

Rendez-vous des Lettres

Lire, voir, créer

03 avril 2023

Atelier n°3

Entrer dans la littérature antique par
l'image

Problématique :

Comment permettre aux élèves d'appréhender l'importance de l'image et de son rapport avec l'écrit dans la lecture d'une œuvre antique ?

- Quelles remarques ?
- Quelles interrogations ?
- Quelles difficultés ?

Le roman antique

Quand on parle de romans antiques, on parle plus précisément de 7 œuvres (2 en latin et 5 en grec) :

- Pétrone, ***Le Satiricon*** (latin)
- Apulée, ***Les Métamorphoses*** (ou L'Âne d'Or) (latin)
- Chariton d'Aphrodise (vraisemblablement fin du Ier siècle) : ***Chéréas et Callirhoé***, (grec)
- Longus (seconde moitié du IIe siècle) : ***Daphnis et Chloé*** (grec)
- Xénophon d'Éphèse (fin du IIe siècle) : ***Les Éphésiaques***, (grec)
- Achille Tatius, ***Leucippé et Clitophon*** (grec)
- Héliodore (IIIe siècle) : ***Les Éthiopiennes*** ou Théagène et Chariclée, (grec)

Les caractéristiques du roman

- le roman est en prose
- tous racontent l'histoire d'un amour réciproque qui doit surmonter des épreuves avant de triompher dans un mariage.
- Il s'agit d'un jeune homme et d'une jeune fille ayant toutes les qualités qui tombent amoureux au premier regard mais La Fortune leur impose des obstacles à leur bonheur.
- Leur vertu et leur fidélité sont mises à l'épreuve : ils se trouvent tentés par des prétendants l'un comme l'autre.
- Il y a un certain nombre de figures imposées :
 - ❖ un voyage en mer,
 - ❖ une tempête et un naufrage,
 - ❖ la séparation des deux amoureux,
 - ❖ un enlèvement par des brigands ou des pirates,
 - ❖ l'asservissement d'un héros, la confrontation avec un personnage puissant qui tombe amoureux d'un des héros et tente de les séparer,
 - ❖ la mort fictive d'un des héros.
 - ❖ à la fin les héros se retrouvent dans le mariage et y sont heureux

Les romans grecs se présentent donc comme des récits d'aventure et d'amour.

Le roman de Leucippe et Clitophon

- L'histoire raconte l'amour tumultueux entre Clitophon, un jeune Tyrien, et Leucippé, une jeune femme venue de Byzance. Promis à sa demi-sœur Calligoné, Clitophon tombe cependant amoureux de sa cousine Leucippé, qui débarque dans sa ville natale quelques jours avant le mariage.
- Pendant ce temps, un jeune homme de Byzance appelé Callisthénès, venu chercher Leucippé dont on lui avait vanté la beauté, se trompe de jeune fille, enlève Calligoné et s'enfuit. Clitophon a alors le champ libre pour séduire Leucippé et une nuit il décide de se glisser dans sa chambre, mais ils sont surpris par la mère, avertie par un songe.
- Les deux amants s'enfuient de Tyr par mer, mais ils font naufrage en Égypte, où ils sont séduits par des brigands, qui veulent offrir Leucippé en sacrifice. Croyant la chose faite, Clitophon est sur le point de se suicider sur la tombe de sa maîtresse, mais le sacrifice est en réalité une mascarade mise en scène par des amis.

- Des soldats égyptiens secourent les captifs, mais leur officier tombe amoureux de Leucippé, recherchée d'ailleurs par plusieurs autres prétendants. L'un d'entre eux lui a fait boire un philtre d'amour, qui l'a rendue folle, jusqu'à ce qu'un antidote lui soit administré par un certain Chairéas.
- Mais alors qu'ils gagnent Alexandrie, Chairéas enlève Leucippé sur son navire ; Clitophon les poursuit, mais il croit voir depuis son navire la jeune fille se faire décapiter, et son corps être jeté en mer. Revenu totalement désespéré à Alexandrie, Clitophon est courtisé par une veuve d'Éphèse, Mélité, qui le convainc de l'épouser et de repartir avec elle à Éphèse.
- A peine est-il arrivé dans cette ville qu'il y retrouve Leucippé, qui n'était pas morte, car c'est en fait une autre femme qu'il avait vue se faire décapiter. Alors que Clitophon et Mélité couchent ensemble, le mari de cette dernière, lui aussi encore en vie, réapparaît.
- Celui-ci tente par la suite de violer Leucippé, devenue la servante de Mélité, et de faire accuser Clitophon de meurtre. Finalement, l'innocence de Clitophon est prouvée lors d'un procès, ainsi que la virginité de Leucippé (dans le temple d'Artémis). Le père de Leucippé, arrivé à Éphèse, donne sa bénédiction pour le mariage. Clitophon et Leucippé se marient à Byzance.

Proposition d'une démarche pédagogique

- La classe a lu les livres I et II du roman d'Achille Tatius
- Démarche en 5 étapes (activités)
- Pour les activités 1 & 2 la classe est divisée en 2 groupes

Groupe 1

support texte

Leucippe et Clitophon (III,7)

Activité 1 : découvrir le mythe

Faire repérer aux élèves :

- les personnages
- les éléments qui les caractérisent

Les faire s'interroger sur :

- Qui regarde le tableau ?
- Ce que cela sous-entend.

L'image est évidente pour Clitophon, cela montre que la connaissance des mythes est répandue dans l'ensemble des civilisations antiques du bassin méditerranéen.

Les mythes sont présentés comme la clé de lecture du monde civilisé (Clitophon peut ainsi déchiffrer ce qui l'entoure) autant que du monde naturel (grâce aux présages comme on le verra plus tard).

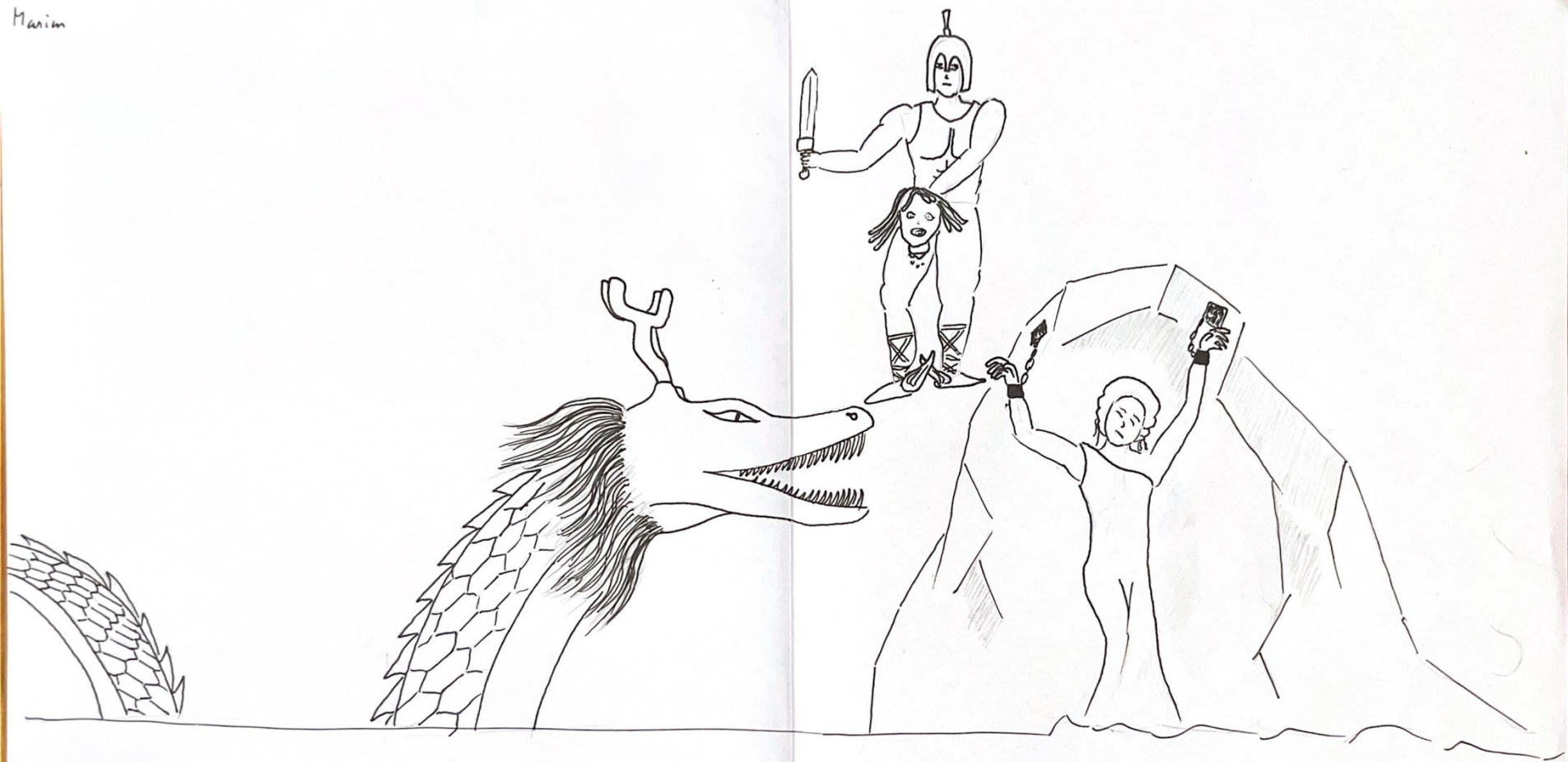
Cela permet de faire réfléchir les élèves sur l'importance de la connaissance pour lire le monde qui nous entoure

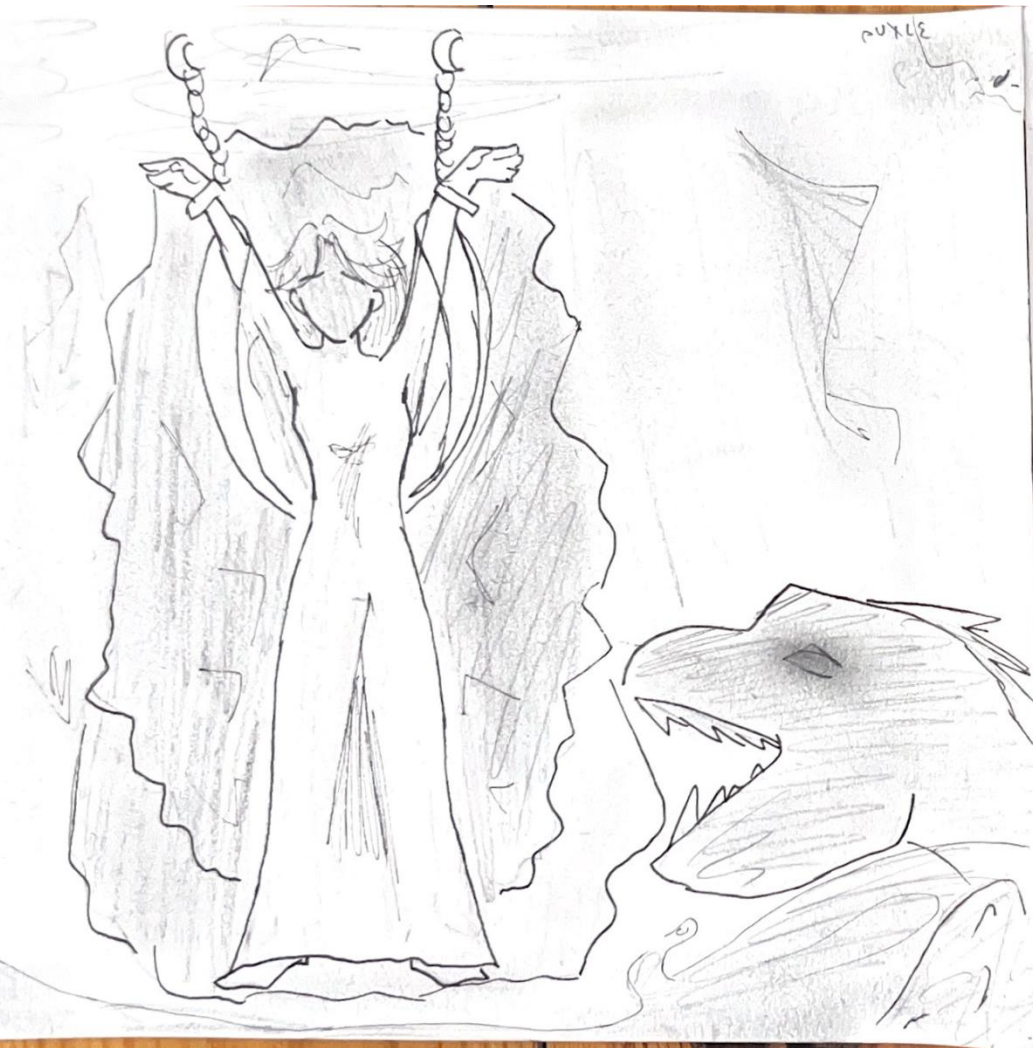
- Recherches d'autres ekphraseis dans le roman
 - L'enlèvement d'Europe (livre I)
 - Le cratère de Dionysos (livre II)
 - Les souffrances de Prométhée (livre III)
 - Le viol de Philomèle (livre V)
- Définition du topos
- Revenir à l'étymologie : **ekphrasis** [ἔκφρασις]
(sur **phrazô** [φράζω], faire comprendre, expliquer,
et **ek** [ἐκ], jusqu'au bout)

Activité 2 : produire une image à partir d'un texte

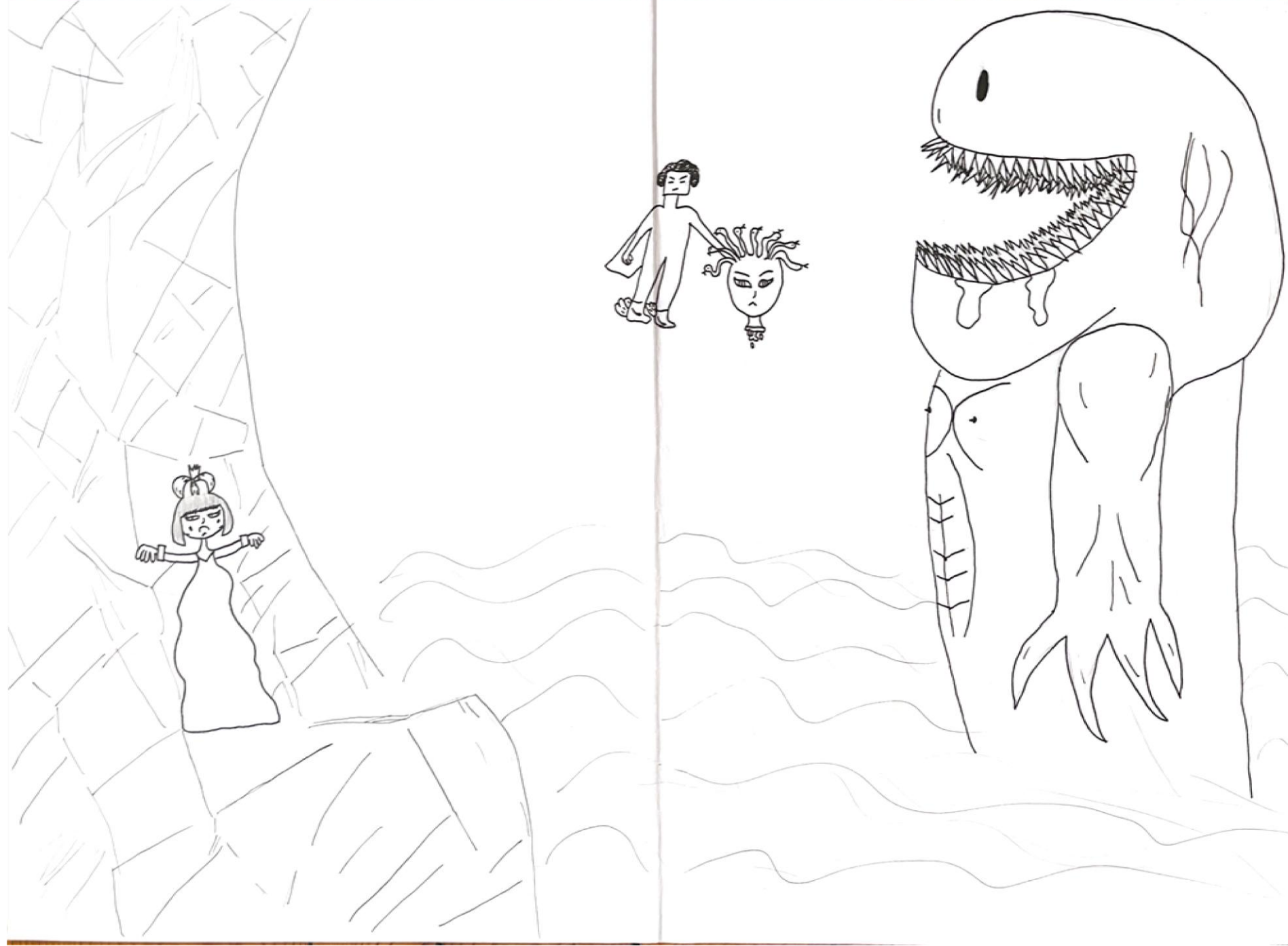
- Dessiner le tableau décrit
- Comparer les dessins

Marim

Comparer avec le texte :

Quels éléments chacun a-t-il retenu ?

- Décor très limité : un rocher, la mer
- Positionnement des personnages : Persée est entre les deux (2/4): « Entre le monstre et la jeune fille, Persée était représenté descendant du ciel »
- Andromède décrite comme une statue, non comme une peinture (domination de la couleur blanche) (sauf 1 en couleur)
- Andromède décrite uniquement en fonction de sa beauté et de sa frayeur
- Le monstre est décrit selon ses formes : « corps entouré par le flot », « représentée par transparence l'ombre du dos », « renflement des écailles », « courbure du cou », « crinière d'épines », « replis de la queue », « mâchoire large et profonde [...] grande ouverte jusqu'à la jointure des épaules »
- Persée n'est décrit qu'à travers ses accessoires (notamment ses armes : tête de Méduse et épée) et ses actions : absence de caractéristiques physiques ou d'émotions → figure du héros.

 L'image apparaît donc presque **mobile**, perçue par un personnage qui est capable de la **décrypter** et donc de l'**interpréter**.

Groupe 2

support image

Fresque de Pompéi – 3ème style -villa de Boscotrecase

Activité 1 : découvrir le mythe

- Aucune indication donnée :
 - de quoi s'agit-il ?
 - Rédiger un texte qui décrit cette image.

Activité 2 : produire un texte à partir d'une image

- Identification du mythe : Persée et Andromède
- Repérage des indices
- Rédiger une nouvelle description de l'image
- Définition du topos

En plein milieu il y a une femme qui se tient debout les bras tendus vers le ciel, elle est devant un énorme rocher qui peut faire penser à un trône. À sa gauche un homme volant avec un sac bien rempli sur le dos. Plusieurs autres rochers forment un espèce d'escalier, plus bas ~~une~~ sur la droite, une femme habillée d'une toge sombre est assise sur un des rochers. Toujours en bas mais sur la gauche cette fois-ci on peut voir des plantes spéciales que je qualifierais même d'exotiques. En arrière plan il y a un ciel caché par de la brume verdâtre dont on ne sait l'origine. Un peu plus haut que le "trône" sur la droite il y a une maison qu'on peut apercevoir à travers la brume. Ça ressemble même à des temples, car il y en a une qui surplombe la première un peu plus petite. Au bas de ces temples des personnes qui sont tous rassemblés devant un homme ^{tenant} un sceptre et portant un casque ailé. On peut rajouter qu'au pied de l'immense trône à gauche et à droite de la femme, il y a deux petits coffres d'or et que ~~face~~ la femme à la tunique est assise au bord d'un ébengé. L'homme volant lui ne portait pas un sac mais c'était une cape ou une toge et il a des chaussures ailées.

En plein milieu se tient Andromède enchaînée à d'énormes rochers c'est le moment où elle est sacrifiée pour que le Kraken ne fasse pas de mal à sa cité. Sur la gauche se tient Persée avec une épée un casque et des chaussures ailées. Il se dirige vers Andromède pour la délivrer et tuer le Kraken.

Une autre scène se passe en haut à droite où Persée une fois qu'il a délivré Andromède et sauvé la cité se fait remercier par le roi et acclamé par le peuple, et le roi pour le remercier lui donne la main de sa fille. Il tient dans sa main un grand sceptre.

En bas à gauche on peut aussi voir le Kraken prêt à sauter sur Andromède pour la dévorer.

En bas à droite on peut voir la reine Cassiopée horrifiée par la scène de sa fille sacrifiée et triste que sa fille va mourir.

Copie 1 :

- Description dans l'espace (C.C. de lieu, verbes d'état...)

→ effet statique

Copie 2 :

- Description dans le temps (C.C. de temps, verbes d'action...)

→ effet mobile

Description image

Tout d'abord, on peut voir différents personnages. Celui à gauche semble voler, les deux en haut à droite ont l'air de se battre, celui en bas à droite est assis et pour finir le personnage central a l'air de régner étant positionné majestueusement sur une sorte de trône de pierre. En arrière-plan en haut à droite, on peut distinguer deux temples. En haut à gauche sont présentes des montagnes de pierre qui semblent jucher des nuages. Il y a en premier plan en bas un peu de végétation sur des amas de rochers ainsi qu'une étendue d'eau.

Ensuite, les couleurs sont sombres dans l'ensemble avec un dégradé de vert, de noir et de marron. Seuls les personnages et les temples ressortent avec leurs couleurs plus claires. Ces différences de teintes créent une double atmosphère. Les lieux sont sombres, mystérieux et plutôt effrayants. Les personnages, quant à eux, ont l'air à l'aise et détendus.

Description image 2

Cette image représente le mythe de Persée. En effet, on peut le voir à gauche avec sa lance et ses chaussures ailées. Il se dirige vers la femme debout sur le rocher. Cette femme, c'est Andromède. Persée vient la délivrer alors qu'elle est enchaînée à la pierre et qu'elle est destinée à se faire dévorer par le monstre que l'on peut voir en blanc en bas à gauche. Andromède est attachée en pleine mer, ce que l'on voit grâce à l'étendue d'eau derrière les rochers.

À droite en haut, on peut voir de nouveau Persée avec Minerve dans une sorte de scène à part, antérieure à la scène principale et en premier-plan. En effet, dans cette scène, on voit Minerve qui donne sa lance et son bouclier à Persée pour l'aider et le protéger dans sa quête de sauvetage.

Copie 1 :

- Les personnages sont déconnectés les uns des autres (verbes d'état)
- Évoque une atmosphère

→ effet statique

Copie 2 :

- Les personnages interagissent (+ verbes d'action)
- Les détails sont évoqués car ils prennent du sens
- Création d'une temporalité

→ effet mobile

- Comparaison des deux descriptions rédigées : la deuxième est moins figée, elle « raconte » le mythe.
- **→ montre l'importance de savoir, de connaître pour comprendre.**
- Si l'on ignore les mythes en question, leur transposition au contenu littéraire n'est pas possible et les images restent insignifiantes et immobiles
- On retrouve cette situation plus loin dans le roman à Alexandrie lorsque Leucippé se retrouve face au tableau représentant le mythe de Philomèle : il est pour elle incompréhensible puisqu'elle ignore l'histoire, et c'est seulement l'interprétation de Clitophon qui va animer le tableau en explicitant son sens.

Classe réunie

Activité 3 : comparer

texte/image fixe/image mobile

Texte	Image
II ^{ème} siècle ap. J.C.	Le troisième style, ou « style ornemental », d'influence égyptisante, apparaît vers -20 et disparaît sous Claude empereur de 41 à 54. C'est un style de réaction contre l'illusionnisme du deuxième style et ses solutions baroques du trompe-l'œil. Les parois se ferment et les décors sont plus simples. Des candélabres ou des colonnes devenues de simples bandes verticales divisent la paroi.
Décor vague	Décor vague : présence des mêmes éléments
Place des personnages nettement définie	Place des personnages nettement définie (à la même place que dans le texte)
Accessoires des personnages : robe nuptiale d'Andromède, chlamyde et chaussures ailées de Persée	
Le texte donne à voir des personnages en mouvement : verbes d'action, au présent...	Image composée de plusieurs scénettes

Ressemblance extrêmement frappante : souligne la diffusion et la connaissance par tous du mythe (connaissance de l'auteur, du lecteur, du personnage...)

Comparaison avec le film *Le Choc des Titans* (1981)

- Quels éléments retrouve-t-on dans le film, déjà présents dans le texte et dans l'image ?
- Quelles différences ? (Pégase, la tête de Méduse enveloppée...)
- Qu'apporte l'image filmique en plus ? des codes différents pour le spectateur moderne (Pégase), du suspense (tête à déballer, chute dans la mer, retardement du dénouement...), de la musique
- A quel support êtes-vous le plus sensible ? Pourquoi ?

Activité 4 : comprendre le rôle de l'ekphrasis dans l'économie de l'œuvre

Indice 1 : Le roman s'ouvre sur une ekphrasis : l'enlèvement d'Europe par Zeus qui annonce l'enlèvement de Leucippé (et celui de Calligone qui joue avec l'horizon d'attente du lecteur)

Indice 2 : (I, §2) : le narrateur du récit-cadre demande à Clitophon de lui raconter son histoire sur tout si elle ressemble à un conte : « εἰ καὶ μύθοις ἔοικε » → donne la clé de lecture : les aventures de Clitophon se donnent à lire à travers les mythes et donc les ekphraseis que nous allons découvrir.

Indice 3 : un aigle vient annoncer le malheur qui plane sur le mariage de Clitophon et Calligone : c'est l'oiseau de Zeus.

Indice 4 : le tableau d'Andromède se trouve dans un temple consacré à Zeus

Indice 5 : Persée est le fils de Zeus

Le lecteur comprend donc petit à petit que les interventions du dieu sont prophétiques : cela crée donc un horizon d'attente avec lequel l'auteur va pouvoir jouer.

Le rôle prophétique de l'image a donc une dimension religieuse qui lui confère également un rôle narratologique.

Achille Tatius veut un lecteur actif avec lequel il s'amuse grâce à l'utilisation des mythes qui nécessitent alors un travail interprétatif à faire pendant la lecture : non seulement le lecteur cherche à comprendre la signification de ces insertions mythologiques, mais les personnages aussi s'interrogent sur le déchiffrement des tableaux (et pour le mythe de Philomèle, à l'intérieur du mythe lui-même, les protagonistes tâchent aussi de décoder des signes).

Oral : quel horizon d'attente ? Après la lecture des livres I, II et début du III, faire des hypothèses de lecture sur la suite des aventures des héros à partir de l'ekphrasis d'Andromède.

Activité 5 : écrire une ekphrasis

En 1re : Choisissez une œuvre d'art dont vous intégrerez l'ekphrasis dans le roman étudié, en lien avec le parcours associé et qui servira de présage aux aventures du héros.

- ❖ Abbé Prévost, *Manon Lescaut* / parcours : personnage en marge, plaisirs du romanesque.
- ❖ Balzac, *La Peau de chagrin* / parcours : les romans de l'énergie : création et destruction.
- ❖ Colette, *Sido* suivi de *Les Vrilles de la vigne* / parcours : la célébration du monde.

Apprendre à lire de façon active :	Apprendre à voir une image :	Créer pour apprendre à lire et à voir
<ul style="list-style-type: none">•En ne s'arrêtant pas au 1er degré de lecture•En cherchant des interprétations, des symboles•En reconnaissant les choses qu'on sait•En faisant du lien avec le reste de l'œuvre	<ul style="list-style-type: none">•dimension illustrative•dimension didactique•dimension religieuse•dimension narratologique & rhétorique	<ul style="list-style-type: none">•Apprendre à changer de rôle•Créer avec une intention d'agir•Créer avec le souci d'être compris, déchiffré et déchiffirable

DISCIPLINE(S) ENSEIGNÉE(S) CONTRIBUANT À L'ÉVALUATION DES ACQUIS	ÉLÉMENTS SIGNIFIANTS	EN FIN DE CYCLE 4, L'ÉLÈVE QUI A UNE MAÎTRISE SATISFAISANTE (NIVEAU 3) PARVIENT NOTAMMENT À :	SITUATIONS ET / OU CONTEXTES D'ÉVALUATION POSSIBLES
Arts plastiques Éducation musicale Français Histoire-géographie-enseignement moral et civique Langues vivantes (étrangères ou régionales) Sciences de la vie et de la Terre	Analyser et comprendre les organisations humaines et les représenta- tions du monde		<i>L'évaluation peut être réalisée dans différentes situations de classe (dont des sorties scolaires réalisées dans le cadre du PEAC), dans le champ des lettres, de l'histoire-géographie, des enseignements artistiques et des LVER. Elle prend en compte la capacité de l'élève à :</i>
		<ul style="list-style-type: none"> Se référer de manière pertinente à des œuvres majeures et à des représentations du monde ; en apprécier et en caractériser la valeur et la portée. 	<ul style="list-style-type: none"> comprendre le sens général d'une œuvre ou d'un document ; sélectionner des informations dans un texte, un document ou une œuvre, les classer et les interpréter ; mobiliser le vocabulaire utile pour décrire un phénomène de façon ordonnée ou rendre compte du sens d'un texte, d'un document ou d'une œuvre ; caractériser la nature et le type des documents et œuvres divers, comme le courant artistique et esthétique, le genre littéraire, ou le type de discours dont elles relèvent.
		<ul style="list-style-type: none"> Mobiliser des connaissances pour analyser et comprendre des documents, des textes ou œuvres témoignant des principales organisations humaines du passé ou du présent. 	<ul style="list-style-type: none"> décrire et expliquer, dans le cadre des exemples de situations historiques ou géographiques qui lui sont soumis, l'organisation et l'action d'une société humaine.
		<ul style="list-style-type: none"> Analyser quelques enjeux du développement durable dans le contexte des sociétés étudiées 	<ul style="list-style-type: none"> repérer et expliquer quelques enjeux du développement durable dans l'organisation et l'action des sociétés étudiées.
		<ul style="list-style-type: none"> Comprendre et interpréter des textes ou des œuvres. 	<ul style="list-style-type: none"> présenter les éléments de cohérence d'un texte, les références culturelles principales des textes lus et étudiés ; repérer et expliquer des choix d'écriture ou de composition dans un texte ou une image ou des œuvres appartenant à divers domaines artistiques ; expliquer à l'aide d'un vocabulaire simple l'organisation d'une œuvre musicale, plastique, cinématographique, photographique, textuelle ou numérique et associant plusieurs langages ; rendre compte des effets de sens produits par son organisation et ses caractéristiques formelles ; mener par un travail de création artistique (plastique, musicale), à la compréhension d'une œuvre ou d'un processus artistique en tirant parti des pratiques et techniques qui la caractérisent ; entrer par un travail d'écriture (d'invention, d'imitation, de variation) dans la compréhension d'un texte ou d'une œuvre, en exploitant ses lectures et sa connaissance des caractéristiques des genres littéraires ; présenter à l'écrit ou à l'oral, une œuvre contemporaine ou du patrimoine emblématique des évolutions de la création artistique, en décrire les grandes lignes, l'inscrire dans l'histoire des arts et dans la chronologie, formuler un jugement de goût nuancé et argumenté.
		<ul style="list-style-type: none"> Exercer son regard critique sur divers œuvres et documents. 	<ul style="list-style-type: none"> analyser et comprendre des situations réelles ou des fictions en les différenciant et en mobilisant ses connaissances dans ce but ; confronter des textes, des documents ou des œuvres et identifier le point de vue qu'ils expriment ; comparer des œuvres (littéraires, plastiques et musicales) et identifier la façon dont elles se situent au regard d'une problématique particulière ; prendre en compte dans son appréciation d'une œuvre ou d'un texte la diversité historique et culturelle des systèmes de représentation et de valeurs et savoir confronter des interprétations.
<ul style="list-style-type: none"> Analyser quelques enjeux du développement durable dans le contexte des sociétés étudiées. 	<ul style="list-style-type: none"> repérer et expliquer quelques enjeux du développement durable dans l'organisation et l'action des sociétés étudiées. 		