

Titre : *L'Illiade* et *l'Odyssee* : l'univers mental des Grecs

Niveau : 6ème

Temps : 2 h

Ressources

- Sources anciennes

- Homère : *Illiade*, XVIII, vers 478-617 (description du Bouclier d'Achille), traduction BCS (cf diaporama)
- Céramiques :
 - Hydrie à figures noires représentant Ulysse, Achille, Thétis et deux Néréides et le départ du héros pour la guerre (Athènes 575-550, Musée du Louvre E 869 ; lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Hydria_Achilles_weapons_Louvre_E869.jpg)
 - Amphore attique à col à figures rouges représentant Achille qui reçoit ses armes de Thétis et des Néréides, Vers 570 – 560, (Boston Museum of Fine Arts, 21.21 ; lien : site académie Nancy-Metz lettres anciennes : autour d'Ariane, notes : http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://rubens.anu.edu.au/raid1cdroms/france/paris/museums/louvre/ceramics/greece/athens/brygos_painter_and_potter/8046.JPG&imgrefurl=http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/lettres/LanguesAnciennes/Ariane/fichiers/ariane_autour_noces1a.htm&usq=d2h6U6bCXJWyNiXvzinDODdAe_w=&h=1536&w=2048&sz=724&hl=fr&start=1&um=1&tbnid=QFH9zYf2YDNbWM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dbouclier%2Bd%2527achille%2Bc%25C3%25A9ramique%2Blouvre%26hl%3Dfr%26lr%3Dlang_fr%26safe%3Doff%26rlz%3D1W1WZPC_fr%26sa%3DN%26um%3D1%26newwindow%3D1)
 - Voir le diaporama joint pour les sources

- Sitographie

- Musée du Louvre
- BNF Exposition « Sur les traces d'Homère » : le Bouclier d'Achille (lien : <http://expositions.bnf.fr/homere/borne6.htm>)

- Bibliographie

- Oswyn Murray : *La Grèce à l'époque archaïque*, Toulouse, PU Mirail, 1993
- Claude Mossé : *La Grèce archaïque d'Homère à Eschyle*, Paris, Seuil, Point histoire, 1984
- Sylvie Vilatte : « Art et *Polis* : le bouclier d'Achille », dans *Dialogues d'Histoire Ancienne*, 14, 1988, p. 89-107
- Dir ° Jean-Pierre Vernant : *Problèmes de la guerre en Grèce ancienne*, Paris, Point Seuil, 1999

Principaux éléments de la problématique et brève mise au point scientifique

- Il est vain de rechercher dans les poèmes homériques le portrait d'une société à une époque donnée : ils ne sont le reflet, ni du monde mycénien, ni des siècles obscurs, ni même celui du VIII^eS. Des éléments empruntés à aux cinq siècles précédents, transmis par la tradition orale, ont inspiré le poète. Mais le monde homérique est essentiellement imaginaire, et la relation avec des réalités reste très hypothétique. Les allusions à la guerre, selon Vernant, seraient les plus proches de la réalité.

1. Le bouclier d'Achille

- Le bouclier d'Achille n'a pu être façonné à l'époque de la guerre de Troie. C'est sans doute de modèles orientaux (Égypte, Assyrie), où les métaux ont commencé à être ciselés, qu'Homère tire son inspiration pour sa description. Pourtant, si de tels ouvrages existaient dans ces contrées, leur décoration était loin d'être purement artistique : elle figurait des images terrifiantes, effrayantes pour les rivaux, comme la Gorgone sur le bouclier d'Agamemnon. Le guerrier homérique se battait avec des armes héritées de différentes époques. L'essor de la métallurgie est souligné par l'image du forgeron, qui a un métier dangereux mais artistique. Le fer a remplacé progressivement le bronze, d'abord dans l'armement. La combinaison des autres métaux reste purement imaginaire. On peut rappeler le rôle du feu dans le travail des métaux. Héphaïstos, dieu des forgerons, est un dieu boiteux, estropié, ce qui est une des caractéristiques des entités mythiques des savoirs techniques. En tant que dieu, il ne travaille pas un métal humble comme le fer, mais des métaux précieux, en abondance ; il a une action magique, puisque ces matériaux n'ont pas leur couleur naturelle sur le bouclier. Les métaux précieux qu'il utilise ne sont pas réservés ici aux seuls éléments royaux, ce qui souligne la volonté intégratrice de la *polis* : l'or est utilisé pour les épées des jeunes gens, comme pour Arès et Athéna (mais également pour la terre cultivée). L'art divin dépasse les réalités techniques et participe à l'image d'une cité isonomique.
- Une image de la société agricole. La principale source de richesse de la Grèce à la fin des siècles obscurs est l'agriculture. L'orge, et secondairement le blé forme la base de l'alimentation ; pour l'habillement, c'est le lin qui domine. Le bouclier d'Achille représente le labour, la récolte, les vendanges ; chacune de ces activités ayant lieu à des saisons différentes de l'année, elles sont figurées côte à côte pour matérialiser la course du temps. On peut mettre ces activités en lien avec le calendrier du fermier dans les *Travaux* d'Hésiode (383-617). Le bouclier représente l'image de la cité organisant son espace cultivé au sein de la nature.
- Cité de la paix, cité de la guerre. Le bouclier représente deux cités : l'une en guerre, et l'autre en paix. Dans la cité en guerre, le rôle respectif des classes d'âges est évoqué : hommes au combat, femmes, enfants et vieillards sur les remparts. Le combat est collectif, alors que le bouclier ciselé pour Achille rentre dans le cadre d'un duel contre Hector. Dans la *polis* en paix, il y a une division des tâches par âge et par sexe également. Les festins et noces unissent la société. La mariée, accompagnée de danseurs et de chanteurs, quitte la maison paternelle pour celle de son époux. Les hommes sont à l'agora. Que signifie cette dichotomie cité en guerre/cité en paix chez Homère ? Interprétation de S. Vilatte : « Opposer, à partir d'un thème très ancien, d'origine égyptienne ou mésopotamienne, les deux cités, comme bien en mal, l'une représentant un état heureux à atteindre, l'autre le malheur à fuir ? Certainement pas, car paix et guerre ne sont pas, pour les Grecs, deux activités incompatibles dont la guerre serait la seule illégitime. Au contraire, la civilisation grecque connaît l'alternance perpétuelle de l'état de guerre et de l'état de paix, modes de vie inséparables »¹.
- Le bouclier d'Achille met aussi en scène un domaine royal (d'un *basileus*). Sur ce domaine privé royal, des travaux collectifs de mise en valeur ont lieu ; parmi les moissonneurs et botteleurs, le roi est muet. Il n'exerce aucune autorité précise, à ce moment, malgré son sceptre. Cette représentation, tout à fait originale, est opposée à la scène de l'agora et donne une image d'une royauté affaiblie. Dans cette scène, les Anciens, sont porteurs du sceptre et se tiennent

¹ Sylvie Vilatte : *L'insularité dans la pensée grecque*, Presses Universitaires de Franche-Comté, 1991, p. 77

debout, prêts à imposer leur parole ; ils jugent, devant le public formé par les jeunes adultes, un crime de sang non réparé. La place particulière accordée à la jeunesse qui déborde d'activité (chants, danses), associerait celle-ci au nouvel Age d'Or, qui se détacherait de la personne royale pour glisser vers la communauté (S. Vilatte). Le poète s'attache donc à l'image de la cité archaïque, qui réduit le rôle de la royauté, et fit de l'agora le centre de la cité isonomique : continuité et évolution vont de paire dans son récit, la *polis* grecque existait déjà, sous ses aspects essentiels, à la fin des siècles obscurs.

- Le bouclier d'Achille donne aussi une image de l'ordre cosmique. Le centre du premier cercle figure la Terre, le Ciel, la mer, le Soleil, la Lune, et les astres, qui sont des entités divines ; il s'agit donc d'une explication des cycles du temps, des saisons, de l'alternance jours/nuits. Le bord extérieur du bouclier figure l'Océan qui entoure le monde : *Gaia*, la terre, est donc insulaire et circulaire. L'adoption de la représentation circulaire de la Terre à l'époque grecque se poursuit aux époques hellénistique et romaine. On peut ici anticiper sur le chapitre « la Grèce des savants » en faisant allusion à Eratosthène (et Ptolémée), et revenir plus tard sur cette représentation sphérique romaine, en évoquant le globe porté par certains Empereurs romains (Hadrien, Constantin).

2. Les représentations du bouclier dans l'art

- Le récit homérique a été l'occasion de représentations sur des céramiques grecques postérieures (époques préclassique et classique). Le bouclier d'Achille figure, sur les deux objets référencés, non pour lui-même, mais comme objet de contact entre le monde divin et celui des héros : il est remis par la déesse Thétis à son fils Achille. On peut donc travailler sur l'image des dieux, des héros et des hommes dans la société homérique.
- Par ailleurs, l'étude des représentations du bouclier d'Achille sur les objets permet de consacrer un temps à l'histoire de l'art grec à l'époque préclassique et classique : technique de fabrication des céramiques à figures noires et rouges, diversité des formes, représentations humaines et divines. On peut élargir, avec un prolongement en histoire des arts, à des reconstitutions modernes et contemporaines du bouclier, comme celle de Quatremère de Quincy et Flaxman : (http://209.85.229.132/search?q=cache:NOfrfra_m0sJ:www.cosmovisions.com/textBouclier.htm+bouclier+d%27achille&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=fr&lr=lang_fr)

Démarche pédagogique

Position de la problématique centrale

- Pour démarrer la séquence, on peut au préalable avoir demandé au professeur de Français de travailler sur le passage de l'*Illiade* décrivant le bouclier d'Hercule (lecture cursive, relevé des champs lexicaux concernant par exemple le monde agricole, les fêtes, la guerre, et description simplifiée de chaque cercle concentrique), et au professeur d'Arts plastiques de faire réaliser par les élèves une représentation du bouclier d'Achille (par groupe par exemple) à partir de la description simplifiée élaborée en Français.
- Ceci permet d'aborder avec les élèves, comme situation d'accroche, les problèmes d'organisation de l'espace du dessin, et d'imagination dont le poète a dû faire preuve... puisqu'il n'a vraisemblablement jamais vu un tel ouvrage (on peut laisser le suspens jusqu'au cours d'histoire...).
- Ce qui amène la problématique : Comment Homère² décrit-il la création d'un ouvrage comme un bouclier sculpté ? Qu'est-ce que cette description apporte à notre connaissance des techniques artistiques et de la société grecque ?
- Il faut préciser les dates de la guerre de Troie, de la rédaction des poèmes homériques, et définir les siècles obscurs et la période archaïque.

1ère étape : L'imaginaire homérique et l'art d'Héphaïstos

- Problématique : Le bouclier d'Achille a-t-il existé ?
- Le professeur replace l'épisode du Bouclier d'Achille dans l'*Illiade* : récit magistral résumant le poème jusqu'à l'épisode de la fabrication du bouclier.
- Questionnement sur la fabrication du bouclier succinct : quels matériaux sont utilisés par Héphaïstos ?
- A partir de l'exposition BNF « Sur les traces d'Homère » (Introduction), on met en doute l'existence du bouclier d'Achille : l'imaginaire d'Homère permet de rendre compte de l'idée qu'on se faisait d'un tel travail à l'époque homérique. Ici, l'esprit critique peut être exercé : il s'agit d'une description imaginaire, idéalisante, d'un ouvrage de facture divine.... On peut souligner le décalage chronologique entre la guerre de Troie et son récit par Homère, puis confronter celui-ci aux données de l'archéologie (diapo 3). On aborde l'utilisation de l'archéologie comme source de l'histoire et moyen de contester ou confirmer les récits littéraires antiques (où se mêlent l'imaginaire et le réel de manière souvent inextricable).
- A partir de l'exposition BNF « Sur les traces d'Homère » (La métallurgie), on peut évoquer l'essor du travail de la métallurgie (importance du feu) en liaison avec la société guerrière : on passe du travail du bronze à celui du fer.
- Le professeur revient sur le rôle de l'historien, qui recherche une « réalité » historique en s'appuyant sur l'archéologie : un tel ouvrage était irréalisable aussi bien aux siècles obscurs qu'à la période archaïque (diapo 3)

2ème étape : La société archaïque : le pouvoir, la guerre, l'agriculture

- Problématique : Quelles connaissances la description du bouclier d'Achille apporte-t-elle sur la société humaine grecque ?
- Questionnement aux élèves : prélèvement d'informations sur la société (hiérarchie visible, activités par sexe et classe d'âges), l'activité agricole, l'opposition guerre/paix.
- Mise au point du professeur après avoir corrigé les questions :
 - o retour sur le fait que le récit d'Homère est en fait composé à partir d'éléments qui sont empruntés à cinq siècles d'histoire transmis par la tradition orale. On peut faire insister sur la transition royauté / cité. Donc, on ne peut considérer le récit d'Homère comme un récit historique : il navigue entre imaginaire et mélange d'usages étalés dans le temps.
 - o Mais ce qui importe reste que le récit d'Homère forme le substrat mental des Grecs : on peut rappeler que les poèmes homériques participaient de l'éducation des jeunes grecs à l'époque classique.

² On utilise ici le singulier pour plus de facilité, mais on peut signaler aux élèves que l'*Illiade* et l'*Odyssee* n'ont sans doute pas eu un rédacteur unique. Le travail peut également se faire en collaboration avec le professeur de Français.

3ème étape : Les dieux et l'ordre cosmique

- Problématique : comment les Grecs concevaient-ils le monde d'après le récit d'Homère ?
- A partir des extraits du poème, on peut construire, avec les élèves, un récit sur la composition circulaire de la Terre, du centre vers la périphérie pour évoquer la conception grecque de l'ordre cosmique.
- Le rôle des dieux : on peut partir des céramiques représentant Achille et son bouclier pour évoquer les dieux, les héros et leur intervention dans la société humaine. Partie magistrale appuyée sur les documents (céramiques).
-

4ème étape : Le bouclier d'Achille dans l'art grec

- On peut montrer quelques céramiques grecques évoquant le bouclier d'Achille : la forme du bouclier est parfois différente (ovale) et la décoration dont Homère fait une description exhaustive n'est pas restituée.
- Prolongement histoire des arts
 - o On peut évoquer les différentes techniques de fabrication et de décoration de la céramique (figures rouges / noires) et leurs différentes formes, en relation avec leur fonction.
 - o On peut montrer une reconstitution contemporaine du bouclier d'Achille : celle de Quatremère de Quincy et Flaxman :
(http://209.85.229.132/search?q=cache:NOfrfra_m0sJ:www.cosmovisions.com/textBouclier.htm+bouclier+d%27achille&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=fr&lr=lang_fr)

Bilan de la séquence

- **Connaissances**
 - o Homère, la guerre de Troie
 - o Les dieux, les héros grecs
 - o La conception grecque du monde, de l'ordre cosmique, de la société
- **Démarche et Capacités**
 - o Savoir situer dans le temps Homère, la guerre de Troie, les siècles obscurs, la période archaïque
 - o Appréhender la confrontation des sources littéraires avec les sources archéologiques et les réflexions historiographiques pour savoir distinguer poésie imaginaire et récit historique
 - o Sensibiliser à une approche interdisciplinaire de l'art grec (Français, Arts Plastiques, Histoire) : littérature et sculpture

Pour aller + loin sur le même thème avec Strabon...

- *La civilisation grecque* par Claire Podetti
- *La cité des Athéniens* par Jean-François Asselin