

Orphée l'enchanteur

Auteur : Guy Jimenes

Fiche pédagogique élaborée par Adeline Pringault Leguy, professeur certifiée de Lettres Modernes, Docteur en Littérature française.

Nous avons pris le parti pour parler d'Orphée de laisser dialoguer les œuvres entre elles. Les deux premières activités sont consacrées à la compréhension de l'histoire d'Orphée et à l'interprétation du mythe. Les activités suivantes proposent d'étudier d'autres transpositions artistiques du mythe d'Orphée. Ces différentes activités ne s'agencent pas à la suite les unes des autres, mais indépendamment, comme divers compléments ou prolongements possibles à la lecture cursive du livre.

Activités et dominantes	Objectif(s) de la séance	Supports
Activité 1 Lecture/Écriture	Lire et comprendre un texte lu en lecture cursive / Recopier un texte sans erreur	- Guy Jimenes, <i>Orphée l'enchanteur</i>
Activité 2 (1h) Lecture	Aborder la dimension symbolique du mythe	- Guy Jimenes, <i>Orphée l'enchanteur</i>
Activité 3 (1h) Histoire des Arts / Écriture	Étudier la transposition cinématographique d'un mythe	- Photogrammes du film de Jean Cocteau, <i>Orphée</i> , 1950
Activité 4 (1h) Histoire des arts	Reconnaître et analyser un tableau classique	- Nicolas Poussin, <i>Orphée et Eurydice</i> , vers 1650, Musée du Louvre
Activité 5 (1h) Histoire des Arts/Écriture	Organiser ses recherches, son observation et ses écrits pour rédiger un court texte de présentation d'une œuvre d'art	- Auguste Rodin, <i>Orphée et Eurydice</i> , 1893

Activité 1

Au fur et à mesure ou à la fin de la lecture de Guy Jimenes, *Orphée l'enchanteur*

Dominantes : Lecture / Écriture

Objectifs : Lire et comprendre un texte lu en lecture cursive / Recopier un texte sans erreur

Support : Guy Jimenes, *Orphée l'enchanteur*

Compétences 1 : la maîtrise de la langue, item 1-1 : « Lire : Adapter son mode de lecture à la nature du texte proposé et à l'objectif poursuivi » et item 2-1 : « Écrire : Reproduire un document sans erreur et avec une présentation adaptée »

Nous présentons cette activité sous la forme d'étapes. Cela permet de morceler la lecture des élèves et de vérifier leur compréhension du texte au fur et à mesure de leur lecture, mais il est aussi tout à fait possible de regrouper l'ensemble des questions et de les proposer à la fin du temps de lecture cursive comme une évaluation de cette lecture. C'est pourquoi nous avons veillé à ne pas multiplier les questions. L'exercice de copie du texte de la chanson d'Orphée a pour but de vérifier la capacité qu'ont les élèves de sixième de mettre en page un texte en prose et de se concentrer pour le recopier sans ajouter d'erreurs...

Étape de lecture 1 (du début à la fin du chapitre 4, p. 41)

- 1- Donnez un titre à cette première partie du livre
- 2- Comment Orphée a-t-il obtenu sa lyre et comment a-t-il appris à en jouer ?
- 3- Pourquoi Jason veut-il qu'Orphée l'accompagne alors qu'il n'est pas très valeureux ?
- 4- Qui rencontre Orphée en se rendant à Pagases pour embarquer ?
- 5- De quoi Orphée sauve-t-il ses compagnons durant le voyage de retour vers la Grèce ? Et comment s'y prend-il ?

Éléments de réponse

- 1- Orphée et les Argonautes ; le voyage en quête de la Toison d'or...
- 2- Ce sont les dieux qui ont donné la lyre à Orphée par l'intermédiaire d'Hermès, leur messenger. Orphée sait immédiatement en jouer.
- 3- Jason veut qu'Orphée l'accompagne pour reconforter ses compagnons et non pour combattre avec eux.
- 4- Orphée rencontre Aristée, un berger qui deviendra son ami.
- 5- Orphée combat les sirènes qui avaient envoûté les hommes en jouant un air plus harmonieux que leurs chants sur sa lyre. Sa musique va couvrir et anéantir celle des sirènes.

Étape de lecture 2 (du chapitre 5 à la fin du chapitre 10, p. 87)

- 6- Qui sont les ménades et pourquoi Orphée ne les aime-t-il pas ?
- 7- Qui Orphée retrouve-t-il en traversant la Thrace ? Que s'est-il passé pour lui pendant le voyage d'Orphée ?
- 8- Comment rencontre-t-il Eurydice ?
- 9- Pourquoi Chiron conseille-t-il à Orphée de se méfier de Moïna le jour même de son mariage avec Eurydice ?
- 10- Que se passe-t-il dans la forêt où Eurydice est retournée une dernière fois ?
- 11- Que décide Orphée quand il trouve Eurydice morte ?
- 12- Comment Orphée parvient-il aux Enfers et comment réussit-il à amadouer Hadès et Perséphone ?
- 13- Pourquoi Orphée ne réussit-il pas cependant à ramener Eurydice des Enfers ?

Éléments de réponse

- 6- Les ménades sont des femmes adeptes des plaisirs. Elles vouent un culte à Dionysos et ne respectent ni les rites ni aucun « savoir-vivre ».

- 7- Orphée retrouve Aristée qui est devenu « berger des abeilles » et récolte leur miel. Il a aussi une compagne qui est une ménade, Moïna, et qui semble tomber amoureuse d'Orphée.
- 8- De retour chez lui, Orphée chante tous les matins à la gloire d'Apollon. Charmée, Eurydice qui est une nymphe s'approche par l'intermédiaire du chant du rossignol et se montre à Orphée.
- 9- Moïna est jalouse d'Eurydice et sa jalousie est si forte qu'elle risque d'en devenir violente.
- 10- Quand Eurydice part dans la forêt, Aristée qui vient de se fâcher avec Moïna essaie de la séduire pour rendre Moïna jalouse à son tour. Eurydice s'enfuit et, dans sa fuite, ne voit pas un serpent qui la mord et la tue.
- 11- Orphée décide d'aller chercher Eurydice aux Enfers.
- 12- C'est grâce à la musique qu'il joue sur sa lyre et aux mots de sa poésie qu'Orphée se fait ouvrir les portes des Enfers, puis réussit à attendrir le cœur d'Hadès et de Perséphone.
- 13- Hadès lui avait accordé le droit de ramener Eurydice, mais ils devaient remonter sans parler et sans se regarder une seule fois. Orphée, à peine sorti du gouffre et n'y tenant plus, se retourne vers Eurydice qui est encore dans la galerie sombre, provoquant sa disparition à tout jamais.

Étape de lecture 3 (du chapitre 11 à la fin du livre)

- 14- Pourquoi sept ans après la mort d'Eurydice les abeilles d'Aristée meurent-elles toutes ?
- 15- Comment Orphée meurt-il ?

Éléments de réponse

- 14- Aristée se sent coupable de la mort d'Eurydice et il pense qu'Athéna l'a puni.
- 15- Lors d'une fête des ménades, il s'approche trop près de leurs transes. Moïna le reconnaît et cherche à détruire sa lyre, n'y réussissant pas et voyant qu'Orphée pense toujours à Eurydice, elle lui tranche la tête. Il faut ajouter qu'Orphée à aucun moment n'essaie de se défendre.

Exercice de mise en page

Sur une feuille blanche, recopiez le chant qu'Orphée adresse à Hadès et à Perséphone (p. 81 : texte en italique).

Consignes

- Lisez plusieurs fois le chant pour bien le comprendre
- Repérez les articulations du texte, le nombre de lignes qui vous sera nécessaire pour le recopier et décidez des endroits où vous pouvez aller à la ligne.
- Mentalement (ou en dessinant sur une feuille de brouillon), visualisez l'aspect qu'aura votre texte recopié.
- Recopiez en étant attentif à l'orthographe, à la ponctuation et aux majuscules.
- N'hésitez pas à soigner vos majuscules et à orner votre feuille.

Temps conseillé pour cette séance : Trois séances de ¼ d'heure à ½ heure, selon le temps de correction + 1 heure pour l'exercice de mise en page.

Activité 2

Après la lecture de Guy Jimenes, *Orphée l'enchanteur*

Dominante : Lecture

Objectif : Aborder la dimension symbolique du mythe

Support : Guy Jimenes, *Orphée l'enchanteur*

Compétence 1 : la maîtrise de la langue française, item 1-2 : « Lire : Repérer des informations dans un texte à partir de ses éléments explicites et des éléments implicites nécessaires ».

Le mythe d'Orphée est particulièrement intéressant pour l'enseignement de la littérature puisqu'il nous fait réfléchir sur la création artistique. Avec des élèves de sixième, la lecture (ou plus exactement la relecture) plus précise de certains passages du roman permettra d'initier une réflexion qu'ils pourront ensuite poursuivre et utiliser dans leur analyse de la création artistique et des œuvres d'art.

Lecture et étude du prologue (pp. 7-11)

- 1- De quoi l'enfant Orphée prend-il peur ? En quoi est-ce prémonitoire de son avenir ?
- 2- Quelle peur symbolise cette peur enfantine ?
- 3- Que lui offre celui qu'il nomme le jardinier ? Qui lui fait réellement ce don ? (la réponse doit se nourrir de votre propre interprétation)

Éléments de réponse

- 1- Orphée a peur de tous les endroits clos et sombres (il a peur du noir), parce qu'il s'est trouvé un jour enfermé dans un coffre où luisait un œil rouge qui l'observait. Les espaces clos préfigurent les Enfers où il devra s'enfoncer et d'où il ne ramènera par Eurydice.
- 2- Cette peur symbolise la peur de la mort.
- 3- Le jardinier, Hermès ou le messager des dieux, lui offre sa lyre, faite d'une carapace de tortue. On dirait aujourd'hui qu'Orphée a reçu le don de la musique sans préciser qui le lui a donné. Cela signifie simplement qu'il joue particulièrement bien sans avoir besoin de travailler.

La création artistique

Relisez le dialogue entre Orphée et Aristée, p. 48

- 1- D'où vient son inspiration d'après Orphée ?

Relisez le début du chapitre 7, pp. 59-62

- 2- Que symbolisent les deux cordes qu'Orphée a ajoutées à sa lyre ?
Que vont-elles lui permettre de chanter ?
- 3- Que veut dire Eurydice quand elle déclare : « Sa musique nous éclaire » ?
- 4- Pensez-vous que tout artiste éclaire la vie des hommes ?

Relisez le dialogue entre Hermès et Orphée, pp. 94-95

- 5- Expliquez quel est le pouvoir du poète ?
- 6- Quel est le revers de ce pouvoir ?

Éléments de réponse

- 1- Orphée explique qu'il crée à partir de ses souvenirs, de ses observations, de ses connaissances, des découvertes et des rencontres qu'il fait au cours de ses voyages... Il ajoute qu'il ne sait pas toujours d'où lui vient l'inspiration et qu'elle dépasse parfois sa pensée consciente.
- 2- Les deux cordes symbolisent l'amour d'Orphée et d'Eurydice, elles vont lui permettre de mieux exprimer les sentiments intimes qu'il éprouve pour elle, mais aussi de retrouver et de partager les émotions profondes ressenties durant toute sa vie, et notamment pendant l'enfance.
- 3- Orphée exprime dans son chant et sa musique des sentiments vécus, des émotions ressenties, des souvenirs humains... et non des histoires éloignées de la vie ordinaire. Son chant éclaire donc la vie des hommes, car il les aide à comprendre et à accepter leurs émotions en leur parlant d'eux-mêmes.
- 4- Pas de proposition de réponse.

- 5- Le pouvoir du poète est d'émouvoir les hommes (et les dieux) et de faire reculer la mort : l'œuvre d'art survit au poète et le dépasse. Si Orphée avait eu confiance en son pouvoir ; il aurait sauvé Eurydice de la mort.
- 6- La lucidité de l'artiste le rend malheureux, tourmenté. Il pose un regard amer sur le monde et cette clairvoyance fait de lui un monstre (le monstre étant un être humain « déformé »).

Lecture et étude de l'épilogue (pp. 103-107)

- 1- Qui rend visite à Aristée dans l'épilogue ?
- 2- Que sont devenus le chant et la lyre d'Orphée ?
- 3- Quel message concernant le poète et l'œuvre d'art le voyageur a-t-il livré à Aristée ?

Éléments de réponse

- 1- À aucun moment le visiteur n'est nommé, mais son apparition et sa disparition soudaines, le fait qu'il connaisse toute l'histoire d'Orphée et lise dans les pensées d'Aristée le rendent bien peu humain. Il s'agit certainement d'Hermès, venu donner un peu de réconfort à Aristée.
- 2- La lyre d'Orphée et la poésie qui sortait de ses cordes sont dans les étoiles (constellation de la Lyre) et donc immortelles.
- 3- Le voyageur affirme que si les poètes sont mortels (comme Orphée) leur œuvre, elle, ne meurt pas et peut continuer d'enchanter l'humanité.

Temps conseillé pour cette séance : 1 heure

Activité 3

Après la lecture de Guy Jimenes, *Orphée l'enchanteur*

Dominante : Histoire des arts / Écriture

Objectif : Étudier la transposition cinématographique d'un mythe

Support : Photogrammes du film de Jean Cocteau, *Orphée* (1950)

Compétence 5 : la culture humaniste, item 2-3 : « Établir des liens entre les œuvres pour mieux les comprendre » et Compétence 1 : la maîtrise de la langue française, item 2-3 : « Écrire : Rédiger un texte bref, cohérent et ponctué, en réponse à une question ou à partir de consignes données ».

Dans cette séance, nous n'envisageons pas d'étudier en profondeur l'interprétation que donne Jean Cocteau du mythe d'Orphée, mais de montrer aux élèves une adaptation du mythe dans un décor du XXe siècle. L'objectif est simplement de comprendre qu'un mythe est intemporel.

Observation des documents

Voici quelques images du film :

Document 1

Document 2

Document 3

Document 3

1- Remettez-les dans l'ordre logique de l'histoire et écrivez un court texte justifiant vos choix.

2- Quels éléments du décor ancrent le film au XXe siècle ?

3- Cette transposition vous semble-t-elle trahir le mythe ?

Réponses possibles

1- L'ordre logique quand on regarde ces images est : 3 – 2 – 4 – 1. Cet ordre ne correspond pas exactement à celui du film (l'image 4 se trouvant plus tôt dans le film), mais cet ordre fait sens pour quelqu'un qui n'a pas vu le film et ne peut deviner que plusieurs scènes se déroulent dans la voiture.

Orphée et Eurydice s'aiment (*document 3*).

Eurydice meurt, mais Orphée la ramène à la vie à condition qu'il ne la regarde pas (*document 2*).

En voiture, ils pensent qu'ils peuvent discuter en restant l'un derrière l'autre sans risque (*document 4*), mais ils n'ont pas pensé au rétroviseur dans lequel Orphée croise le regard d'Eurydice (*document 1*).

2- Les élèves peuvent citer la décoration des maisons et les vêtements des personnages, mais l'élément déterminant est la voiture et son rétroviseur.

3- Le mythe est respecté : même si Orphée ne se retourne pas, il regarde bien en arrière en utilisant son rétroviseur.

Exercice d'écriture

Faites parler Orphée et Eurydice.

Consignes :

- Choisissez une des trois dernières images.
- Imaginez un dialogue entre les deux personnages principaux (le troisième personnage n'intervenant pas ou uniquement pour tempérer les propos d'Orphée).
- Utilisez le discours direct et indiquez le ton qu'emploient les personnages grâce aux verbes de parole.
- Gardez bien l'esprit du mythe, mais ne vous interdisez pas des références modernes.

Temps conseillé pour cette séance : 1 heure

Activité 4

Après la lecture de Guy Jimenes, *Orphée l'enchanteur*

Dominante : Histoire des arts

Objectif : Reconnaître et analyser un tableau de la période classique

Support : Nicolas Poussin, *Orphée et Eurydice*, vers 1650, Musée du Louvre

Compétence 5 : la culture humaniste, item 1-4 : « Avoir des connaissances et des repères relevant de la culture artistique »

Nicolas Poussin (1594-1665) est un représentant majeur de la peinture classique française. À ce titre, il est intéressant que les élèves puissent connaître son œuvre.

Document 1 :

Nicolas Poussin, *Orphée et Eurydice*, huile sur toile, vers 1650, Musée du Louvre

Document 2 :

Détail du tableau

La composition

- 1- Quel est le sujet principal du tableau ? Est-ce vraiment le mythe cité dans son titre ?
- 2- Tracez les diagonales du tableau pour délimiter quatre espaces et donnez un nom ou un titre à chaque espace ainsi créé.
- 3- Quels éléments du tableau sont inquiétants ? Lesquels sont reposants ?
- 4- Quels éléments de la représentation n'appartiennent pas à la Grèce antique, mais à l'époque de Nicolas Poussin ?

Éléments de réponse

- 1- Le tableau représente un paysage : au bord d'un lac se détendent et se baignent divers personnages. Sur le lac, on voit des bateaux et des pêcheurs. Sur l'autre rive du lac se trouvent un pont et un château qui fume : sa fumée se confondant avec les nuages du ciel chargé. Le mythe n'occupe qu'un quart du tableau au premier plan et ne semble pas être le centre de la représentation de Nicolas Poussin.
- 2- Lorsque l'on trace les diagonales, on obtient quatre triangles. Dans celui de gauche, se dresse le château (dont le modèle semble être le château Saint-Ange de Rome) et une partie rocheuse du paysage. Dans la partie supérieure, des nuages gris encombrant le ciel. Dans la partie de droite, on aperçoit des baigneuses dans le lac et sur le bord, leurs vêtements pendant aux branches des arbres. Enfin, dans la partie basse, au premier plan, sont représentés les protagonistes du mythe.
- 3- Les nuages qui s'amoncellent dans le ciel, la fumée sortant du château, les feuillages sombres des arbres sur la droite, ainsi qu'une ombre qui semble s'avancer et manger le premier plan du tableau sont particulièrement inquiétants. Cependant, les baigneuses ont un air bien innocent et Orphée accompagné des trois femmes qui l'écoutent est absorbé par la musique et ne semble pas inquiet. Les couleurs de la partie du tableau représentée dans la lumière sont printanières et fraîches.
- 4- Le paysage est un paysage du XVIIe siècle (l'architecture, le lac et la végétation rappellent plus un paysage italien de la Renaissance ou de l'âge classique qu'un décor antique), alors que les personnages sont vêtus et mis en scène tels qu'on les imaginait pendant la civilisation grecque antique.

Orphée

- 1- Qui est Orphée ? À quoi le reconnaissez-vous ?
- 2- Qu'est-ce qui attire le regard du spectateur sur lui ?
- 3- Cette représentation d'Orphée correspond-elle à celle que vous vous étiez faite de lui en lisant le livre ?

Éléments de réponse

- 1- Orphée est le personnage qui chante au premier plan. Il est entouré de trois femmes qui l'écoutent et porte une couronne de fleurs. Il tient une lyre, c'est ce qui permet de le reconnaître sans ambiguïté.
- 2- Son visage et son corps sont dans la lumière. Les personnages du premier plan sont tournés vers lui et font cercle autour de lui, ce qui indique sa place centrale. De plus, il est drapé d'un tissu rouge qui attire l'œil.
- 3- Orphée est ici représenté comme un homme de la Grèce antique (vêtements, pieds nus, coiffure, attitude...) et correspond à l'image que nous en donne Guy Jimenes.

Eurydice

- 1- Qui est Eurydice ?
- 2- Que vient-il de se passer ?
- 3- À quoi voit-on que cet événement est essentiel ? Comment le peintre le met-il en lumière ?
- 4- Qui pourrait être le pêcheur qui se retourne pour regarder Eurydice ?

Éléments de réponse

- 1- Eurydice est la femme, légèrement en retrait des trois autres, qui semble se relever et est apeurée.
- 2- Si on regarde les détails du tableau, on aperçoit un serpent qui brille près de sa jambe. Elle vient d'être piquée. Orphée, tout à son art, ne s'est aperçu de rien.
- 3- Avec le groupe constitué par Orphée, c'est le deuxième point central du tableau. Le personnage d'Eurydice est le seul à être en mouvement et c'est en partie ce qui attire le regard du spectateur. Eurydice se relève brusquement, son panier de fleurs est renversé à ses pieds, ses bras, ses jambes, sa robe, mais aussi ses cheveux sont en mouvement. On voit la peur s'imprimer sur son visage. Eurydice est représentée en pleine lumière ; ses vêtements clairs mettent sa beauté et sa fragilité en valeur.
- 4- Le pêcheur est le seul personnage à avoir vu le serpent et Eurydice. Il est difficile de savoir s'il est prêt ou non à intervenir. On pourrait l'identifier à Aristée.

Temps conseillé pour cette séance : 1 heure

Activité 4

Après la lecture de Guy Jimenes, *Orphée l'enchanteur*

Dominante : Histoire des arts / Écriture

Objectif : Organiser ses recherches, son observation et ses écrits pour rédiger un court texte de présentation d'une œuvre d'art

Support : Auguste Rodin, *Orphée et Eurydice*, 1893

Compétence 5 : la culture humaniste, item 1-4 : « Avoir des connaissances et des repères relevant de la culture artistique » et compétence 1 : la maîtrise de la langue française, item 2-3 :

« **Écrire :** Rédiger un texte bref, cohérent et ponctué, en réponse à une question ou à partir de consignes données ».

À partir de l'observation d'une œuvre d'art, de petites recherches, de leur connaissance du mythe d'Orphée et de leur propre réflexion, les élèves écrivent un descriptif de l'œuvre qu'ils ont sous les yeux. Le but est de leur faire récolter des informations au brouillon pour rédiger un texte de présentation personnel sans recopier un texte tout fait.

Document :

Auguste Rodin, *Orphée et Eurydice*, (sans doute modelé avant 1887, sculpté dans du marbre blanc en 1893), conservée au Metropolitan museum of art, New York. metmuseum.org

Avant la séance

Effectuez quelques recherches sur Auguste Rodin et sa sculpture *Orphée et Eurydice*

- 1- Quand et où a-t-il vécu ?
- 2- Quelles œuvres importantes a-t-il exécutées (en citer 2 ou 3) ?
- 3- Quelle trace a-t-il laissée dans l'histoire des arts : est-il reconnu ? A-t-il sculpté de nombreuses œuvres ?
- 4- En quelle année a-t-il sculpté *Orphée et Eurydice* ?
- 5- Quel matériau a-t-il utilisé ? Quelles sont les dimensions de la sculpture ?... etc...

Observez la sculpture

Et répondez aux questions

- 1- Identifiez les personnages. Qui est Orphée ? Qui est Eurydice ?
- 2- Quel moment du mythe le sculpteur a-t-il représenté ?
- 3- Justifiez leur position l'un derrière l'autre en vous appuyant sur le mythe.
- 4- Pourquoi Orphée se cache-t-il les yeux de la main ?
- 5- Quelle expression peut-on lire sur le visage d'Eurydice ?
- 6- Pourquoi seuls les personnages sont-ils sculptés ? Que peut représenter le reste du bloc de marbre ?
- 7- Quelle impression ce morceau de marbre non sculpté provoque-t-il ?

Rassemblez vos notes et rédigez une présentation de l'œuvre

- N'hésitez pas à ajouter toutes les remarques auxquelles vous penseriez et que les questions ne vous auraient pas permis de formuler.
- Retrouvez l'extrait évoqué dans le livre de Guy Jimenes et relisez-le.
- Avec l'ensemble de vos notes, rédigez un texte de présentation de la sculpture d'Auguste Rodin au brouillon, puis recopiez-le au propre.

Temps conseillé pour cette séance : 1 heure (+ le travail de recherches effectué au préalable)