

Les textes fondateurs

L'Odyssée | Ulysse et les Sirènes

[Image en plat 2 de couverture]

Étudier une image

L'identification du vase et la technique utilisée

1 De quelle époque le vase date-t-il ? Dans quel musée est-il conservé ?

2 Quelle forme a-t-il ? Comporte-t-il des anses ?

3 Quelle est la couleur du fond ? Quelle est celle des figurines ?

4 Repérez la frise qui encadre la scène. Quelles figures géométriques identifiez-vous ?

La scène représentée

5 Décrivez la scène représentée. À quelle aventure d'Ulysse renvoie-t-elle ?

6 Où la scène se situe-t-elle ? Quels éléments du paysage l'artiste a-t-il représentés ?

7 Décrivez le navire en nommant avec précision tous les éléments que vous pouvez identifier.

8 a. Sous quelle forme les Sirènes sont-elles représentées ? Combien y en a-t-il ?

b. Comment l'artiste a-t-il suggéré qu'il s'agit de monstres menaçants ? Observez en particulier leur taille et leur position dans la peinture.

9 a. Où Ulysse se trouve-t-il ? Quelle place occupe-t-il dans la peinture ? Pourquoi ?

b. Comment l'envoûtement du héros et l'indifférence de ses compagnons sont-ils suggérés ?

10 Observez le dessin. Le trait est-il précis ? Les détails sont-ils nombreux (plumage, visages des personnages) ?

Faire le point

Les vases grecs

● La poterie athénienne s'est développée à partir du VIe siècle avant Jésus-Christ. Elle est l'œuvre des artistes potiers et peintres. Les potiers façonnaient avec de l'argile des vases dont la forme, la taille et le volume variaient selon l'utilisation qui en était faite. Dans les cratères, vases à large embouchure, on mélangeait le vin et l'eau que l'on transférait dans un pot appelé oenochoe ; ce pot muni d'un bec verseur permettait de transvaser la boisson dans les coupes à boire. Dans les amphores, de forme ovale, on conservait les aliments ; les stamnos (le vase représenté ici en est un) étaient des cruches à vin, les hydries des cruches à eau à trois anses...

● Les peintres décorent les vases de **motifs variés** : scènes mythologiques, scènes de la vie quotidienne, scènes de guerre, jeux sportifs... Ils jouent avec deux couleurs : le noir du vernis et la gamme des rouges née de la cuisson de l'argile. On distingue deux **techniques de décoration** :

- la plus ancienne consiste à peindre et graver **des figures noires sur fond de terre cuite** ;
- par la suite apparaît la technique de la **figure rouge sur fond noir** : les peintres enduisent le vase de vernis noir à l'exception des figures qui, laissées en réserve, gardent, après cuisson, la couleur de l'argile. Le peintre travaille ensuite les détails au pinceau.

Les textes fondateurs

L'Odyssée | Ulysse et les Sirènes

[Image en plat 2 de couverture]

Prénom

Classe

Étudier une image

L'identification du vase et la technique utilisée

1 De quelle époque le vase date-t-il ? Dans quel musée est-il conservé ?

Le vase date du Ve siècle avant J.-C. (480- 470 av. J.-C.). Il est conservé à Londres, au British Museum.

2 Quelle forme a-t-il ? Comporte-t-il des anses ?

C'est un vase haut et large, avec un col plus étroit et des anses. Ce type de poterie est un vase à vin appelé stamnos.

3 Quelle est la couleur du fond ? Quelle est celle des figurines ?

C'est un vase à figures rouges sur fond noir.

4 Repérez la frise qui encadre la scène. Quelles figures géométriques identifiez-vous ?

La frise est faite de figures géométriques : carrés, damiers, grecques (motif constitué de lignes droites s'enroulant sur elles-mêmes à angle droit).

La scène représentée

5 Décrivez la scène représentée. À quelle aventure d'Ulysse renvoie-t-elle ?

La scène représentée est un épisode célèbre de l'Odyssée qui montre Ulysse confronté aux Sirènes : le héros s'est fait attacher au mât de son bateau pour résister au chant des monstres qui s'efforcent de l'envoûter pour l'attirer sur les rochers où son navire serait brisé, et pour le dévorer ensuite.

6 Où la scène se situe-t-elle ? Quels éléments du paysage l'artiste a-t-il représentés ?

La scène se situe sur la mer, à bord du bateau d'Ulysse. L'artiste a représenté les flots qui portent le navire et les rochers de l'île des Sirènes, qui encadrent la scène à gauche et à droite.

7 Décrivez le navire en nommant avec précision tous les éléments que vous pouvez identifier.

Le navire est un vaisseau à voile et à rames. La voile, carrée et fixée par le haut à une vergue, est ici relevée et attachée ; les cordages descendent de la vergue jusqu'à la carène. L'artiste a également représenté six rames plongeant dans la mer. La proue du navire, à gauche, fend les flots de son étrave et est ornée d'un œil. La poupe, à gauche, relevée au-dessus de l'eau, est la place où se tient le pilote. Celui-ci dirige le bateau avec deux timons.

8 a. Sous quelle forme les Sirènes sont-elles représentées ? Combien y en a-t-il ?

Les trois Sirènes sont des monstres hybrides, à visages de femmes et à corps de rapaces.

b. Comment l'artiste a-t-il suggéré qu'il s'agit de monstres menaçants ? Observez en particulier leur taille et leur position dans la peinture.

L'artiste a suggéré qu'il s'agit de monstres menaçants en leur donnant une taille bien supérieure à celle des hommes ainsi qu'en les plaçant au-dessus d'eux dans la peinture. Deux Sirènes sont en embuscade sur les falaises, d'où elles peuvent voir sans être vues ; elles guettent les marins, en position de chasseurs à l'affût, alors que les hommes ne semblent pas les voir. La troisième est déjà en train de fondre, toutes serres dehors, sur sa proie.

9 a. Où Ulysse se trouve-t-il ? Quelle place occupe-t-il dans la peinture ? Pourquoi ?

Ulysse est représenté attaché au mât par cinq liens. En tant que héros de l'histoire, il occupe la place centrale dans la représentation, au croisement de toutes les lignes de force de la peinture : verticale du mât, horizontale du bord du navire, oblique des cordages qui mène le regard depuis les rames, en bas à droite, jusqu'à la Sirène placée tout en haut à gauche.

b. Comment l'envoûtement du héros et l'indifférence de ses compagnons sont-ils suggérés ?

L'artiste a suggéré l'envoûtement d'Ulysse par son visage levé vers le ciel, vers le chant des monstres. Tout son corps est tendu vers le haut dans l'effort qu'il fait pour se libérer de ses liens afin de rejoindre les Sirènes. Au contraire, ses compagnons semblent totalement indifférents au sortilège : pas un ne lève ses regards vers les monstres ; ils rament consciencieusement, unis dans le travail, comme le montre le visage de celui qui se retourne vers les compagnons et le geste du pilote, bras tendu vers les rameurs pour les encourager à s'éloigner le plus vite possible du péril.

10 Observez le dessin. Le trait est-il précis ? Les détails sont-ils nombreux (plumage, visages des personnages) ?

L'artiste a particulièrement soigné les détails de la représentation. Il a dessiné le bateau avec une scrupuleuse précision, comme on l'a vu plus haut. Il s'est également efforcé de peindre les plumes des Sirènes avec un grand réalisme, distinguant les pennes des ailes et de la queue et les plumes plus petites du corps. Les visages féminins sont parfaitement identifiables à leurs accroche-cœurs et à leurs bandeaux ornés, tandis que ceux des hommes portent barbes et moustaches ; là encore, l'artiste a pris la peine de distinguer Ulysse de ses compagnons en lui donnant une barbe plus longue et une coiffure différente.

Faire le point

Les vases grecs

● La poterie athénienne s'est développée à partir du VIe siècle avant Jésus-Christ. Elle est l'œuvre des artistes potiers et peintres. Les potiers façonnaient avec de l'argile des vases dont la forme, la taille et le volume variaient selon l'utilisation qui en était faite. Dans les cratères, vases à large embouchure, on mélangeait le vin et l'eau que l'on transférait dans un pot appelé oenochoe ; ce pot muni d'un bec verseur permettait de transvaser la boisson dans les coupes à boire. Dans les amphores, de forme ovale, on conservait les aliments ; les stamnos (le vase représenté ici en est un) étaient des cruches à vin, les hydries des cruches à eau à trois anses...

● Les peintres décorent les vases de **motifs variés** : scènes mythologiques, scènes de la vie quotidienne, scènes de guerre, jeux sportifs... Ils jouent avec deux couleurs : le noir du vernis et la gamme des rouges née de la cuisson de l'argile. On distingue deux **techniques de décoration** :

- la plus ancienne consiste à peindre et graver **des figures noires sur fond de terre cuite** ;

- par la suite apparaît la technique de la **figure rouge sur fond noir** : les peintres enduisent le vase de vernis noir à l'exception des figures qui, laissées en réserve, gardent, après cuisson, la couleur de l'argile. Le peintre travaille ensuite les détails au pinceau.