq jours, quatre nuits...

De contretemps en empêchements, l'équipe est condamnée à l'ennui, dans le confort spartiate d'une salle d'embarquement, No Man's Land peuplé de voyageurs en attente, où le temps s'étire et se brouille.

Qu'ont-ils alors de mieux à faire que de se mettre au travail ? Leur mission : créer un spectacle.

Eh bien, qu'à cela ne tienne, ils le créeront là, et avec ce qu'ils ont sous la main, à commencer par ce livre jamais rendu à la bibliothèque : *L'ODYSSÉE*.

Cette aventure, ils viennent maintenant vous la raconter. »

(Dossier de présentation *Ulysse (à peu près)*, Cie TAMAM, avril 2024)

Propositions d'activités pédagogiques

Ecriture d'imagination : à partir de cet extrait du dossier de présentation de la compagnie, imaginer un des quatre épisodes de *L'Odyssée* (le Cyclope, les Sirènes, Circé ou Charybde et Scylla) version 2023 : ancrer un de ces épisodes dans la salle d'attente d'un aéroport, avec les artistes de la compagnie Tamam. Laisser libre cours à son imagination, s'inspirer de la mythologie et de ses connaissances culturelles et personnelles. Par exemple, le Cyclope peut être un douanier borgne qui dévore du regard les passagers.

Un peu d'art dans ce monde de brutes

La figure d'Ulysse et les récits marquants de *L'Odyssée* ont été représentés dès l'Antiquité jusqu'à nos jours par les artistes : mosaïques, céramiques, fresques, sculptures, peintures, films, ...

En voici quelques exemples, à aborder avec les élèves.

Propositions d'activités pédagogiques

Analyser un vase stamnos à figures rouges (- 480-470) : nommer l'épisode de *L'Odyssée* qui y figure, décrire l'illustration représentée (ce que l'on voit, la façon dont elle est exécutée), et donner son avis personnel (pourquoi on apprécie ou non cette représentation).

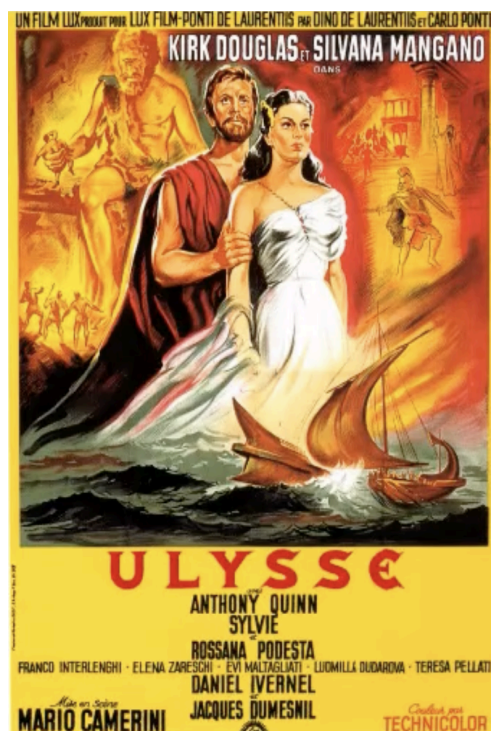
Le comparer à l'illustration médiévale de la page suivante : décrire l'illustration représentée et donner son avis personnel.

Nota : au Moyen Âge, l'épisode célèbre des Sirènes se prête à une métaphore chrétienne. Les fidèles naviguent dans la nef de l'Église sur la mer de l'hérésie où les créatures-aquatiques cette fois- les attirent pour les détourner de la foi. Mais comme Ulysse, les Chrétiens s'attachent au *Lignum Christi* (la Croix, représentée par le mât du bateau) et peuvent ainsi atteindre sains et saufs le port du Salut.

Ulysse au cinéma

Le film *Ulysse* de Mario Camerini (1955) met en scène Kirk Douglas dans le rôle principal. On pourra proposer aux élèves de visionner deux extraits intéressants au niveau de la mise en scène, l'épisode du cyclope Polyphème et celui des Sirènes, puis d'en faire une analyse. Ci-dessous un tableau synthétique avec des éléments de correction concernant deux extraits :

	Extrait n° 1 : ici	Extrait n° 2 : ici
- Monstres rencontrés : - Mise en scène particulière :	Le cyclope Polyphème - Maquillage ou trucage au montage pour son œil unique. - Accessoires plus grands que les personnages ou plus petits que le cyclope => accentuent le gigantisme du cyclope.	Les Sirènes - On ne les voit pas, on n'entend que leur voix => comme désincarnées. - Elles prennent la voix de sa femme Pénélope et de leur fils Télémaque pour le charmer.
Situation initiale de l'épisode	Ulysse et ses hommes n'ont plus de vivres. Ils s'arrêtent sur l'île de Polyphème pour se ravitailler mais se font enfermer dans sa caverne.	Ulysse et ses marins naviguent pour rentrer à Ithaque.
Ruses d'Ulysse	- Ulysse enivre Polyphème. - Ulysse lui dit qu'il s'appelle Personne. - Le héros et ses hommes crèvent l'œil unique du cyclope avec un pieu.	- Ulysse se fait attacher au mat de son navire pour ne pas se jeter à la mer. - Il fait boucher les oreilles de tous les marins avec de la cire afin qu'ils n'entendent pas les Sirènes.
Situation finale de l'épisode	Les compagnons d'Ulysse et notre héros s'échappent de la grotte du cyclope et fuient sur leur bateau.	Les marins et Ulysse poursuivent leur traversée et échappent aux chants des Sirènes.

Quelques prolongements à Ulysse (à peu près)

* Sur le personnage d'Ulysse

Romans

- *Ulysse from Bagdad* d'Eric-Emmanuel Schmitt (2008) raconte l'exil de Saad Saad, un Irakien fuyant la guerre, qui traverse la Méditerranée sur un bateau de fortune pour rejoindre l'Europe. Inspiré par *L'Odyssée* d'Homère, le récit suit son périple semé d'épreuves, de rencontres et de réflexions sur la liberté, l'identité et l'humanité. À travers ce voyage, Schmitt explore les thèmes de l'exil, de la résilience et de la quête d'un nouveau départ, tout en dressant un parallèle entre le mythe antique et la réalité contemporaine des migrants. Le roman mêle aventure, émotion et philosophie, et offre une méditation poétique sur la condition humaine. À conseiller à partir de la 4ème.

- *Ulysses* de James Joyce (1922) est un roman révolutionnaire par sa modernité. Il suit une journée (le 16 juin 1904) dans la vie de Leopold Bloom, un Juif irlandais à Dublin, en parallèle avec celle de Stephen Dedalus et de Molly Bloom. Inspiré par *L'Odyssée* d'Homère, Joyce y utilise le flux de conscience (stream of consciousness), des jeux de langage et une structure narrative complexe pour explorer la pensée humaine, la ville et l'identité. Considéré comme un chef-d'œuvre de la littérature du XXe siècle, le livre est à la fois une plongée dans le quotidien et une œuvre profondément expérimentale. À conseiller à partir de la classe de Première pour de bons lecteurs.

Poème

Le sonnet de Joachim du Bellay, « Heureux qui comme Ulysse », extrait des *Sonnets* (1558), célèbre le bonheur du voyageur de retour chez lui après de longues pérégrinations. Le poète y exprime sa nostalgie pour son Anjou natal, comparant son propre désir de retour à celui d'Ulysse qui rentre à Ithaque. Ce poème, emblématique de la Renaissance, mêle lyrisme et réflexion sur l'attachement à la terre natale.

Films

- *Ulysse* (1955) : l'adaptation de *L'Odyssée* d'Homère par Mario Camerini, avec Kirk Douglas dans le rôle éponyme, mêle aventure, fantastique et romance, en suivant le héros grec dans son long voyage de retour vers Ithaque après la guerre de Troie. Camerini y offre une vision épique et spectaculaire, tout en mettant en avant les thèmes de la fidélité, de la ruse et de la quête du foyer. Ce classique du péplum italien a marqué l'histoire du cinéma par ses décors somptueux et son interprétation théâtrale.

- *The Odyssey* (*L'Odyssée*) de Christopher Nolan (sortie prévue en 2026) comporte un prestigieux casting : Matt Damon interprète Ulysse, Anne Hathaway Pénélope, Zendaya Athéna, Charlize Theron Calypso, pour ne citer que quelques acteurs célèbres connus des élèves. Le metteur en scène états-unien y relate le périlleux voyage du héros grec et ses rencontres avec les êtres mythiques homériques.

Animés

Ulysse 31 est une série animée franco-japonaise diffusée en 1981, qui transpose le mythe d'Ulysse dans un univers de science-fiction au XXXIème siècle. Ulysse et son équipage voyagent à bord du vaisseau *Odyssée* à travers la galaxie, affrontant des défis inspirés de *L'Odyssée* d'Homère, mais avec des robots, des planètes mystérieuses et des dieux devenus des entités cosmiques. Destinée à un public jeune, la série mêle aventure et éducation et une bande-son marquante, signée Denis Leloup. Elle reste culte pour toute une génération.

Livre audio

L'Odyssée d'Homère, chant par chant (durée 12h40) : [ici](#)

* Sur la mythologie grecque

Animés

50 nuances de Grec est une série humoristique française, diffusée depuis 2021 sur France TV, qui parodie les cours de grec ancien en les mélangeant à des références pop culture et à l'humour décalé. Animée par le professeur **Nicolas Richer**, elle propose des leçons loufoques, des sketches et des détournements pour rendre l'apprentissage du grec ancien accessible et drôle. La série a connu un vrai succès sur les réseaux sociaux, notamment auprès des jeunes et des passionnés de langues anciennes. Elle prouve que la culture antique peut être moderne et divertissante.

Podcast

Podcast de France Inter sur les origines de la guerre de Troie :

<https://www.youtube.com/watch?v=LgX5U-ubPzY>

