The background is a detailed architectural drawing of a classical facade. It features a central panel with a laughing face wearing a crown, flanked by a circular medallion containing a lion's head. Below these are decorative moldings and a row of four arched niches. The drawing is rendered in a fine-line, etched style.

Dossier pédagogique

**MYTHES, LÉGENDES
ET DIVINITÉS**

**FONDATION
BEMBERG**
HÔTEL D'ASSÉZAT

SOMMAIRE

PROCOLE DE VISITE	3
INTRODUCTION	5
1 - DIEUX, DÉESSES ET DIVINITÉS MINEURES	6
• Vénus, Mars, Mercure, Amour, Jupiter, Satyre	7
2 - LA FIGURE DU HÉRO : HERCULE	12
• Les travaux d'Hercule, Hercule et le sanglier d'Erymanthe, Hercule et Omphale, l'Apothéose d'Hercule	12
3 - LES RÉCITS : L'ILIADÉ, L'ODYSSÉE, LES MÉTAMORPHOSES	15
• Amazone, Antiope (<i>Iliade</i>), Neptune (<i>Odyssée</i>), Acis et Galatée et le rapt de Proserpine (<i>Métamorphoses</i>)	16
4 - PLAN DES SALLES	20
5 - BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE	22

VENIR AVEC SA CLASSE

RÉSERVATION

Les groupes scolaires sont accueillis **les mercredis, jeudis et vendredis de 10h à 18h** (dernier créneau de visite à 16h). Les activités proposées par le service des Publics de la Fondation Bemberg se font uniquement sur réservation.

Les demandes doivent être faites au minimum 3 semaines avant la venue du groupe à l'adresse suivante : **publics@fondation-bemberg.fr**.

AVANT LA VISITE

La visite de la Fondation doit être préparée, tant avec les élèves qu'avec les accompagnants.

Les enseignants sont encouragés à sensibiliser les élèves sur ce qu'est un musée : un espace de découverte et de curiosité mais aussi un lieu dédié à la conservation d'œuvres d'art et soumis à des règles. Nous vous invitons à prendre connaissance du [règlement intérieur de visite](#).

ARRIVÉE À LA FONDATION

Les élèves sont sous la responsabilité de l'enseignant et des accompagnateurs qui les encadrent tout au long de la visite et qui s'engagent à faire respecter le règlement. **Nous conseillons aux classes d'arriver 10 minutes en avance.**

À l'arrivée à l'Hôtel d'Assézat, la classe doit patienter dans la cour ou sous la loggia (seulement en cas d'intempéries). Les éventuels moments d'attente dans les espaces extérieurs ou intérieurs du musée doivent s'effectuer dans le calme. L'enseignant responsable se présente à l'accueil du musée afin de régler les points administratifs.

L'enseignant ainsi qu'un des membres du service des Publics de la Fondation rejoignent ensuite la classe et donnent les premières consignes avant de se rendre dans la salle pédagogique du musée où élèves et accompagnants pourront déposer leurs affaires (les sacs à dos, cartables, sacs encombrants des enfants et des adultes ne sont pas autorisés dans les salles) avant le départ en visite selon la formule choisie.

Visite découverte en semi-médiation (à partir de janvier 2025)

La Fondation Bemberg propose des visites découvertes en semi-médiation avec conférenciers à partir du 3e cycle.

Un accompagnant pour 16 élèves.

Classe séparée en 2 groupes.

Un groupe suivra le médiateur de la Fondation (45 mn) pendant que l'autre, accompagné de l'enseignant, suivra un parcours en se référant au **manuel de semi-médiation** (45 mn).

Puis inversement entre les deux groupes.

Une fois la visite découverte terminée, les classes ne peuvent entreprendre une visite libre.

Visite libre en autonomie

Les visites en autonomie sont ouvertes aux classes allant du 2e cycle à l'enseignement universitaire.

Un accompagnant pour 8 élèves jusqu'au 2e cycle puis un accompagnant pour 16 élèves à partir du 3e cycle.

Classe séparée en 2 groupes.

Les groupes se répartissent entre l'enseignant et les accompagnants et suivent un parcours défini par l'enseignant en s'appuyant sur les **dossiers pédagogiques** disponibles sur les ressources en ligne de la Fondation.

Les classes en autonomie disposent d'un créneau de deux heures, de leur arrivée jusqu'à leur départ, pour mener leur visite.

DANS LES ESPACES D'EXPOSITION

Tous les groupes sont soumis aux bonnes règles de conduite et aux consignes de visite mentionnées dans le règlement de visite.

Un comportement irrespectueux à l'égard du médiateur ou de tout membre du personnel de la Fondation pourra justifier l'arrêt de l'activité, quelle qu'elle soit.

Il est rappelé aux élèves et aux enseignants les règles suivantes :

- N'utiliser que des crayons à papier dans les salles d'exposition,
- Ne pas toucher les œuvres pour les préserver, et ne pas les désigner avec un objet risquant de les endommager,
- Garder une distance raisonnable entre soi et l'œuvre, son socle, sa vitrine et son cadre,
- Faire attention aux autres visiteurs,
- Respecter le parcours et la durée de la visite,
- Marcher et parler doucement dans les espaces du musée.

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE TRÈS BONNE VISITE !

MYTHES, LÉGENDES ET DIVINITÉS

Le mythe est un récit qui relate un évènement imaginé, appartenant généralement à un temps lointain, antérieur à l'histoire. Il met en scène des personnages fabuleux, tels que des dieux, des déesses, des hommes ou des femmes d'essence surnaturels. Il a pour vocation d'expliquer l'environnement qui nous entoure et ses origines. Le récit mythique exprime à sa manière une explication différente de la science ou de la philosophie.

Si toute civilisation a élaboré des mythes, c'est la mythologie gréco-romaine qui est ici privilégiée par le choix d'œuvres proposées. Durant l'antiquité gréco-romaine, le mythe appartient au monde sacré. La mythologie grecque, tout comme la mythologie romaine, comprend plusieurs milliers de personnages.

Support à l'évocation de divinités, de créatures fantastiques, de héros mais aussi de récits, les œuvres observées dans ce dossier permettent de repérer combien cette mythologie a été au cours des siècles une source d'inspiration inépuisable pour les artistes tant par la richesse des sujets que par la variété des supports de représentations.

OBJECTIF

- ◆ S'approprier la notion de mythe à travers des exemples de figures mythologiques
- ◆ Interpréter les représentations par la lecture iconographique
- ◆ Identifier différents récits mythologiques tels que *L'Illiade* et *L'Odyssée* d'Homère, ou *Les Métamorphoses* d'Ovide
- ◆ Découvrir des représentations de figures héroïques créées par des artistes d'époques différentes pour aborder la notion de héros
- ◆ Comprendre et interpréter le récit mythique et les interprétations de l'artiste

POUR ALLER PLUS LOIN

- ◆ Faire des liens avec les autres formes d'art (littérature, musique, opéra) contemporaines des époques abordées.
- ◆ Observer que les mythes gréco-romains et leurs héros sont encore aujourd'hui une source d'inspiration pour d'autres formes d'expressions telles que la bande dessinée, le cinéma, la publicité, le jeu vidéo etc.
- ◆ Repérer que les valeurs portées par les mythes antiques permettent de questionner notre époque
- ◆ Aborder la notion de nudité héroïque, de chimère, de monstrueux

En fonction du niveau scolaire des élèves et de ses objectifs pédagogiques, l'enseignant(e) peut privilégier certaines notions, ainsi qu'un choix d'œuvres.

1 - DIEUX, DÉESSES ET DIVINITÉS MINEURES

Dans la mythologie gréco-romaine, les dieux incarnent des forces naturelles ou des êtres supérieurs doués d'un pouvoir surnaturel sur les hommes. Immortels, ils revêtent apparence humaine, bien que certains aient des allures composites. Les douze principales divinités, les plus puissantes, résident sur le mont Olympe, tandis que d'autres, dites-mineures, peuplent la nature. Les dieux interviennent dans la vie des humains et le culte qui leur est rendu a pour but d'obtenir leur intervention bienfaisante ou d'écarter leur colère. À la fin de la domination de la Grèce, les Romains adoptent ces divinités en modifiant leurs noms, ainsi Zeus devient-il Jupiter, et Aphrodite, Vénus. À travers plusieurs exemples représentatifs d'époques et de styles différents aux supports variés, cette première approche propose de passer en revue un florilège de ces divinités, d'en évoquer leur fonction et d'en identifier leurs attributs.

DIEUX GRECS	DIEUX ROMAINS
Zeus	Jupiter
Héra	Junon
Athéna	Minerve
Apollon	Apollon
Artémis	Diane
Poséidon	Neptune
Aphrodite	Vénus
Arès	Mars
Déméter	Cérès
Hermès	Mercure
Dionysos	Bacchus
Héphaïstos	Vulcain
Hadès	Pluton
Perséphone	Proserpine

*Dans les collections de la Fondation Bemberg, les divinités sont appelées selon leur nom romain.
Par souci d'uniformité, le présent dossier suit la même nomination.
L'enseignant(e) est libre de suivre les nominations de son choix
et peut se référer au tableau ci-dessus si besoin.*

VÉNUS

Épouse de Vulcain, Vénus, déesse de la beauté, a de nombreuses liaisons amoureuses avec diverses divinités, engendrant des descendants comme Cupidon, dieu de l'amour. Les attributs de Vénus incluent le coquillage, le miroir, la rose ou la pomme, en référence au Jugement de Pâris. La présence du dauphin évoque ici sa naissance dans les flots, tel qu'Hésiode la narre dans la *Théogonie* (v. 154–210) et qui la rapproche de l'iconographie de Venus dite anadyomène, qui signifie « sortie des eaux ». L'œuvre de la Fondation est réalisée à Venise au 16e siècle par un artiste inconnu et est caractéristique de la production de petites statuettes de bronze dans cette région du nord de l'Italie. Inspirée de l'Antiquité, redécouverte au 15e siècle, la statuette « Vénus Marine » utilise les codes de la statuaire antique, comme le contrapposto et le chiasme, pour créer une illusion de mouvement. Son succès tient à sa finesse et à son format, qualités particulièrement appréciées des premiers collectionneurs d'art.

Anonyme, Italie, Venise, *Vénus marine*,
16e siècle | Bronze (salle 1)

- ◆ Analyser les attributs de Vénus pour comprendre leur signification symbolique
- ◆ Explorer comment des récits mythologiques, comme celui de Vénus, influencent l'art, la culture et les croyances à travers les époques
- ◆ Approfondir le mythe du jugement de Pâris qui aura pour conséquence la guerre de Troie, dont le récit se trouve dans *l'Iliade*

Aristide Maillol, *Eve à la pomme*,
1899 | Bronze (salle 12)

FAIRE LE LIEN

Avec des œuvres d'ici :

- * Lucas Cranach l'Ancien, *Vénus et Cupidon volant du miel*, 1531 (salle 5)
- * *Miroir à décors d'oiseau et de feuillage*, Venise, 3e quart du 18e siècle (salle 6)
- * Aristide Maillol, *Eve à la pomme*, 1899 (salle 12)

Avec des œuvres d'ailleurs :

- * Botticelli, *La naissance de Vénus*, 1484-85, Florence, Galerie des Offices
- * Peter Paul Rubens, *Le jugement de Paris*, 1632-35, Londres, National Gallery
- * *Vénus au dauphin*, époque romaine, Paris, BNF

MARS

Mars, fils de Jupiter et de Junon, est le dieu de la guerre. Impopulaire pour son tempérament coléreux et sa brutalité, il incarne la violence qui est souvent au cœur des conflits, contrairement à Minerve qui représente la stratégie et la guerre raisonnée voire défensive. Mars est aussi connu pour sa beauté et son courage, et pour sa relation avec Vénus dont naîtra un fils, Cupidon. Les attributs de Mars incluent des armes comme, le glaive, la lance, le casque ou le bouclier.

Jean de Bologne
dit Giambologna, *Mars*,
vers 1575 | Bronze (salle 2)

Jean de Bologne
dit Giambologna, *Mercure*,
17e siècle | Bronze (salle 4)

Mercure est le messager des dieux et leur intermédiaire auprès des hommes. Il est aussi le dieu des voyageurs, des commerçants et des voleurs, également associé aux routes et à la chance. Mercure est souvent représenté sous les traits d'un jeune homme portant des sandales ailées, tenant dans sa main le caducée, bâton magique entouré de serpents et portant un chapeau flanqué d'ailes, appelé le pétase.

Giambologna, ou Jean de Bologne, est un sculpteur majeur du 16e siècle. Originaire des Flandres, il se forme à Mons et à Rome avant de s'installer à Florence en 1556. Ses œuvres, remarquables pour leur détail et leur réalisme, sont caractérisées par des compositions dynamiques, en spirale, qui invitent à être vues sous tous les angles. Le succès des bronzes de petite taille engendre une production importante en Italie, avec de nombreuses reproductions et variantes réalisées par son atelier et ses suiveurs.

MERCURE

◆ Repérer les attributs des divinités

◆ Découvrir la sculpture et comprendre les principes de fonte, modelage, patine et la notion de série dans l'atelier du sculpteur

◆ Comparer les œuvres pour mettre en avant les similitudes dans la composition en spirale et l'impression de mouvement

◆ Étudier la diffusion des statuettes, et réfléchir à la circulation des œuvres et des idées à la Renaissance

FAIRE LE LIEN

Avec des œuvres d'ici :

- * Tiziano Aspetti, *Mars*, 1559-65 (salle 4)
- * Auguste Rodin, *L'âge d'Airain*, 1877-1880 (salle 9)

Avec des œuvres d'ailleurs :

- * Giambologna, *L'enlèvement des sabinés*, 1579-83
- * Véronèse, *Venus et Mars*, 1570, New York, The Metropolitan Museum of Arts
- * Jacques-Louis David, *La distribution des aigles*, 1804, Château de Versailles

CUPIDON

Cupidon est le fils de Vénus et de Mars. Il est le dieu de l'amour, souvent représenté portant un arc et des flèches, sous les traits d'un garçonnet. Ses flèches d'or provoquent l'amour tandis que celles de plomb le repoussent.

L'inscription latine en haut à gauche du tableau renvoie à la 19e idylle du poète grec Théocrite et révèle le sens de la scène que l'artiste donne à voir. Cupidon ayant volé un rayon de miel, pleure de douleur après s'être fait piquer par les abeilles. Lucas Cranach l'Ancien, artiste de la Renaissance en Allemagne, aurait décliné près de 3 versions différentes de ce tableau.

Lucas Cranach l'Ancien, *Vénus et Cupidon volant du miel*, 1531 | Huile sur bois (salle 5)

François Boucher, *Les amours endormis*, 1762 | Huile sur toile (salle 3)

Inspiré par l'art de la Grèce antique, les *putti* ou *spiritelli* (petits esprits ailés) sont représentés sous la forme d'un enfant ailé, souvent nu et joufflu mais ne doivent pas être confondus avec Cupidon. Redécouverts à la Renaissance, ils deviennent très présents. François Boucher, peintre, dessinateur et décorateur français du style Rococo, devient célèbre dès 1720 pour ses portraits et peintures décoratives. *Les amours endormis* et *les amours éveillés* sont caractéristiques du style Rococo qui présente des couleurs pastel, des lignes incurvées et des sujets légers liés à l'amour et à la courtoisie. Originellement destinés à être accrochés au-dessus des portes, les tableaux de la Fondation revisitent ce motif au 18e siècle.

- ◆ Évoquer les contextes artistiques du 18e siècle et comparer les œuvres entre elles
- ◆ Analyser des histoires mythologiques associées à Cupidon pour discuter des leçons et des symboles que ces récits transmettent
- ◆ Repérer les attributs de Cupidon
- ◆ Aborder la notion de métaphore et de métaphore filée à travers l'épisode conté par Théocrite
- ◆ Étudier la composition des tableaux de François Boucher, pour en déduire sa destination

FAIRE LE LIEN

Avec des œuvres d'ici :

- * Lucas Cranach l'Ancien, *Vénus et Cupidon volant du miel*, 1531 (salle 5)
- * Nicolo Roccatagliata, *Anges musiciens*, vers 1600-1615 (salle de la Cheminée)

Avec des œuvres d'ailleurs :

- * Caravage, *L'amour victorieux*, 1601-02, Berlin, Gemäldegalerie
- * Canova, *Amour et Psyché*, 1793, Paris, Louvre

JUPITER

Jupiter est le maître des Dieux. Époux de Junon, de leur union naissent de nombreux dieux qui habitent avec eux sur le mont Olympe. Jupiter est aussi connu pour ses nombreuses aventures amoureuses, engendrant à la fois des divinités (avec d'autres déesses) et des héros (avec des mortelles), tels qu'Hercule. Dans les débuts du monde, Jupiter lutte pour établir son pouvoir en renversant les Titans, dont son père Saturne. Après cette victoire, certains Titans sont emprisonnés ou punis, comme Atlas, condamné à soutenir le globe terrestre. Jupiter et ses frères se partagent ensuite l'univers, Jupiter régnant sur le ciel, Neptune sur la mer, et Pluton sur les Enfers. Il est souvent représenté comme un homme mûr avec une barbe, et a pour attributs la foudre, le sceptre ou encore l'aigle.

Domenico Piò est un sculpteur bolonais du 18e siècle. Privilégiant le modelage et la terre cuite à la taille de pierres, rare dans la région de Bologne, son œuvre témoigne de l'évolution artistique en Italie du baroque vers le rococo.

Domenico Pio, *Jupiter*, deuxième moitié du 19e siècle | Terre cuite (salle 3)

- ◆ Comprendre les grandes batailles des mythes fondateurs gréco-romains et la répartition des domaines entre Jupiter et ses frères
- ◆ Rechercher et explorer les conséquences des aventures amoureuses de Jupiter
- ◆ Comparer les matières et les techniques

FAIRE LE LIEN

Avec des œuvres d'ici :

- * Allemagne, *Atlas*, 16e siècle, (salle 5)
- * Leonard Limousin, *Saturne*, 16e siècle (salle 4)
- * Odilon Redon, *L'enlèvement de Ganymède* (salle 9)

Avec des œuvres d'ailleurs :

- * Le Corrège, *Jupiter et Io*, 1530-32, Vienne, Kunsthistorische Museum
- * Véronèse, *Léda et le cygne*, 1585, Paris, Musée du Louvre

LE SATYRE

Le satyre, ou faune, est une créature de la mythologie, souvent représentée avec des jambes et des oreilles de cheval ou de bouc. Musicien et farceur, il accompagne Bacchus, faisant partie de son cortège aux côtés des nymphes.

Réalisé vers 1500 par Severo da Ravenna, sculpteur et orfèvre ayant œuvré entre Padoue et Ravenne, ce satyre n'est pas seulement une sculpture en soi mais aussi un objet usuel : l'encrier. Le satyre est un motif très répandu à l'époque dans ce que l'on appelle les objets de table (encrier, flambeaux etc.). La figure du Satyre incarne la puissance des forces primitives qui permettent de renouer avec la nature.

Severo da Ravenna (atelier de), *Encrier : un satyre*, début du 16e siècle | Bronze (salle 4)

- ◆ Art, mythologie et fonctionnalité : de la statuette à l'objet d'art, évoquer l'usage de l'œuvre
- ◆ Analyser la figure du satyre et réfléchir aux concepts de nature, d'humanité et d'instinct
- ◆ Satyre en musique : évoquer la dimension musicale des mythes grecs

FAIRE LE LIEN

Avec des œuvres d'ici :

- * Severo da Ravenna (attribué à), *Faunesse assise tenant un brandon*, (salle 2)
- * Andrea Sansovino (d'après), *Bacchus ivre*, vers 1500-1505 (salle 4)
- * *Faune dansant*, 17e siècle, Flandres (salle 5)

Avec des œuvres d'ailleurs :

- * d'après Praxitèle, *Satyre au repos*, 130 ap J.-C., Rome, Musée du Capitole
- * *Satire, faune et centaure au trident*, vers 1946, Antibes, Musée Picasso - Antibes

2 - LE HÉROS, L'EXEMPLE D'HERCULE

Dans la mythologie, le héros est un demi-dieu incarne le besoin de gloire, de puissance voire d'immortalité des hommes. Tour à tour combattant, civilisateur ou poète, il se distingue par ses exploits et son courage extraordinaire. Être exceptionnel, il peut être également amené, grâce à sa forte personnalité, à contester voire défier l'autorité divine, prenant le risque de connaître échec et châtement.

Doté d'une force surhumaine, Hercule est le fils de Jupiter et d'une mortelle, Alcmène. Un accès de folie provoqué par Junon, l'épouse jalouse de Jupiter, le pousse à assassiner sa femme et ses enfants. Le héros cherche alors le pardon en servant le roi de Tirynthe, qui lui impose douze travaux, réputés irréalisables. Ces nombreux exploits le conduisent ainsi à voyager à travers le monde et à le civiliser en exterminant des monstres de toutes sortes et en luttant contre la barbarie et la violence. Par cette peine à purger, Hercule part à la conquête de sa propre rédemption. Il sera le seul héros de la mythologie à se voir accorder l'apothéose : recevoir le don d'immortalité et siéger parmi les dieux de l'Olympe.

TRAVAUX

Colin Nouailher (entourage de), *Coffret : les travaux d'Hercule*,
16e siècle | Émail peint sur cuivre (salle4)

Ce coffret émaillé représente les exploits du héros romain Hercule (Héraclès chez les Grecs), célèbre pour ses douze travaux. Chaque panneau illustre un épisode, comme la capture du monstre Cerbère ou le combat contre l'Hydre de Lerne. Ce coffret, créé à Limoges par l'émailleur Colin Nouailher, se distingue par l'usage de vives couleurs. Au 16e siècle, les commandes royales à l'effigie d'Hercule étaient nombreuses, celui-ci étant utilisé à la fois comme symbole de pouvoir guerrier, mais aussi de héros pacificateur. Au cours du 16e siècle, certains monarques s'emparent de ce symbole et François Ier sera par exemple souvent représenté sous les traits du héros Hercule, plus précisément en tant qu'« l'Hercule de Gaule », un Hercule spécifiquement français.

◆ Identifier les travaux sur les faces visibles du coffret et deviner ceux en faces cachées

◆ Rappeler la fonction de l'objet, la préciosité des matériaux et souligner le caractère savant du sujet qui compose son décor pour préciser la destination de l'œuvre et son accès réservé à une clientèle privilégiée

Travail n°4, *Hercule et le sanglier d'Érymanthe*, 17e siècle
Italie | Bronze (salle 3)

Pour son quatrième labeur, Hercule devait capturer un sanglier qui terrifiait les habitants du mont Erymanthe. Après plusieurs échecs, il modifia le terrain pour piéger l'animal. Un jour, la neige révéla les traces du sanglier, permettant à Hercule de le poursuivre. Le sanglier tomba dans un ravin, créé par Hercule, qui l'assomma et le livra au roi de Tirynthe. Cette capture montre l'alliance de la force et de la ruse. Pietro Tacca est, dès 1592, le premier assistant de l'atelier de Giambologna et deviendra à son tour sculpteur de la cour du grand-duc Cosme de Médicis. L'œuvre du Sanglier d'Erymanthe serait inspirée d'une série de Tacca autour des 12 travaux et aurait été réalisée par son fils et successeur, Ferdinando.

- ◆ Découvrir en détail le 4e des travaux d'Héraclès
- ◆ Explorer comment Héraclès combine force brute et ruse pour accomplir ses travaux
- ◆ Repérer les éléments qui identifient le héros : peau de lion, nudité, musculature
- ◆ Imaginer, voire dessiner, le parcours de pièges construit par Héraclès pour capturer la bête

TRAVAUX MINEURS

L'œuvre « *Hercule et Omphale* » de Lucas Cranach l'Ancien illustre une scène mythologique où Hercule est condamné par l'oracle de Delphes à servir Omphale, reine de Lydie. Omphale oblige Hercule, symbole de force et de virilité, à se travestir en femme et à filer la laine. Malgré sa soumission, Hercule tombera amoureux d'Omphale et inversement, soulignant la réciprocité de leur relation. Ce tableau, typique de la Renaissance des écoles du Nord, joue sur le comique de renversement des rôles et montre le pouvoir de l'amour qui domine même les héros les plus virils. Un quatrain en latin au-dessus des personnages vient expliciter le thème.

Lucas Cranach l'Ancien, *Hercule et Omphale*, 1537 | Huile sur bois (salle 5)

- ◆ Explorer comment l'œuvre illustre la dynamique de pouvoir face au sentiment amoureux
- ◆ Analyser la construction et la déconstruction des stéréotypes de virilité par l'inversement des rôles

MONTÉE À L'OLYMPE

Après avoir expié ses fautes auprès d'Omphale, Hercule retourne auprès de sa seconde épouse Déjanire, et tombe amoureux d'Iole. Déjanire, aveuglée par la jalousie, est trompée par le centaure Nessos qui lui remet une tunique rouge qu'elle offre à Hercule, sans se douter que la tunique était empoisonnée. Hercule, alors qu'il l'endosse, subit des douleurs intolérables et choisit de mourir sur un bûcher. Alors que les flammes montent, un char divin, commandé par Jupiter le transporte dans l'Olympe où il deviendra lui-même dieu.

Le tableau de la Fondation est une œuvre préparatoire, aussi appelé *modello* en italien et réalisée par Giandomenico Tiepolo, fils de Giambattista. Ce modèle était destiné à un plafond, illustrant parfaitement le processus d'apothéose, soit la réception du héros parmi les dieux, dans une composition qui crée un effet d'illusion et de trompe l'oeil en s'affranchissant de toute architecture et en s'ouvrant sur un ciel infini.

Giandomenico Tiepolo, *L'apothéose d'Hercule*, entre 1760 et 1762 | Huile sur toile (salle 6)

- ◆ Analyser le parcours d'Hercule ainsi que le rôle des épreuves jusqu'à la déification du héros
- ◆ Explorer la symbolique des objets et leur influence sur le destin des personnages
- ◆ Évoquer l'idée d'étude préparatoire, de décors et de trompe-l'œil

3 - LES RÉCITS : L'ILIADÉ, L'ODYSSÉE ET LES MÉTAMORPHOSES

L'ILIADÉ

L'Iliade est un poème épique attribué à Homère (8e siècle avant J.-C.). Il s'agit du récit d'une guerre opposant Achéens (ensemble des peuples grecs) aux Troyens. Provoqué par l'enlèvement d'Hélène, épouse du roi de Sparte Ménélas, par le prince troyen Pâris, ce conflit voit la ville de Troie assiégée pendant dix ans par les rois grecs qui remportent finalement la victoire. La chute de Troie contraindra nombre de ses habitants à l'exil, comme Enée, fils du mortel Anchise et de la déesse Vénus, considéré comme le fondateur mythique de Rome.

Nicolas Laudin, *Plat : Antiope*, 17e siècle | Émail peint sur suivre
(salle 4)

Les Amazones, guerrières redoutables, apparaissent pour la première fois en littérature dans *l'Iliade* d'Homère. Elles combattent courageusement aux côtés du roi Priam lors de la guerre de Troie, sous la direction de Penthésilée, tuée par Achille après de grands exploits. L'histoire des émaux de Limoges débute au 13e siècle, avec le développement d'ateliers profitant des ressources locales et de la position stratégique de la ville sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Le plat de la Fondation représente l'Amazone Antiope qui quittera ses semblables par amour pour le héros Thésée. Antiope est mentionnée dans les versions revisitées du *De mulieribus claris* (*Les Femmes illustres*) de Boccace, rédigé en 1361 et qui constitue la première collection de biographies féminines dans l'histoire occidentale.

- ◆ Analyser et comparer la représentation des Amazones à d'autres figures guerrières
- ◆ Approfondir la technique de l'émail et son principal foyer de création : Limoges
- ◆ Observer comment *l'Iliade* confronte les mythes aux réalités historiques

L'ODYSSÉE

L'*Odyssée*, poème épique attribué au poète Homère, raconte les nombreuses aventures du roi d'Ithaque, Ulysse, qui après s'être distingué durant la guerre de Troie, mettra dix ans à regagner son île afin de retrouver son épouse Pénélope et son fils Télémaque.

Michel Anguier (d'après), *Neptune*, Fin du 17e siècle | Bronze (salle 3)

Neptune est l'un des trois maîtres de l'univers, aux côtés de Jupiter et Pluton. Souvent représenté avec un trident et un char tiré par des dauphins ou des chevaux, il joue un rôle central dans l'*Odyssée* d'Homère. En colère contre Ulysse pour avoir aveuglé son fils le cyclope Polyphème, Neptune déclenche une série d'épreuves pour empêcher son retour à Ithaque. Les nombreuses aventures d'Ulysse, y compris le célèbre épisode des Sirènes et des monstres Charybde et Scylla, sont des conséquences de la rancœur implacable de Neptune.

- ◆ Repérer les attributs du dieu de la mer et les éléments qui témoignent de sa colère et observer comment l'artiste signifie sa force et sa puissance
- ◆ Rappeler d'autres épisodes légendaires du retour d'Ulysse vers Ithaque

LES MÉTAMORPHOSES

Cette épopée mythologique composée par le poète latin Ovide, (1er siècle après J.-C.), relate en quinze livres et deux cent trente fables des histoires de métamorphoses, c'est-à-dire de transformation et de changement d'état. Si ces récits mettent en scène les transformations de dieux ou d'humains en animaux, végétaux ou objets divers, ils racontent aussi l'histoire de la naissance du monde, depuis les origines jusqu'à Jules César. *Les Métamorphoses* d'Ovide sont l'une des sources principales de la littérature et des arts en Occident.

Apollon, dieu grec des arts, du soleil, et de la guérison, est également connu pour ses amours contrariés. Dans le mythe d'Apollon et Daphné, raconté par Ovide dans les *Métamorphoses* (I, 452-567), Eros est vexé par Apollon et pour se venger, lui tire une flèche d'or, faisant naître en lui un amour passionné pour Daphné. Celle-ci, touchée également par Éros mais par une flèche de plomb, le rejette et tente de fuir les avances d'Apollon qui se lance à sa poursuite. Alors qu'il est sur le point de la saisir, Daphné supplie son père, le dieu fleuve Pénéée, de la transformer en laurier pour échapper à ses avances. Apollon honore alors Daphné en faisant du laurier son symbole, qu'il porte en couronne. Ce mythe illustre la dualité d'Apollon, divinité à la fois lumineuse et sombre, maître des arts et porteur de châtements.

Domenico Pio, *Apollon*, Deuxième partie du 18e siècle | Terre cuite (salle 3)

- ◆ Repérer les attributs du dieu et plus précisément l'évocation du mythe

Aborder d'autres épisodes de la vie d'Apollon pour évoquer sa dualité : le massacre des Niobides, le châtement de Marsyas, Apollon et les muses...

- ◆

- ◆ Évoquer comment le mythe parle de la vanité du désir, de la désillusion qui accompagne les plaisirs des sens et de la nécessité de s'en libérer

- ◆ Créer le fantastique en dessinant la transformation de Daphné

FAIRE LE LIEN

Avec des œuvres d'ici :

- * d'après Léocharé, *Apollon du Belvédère*, 17e siècle, Italie (loggia),
- * *Apollon et les muses*, émail, 16e siècle, Limoges (salle 4)
- * François Duquesnoy (d'après), *Apollon et Cupidon*, 17e siècle (salle 3)

Avec des œuvres d'ailleurs :

- * Tiepolo, *Apollon et Daphné*, 1744-43, Musée du Louvre
- * Le Bernin, *Apollon et Daphné*, 1622, Galerie Borghèse, Rome
- * Rubens, *Le conseil des Dieux*, 1621-24, Musée du Louvre

Luca Giordano, *Acis et Galatée*, vers 1685 | Huile sur toile (salle 2)

Luca Giordano, peintre baroque napolitain, est célèbre pour ses fresques et peintures qui illustrent des thèmes mythologiques. Il représente ici l'histoire d'Acis et Galatée évoqué dans *les Métamorphoses* (XIII, 750-897). Acis, berger sicilien, est l'amant de Galatée, une Néréide (nymphes marine). Leur bonheur est interrompu par le cyclope Polyphème, lui aussi épris de Galatée. Vexé par le désintérêt de la nymphe et jaloux de son amour pour Acis, Polyphème, pour se venger, écrase Acis sous un rocher arraché de l'Etna. Désespérée, Galatée implore les dieux de transformer Acis en fleuve pour qu'il puisse rejoindre la mer. Luca Giordano se distingue par des représentations sensuelles et émotionnelles des sujets mythologiques. Il réinterprète l'iconographie pour donner à voir ce que le mythe suggère : ici la réunion des amants plutôt que la séparation liée au meurtre passionnel.

- ◆ Repérer les différents éléments qui permettent d'identifier les protagonistes et l'épisode du mythe
- ◆ Comparer le récit mythologique avec la représentation de Luca Giordano, repérer la part interprétative de l'œuvre
- ◆ Suggérer comment le mythe évoque le désir contrarié, la passion et l'action violente à défaut de persuasion

FAIRE LE LIEN

Avec des œuvres d'ailleurs :

* Raphael, *Le triomphe de Galatée*, 1513, Rome, Villa Farnèse

* Auguste Ottin, *Polyphème surprenant Acis et Galatée*, 1866, groupe principal de la fontaine Médicis, Paris, jardin du Luxembourg

* [Acis et Galatée, Jean-Baptiste Lully sur un livret de Campistron, 1686](#) (vidéo)

Paris Bordone, *Le rapt de Proserpine*, vers 1555-1560 | Huile sur toile (salle 1)

Seul élève de Titien mentionné par Vasari dans ses biographies d'artistes Vies, Paris Bordone a créé des œuvres religieuses, mythologiques et des portraits. Ses peintures allégoriques associent volupté et mythologie comme dans le cas de ce tableau, inspiré du rapt de Proserpine, narré par Ovide dans *les Métamorphoses* (V, 341-571). Proserpine est la fille de Cérès, déesse du blé, de la fertilité et de la terre cultivée. Proserpine est enlevée par Pluton qui, amoureux d'elle, l'entraîne dans les Enfers. Cérès, à la recherche de sa fille, fini par découvrir la trahison de Pluton et pour se venger, prive la terre de végétation et de récolte. Jupiter, inquiet pour les mortels tributaires des récoltes, ordonne le retour de Proserpine à condition qu'elle n'ait mangé aucune nourriture dans les Enfers. Pluton, au courant de cette condition, lui donne alors des graines de grenade ce qui la condamne à vivre pour l'éternité à ses côtés. Pour autant, un compromis est trouvé : Proserpine passera six mois avec Pluton et six mois avec sa mère. Enfermée dans les enfers, elle est comme le grain de blé, enseveli sous terre durant l'automne et l'hiver. Son retour auprès de Cérès correspond à la renaissance de la végétation, au retour du Printemps et à la prospérité de la vie durant l'été.

- ◆ Étudier comment ce mythe évoque le cycle des saisons et trouver d'autres exemples de mythes qui expliquent des phénomènes naturels
- ◆ Questionner la composition et le traitement des corps qui évoquent une scène violente
- ◆ Suggérer comment le mythe évoque aussi le désir personnel en dépit des conséquences et en l'absence de consentement

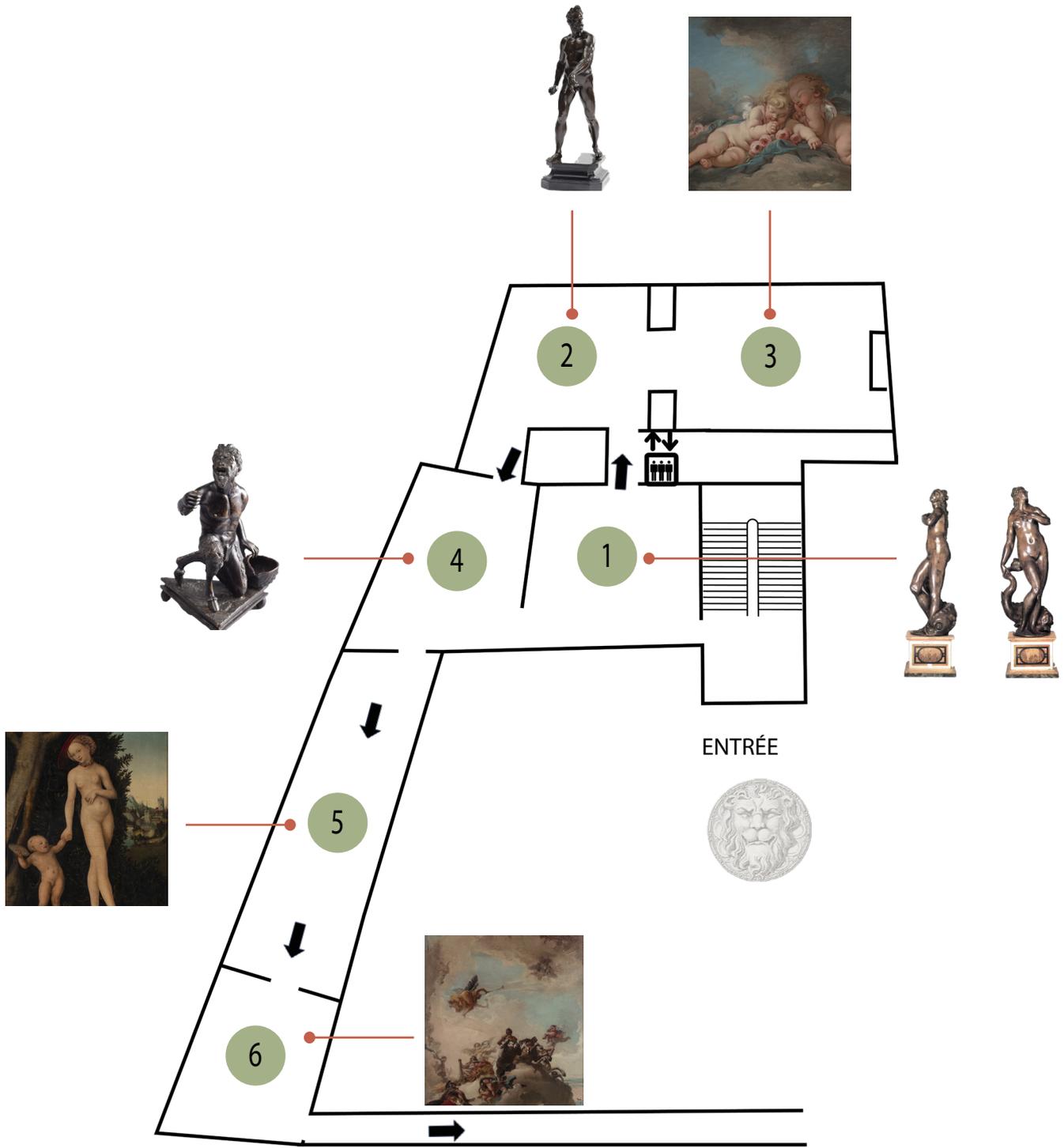

FAIRE LE LIEN

Avec des œuvres d'ailleurs :

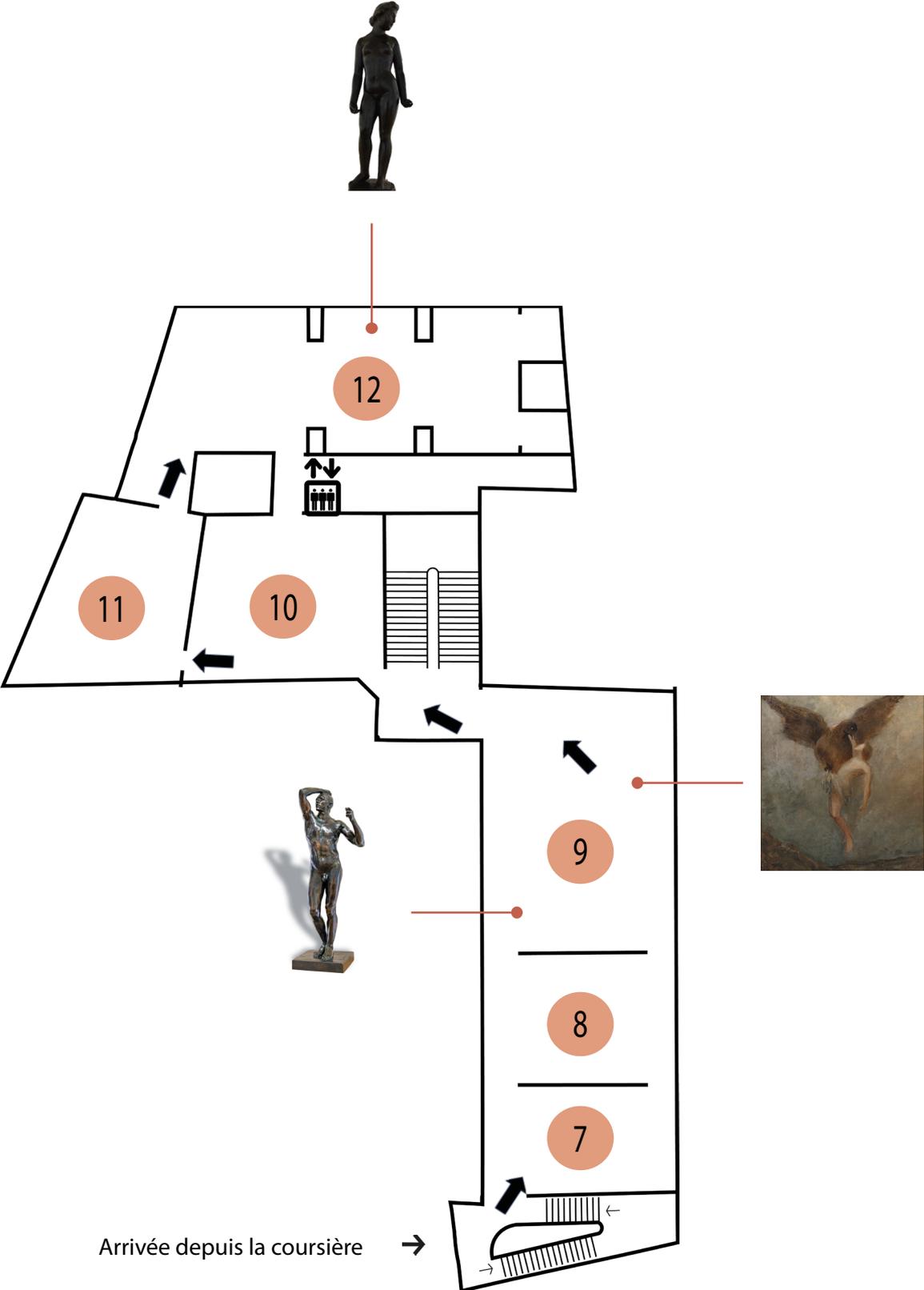
- * Le Bernin, *L'enlèvement de Proserpine*, 1621-1622, Rome, Galerie Borghese
- * Paris Bordone, *Portrait d'une jeune femme*, vers 1543-1550, Madrid, Musée National Thyssen-Bornemisza

4 - PLANS DES SALLES

→ Suite de la visite par la coursière

DEUXIÈME ÉTAGE

BIBLIOGRAPHIE

OUVRAGES SOURCES

HÉSIODE, *Théogonie. Les Travaux et le Jours. Hymnes homériques*, Paris, 2001.

HOMÈRE, *L'Odyssée*, traduit par Philippe Jaccottet, Paris, 2017.

HOMÈRE. *L'Illiade*, traduit par Mario Meunier, Paris, 1972.

OVIDE. *Les Métamorphoses*, Paris, 1992.

[Et OVIDE. Les Métamorphoses. in BCS](#)

THÉOCRITE, *Idylles*, traduit par P.H. Legrand, Paris, 2009

OUVRAGES D'ANALYSE ET LITT. JEUNESSE

Gabriel AYME, *Les Douze Travaux d'Hercule*, Paris, 2008.

Jean-Claude BELFIORE, *Grand dictionnaire Larousse de la Mythologie grecque et romaine*, Paris, 2001.

Walter BURKERT, *Les cultes à mystère dans l'antiquité*, Paris, 2003.

François BUSNEL, *Les grands mythes : Dieux et héros de la mythologie grecque*, Paris, 2023.

Francis HASKEL et Nicholas PENN, *Pour l'amour de l'antique : La statuaire gréco-romaine et le gout européen, 1500-1900*, Paris, 1999.

Murielle SZAC, *Le Feuilleton d'Hermès*, Paris, 2006.

Jean-Pierre VERNANT, *L'Univers, les dieux, les hommes. Récits grecs des origines*, Paris, 1999.

PODCAST

Quelle Histoire – Mythes et Légendes :

- Zeus, le maître de l'Olympe
- Hermès, le messager des dieux
- Perséphone, la naissance du printemps
- Ulysse, l'Odyssée
- Hélène, la guerre de Troie
- Hercule, les Douze Travaux

RESSOURCES EN LIGNE

[BNF. Les Essentiels. DOSSIER : Homère, sur les traces d'Ulysse](#)

VIDÉOS

Grand Palais RMN – TUTO

- [La sculpture au premier coup d'œil](#)
- [La peinture au premier coup d'œil](#)
- [L'architecture au premier coup d'œil](#)

Arte. *Les grands mythes* [série télévisée]. ARTE France, 2016-2020

OPÉRA

[Jean-Baptiste Lully, Acis et Galatée, Les talents Lyriques, Christophe Rousset](#)

