

PONT DES ARTS

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Avec l'album *Jeumagik*, les élèves revisitent le mythe d'Orphée. À travers un récit engagé et des illustrations très graphiques, c'est l'occasion d'entrer dans une fable tout en découvrant la technique de la mosaïque et ses influences jusqu'à nos jours.

Dossier réalisé par Colette Carrié,
conseillère pédagogique en Arts visuels

Niveau : cycles 2 et 3.

Période : de la Préhistoire à l'Antiquité gallo-romaine.

Genre : céramique, *opus tessellatum*.

Artiste : Anonyme.

Œuvre : mosaïque d'Orphée, IVe s. ap. J.-C.

Lieu de conservation : musée départemental
Arles antique.

DÉCOUVRIR

Interview croisée

Lecture de l'album

De l'album à la mosaïque

APPROFONDIR

Pratiques artistiques

Orphée dans l'histoire des arts

PROLONGER

Activités transversales

FICHES DOCUMENTAIRES

Repères chronologiques

Zoom sur l'œuvre

Orphée sur le web

Certains droits réservés.

Cette création est mise à disposition selon le contrat Paternité-Pas d'Utilisation Commerciale-Pas de Modification 2.0 France.

Disponible en ligne <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/> ou par courrier postal à Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA. Ce document est disponible en libre téléchargement sur www.collection-pontdesarts.fr

Interview croisée

La mosaïque est une pratique ancienne mais encore très prisée actuellement, et qui sera l'occasion pour les élèves de mettre la main à la pâte, mais aussi d'aborder les mythes.

Hélène Kérillis et Joanna Boillat nous font découvrir leur démarche de création pour créer ce *Jeumagik* !

Hélène Kérillis,
auteure

Joanna Boillat,
illustratrice

Motivation, inspiration, démarche

CRDP. Vous êtes restée fidèle à une partie de l'histoire et du mythe d'Orphée : dans quel but ?

Hélène. Kérillis. *Cela a été un plaisir pour moi de travailler sur ce mythe d'Orphée, un des plus riches et des plus mystérieux de l'Antiquité grecque. Orphée incarne la puissance magique de la musique, mais aussi l'amour fou, puisqu'il a osé défier la Mort en descendant aux Enfers pour essayer de ramener à la vie sa femme Eurydice. Voilà un héros d'une haute valeur humaine, plus susceptible de nous éclairer, à mon sens, que les conquérants dont la célébrité repose sur des exploits guerriers, donc sur la violence. Il est rassurant de compter parmi les figures tutélaires d'une société un héros mû par autre chose que par le culte de la force.*

CRDP. Comment s'est effectuée votre démarche étant donné la double contrainte du récit et de l'œuvre ?

Joanna. Boillat. *Je me suis principalement basée sur le récit d'Hélène Kérillis dont je connaissais déjà le travail. Je suis partie de l'ambiance du conte, en essayant de faire des passerelles, étant donné que le récit décrit l'œuvre de façon assez précise par l'intégration de détails. Je n'ai pas voulu me laisser trop envahir par l'œuvre de référence car elle existe déjà par elle-même. Pourquoi refaire de la mosaïque ? J'ai choisi de placer des motifs géométriques là où le texte s'y prêtait, lorsqu'il y a le jeu notamment, et me suis plutôt intéressée à la palette de couleurs de la mosaïque. Je laisse aux enseignants le soin de réaliser des activités artistiques proprement liées à la mosaïque ce qui plaira aux enfants.*

CRDP. Avez-vous été influencée par une actualité politique pour écrire ce récit qu'on peut qualifier d'engagé ?

H. K. *L'actualité internationale a évidemment joué un rôle : à l'époque où j'ai écrit ce texte, des révolutions contre des dictateurs étaient à l'œuvre dans le monde... Le pouvoir absolu d'un tyran sur des milliers de gens me révolte. Il est nécessaire qu'existent des contre-pouvoirs, ou une séparation des pouvoirs : c'est cela qu'on appelle la démocratie. Alors oui, c'est une prise de position politique.*

CRDP. Connaissez-vous la période gallo-romaine et cette œuvre ou avez-vous dû beaucoup vous documenter ?

J. B. *Je ne connaissais pas particulièrement cette œuvre. Alors je me suis rendue au musée de l'Arles antique pour la voir de près. C'est toujours intéressant de découvrir l'œuvre*

exposée, dans son contexte. En réalité, lors de ma formation aux Arts déco (ENSAD), j'étais en section « art mural » et j'avais donc déjà rencontré la technique de la mosaïque. Cette visite m'a permis de découvrir d'autres œuvres de la même période.

CRDP. Pourquoi avoir choisi le lion, le roi des animaux, connu pour son autorité justement, comme personnage central et dictateur ?

H. K. *Le lion s'est imposé comme roi des animaux à la fois parce qu'il est présent sur la mosaïque et parce qu'il s'agit d'une bête sauvage carnivore connue pour sa férocité. En faire un héros positif m'a toujours semblé une aberration...*

CRDP. D'où est venue l'idée d'intégrer un jeu dans lequel le tricheur a toute sa place... ?

H. K. *La forme de la mosaïque m'a tout de suite fait penser à un plateau de jeu du genre Jeu de l'oie : les cases proposent un cheminement avec embûches, surprises bonnes et mauvaises, comme un parcours de vie, avec ces accidents heureux ou malheureux. Bref une métaphore de la vie. Dans cette métaphore, le tricheur symbolise ceux qui s'affranchissent des règles communes, des lois qui régissent la société des hommes et nous permettent de vivre à peu près harmonieusement ensemble. Les tricheurs sont donc les voleurs, les escrocs, les menteurs, les assassins, les dictateurs, etc...*

CRDP. Comment avez-vous reçu le récit d'Hélène Kérillis ?

J. B. *J'étais contente d'avoir à illustrer un récit un peu engagé comme l'est celui d'Hélène. Ce côté impliqué dans une certaine actualité m'a intéressée même si habituellement je réalise des illustrations de textes qui portent plus à l'onirisme ou à la poésie.*

CRDP. Quelle technique utilisez-vous habituellement ? Avez-vous changé pour cet album ?

J. B. *La base de mon travail s'effectue toujours à la gouache. Il m'arrive de hausser les tons aux crayons de couleur ou d'utiliser le collage de papiers, tissus. J'ai gardé ma technique en faisant des clins d'œil au récit et à la mosaïque notamment avec la présence des cailloux, des éclats de la couronne, etc.*

Jeu, magie et musique

CRDP. Où est passé le pigeon en chef à la fin ?

H. K. *Ce qui m'intéressait dans le pigeon, c'est qu'il est dit « voyageur » : ainsi, il est vraisemblable qu'il sache ce qui se passe à l'autre bout du monde. Voyageur, il est à même de s'enfuir quand la révolution éclate... ou de se ranger du côté des opposants : je n'ai volontairement pas répondu à cette question laissant à l'imagination ou à la réflexion du lecteur le loisir de donner un prolongement à l'histoire...*

CRDP. D'un côté la mosaïque est pleine de petits morceaux, d'un autre votre dessin est plutôt épuré ? Dans quel but ?

J. B. *En effet, mon dessin est plutôt graphique et éloigné de la technique de la mosaïque. J'ai voulu créer un contraste évident entre le royaume aride et la luxuriance du jardin magique. En réalité, je ne voulais absolument pas copier, créer un monde dans un autre monde par jeu d'imitation d'une technique. Mon interprétation est plus libre car j'aurais trouvé absurde de donner directement aux enfants ce qu'ils doivent découvrir peu à peu. Peut-être à leur manière, j'ai lu, j'ai vu... et j'ai fait. Ils pourront s'interroger tout au long pour dire ce qui dans le récit ou les images convoque la mosaïque.*

CRDP. C'est un jeu qui fait perdre au roi son total pouvoir par magie. N'est-ce pas pessimiste comme issue ?

H. K. *Le lion perd son pouvoir à cause de deux facteurs : d'abord un processus magique, et là, nous sommes clairement dans le conte. Ensuite parce que les opposants s'unissent contre lui : la résistance suppose l'union. Et cela, ce n'est pas du tout « gagné d'avance » lors des révoltes contre un dictateur !*

CRDP. Pourquoi avoir attribué un costume blanc à Orphée ?

J. B. *Cette idée s'est imposée à moi sans que j'y réfléchisse. La tonalité dans la mosaïque se rapproche davantage de la couleur de la pierre, plus beige. Peut-être ai-je pensé malgré moi à la classique toge blanche de l'époque romaine...*

CRDP. « Sa musique est si belle qu'on en oublie d'être sauvage » : la phrase est très belle mais aussi très dure. Face à la sauvagerie, la musique suffit-elle à adoucir les mœurs comme on dit ?

H. K. *La musique symbolise ici la meilleure part de l'être humain, qui permet de vivre ensemble dans l'harmonie. C'est ce vers quoi nous devons tendre, en dépassant notre « sauvagerie » naturelle, car nous sommes des animaux, des singes primitivement régis par la loi de la jungle, c'est-à-dire la loi du plus fort et du plus violent. Je ne veux pas dire que la musique joue un rôle ponctuel de divertissement, mais qu'elle nous rappelle, si nous l'avons oubliée, la voie à suivre. Et puis c'est une façon imagée de parler, une litote, comme dans l'expression « elle a oublié d'être bête », pour signifier qu'elle est très intelligente. Celui qui « a oublié d'être sauvage » est donc devenu très civilisé...*

CRDP. La lionne vient rétablir sa justice en voulant récupérer ses enfants, métaphore des femmes qui auraient davantage l'esprit de justice et de responsabilité ?

H. K. *Les chiffres parlent d'eux-mêmes : dans les prisons, sur cent détenus, il y a dix femmes et quatre-vingt hommes. D'où vient la violence dans les sociétés humaines ? Vous avez la réponse.*

CRDP. La douceur de certains traits, l'expression même des animaux en contraste avec la dureté du récit sont-elles là pour précisément toucher les enfants ?

J. B. *J'ai amené les personnages vers mon univers graphique. Et en effet, je voulais créer une forme d'empathie à l'égard de ces animaux sans liberté. Le roi est grand et dominateur, les animaux tristes car soumis et privés de liberté.*

CRDP. La dernière phrase « À quoi ça sert de régner tout seul sur rien ? » sonne comme une morale même si le lion semble encore bien naïf face à ses abus... Quelle est votre volonté dans cette chute ?

H. K. *Chefs de guerre, chefs religieux, dictateurs politiques confisquent la liberté et règnent par la terreur. Mais si personne ne leur obéit plus, leur pouvoir s'effondre. Ainsi se révèle la vanité, le vide du pouvoir, que signifie l'expression « tout seul, sur rien ».*

Lecture de l'album

Cadre pédagogique

Objectifs :

- lire ;
- lire l'image ; mettre en place des notions plastiques.

Découverte du texte et des illustrations

S'intéresser particulièrement aux formes et couleurs, à la composition, aux tailles et plans pour l'analyse des illustrations. Remplir la grille de lecture (doc. 1).

Proposition de jeux

- Réaliser le *Jeumagik* en tenant compte des règles découvertes au fur et à mesure de la lecture. Prévoir une prise d'indices.

- Découper les seize carrés. Demander aux élèves de les réorganiser. Comparer avec le *Jeumagik* proposé dans l'album. Se donner une règle de réorganisation et réfléchir à un critère de tri.

- Rajouter une couleur. Exemple : le vert (car déjà utilisé dans le centre).

Reconstituer le *Jeumagik*.

- Priver le *Jeumagik* d'une couleur.

Scanner le *Jeumagik*, chaque élève dispose d'un seul carré et doit le priver d'une couleur (exemple : le bleu). Réinstaller des seize carrés sans cette couleur.

Comment les couleurs et les formes se répartissent-elles ?

- Jeu de *Memory*. Les carrés dissociés peuvent faire l'objet d'un *Memory*.

Écriture

- Inventer une histoire en y intégrant trois sortilèges. Texte d'une quinzaine de lignes.

- Orphée et les animaux sont partis. Seuls restent l'arbre et les oiseaux.

Imaginer ce qu'il se passe (le lion va-t-il intervenir ? d'autres animaux vont-ils venir ?).

Doc. 1 - Grille de lecture pour le récit et les illustrations : éléments de réponse

Pages	Analyse du texte	Analyse de l'illustration
1 et 2	<p>- « Que savez-vous du lion ? » C'est le plus fort. C'est lui qui décide/commande.</p> <p>- « Est-il juste ? » Non, car il met en prison. Il abuse de son pouvoir.</p> <p>- « Listez les animaux cités. » Panthère, cerf, gazelle, renard, taureau.</p>	<p>« Comment sait-on que le lion est le roi ? » Il porte les attributs de la royauté : la couronne, la crosse.</p> <p>Sa place physique : le plus haut et le plus gros des personnages présentés tandis que les autres personnages sont petits et en bas de l'image.</p>
3 et 4	<p>- « Quelle organisation le lion a-t-il mise en place ? » Des espions, un chef à leur tête.</p> <p>- « Qui est ce chef des espions ? » Un pigeon voyageur.</p> <p>- « Qu'apprend le lion ? » L'existence d'un nouveau jeu : le <i>Jeumagik</i>.</p> <p>- « Que demande-t-il ? » Il souhaite qu'on lui ramène ce jeu.</p>	<p>« Qu'est-ce qui est prépondérant dans l'image ? » Toujours les attributs du roi. Très gros, il occupe quasiment tout l'espace de la page de gauche alors que le pigeon bien que présenté en entier est plus petit et en bas de la page.</p>
5 et 6	<p>- « Quelles questions pose le lion ? » Ça marche ?/On gagne ?</p> <p>- Utilisation d'un vocabulaire spécifique à bon escient : « le grand plateau de jeu ; les bordures de carrés ; les motifs géométriques... »</p> <p>- Faire préciser les formes. En trouver d'autres non citées dans le texte. Carrés, losanges, triangles...</p>	<p>- Présentation de l'illustration représentant le <i>Jeumagik</i>. Laisser réagir les élèves.</p> <p>- Apport d'un vocabulaire spécifique à bon escient : entrelacer, pelte...</p>
7 et 8	<p>- « Que fait le roi ? » Il convoque.</p> <p>- « Habituellement, est-ce que l'on convoque ses camarades pour jouer ? » Ici, il s'agit d'une obligation/c'est un ordre. Le roi n'aurait-il pas d'amis ?</p>	<p>- Découverte du <i>Jeumagik</i> dans sa totalité.</p> <p>- « Comment est-il vu ? » Vision de dessus : le <i>Jeumagik</i> est vu de dessus/les personnages sont disposés autour/le lion du fait de sa taille est présenté comme un joueur comme les autres.</p> <p>- « Le décrire ». Seize carrés mais seulement cinq motifs différents. Place des motifs dans le jeu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - à chaque angle : des carrés avec un cercle ; - au milieu de chaque côté : des carrés avec une croix ; - face à face : des cases aux motifs tressés ; - des cases ornées de losanges ... <p>- « Identifier les couleurs. » Bleu, jaune, blanc, rouge.</p>
9 et 10	<p>« Que se passe-t-il ? » « Quelles sont les réactions du lion ? » Utilisation d'un vocabulaire spécifique à bon escient : « sortilège ».</p> <p>« Comment peut-on décomposer le mot ? » Radical : « sort ». Le sort est le destin. Étymologie : sortilegium « tirage au sort, divination, sortilège », du lat. class. sortilegus « devin, sorcier ».</p> <p>- Faire progresser les élèves sur le thème de la magie : sortilège, jardin magique, disparition.</p>	<p>Découverte et observation : laisser réagir les élèves.</p> <p>« Le lion a-t-il l'air content ? » Position dominante du lion dans l'illustration/au centre de l'image ; <i>Jeumagik</i> présenté de façon partielle/zoom sur une case – celle ornée de losanges et ses deux voisines en particulier ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - attitude affolée du pigeon voyageur/les ailes déployées/prêt à s'envoler/s'enfuir. - « Quel est le lien entre le texte et les illustrations ». <p>Les pointillés/trois notes dans l'air (de musique)/trois sortilèges. Les pointillés en surimpression sont placés de façon à identifier les éléments importants de l'illustration en référence au texte : la couronne qui se brise/le pigeon voyageur inquiet/le lion proche des dés.</p> <p>- « En quoi consiste le premier sortilège ? » La couronne se brise. Émission d'hypothèses quant aux deux autres sortilèges.</p>

11 et 12	Reformuler l'essentiel/le second sortilège.	Découverte de l'illustration seule – sans le texte. Les animaux s'enfuient ! En déduire le second sortilège. Faire remarquer la taille et leur posture des personnages : les adultes au premier plan, leurs petits au second plan. Plan – taille : animaux au premier plan plus gros que ceux au second plan qui s'enfuient. Posture des animaux au premier plan : de profil, de trois quart, vu de dessus. Associer les animaux adultes et leurs petits. Cf. utilisation du vocabulaire des familles d'animaux étudiés précédemment.
13 et 14	Découverte du troisième sortilège.	Découverte et observation : laisser les élèves réagir. Dans les cages, adaptées chacune à leur taille, quatre lionceaux ; le roi est absent de l'image/les cages sont en gros plan/la posture des lionceaux, assez interrogatifs, lesquels se demandent ce qu'ils font là.
15 et 16	« Quelle est la nouvelle situation ? » La situation s'inverse. Les animaux refusent d'être soumis au roi.	« Qu'est ce qui a changé dans les illustrations ? » Le lion est de la même taille que les autres animaux/a perdu les attributs de la royauté. C'est un animal parmi les autres bien que faisant face à tous les autres animaux adultes. Page de gauche/en bas : le jeu est toujours présent – cause de la situation du roi - mais cette fois il apparaît en gris.
17 et 18	- « Analysez la réaction du roi et des animaux. » Tout le monde devient libre, et le roi n'a plus son pouvoir. - Grand sortilège.	- « Qui manque dans l'image ? Pourquoi ? » Le lion est absent de l'image. L'arbre situé jusque-là au centre du <i>Jeumagik</i> prend cette fois toute la place de la page de gauche et déborde même sur la page de droite de par la couleur verte. Les animaux jusque-là de taille conséquente deviennent plus petits et bondissent dans le jardin magique. Chaque parent a retrouvé son petit.
19 et 20	- Recherche dans le dictionnaire : Orphée/la lyre. La musique est si belle qu'on en oublie d'être sauvage. » - La faire expliquer/la mettre en parallèle avec l'expression : « La musique adoucit les mœurs ».	- « Qui apparaît ? » Un personnage central nouveau apparaît : Orphée. Il tient à la main un instrument de musique : une lyre. L'arbre est vu partiellement. Les animaux tout autour semblent apaisés/comment le voit-on ? Autour d'Orphée, certains ferment les yeux de contentement, d'autres paraissent admiratifs...
21 et 22	- Débat philo : rapport entre les hommes et les femmes/la lionne ne veut pas être séparée de ses petits. « À quoi ça sert de régner tout seul sur rien ? » - Comment va se comporter le lion à l'avenir ? « La musique adoucit les mœurs » La musique rassemble et apaise.	- « Qu'est devenu le <i>Jeumagik</i> ? » Les bordures de carrés du <i>Jeumagik</i> ont disparu ; tous les personnages ont la même taille ; le lion a perdu tous ces attributs royaux. Le jardin magique est représenté sous forme de cercle et non plus de carré ; le lion en est exclu. Orientation des personnages tournés tous vers Orphée. - « Qui apparaît encore ? » Apparition d'un nouveau personnage : la lionne.

De l'album à la mosaïque

Cadre pédagogique

Objectifs :

- reconnaître et décrire des œuvres visuelles ;
- savoir les situer dans le temps et dans l'espace, identifier le domaine artistique dont elles relèvent.
- en détailler certains éléments constitutifs en utilisant quelques termes d'un vocabulaire spécifique.

Comparer le Jeumagik avec la mosaïque

Remplir le tableau de comparaison (ci-dessous).

Similitudes	Différences

Synthétiser avec une fiche questionnaire sur la mosaïque (doc. 2).

Identifier la technique de la mosaïque

Cacher le milieu, ne faire apparaître que les bordures de carrés.

Objectif : identifier la technique et les matériaux utilisés.

Repérer les motifs. Les manques. Pourquoi c'est abîmé, cassé.

Objectif : déduire l'impact du temps.

Identifier la technique (motifs, répétition) et les matériaux utilisés.

- Cacher le milieu, ne faire apparaître que les bordures de carrés.
- Le temps est passé ! Repérer les motifs. Les manques ; pourquoi c'est abîmé, cassé.
- Essayer d'identifier les différents motifs et remarquer leur répétition.

Panneau géométrique : composition d'octogones adjacents déterminants des carrés, chaque octogone est chargé de deux peltes ; panneau figuré : bordure de seize carrés et rectangles à motifs géométriques ; seuil : à gauche, bande de raccord ornée d'une composition géométrique au centre, motif de fleur de lys stylisée d'où s'échappent deux arabesques prolongées par une tige s'enroulant en spirale régulière et terminée par une fleur.

Travail sur le motif.

Extraire des carrés des formes spécifiques au choix comme un carré ; un losange ; un rond. Fabriquer des tampons et imaginer une composition autour d'un dessin central.

Contrainte : le nombre de motifs (par exemple deux).

Isoler : à partir d'un carré, extraire des éléments.

Réinsérer les éléments dans un autre carré pour réaliser une nouvelle composition. Décalquer un motif de la mosaïque. Le retrouver sur la mosaïque.

Expérimenter la technique de la mosaïque.

Matériaux : récupération d'échantillons de carrelages de petits carreaux.

Imaginer un croquis préparatoire. Réaliser une composition à l'aide de ce croquis.

DOC. 1 - Grille de comparaison entre les illustrations de l'album et la mosaïque d'Orphée

Similitudes	Différences
Organisation spatiale.	
Motifs des carrés de la bordure.	
Thématique centrale : - les animaux, Orphée, l'arbre ; - la représentation des animaux presque à l'identique ; - la panthère, la gazelle, le renard, le cerf.	Dans la thématique centrale : - ajout de deux animaux ; - le lion ; - la perdrix ; - la taille et la représentation de l'arbre ; - la lyre ; - ajout de motifs géométriques aux quatre coins du motif central ; - la position d'Orphée vu en entier.

DOC. 2 - Fiche questionnaire sur la mosaïque

> Qu'est-ce que la mosaïque ?

C'est une décoration composée de petites pierres ou de petits cubes de couleur (appelés tesselles), juxtaposés et tenus par un ciment ou un mastic.

Chaque élément de la mosaïque est autonome par sa couleur, par sa position, et par sa géométrie.

> Quels matériaux utilise-t-on pour réaliser une mosaïque ?

Les tesselles (cubes ou parallélépipèdes) peuvent être en pierre, marbre, calcaire, silex, cailloux, brique, pâte de verre, émaux, or... ; elles sont plus ou moins grandes selon les exigences du dessin.

> Galets et tesselles

« Éléments préparés en série »

Des petits galets laissés à l'état naturel ;

Des tesselles : fragments taillés en forme de cubes.

> Pose

Les éléments sont posés dans du « ciment ».

> Carton et dessin préliminaire

La mise en place des galets ou des tesselles suppose d'avoir préparé un modèle. Cet usage est une nécessité pour la mosaïque.

Le décor à exécuter était donc tracé sur la surface à mosaïquer, et ce traçage pouvait être précédé d'un carton dessiné ou peint séparément.

> Le décor

Il peut comprendre des motifs figurés ou non.

- Des motifs non figurés : décorant les bandes d'encadrement (motifs géométriques, répétitifs) ; utilisés soit en bandes, soit en décor central (des motifs végétaux),

- un répertoire figuré : les sujets figurés sont très variés : mythologiques ; historiques ; animaux ; inanimés : natures mortes, etc.

> Les mosaïques et leurs clients

Les mosaïstes : les mosaïques étaient très rarement signées. Nous sommes loin de la notoriété des peintres et des sculpteurs, et de leur statut économique.

Du point de vue de la répartition des tâches, il est vraisemblable d'envisager la collaboration d'un peintre, auteur du carton, et du mosaïste, qui le réalise en tesselles.

Pour expliquer la récurrence d'images semblables dans les pavements, la plupart des spécialistes admettent que les mosaïstes disposaient de « cahiers de modèles », recueils d'images qu'ils n'auraient plus eu qu'à recopier, circulant à travers le monde antique et copiés de génération en génération. Mais, personne n'a jamais vu de cahier de modèles et aucun texte ni image n'en atteste l'existence.

La plupart des canevas et motifs décoratifs devaient se dessiner à la règle et au compas ; mais pour construire les postes dont la géométrie est plus délicate, ils pouvaient utiliser des patrons.

> La clientèle

Quand la mosaïque est dans un temple ou dans des thermes, on se doute que le commanditaire en est la cité ou quelque organisme public. Mais, la majeure partie des pavements appartient à des maisons privées dont propriétaires ou occupants nous sont presque toujours inconnus.

Pratiques artistiques

Cadre pédagogique

Objectifs :

- reconnaître et décrire des œuvres visuelles ;
- savoir les situer dans le temps, l'espace, le domaine artistique dont elles relèvent ;
- en détailler certains éléments constitutifs ;
- inventer et réaliser des œuvres plastiques à visée artistique ou expressive en se servant de différents matériaux, supports, instruments et techniques.

La mosaïque de galets : elle est réalisée par assemblage de petits cailloux non taillés, blancs, noirs, parfois rouges. La mosaïque de galets du Ve siècle, bichrome, présente un dessin clair sur fond sombre.

Réaliser une mosaïque de galets

Organiser une collecte de galets de petite taille, les trier en fonction de leur couleur (plus clair ou plus sombre). Réaliser des croquis préparatoires/imaginer une mosaïque. La créer avec les galets recueillis.

La mosaïque romaine : elle adopte un style en noir et blanc.

Les motifs géométriques sont favorisés : damiers, cercles entrelacés, rubans tressés, losanges, végétaux stylisés. Les sujets figurés s'insèrent dans le décor du fond blanc.

Une mosaïque en argile

Observer le fragment de mosaïque en déduire le matériau utilisé

Réaliser une mosaïque à l'aide d'argile et des différents outils (couteaux, pinceaux...).
Se reporter au doc. 1 pour les représentations.

Réaliser une production collective à partir du patrimoine proche

Répertorier les principaux monuments du patrimoine matériel/patrimoine immatériel et l'utiliser
Choisir un motif central : la représentation de la ville/village où l'on réside. Faire un repérage et prendre des photographies autour des différents lieux caractéristiques (église, pont, fontaine, arbre...). Par groupe, un morceau est matérialisé.

Apport culturel : le Bar de César de l'hôtel Crillon à Paris réalisé en mosaïque.

Une autre approche de la mosaïque (abstraction géométrique)

En reprenant la technique utilisée par l'artiste, réaliser une production collective.

Autres propositions

Cadavres-exquis

Par groupe de quatre. Sur une feuille de papier calque et avec un pastel gris ou blanc, décalquer un élément au choix. Passer la feuille au voisin qui à son tour décalque un autre élément qu'il place où il veut sur la feuille.

Contrainte : la feuille de papier calque doit être plus petite que la représentation de l'œuvre (par exemple un carré de 15 x 15) et ce afin d'amener les élèves à superposer les dessins. Possibilité de remplir avec des pastels de couleurs.

Frottage d'arbres (référence au jardin magique)

Proposer un relevé de textures/frottage d'écorces d'arbres et réaliser un recueil de ces frottages.

Trace des animaux (pour les plus petits)

Rechercher les traces laissées au sol par les animaux figurant autour d'Orphée.

Réaliser des tampons de ces traces. Imaginer le cheminement de ces animaux dans le jardin magique.

Réalisation de tampons

Dessiner sur une feuille de mousse une forme. La coller avec une colle forte sur un morceau de carton épais. Laisser sécher. Badigeonner la mousse de peinture. Retourner. Imprimer.

DOC. 1 - Liens pour voir des mosaïques*

La mosaïque de galets

Atrium avec mosaïque de galets à décor géométrique dans une grande demeure à Pella, ancienne capitale du royaume de Macédoine.

La mosaïque romaine

Mosaïque dans une maison à Pompéi.

Mosaïque de Brignon. Quartier de Serres, musée de Nîmes.

Une mosaïque en argile

Fragment de mosaïque.

Antiquités nationales.

Technique/matière : terre cuite.

Lieu de découverte : camp Myard.

Localisation : musée d'Archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye.

Une autre approche de la mosaïque (abstraction géométrique)

Cabochon (titre attribué), 1966, Vasarely Victor (dit), Vasarhelyi Victor (1906-1997). V. Boglar, collage contre-plaqué.

Dessins. Période : XXe siècle, période contemporaine de 1914 à nos jours.

H. : 2,500 m. L. : 2,500 m.

Localisation : musée national d'Art moderne - Centre Georges Pompidou (Paris). Don de l'artiste en 1977.

* Les textes soulignés renvoient à des liens internet.

Orphée dans l'histoire des arts

Cadre pédagogique

Objectifs :

- reconnaître et décrire des œuvres visuelles ;
- savoir les situer dans le temps et dans l'espace ;
- identifier le domaine artistique dont elles relèvent ;
- en détailler certains éléments constitutifs en utilisant quelques termes d'un vocabulaire spécifique.

Découvrir d'autres représentations des animaux

- Établir une liste des animaux entourant Orphée. Rechercher leur représentation dans l'art. Divers artistes, époques, animaux et expressions artistiques (peinture, sculpture, jardin...) seront comparés. Un zoom sur la représentation d'un animal peut être choisi.

Par exemple le taureau : Lascaux/Picasso. Une frise chronologique sur les six périodes de l'histoire en rapport avec l'animal choisi peut être réalisée.

- Proposer une banque d'images comprenant des reproductions d'œuvres d'art sur ces espèces d'animaux ou la faire rechercher par les élèves (voir sur le site de la RMN – doc. 1).

Après avoir photocopié la représentation d'Orphée, inclure dans une production plastique ces nouveaux animaux : imaginer le cadre, le décor ou le paysage de l'œuvre.

Autour de l'œuvre de référence : *Orphée charmant les animaux*

À partir de plusieurs reproductions, plusieurs activités sont envisageables :

- procéder à une lecture d'œuvres / les comparer : répertorier les animaux, remarquer leur variété, le décor...

- imaginer par groupes de deux ou trois élèves des productions sur ce même thème : choisir les animaux, envisager la mise en scène...

Synthétiser avec une fiche questionnaire sur l'œuvre (doc. 2.).

Vocabulaire spécifique à connaître (voir doc. 3).

Entrelacs – Légende – Lyre – Mosaïque – Mythologie – Pavement – Pelte – Tesselle.

DOC. 1 - Mise en réseau avec d'autres œuvres

> Orphée charmant les animaux

- *Orphée charmant les animaux*, Cades Giuseppe (1750-1799).

Dessin. Période : XVIIIe siècle, période moderne (Europe occidentale).

Technique/matière : aquarelle, encre brune, lavis brun, lavis gris, plume.

H. : 0,144 m. L. : 0,398 m.

Localisation : musée du Louvre (Paris), D.A.G. Achat M. Calando, 1970.

- *Orphée charmant les animaux*, Le Brun Charles (1619-1690) (atelier de).

Dessin. Période : XVIIe siècle, période moderne (Europe occidentale).

Technique/matière : lavis brun, lavis gris, pierre noire.

H. : 0,391 m. L. : 0,647 m.

Localisation : musée du Louvre (Paris), D.A.G.

- *Orphée charmant les animaux*, Keirinck Alexandre (1600-vers 1652).

Peinture. Localisation : musée des Beaux-Arts Denys Puech, Rodez.

> Orphée

- Recueil : *Orphée*, nielles tome V (71 NI à 84 NI), Peregrini da Cesena (XVIe siècle) Peregrini Stefano ; Peregrino da Cesena (actif à Bologne).

Estampe. Période : XVIe siècle, Renaissance.

Technique/matière : nielle.

H. : 0,054 m. L. : 0,029 m.

Localisation : musée du Louvre (Paris), collection Rothschild.

- *Orphée*, 1948, Zadkine Ossip (1890-1967), sculpteur, peintre.

Sculpture. Période : XXe siècle, période contemporaine de 1914 à nos jours.

H. : 2.000 m. L. : 0.750 m. Prof. : 0.450 m.

Localisation : musée de Grenoble. Achat par commande à l'artiste en 1950. Dépôt Centre Pompidou, 1993.

Doc. 2 - Fiche questionnaire sur *Orphée charmant les animaux*

> Taille

-> C'est grand !

Un carré de 2,95 m de côté.

> Technique

-> Qu'est-ce ? Quelle technique l'artiste a-t-il utilisé ?

C'est une mosaïque.

-> De quelle manière cette mosaïque est-elle faite ?

Plusieurs procédés classiques coexistent :

- le plus connu, celui utilisé pour réaliser cette mosaïque : l'*opus tessellatum*, emploie comme tesselles des abacules, c'est-à-dire des petits cubes de pierre, collés soit directement sur la surface à paver, soit sur un enduit intermédiaire ;

- il existe aussi l'*opus sectile* qui utilise des fragments de tailles inégales de pierre, de marbre ou même de verre coloré (*crustæ*).

> Auteur

-> Qui fabriquait ces mosaïques ?

Définition du mosaïste.

> Destinataire

-> Pour qui ?

Le propriétaire de cette maison / villa.

> Origine

-> Où pouvait bien se trouver cette mosaïque ?

Dans une villa. Au sol. Pavant un « *cubiculum* » (chambre à coucher) de 24 m².

-> Y a-t-il beaucoup de mosaïques dans le monde ?

Cf. Les apports culturels.

> Fonction

-> À quoi pouvait-elle bien servir ?

Elle ne sert à rien si ce n'est à décorer, c'est pour faire joli.

> Description

-> Couleurs

Mosaïque polychrome : blanc, noir, ocre.

-> Formes

Que représentent les motifs ?

- Panneau géométrique : composition d'octogones adjacents déterminants des carrés, chaque octogone est chargé de deux peltes.

- Panneau figuré : bordure de seize carrés et rectangles à motifs géométriques.

- Seuil : à gauche, bande de raccord ornée d'une composition géométrique au centre, motif de fleur de lys stylisée d'où s'échappent deux arabesques prolongées par une tige s'enroulant en spirale régulière et terminée par une fleur.

-> Décor

Un paysage marqué par un arbre et quelques rochers.

-> Contenus

- Quel est le nom du personnage représenté ? Comment reconnaît-on Orphée ?

Au centre, Orphée est assis près d'un arbre. Il est vêtu à l'orientale et coiffé du bonnet phrygien.

Il tient sur sa cuisse gauche, la lyre à neuf cordes dont le nombre symbolise les Muses.

Cf. La légende d'Orphée.

- Il y a beaucoup d'animaux !

À gauche : un taureau, un lion et sanglier.

À droite : un cerf, une panthère, un renard et une gazelle.

Au-dessus un perroquet, une perdrix, un oiseau.

- À quoi sert la lyre ? Pourquoi les animaux sont-ils regroupés autour d'Orphée ?

Des animaux sauvages pacifiés par sa musique l'entourent : taureau, lion, sanglier à sa droite ; cerf, panthère, renard, gazelle à sa gauche ; perdrix, perroquet.

- Ce personnage représente-t-il quelqu'un qui a réellement existé ?

Cf. La mythologie.

> Durée de vie

-> La mosaïque est détériorée par endroit !

Elle a été découverte à l'occasion de fouilles archéologiques, à Arles, dans les Bouches-du-Rhône, en 1934. Elle date du IVe siècle après J.-C. La mosaïque d'Orphée a souffert des constructions du Moyen Âge, établies sur le sol de la villa romaine. Malgré un trou à la joue droite, Orphée est assez bien conservé. La partie droite du corps a également subi quelque atteinte.

-> La mosaïque se pratique-t-elle encore de nos jours ?

Oui.

-> Existe-t-il toujours des mosaïstes ?

Oui.

DOC. 3 - À propos de mythologie

> La mythologie grecque

C'est l'ensemble des mythes provenant de la Grèce antique. Ces récits, familiers à tous les anciens Grecs, forment les fondements de leur religion ainsi que de la représentation qu'ils se faisaient du monde, au moins jusqu'à Protagoras (Ve siècle av. J.-C.). Ils sont aussi à l'origine, pour une large part, de la mythologie romaine.

D'abord véhiculés par la tradition orale, les mythes grecs nous sont essentiellement connus grâce à des témoignages antiques (artistiques et littéraires) qui proviennent de toute la Méditerranée et s'étalent sur plusieurs siècles. De nombreuses différences de versions apparaissent en fonction des époques et des lieux, qui témoignent que les mythes n'étaient pas pour les anciens des récits figés mais des matières en évolution permanente. Riches et variés, ces récits ont constitué — et constituent encore aujourd'hui — des thèmes souvent traités dans l'art, la philosophie et la littérature occidentale

> La légende d'Orphée

Aède, mythique de Thrace, savait par les accents de sa lyre charmer les animaux sauvages et parvenait à émouvoir les êtres inanimés.

On raconte qu'il ajouta deux cordes à la traditionnelle lyre à sept cordes que lui donna le dieu, en hommage aux neuf muses, auxquelles appartenait sa mère.

Il passe pour être l'inventeur de la cithare. Héros voyageur, il participa à l'expédition des Argonautes. Il donnait par son chant la cadence aux coups de rame des autres héros. Son chant permit également à l'expédition de résister au danger du chant des sirènes dont il parvint à surpasser le pouvoir de séduction.

Sa femme, Eurydice fut, lors de leur mariage, mordue au pied par une vipère. Elle mourut et descendit au royaume des Enfers. Orphée put, après avoir endormi de sa musique enchanteresse Cerbère, le monstrueux chien à trois têtes qui en gardait l'entrée, et les terribles Euménides, approcher le dieu Hadès. Il parvint, grâce à sa musique, à le faire fléchir, et celui-ci le laissa repartir avec sa bien-aimée à la condition qu'elle le suive et qu'il ne se retourne ni ne lui parle tant qu'ils ne seraient pas revenus tous deux dans le monde des vivants. Alors qu'Orphée s'apprêtait à sortir des Enfers, il ne put résister à la tentation de contempler sa bien-aimée, et Eurydice disparut définitivement.

Une autre version veut que lors de la remontée des Enfers, Orphée se rassure de la présence d'Eurydice derrière lui en écoutant le bruit de ses pas. Parvenus dans un endroit où règne un silence de mort, Orphée s'inquiète de ne plus rien entendre et craint qu'il ne soit arrivé un grand malheur à Eurydice. Sans plus attendre il décide de se retourner et la voit disparaître aussitôt (...).

Doc. 4 - Vocabulaire spécifique à connaître

> **Entrelacs** : ornement composé de motifs dont les courbes s'entrecroisent et s'enchevêtrent.

> **Légende** : récit à caractère merveilleux où les faits historiques sont transformés par l'imagination populaire ou l'invention poétique pour en embellir le caractère. La légende se conserve dans la mémoire collective.

> **Lyre** : instrument de musique à cordes pincées connu depuis la plus haute Antiquité et qui se compose d'une caisse et de deux montants courbes soutenus par un joug transversal.

> **Mosaïque** : du latin « *musaicum* », déformation du terme « *musivum opus* » : travail ou ouvrage artistique présidé par les Muses.

Assemblage de petits cubes ou parallélépipèdes multicolores de matière diverse (marbre, pâte de verre, etc.), juxtaposés de façon à former un dessin, un motif et retenus par un ciment.

> **Mythologie** : à l'origine, histoire fabuleuse des dieux, demi-dieux ou héros de l'Antiquité. Par conséquence, ensemble des mythes qui appartiennent à un peuple voir également le doc. 3).

> **Pavement** : recouvrement d'un espace donné à l'aide de figures ou motifs identiques ayant en commun deux à deux des parties de leurs frontières.

> **Pelte** : petit bouclier, en forme de croissant, fait de bois ou d'osier et pouvant être recouvert de cuir.

> **Tesselle** : petit morceau en pierre naturelle (marbre, granit, calcaire) ou pâte de verre, céramique, faïence, émaux, grès, terre cuite qui constitue le matériau de base d'une mosaïque murale ou d'un pavement.

Activités transversales

Français : littérature

Objectifs : s'assurer de la compréhension d'un texte. Utiliser le dictionnaire sous forme papier ou numérique.

Rechercher le sens des mots ci-dessous.

Page 1	Dictateur Tenir en otage Se révolter Sa Majesté Régner Les sujets (de sa Majesté)
Page 2	La Cour
Page 5	Sortilège
Page 6	S'évader

Rechercher le sens des expressions ci-dessous.

Page 4	Être en tête Faire du surplace Se frotter les pattes (les mains)
Page 5	Passer son tour Se briser en mille morceaux
Page 8	Ivre de fureur (de douleur) Faire bloc

Rechercher des noms de la même famille.

Mâles	Femelles	Petits	Images trouvées par les élèves
Le lion	La lionne	Le lionceau	
La panthère / le léopard	La femelle léopard / panthère	Le bébé panthère	
Le cerf	La biche	Le faon	
La gazelle	La femelle gazelle	Le faon	
Le renard	La renarde	Le renardeau	
Le taureau	La vache	Le veau	

Au fur et à mesure de la lecture : possibilité de faire réaliser le tableau ci-dessus par les élèves, en rajoutant une colonne à droite, et ce afin d'insérer la photo de l'animal correspondant (cf. pages 11 et 12 de l'album).

Sciences expérimentales

Objectif : connaître les êtres vivants dans leur environnement.

Travail individuel ou en binôme.

Rédiger un texte documentaire sur ces animaux et le présenter au groupe classe.

Histoire

À propos du pigeon voyageur

Depuis l'Antiquité, le pigeon a toujours bénéficié d'une place importante dans l'Histoire.

Au point que son élevage fut considéré comme « privilège nobiliaire » sous Charlemagne.

Certains pigeons furent de véritables héros durant les deux guerres mondiales : c'est ainsi que « le Vaillant », « le Maquisard » entrèrent dans l'Histoire.

Histoire du pigeon voyageur

Les pigeons pendant la Guerre de 14-18

Les pigeons pendant la Guerre de 39-45

Le pigeon a souvent été considéré comme messager de paix : à rapprocher des représentations de Pablo Picasso (*La Colombe de la paix*, vers 1950).

La Seconde Guerre mondiale

Réfléchir à place des dictatures dans la société (Mussolini, Hitler, Franco...).

Débat philo : constats, évolutions, lien avec le lion de l'album.

Prolongement possible

Arts visuels - cinéma

Le Dictateur, Charlie Chaplin, 1940.

Après étude du comportement du lion, visionner des extraits du film et comparer avec l'attitude du personnage : points communs/différences.

Éducation musicale

Après une présentation de la lyre (apport de connaissance, écoute), la faire replacer dans la famille des instruments connus.

Repères chronologiques : 1593-1652

La Préhistoire	Pas de mosaïque à la Préhistoire
L'Antiquité	<p>Mosaïque de Pompéi : <i>Poissons dans un fond marin</i>. Antiquité grecques, étrusques et romaines. Période : Rome antique. Lieu de découverte : Pompéi. Localisation : Grand Palais, Paris.</p> <p>Mosaïque d'Orphée : <i>Orphée charmant les animaux</i>, IVe siècle après J.-C. Technique/matière : mosaïque - céramique, <i>opus tessellatum</i>. Carré de côté : 2,95 m. Lieu de découverte : Arles, PACA. Localisation : musée départemental Arles antique</p>
Le Moyen Âge	<p>Mosaïque : <i>Le Mois d'octobre</i>, vers milieu XIIe siècle. Objet d'art. H. : 0,910 m. L. : 0,930 m. Site de production : Île-de-France. Localisation : basilique Saint-Denis.</p>
Les Temps modernes	<p>Masque de turquoise, vers 1400-1521. Peut représenter la divinité Xiuhtecuhtli. Art amérindien. Période aztèque (1200-1521 ap. J.-C.). Technique/matière : bois exotique, mosaïque, nacre et turquoise H. : 0,168 m. Localisation : British museum, Londres (Royaume-Uni).</p>
La Révolution française et le XIX ^e siècle	<p>Broche, 1860, Castellani Pio Fortunato (1794-1865), joailler. Objet d'art. Période : XIXe siècle, période contemporaine de 1789 à 1914. Technique/matière : mosaïque, or et verre. Site de production : Rome (origine). Diamètre : 0,053 m. Localisation : British Museum, Londres (Royaume-Uni).</p>
Le XX ^e siècle et notre époque	<p>Mosaïque réalisée d'après <i>Composition aux deux oiseaux sur fond jaune</i>, Heidi Mélando, Fernand Léger (1881-1955), peintre. Muséologie. Vue façade est du musée national Fernand Léger. Commande par Georges Bauquier des mosaïques et inauguration en 1990. Période : XXe siècle, période contemporaine de 1914 à nos jours. Localisation : musée national Fernand Léger, Biot.</p>

Zoom sur l'œuvre

En 1934, à l'occasion des travaux d'enlèvement et de pose de la mosaïque *La Toison d'Or*, découverte l'année précédente, à Arles, dans le quartier de Trinquetaille, Fernand Benoît engage des fouilles dans une pièce de terre voisine. C'est ainsi que dans une salle appartenant à la même villa, mesurant 4,05 m de largeur sur une longueur de 6 m est mise à jour la mosaïque Orphée charmant les animaux.

> Composition du pavement de mosaïque

- Deux panneaux asymétriques ;
- un seuil désaxé par rapport à la pièce.

> Le compartiment nord-est

Formant un carré de 2,95 m de côté, il renferme un motif figuré qui représente *Orphée charmant les animaux*.

> L'encadrement de la salle était fait d'un chemin à fond blanc damé d'un échiquier de bandes noires, rehaussé de quelques cubes de couleur.

Le sujet d'*Orphée* est inscrit dans un carré de 1,75 m de côté, recoupé aux angles de façon à former un octogone.

Il est encadré par une bordure très riche de seize rectangles et carrés alternant de 0,60 m de largeur, représentant :

- aux angles : quatre rosaces à torsades ;
- sur les côtés : des nattes et entrelacs.

La mosaïque d'Orphée a souffert des constructions du Moyen Âge, établies sur le sol de la villa romaine. Malgré un trou à la joue droite, Orphée est assez bien conservé.

La partie droite du corps a également subi quelque atteinte. Cependant, la mosaïque a pu être retirée dans son ensemble et remise sur un lit horizontal.

Des tapis à losange, en brun jaune sur fond noir et blanc.

Des peltes disposés en svastika, qui rappellent le motif déjà signalé dans la bordure de la mosaïque de la *Toison d'Or*.

Des rubans entrelacés et ondulés, d'une grande souplesse de composition.

Orphée, au centre du motif, est assis sur un rocher, de face, la tête légèrement tournée à droite, coiffé du bonnet phrygien et les cheveux au vent.

Il est vêtu d'une tunique à manches, de tonalité grise et verte.

Il a le corps et les jambes serrés dans un vêtement collant de même couleur qui descend jusqu'aux pieds, chaussés de brodequins rouges.

Ses genoux sont couverts d'une chlamyde pourpre.

Orphée tient de la main droite une lyre à neuf cordes, à travers lesquelles on distingue sa main droite en train de jouer.

Autour d'*Orphée*, sont groupés un certain nombre d'animaux : sept quadrupèdes ; cinq oiseaux.

À sa gauche, un arbre près duquel est adossé le dieu semble se pencher pour écouter son chant, tandis que deux oiseaux, perchés sur les branchages, se tournent vers lui et qu'un troisième vole à tire d'aile.

À droite, quatre quadrupèdes accourent au son de la lyre :

- un cerf ;
- une panthère à mi-corps ;
- un renard ;
- une gazelle.

À gauche :

- un taureau ;
- un lion à l'abondante crinière.
- un autre animal, très abîmé : probablement un sanglier.

À droite et à gauche : un perroquet et une perdrix se font face.

Orphée sur le web

Sitographie documentaire

Une liste de liens vers les musées et sites archéologiques européens et internationaux.

Une liste d'œuvres d'art autour d'*Orphée charmant les animaux* sur le site insecula.com.

Une galerie d'images autour d'Orphée sur le site [mythesgrecs](http://mythesgrecs.com).

Une liste récapitulative des textes majeurs autour du mythe d'Orphée sur le site mediterranees.net.

Une liste de repères autour d'Orphée et de la musique sur le site du CRDP de l'academie de Versailles.

Une liste de repères autour d'Orphée et des arts plastiques sur le site du CRDP de l'academie de Versailles.

Autour d'une autre mosaïque d'*Orphée charmant les animaux* sur le site du musée du Louvre.

Des informations autour de la mosaïque romaine sur le site de la RMN.

Sitographie pédagogique

Des séquences pédagogiques autour du mythe d'Orphée et d'Eurydice sur le site scholaemma.free.fr.

Un projet d'école (Haute-Normandie) autour de la mosaïque (cycle 3).

Un projet autour de la mosaïque de Bacchus sur le site du CRDP de l'academie de Reims.

Un projet autour de la mosaïque de Bergheim sur le site du CRDP de l'academie de Strasbourg.

Collection PONT DES ARTS

Dossiers pédagogiques en libre téléchargement sur www.collection-pontdesarts.fr

Cahiers pédagogiques à la vente sur www.scrén.com

