

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

LES MÉTAMORPHOSES

Page de couverture :
La Métamorphose d'Ovide
figurée, Bernard Salomon
(graveur) et Jean de Tournes
(imprimeur), Lyon, 1583,
encre sur papier, Lyon.
MT 26342

Détail, "Actéon changé en
cerf", *La Métamorphose*
d'Ovide illustrée
(*Métamorphoses d'Ovide*, Livre
3, v. 143-199)
Jean II de Tournes, Bernard
Salomon, *Ovide 1583*, Lyon.
Encre sur papier, folio 34.
MT 26342

OVIDE ET SES MÉTAMORPHOSES

Les Métamorphoses sont un ensemble de poèmes mythologiques en latin, écrits par Ovide vers l'an 1 ou 2. Les 15 livres de cette somme rassemblent près de 12000 vers, divisés en 246 poèmes. Dans cette véritable épopée de la métamorphose, les dieux et les héros se transforment en animaux, en plantes ou en rochers. Au début de la rédaction de cet ouvrage, Ovide a alors 44 ans, il est au sommet de son art. C'est un auteur à succès, reconnu de la cour impériale. Pour écrire son ouvrage, il s'est inspiré des grands poètes épiques, comme Homère, et des tragédies grecques d'Euripide. Le vers choisi, l'hexamètre dactylique (16 syllabes), est emprunté à l'épopée.

Ovide nous raconte l'histoire du monde, depuis sa création jusqu'au triomphe du monde romain avec Jules César, à travers ses mythes et légendes, ses dieux et ses héros. Deux grands thèmes sont développés, celui des métamorphoses, des transformations incroyables relevant presque du miracle, lié à celui de l'amour. Les relations amoureuses peuvent être hésitantes, passionnées, parfois violentes. L'amour se mêle à la jalousie, à la rancœur, à la peur et à la haine. Les métamorphoses peuvent sauver l'être aimé de la mort ou punir une rivale et ainsi la faire disparaître du cœur de l'infidèle époux. Elles offrent également des explications aux grandes lois de l'univers.

LES MÉTAMORPHOSES AU MUSÉE

Assiette : L'enlèvement de Proserpine, G. Durantino, vers 1535-1540, Urbino. MAD 1895

Ce poème majeur de l'Antiquité est bien représenté dans les collections du musée. Tapisseries, majoliques, dessins et encre sur papier... témoignent de l'influence exercée par l'œuvre d'Ovide dans les arts. Le musée abrite notamment le précieux Cabinet de Salomon Trente-six panneaux en bois, peints au début du XVIIe siècle, composent cet ensemble pictural illustrant les cinq premiers livres des Métamorphoses.

Cabinet de Salomon, artiste non renseigné, France, vers 1620, noyer et sapin (peint, doré), Lyon. MAD 3060

Pour partir à la découverte des Métamorphoses dans nos collections, nous vous proposons quatre thèmes, tous étroitement liés : les dieux tout-puissants, les femmes de pouvoir, le bestiaire insolite, les curiosités végétales et minérales.

LES DIEUX TOUT-PUISSANTS

LE CHAOS SE MÉTAMORPHOSE

*Cabinet de Salomon :
La Création du monde,
MAD 3060.1*

*Cabinet de Salomon :
La Création de l'homme.
MAD 3060.2*

Cette série de tableaux, issue du « *Cabinet de Salomon* », illustre la création de l'univers, l'arrivée de l'homme sur Terre et les différentes grandes étapes de l'humanité. En ce sens, le récit d'Ovide est assez proche de la Genèse, le texte fondateur du judaïsme et du christianisme. Les premiers hommes se sont vite adonnés au vice et à la violence, Jupiter a donc abattu sur eux le « *déluge* » pour renouveler cette humanité corrompue. (*Les Métamorphoses*, I, 5-88).

Un dieu sépara et organisa les éléments primitifs du Chaos (terre, eau, air, feu), et donna à la terre sa forme sphérique, creusée d'étendues d'eau et bosselée de reliefs. L'éther devint la demeure des dieux et des astres, l'air celle des oiseaux, l'eau celle des poissons et la terre celle des animaux sauvages. Ensuite, les hommes apparurent pour dominer les animaux terrestres.

LES DIEUX TOUT-PUISSANTS

LES QUATRE ÂGES

Quatre âges du monde se sont succédés, dont les noms illustrent la dégradation progressive de l'univers sous la domination humaine (*Les Métamorphoses*, I, 89-150).

La première période, *l'âge d'or*, correspond au règne de Saturne à Rome. Cette période est marquée par le respect du droit et de la vertu, par la paix, l'absence de crainte et de guerre. La nature est bienveillante et subvient aux besoins des hommes, qui s'abreuvent de ce qu'elle a à offrir.

Cabinet de Salomon :
L'Âge d'or.
MAD 3060.3

La seconde période amorce déjà le déclin, c'est l'âge d'argent et l'avènement de Jupiter. Il transforma le printemps perpétuel en quatre saisons distinctes, obligeant les hommes à développer l'agriculture et à construire des habitations pour lutter contre les rigueurs du climat.

*Cabinet de Salomon :
L'Âge d'argent.
MAD 3060.4*

La troisième période, *l'âge du bronze*, est marquée par les débuts de la guerre. *L'âge du fer*, la dernière période connaît la violence et les vices des hommes. C'est pendant cet âge maudit que les dieux vont définitivement quitter la surface de la terre.

Cabinet de Salomon :
L'Âge de fer.
MAD 3060.5

LES DIEUX TOUT-PUISSANTS

LES DIEUX ET LES FEMMES

Jupiter et Lédä

Parmi les dieux de l'Olympe, Jupiter est le plus adepte des métamorphoses. Grand séducteur dans l'âme, il aime se transformer pour endormir la vigilance de ses conquêtes et ainsi gagner leur confiance pour mieux les séduire. Pour obtenir les faveurs de Lédä, Jupiter se change ainsi en cygne (*Les Métamorphoses*, VI, 106-133).

*Jupiter et Lédä, d'après
François Boucher, estampe,
Lyon.
MT 7284*

Jupiter et Callisto

*Cabinet de Salomon : Jupiter
et Callisto.
MAD 3060.10*

Après le déluge, Jupiter parcourt le monde pour redonner vie à la nature. Dans son périple, il tombe sous le charme d'une belle arcadienne chasseresse, suivante de Phébé-Diane. Il tente de la séduire mais la jeune fille ne compte pas lui céder. Pour parvenir à ses fins, il prend l'apparence de la déesse. Junon punira Callisto, enceinte de son époux volage, en la changeant en ourse. Avant qu'elle ne soit tuée à la chasse par son propre fils, Jupiter la transformera en une constellation bien connue : la Grande Ourse. (*Les Métamorphoses*, II, 401-495).

*Jupiter et Callisto, Philippe Béhagle, Manufacture royale de Beauvais, vers 1684-1690, tapisserie de laine et soie, Lyon.
MAD 2015.1.1*

*Ceuvre écho :
La Nymphé Callisto, séduite
par Jupiter sous les traits de
Diane, François Boucher,
France, 1759, huile sur toile,
Etats-Unis, Nelson-Atkins
Museum of Art, 32-29*

LES DIEUX TOUT-PUISSANTS

LES DIEUX AVEC LES DIEUX

*Cabinet de Salomon :
L'enlèvement de Proserpine.
MAD 3060.31*

Pluton et Proserpine

Vénus, ne comprenant pas pourquoi Pluton, le dieu des enfers, et la jeune Proserpine résistent à son pouvoir, demande à Cupidon de les rendre amoureux l'un de l'autre. Le dieu infernal enlève la jeune fille qui était en train de cueillir des fleurs. La nymphe Cyané tente d'aider Proserpine qui se débat contre son ravisseur, mais sans résultat. De désespoir, la nymphe se métamorphose en fontaine (*Les Métamorphoses*, V, 345-459).

*L'enlèvement de Proserpine,
atelier de Guido Durantino,
Urbino, vers 1535-1540.
MAD 1895*

*Œuvre écho :
L'enlèvement de Proserpine,
Gian Lorenzo Bernini, Rome,
1621-1622, marbre, Rome
Galerie Borghèse.*

Mars, Vénus et Vulcain

Les dieux, tout comme les humains, connaissent les vicissitudes de l'amour, ses pulsions, ses tentations, mais aussi ses déceptions. La déesse de l'amour, Vénus, n'échappe pas à la règle. Elle aime s'occuper des amours des autres, néanmoins, elle apprécie beaucoup moins quand on s'immisce dans sa vie amoureuse. Mariée à Vulcain, la déesse entretient une liaison tumultueuse avec le dieu Mars. Lorsque son époux découvre l'adultère, il s'empresse d'accomplir une petite vengeance personnelle : il piège les deux amants dans un filet qu'il exhibe à tous les autres dieux, s'amusant énormément du ridicule de la situation (*Les Métamorphoses*, IV, 160-187).

Cabinet de Salomon : Mars et Vénus surpris par Vulcain.
MAD 3060.23

Œuvre écho :
Mars et Vénus surpris par Vulcain, Luca Giordano, huile sur toile, Vienne, Akademie der bildenden Künste.

FEMMES DE POUVOIR

*Cabinet de Salomon :
Actéon changé en cerf.
MAD 3060.19*

FEMMES DE POUVOIR DE MÈRE EN FILLE

Latone et Diane

Latone, Annibal Carrache
(d'après Cesare Fantetti),
Italie, 4e quart du XVIIe siècle,
gravure.
HENNEZEL 4018.a

Latone, alors qu'elle venait d'accoucher de ses enfants Apollon et Diane, arriva épuisée en Lycie (Turquie actuelle). Assoiffée, elle voulut se rafraîchir dans un étang, mais des paysans l'en empêchèrent. La déesse argumenta et déclara que l'eau était à tout le monde et qu'elle se contenterait d'une petite quantité. Mais les habitants ne voulurent rien entendre et la congédièrent violemment. Pour se venger, elle les transforma en grenouilles (*Les Métamorphoses*, VI, 313-381).

Œuvre écho :
Détail, Latone
métamorphosant des paysans
en grenouilles, Giulio
Carpioni, XVIIe siècle.
Huile sur toile, Allemagne,
Dresde, Staatliche
Kunstsammlungen,
Gemäldegalerie Alte Meister,
536.

*Le massacre des Niobides,
François Perrier, France, 4^e
quart du XVIe siècle, 1er quart
du XVIIe siècle, gravure.
HENNEZEL 3609.a*

La reine Niobé fait preuve d'un orgueil incommensurable qu'elle tire de son abondante progéniture, quatorze enfants. Elle rejette même le culte de la déesse Latone et de ses enfants Apollon et Diane, incitant les autres femmes de la cité à lui vouer un culte, au même titre qu'une déesse. Elle renie Latone, car elle la surpasserait dans tous les domaines : richesse, beauté, fertilité, filiation... Folle de rage, la déesse demande à ses enfants Apollon et Diane de la venger.

Le dieu archer tue les sept fils alors qu'ils s'entraînaient à cheval. Niobé reconnaît la supériorité de Latone, et pleure ses sept fils. Mais sa nature arrogante revient rapidement, certaine du soutien de ses sept filles. Mais aussitôt six flèches atteignent ses filles. Niobé prie la déesse d'épargner la dernière, la plus jeune, mais sans succès. La reine, veuve et sans enfants, se pétrifie de malheur. Elle se métamorphose en statue qui continue inlassablement de pleurer. (*Les Métamorphoses*, VI, 146-312)

Diane, la fille de Latone, apparaît souvent dans *Les Métamorphoses*. Jeune femme au caractère fort, elle a rejeté tous les plaisirs de l'amour et choisi de se consacrer à l'art de la chasse.

Lorsque le jeune Actéon surprend Diane en train de se baigner en compagnie de ses amies les nymphes, la déesse se montre sans pitié. Furieuse, elle le punit en le métamorphosant en cerf (*Les Métamorphoses*, III, 138-252).

Diane et Actéon, Jacques-Firmin Beauvarlet, France, XVIIIe siècle, gravure. HENNEZEL 4787.a

Actéon petit fils de Cadmus métamorphosé en cerf, anonyme, France, XVIIe siècle, gravure. GONIN 143.1.256

Cérès et Proserpine

Cabinet de Salomon :
*Ascalaphe changé en hibou et
Proserpine mangeant la
grenade.*
MAD 3060.34

Œuvre écho :
Le retour de Perséphone,
Frederic Leighton, 1891.
Huile sur toile.

Après l'enlèvement de sa fille Proserpine, la déesse Cérès parcourt le monde pour la retrouver. C'est avec surprise que Cérès apprend que Proserpine est devenue la reine des enfers. Elle demande à Jupiter que sa fille lui soit rendue. Une seule condition pour cela : ne pas avoir rompu le jeûne imposé aux habitants des enfers par les Parques. Or, Ascalaphe la dénonce et rapporte qu'elle a mangé des grains de grenade. Folle de rage, Proserpine transforme son dénonciateur en hibou. (*Les Métamorphoses*, V, 487-541).

En ce qui concerne Cérès, vous découvrirez l'étendue de ses pouvoirs dans la prochaine partie « *Bestiaire insolite* »...

FEMMES DE POUVOIR

VENGEANCE FÉMININE

Vénus et Cybèle

*Hippomène lançant une
pomme d'or, Ferdinand
Barbedienne et A. Collas
(d'après Guillaume Ier
Coustou), Paris, 2e moitié du
XIXe siècle.
SN A 203*

La belle Atalante utilisait ses talents à la course pour éconduire tous ses prétendants. Elle leur promettait d'épouser celui qui parviendrait à la vaincre, mais sûre de sa rapidité, elle ne se faisait jamais distancer. Pourtant lorsqu'elle rencontre Hippomène, follement épris d'elle, la jeune fille éprouve pour la première fois des sentiments amoureux.

Pour aider Hippomène dans sa conquête, Vénus remet au jeune homme trois pommes d'or qu'il devra lancer pendant sa course pour distraire la jeune fille. Atalante perd donc de son précieux temps à ramasser les pommes qui, en plus, la gênent dans sa course à cause du poids de l'or. Heureux du résultat, les deux amoureux ne tardent pas à se marier.

*Ceuvre écho :
Atalante et Hippomène, Guido
Reni, 1618-1619.
Huile sur toile, Naples, musée
Capodimonte, Q-349.*

*Les déesses de l'Olympe ou
Scènes antiques, Jean-Baptiste
Huet (dessinateur) et la
Manufacture Oberkampf,
Jouy-en-Josas, France, 1804-
1808. Impression sur toile.
MT 51142*

Blessée que les époux ne lui rendent pas d'actions de grâces, Vénus décide de punir les jeunes gens de leur indifférence vis-à-vis d'elle. Elle les pousse à se livrer à leurs ébats amoureux dans un temple sacré de la déesse Cybèle. Furieuse de cette profanation, Cybèle, afin de les châtier, les métamorphose en lions féroces, qu'elle attelle à son char. (*Les Métamorphoses*, X, 560-739).

*La déesse Cybèle, Louis-Félix
de La Rue, France, XVIIIe
siècle. Encre sur papier.
HENNEZEL 5409.a*

BESTIAIRE INSOLITE

*Nessus offrant à Déjanire la robe fatale, Étienne Delaune, XVIe siècle, France.
Gravure au burin sur papier
BIBLIOTHEQUE A 343, folio 27, n° 42.*

Dans les poèmes d'Ovide, animaux, monstres et créatures merveilleuses abondent, qu'ils soient ou non le produit de métamorphoses.

Jupiter et les métamorphoses animales

*Mercure, Io et Argus, Hugues Sambin, France, 1595.
Encre sur papier.
MT 20815.5*

Io : Jupiter, le grand séducteur, est épris de la belle Io dès le premier regard. Junon, connaissant la nature très volage de son mari, soupçonne un énième adultère. Jupiter, pour soustraire sa maîtresse à la fureur de son épouse, la transforme en génisse. Mais la jalouse Junon décide de confier sa rivale au très cruel berger Argus (ou Argos).

Argus surveille sans cesse Io, transformée en génisse. Jupiter charge Mercure de libérer la jeune fille en tuant son rival. Le dieu se fait passer pour un berger, lui conte l'histoire de Syrinx pour endormir sa vigilance et le tuer dans son sommeil. Junon ramasse les yeux du monstre - il en avait une centaine - pour orner les plumes de son oiseau fétiche, le paon. (*Les Métamorphoses*, I, 568-746)

Ceuvre écho :
*Junon surprenant Jupiter et Io, Pieter Lastman, 1618.
Huile sur toile, Londres,
National Gallery.
NG6272*

Europe : Jupiter, encore lui ! est tombé sous le charme d'une autre jeune fille. Cette fois, c'est lui qui se transforme en taureau pour gagner la confiance de la belle princesse Europe. Elle monte sur son dos pour s'amuser, mais le dieu emporte la jeune fille à travers les mers, loin de la Phénicie, sa terre natale. (*Les Métamorphoses*, II, 833-875).

Œuvre écho :
Jupiter et Europe, Guido Reni,
1640. Huile sur toile.
National Gallery of Canada.

Cérès et Proserpine

Cabinet de Salomon :
Cérès cherchant Proserpine.
MAD 3060.32

Lorsque Cérès recherche sa fille, elle rencontre une vieille femme lui proposant de quoi de désaltérer. Assoiffée, la déesse accepte et boit goulûment. Un enfant qui passe, se moque d'elle. En colère, la déesse le métamorphose en lézard afin de le punir de son affront. (*Les Métamorphoses*, V, 438-459).

Lorsque Proserpine fut enlevée, les compagnes avec qui elle cueillait des fleurs, les filles d'Acheloüs, partirent à sa recherche. Demandant à survoler les mers, elles furent changées par les dieux en sirènes, des créatures au corps d'oiseaux et au visage et à la voix de jeunes filles. L'auteur de l'assiette ci-dessous n'a pas suivi à la lettre Ovide, puisqu'il représente les jeunes filles métamorphosées en sirènes, cette fois les créatures mi-femmes, mi-poissons. (*Les Métamorphoses*, V, 509-571).

*Métamorphose des compagnes
de Proserpine en sirènes,
Atelier de Guido Durantino,
Urbino, vers 1540-1550.
MAD 1931*

*Proserpine et ses compagnes,
Francesco Durantino, Urbino,
vers 1540-1545.
MAD 1929*

Persée et Andromède

Cabinet de Salomon :
Persée tuant Méduse.
MAD 3060.28

Persée arrive en Ethiopie, où il est surpris de voir une jeune fille enchaînée à un rocher. Elle s'appelle Andromède et elle paie le prix d'une faute commise par sa mère. Un monstre sort de l'eau et menace toute la ville. Le roi Céphée et la reine Cassiopée promettent la main de leur fille et un royaume en échange du sauvetage de la belle. Le héros affronte le monstre dans un combat sanglant et délivre la jeune fille de ses chaînes. (*Les Métamorphoses*, IV, 663-766)

Persée épouse donc Andromède et au cours du banquet raconte comment il a vaincu Méduse. A l'origine, Méduse était une jeune femme d'une grande beauté, mais pour se venger d'un outrage, Minerve transforma ses cheveux en serpents. Persée s'est servi de son bouclier pour refléter le visage de Méduse et donc ne pas croiser le regard du monstre qui avait le pouvoir de pétrifier instantanément quiconque la regardait. Le héros lui tranche donc la tête, et de son sang naissent Pégase, le cheval ailé, et Chysaor. (*Les Métamorphoses*, IV, 766-803)

Persée délivrant Andromède,
François-Emile Ehrmann,
1875, huile sur toile, Moulins,
Musée Anne de Beaujeu.
78.10.1

Hercule, Nessus et Déjanire

*Nessus et Déjanire, Italie,
entre 1er quart du XVIe siècle
et 1ère moitié du XVIe siècle.
MAD 2394*

Regagnant sa patrie avec son épouse Déjanire, Hercule se trouve arrêté sur les bords du violent fleuve Événus. Le centaure Nessus propose alors de faire passer le fleuve à la jeune femme en la portant sur son dos, alors qu'Hercule traverse à la nage. Mais le centaure tente d'enlever Déjanire et Hercule le transperce d'une flèche, afin de sauver sa femme. Cependant, en rendant son dernier souffle, Nessus se venge : il offre à Déjanire sa tunique tachée de sang et de venin comme un charme capable de ranimer l'amour. C'est cette tunique qui provoquera ensuite la mort d'Hercule, quand Déjanire doutera de sa fidélité. (*Les Métamorphoses*, IX, 101-133).

*Enlèvement de Déjanire par le
centaure Nessus, Jean de
Bologne, France, 1er quart du
XVIIIe siècle. Bronze.
MAD 1350*

*Enlèvement de Janire,
Anonyme. Crayon sur papier.
Lyon, SN 5424*

CURIOSITÉS VÉGÉTALES ET MINÉRALES

*Pyrrha et son époux
remplirent le monde,
Francesco Xanto Avelli
(peintre en céramique) et
Maestro Giorgio Andreoli
(maître-potier), Urbino, 1533.
Majolique.
MAD 1902*

Après le déluge imposé par Jupiter, il ne reste sur Terre que deux humains, Deucalion et sa femme Pyrrha. Le couple prend conscience qu'il a un rôle à jouer dans la création de la nouvelle humanité. La déesse Thémis leur apprend par un oracle qu'ils « *doivent jeter derrière eux les os de la grande mère* ». Si la grande mère est la Terre, ses os sont donc les pierres qui la recouvrent. Deucalion et Pyrrha se mettent à faire voler des rochers qui seront métamorphosés en hommes et en femmes. (*Les Métamorphoses*, I, 313-415).

*Deucalion et Pyrrha, Hugues
Sambin, France, 1595.
Encre sur papier.
MT 20815.6*

Apollon et Daphné

Daphné changée en laurier,
Hugues Sambin, France,
1595. Papier (aquarelle, lavis,
plume, encre brune.)
MT 20815.8

À la suite d'une dispute avec Apollon, Cupidon décoche deux flèches : une visant son adversaire et attisant son désir pour la belle Daphné, et l'autre visant la nymphe et lui faisant au contraire fuir l'amour. Le dieu se lance donc à la poursuite de la jeune fille qui supplie son père, le dieu fleuve Pénée, de lui enlever sa beauté afin de sauvegarder sa virginité. Elle est aussitôt métamorphosée en laurier, Apollon décide alors que cet arbre sera son attribut. (*Les Métamorphoses*, I, 452-567)

Ceuvre écho :
Apollon et Daphné, Gian
Lorenzo Bernini, 1622-1625,
marbre, Rome, Galerie
Borghèse.

Les Héliades

Cabinet de Salomon :
La chute de Phaëton.
MAD 3060.8

Phaëton, fils du Soleil, émet le vœu de conduire pendant une journée le char de son père. Malgré les mises en garde paternelles, le jeune homme s'apprête à partir au lever de l'Aurore. Il perd rapidement le contrôle de sa monture, les chevaux sont débridés et n'obéissent plus à leur maître. Les flammes se mettent à dévorer l'univers tout entier. Le jeune homme assiste impuissant à cette dévastation. Jupiter décide d'intervenir pour sauver la Terre, et arrête le char de Phaëton grâce à sa foudre. (*Les Métamorphoses*, II, 1-152-332).

Cabinet de Salomon :
Les Héliades changées en
peuplier.
MAD 3060.9

Clymène, la mère de Phaëton, recherche le corps de son fils à travers le monde, et ses filles, les Héliades, sont tellement inconsolables qu'elles se métamorphosent en peupliers. (*Les Métamorphoses*, II, 333-400)

Narcisse

Cabinet de Salomon :
Narcisse à la fontaine.
MAD 3060.21

Le devin Tirésias avait prédit à la naissance de Narcisse : « *Il atteindra la vieillesse s'il ne se connaît pas* ». Le jeune homme grandit et gagne en beauté, à tel point qu'il suscite l'amour chez les filles et les garçons. Mais Narcisse reste indifférent à toutes ces avances. Un jour, rentrant de la chasse il veut se désaltérer dans une fontaine et tombe éperdument amoureux de son reflet dans l'eau claire. Lorsqu'il comprend que l'image adulée n'est autre que lui-même, il sombre dans la folie et finit par mourir. Lorsque les nymphes recherchent son cadavre, elles s'aperçoivent que son corps a disparu. À sa place, au bord de l'eau, a poussé une fleur jaune aux pétales blancs : un narcissus. (*Les Métamorphoses*, III, 402-510)

Œuvre écho :
Narcisse, Le Caravage, 1594-
1596. Huile sur toile.
Rome, Galleria Nazionale
d'Arte Antica.

