

Période 1	Période 2	Période 3	Période 4	Période 5
-----------	------------------	-----------	-----------	-----------

MYTHE ET MYTHOLOGIE

Art visuels

L'image choisie est le point d'ancrage du travail proposé. Elle est accompagnée d'images « satellites » qui ont un lien avec elle par au moins un élément:

le thème, la nature, la couleur, la composition, la technique, une période historique ...

L'oeuvre de référence

"Orphée et Eurydice avec Pluton et Proserpine", 1636, Pierre Paul Rubens – huile sur toile- 245 x 194 cm- Musée du Prado, Madrid.

(Pour accéder à l'image, taper le titre et rubens dans un moteur de recherche)

A la rencontre de l'artiste:

Pierre Paul Rubens 1577-1640 peintre flamand.

Diplomate, collectionneur, Rubens reste surtout et encore aujourd'hui, le maître et l'initiateur d'un style nouveau: **la peinture baroque***.

"L'Homère de la peinture", comme le qualifiait le peintre romantique Eugène Delacroix, sut marier avec génie la culture flamande aux idéaux de l'art de la Renaissance.

A travers son oeuvre prolifique (plus de deux mille peintures, dessins, gravures) empreinte d'audaces plastiques, le peintre a traité tous les genres: historique, religieux, mythologique mais encore le portrait, l'autoportrait et le paysage.

En découvrant l'Italie vers 1600, il s'imprégnera déjà de l'art des maîtres italiens comme Titien, Tintoret, Le Caravage, Michel-Ange, Raphaël... de l'Antiquité à la Renaissance.

Ses missions diplomatiques l'ont amené ensuite à voyager à travers l'Europe (Espagne, France...). C'est à chaque fois avec un regard nouveau, d'autres manières de percevoir des "savoir-vivre", des "savoir-être", des "savoir-faire" qu'il rentrera entre en Flandre et "métamorphosera" ainsi la peinture classique et maniériste en vogue à l'époque.

Si ses oeuvres sont souvent impressionnantes de part leurs dimensions, c'est aussi grâce à l'extravagance de sa palette de couleurs, ses jeux de clairs-obscurs faisant naître des lignes diagonales dans la composition de ses toiles, la dynamique des corps que Rubens rentrera dans l'histoire de la peinture.

Son talent a fait qu'il sera reconnu de son vivant et qu'il atteindra une gloire européenne. Sa représentation d'un certain idéal de la beauté féminine pleine de sensualité, influencera l'art européen bien des siècles après. A travers les oeuvres de Watteau, Fragonard, Delacroix, Renoir... on reconnaît ces corps musclés de femmes à la peau rosée, tout en rondeur et en suavité qui rappellent l'esthétisme du traitement pictural de la chair chez Rubens et les mises en scène de personnages dans des décors flamboyants dignes de scènes de théâtre.

Confidences:

Sa renommée devient telle qu'il se voit contraint de faire appel à d'autres peintres pour pouvoir répondre à l'ensemble des commandes qui lui sont faites de la part des plus "grands" en Europe. Dans sa maison- atelier, Snyders, Paul de Vos, Bruegel ou encore Van Dyck viendront travailler sur ses toiles ou ses panneaux de bois de grandes dimensions. Rubens se réservera la touche finale pour unifier l'ensemble, une touche enlevée, brillante et "mouvementée" qui caractérise ses oeuvres. Par le faste de ses compositions et de sa palette de couleurs, son art se prête à glorifier tous les sujets qu'il peint.

***L'art baroque**

D'origine italienne (Rome, Venise, Florence), l'art baroque apparaît au XVIIème siècle et se répand ensuite en Europe.

Du portugais "*Barroco*", "perle de forme irrégulière", il devient synonyme de "bizarre" au début du XVIIème siècle s'opposant ainsi au maniérisme. Le baroque cherche à éblouir et surprendre en proposant des oeuvres monumentales, de l'emphase dans le mouvement des corps avec des courbes et des diagonales, une profusion et une richesse ornementale, des couleurs flamboyantes exprimant ainsi l'intensité des sentiments et des passions dans une ambiance souvent dramatique et divine.

Quelques artistes référents

Pierre De Cortone, Andrea Pozzo (Italie), Rubens (Flandre), Estaban Murillo (Espagne), Simon Vouet (France)...

A la découverte d'une oeuvre de l'artiste

Orphée et Eurydice avec Pluton et Proserpine

Pierre Paul Rubens

entre 1636 et 1638, huile sur toile, 194 x 245 cm – Musée du Prado cm

Description de l'image

Rubens nous dépeint deux couples dans un lieu sinistre, caverneux et inquiétant :

Au premier plan à droite, Pluton, le Dieu des Enfers et Proserpine, sa femme, assis sur leur trône, apparaissent dans la pénombre. A leur pied, veille un chien à trois têtes : Cerbère.

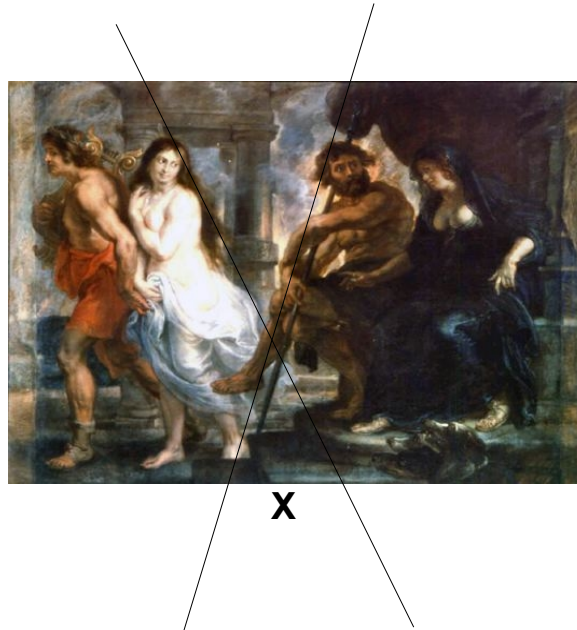
A leur droite, Orphée, dont on aperçoit la lyre, entraîne prestement Eurydice hors des Enfers. Si Proserpine autorise de la main leur départ, Orphée sait qu'il ne devra en aucun cas se retourner avant leur retour sur terre ou il la perdrait définitivement.

Sa main gauche serrant le voile de sa compagne témoigne de ses efforts pour ne pas succomber à cette tentation.

Grâce à un subtil jeu de regards, Rubens intensifie cette scène: "l'oeil en coin" d'Orphée vers Eurydice, le regard bienveillant et reconnaissant de celle-ci vers Proserpine et celui de Pluton qui fixe sa femme en montrant son étonnement car c'est lui, Dieu des Enfers qui aurait dû prendre la décision ! Quant à Cerbère, il guette de tous ses yeux le moindre faux pas des amoureux.

A l'arrière plan, on distingue quatre marches (degrés) qui mènent à un temple, symbole des divinités. A travers des nappes de brume bleutée, on devine ses colonnes, sa frise et son fronton. Un ciel tourmenté, nuageux, enflammé baigne l'ensemble des lieux pour mieux évoquer l'atmosphère humide et brûlant des Enfers.

Analyse plastique de l'image

Le cadrage choisit par Rubens, nous place en contre-bas de la scène comme témoin de l'événement (X)

Une lumière dorée, aux couleurs du fond, émane de la droite et éclaire sensuellement le bras, la poitrine et les sandales de Proserpine, vêtue de noir, lui donnant ainsi une silhouette de femme comme une autre. Si Pluton et Cerbère restent dans l'ombre, elle fait resplendir le visage d' Eurydice, sa chevelure et son corps à peine voilé d'un linge blanc. Un dernier faisceau éclaire la tunique rouge et la lyre d'Orphée peint de profil, traduisant son empressement à quitter les Enfers.

La composition dynamique du tableau se fonde sur les lignes courbes des corps et le croisement de deux diagonales qui se coupent sur le sceptre du Dieu du royaume des morts. Le passage du clair-obscur renforce l'effet des personnages en mouvement.

Mais le bras tendu de Proserpine, assise de trois quarts, Pluton tourné vers elle, Eurydice qui marche en regardant encore celle qui la libère font aussi partie de la dynamique de la scène.

Le triangle, dû à la croisée des lignes, engendre de la profondeur. Cette perspective amplifie l'impression d'immensité des Enfers.

Les couleurs vibrent grâce aux contrastes lumineux pour mieux modeler les corps, dessiner les chevelures, les drapés et matérialiser la pierre et le métal.

Rubens, nous fait passer de l'ombre à la lumière, des tons froids aux tons chauds. Cette modulation colorée est due à une parfaite maîtrise de l'épaisseur de ses touches de peinture tantôt appliquées en couches minces et translucides tantôt épaisses avec

des réhauts de blancs, d'ocres, de bleus et de rouges. Un procédé pictural qui le distingue de ses prédécesseurs.

Ce tableau, telle une scène de théâtre dramatique, s'inscrit complètement dans la mouvance de la peinture baroque dont Rubens fut le maître.

Confidences :

Préoccupé par la couleur et la lumière, Rubens avait pour prédilection un diluant incolore (la térébenthine) qu'il utilisait pour alléger à son gré les effets de matières. Il rapporte ce principe pictoral qui lui est spécifique en disant que *"les touches des carnations doivent être juxtaposées et légèrement fondues"*.

Il achevait enfin ses toiles en déposant un vernis à base d'huile de noix et de résine qui était supposé convenir mieux aux climats des pays du Nord.

PLAN DE LA SEQUENCE PEDAGOGIQUE

Enjeux et finalités:

- S'initier à la mythologie gréco-romaine-romaine (Dieux, divinités...).
- Croiser des œuvres de natures et de périodes différentes qui traitent du mythe d'Orphée et situer chaque scène dans le déroulement du récit.
- Lire une image appartenant à la peinture baroque et la replacer dans son contexte artistique, historique et géographique.
- Imaginer et créer avec des contraintes plastiques.

Séance n°1 : Raconter l'histoire d'Orphée et l'illustrer chronologiquement d'images d'art de natures et de périodes différentes.

Séance n°2 : Découverte et lecture de l'image d'ancrage.

Séance n°3 : *Pratiques artistiques* : Imaginer et créer (dessiner et mettre en couleurs au Cycle 3, assemblage-collage **ou** modelage au Cycle 2)

Déroulement et commentaires

Séance n°1:

- Raconter le récit du Mythe d'Orphée en illustrant simultanément les étapes décisives de sa vie par des images d'art. Cela jusqu'à son arrivée dans le monde des Enfers.
- S'arrêter sur chaque image. Faire décrire simplement la scène et retrouver le personnage d'Orphée avec sa lyre. Evoquer la nature de l'œuvre. Préciser la date pour les plus grands.
- Comparer et faire émerger les ressemblances et les différences de cadrage dans la dernière mise en scène d' **Orphée aux Enfers** en confrontant *l'image 9 de Jean II Restout et *l'image 10 de J.Bruegel.

Le mythe d'Orphée

Orphée, fils de Calliope (Muse de la poésie) et du roi de Thrace Œagre ou, selon les sources, d'*Apollon*, excelle en tant que poète mais aussi musicien et chanteur. (Images 1 et 2)

Grâce à ses multiples talents, il charme les arbres, les animaux sauvages, les éléments naturels et même les hommes les plus violents. On le représente habituellement vêtu d'une tunique rouge, tenant une lyre offerte par *Apollon*. On raconte qu'Orphée rajouta deux cordes à l'instrument en hommage aux neuf Muses.(Images 3 et 4)

Héros voyageur, il a participé à la recherche de la Toison d'or avec les Argonautes. Sa musique donnait la cadence aux rameurs. Elle permit également à ses compagnons de résister au chant envoûtant des Sirènes.

De retour en Thrace, il est considéré comme le plus extraordinaire musicien du monde. Il tombe amoureux d'Eurydice, une dryade ou nymphe des arbres d'une grande beauté. Ils décident de se

marier ([Image 5](#)). Malheureusement, lors des noces, celle-ci est mordue par un serpent tandis qu'elle tente d'échapper aux avances du berger Aristée. Elle y laissera sa vie. ([Images 6 et 7](#))

Le coeur brisé, Orphée erre dans la campagne à la recherche de la porte des Enfers, où se trouve Eurydice ([Image 8](#)). Pour y pénétrer, il amadoue Cerbère, le chien à trois têtes qui garde le royaume des morts puis Charon, le passeur d'âmes d'une rive à l'autre du Styx. *Proserpine*, émue par le chant poignant d'Orphée, parvient à convaincre son mari *Pluton*, le dieu des Enfers de laisser repartir le couple ([Image 9 et 10](#)). Mais Orphée ne devra pas chercher pas à regarder sa femme avant d'être sorti des Enfers.

Iconographie

(Pour accéder aux images, taper **le titre, l'artiste ou le lieu d'exposition** dans le moteur de moteur)

[Image 1](#) : « *Calliope enseigne la musique au jeune Orphée* » 1863, August Hirsh, huile sur toile 100 x 100 cm- Musée du Périgord.

[Image 2](#) : « *Musicien, Orphée ou Arion* » , vers 1510, Andrea Briosco, Musée du Louvre-Paris

[Image 3](#) : « *Mosaïque d'Orphée* » vers 40 après JC- Anonyme- Maison d'Orphée, Volubilis-Maroc

[Image 4](#) : « Orphée apporte la civilisation en Grèce » 1838-E. Delacroix-Fresque , 735 x 1038 cm- Bibliothèque du Palais Bourbon-Paris

[Image 5](#) : « *Orphée et Eurydice* » Louis Durcis- XIXème siècle

[Image 6](#) : « *Paysage avec Orphée et Eurydice* » vers 1648-1665, N. Poussin-huile sur toile, 124 x 200 cm, Musée du Louvre-Paris

[Image 7](#) : « *Orphée sur la tombe d'Eurydice* » 1890- G. Moreau, huile sur toile, 173 x 128 cm-Musée Gustave-Moreau-Paris

[Image 8](#) : « *Orphée à l'entrée des Enfers* » XVIIème S, Jan Linsen

[*Image 9](#) : « *Orphée descendu aux Enfers pour demander ou la musique* » 1763- Jean II Restout, huile sur toile, Musée du Louvre- Paris.

[*Image 10](#) : « *Orphée aux Enfers* » 1594, Jan Bruegel de Velours, huile sur toile, Palais Pitti-Florence

Séance n°2 :

Découverte de l'image d'ancrage, "[Orphée et Eurydice avec Pluton et Proserpine](#)", 1636, [Pierre Paul Rubens](#) par un jeu de fenêtres.

Fenêtre 1:

- Montrer Orphée et Eurydice dans la lumière en divisant l'image dans la diagonale de la lance à deux dents en ne laissant apparaître que le pied de Pluton.
- Reconnaître le couple. Où sont-ils? Que font-ils? Que regardent-ils?

- Parler de la lumière, des couleurs, du décor.
- Emettre des hypothèses sur la partie cachée de l'image.

Fenêtre 2 :

- Montrer Pluton et Proserpine en cachant leurs jambes et Cerbère.
- Même questionnement.

Fenêtre 3 :

- Découvrir l'ensemble de l'image pour une analyse plus approfondie:
- Le sujet, la nature de l'oeuvre, le cadrage, l'angle de vue, la provenance de la lumière, les couleurs, le rendu de la chair et des tissus, la profondeur, la composition et l'impression générale ressentie.

Se référer pour cela au document: **Lecture de l'oeuvre** (description et analyse plastique)

- Imaginer un titre à la scène.
- Nommer enfin l'oeuvre et l'identifier (date, dimensions, lieu d'exposition). Présenter l'artiste peintre, P P Paul Rubens (A la rencontre de l'artiste)
- Achever au cycle 3 par l'histoire de l'art baroque et ses caractéristiques.

Séance 3: Pratique artistique, imaginer, créer.

- **Au cycle 2:**

Mise en situation

Cerbère, le chien à trois têtes de Pluton, garde le royaume des morts grâce à ses six yeux.

Proposer d'imaginer l'animal "céleste" qui appartiendrait à sa femme Proserpine ou celui de Charon, le passeur d'âmes du Styx qui vivrait dans les eaux. Ces animaux devront être, comme Cerbère, "extraordinaires" et "effrayants".

Mise en oeuvre 1: Assemblage-collage

Le support: Des images documentaires préalablement collectionnées. Une feuille à dessin format A4 blanche ou légèrement teintée.

1) Consigne: (Isoler) Découper des "éléments" caractéristiques aux animaux sélectionnés dans la collection. Les assembler pour créer son animal gardien des Enfers et les coller sur le support choisi.

-Lui donner un nom.

2) Afficher et confronter les productions. Echanger autour de la silhouette de l'animal imaginé. En quoi est-il extraordinaire? Son aspect est-il effrayant? A qui peut-il appartenir? Pourquoi? Comment?

3) Exposer les productions, par exemple, en les regroupant par deux autour du Cerbère peint par Rubens.

Mise en oeuvre 2: Modelage

-Même mise en situation

Matériaux: pâte à modeler durcissante, argile synthétique thermodurcissante (lissage à l'eau ou à sec) ou pâte à bois.

- 1) Consigne: Modeler, sculpter, pour imaginer votre animal. Il devra tenir en équilibre.
- 2) Installer les sculptures (ronde-bosse) sur une table de façon à ce que l'on puisse les voir de face, de profil, de dos (points de vues différents) et confronter les productions. Echanger autour de la silhouette de l'animal imaginé. En quoi est-il extraordinaire? Son aspect est-il effrayant? A qui peut-il appartenir? Pourquoi? Comment?
- 2) Exposer les sculptures en fonction de leur cadre de vie (l'eau, "le ciel"). Choisir un plan et un arrière-plan

- **Au cycle 3:**

Emettre des hypothèses collectivement quant au contrat imposé à Orphée par Proserpine.

Consigne 1: Dessiner l'image qui "raconterait" la suite (ou la fin du mythe d'Orphée) de l'image d'ancrage dans l'esprit de la peinture baroque (des corps en mouvement, un décor environnemental).

Support et outil: feuille à dessin A4 ou A3 au choix, crayon noir

Consigne 2: Mettre en couleur (pastel sec, crayon de couleurs...) en faisant apparaître des zones d'ombre et de lumière. Donner un titre à son dessin.

- Afficher et confronter les productions d'élèves. Décrire les mises en scène. En quoi est-ce une suite à l'image de Rubens? Les personnages sont-ils en action? Y a-t-il dans la composition des contrastes de lumière?...

- Achever en racontant la fin du mythe avec une image de vase antique relatant la mort d'Orphée (Musée du Louvre-Paris).

- Mettre en valeur les productions en les collant sur des fonds de couleurs complémentaires. Les afficher à côté de l'oeuvre de Rubens.

Ma production plastique

Son titre

Evaluation: Le parcours culturel de l'élève:

- Ce que j'ai vu
- Ce que j'ai fait
- Ce que ce j'ai appris