

MUSÉE BARROIS
SERVICE ÉDUCATIF

2014-2015

*La mythologie au
Musée barrois*

LIVRET ENSEIGNANT
Aide à la visite

« Le mythe est une histoire extraordinaire qui, de façon imagée et symbolique, donne une version sur les origines de l'humanité... Les récits mythologiques sont liés à une culture socioreligieuse des mondes anciens. On y rencontre des dieux mais aussi des monstres (sirènes, géants, cyclopes, animaux à plusieurs têtes...) et des héros issus d'unions entre mortels et divinités... Les hommes doivent respecter les règles établies par ces êtres supérieurs au risque de voir revenir le chaos originel...».

Pascale Bertrand, Annie Borsotti, Béatrice Laurent, *Arts visuels et contes et légendes, Cycles 1, 2, 3 et collège*, Scéren CRDP Franche-Comté, 2009.

MYTHOLOGIE

1. Ensemble des mythes, des légendes propres à un peuple, à une civilisation, à une religion. Mythologie hindoue, grecque.
2. Science, étude des mythes, de leurs origines, de leur développement et de leur signification.
3. Ensemble de mythes se rapportant à un même objet, un même thème, une même doctrine.

Le Petit Robert

MYTHE

1. Récit fabuleux, souvent d'origine populaire, qui met en scène des êtres incarnant sous une forme symbolique des forces de la nature, des aspects de la condition humaine. Par extension, représentation de faits ou de personnages réels déformés ou amplifiés par l'imagination collective, la tradition.
2. Fig. Pure construction d'esprit.
3. Expression d'une idée, exposition d'une doctrine ou d'une théorie au moyen d'un récit poétique.
4. Représentation idéalisée de l'état de l'humanité dans un passé ou un avenir fictif.
5. Image simplifiée, souvent illusoire, que des groupes humains élaborent ou acceptent au sujet d'un individu ou d'un fait et qui joue un rôle déterminant dans leur comportement ou leur appréciation.

Le Petit Robert

« On peut dire que tout mythe raconte comment quelque chose est venu à l'existence : le Monde, l'homme, telle espèce animale, telle institution sociale, etc. »

Mircea Eliade, *Aspects du mythe*, 1963

Les mythes sont « des ensembles de récits concernant les dieux et les héros, c'est-à-dire les deux types de personnages auxquels les cités antiques adressaient un culte ».

Jean-Pierre Vernant, *Dictionnaire des mythologies*, 1999

« Le mythe est le produit de l'imagination collective et l'expression d'une société. C'est un récit traditionnel (ou qui se donne comme tel). [...] Même s'il est inventé (et le jeu des variantes témoigne du caractère ouvert de la tradition mythique), il ne peut l'être qu'à condition de s'inscrire dans la ligne de la tradition, de se soumettre à un certain nombre de contraintes, de respecter un jeu réglé de thèmes, d'associations, de rapprochements et de contrastes en dehors desquels le message cesserait d'être intelligible" (Jean-Pierre Vernant). »

Suzanne Saïd, *Approches de la mythologie grecque*, 2008

« Le mot mythologie apparaît pour la première fois chez Platon, avec trois significations : d'une part l'action de raconter des mythes, d'autre part l'ensemble des récits mythiques (ce que notre XVIIe siècle nommera les Fables), enfin l'étude ou la science des mythes, sens qu'aura le terme aux XVIIIe et XIXe siècles. Quant aux mythes, contenu ou objet de la mythologie, ce sont les récits traditionnels qui concernent les dieux et les héros, les origines et l'au-delà ».

Françoise Frontisi-Ducroux, *L'ABCdaire de la mythologie grecque et romaine*, 1999

Depuis longtemps, la mythologie habite profondément notre imaginaire et constitue une racine, une pierre angulaire essentielle de la culture européenne. La connaître et la comprendre est une nécessité pour les créateurs, les collectionneurs et les amateurs pendant des siècles mais aussi pour tout le monde si l'on veut saisir les nombreuses références (exemple : complexe d'Œdipe, fusée Ariane, sirène d'alarme...). La mythologie investit donc jusqu'à nos jours tous les niveaux culturels et explique l'Homme et le monde.

Antoine Coyppel (1661-1722), *Neptune commandant aux vents*, esquisse à l'huile sur toile, vers 1702 (Musée barrois)

Les mythes et les religions se croisent régulièrement dans le domaine artistique. Ce sont des sources inépuisables que les artistes ont interrogées tout au long de l'Histoire. Associer les mythes et les religions peut apparaître contradictoire au premier abord, mais tous sont fondés sur le mode de la *diegesis*, c'est-à-dire sous la forme d'un récit. L'étude des mythes et des religions dans les arts s'inscrit naturellement dans le cadre du musée, dont le nom est emprunté au mot grec *Mouséion* qui signifie le « lieu des Muses ». En effet, Ptolémée Ier a consacré le Palais Royal d'Alexandrie à ces dernières. Les récits mythologiques, peuplés de dieux, déesses et autres personnages extraordinaires, sont ouverts à de nombreuses interprétations. Parce qu'ils ont, entre autres, une fonction d'identification et qu'ils offrent une grande diversité de représentations (récits et œuvres d'art), les mythes peuvent **susciter un intérêt et une curiosité authentiques chez nos élèves. Ils sont de merveilleux supports à l'imaginaire mais aussi aux débats philosophiques.**

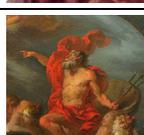
Les mythologies grecque et romaine comprennent chacune environ 30 000 dieux, déesses, demi-dieux, héros et autres divinités inférieures dont l'origine remonte aux vieux fonds indo-européens. Chaque puissance naturelle et réalité locale sont symbolisées par une divinité (salutaire ou nuisible). D'où un domaine d'étude très important et varié.

Les élèves sont d'ailleurs sensibles au thème du héros popularisé par le cinéma, la télévision, la bande dessinée, la littérature jeunesse, etc. Les héros sont des intermédiaires entre les dieux et les hommes qui incarnent de manière exemplaire les valeurs supérieures du devoir et de la bravoure par leurs exploits remarquables. Leurs hauts faits les divinisent en les rendant immortels dans la mémoire des hommes ; le terme de héros désigne par ailleurs des individus à la fois humain et divin par la double nature de leurs parents.

Ils sont aussi touchés par les êtres fabuleux, également présents dans la culture populaire. La mythologie grecque et latine est peuplée de nombreux êtres hybrides à l'aspect humain et animal. Ils incarnent le plus souvent le désordre, les bas instincts et la déraison. Ces données sont associées dans la pensée grecque à la notion d'*hybris*, c'est-à-dire un sentiment violent que l'on apparente à l'excès ou la passion coupable.

La transmission, d'abord orale, de ces histoires a donné lieu à de nombreuses versions écrites et plastiques. Il en résulte une multitude d'objets d'étude. Au musée, les dieux, héros et personnages fabuleux de ces récits se retrouvent dans des œuvres de différentes natures et époques.

À la base de la culture classique, la mythologie ou encore la religion n'ont cessé d'inspirer les peintres et les sculpteurs. **Les artistes adaptent ce thème et se situent dans une tradition issue de l'Antiquité. Les enseignants peuvent donc travailler sur l'inspiration mythologique des artistes et sur la représentation qu'ils font de ces mythes.** On peut alors aborder cette problématique de la manière suivante avec les élèves : quels mythes inspirent les artistes dans l'histoire ? Comment les artistes représentent-ils les mythes ? Cette thématique s'intègre dans celle du programme d'enseignement d'histoire des arts au collège « Arts, mythes et religions » et elle permet ainsi « d'aborder les rapports entre l'œuvre d'art et le mythe : ses différents modes d'expressions artistiques (orale, écrite, plastique, sonore etc.) ; ses traces (récit, savoir et vision du monde) dans l'œuvre d'art (thèmes ou motifs, avatars, transformations) » (Organisation de l'enseignement de l'histoire des arts, Encart Bulletin officiel n° 32 du 28 août 2008. p. 3 et 5).

Noms grecs Noms romains	Symbole	Identités	Attributs	Représentations présentes au musée
ZEUS JUPITER	Maître des dieux et de l'univers	Roi des dieux, époux d'Héra	Foudre, aigle, sceptre	
HERA JUNON	Déesse du mariage et de toutes les femmes	Reine des dieux, épouse et sœur de Zeus	Paon, diadème	
ARES MARS	Dieu de la guerre	Fils de Zeus et amant d'Aphrodite	Casque, armures, armes	
POSEIDON NEPTUNE	Dieu de la mer et des océans	Frère de Zeus	Trident	
APHRODITE VENUS	Déesse de l'amour et de la beauté	Fille de Zeus ou née de la mer selon les légendes	Myrte, la rose	
HEPHAISTOS VULCAIN	Dieu des forgerons, du feu et des volcans	Fils d'Héra (et de Zeus selon certaines sources)	Marteau et enclume	
ARTEMIS DIANE	Déesse de la chasse et de la nature sauvage	Fille de Zeus et jumelle d'Apollon	Arc, carquois, croissant de Lune	
ATHENA MINERVE	Déesse de la sagesse, des arts et des sciences	Fille de Zeus, victoire guerrière	Casque, chouette, olivier	
HERMES MERCURE	Dieu du commerce Messager des dieux	Fils de Zeus	Sandales et chapeau ailés	
HERACLES HERCULE	Héros, demi-dieu	Fils de Zeus et Alcmène	Douze travaux	
PERSEE PERSEE	Héros, demi-dieu	Fils de Danaé (fille du roi d'Argos) et de Zeus	Son cheval ailé Pégase, la tête de la Méduse	
ORPHEE ORPHEE	Héros voyageur, Musicien, charmeur d'animaux	Fils du roi de Thrace et d'une muse Mari d'Eurydice	Lyre	

École sammielloise, *Léda et le cygne*, pierre calcaire, dernier tiers du XVIe siècle (Musée barrois)

RÉSUMÉ DE L'HISTOIRE

Zeus tombe amoureux de la belle Léda mais celle-ci est déjà mariée à Tyndare. Un jour, Léda et ses suivantes se rendent à la rivière, Zeus prend la forme d'un cygne et envoie un aigle contre lui-même. Pour le protéger, Léda prend l'oiseau dans ses bras. Zeus, alors métamorphosé, en profite et de leur union naissent deux œufs, d'où sortiront Castor, Pollux, Hélène et Clytemnestre.

LIENS AVEC LES PROGRAMMES ET L'ENSEIGNEMENT DE L'HISTOIRE DES ARTS

Ce thème s'adresse aux élèves de tous les niveaux des enseignements généraux, techniques et technologiques. Il recoupe un grand champ de disciplines (histoire des arts, arts plastiques, lettres, philosophie, sciences, etc.). Ce dossier propose des pistes pédagogiques adaptables pour les primaires, collèges et lycées. Comme par exemple :

- **1er degré** : Découvrir un mythe, se l'approprier et le comprendre. Prendre conscience de l'existence de variantes dans la représentation iconographique et littéraire d'un mythe par la mise en regard texte/image.
Ce thème répond à des objectifs du socle commun comme la connaissance des textes majeurs de l'Antiquité, la lecture de différents langages, en particulier celui de l'image, l'acquisition de références culturelles communes par la fréquentation des musées.
- **Collège** : **Lettres et histoires** sur le niveau 6° avec les textes fondateurs. **Histoire des arts** avec la thématique « arts, mythes et religion ». **Latin et grec**, tous niveaux. **Arts plastiques** : tous niveaux. **Musique** sur le niveau 6° : Mythes et musique (les mythes et leurs illustrations sonores).
- **Lycée** : **Philosophie**, terminale. **Latin et grec**, tous niveaux. **Histoire**, seconde. **Lettres**

AVANT LA VISITE

L'idéal serait que les élèves aient déjà lu certains textes fondateurs pour qu'ils puissent aiguïser leur regard critique sur les œuvres présentées au musée. Ainsi, la lecture des *Métamorphoses* d'Ovide, *l'Énéide* de Virgile et/ou des extraits de *l'Illiade* et de *l'Odyssée* d'Homère, semble importante pour aborder une visite. Par exemple, les mythes et la mythologie sont au cœur des programmes de la classe de 6e :

- **en français** : lecture de divers textes de l'Antiquité cités ci-dessus (arts du langage).
- **en histoire-géographie** : dans la seconde partie du programme d'histoire intitulée « La civilisation grecque », le premier thème « Au fondement de la Grèce : cités, mythes, panhellénisme » permet d'aborder l'univers mental des grecs à travers l'étude des divers mythes issus de *l'Illiade* et *l'Odyssée*.

On peut ensuite les reprendre dans le cadre de l'enseignement des langues anciennes : les mythes et la mythologie sont très présents dans l'étude des textes latins et grecs.

DURANT LA VISITE

Il s'agit d'inviter les élèves à s'interroger sur les sources d'inspiration des artistes et la représentation qu'ils font des mythes.

Les grilles d'analyse d'œuvres pourront permettre aux élèves :

- d'aiguïser leur regard sur les œuvres
- d'identifier et de reconnaître des scènes de la mythologie grecque et romaine
- de réfléchir à l'interprétation plastique qui a été faite des textes antiques
- de comparer les différentes techniques (peinture et sculpture)
- de développer leur esprit critique et leur curiosité

On peut aussi demander aux élèves de :

- créer leur héros d'aujourd'hui (attribut, pouvoir...), possibilité de comparer avec les super-héros
- faire le lien avec d'autres représentations de différents artistes

Si vous êtes en autonomie, nous vous conseillons :

- de faire asseoir les élèves devant les œuvres pour fixer leur attention
- de raconter les mythes pour animer la visite
- de tenir compte des déplacements dans le musée et du nombre d'élèves

APRÈS LA VISITE

Le parcours d'histoire des arts initié en classe peut se poursuivre :

- **en arts plastiques** : une « construction d'un objet en deux ou trois dimensions à des fins, d'expressions, de narration ou de communication » (Programmes du collège. Programmes de l'enseignement d'arts plastiques. Bulletin Officiel spécial n°6 du 28 août 2008. p. 6) peut être envisagée. Les élèves pourraient représenter un héros ou un dieu avec leurs attributs.
- **en histoire** : poursuivre après la mythologie grecque sur la mythologie romaine et en faire une comparaison, liste des dieux avec fonctions et attributs. Ou encore utiliser des extraits de film comme *Troie* ou ceux cités en français.
- **en éducation musicale** : l'analyse de *l'Orfeo* de Monteverdi permettrait aux élèves de comprendre que les mythes n'ont cessé d'inspirer les artistes (Arts du son).
- **en français** : l'analyse filmique de *Jason et les Argonautes* de Don Chaffey (1963) ou encore la comparaison d'une séquence du *Choc des Titans* de Desmond Davis, sorti en 1981 avec le remake de Louis Leterrier (2010) sont envisageables. En effet, comme le précise le programme de français du collège : « Certains textes appellent un regard sur le travail des illustrateurs, sur la représentation du texte théâtral ou sur les adaptations cinématographiques. L'écoute d'œuvres musicales peut aussi compléter l'étude littéraire de certains textes » (Programmes du collège. Programmes de l'enseignement de français. Bulletin Officiel spécial n° 6 du 28 août 2008 p. 6).

D'après Laurent de La Hyre (1606-1656),
Diane chasseresse, huile sur toile,
première moitié du XVIIe siècle (Musée barrois)

École du Nord ou école lorraine,
Persée délivrant Andromède, huile sur toile,
 Vers 1610-1620 (Musée barrois)

Épisode mythologique emprunté aux *Métamorphoses* d'Ovide (IV 669-751).

OBSERVER / QUESTIONNER

Mettre les élèves face au tableau et les laisser l'observer, puis les questionner. On peut aussi leur faire remplir une grille d'analyse d'œuvre.

Avant ou après cette phase d'observation, le mythe doit être raconté ou rappelé.

1. Les faire identifier les trois acteurs principaux et les décrire (Andromède, Persée et le monstre).
2. Identifier la scène et le lieu (les décrire).
3. Pourquoi Andromède se retrouve-t-elle dans cette situation ?
4. Pourquoi l'acte de Persée est-il héroïque ?
5. Pourquoi à votre avis l'auteur a choisi de représenter ce moment précis du mythe ?
6. Comment la composition aide-t-elle à la compréhension du tableau ? Comment les jeux de regards, les mouvements des corps, les expressions des protagonistes donnent la mesure du drame ?
7. Le corps à la Renaissance est un objet d'étude important. Comment l'auteur met en avant ce personnage et pourquoi peut-on dire qu'Andromède doit être l'image de la femme idéale à cette époque ? (Possibilité de parler du *contrapposto* : pose déhanchée avec le poids du corps sur une seule jambe).

CRÉER DES LIENS

Ensuite, il faut créer des liens entre les œuvres :

- **Au musée**, on retrouve d'autres dieux, héros et personnages fabuleux des récits mythologiques (ex : Orphée, Neptune, Diane, Médée...) dans plusieurs œuvres. On peut les observer, les comparer et les comprendre. Bien sûr, il faut soit avoir fait un travail préalable sur les mythes choisis soit en faire un récit aux élèves face aux tableaux sélectionnés.
- **En classe**, faire des recherches documentaires pour trouver d'autres représentations (mosaïques, peintures sculptures ...) de ces mythes à diverses époques.

Pour chaque représentation choisie, il faut définir des critères d'observation / comparaison avec un questionnaire (par exemple) :

- Quelle forme ? sculpture, peinture, objet, catégories, ...
- Quelles techniques ? matériaux, matériels, outils, supports, constituants, structure, composition...
- Quelles significations ? message (émis, reçu, interprété), sens.
- À quoi reconnaît-on le ou les personnages ?
- Quelle attitude a-t-il ? Que fait-il ?
- Faire reconstituer le récit aux élèves.
- Quels usages pour cette œuvre ? fonction, emploi (objet de culte , objet décoratif, œuvre d'art...).

Pour que les élèves gardent une trace concrète de leur travail, on peut compléter avec un carnet de croquis. Sur la base de ces croquis ou de dessins réalisés sur place ou de mémoire en classe (selon le temps disponible), on peut imaginer leur demander de réaliser la carte d'identité des dieux et héros rencontrés : caractéristiques physiques et psychologiques, objets attributs, etc.

Aimé Morot (1850-1913), *Médée*, huile sur toile, 1876 (Musée barrois)

POUR ALLER PLUS LOIN

- Un dossier complet sur la mythologie reprenant certains textes fondateurs, des œuvres du musée ainsi que la généalogie et les caractères de nombreux dieux est à votre disposition au musée.
- Le CDDP de la Meuse possède plus de 100 ouvrages/revues en prêt qui traitent de la mythologie.
- Une bibliographie plus complète réalisée par la librairie La Fabrique est à votre disposition sur demande au musée.

- Sources antiques : quelques textes essentiels

HÉSIODE, *Théogonie*; HOMÈRE, *L'Illiade*, *L'Odyssée*; OVIDE, *Les Métamorphoses*; VIRGILE, *Énéide*.

- Dictionnaires :

BELFIORE Jean-Claude, *Dictionnaire de mythologie grecque et romaine*, Larousse, 2003

GRIMAL Pierre, *Dictionnaire de la mythologie gréco-latine*, PUF, 1999

SCHMIDT Joël, *Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine*, Larousse, 2001

SOURIAU Étienne, *Vocabulaire d'esthétique*, PUF, 2004

WILKINSON P.H., *Le petit Larousse illustré des mythes et des légendes*, Larousse, 2013

- À l'usage des professeurs :

BOST-FIEVET Mélanie, *Premiers pas dans la mythologie*, Éditions Ellipses, 2013

CALAME Claude, *Qu'est-ce que la mythologie grecque*, Éditions Gallimard collection Folio Essai, 2015

COLLECTIF, *Héros et dieux de l'Antiquité*, guide iconographique, Éditions Flammarion, 1994

COLLECTIF, *La mythologie : l'essentiel à connaître sur tous les mythes*, Éditions Libro, 2008

COLLECTIF, *La mythologie pour les nuls illustrée*, Éditions First, 2006

HAMILTON Édith, *La mythologie : ses dieux, ses héros, ses légendes*, Éditions Marabout, 2006

- À l'usage des élèves des écoles primaires :

COLLECTIF, *Petites histoires de la Mythologie (exemples : Persée, Dans le ventre du cheval de Troie...)*, Éditions Nathan

MONCOMBLE Gérard et FAULQUES Julie, *Les plus belles légendes de la mythologie racontée par Zeus*, Éditions Nathan, 2009

PETRUCCIOLI Rita, *La mythologie grecque*, Éditions Auzou, 2013

RACKHMUL Françoise et GASTAUT Charlotte, *Dieux et déesse de la mythologie grecque*, Éditions du Père Castor, 2013

- À l'usage des élèves du collège :

BERTHERAT Marie, *Les mythes racontés par les peintres*, Éditions Bayard Jeunesse, 2011

DOMERGUE Agnès et HUDRISIER Cécile, *Autrefois l'Olympe... mythes en Haïku*, Éditions Thierry Magnier, 2015

JONAS Anne et PUDDLES Daniel, *Nom de Zeus, 50 expressions de la mythologie*, Éditions La Martinière jeunesse, 2014

LARBIER Philippe et CAZENOVE Christopher, *Les p'tits mythos*, Éditions Bamboo (bande dessinée)

RIORDAN Rick, *Percy Jackson et les dieux grecs*, Éditions Albin Michel, 2014

- À l'usage des élèves du lycée :

BOURGEOIN Mickaël, JEAN Anthony et TISSERRON Yann, *L'Odyssée d'Homère*, Éditions Glénat, 2014 (bande dessinées)

COUR Edouard, *Héraklès*, Editions Akileos (bande dessinée)

SEGAL Robert Alan, *3 minutes pour comprendre les 50 légendes les plus célèbres de la Mythologie*, Éditions Courrier du Livre, 2012

PRÉPARER SA VISITE AVEC LE SERVICE ÉDUCATIF

L'intérêt d'un **musée** est de pouvoir observer des **œuvres et objets originaux**, en lien avec les programmes scolaires, dans un cadre disciplinaire ou interdisciplinaire.

Une visite au musée s'intègre dans un projet pédagogique élaboré en partenariat avec le service éducatif. Ce projet précisera les objectifs, le contenu et les exploitations menées en classe en amont et/ou en aval de la séance, indispensables quelles qu'en soient leur forme.

Le service éducatif est à votre disposition pour :

- vous informer des activités proposées par le musée
- construire des parcours spécifiques
- aider au choix des objets, des pistes pédagogiques
- élaborer des documents et outils pédagogiques en lien avec les programmes

AVANT LA VISITE

VESTIAIRES

Les élèves regrouperont à l'accueil du musée les affaires non admises dans les salles : cartables, sacs à dos, boissons, nourriture.

MATÉRIEL AUTORISÉ

Prévoir un crayon à papier et une gomme par élève. Tout stylo et objet pointu sont interdits.

Le musée met à votre disposition des supports d'écriture pour chaque élève.

PENDANT LA VISITE

L'enseignant reste en toute circonstance responsable des ses élèves et de leur comportement, même en présence d'un autre intervenant.

Seuls les yeux ont le droit de toucher les œuvres, objets, vitrines présentés dans le musée.

INFORMATIONS PRATIQUES

MUSÉE BARROIS

Esplanade du Château
55000 Bar-le-Duc

Tél. : 03 29 76 14 67

Fax : 03 29 77 16 38

e-mail : musee@meusegrandsud.fr

<http://museebarrois.eklablog.fr>

Le musée vous accueille du lundi au vendredi toute l'année.

L'entrée du musée est gratuite pour tous les élèves et leurs accompagnateurs.

MUSÉE BARROIS SERVICE ÉDUCATIF

Contacts :

1er degré / Marie-Laure Milot :
m-laure.milot@ac-nancy-metz.fr

2nd degré Histoire-Géographie / Myriam Alakouche :
myriam.alakouche@ac-nancy-metz.fr

2nd degré Histoire-Géographie / Flavie Piasta :
flavie-blandine.piasta@ac-nancy-metz.fr

Contactez le musée au moins quinze jours à l'avance pour réserver le jour et l'heure de la visite, afin d'éviter toute autre fréquentation des salles durant le créneau choisi.

Crédits photos : Musée barrois/Bar-le-Duc ; M. Petit.

