

Magnin musée national

Fraternité

Quand le corps devient autre

Les Métamorphoses, **Ovide**

DOCUMENT PÉDAGOGIQUE

L'AUTEUR

Faisons d'abord connaissance avec Ovide, poète béni par les dieux.

C'est en 43 av. J.-C. que naît **Publius Ovidus Naso** à Sulmone, dans les Abruzzes à l'est de Rome. Son père l'envoie suivre des études à Rome pour qu'il devienne avocat. Afin de parfaire son instruction, Ovide quitte ensuite Rome pour un voyage en Grèce de deux ans.

De retour à Rome, il commence une carrière juridique et partage son temps entre plaidoiries¹ et écriture poétique. En effet, il n'aspire pas à de hautes fonctions et même si sa famille essaie de le dissuader de se consacrer à la poésie, il préfère la fréquentation des gens de lettres tels **Virgile**, **Horace**, **Tibulle**, **Properce** ou **Gallus**, à celle des magistrats² de renom.

Sous l'influence de Messala, un notable³ romain qui devient et restera son ami, il décide de se consacrer à l'écriture.

Ovide a vingt-trois ans quand il se lance dans sa première grande œuvre, *Les Amours*. Désormais poète à part entière, Ovide se consacre à la poésie amoureuse et connaît un vif succès avec *Les Héroïdes, L'Art d'aimer*.

En l'an 4 ap. J.-C., Ovide rédige *Les Métamorphoses – Metamorphoseon Libri*, vaste poème mythologique de quinze livres, et *Les Fastes*, qui présentent sous forme poétique l'ensemble des fêtes du calendrier romain.

Mais, quatre ans plus tard, l'empereur Auguste condamne Ovide à l'exil⁴ : le poète est envoyé aux confins⁵ de l'Empire, sur les rives de la mer Noire, à Tomes, aujourd'hui Constanta, en Roumanie. Son exil durera dix ans, au cours desquels il publiera deux recueils poétiques :

Les Tristes et Les Pontiques.

Au moment de son exil, Ovide avait brûlé son propre manuscrit des *Métamorphoses*. Heureusement, des copies circulaient parmi ses amis. Ovide meurt en l'an 17.

¹ Plaidoiries: discours d'un avocat lors d'un procès.

2

² Magistrats : personnes qui possèdent une autorité judiciaire.

³ Notable : personne d'importance, qui se démarque par sa situation sociale.

⁴ Exil: expulsion de quelqu'un hors de sa patrie.

⁵ Aux confins : aux limites.

ROYAUTÉ

RÉPUBLIQUE

Plaute (251 - 184) Térence (190 - 159) Catulle (82 - 52) Cicéron (106 - 43) Virgile (70 - 19) Horace (65 - 8) Tibulle (50 - 19) Properce (47 - 15)

EMPIRE

Phèdre (15 - 50) Pline le Jeune (63 - 114) Juvénal (55 - 140) Suétone (70 - 40) Apulée (125 - 170) Saint-Augustin (354 - 430) Sur cette frise, souligne les auteurs contemporains d'Ovide (« *cum* » + « *tempus* » = qui ont vécu à la même époque).

Dans la liste des œuvres d'Ovide ci-dessous, un intrus s'est glissé : barre-le.

Les Héroïdes

Les Tristes

L'Art d'aimer

L'Énéide

Les Métamorphoses

Les Pontiques

Les Amours

Ie retiens

Complète le texte ci-dessous en utilisant les mots suivants : Auguste - mécène - dieux - Ovide - poésie amoureuse - Métamorphoses.

est un poète latin qui a vécu sous le règne d'....., premier empereur romain à partir de 27 av. J.-C. Cette période de « *pax Romana* » (paix romaine) est propice aux arts, grâce à la protection de personnes riches, appelées .....

Ovide chante beaucoup la .....

En l'an 4, il publie les ......, vaste poème mythologique de quinze livres, dans lesquels les êtres et les choses subissent des changements de formes qui les rendent méconnaissables ou difficilement reconnaissables.

Ce sont les ...... qui ont le pouvoir de métamorphoser ou de se métamorphoser.

LE THÈME DU LIVRE D'OVIDE

Laissons à Ovide lui-même le soin de nous présenter le sujet de son œuvre. Voici en quels termes le poète commence Les Métamorphoses :

In nova fert animus mutatas dicere formas Corpora ; di, coeptis, nam vos mutastis et illas, Adspirate meis primaque ab origine mundi Ad mea perpetuum deducite tempora carmen.

In Métamorphoses, Livre I, v.1-4, Ovide

Certains mots latins sont facilement reconnaissables. Relie les mots latins de la première colonne à un mot français issu de la racine latine, comme dans l'exemple.

nova	•		original
corpora	•	•	mutation
mutatas	•	•	temporel
formas		•	perpétuel
prima	•	•	mondial
origine	•		nouveau
mundi	•	•	primaire
_	•		corps
tempora	•	•	formes

À l'aide de cette recherche, essaie de compléter la traduction des deux premiers vers, puis la phrase de synthèse qui suit.

Coup de pouce : utilise le code des couleurs !

« In nova fert animus <mark>m</mark>	utatas c	dicere	formas	corpora	»	: J'ai l	'intention	de	raconte	r la
m		des	f						en	de
n	C									

Ensuite, Ovide s'adresse aux divinités. Il est en effet habituel que le poète se place sous la protection des Immortels. Voici la traduction des vers qui suivent ceux que nous venons de traduire :

Ô dieux, vous qui avez en effet participé à ces transformations, inspirez mon projet et conduisez mon poème éternel depuis la plus lointaine origine du monde jusqu'à mon époque.

Après avoir lu la traduction ci-dessus, réponds aux questions suivantes par des phrases complètes :

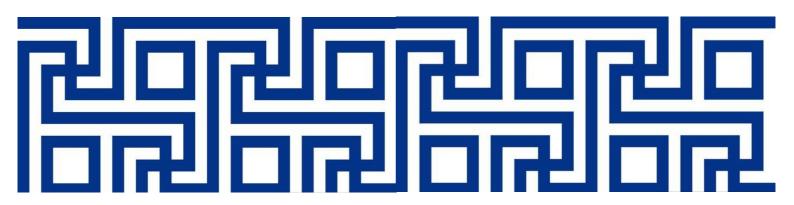
Qui a pris part aux métamorphoses dont Ovide va nous parler dans son livre ?
Quel complément circonstanciel évoque un temps fabuleux où les dieux côtoyaient les

Qu'est-ce qu'une métamorphose ? Tu as déjà une idée : pense à la citrouille de Cendrillon devenue carrosse, au prince à l'apparence de bête... Lisons un article tiré du dictionnaire Robert :

MÉTAMORPHOSE n.f (du grec : meta - qui exprime [...] le changement, et morphê - « forme ») 1. Changement de forme, de nature ou de structure telle que l'objet, la chose n'est plus reconnaissable. La métamorphose d'un homme en animal. 2. Changement brusque survenant dans l'organisme (de batraciens, d'insectes) dans son développement. Stades de la métamorphose des insectes (larve, insecte adulte). 3. Changement complet (d'une personne, d'une chose) dans son état, ses caractères. TRANSFORMATION

Dans les phrases suivantes, indique le numéro qui correspond au sens du mot « métamorphose ».

- a). La chenille s'enveloppe dans un cocon afin d'opérer sa **métamorphose** en chrysalide puis en papillon. Sens n°.......
- b). Depuis son retour d'Afrique, Pierre-Émile, si égoïste habituellement, s'occupe d'aider les sans-papiers. Je crois savoir à quoi est due sa métamorphose. Sens n°.......
- c) Pour punir Actéon de l'avoir surprise au bain, la déesse Artémis a transformé le jeune homme en cerf. Même ses chiens de chasse ne reconnaissent pas leur maître derrière cette **métamorphose** et le déchiquettent. Sens n°........
  - → Quel est, à ton avis, le sens à retenir pour l'œuvre d'Ovide ? Réponds par une phrase complète.

LES DÉESSES ET DIEUX DE L'OLYMPE

Beaucoup de dieux se métamorphosent eux-mêmes ou décident de métamorphoser des personnages afin de les récompenser ou de les punir. Faisons un point sur tes connaissances à propos des divinités présentes sur l'Olympe grâce au tableau de Jan van Bijlert qui représente un festin peu commun. Tu trouveras ce tableau dans la salle hollandaise, au rez-de-chaussée.

Essaie de localiser chaque dieu dans ce tableau en t'appuyant sur ses fonctions (listées cidessous) et ses attributs, c'est-à-dire ses emblèmes, ce qu'il ou elle tient, porte ou fait.

Aphrodite : déesse de l'amour mais aussi de la beauté dont elle fait montre, en ne s'habillant guère.

Apollon : il est le dieu du soleil, dont les rayons auréolent son visage, mais aussi des arts et de la musique.

Arès : il est le dieu de la guerre. Il se tient toujours prêt au combat en ne se séparant jamais de son armure.

Artémis : elle est la déesse de la lune, de la chasse et de la chasteté. On la reconnaît grâce à son croissant de lune.

Athéna : déesse de la guerre. Elle porte une armure et un casque.

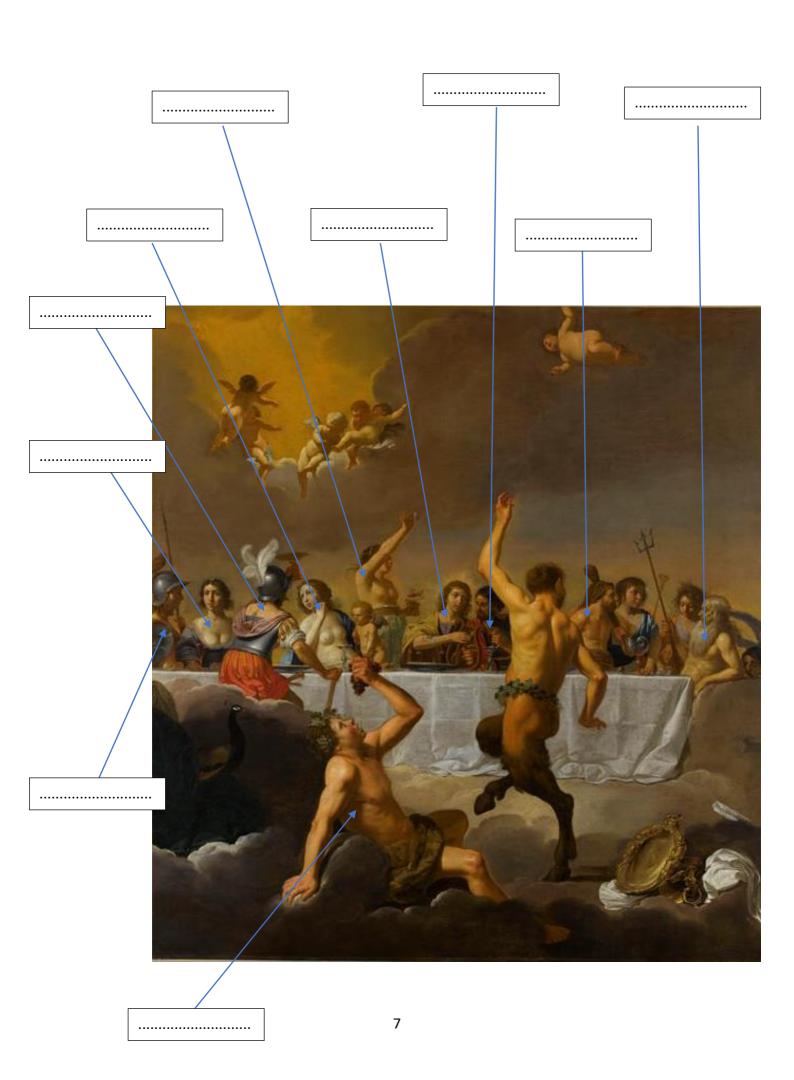
Chloris : elle est la déesse des fleurs.

Dionysos : dieu de l'excès, du théâtre et du vin. Il tient souvent en main une grappe de raisin.

Héphaïstos : il est le dieu de la forge et des armes et possède d'ailleurs le marteau du forgeron. Ses ateliers sont les volcans.

Héraclès : héros devenu dieu après des exploits extraordinaires, il se distingue toujours par sa massue et la peau de lion.

Poséidon : armé de son trident, il vit dans les profondeurs marines dont il est le maître absolu.

ORPHÉE

Au livre XI des Métamorphoses, Ovide nous raconte l'histoire d'Orphée, fils de la muse Calliope, l'inspiratrice de la poésie épique. Voici son histoire résumée.

Orphée est un poète, un musicien et chanteur exceptionnel. Sa voix suave¹ émerveille tous ceux qui l'entendent : hommes et bêtes tombent sous son charme. Les rivières inversent même leur cours pour l'écouter tandis que les rochers sont émus !

Il épouse **Eurydice**, qu'il aime passionnément. Mais le jour de leur mariage, elle est mordue par un serpent et est emmenée par le dieu **Hermès** et le nocher² **Charon** aux Enfers. Orphée, fou de douleur, décide de se rendre dans le monde souterrain pour tenter de sauver son épouse. Par ses chants, il envoûte d'abord **Cerbère**, le gardien du monde des morts, puis Hadès, le souverain des lieux. Orphée supplie **Hadès** de laisser Eurydice revenir sur terre. Le maître des Enfers accepte à condition qu'Orphée ne se retourne pas une seule fois avant d'avoir regagné la surface de la terre.

Malheureusement, Orphée, avide³ de contempler son aimée et voulant être sûr qu'elle le suit, se retourne. Eurydice disparaît à jamais!

Alors, Orphée se retire en Thrace où il ne cesse de pleurer et de chanter son malheur en s'accompagnant de sa lyre⁴. Les femmes de Thrace⁵ cherchent en vain à le consoler : fidèle à l'amour d'Eurydice, il repousse ou dédaigne toute considération.

Ces mêmes femmes, dit-on, le mettent en pièces et jettent sa tête dans l'Èbre, fleuve de leur pays. Les lèvres d'Orphée continuent de chanter leur amour pour Eurydice.

As-tu bien lu ? Entoure la réponse qui te paraît juste parmi les trois propositions.

- a). Orphée charme les choses et les êtres en dansant / en chantant et en jouant de la lyre / en prononçant des paroles magiques.
- b). La femme d'Orphée, Eurydice, meurt le jour de leur mariage, mordue par un serpent / tombée dans un précipice / étouffée par une cacahuète.
- c). Orphée, inconsolable, décide, pour la retrouver, de descendre dans les Enfers / de se donner la mort / d'appeler sa mère à l'aide.
- d). Il parvient à charmer Apollon et Artémis / Ulysse et Pénélope / Cerbère et Hadès.
- e). Hadès accepte qu'Eurydice regagne le monde des vivants à condition qu'Orphée chante pour lui tous les soirs / ne se retourne pas avant d'avoir regagné la surface de la terre / lui offre sa lyre.
- f). Orphée réussit et il vit heureux avec son épouse / échoue mais Hadès lui offre une seconde chance / échoue et perd Eurydice pour toujours.

¹ Suave : douce.

² Nocher: personne qui dirige une embarcation.

³ Avide : impatient.

⁴ Lyre : instrument de musique antique à cordes.

⁵ Thrace : région de Grèce.

Le mythe d'Orphée et d'Eurydice a inspiré de nombreux artistes, tant peintres que sculpteurs ou musiciens.

Observe soigneusement le tableau *Orphée et Eurydice* de Michel-Martin Drölling, datant de 1820, qui se situe dans la galerie Empire, au premier étage.

Réponds aux questions suivantes par des phrases complètes :

Comment devine-t-on les Enfers ?

Quels personnages identifies-tu sur ce tableau (pense à bien observer l'arrière-plan) ?

Quel objet t'a permis de reconnaître le poète Orphée ?

Souligne dans le texte une phrase qui correspond au passage du mythe représenté dans ce tableau.

Observe bien les corps des personnages représentés. Qu'expriment leurs positions ? Leurs mouvements ?

APOLLON ET DAPHNÉ

Pour se venger d'Apollon qui s'est moqué de lui, Cupidon a tiré deux flèches : l'une pour que le dieu tombe éperdument¹ amoureux de la nymphe² Daphné et l'autre pour mettre en fuite cette dernière, qui refuse l'amour d'Apollon. Poursuivie en permanence par ce dernier, Daphné implore³ alors le secours de son père Pénée, dieu des fleuves :

« Secours-moi, mon père, dit-elle, si vous, les fleuves, vous avez un pouvoir divin, et faismoi perdre, en la transformant, cette apparence qui m'a valu de trop plaire. »

À peine a-t-elle fini sa prière qu'une lourde torpeur⁴ gagne ses membres ; son buste délicat est entouré d'une mince écorce, ses cheveux s'allongent et se changent en feuillage, ses bras en branches, son pied, tout à l'heure si agile, adhère au sol par de solides racines ; les contours de son visage ont une couronne de feuilles ; seul l'éclat de sa beauté subsiste⁵ en elle. Phébus⁶ cependant l'aime toujours ; la main droite posée sur le tronc, il sent encore battre le cœur sous la jeune écorce ; entourant de ses bras les branches qui remplacent les membres de Daphné, il donne des baisers au bois mais le bois repousse ses baisers. Alors le dieu dit : « Eh bien, puisque tu ne peux être mon épouse, dit-il, du moins tu seras mon arbre. »

As-tu bien lu? Réponds aux questions suivantes par des phrases complètes: En quoi la nymphe Daphné est-elle métamorphosée par son père? Entoure dans le texte tous les mots qui sont pour toi des indices et t'ont permis de répondre à la question précédente. Pour quelle raison a-t-elle été métamorphosée ? ..... le retiens Complète le texte ci-dessous en utilisant les mots suivants : segmentation - jeunesse étapes - Narcisse - Lycaon - végétale. La transformation de Daphné est décrite par .....: : chaque partie du corps est touchée par une métamorphose particulière. On appelle procédé la ..... On peut trouver, par ailleurs, une ressemblance entre la forme première de la nymphe et le laurier ; en effet, Daphné, gracieuse et élancée, aimait avoir les cheveux au vent, et le laurier, arbre orné de feuilles allongées, mobiles et toujours vertes, évoque l'éternelle

Cette métamorphose ...... nous rappelle que les transformations sont souvent en rapport avec la raison pour laquelle elle a lieu : ...... se

transforme en une jolie fleur, ... en loup sauvage, ...

¹ Éperdument : follement.

² Nymphe : divinité associée à la nature.

Implore: supplie.
 Torpeur: fatigue.
 Subsiste: reste.

⁶ Phébus : nom latin d'Apollon.

Observe soigneusement le tableau *Apollon et Daphné* de Nicola Maria Rossi, datant de la première moitié du XVIIIe siècle, qui se situe en salle italienne, au rez-de-chaussée du musée.

Réponds aux questions suivantes par des phrases complètes :

Identifie les personnages en complétant les pointillés.

Où la scène se déroule-t-elle ? Pourquoi ?

Quelle remarque peux-tu formuler concernant la représentation des corps des personnages ?

Pourquoi peut-on dire que les gestes des personnages traduisent leurs intentions ?

Vers quels personnages les regards sont-ils tournés ?

BACCHUS ET MIDAS

Le dieu Bacchus veut récompenser le roi Midas qui l'a aidé à retrouver Silène, son fidèle compagnon. Le dieu lui demande alors de formuler un souhait ...

Satisfait d'avoir retrouvé son compagnon, Bacchus permet à Midas de lui accorder un souhait. Mais ce prince va mal choisir ce don : « Fais, dit-il, que tout se change en or sous ma main ». Sa demande est accordée, mais Midas va rapidement le regretter ; et le dieu se désole que son souhait n'ait pas été plus sage.

Midas se retire transporté de joie et se félicite de son souhait. Il veut sur le champ essayer l'effet des promesses du dieu. Il touche tout ce qui s'offre à lui. D'un arbre il détache une branche, et il tient un rameau¹ d'or. Il croit à peine ce qu'il voit. Il ramasse une pierre, elle jaunit dans ses mains. Il touche une motte de terre, c'est une masse d'or. Il coupe des épis, c'est une gerbe d'or. Il touche aux portes de son palais, et l'or rayonne sous ses doigts. À peine reçoit-il l'eau liquide qu'on verse sur ses mains, c'est une pluie d'or.

Tandis que tout est or dans sa pensée, qu'il contient à peine sa joie et son espoir, les esclaves dressent sa table et la chargent de viandes et de fruits; mais le pain qu'il touche, il le sent se durcir. Il porte des mets² à sa bouche, et c'est un or solide sur lequel ses dents se fatiguent en vain. L'onde pure que dans sa coupe il mêle avec le vin, sur ses lèvres, ruisselle en or fluide.

Étonné d'un malheur si nouveau, se trouvant à la fois riche et misérable, il maudit ses trésors. L'objet naguère³ de ses vœux devient l'objet de sa haine. Au sein de l'abondance, la faim le tourmente, la soif brûle sa gorge sèche. L'or qu'il a désiré punit ses coupables désirs. Il lève au ciel les mains ; il tend ses bras resplendissant de l'or qu'ils ont touché ; il s'écrie : « Ô Bacchus ! pardonne : je reconnais mon erreur. Pardonne, et prive-moi d'un bien qui m'a rendu si misérable ! »

As-tu bien lu? Réponds aux questions suivantes par des phrases complètes:

Dans quel paragraphe la métamorphose de Midas est-elle décrite ?
Quel est la particularité de cette métamorphose ? (indice : est-ce lui qui se transforme ?)
Midas est-il satisfait du vœu qu'il a formulé et que Bacchus a exaucé ?
Indique dans la seconde colonne du tableau la transformation de chacun des éléments de

Indique dans la seconde colonne du tableau la transformation de chacun des éléments de la première colonne, comme dans l'exemple.

branche	rameau d'or	épis	
pierre		eau et vin	
motte de terre		mets	

¹ Rameau : petite branche.

12

² Mets: bons aliments, plats.

³ Naguère : autrefois.

Observe soigneusement le tableau *Bacchus et Midas* d'après Nicolas Poussin qui a réalisé l'original en 1627. *Attention, ce tableau n'est pas accroché dans les salles du musée mais se trouve dans les réserves.*

Réponds aux questions suivantes par des phrases complètes :

Le roi Midas est facilement identifiable sur le tableau grâce à la couronne qu'il porte sur la tête. Vers qui est-il tourné ?

D'après sa position et son expression, que fait Midas?

Observe bien comment les corps des autres personnages ont été représentés. Que cherche à nous faire comprendre l'artiste ?

Quels objets représentés plusieurs fois dans ce tableau t'ont mis sur la voie ?

Je retiens

Complète le texte ci-dessous en utilisant les mots suivants : humaine - hybride - personnages - éléments.

Les métamorphoses concernent souvent les ...... eux-mêmes et parfois les ...... qui les entourent. La métamorphose passe souvent par une étape où l'apparence ...... se mêle à d'autres états (animal, végétal, minéral...). On parle alors de créature .....

À ton tour d'imaginer une métamorphose!

Textes: Ovide, *Métamorphoses*, vers 110 - 133 ; d'après une traduction adaptée de G. T. Villenave, Paris, 1806

Crédits photographiques :

- Couverture : Louis de Silvestre le Jeune, *Apollon et Daphné*, huile sur toile, inv. 1938 F 568 / © RMN-Grand Palais (musée Magnin) / Tony Querrec
- p. 2 : Portrait d'Ovide / wikipedia.org / domaine public
- p. 8 : Jan van Bijlert, *Le Festin des Dieux*, vers 1635-1640, huile sur toile, inv. 1938 E 261 / © RMN-Grand Palais (musée Magnin) / Stéphane Maréchalle
- p. 10 : Michel-Martin Drölling, Orphée et Eurydice, 1820, huile sur toile, inv. 1938 F 303 / © RMN-Grand Palais (musée Magnin) / Stéphane Maréchalle
- p. 12 : Nicola Maria Rossi, *Apollon et Daphné*, première moitié du XVIIIe siècle, huile sur toile, inv. 1938 E 484 / © RMN-Grand Palais (musée Magnin) / Stéphane Maréchalle
- p. 14 : d'après Nicolas Poussin, *Bacchus et Midas*, après 1630, huile sur toile, inv. 1938 F 807 / © RMN-Grand Palais (musée Magnin) / Michel Urtado

Auteur : Mathieu Dolet (septembre 2022) **Relecture :** Sophie Harent et Hélène Isnard

Sais-tu...

Pourquoi la queue du paon est constellée d'yeux appelés « ocelles » ?

Pourquoi le rossignol a un chant mélodieux alors que l'hirondelle ne pousse que de petits cris ?

Pourquoi la perdrix court si vite ?

Pourquoi les dauphins suivent les navires ?

Pourquoi les roses rouges évoquent la passion amoureuse ?

Pourquoi le diplôme qui couronne la fin des études du lycée s'appelle le baccalauréat ?

Ta soif de savoir est aiguisée, n'est-ce pas ? Pour la satisfaire, entrons dans le monde fabuleux des Métamorphoses d'Ovide...