

Séquence 1, séance n°1 : Le mythe d'Orphée dans les arts

<https://view.genial.ly/61309d2c23a0740dfc412a2a/presentation-orphee-le-premier-poete>

Tableau n°1: Orphée et Eurydice (1815-1820), Joseph Paelinck, peintre flamand du XVIIIe s, collection privée.

1) Observe les personnages. A quelle époque appartiennent-ils?

Ils semblent appartenir à l'Antiquité (vêtements drapés, tenus par des fibules, couronne de laurier, sandales)

2) Observe plus précisément l'homme. Quels objets te semblent indiquer son métier, sa fonction?

La couronne de laurier évoque la récompense obtenue par les poètes lors des concours artistiques de l'Antiquité. Le dieu Apollon, dieu des arts, en porte généralement une dans ses représentations.

Le personnage semble porter un objet porté en bandoulière dans son dos, on devine une lyre.

C'est un musicien, mais surtout un poète. Les poètes de l'Antiquité s'accompagnaient de la lyre pour déclamer leurs vers, on les appelait des aèdes

3) Observe la jeune femme. Dans quel état se trouve-t-elle?

Elle semble pâle, faible, inanimée, peut-être morte. Ses yeux sont mi-clos, ses membres sont ballants, elle ne tient debout que parce que l'homme la tient.

4) Observe ses pieds. Que remarques-tu?

Une petite marque rouge, comme une piqûre ou une morsure est visible sur l'un de ses pieds. Si l'on est attentif, on remarque dans les touffes d'herbe au sol un serpent qui part vers la gauche du tableau.

5) A quel épisode du mythe d'Orphée ce tableau fait-il référence ?

Orphée est un poète présent dans de nombreux mythes grecs. Sa femme, la dryade (nymphé des arbres) Eurydice, est morte mordue par un serpent le jour de leur mariage.

Tableau n°2: Orphée suppliant, Gioacchino Serangeli, début du XIXe s, Musée de la Musique de Paris.

1) Dans quel lieu se passe la scène? Quels éléments le prouvent?

Elle se déroule aux Enfers. On voit:

- Hadès, identifiable grâce à son sceptre à deux dents,
- son épouse Perséphone,
- Cerbère, le chien à 3 têtes gardien des Enfers,
- Charon, le passeur d'âme reconnaissable à la rame qu'il tient,
- Les Moires, (les Parques), 3 sœurs filant et coupant le fil de la vie
- de la fumée, qui peut rappeler l'entrée des Enfers.

2) Dans quelle position se trouve Orphée? Pourquoi?

Il est dans la position du suppliant: genou à terre, en contrebas du trône d'Hadès. Il implore le dieu des Enfers de lui rendre son épouse, en s'aidant de sa lyre.

3) A quel épisode du mythe d'Orphée ce tableau fait-il référence ?

Par son chant poétique, par l'expression de la douleur personnelle causée par la perte de sa femme, Orphée émeut le dieu des Enfers et le convainc de rendre vie à Eurydice.

Séquence 1, séance n°1 : Le mythe d'Orphée dans les arts

Tableau n°3: Orphée et Eurydice, Michel Martin Drolling (1820), Musée Magnin de Dijon.

1) Que se passe-t-il dans cette scène?

Orphée se tourne vers Eurydice, qui est emportée au loin par le dieu Hermès, que l'on reconnaît à son casque ailé et son caducée. Quand il remplit cette mission aux Enfers, Hermès porte l'épithète de « celui qui accompagne les âmes ».

2) Observe le décor en arrière plan et la distribution de la lumière dans ce tableau. Que remarques-tu?

Orphée se trouve du côté de la lumière, juste devant la fumée qui marque l'entrée/ la sortie des Enfers. Il est déjà dans le monde des vivants. Eurydice, elle, est emmenée à nouveau aux Enfers, caractérisés par une lumière rouge comme la lave, les entrailles volcaniques de la Terre: on voit au loin le Styx, fleuve qui entoure les Enfers, sur lequel navigue Charon sur sa barque remplie d'âmes de défunts.

3) Quelle est l'attitude (= la posture physique) dans laquelle se trouve chacun des amoureux? Tu peux comparer cette scène avec celle représentée sur le tableau n°1.

Orphée est à nouveau tourné vers Eurydice, il a laissé tomber au sol sa lyre, seule compte son épouse. Ses bras tendus vers elle accentuent le mouvement d'éloignement des deux époux. La jeune femme, elle, est à nouveau sans vie, pâle, et lève à peine le bras vers le poète. Elle a déjà le regard clos par la mort. La vie la quitte tandis qu'elle quitte Orphée.

4) A quel épisode du mythe d'Orphée ce tableau fait-il référence ?

Pour avoir le droit de ramener Eurydice à la vie, Orphée devait, sur ordre d'Hadès, la guider de son chant jusqu'au monde des vivants, mais sans jamais se retourner vers elle avant d'avoir tous deux franchi le seuil des Enfers. Orphée s'est retourné trop tôt, Eurydice lui a donc échappé à jamais.

Tableau n°4: Jeune fille thrace portant la tête d'Orphée, Gustave Moreau (1865), Musée d'Orsay

1) Qu'observes-tu dans cette scène?

On voit une jeune fille tenant une lyre sur laquelle repose la tête d'Orphée, qui semble ne faire qu'un avec elle.

2) Quelle impression te fait cette scène? Tu peux observer l'expression de la jeune femme ainsi que celle d'Orphée pour t'aider à répondre.

Elle a les yeux presque clos, la tête inclinée vers celle d'Orphée, une expression calme l'anime. Orphée semble apaisé, un très léger sourire se dessine aux commissures de sa bouche.

3) A quel épisode du mythe d'Orphée ce tableau fait-il référence ?

Après avoir été tué par les Ménades, (nymphes dévouées à Dionysos) la tête d'Orphée est restée vivante et a déclamé de la poésie. Elle a dérivé jusqu'à l'île de Lesbos. Les Muses, compagnes d'Apollon, ont enterré sa tête au pied de l'Olympe, son âme a rejoint Eurydice, et sa lyre a continué à jouer de la musique depuis le ciel, où Zeus l'a placée comme constellation.

Bilan: Orphée, poète mythique, est la figure du poète lyrique par excellence. Le lyrisme est l'expression des sentiments personnels, exprimés à la première personne, à travers notamment la recherche de la musique des mots dans l'écriture poétique.

Séquence 1, séance n°1 : Le mythe d'Orphée dans les arts

Orphée, poète éploré (= en pleurs) de son vivant, accède dans la mort à l'éternité grâce à son chant poétique, admiré de tous, même des dieux. Il rappelle l'image de l'artiste maudit, critiqué et miséreux de son vivant, mais célébré après sa mort.