Ο Ευριπίδης έπλασε μια απροσδόκητη και τολμηρή εκδοχή του μύθου της Ελένης, που φαίνεται να εμπνεύστηκε από τον ποιητή Στησίχορο και τον ιστορικό Ηρόδοτο: ο Πάρης δεν έκλεψε την Ελένη, αλλά το είδωλό της. Την αληθινή Ελένη έφερε ο Ερμής, με εντολή της Ήρας, στην Αίγυπτο, στον καλοκάγαθο βασιλιά Πρωτέα, ο οποίος την είχε υπό την προστασία του. Στον Πρόλογο του έργου η ίδια η Ελένη μιλάει για την προϊστορία αυτή και τα τωρινά βάσανά της στη βαρβαρική χώρα: ο σεβάσμιος βασιλιάς Πρωτέας έχει πεθάνει και ο γιος του, ο Θεοκλύμενος, την πιέζει να τον παντρευτεί. Βρίσκει λοιπόν καταφύγιο στο μνήμα του Πρωτέα.

Εκεί εμφανίζεται ο Τεύκρος, ένας θαλασσοδαρμένος ήρωας του Τρωϊκού πολέμου, και της μεταφέρει τα νέα, που της προκαλούν βαθύτερη θλίψη: οι Αχαιοί, αφού κατέστρεψαν την Τροία, πνίγηκαν στη θάλασσα, μαζί κι ο Μενέλαος. Δέκα χρόνια Έλληνες και Τρώες αφανίζονταν εξαιτίας μιας καταραμένης γυναίκας.

Μαζί με το Χορό-γυναίκες σκλάβες από την Ελλάδα-η Ελένη θα μπει στο παλάτι να ρωτήσει την αδελφή του βασιλιά Θεονόη, που ήταν μάντισσα, για την τύχη του Μενέλαου. Στο μεταξύ, ο Μενέλαος φτάνει ναυαγός στις ακτές της Αιγύπτου κουβαλώντας το είδωλο της γυναίκας του, που το φυλάνε σε σπηλιά οι σύντροφοί του. Ο ίδιος εμφανίζεται στη σκηνή και εκθέτει τα δικά του βάσανα σε μια γερόντισσα, θυρωρό του παλατιού. Η Ελένη εμφανίζεται και πάλι με αναπτερωμένες τις ελπίδες, αφού η Θεονόη της αποκάλυψε ότι ο άνδρας της ζει και πως γρήγορα θα ανταμώσουν.

Στη συνέχεια, έχουμε την πρώτη συνάντηση του ζευγαριού, όπου η Ελένη τρομάζει στην παρουσία του «άγνωστου» άνδρα και σπεύδει να κρυφτεί στο μνήμα του Πρωτέα. Ο Μενέλαος διαπιστώνει την ομοιότητα αυτής της γυναίκας με την Ελένη που βρίσκεται στη σπηλιά και σαστίζει. Η στιχομυθία που ακολουθεί θα οδηγήσει στην αναγνώριση του Μενέλαου από την Ελένη, η οποία προσπαθεί να τον πείσει ότι αυτή είναι η πραγματική του γυναίκα κι ότι αυτό που έχει μαζί του είναι απλώς το είδωλο που δημιούργησε η Ήρα.

Η δυσπιστία του Μενέλαου διαλύεται όταν ένας πιστός του σύντροφος και φύλακας της Ελένης στη σπηλιά έρχεται να αναγγείλει την εξαφάνιση της γυναίκας που είχαν εντολή να φυλάνε. Χάθηκε στον ουρανό οικτίροντας Έλληνες και Τρώες που πολεμούσαν τόσα χρόνια για κάτι το άυλο, «για ένα πουκάμισο αδειανό, για μιαν Ελένη». Έτσι, έχουμε την αναγνώριση της Ελένης από το Μενέλαο, όπου οι δυο σύζυγοι εκφράζουν τη χαρά και την ανακούφισή τους.

Αλλά η ευτυχία τους δεν κρατά πολύ. Γρήγορα συνειδητοποιούν ότι η ζωή τους κινδυνεύει, αφού ο Θεοκλύμενος θανατώνει όλους τους ξένους. Δεν θα αφήσει κανέναν να του πάρει την Ελένη. Στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, πείθουν πρώτα τη Θεονόη να σιωπήσει. Μετά, η Ελένη επιστρατεύει τη γυναικεία πανουργία και καταστρώνει σχέδιο διαφυγής: ο Μενέλαος θα αναγγείλει στον Θεοκλύμενο το δικό του θάνατο, η Ελένη θα του δώσει υπόσχεση ότι θα τον παντρευτεί, αλλά πρώτα πρέπει τάχα να κάνει νεκρική τελετή μέσα στη θάλασσα για τον πεθαμένο σύζυγό της. Θα του ζητήσει όλα τα απαραίτητα για την τελετή κι ένα καράβι, με το οποίο τελικά θα δραπετεύσει μαζί με τον Μενέλαο.

Ο Θεοκλύμενος μαθαίνει από έναν αγγελιοφόρο πως η ελληνική πανουργία νίκησε τη βαρβαρική αφέλεια. Έξαλλος από οργή, πρώτα θα στραφεί εναντίον της Θεονόης, την οποία θεωρεί υπεύθυνη. Εμφανίζονται όμως οι Διόσκουροι και καταπραΰνουν την οργή του λέγοντάς του ότι η Μοίρα θέλησε να γίνει έτσι και τελικά τον πείθουν να μείνει ευχαριστημένος με όσα έγιναν.

Τα πρόσωπα - Η σκηνή. Τα πρόσωπα της τραγωδίας είναι: Ελένη, Τεύκρος (γιος του Τελαμώνα από την Αίγινα και αδελφός του Αίαντα), χορός από 15 Ελληνίδες σκλάβες, Μενέλαος, γριά (θυρωρός στο παλάτι του Θεοκλύμενου), αγγελιαφόρος, Θεονόη (αδελφή του Θεοκλύμενου), Θεοκλύμενος (βασιλιάς της Αιγύπτου), αγγελιαφόρος Β΄, υπηρέτης της Θεονόης, Διόσκουροι. Η σκηνή παρουσιάζει τα ανάκτορα του βασιλιά Πρωτέα, μπροστά στα οποία βρίσκεται ο τάφος του. Σ` αυτόν έχει καταφύγει η Ελένη. Κάπου κοντά φαίνεται ο Νείλος.

(στίχ. 1-166). Ο πρόλογος αποτελείται από . Στην (1-67), μονολογώντας η Ελένη λέει ότι βρίσκεται στο νησί Φάρος, στο παλάτι του Πρωτέα, που έχει πεθάνει, ότι κυβερνήτης της χώρας τώρα είναι ο Θεοκλύμενος, μαζί με τον οποίο μένει η αδελφή του Θεονόη, που έχει μαντικές ιδιότητες. Μετά διηγείται πώς έφτασε στην Αίγυπτο, όπου, κάτω από την προστασία του συνετού Πρωτέα, έζησε καλά, αλλά τώρα ο γιος εκείνου θέλει με τη βία να την κάνει γυναίκα του. Στη σκηνή παρουσιάζεται ο Τεύκρος, που την πληροφορεί για το θάνατο της μητέρα της, την τύχη των δύο αδελφών της, των Διόσκουρων, και τον πιθανό χαμό του συζύγου της Μενέλαου. Τέλος, της λέει για το σκοπό του ταξιδιού του: Ήρθε να συμβουλευτεί τη Θεονόη σχετικά με την εγκατάστασή του στα παράλια της Κύπρου, όπου τον στέλνει μια προφητεία του Απόλλωνα. Η Ελένη όμως τον πείθει να φύγει γιατί ο Θεοκλύμενος σκοτώνει τους Έλληνες. Η Ελένη μένει μόνη και θρηνεί για τα νέα που έμαθε.

(στίχ. 167-384). Ενώ η Ελένη ψάλλει την α΄ στροφή, αρχίζει να μπαίνει στην ορχήστρα ο χορός, στις γυναίκες του οποίου η Ελένη διηγείται τα όσα έμαθε και δηλώνει ότι θέλει να αυτοκτονήσει. Αυτές προσπαθούν να τη μεταπείσουν και τη συμβουλεύουν να ρωτήσει τη Θεονόη για την τύχη του Μενέλαου. Η Ελένη πείθεται και όλες μαζί μπαίνουν στα ανάκτορα, για να βρουν τη μάντισσα Θεονόη, και η σκηνή αδειάζει.

(385-514). Αποτελείται από . Στην έρχεται ο Μενέλαος από τη δεξιά πάροδο. Φαίνεται κουρασμένος και απελπισμένος και η εμφάνισή του είναι αξιολύπητη. Διηγείται τις πολύχρονες περιπλανήσεις του στη θάλασσα, μετά την άλωση της Τροίας, και το ναυάγιό του στις άγνωστες αυτές ακτές. Σε μια σπηλιά της ακτής έχει αφήσει τους συντρόφους του και την Ελένη (το είδωλο) και ήρθε στο παλάτι αυτό να ζητήσει βοήθεια για τη συνέχιση του ταξιδιού του. Στη σκηνή (437-482) έχουμε το διάλογο του Μενέλαου με μια γριά του παλατιού, η οποία προσπαθεί, μάταια, να τον διώξει. Από τη συζήτηση μαθαίνει ο ναυαγός σε ποια χώρα βρίσκεται, ποιος είναι ο βασιλιάς αυτής και ότι στα ανάκτορα αυτά μένει από χρόνια η Ελένη. Η γριά φεύγει και αφήνει εμβρόντητο τον Μενέλαο με την τελευταία της πληροφορία. Στην σκηνή (483-514) ο Μενέλαος μονολογεί, εκφράζει την απορία του για όσα έμαθε και αποφασίζει να μείνει και να αντιμετωπίσει τον εχθρό των Ελλήνων Θεοκλύμενο. Άλλη ελπίδα να γυρίσει στην πατρίδα του δε βλέπει να υπάρχει.

(515-527). Ο χορός ξαναγυρίζει στην ορχήστρα. Είναι χαρούμενος, γιατί η Θεονόη τους διαβεβαίωσε ότι ο Μενέλαος ζει.

(528-1105). Αποτελείται από . Σκηνή (528-596). Η Ελένη βγαίνει από το παλάτι, βλέπει τον Μενέλαο και τρομαγμένη τρέχει στον τάφο του Πρωτέα. Ο Μενέλαος την πλησιάζει και από το διάλογο προκύπτει η αναγνώριση. Ο Μενέλαος όμως δεν πιστεύει στ` αυτιά του. Αμφιβάλλει. Σκηνή (597-760): Εμφανίζεται ο αγγελιαφόρος, ένας γέρος υπηρέτης του Μενέλαου, και του λέει ότι η γυναίκα, που είχε αφήσει στη σπηλιά με τους συντρόφους του εξαφανίστηκε, αφού πρώτα τους είπε ότι στην Τροία δεν είχε πάει η πραγματική Ελένη. Ο Μενέλαος καταλαβαίνει την αλήθεια και οι δύο σύζυγοιχαίρονται για την εξέλιξη που πήραν τα πράγματα. Η Ελένη διηγείται όλα τα δεινοπαθήματά της. Ο αγγελιαφόρος παίρνει μέρος στη συζήτηση και τα βάζει με τα μαντεία και τη μαντική. Όταν αυτός φεύγει, ο χορός επιδοκιμάζει τα λόγια του. Σκηνή (761-864). Η Ελένη λέει στον Μενέλαο ότι ο Θεοκλύμενος, που θέλει να την παντρευτεί, σκοτώνει τους Έλληνες και τον συμβουλεύει να φύγει. Εκείνος όμως αρνείται και τότε οι δύο σύζυγοι ορκίζονται να πεθάνουν μαζί. Σκηνή (865-1029). Παρουσιάζεται η Θεονόη μαζί με την ιερή ακολουθία της και αποκαλύπτει στον Μενέλαο ότι οι θεοί είναι εναντίον του και ότι μόνο η Ήρα τον προστατεύει. Η σωτηρία του Μενέλαου εξαρτάται τώρα από τη στάση της μάντισσας και η Ελένη πέφτει στα πόδια της και την παρακαλεί. Από τα παρακάλια της Ελένης και τα γενναία λόγια του Μενελάου πείθεται η Θεονόη όχι μόνο να μην ειδοποιήσει τον αδελφό της, αλλά και να τους βοηθήσει να φύγουν: η Θεονόη με την ακολουθία της γυρίζει στα ανάκτορα.

Σκηνή (1030-1106). Η Ελένη καταστρώνει το σχέδιο απόδρασης: Θα παρουσιάσει τον Μενέλαο στον Θεοκλύμενο σαν ξένο, που της έφερε την είδηση ότι πέθανε ο άνδρας της και θα του ζητήσει ένα πλοίο, για να ανοιχτεί στα βαθιά και να ρίξει στη θάλασσα τα σάβανα του νεκρού συζύγου της. Με το καράβι αυτό όμως εκείνοι θα φύγουν.

΄ (1107-1164). Η Ελένη επιστρέφει στο ανάκτορο και ο Μενέλαος κρύβεται στην αριστερή πάροδο, ενώ ο χορός τραγουδά: Θρηνεί τους Τρώες και τους Αχαιούς και επιτίθεται εναντίον των θεών με τις παραξενιές τους. Τέλος, παίρνει θέση εναντίον του πολέμου και κατηγορεί όσους λύνουν τις διαφορές τους με τα όπλα.

΄ (1165-1300). Εμφανίζεται ο Θεοκλύμενος, που γυρνά από κυνήγι. Βλέπει την Ελένη να έρχεται με πένθιμα ρούχα και κομμένα μαλλιά. Τη ρωτά τι συμβαίνει και αυτή του λέει όσα έχει σχεδιάσει και επιπλέον ότι τώρα είναι ελεύθερη να τον παντρευτεί. Ο Θεοκλύμενος πέφτει στην παγίδα και δέχεται να αναθέσει την κυβέρνηση του πλοίου στον ξένο. Και οι τρεις μπαίνουν στο παλάτι.

(1301-1368). Ο χορός στην αρχή αναφέρεται στο μύθο της Δήμητρας και της κόρης της και μετά στην Ελένη, σε κάποια ασέβεια της οποίας αποδίδει την αιτία των δεινοπαθημάτων της.

(1369-1450). Παρουσιάζεται η Ελένη. Τη συνοδεύει ο Θεοκλύμενος, που διατάζει τους υπηρέτες να ετοιμάσουν τις προσφορές για τον νεκρό. Φοβάται όμως, μήπως η Ελένη πέσει στη θάλασσα από την απελπισία της και πνιγεί. Προσπαθεί να την εμποδίσει να μπει στο πλοίο, εκείνη όμως τον πείθει, ότι δεν πρέπει να φοβάται και ο βασιλιάς φεύγει καθησυχασμένος. Στη σκηνή μένουν ο Μενέλαος και η Ελένη και παρακαλούν τους θεούς να τους βοηθήσουν.

(1512-1692). Έρχεται τρέχοντας ένας αγγελιαφόρος και λέει στον Θεοκλύμενο ότι ο Μενέλαος πέταξε τους Αιγυπτίους ναύτες από το πλοίο και δραπέτευσε με την Ελένη. Ο βασιλιάς εξοργίζεται και τα βάζει με την αδελφή του, που δεν του είπε την αλήθεια, και είναι έτοιμος να τη σκοτώσει. Την ίδια στιγμή παρουσιάζονται σαν "από μηχανής θεοί" οι Διόσκουροι, που κατευνάζουν τον Θεοκλύμενο, λέγοντας ότι αυτό που έγινε ήταν γραφτό. Μετά υπόσχονται ότι θα προστατεύσουν την Ελένη στο ταξίδι της και ότι μετά το θάνατό της θα την κάνουν θεά, ενώ τον Μενέλαο θα τον στείλουν στα νησιά των Μακάρων. Ο Θεοκλύμενος πείθεται και επαινεί την Ελένη για την τιμιότητά της.

Για τη μετάβαση της Ελένης στην Αίγυπτο κάνουν λόγο ο Όμηρος και ο Ηρόδοτος, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Ο Όμηρος λέει ότι η Ελένη και ο Μενέλαος πέρασαν από την Τροία μετά την καταστροφή της και ότι από εκεί έφυγαν με τη βοήθεια του Πρωτέα, του "γέροντα της θάλασσας", και της κόρης του Ειδοθέας. Πουθενά ο επικός ποιητής δεν αμφισβητεί την παρουσία της Ελένης στην Τροία. Ο Ηρόδοτος πάλι διηγείται ότι ο Πάρης, αφού άρπαξε την Ελένη και μετά από περιπλανήσεις έφτασε στην Αίγυπτο, εκεί ο συνετός Πρωτέας τον κατηγόρησε για την πράξη του, η οποία ήταν αντίθετη προς την ηθική και τα έθιμα της φιλοξενίας. Ούτε και αυτός όμως αμφισβητεί την άφιξη της Ελένης στην Τροία. Από πού λοιπόν πήρε την ιδέα της διασκευής του μύθου ο Ευριπίδης; Αποδείχτηκε πράγματι ότι δεν ήταν δικό του επινόημα αυτό. Πρώτος διέπλασε τη μυθολογική αυτή άποψη ο Στησίχορος, που, όπως λέγεται, είχε γράψει "ψόγον Ελένης" και τυφλώθηκε, αλλά σύμφωνα με τη συμβουλή ενός ονείρου, για να ανακτήσει το φως του έγραψε εγκώμιο της ηρωίδας, δηλ. "παλινωδίαν", στην οποία έλεγε ότι ο Πάρης το είδωλο της Ελένης και όχι την ίδια οδήγησε στην Τροία. Η διασκευή αυτή του μύθου εξυπηρετούσε τους σκοπούς που επιδίωκε ο Ευριπίδης με την τραγωδία του.

Το έργο γράφτηκε το 412 π.Χ., οπότε η εκστρατεία της Σικελίας και η εκεί καταστροφή των Αθηναίων αποτελεί μια εφιαλτική ανάμνηση. Ο λαός τα βάζει με τους μάντεις, που με τις προφητείες τους τους παρέσυραν στο καταστρεπτικό εγχείρημα. Αυτήν ακριβώς την καταφυγή του αθηναϊκού λαού εναντίον των μάντεων θέλησε να εκφράσει ο Ευριπίδης, εκμεταλλευόμενος τη διασκευή του μύθου της Ελένης. Στους στίχους 744 κ.ε. βάζει τον άγγελο να ξεστομίζει κατηγορίες για τους μάντεις, όταν μαθαίνει ότι τόσα χρόνια οι Έλληνες και οι Τρώες πολεμούσαν μάταια γύρω από ένα "είδωλο", παρασυρμένοι από τις ψεύτικες προφητείες των μάντεων. Έτσι εξηγείται γιατί ο Ευριπίδης δείχνεται φιλικός στην Ελένη και την παρουσιάζει ως πρότυπο συζυγικής πίστης και σεμνότητας, ενώ στις προηγούμενες και μεταγενέστερες από την "Ελένη" τραγωδίες του κρατά στάση καθαρά εχθρική απέναντί της. Ένας άλλος λόγος που οδηγεί τον Ευριπίδη στη συγγραφή αυτής της τραγωδίας είναι η πίστη του στην ειρήνη και η αποστροφή του προς τον πόλεμο, όπως φαίνεται στους στίχους 1151 κ.ε. Έτσι ο ποιητής εμφανίζεται εδώ θερμός ειρηνιστής.

Το έργο αυτό του Ευριπίδη είναι από τα πιο ωραία έργα της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας και επαινείται, ιδίως για τα θαυμάσια χορικά του, όπου το συναίσθημα της φύσης αναμειγνύεται με τη διακριτική και ευχάριστη συγκίνηση.