

ILIADÉ

COMPAGNIE À TIRE-D'AILE / DOSSIER PÉDAGOGIQUE

ÉQUIPE

Adaptation / Pauline Bayle d'après Homère

Mise en scène / Pauline Bayle

Avec / Manon Chircen, Soufan Khalil, Viktoria Kozlova, Mathilde Méry, Loïc Renard

Équipe de création / Charlotte van Beversselès, Florent Dorin,

Jade Herbulot (en alternance avec Pauline Bayle),

Alex Fondja, Yan Tassin

Scénographie / Camille Duchemin

Lumières / Pascal Noël

Costumes / Camille Aït

Diffusion / Gwénaëlle / Label saison

06.78.00.32.58 / gwenaelle@labelsaison.com

Coproduction / Compagnie À Tire-d'aile, Le Théâtre de Belleville et Label Saison

Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National

Avec le soutien du Plateau 31 - Fabrique de culture de Gentilly, du Shakirail et de l'association Rue du Conservatoire - Élèves et Anciens Élèves du CNSAD

Informations pratiques

Durée du spectacle : 1h25

à partir du lycée pour les scolaires

à partir de 12 ans en tout-public

I. Repères

- ◆ Homère
- ◆ *L'Iliade*, première épopée
- ◆ Pourquoi la guerre de Troie ?
- ◆ 7 jours de guerre
- ◆ Les personnages
- ◆ Déroulé du spectacle / correspondance avec les chants

II. Pistes pédagogiques

- ◆ Aux origines du théâtre
- ◆ Héros qui es-tu ?
- ◆ La guerre en perspective

III. Proposition d'ateliers

IV. Extraits du texte

V. Aller plus loin

REPÈRES

Homère

Bien que les historiens ne disposent que de peu d'informations à propos d'Homère, le plus célèbre et ancien poète de la Grèce antique, il est très probable qu'il ait vécu au **VIIIe siècle av. JC** en Ionie, une région du monde hellénistique située à l'extrémité orientale de la Turquie actuelle.

C'est à Homère que l'on attribue les deux récits de l'*Illiade* et l'*Odyssée*. La majorité des chercheurs s'accordent aujourd'hui sur le fait que l'*Illiade* et l'*Odyssée* ne sont l'oeuvre que d'un seul auteur, à un moment où la culture basculait d'une tradition orale à une tradition écrite.

La tradition voudrait qu'il ait été aveugle bien que ce fait ne soit pas avéré. Ce dont on est sûr c'est que très rapidement, il acquiert un statut fondamental dans la culture hellénistique à travers ces deux oeuvres majeures et que pour les Anciens, il représente le poète par excellence.

L'ILIADÉ, LA PREMIÈRE ÉPOPÉE

On pense que l'*Illiade* et l'*Odyssée* furent composés à la fin du VIIIe siècle avant JC. « Composés » et non « écrits » car à l'époque le métier d'écrivain n'existe pas comme aujourd'hui. Les poèmes sont des chants transmis uniquement par voie orale et les poètes sont des aèdes dont la fonction est d'aller de village en village pour en faire part aux populations.

Ce n'est que deux siècles plus tard, sous le règne de Pisistrate, que l'*Illiade* et l'*Odyssée* seront pour la première fois fixées par écrit. Un siècle plus tard, lors de ce qu'on appellera le "Siècle de Périclès" et qui verra le rayonnement de la Démocratie Athénienne sur tout le bassin méditerranéen, l'*Illiade* est déjà un classique. On en tire des dictées pour apprendre l'orthographe aux enfants et ces derniers en apprennent des passages par cœur.

POURQUOI LA GUERRE DE TROIE ?

Tout commence aux noces de Pélée et de la déesse Thétis (les parents d'Achille). Vexée de ne pas avoir été conviée, Éris, la déesse de la Discorde fait irruption au milieu du banquet. Elle jette alors une pomme au pied des dieux rassemblées en déclarant qu'elle est pour « la plus belle des déesses ».

Trois déesses revendiquent alors le fruit : Héra, Athéna et Aphrodite. Pour les départager, Zeus ordonne à Hermès de conduire les trois divinités au mont Ida où un mortel les départagera. Ce mortel, c'est Pâris, fils de Priam et prince Troyen. Chacune des trois déesses lui promet un cadeau s'il accepte de la désigner comme la plus belle des trois : Héra lui offre la royauté, Athéna la puissance militaire et Aphrodite l'amour de la plus belle femme du monde.

Pâris choisit Aphrodite et c'est à ce moment que se nouent les prémices de la guerre de Troie. En effet, la plus femme du monde se trouve alors être Hélène, l'épouse de Ménélas. Quelques temps plus tard, Pâris profite d'une visite à Ménélas pour lui voler sa femme et la ramener à Troie. Cet enlèvement est le déclencheur de toute la guerre. Pour récupérer Hélène, les Grecs montent une coalition et ensemble, ils partent vers l'Anatolie.

7 JOURS DE GUERRE

Composée de vingt-quatre chants, *l'Iliade* raconte sept jours de combats : six à la suite et un dernier, douze jours plus tard. C'est donc un tout petit épisode de la guerre de Troie qui y est raconté. Quand le poème commence, le siège dure depuis dix ans et lorsqu'il s'achève la guerre fait toujours rage entre Grecs et Troyens.

Parce qu'Agamemnon l'a humilié devant tous ses compagnons, Achille a décidé de se retirer du combat. Privés de leur meilleur guerrier, les Grecs vacillent tandis que les Troyens gagnent du terrain... Comment faire pour gagner la guerre sans Achille ?

L'Illiade se déploie pour raconter comment disparaîtra Hector, illustre héros troyen dont les Dieux ont prévenu que tant qu'il vivrait les murs de la cité troyenne ne tomberaient pas. Doté d'une force et d'un courage exemplaire, Hector s'est montré invincible jusqu'à présent et il faudra la puissance d'un Achille dévoré par la soif de vengeance pour le vaincre.

PERSONNAGES PRÉSENTS DANS LA PIÈCE		
GRECS	TROYENS	DIEUX
AGAMEMNON <i>Roi des Grecs</i>	HECTOR <i>Prince troyen</i>	ZEUS <i>Roi des Dieux</i>
ACHILLE <i>Le meilleur des Grecs fils d'un Roi et d'une déesse</i>	PRIAM <i>Père d'Hector et roi de Troie</i>	HÉRA <i>Femme de Zeus</i>
ULYSSE <i>Guerrier grec célèbre pour sa ruse</i>	HÉCUBE <i>Mère d'Hector</i>	POSÉIDON <i>Frère de Zeus et dieu de la mer</i>
AJAX-LE-GRAND <i>Guerrier grec célèbre pour sa force</i>	ANDROMAQUE <i>Épouse d'Hector</i>	APHRODITE <i>Déesse de l'amour</i>
PATROCLE <i>Meilleur ami d'Achille</i>	HÉLÈNE <i>Belle-soeur d'Hector</i>	THÉTIS <i>Mère d'Achille</i>
PHÉNIX <i>Précepteur d'Achille</i>		

ACHILLE

Achille, héros légendaire de la guerre de Troie, est fils de Pélée, roi de Phthie en Thessalie, et de la déesse Thétis, une nymphe marine.

Sa mère le plonge dans le Styx, l'un des fleuves des Enfers, pour que son corps devienne invulnérable ; son talon, par lequel le tient Thétis, n'est pas trempé dans le fleuve et reste celui d'un mortel.

Alors qu'il est encore adolescent, il choisit une vie courte, mais glorieuse, plutôt qu'une existence longue mais sans éclat, en acceptant de partir combattre aux côtés des grecs à Troie.

Lors de la dixième année du conflit, une querelle avec Agamemnon le pousse à quitter le combat : c'est la « colère d'Achille » chantée par l'*Illiade*. La mort de Patrocle, son meilleur ami, le pousse à reprendre les armes pour affronter Hector, le meilleur des Troyens.

Achille est honoré comme un héros, voire comme un dieu par le monde grec. Beau, valeureux, champion d'une morale orgueilleuse de l'honneur, il incarne « l'idéal moral du parfait chevalier homérique. »

HECTOR

Fils du roi Priam et d'Hécube, il est le frère de Pâris, l'époux d'Andromaque et le père d'Astyanax. Priam, incapable de combattre en raison de son âge, en fait le général en chef des Troyens.

C'est le plus vaillant des guerriers présents lors de la guerre, à l'exception d'Achille. Il défait de nombreux héros grecs et en tue 24, chiffre parmi les records des guerriers (Achille tue 28 troyens). Le Destin décrète que tant qu'il vivra, les murs de Troie ne tomberont pas.

Avant le duel contre Achille, Homère chante dans son *Iliade* une scène émouvante, où Andromaque accompagnée son fils Astyanax fait des adieux plein d'amour et de tristesse alors qu'Hector, conscient et porté par le poids du destin de Troie et des Troyens, s'apprête pour une sortie de laquelle il ne reviendra pas.

L'*Iliade* s'achève par la mort d'Hector. Achille le tue en l'atteignant à la clavicule avec son épée et traine son cadavre attaché à son char autour du tombeau de Patrocle. Le père d'Hector, Priam vient alors supplier Achille pour obtenir sa dépouille, et l'enterrer avec les honneurs dus à son rang. Le dernier vers de l'*Iliade* conclut ainsi : « C'est ainsi que fut honoré Hector aux bons chevaux. »

Prince modèle, fils obéissant, frère exemplaire, époux fidèle et attentionné pour sa femme Andromaque, père attentif pour leur fils Astyanax, d'une grande sagesse, Hector est souvent considéré comme « le véritable » héros de l'*Iliade*.

DÉROULÉ DU SPECTACLE / CORRESPONDANCE AVEC LES CHANTS

		TITRE	PITCH	CHANT
Épisode	1	Dispute Achille / Agamemnon	Agamemnon prend à Achille une de ses esclaves. Achille décide de se retirer du combat contre Troie.	1
Épisode	2	Catalogue des navires	Ulysse fait un bilan de toutes les forces grecques en présence.	2
Épisode	3	Conseil des Dieux 1	Thétis, déesse et mère d'Achille, demande à Zeus de punir Agamemnon en donnant l'avantage aux Troyens. Zeus accepte.	1
Épisode	4	Combat 1	Grecs et Troyens s'affrontent. Les Grecs prennent l'avantage.	5
Épisode	5	Hector dans Troie	À l'intérieur de Troie, Hector rencontre sa mère Hécube, sa belle-soeur Hélène et sa femme Andromaque. Elles lui demandent de ne pas retourner à la guerre. Hector refuse.	6
Épisode	6	Combat 2	Les Troyens prennent l'avantage dans la bataille et établissent leur camp au pied de la muraille construite par les Grecs.	7
Épisode	7	Ambassade des Grecs auprès d'Achille	Ulysse, Phénix et Ajax-Le-Grand demandent à Achille de reprendre les armes aux côtés des Grecs. Achille refuse.	9
Épisode	8	Combat 3	Les Troyens continuent de prendre l'avantage dans les combats. Ils détruisent le mur des Grecs et arrivent au pied de leurs bateaux.	11,12
Épisode	9	La Ruse d'Héra	Héra manigance un stratagème pour détourner l'attention de Zeus et elle envoie Poséidon aider les Grecs. Mais Zeus se réveille et redonne l'avantage aux Troyens.	13,14
Épisode	10	Combat 4	Les Troyens mettent le feu aux navires	15
Épisode	11	Patrocle demande les armes d'Achille	Patrocle demande à Achille de lui prêter ses armes pour qu'il aille se battre en faisant croire aux Troyens qu'Achille est revenu. Achille accepte.	15
Épisode	12	Patroclie	Patrocle sème la déroute parmi les Troyens mais il se fait tuer par Hector. Achille est dévasté	16
Épisode	13	De nouvelles armes pour Achille	Achille demande à sa mère de lui donner de nouvelles armes afin qu'il puisse venger la mort de Patrocle en tuant Hector.	18
Épisode	14	Réconciliation Achille / Agamemnon	Achille se réconcilie avec Agamemnon et accepte de reprendre les armes.	19
Épisode	15	Aristie d'Achille	Achille massacre des dizaines de Troyens. Il sème la déroute parmi l'armée troyenne.	20
Épisode	16	Révolte du Scamandre contre Achille	Le fleuve Scamandre se révolte contre les massacres d'Achille. Ils s'affrontent en duel, Achille en sort sain et sauf.	21
Épisode	17	Duel Achille / Hector	Achille et Hector s'affrontent en duel. Achille tue Hector sous les yeux de ses parents et de sa femme.	22
Épisode	18	Ambassade de Priam auprès d'Achille	Priam, le père d'Hector, va trouver Achille dans sa tente et le supplie de lui rendre le corps de son fils. Achille accepte.	24

PISTES PÉDAGOGIQUES

AUX ORIGINES DU THÉÂTRE

◆ *Un poème oral*

En premier lieu, *l'Iliade* était un poème non pas écrit mais chanté par les aèdes, ces sortes de troubadours qui allaient de village en village pour raconter des pans entiers de l'Histoire. Le feuilleton télévisé avant l'heure en quelque sorte. Cette dimension fait de *l'Iliade* un texte oral à part entière, un chant destiné à être partagé dans un rapport direct et frontal avec une assemblée réunie pour l'écouter.

Or, le théâtre est aujourd'hui ce qui se rapproche le plus de cette forme ancrée dans le présent, à la fois littéraire et orale. Cette forme de récit oral et vivant existait donc bien avant que le théâtre et ses conventions ne soit créés et en ce sens, l'épopée d'Homère est une sorte de cousin éloignée, ancêtre de l'art dramatique. Le théâtre, lui naîtra quelques siècles plus tard, au VIe siècle avant JC, avec des auteurs comme Eschyle puis Euripide ou Sophocle.

◆ *Un poème organique*

Si *l'Iliade* est avant tout un poème lyrique, il prend cependant un aspect particulier à la lumière de son thème central : la guerre. Le corollaire de ce thème est l'**omniprésence des corps** au fil des vingt-quatre chants de *l'Iliade*, les combats mettant en exergue la douleur, la tension et la contrainte physique qu'elle inflige aux soldats.

Par conséquent, il n'est pas ici question d'un lyrisme retranché dans les hautes

sphères du cœur et de l'intellect, mais d'un « lyrisme organique » qui confronte systématiquement les émotions à leur incarnation sensible. Nous sommes ainsi en présence d'un texte fermement ancré dans l'existence, au fil duquel des héros mettent tout en œuvre afin d'échapper à leur condition de mortel tout en étant sans arrêt rattrapés par elle.

HÉROS QUI ES-TU ?◆ *Deux visions du héros*

L'Illiade s'ouvre par la fureur d'Achille et se terminera, dix-huit jours plus tard, par son pardon. Entre ces deux moments, la colère funeste du héros culminera en prenant les traits d'une sauvagerie chaotique et sans limite. *L'Illiade* raconte cette trajectoire. Celle d'un héros dont les choix seront systématiquement dictés par des sentiments personnels. Ce n'est pas un chef de guerre, un meneur d'homme comme le pourrait être Agamemnon, mais un individu dont le seul objectif est d'accomplir ce qu'il ressent au plus profond de son être, qu'elles qu'en soient les conséquences.

Bien qu'Achille ne meure pas au cours de *l'Illiade*, il doit déjà faire face à sa propre disparition. En effet, les Dieux lui apprennent qu'en tuant Hector, il se condamne lui-même à une mort prochaine. Achille entrevoit alors cette issue fatale et l'accepte afin d'accéder à la postérité en vengeance la mort de son ami le plus cher Patrocle.

Face à Achille, dans le camp opposé, se trouve Hector. Illustre combattant, il place sa fonction de chef des armées bien au dessus de celles d'époux et de père. C'est ainsi un modèle de héros très différent de celui d'Achille, ce dernier écoutant son instinct personnel tandis que l'autre met sa vie au service de sa patrie.

Tandis que *l'Illiade* s'ouvre sur la rébellion d'Achille contre son propre camp, jamais Hector ne cherchera à échapper à son destin de chef de clan. Parce qu'il est exemplaire en tout, aimant pour sa famille et courageux pour son peuple, Hector peut sembler être le véritable héros de *l'Illiade*.

Ainsi, ce sont deux conceptions très différentes de l'héroïsme qui s'affrontent, au sens propre du terme, au fil des vingt-quatre chants de *l'Illiade*. L'une des grandes forces du poème est que, d'une part, elle ne forge pas de jugement moral à l'encontre de l'une ou l'autre de ces conceptions et que, d'autre part, elle les fait se rejoindre dans la quête insatiable de postérité qui les habite.

C'est bien là le moteur et le point de rencontre des deux figures majeures de *L'Iliade* : échapper à sa condition de mortel en se mettant au service de ses convictions, qu'elles soient égoïstes ou altruistes.

◆ Acteurs, héros même combat

L'acteur, c'est celui qui se met au service de quelque chose qui le dépasse. Qui « s'oublie » au profit d'une histoire et d'une langue. L'acteur aspire à une forme de transcendance pour s'accomplir. Durant tout le temps où il joue, il tente de repousser les limites de son corps, de sa voix, de ses sensations afin de donner à voir quelque chose de bien plus grand qui le précédait et qui lui survivra sans doute. Ce n'est certes qu'un jeu, qui plus est un jeu qui ne se prend pas au sérieux, mais qui ne peut être joué qu'à l'unique condition d'un engagement total et sans réserve. Un mouvement qui part de son intimité la plus secrète pour aller à la rencontre du monde à travers un art dont il a appris les codes et les principes.

Or, cette quête ressemble en tout point au chemin qu'empruntent les personnages de *l'Iliade*. Comme eux, l'acteur n'est pas tant héroïque par ce qu'il accomplit mais par ce qu'il tente d'accomplir. Peu importe, finalement, qu'Hector finisse par trouver la mort : certes il a perdu le combat mais ce n'est pas dans la victoire que se trouvait sa dimension héroïque, mais dans le simple fait qu'il soit allé au combat. Finalement, l'acteur ne parviendra jamais à nous faire croire qu'il n'est que le personnage : par exemple, il est impossible que l'acteur simule la mort si bien que le public le croit réellement mort... Mais cela n'a aucune importance. Si lui-même essaie d'y croire, alors le public y croira avec lui.

Pour le comédien, la fin importe peu, ce sont les moyens qui compte. L'essentiel est qu'il prenne un chemin au service d'une fin et c'est au cours de ce chemin qu'il forgera la sincérité de son jeu et qu'il pourra ainsi emmener avec lui ceux qui l'observent et l'écourent.

LE HÉROS MIS EN PIÈCE

Au chant 18 de *L'Iliade*, Achille reprend les armes afin de venger la mort de son âme sœur, Patrocle, tué par les Troyens. Dévoré par la colère et la soif de vengeance, il tuera sans peine le redoutable Hector.

Cependant, non content d'avoir envoyé au royaume d'Hadès le chef des armées troyennes, il mutilera méticuleusement le corps magnifique du héros trépassé. Pendant 11 jours, Achille traîne le corps d'Hector autour de la citadelle et le laisse pourrir sous un soleil de plomb.

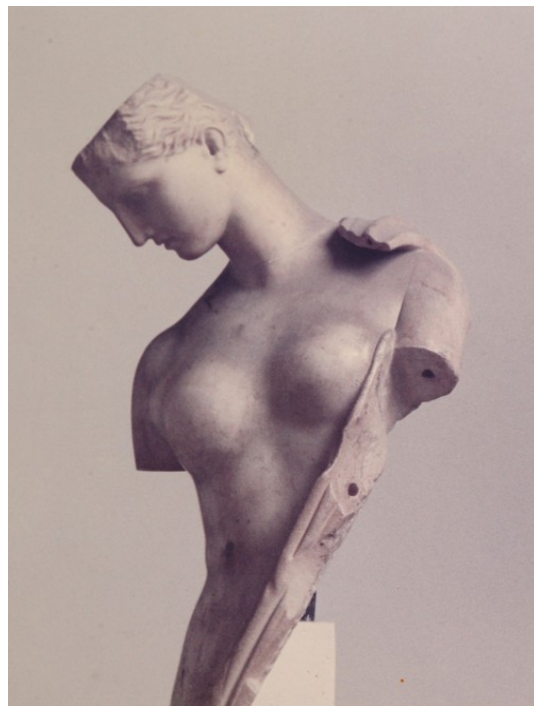
Ce n'est que grâce à l'intervention des Dieux qu'il mettra fin à cette sauvagerie et rendra le corps du fils à son père, venu le chercher afin de lui rendre les hommages dus aux morts.

D'une manière générale, le sort réservé aux cadavres diffère considérablement au cours de *l'Iliade* et on peut leur témoigner la plus grande civilité en les rendant au camp ennemi comme la plus grande sauvagerie en les dépeçant sous leurs yeux.

◆ *Un regard neuf sur les héros*

Le texte d'Homère fait l'apologie d'une virilité exacerbée traditionnellement propre au genre masculin, tandis que les femmes y trouvent leur légitimité à travers leurs rôles d'épouses et de mères. S'affranchissant de cette vision archaïque des deux sexes, la distribution des rôles procède à des glissements de genre entre les rôles. Hector est joué par Viktoria Kozlova tandis que Charlotte van Bervesselès endosse le rôle d'Achille.

Ce parti-pris a pour objectif de questionner les notions de « féminité » ou de « virilité » au centre de nos cultures et pourtant réduites à des archétypes fondés sur le genre. Il interroge ainsi les fonctions sociales antagonistes assignées aux hommes et aux femmes ainsi que la manière dont ces fonctions ont déterminé les rapports humains, dans la sphère privée et la vie publique.

D'une manière plus générale et au delà de la question du genre, c'est celle de la représentation du héros qui se pose. Est-il vraiment ce garçon grand, beau et fort que la statuaire antique hier et les films hollywoodiens aujourd'hui ont contribué à créer ? Nous avons travaillé sans relâche à la déconstruction de ce stéréotype qui, parmi plusieurs écueils, coupe les personnages de leur fondation organique. *L'Iliade* renferme un matériel inouï de profondeur et de force à condition que l'on redonne à ses héros le statut qu'il mérite : celui d'un être humain fait de chair et de sang.

LA GUERRE MISE EN PERSPECTIVE◆ **Comprendre la guerre**

Adapter *l'Illiade* au théâtre c'est choisir de porter sur scène un chant de guerre et de sang. Un poème à la gloire de héros assoiffés de violence et de victoire, guidés par la fureur et la vengeance. Pourquoi choisir un tel texte aujourd'hui, alors qu'une bonne partie du monde occidental s'emploie à chercher des alternatives aux différentes formes d'affrontements physiques entre les hommes ?

Désormais perçue comme barbare et archaïque, la guerre est aujourd'hui mise à distance afin d'en protéger les peuples. Cependant, cette évolution est très récente, l'émergence du pacifisme comme courant de pensée ne remontant qu'à l'aube du XXe siècle, et elle ne concerne qu'une petite partie de l'humanité. Ainsi, pendant des millénaires, la guerre a constitué le prolongement naturel de l'être humain, une sorte d'issue, certes fatale, mais inévitable de l'existence. Et si elle a fait s'abattre un nombre incalculable de misères sur les populations depuis la nuit des temps, un grand nombre de valeurs positives lui ont néanmoins très tôt été associées, comme l'honneur ou le courage. De nombreuses civilisations portaient haut leurs héros, perçus comme les plus accomplis des hommes. Au-delà des lauriers, au-delà de la mort, la guerre leur offrait paradoxalement des moments de vie magnifiques et intenses, séduisants parce que sans équivalent dans le reste de leur vie.

Se plonger dans *L'Illiade*, c'est s'immerger dans l'essence même de la culture guerrière. C'est créer l'occasion de comprendre la figure du combattant et ce qui le pousse à braver la mort, même la plus cruelle, afin de devenir un héros.

◆ **Mourir pour la postérité**

Dans l'Antiquité, la guerre n'est pas perçue comme quelque chose de négatif. Elle constitue, pour les jeunes gens, le moyen idéal de s'accomplir et de dépasser leur condition de mortel. Cette forme de transcendance fait intrinsèquement partie du principe de l'acte guerrier et c'est elle qui explique la fascination que la guerre exercera sur les peuples pendant des siècles.

Chez Homère, ce basculement d'une condition humaine à une condition divine se passe lors de *l'aristeia*, « ce moment où le guerrier, saisi par la fureur, acquiert une force surhumaine et abat tout sur son passage » (Pierre Vidal-Naquet). C'est en traversant cet état de transe que le combattant obtient le statut de héros et qu'il devient immortel puisque son histoire sera désormais chantée aux hommes pour les siècles à venir.

Pour cette raison, la vision de la guerre offerte par Homère est unique dans le sens où il ne porte aucun jugement sur elle. Pour le poète, la guerre n'est ni bonne, ni mauvaise. Elle fait partie de la réalité objective des hommes et il est impossible de lui échapper ou de la remettre en question.

PROPOSITION D'ATELIERS

Interventions avant et après le spectacle / 1h ou 1h30

Les interventions se déroulent sous forme d'un échange entre la classe et l'intervenant.

Sur demande du professeur ou de l'encadrant, nous pouvons développer un thème plus spécifiquement : les métiers du théâtre, le travail d'adaptation, la mise en scène, le travail des comédiens, la scénographie, les lumières, les costumes, la création de la bande son.

Initiation à la pratique théâtrale / 2h

Expression corporelle. Cohésion du groupe. Ecoute. Improvisations dirigées en groupe. Prise de confiance. Spatialisation.

Initiation à l'improvisation et à la pratique théâtrale : mises en situations et jeu, « incarnation » de personnages, travail sur les émotions, prise de parole, adresse publique.

Lecture publique / 1h30

Les élèves choisissent des extraits de la pièce. Après répartitions des rôles, les enfants sont guidés dans la préparation à la lecture publique : narration active, interprétation, variation du sens, prise de parole publique, voix, diction, prononciation. Progressivement, les élèves sont amené vers une mise en espace.

Pratique et improvisation théâtrale autour des thèmes de la pièce / 3h

Après une phase d'échauffement (cf. ateliers d'initiation à la pratique théâtrale), les intervenants proposent aux élèves des situations d'improvisation qui permettent de s'approprier les enjeux de la pièce.

Les élèves seront d'abord mis en scène sur de courts extraits du texte, ils joueront ensemble guidés par l'intervenant. De l'incarnation corporelle découlera la prise de parole par un texte spontané, improvisé par les élèves selon les consignes ou par de courtes phrases extraites du texte.

EXEMPLE D'ATELIER :

Trois équipes sont formées : une grecque, une troyenne et une de dieux. Chacune de ces équipes est dirigée par un comédien qui se chargera de transmettre l'une de ses partitions aux élèves : les enjeux auxquels son personnage doit faire face, ses objectifs, ses points forts et ses faiblesses.

Ensuite, les élèves se lancent dans une improvisation duel où chacun essaie de faire entendre sa cause auprès des dieux qui décideront finalement du gagnant d'une manière collégiale.

L'idée est donc de travailler autour de l'argumentation tout en s'appropriant les grandes lignes narratives de *l'Illiade* et la situation au moment où commence l'épopée.

AUTRES THÉMATIQUES PROPOSÉES :

- Travail sur la confrontation, l'argumentation, le point de vue (à partir d'une situation de conflit)
- Travail sur les stéréotype du héros
- Travail sur les stéréotypes Féminin / Masculin

UNE ILIADE SUR LE CHEMIN

Créée en 2011 par Pauline Bayle, la Compagnie À Tire-d'aile rassemble une dizaine de comédiens issus du CNSAD, du TNS et de l'École du Studio d'Asnières.

Les deux premiers spectacles créés par la compagnie étaient des textes écrits par Pauline Bayle : *À Tire-d'aile*, créé d'abord au Conservatoire puis repris au Ciné XIII Théâtre, et *À l'Ouest des Terres sauvages*, créé dans le cadre du Prix des Jeunes Metteurs en scène au Théâtre 13 à Paris. Après avoir remporté la mention spéciale du jury, le spectacle sera repris au Théâtre de Belleville à l'automne 2014.

Avec le projet *Iliade*, Pauline Bayle souhaite approfondir et emmener plus loin un groupe déjà uni et soudé dans le travail. Parce qu'on ne fait pas de théâtre sans une bonne équipe, c'est sur un élan collectif que reposera la réalisation d'*Iliade*.

Depuis le début de son travail d'écriture et de mise en scène, Pauline Bayle se passionne pour la question de **la place de l'engagement dans la construction des individus**. C'est à nouveau ce thème qui l'a séduite dans *L'Iliade*, dont les héros sont jeunes et trouvent un sens à leur existence à travers la radicalité de leurs choix. C'est à travers un parallèle entre la démarche des personnages d'Homère et celle de l'acteur qu'elle a ancré le travail de *L'Iliade*.

EXTRAITS

Le texte du spectacle est une adaptation écrite par Pauline Bayle à partir du texte original et de la traduction de Leconte de Lisle datant de 1866. Les trois extraits présentés ci-dessous donnent un aperçu du monde des Grecs, du monde des Troyens et enfin de celui des Dieux.

EXTRAIT 1 / LA DISPUTE ENTRE ACHILLE ET AGAMEMNON**AGAMEMNON**

Non, je ne rendrai pas la fille.

ACHILLE

Agamemnon, sois raisonnable.
Apollon te le demande
lui-même.
Rends la fille et reprenons la guerre.

AGAMEMNON

Alors donnez m'en une autre.
C'est ça
donnez m'en une autre
et je la rendrai à son père.

ACHILLE

Roi plus cupide entre les cupides.
Tout ce que nous avons pillé, tout est déjà
partagé. Or et femmes, il n'y a plus rien.
Rends la fille et si nous prenons Troie
nous te donnerons le plus gros butin.

AGAMEMNON

Achille, évite de ruser.
Tu veux vraiment que
moi je reste là
dépouillé
alors que toi, tu profites de ta part ?

ACHILLE

Sale rapace. C'est pour toi
et pour ton frère Ménélas que nous sommes ici.
Et toi, tu n'y penses pas
et tu veux reprendre notre part ?

Je ferais mieux de rentrer chez moi.

AGAMEMNON

Et bien vas-y !

Je ne vais pas te supplier de rester là pour moi.

C'est toi qui a choisi de venir
c'est toi qui aimes les querelles
et les guerres et les batailles.

Tu profites de ta force
ta mère est une déesse.

Mais si ton cœur t'y pousse
vas-y, rentre chez toi.

Cependant, écoute-moi :

Puisque Apollon le veut
j'accepte, je rends la fille
mais pour me dédommager
je t'en prendrai une à toi.

Celle que tu aimes et qui a de belles joues
je te la prendrai et elle sera à moi.

Ainsi, tu sauras qu'il n'y a qu'un seul roi ici
moi.

ACHILLE

Sac de vin, œil de chien, cœur de cerf
roi qui manges ton peuple
voici mon serment :

parce que tu me traites sans honneur
en reprenant ce qui m'a été donné
je me retire du combat contre Troie.

Et un jour, les Grecs auront un grand regret de moi
et toi, tout inquiet que tu seras,
tu ne pourras pas leur être utile.

Beaucoup tomberont
tués par Hector
et toi tu te mangeras le cœur,
regrettant de ne pas m'avoir honoré, moi
le meilleur des Grecs.

ULYSSE

Priam et ses Troyens seraient ravis
de vous voir vous battre
pour une simple fille
une captive.

Agamemnon, tu es le plus puissant.

Achille, tu es le plus fort.

Mais moi, je suis le plus rusé
alors écoutez :
cessez votre fureur

contenez votre bile.
Toi, Agamemnon, ne lui enlève pas la fille
elle est à lui, c'est son butin.
Et toi Achille, ne t'oppose pas au roi
c'est lui qui a le pouvoir.

AGAMEMNON à Ulysse

Tu as raison Ulysse.
Mais lui
il veut dominer
il veut être le maître
et régner sur nous tous.

ACHILLE à Ulysse

Si je cède à tout ce qu'il dit
cela fera de moi un lâche
un bon à rien.
Non, je ne lui obéirai pas.
Agamemnon, écoute-moi :
Prends la fille.
Je ne me battrai pas pour elle
vous donnez, vous reprenez.
D'accord.
Mais à présent c'est terminé
je m'en vais
je me retire de la guerre
je vous abandonne.

EXTRAIT 2 / LES ADIEUX D'HECTOR À ANDROMAQUE**ANDROMAQUE**

Malheureux
Ta fureur te perdra
tu n'as pitié ni de notre enfant petit
ni de moi, malheureuse,
qui serai bientôt veuve.
Ils vont te tuer les Grecs
en t'attaquant tous à la fois.
Et quand je t'aurai perdu
je n'aurai plus rien à faire
seulement aller sous terre
chercher le réconfort dans la mort.
Quelle vie pour moi sans toi ?
Des peines, rien que des peines
qui rongeront ma chair
affaibliront mes os.

Je suis trop petite Hector
pas assez forte.

HECTOR

Je sais.
Mais Andromaque
j'aurais honte devant les Troyens
si je restais comme un lâche
loin de la guerre.
Être noble
combattre au premier rang
soutenir la gloire de mon père
tout cela je l'ai appris malgré moi.
Je le sais
un jour viendra où Troie tombera.
Et de tous les malheurs qui suivront
le tien est celui qui me touche le plus.
Un Grec t'emmènera en pleurs
il t'arrachera ta liberté.
Tu vivras le reste de tes jours
tissant sur le métier d'une autre
portant l'eau de tes maîtres
forcée et contrainte
vaincue par la dure nécessité.
On te verra, on dira
« c'est la femme d'Hector
le meilleur de tous les Troyens »
Et alors toi tu penseras à moi
tu me regretteras
moi qui te protégeais de l'esclavage.
Mort et enterré sous un tas de terre
je ne veux rien entendre de tes cris.

ANDROMAQUE

Achille Pieds-Rapides a tué mon père
et ma mère et tous mes frères.
Il a détruit ma maison et ma ville
où la vie était douce
pleine de lumière.
Hector tu es pour moi un père une mère
un frère et un époux
prends pitié
reste dans la ville.
Ne fais pas de ta femme une veuve
ni de l'enfant petit un orphelin.

HECTOR

Ne t'afflige pas trop pour moi.

Personne ne me tuera avant mon heure.
Je te le dis : aucun homme n'échappe à son sort
qu'il soit riche ou pauvre, noble ou moins-que-rien.
Maintenant rentre à la maison, reprends ton ouvrage
distribue leurs tâches aux servantes.
La guerre est pour les hommes
ceux qui sont nés à Troie
et parmi eux
elle est d'abord pour moi.

EXTRAIT 3 / LE RAP DE POSÉIDON

POSÉIDON / RAP

Héra m'a dit c'est bon tu descends
Rejoins les Grecs chevelus ton épée entre les dents
Ni une ni deux un saut jsuis devant les bateaux
Les meilleurs sont touchés mais il en reste deux ou trois
Les gars prenez vos armes aujourd'hui le roi c'est moi

HÉRA / CHORISTE

C'est qui ?

POSÉIDON / RAP

C'est moi !
Grecs, sans Achille vous avez peur vous courez vous cacher
Vous saigner vous tremblez j'veus entends tous qui m'appellez
Le grand moment est venu Posé est descendu
Préparez vous à avaler du Troyen tout cru
Mon frère peut plus rien me faire
Quoi Zeus comment vas-y mais envoie le ton éclair
J'ai peur si si j'te jure tu ne vois pas je tremble comme un humain
Quand le roi des Dieux s'énervé moi normal je perds tous mes moyens.
Ah non attends non non j'crois qu'en fait ça m'fait rien du tout
Réveille toi pas trop vite frerot les Grecs et moi faut qu'on casse tout

HÉRA / CHORISTE

Faut qu'on casse tout.

POSÉIDON / RAP

Jusqu'au cou on y est un dieu tu l'approches pas essaie pas trop risqué
Quand tout à coup Hector le gros malin qui s'croit le plus fort
Lance son arme sur Ajax le grand costaud sur son thorax
Son bouclier l'arrête tout d'suite après il lui répond
Lui jette une pierre aigüe qui près du coup brise les tendons.
Hector le grand guerrier s'retrouve au sol comme endormi
Malheureusement sauvé in extremis par ses amis.

J'vois Ajax le rapide qui tue Satnios juste devant moi
Prothoénor s'écroule, Polydamas va m'payer ça

ALLER PLUS LOIN...

Situé au socle de la mythologie, *l'Illiade* a inspiré un très grand nombre d'écrivains, de peintres, de musiciens et plus tard de cinéastes. Tous percevront dans les aventures d'Achille et Hector quelque chose de suffisamment universel pour qu'ils en donnent leur propre version et vision.

L'Illiade était de toutes façons faite pour être adaptée car pendant près de deux siècles le poème ne se transmet que de manière orale.

Il faut attendre le VIe siècle pour qu'il soit fixé à l'écrit pour la première fois.

Parmi les plus célèbres et récentes adaptations, citons « *Troie* » le film américain de Wolfgang Petersen sorti en 2004 avec Brad Pitt dans le rôle d'Achille. Succès commercial, ce péplum hollywoodien relate l'ensemble de la guerre de Troie tout en prenant un nombre important de libertés par rapport au mythe originel.

AUTOUR DE L'ILIADÉ

- *Perspectives actuelles sur l'épopée homérique*, de Jacqueline de Romilly, Presse universitaires de France, 1983.
- *L'Illiade sans travesti*, de P. Vidal-Naquet préface de *l'Illiade*, P.Mazon, 1975.
- *L'Illiade ou le poème de la force*, de Simone Weil, Eclats éditions, 2014.

RÉÉCRITURES À PARTIR D'HOMÈRE

- *Homère travesti ou l'Illiade en vers burlesque* de Marivaux, 1716 (version papier épuisée, mais téléchargeable sur Gallica.com)
- *Le Roman de Troie*, de Benoît de Sainte-Maure, le Livre de poche, 1998.
- *Histoire de la destruction de Troie la grande*, de Jacques Millet, XVème siècle (téléchargeable sur Gallica.com)
- *Homère, Illiade*, d'Alessandro Baricco, Folio, Gallimard, 2007.

AUTOUR DE L'ACTEUR

- *Le Paradoxe du Comédien* de Diderot, Folio, Gallimard, 1994.
- *Notes de travail* de Didier-Georges Gabily, Actes Sud, 2003.

AU CINÉMA

- *Troie*, de Wolfgang Petersen, 2004.
- *La Guerre de Troie* (1961) de Giorgio Ferroni.
- *Hélène de Troie* (1955) de Robert Wise et
- *La Vie privée d'Hélène de Troie* (1927) d'Alexander Korda