

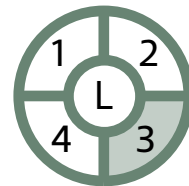
RENCONTRE AVEC LE SERVICE
ÉDUCATIF **RECOMMANDÉE**

AUTOUR DU PARCOURS

Visite au Musée « Les mythes
fondateurs antiques » >> **Payant**

voyages,
envie
d'ailleurs

📍 **Peinture** : 1er étage, **· PUBLIC VISÉ ·**
Lavalard sud
Sculpture : RDC,
Salle XIXe
Céramique :
Sous-Sol,
Salle Grèce
🕒 1h30 minimum

9.2 Le fabuleux récit des aventures d'Ulysse

PARCOURS EN AUTONOMIE

PROBLÉMATIQUES

Comprendre comment une seule œuvre d'art contient
tout un récit.

Donner vie à une œuvre d'art.

Redonner toute sa dimension orale à l'épopée homérique.

ENSEIGNEMENTS CONCERNÉS

Français, Histoire, Musique, Arts plastiques,
Langues anciennes, EPS

ŒUVRES CIBLÉES

*Ulysse arrivant dans le palais de
Circé, Jean-Jacques Lagrenée, 1787*

*Calypso, marbre,
Célestin-Anatole Calmels, 1853*

*Boîte à toilette, Céramique,
argile cuite, provenance :
Corinthe, 1er quart du VIe siècle
av. J.-C.*

*Attache de miroir,
provenance : Égine, Décor
de sirène aux longs cheveux,
première moitié du Ve siècle
av. J.-C.*

*PYXIS tripode, Céramique attique,
peintre du Polos. Athènes,
vers 560 avant J.-C., Décor : sirène, sphinx.
Décor sur pieds : ronde de femmes,
musicienne jouant de la lyre.*

POURQUOI CES ŒUVRES ?

Ce parcours mythologique, autour de la figure d'Ulysse dans l'Odyssée, propose une mise en regard de cinq œuvres : une peinture, une sculpture, deux céramiques et un objet du quotidien.

La peinture et la sculpture donnent à voir un épisode clé de l'épopée, au cours duquel le héros se trouve confronté à une épreuve particulière.

L'Odyssée, texte fondateur, a nourri l'imaginaire des artistes, depuis l'Antiquité : qu'ils soient peintres, sculpteurs ou céramistes. En effet, ils se sont immédiatement passionnés pour les aventures semées d'embûches et de pièges de ce héros humain, porteur de valeurs et de qualités qui font de lui un modèle.

RÉFÉRENTIEL DU PEAC D1, D2, D3 ET D5

- > **CULTIVER** sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres : ouverture à des esthétiques différentes et à des cultures plurielles.
- > **MOBILISER** ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension de l'œuvre :
 - identification de quelques éléments caractéristiques d'une œuvre.
 - mise en relation de quelques éléments constitutifs d'une œuvre avec les effets qu'elle produit.
- > **CONCEVOIR ET RÉALISER** la présentation d'une production : réalisation de choix et création des dispositifs de présentation correspondants.

NOTIONS / VOCABULAIRE

Épopée – Aède – Héros épique – Lyre – Monstre – Dieu/Déesse – Nymphes – Sirènes – Circé – Ulysse – Hermès – Calypso – Représentation synthétique

AU-DELÀ DU PARCOURS

- MCA (Maison de la Culture d'Amiens)
- Comédie de Picardie, Amiens
- Maison du théâtre, Amiens

RESSOURCES

Fiche outil :

« Enregistrer et sculpter une matière sonore ».

• ANNEXE 1

a, b, c – FOCUS sur les œuvres découvertes

• ANNEXE 2

Liste représentation des objets du « Mystérieux coffret » mise à disposition pour découvrir la peinture *Ulysse arrivant dans le palais de Circé*.

9.2 Le fabuleux récit des aventures d’Ulysse

« Conte-moi, Muse, l’homme aux mille tours qui erra longtemps sans répit... »

> À PRÉVOIR

- Consulter les annexes
- Lecture des aventures d’Ulysse : lecture éventuelle de l’album *Le Grand voyage d’Ulysse* de Françoise Rachmuhl et Charlotte Gastaut, *Les albums du Père Castor*, Flammarion, 2009. Sur demande, auprès du service éducatif, mise à disposition de l’album et des textes.
- Utilisation du téléphone-portable pour photographier, enregistrer une création sonore, filmer une scénette.

> MATÉRIEL MIS À DISPOSITION

À L’ACCUEIL album et textes en lien avec le voyage d’Ulysse : *Le Grand voyage d’Ulysse* de Françoise Rachmuhl et Charlotte Gastaut, *Les albums du Père Castor*, Flammarion, 2009 /se référer aux pages 21, 33, 43 – Dix paires de jumelles – Phylactères dans leur *capsa*. Des tablettes numériques, des enregistreurs pourront être prêtés sur demande lors de la réservation.

DANS LES SALLES DU MUSÉE kit de tirage au sort. « Malle des costumes » : étoffe pour le drapé de Circé, baguette magique et coupe (Circé), casque et épée (Ulysse), serre-tête et chevillères ailés (Hermès), tabliers (servantes).

- LIRE À HAUTE VOIX
- ÉCOUTER

- RENCONTRER UNE PEINTURE, UNE SCULPTURE, UNE CÉRAMIQUE

- OBSERVER DES DÉTAILS
- S’EXPRIMER À L’ORAL, À L’ÉCRIT

- EXPLORER POUR S’INSPIRER

1ER TEMPS en classe ou dans le vestibule du musée.

- **OBJECTIF(S)** : découvrir l’épopée homérique, source d’inspiration des artistes.
- **MODALITÉS** : écouter un récit.
 - Lecture d’album
 - Les élèves de sixième peuvent venir au musée avec l’édition de *L’Odyssée* sur laquelle ils ont travaillé.

2^E TEMPS

- **OBJECTIF(S)** : explorer les œuvres du parcours pour s’inspirer.
- **MODALITÉS** : la classe découvre les trois œuvres au moyen de différents dispositifs.
 - Pour le tableau, un mystérieux coffret est mis à disposition. Il contient différents objets qui invitent les élèves à observer certains détails de l’œuvre. Pour repérer ces détails, des jumelles sont à votre disposition à l’accueil. Voir un descriptif du contenu en ANNEXE 2.
 - Pour la sculpture, s’interroger sur la pose de Calypso choisie par l’artiste et réfléchir à ce qu’elle suggère de ses pensées, de ses émotions. Noter sur un petit carnet les mots-clés exprimés et en dresser la liste.
 - Pour la céramique, rédiger trois phrases pour décrire la sirène.**NB** : d’autres représentations de sirène sont présentées dans cet espace (une attache de miroir...).

- **AIDE AU QUESTIONNEMENT** : Cf. les focus-œuvre en ANNEXE 1 pour aller plus loin dans la connaissance des œuvres en question.

Pour Ulysse et Circé

Qui sont les personnages représentés ? Comment les as-tu reconnus ? Quels sont les épisodes représentés par le peintre ? Comment un même tableau peut-il représenter plusieurs actions dans une même scène ? Quelles différences observes-tu entre le texte d'Homère et le tableau ? Quelle explication peux-tu donner à ces différences ?

Pour Calypso

Retrouve Calypso dans la salle des sculptures. Quels éléments t'ont permis de l'identifier ? Quel est l'épisode de L'Odyssée représenté selon toi ? Quels sont les sentiments éprouvés par la nymphe ? Comment l'artiste les exprime-t-il ? Quel est, selon toi, le meilleur angle de vue pour observer cette œuvre ? Pourquoi ?

3^E TEMPS

- **OBJECTIF(S)** : s'approprier en créant, imaginer.
- **MODALITÉS** : les élèves choisissent leur œuvre préférée et imaginent comment donner vie à l'œuvre, par le mouvement, par la parole, par la création sonore.

▪ EXPÉRIMENTER : QUAND L'ŒUVRE S'ANIME...

▪ S'APPROPRIER

UNE SCULPTURE

Incitation 1 : artiste sculpteur, vous réinventez une posture. Vous donnez à votre modèle les indications nécessaires afin qu'il prenne la pose que vous souhaitez représenter.

Incitation 2 : chorégrapheur Calypso prenant vie.

Incitation 3 : écrire les pensées de la nymphe. Utiliser le phylactère pour écrire le texte que vous avez imaginé. Déposez votre création dans le salon des visiteurs.

UNE PEINTURE

Par groupe, chacun tire au sort (kit fourni) le personnage qu'il incarnera (Hermès, Ulysse, Circé, trois servantes, compagnons d'Ulysse). Une scénette est improvisée qui donnera à voir l'épisode dans son intégralité : depuis l'apparition d'Hermès à Ulysse, lorsqu'il lui donne la plante magique, jusqu'au moment où Circé échoue à transformer Ulysse, qui possède l'antidote.

Utiliser la malle des costumes.

UNE CERAMIQUE

Sonoriser un décor.

Donnez à entendre les Sirènes et enregistrez votre création sonore.

PROLONGEMENTS

- *Heureux qui comme Ulysse*, poème de J. du Bellay à mettre en scène.
- Enregistrer, filmer les réalisations des élèves.
- Un PAC niveau 2 est envisageable. Les temps de pratique artistique (théâtre, danse, créations sonores) seraient ainsi pris en charge par des intervenants extérieurs.

ANNEXE 1-a

FOCUS Ulysse arrivant dans le palais de Circé

Ce tableau raconte plusieurs épisodes, qui sont représentés dans une même scène, tout est regroupé :

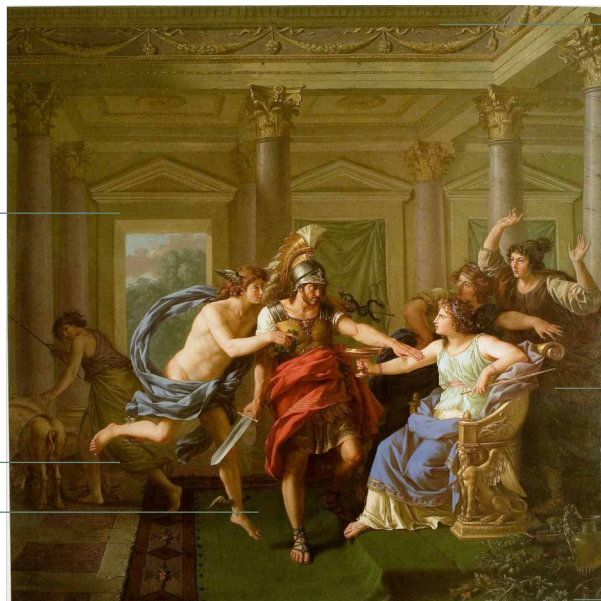
1. La rencontre d'Hermès avec Ulysse, lorsqu'il lui remet l'herbe qui va le protéger.
2. La transformation des hommes d'Ulysse en porcs.
3. L'arrivée d'Ulysse au palais de Circé, il veut s'en prendre à Circé.

La lumière entre dans le tableau, une véritable mise en scène avec un décor théâtral en arrière-plan.

Un personnage qui assiste Ulysse semble voler. Ce n'est pas un être humain, l'artiste nous le montre par sa nudité et ses attributs : Hermès est un Dieu.

Les artistes cherchent à travailler le drapé : la façon dont les étoffes sont posées sur les personnages.

Décor de la pièce du palais, en arrière-plan : des éléments de l'architecture grecque, des colonnes avec un chapiteau corinthien, des fenêtres surmontées d'un fronton. Cet ensemble fait penser à un temple grec. A l'époque où la peinture a été réalisée, les peintres s'intéressent à l'Antiquité grecque et romaine. Lagrenée n'est sans doute pas allé en Grèce mais il est allé en Italie.

La représentation humaine est inspirée des statues grecques. Les personnages principaux sont représentés en alignement, à la manière d'une frise (comme les vases grecs).

Au premier plan, à gauche, des herbes et un vase : une nature morte. A cette époque, les artistes aimaient peindre la nature morte, c'était un moyen de montrer leur perfection dans l'art de représenter des détails, des objets.

« L'épisode illustré ici est relaté dans le chant X de l'*Odyssée* d'Homère. Arrivé dans le palais de Circé après bien des périples, Ulysse, un glaive à la main, menace la magicienne qui vient de changer ses compagnons en cochons et lui propose à son tour une coupe emplies d'un breuvage empoisonné. Hermès tend à Ulysse les herbes magiques qui l'immuniseront contre les effets de la potion. Cette toile illustre bien les qualités de dessinateur et de coloriste de Jean-Jacques Lagrenée, second prix de Rome en 1760. Peintre d'histoire brillant, Lagrenée fait montre ici d'un grand sens décoratif, hérité des formes gracieuses du XVIIIe siècle et pourtant déjà marqué par la rigueur du néoclassicisme naissant ». Texte extrait du cartel en salle. Ce tableau a été commandé par Louis XVI en 1787 pour créer une tapisserie. Il a été envoyé en tant que peinture à Amiens, en 1802, à l'Hôtel de ville, pour la signature de la paix d'Amiens.

ANNEXE 1-b

FOCUS Calypso

Drapé et coiffure inspirés des modèles antiques.

Le visage exprime la tristesse : une larme coule le long de sa joue.

*Idéalisation du visage et du corps
Le beau idéal
Glorifier la beauté
Une allure de statue gréco-romaine*

La torsion du corps et le drapé du vêtement donnent du mouvement.

*Une posture plutôt harmonieuse, un mouvement gracieux.
La référence antique se détourne : la sensualité s'installe.*

Un travail harmonieux sur l'équilibre, avec nécessité d'un support (rocher).

4

La nymphe Calypso recueille Ulysse naufragé et tombe éperdument amoureuse de lui, au point de le retenir durant sept ans sur son île. Dans cette œuvre commandée par l'État, Célestin Calmels représente dans une esthétique antiquisante, teintée de quelques nuances romantiques, une Calypso inconsolable et mélancolique après le départ d'Ulysse.

FOCUS Boîte à toilette

Incisions réalisées par l'artisan pour représenter le plumage des ailes, les traits des visages ou d'autres détails.

Motif de la sirène, figure mythique mi-femme, mi-oiseau, le buste et la tête de profil, les ailes déployées dont les rémiges sont schématisées au moyen de l'incision.

Décor peint à figures noires : technique caractérisée par des silhouettes peintes en sombre sur le fond clair de l'argile.

Fond floral : rosettes, motifs floraux stylisés : frise de feuillage.

Motifs : croisillons, méandres, traits verticaux, chevrons, arêtes rayonnantes.

Frise d'animaux fabuleux : sphinge, sirène.

PYXIS

1er quart du VIe siècle avant J.-C.

Boîte à toilette

Provenance : Corinthe

Décor sur vasque : sirènes aux ailes déployées, frise d'animaux : panthères, lions, animaux fantastiques (sirènes et sphinge).

Pour cette boîte un style de décor orientalisant

- > Des motifs empruntés à la nature : ornements végétaux, animaux réels ou fantastiques.
- > Des motifs empruntés par les peintres aux tissus et vases d'orfèvrerie venus d'Orient.
- > Des végétaux stylisés : tresses, feuilles, rosettes.

9.2 Le fabuleux récit des aventures d'Ulysse

ANNEXE 2

Liste représentation des objets du « Mystérieux coffret » mise à disposition pour découvrir la peinture *Ulysse arrivant dans le palais de Circé*.

Une plume		Les ailes des pieds d'Hermès.
Un serpent		Le caducée : attribut d'Hermès. Deux serpents qui s'enroulent autour d'un bâton en se faisant face.
Un flacon médicinal		Le poison préparé par Circé, qu'elle présente dans la coupe.
Des herbes plastiques		Antidote d'Hermès donné à Ulysse pour le protéger du poison. Il s'agit d'une plante mystérieuse.
Une étoile		La baguette de Circé la magicienne.
Un tire-bouchon		Les compagnons d'Ulysse transformés en porcs.
Un casque miniature		Attribut du guerrier et du héros : Ulysse.
Une carte postale de la Grèce		Le décor à la grecque : chapiteaux corinthiens, trône de Circé décoré d'une sphinge.
Boules de coton (nuages)		La représentation de l'Olympe, le domaine des dieux dans la mythologie grecque.

