

Les mallettes pédagogiques, un outil pour l'enseignement de l'histoire des arts à l'école

Un projet sous la direction du Service Education du Musée du Louvre

Les malles pédagogiques pour l'enseignement élémentaire

Première mallette pédagogique
à destination de l'enseignement élémentaire
« **Découvrir des chefs-d'œuvre du Louvre** »

- Placer l'œuvre au cœur du propos
- Proposer une approche sensible
- Croiser les disciplines

Composition de la mallette pédagogique

10 posters de chefs-d'œuvre

Format A0x 60 cm

Les œuvres choisies appartiennent au patrimoine français ou européen. Elles permettent de parcourir l'histoire – de l'Antiquité à l'époque contemporaine – et plusieurs domaines artistiques (peinture, sculpture, objet d'art, ...).

4 séries de 30 cartes d'œuvres mises en réseau

Format A5

Un répertoire d'œuvres mises en relation avec les posters pour les phases d'activités en groupe.

1 guide de l'enseignant

Format A4, 128 pages

Le guide contient à la fois des ressources documentaires et des pistes pédagogiques. Il permet d'articuler les différents supports contenus dans la mallette. Chaque chapitre inclut :

Un **Dossier documentaire** qui comprend une description de l'œuvre, une analyse du contexte de création, une biographie de l'artiste et une bibliographie.

Une partie **Avec les élèves** qui comprend une séquence détaillée sur la découverte de l'œuvre et des pistes d'activités pour explorer différentes problématiques et privilégier les approches transdisciplinaires.

Un cédérom

Le cédérom regroupe des ressources visuelles (les chefs-d'œuvre, les œuvres mises en réseau, des schémas...) et textuelles à imprimer ou vidéoprojecter pour la réalisation des activités en classe.

Cycle 3

L'histoire des arts à l'école

Découvrir des chefs-d'œuvre du Louvre

Avec le soutien de

HATIER

LOUVRE
éditions

Le guide de l'enseignant

Pour l'enseignant : Aborder l'œuvre

“ Ce fut un des jeux de mon berceau d'étouffer des serpents. Quand tu les surpasserais tous en grandeur, pourrais-tu te comparer à l'Hydre que je domptai dans les marais de Lerne ? Elle tira de nouvelles forces des coups que je lui portais. Dragon aux cent têtes, quand j'en abattais une, elle était sur-le-champ remplacée par deux autres plus terribles encore. Je domptai ce monstre, qui, toujours entier, se multipliait sous le fer, devenait plus terrible par ses défaites, et il expira sous l'effort de mon bras.”

Les Métamorphoses, Ovide, Livre ix, Traduction de G.T. Villenave, Paris, 1806

DOSSIER DOCUMENTAIRE

ABORDER L'ŒUVRE

Peintre de Diosphos
Amphore à col à figures noires
Vers 500-490 av. J.-C. Athènes
H : 19,70 cm ; D : 11,90 cm
Faces A et B : *Héraclès et l'Hydre de Lerne*.
Collection Durand 1825
Département des antiquités grecques,
étrusques et romaines

Sur les panses de l'amphore à col du Peintre de Diosphos figurent deux épisodes du combat d'Héraclès contre l'Hydre de Lerne. Ces scènes se détachent sur un fond noir et sont soulignées d'un filet ; le col de l'amphore est décoré d'un motif à palmettes*.

La scène, où Héraclès est seul aux prises avec l'Hydre de Lerne, est divisée en deux parties : à gauche, un homme, Héraclès, dont le torse est vu de face, tandis que les jambes et la tête sont de profil, selon une convention de représentation de la Grèce archaïque ; à droite, un animal mythologique proche du poulpe, l'Hydre, dont les tentacules portent des têtes de serpent.

Héraclès porte une tunique aux bords brodés. Il est reconnaissable à ses attributs* :

- la peau de lion dont les pattes postérieures pendent le long de sa cuisse, les pattes antérieures sont nouées autour de son col et le musle recouvre sa tête ;

- la massue, moins reconnaissable, est disposée obliquement entre les jambes du héros, parallèlement à sa jambe et à son bras droits. Pour ce combat, il n'utilise pas l'épée, rangée dans son fourreau, mais une harpe, sorte de serpe recourbée qu'il tient vigoureusement dans sa main droite.

La scène fige un instantané du combat et concentre l'intensité du drame. Héraclès vient d'empoigner solidement un tentacule de l'Hydre et s'apprête de l'autre main à trancher des têtes de serpents avec sa harpe. Qui va gagner ce combat ?

Observons les indices de la composition qui rendent le triomphe du héros immédiatement lisible.

D'abord le sens de lecture est favorable à Héraclès qui se dirige vers la droite. Son pied gauche prend appui dans l'angle gauche du cadre rendant son action plus dynamique ; son corps se déploie dans l'espace, bras et jambes écartés. Même la queue de sa peau de lion se recourbe, comme animée. Les points de rencontre entre l'homme et la bête – genou, pied et coude d'Héraclès – tracent la verticale qui enferme l'Hydre, compressée dans la partie droite du cadre.

Le corps de l'homme s'inscrit dans des lignes géométriques volontaires et puissantes : obliques, horizontales et verticales qui s'opposent aux lignes sinueuses du corps de la bête. De la même manière, les vides autour du corps de l'homme ont des formes amples et définies alors que les vides autour de l'Hydre sont petits et de formes complexes.

Pour l'enseignant : Comprendre l'œuvre

L'amphore du Peintre de Diosphos est réalisée dans la technique dite des figures noires* : les figures de couleur noire rehaussées de blancs et de rouge se détachent sur un fond d'argile orangé. Les figures sont obtenues par l'application d'une crème faite d'argile décaotée dans un mélange d'eau et de potasse, qui devient d'un noir brillant après cuisson. Les rehauts blancs sont peints avant cuisson avec un mélange d'argile blanche. Après la cuisson, les détails sont obtenus par des incisions pratiquées au burin.

COMPRENDRE L'ŒUVRE

Les douze travaux d'Héraclès

La scène représentée sur cette amphore est le combat d'Héraclès contre l'hydre de Lerne. Cet exploit fait partie du mythe grec des douze travaux d'Héraclès – Hercule pour les Romains.

Héraclès est le fils du dieu du Ciel, Zeus, et de la mortelle Alcène, épouse d'Amphitryon. Une nuit, Zeus trompe la confiance d'Alcène en se faisant passer pour son mari. De cette union adultérine naît Héraclès. Héra, l'épouse du dieu du Ciel, aveuglée par la jalousie, n'a de cesse de poursuivre le fils illégitime durant toute sa vie. Les douze travaux, imposés par le roi de Mycènes, Eurysthée, à l'insigation d'Héra, illustrent une des ruses de la déesse pour éliminer le héros.

La lutte d'Héraclès contre l'hydre de Lerne est le deuxième des douze travaux du héros après sa victoire sur le lion de Némée dont il porte la peau. Cet épisode est bien connu grâce à de nombreux textes antiques et des figurations le relatant : l'hydre de Lerne, monstre hybride aux

multiples têtes commet les pires atrocités et terrorise les habitants aux alentours. Ses têtes repoussent et se démultiplient dès lors qu'on les tranche. Pour vaincre la bête, Héraclès, sous la protection de la déesse Athéna, frappe l'hydre à l'aide de sa harpe tandis que Loloas, neveu d'Héraclès, cautérise les plaies pour empêcher la repousse des têtes. Héra tente d'empêcher la victoire du héros en envoyant un crabe pincer ses mollets mais Héraclès l'écrase du pied. La tête centrale du monstre, immortelle, est tranchée et enterrée sous un rocher. Le héros dépèce l'animal et recueille le venin pour en imprégner ses flèches. Le sang de l'hydre se déverse dans le fleuve en répandant une odeur pestilentielle.

Le sujet apparaît sur les vases dès le début de la période archaïque (1050-480 av. J.-C.). Les représentations privilégient le moment de la lutte du héros et de son neveu contre le monstre avec la déesse Athéna à leurs côtés. C'est

Doc. 1 - Peintre de Samos, *Héraclès et l'hydre de Lerne*, 580-570 av. J.-C.

dossier documentaire

ce que reproduit le Peintre de Diosphos sur un autre vase, un petit lécythe* du Louvre (carte 2) avec le motif du crabe qui se retrouve également sur la face B de notre amphore. Toutefois, sur la face de l'étude ici, Héraclès est seul face à l'hydre de Lerne.

Cet épisode est souvent représenté dans la céramique attique à figures noires durant la période archaïque. Cette popularité s'explique peut-être par le fait qu'Héraclès était probablement le protégé d'Athéna, déesse éponyme de la cité d'Athènes. Ce thème tend à disparaître par la suite du fait de la montée du rationalisme grec qui proscriit les formes ne correspondant pas à la nature, dont les monstres font partie.

Une céramique attique

Cette céramique est un vase attique – fabriqué dans les ateliers d'Athènes. Ils sont réputés dans l'ensemble du monde grec en raison de la qualité de l'argile et de l'habileté des potiers qui la manient. Des documents attestent d'une expansion vers des marchés extérieurs du Bassin méditerranéen (Étrurie, Italie du Sud, Sicile et Égypte) et de la mer Noire, où des colonies grecques ont été fondées au cours des deux siècles précédents. D'autres céramiques sont également très réputées à cette époque : celles des ateliers corinthiens, comme par exemple le skyphos* du Peintre de Samos représentant Héraclès contre l'hydre de

Lerne (vers 580-570 av. J.-C., doc. 2). Les amphores de ce type sont destinées au stockage des liquides tels l'huile ou le vin. Néanmoins, les petites dimensions et le lieu de découverte de l'amphore du Peintre de Diosphos, – un tombeau à Capoue en Italie du Sud – lui confèrent une fonction plutôt votive* et funéraire.

La place de la céramique dans l'art grec

Ces céramiques sont actuellement considérées comme de véritables œuvres d'art. Cependant, les Grecs jugeaient la poterie comme une activité artisanale. Potiers et peintres sur vase sont peu considérés contrairement aux sculpteurs ou aux peintres. Or, les œuvres peintes et sculptées de l'époque ne nous sont parvenues qu'en très petit nombre et le plus souvent de manière indirecte. Les peintures grecques, dont il nous reste de rares témoignages, sont connues par les textes de Plin l'Ancien (23-79 ap. J.-C.), les chefs-d'œuvre de la sculpture, comme ceux de Praxitèle (400-320 av. J.-C.), par les copies romaines (doc. 3) et les monuments par des fragments architecturaux, telle que la Plaque des Ergastines (un des éléments de la frise du Parthéon, doc. 2). Au contraire, les céramiques enfouies dans les tombes ont été préservées de la destruction, ce qui a permis leur conservation jusqu'à notre époque.

Doc. 2 - Plaque des Ergastines, fragment de la frise Est du Parthéon d'Athènes, 445 et 438 av. J.-C.

Doc. 3 - Aphrodite dite "Venus d'Arles", Empire romain, fin du 1er siècle av. J.-C.

Avec les élèves : Découverte de l'œuvre

L'atelier du Peintre de Diosphos

Le Peintre de Diosphos doit son nom de convention* à une inscription grecque sur une amphore de même style représentant Dionysos enfant surgissant de la cuisse de Zeus et conservée au cabinet des Médailles de la Bibliothèque nationale de France à Paris. *Diosphos* signifie "lumière de Zeus" et désigne Dionysos enfant. L'atelier de céramiques est attesté sur toute la première moitié du Ve siècle av. J.-C. et est spécialisé dans les céramiques de type petits vases, amphores à col, alabastres* et lécythes*, décorés dans le style à figures noires*. Il représente la dernière floraison de ce style, déjà supplanté à l'époque par le style à figures rouges*.

Les douze travaux d'Héraclès

1. Le lion de Némée
2. L'hydre de Lerne
3. La biche de Cérynie
4. Le sanglier d'Erymanthe
5. Les écuries d'Augias
6. Les oiseaux du lac Stymphale
7. Le taureau de Crète
8. Les juments de Diomède
9. La ceinture d'Hippolyte
10. Le troupeau de Géryon
11. Les pommes d'or du jardin des Hespérides
12. Le cerbere

Ressources

- Les Mythes racontés par les peintres, BERTHELOT, Marie, Bayard Jeunesse, Paris, 2000.
- La Grèce antique : une terre de légende, BEQ, Juliette, Musée de Louvre, Hachette Jeunesse, Paris, 2007.
- Les Secrets de la mythologie : 10 parcours pour découvrir la mythologie grecque au Louvre, PIERRE, Dominique, Seuil, Musée du Louvre, R.M.N., Paris, 2001.
- Héraclès, un héros grec, PASQUER, Alain, Nathan, R.M.N., Paris, 1988.
- Les Douze travaux d'Hercule, CAUCHY, Nicolas, Gautier-Languereau, Paris, 1988.
- Le cratère d'Héraclès et d'Antée, réal. JAUBERT, Alain, coll. Palettes, coprod. La Sept, Delta Image, FR3/Océaniques, Louvre, Paris, 1990. Durée : 29 min.

avec les élèves

AVEC LES ÉLÈVES

Carte 1 - Peintre de Princeton, amphore à figures noires, Héraclès et l'hydre de Lerne, 540-530 av. J.-C.

Carte 2 - Peintre de Diosphos, lécythe à figures noires, Héraclès et l'hydre de Lerne, 500-475 av. J.-C.

Carte 3 - Peintre de Diosphos, amphore à figures noires, Héraclès et les oiseaux du lac Stymphale, 500-490 av. J.-C.

Carte 4 - Peintre de Diosphos, amphore à col à figures noires, face B : Athènes et Iolôs, 500-490 av. J.-C.

DÉCOUVERTE DE L'ŒUVRE

Objectifs	identifier le vase et comprendre la composition des scènes.
Durée	2 heures
Matériel	céderom : tableaux de repérage et de comparaison. Carte 4 : face B de l'amphore du Peintre de Diosphos

1. Observation et compréhension de la composition des scènes

Les élèves tracent, sur une reproduction ou au tableau sur une projection, les grandes lignes de la composition des faces A et B du vase :

Face A : lignes orthogonales des bras et des jambes du personnage ; arabesques des tentacules et du corps de l'animal

Face B : obliques croisées entre la femme et l'homme ; X des pinces du crabe ; obliques des armes ou du costume...

Les élèves comparent les tracés des deux faces et les caractérisent. Pour la face B, une composition ordonnée de lignes droites et obliques ; et pour la face A, une composition tout en mouvement. Le professeur indique que sur la composition ordonnée de la face B est représentée Athéna, déesse de la sagesse alors que la face A représente un combat furieux entre un héros coléreux et violent, Héraclès (Hercule chez les Romains), et une créature monstrueuse.

En classe entière ou en groupes

Carte 4 :
- Face B de l'amphore du Peintre de Diosphos

Avec les élèves : des Pistes d'activités

avec les élèves

PISTES D'ACTIVITÉS

Les 12 travaux d'Hercule racontés par la classe

Objectif : écrire une pièce de théâtre sur le héros Hercule.

Après l'étude de la céramique, les élèves effectuent une recherche sur le héros Hercule et sa place dans la mythologie antique. Ils rédigent sa « biographie » et sa fiche d'identité avec toutes les caractéristiques qu'ils estiment importantes pour présenter ce héros.

La classe est chargée ensuite d'une écriture collective : la rédaction d'une scène de théâtre mettant en jeu le dialogue entre Hercule et l'hydre durant leur combat, en réinvestissant les éléments de la fiche d'identité d'Hercule.

La classe est ensuite divisée en groupes de trois élèves et dispose d'un temps limité pour effectuer une recherche documentaire sur l'un des onze autres travaux. Les groupes ne doivent pas révéler aux autres le travail qui leur a été attribué.

À partir de toutes les informations recensées, chaque groupe est chargé d'écrire une saynète mettant en jeu l'un de ces travaux (une dizaine de répliques) et de proposer sa mise en scène pour la présenter à la classe. Les spectateurs doivent identifier chacun des travaux en listant les éléments qui permettent de justifier la réponse.

Hercule, mon héros

Objectif : caractériser les figures du héros.

1re séance : À partir de la description de l'œuvre, l'enseignant propose à la classe de dresser le portrait physique d'Hercule. Les élèves formuleront des hypothèses sur le portrait moral du héros d'après sa représentation. L'étude de l'extrait des *Métamorphoses* d'Ovide, viendra apporter des éléments à ce portrait.

2e séance : Les élèves se lancent ensuite à la recherche d'autres représentations d'Hercule combattant l'hydre de Lerne sur le site du musée du Louvre à partir de la base *Atlas* (mot-clé : Hydre de Lerne).

Par exemple :

- *Hercule combattant l'hydre de Lerne, aidé de son compagnon Iolaos*, tapisserie d'Audenarde, vers 1545-1565;
- *Hercule et l'hydre de Lerne*, plaque de la Renaissance, d'après l'antique;
- *Portrait d'Henri IV en Hercule terrassant l'hydre de Lerne*, portrait peint par l'entourage de Toussaint Dubreuil, vers 1600;
- *Hercule terrassant l'hydre de Lerne*, peinture de Guido Reni, 1617-1621;
- *Hercule terrassant l'hydre de Lerne*, Bronze de Florence, vers 1700.

Cette sélection propose des exemples privilégiant la variété des supports (une tapisserie, une plaque, un portrait, une peinture, un bronze) et des interprétations du mythe à travers le temps.

3e séance : À partir de la question : « Comment reconnaît-on Hercule à travers ces œuvres? », l'enseignant conduira la classe à dresser la liste des attributs d'Hercule et à les caractériser.

L'étude comparée du lécythe avec ces cinq œuvres permettra de déterminer les choix du peintre Diosphos : quelle image a-t-il voulu nous présenter du héros ?

Français
CE2

 Recherche ouverte

 Ouvrages sur la mythologie antique

 Travaux d'Hercule

Français
CM1-CM2

 Texte

 Site du Louvre

9

Avec les élèves : des Pistes d'activités

Histoire, arts
visuels, B2I
Cycle 3

Albums jeunesse

Site du Louvre

Histoire, arts
visuels, B2I
Cycle 3

Site du Louvre

4e séance : Afin de réinvestir l'étude du texte d'Ovide, les élèves pourront choisir une représentation et écrire un monologue à partir des éléments d'analyse recensés, avec la consigne : écrire le monologue prononcé par Hercule pour raconter son exploit en respectant la chronologie des actions et en exprimant les sentiments qui ont traversé le héros. Une lecture collective permettra d'individualiser les représentations et les images d'Hercule dans ces œuvres : sous quels traits le regard des élèves nous dévoile-t-il chaque représentation ?

5e séance : À partir de ces textes et des œuvres, une synthèse d'une dizaine de lignes pourra recenser les différentes facettes du héros à travers le temps : le mythe antique, ce mythe revisité au Moyen Âge, à la Renaissance, et au **xvie** siècle est-il raconté de la même façon, a-t-il la même fonction, donne-t-il la même image du héros ?

6e séance : Enfin, à partir de l'exemple d'Hercule et l'Hydre de Lerne, les élèves se lanceront dans un écrit répondant à la question : « Comment représenterait-on Hercule aujourd'hui ? ». Ils peuvent produire au choix : un article de magazine *people*, la une d'un journal, un scénario de bande dessinée, un montage multimédia, la description imaginaire d'une sculpture, d'une peinture, etc.

Ces propositions pourront trouver un prolongement en arts visuels par leur réalisation et une exposition.

Enquête archéologique 1 : séances introductives

Objectif : lire et comprendre une notice muséographique.

L'atelier nécessite un minimum de connaissances du mythe d'Hercule, il est donc utile au préalable d'en raconter ou d'en faire lire les principaux épisodes, par exemple dans la littérature de jeunesse (voir bibliographie) ou dans les textes antiques cités précédemment.

Les élèves recherchent dans la base *Atlas* des représentations des travaux dans la céramique antique à partir des mots clés « travaux d'Héraclès ».

Ils font le choix, en l'argumentant, d'une reproduction par épisode (tous ne sont pas représentés dans les collections du Louvre).

Ils réalisent un portfolio (cahier d'histoire des arts) ou un diaporama de vases peints sur les travaux d'Héraclès.

Ils lisent les notices, au besoin en recherchant dans un dictionnaire les mots inconnus, et en tirent les indices nécessaires pour légénder les représentations : type de céramique, attribution, datation, taille, scène représentée.

Enquête archéologique 2 : approfondissement

Objectif : comprendre les dénominations et les critères d'attribution archéologiques qui figurent sur les notices muséographiques.

Proposer par petits groupes au moins deux reproductions d'un même peintre anonyme (Peintre de Diosphos, de Berlin, des Sirènes, des Niobides, groupes de Léagros, de Londres...), accompagnées de la notice sans le nom de convention* du peintre. Identifier collectivement les scènes représentées, au besoin en racontant de nouveau les mythes.

Proposer à chaque groupe de donner un nom de convention* au peintre, selon des critères qu'il aura à justifier (par exemple lieu de trouvaille, style, scènes représentées...)

Comparer collectivement les propositions et leur pertinence. Confronter avec le nom de convention proposé dans la notice du musée et formuler quelques hypothèses quant à celui-ci.

Enquête archéologique 3 : complément

Objectif : découvrir un style.

Les élèves jouent le rôle d'archéologues et apportent au Louvre trois céramiques après une campagne de fouilles. Par groupes de 2 ou 3, ils doivent identifier ces céramiques et attribuer certaines d'entre elles au Peintre de Diosphos dont ils connaissent déjà une amphore, étudiée dans la « Découverte de l'œuvre ».

Par comparaison avec l'amphore connue, ils appliquent la méthode des archéologues :

- après avoir minutieusement observé les céramiques, les élèves identifient le nom du type de vase en s'aidant du tableau de comparaison des vases ;
- ils identifient les épisodes des douze travaux représentés sur ces quatre vases ;
- ils recapitulent sur le tableau les éléments concernant l'amphore de Diosphos connue et font ensuite de même pour les trois autres céramiques ;
- ils attribuent à Diosphos aucune, une, deux ou les trois céramiques ;
- un travail de classement chronologique peut être ensuite entrepris à l'aide des cartels des quatre céramiques (base *Atlas*) ;
- ils définissent en quelques mots le style du Peintre de Diosphos qui leur a permis l'attribution des vases.

Différences et similitudes des représentations sur les quatre vases

	Amphore	Céramique 1...
Type de céramique		
Personnages localisation sur le vase, face, rapport avec les autres parties du décor		
- attributs - armes - attitudes - gestes		
Animaux - position sur le vase - formes et dimension - rôle et attitude		
Composition - disposition des tableaux sur le vase - sens de la lecture de l'épisode - succession ou séquences - lignes de la composition - adaptation à la forme du vase		
Traitement du mouvement : - position du corps des personnages - traitement des plissés - représentation du mouvement de l'Hydre		

avec les élèves

Histoire, arts visuels,
B2I
Cycle 3

Tableau muet de comparaison avec d'autres vases grecs, et renseigné (1 par groupe de 2 ou 3)

Cartes 1 à 3
- Parties de Pinocette,
amphore à figures noires
- Peintre de Diosphos,
Icône à figures noires
- Parties de Diosphos,
amphore à figures noires

Site du Louvre

Tableau muet et corrigé

Les outils à associer

Les posters, les flashcards et le cd-rom

Les posters

Le cdrom

Les flashcards