

<p style="text-align: center;">MYTHOLOGIE & CINEMA : ORPHEE (testes antiques, Jean Cocteau, Marcel Camus)</p>
--

OBJECTIFS

- Attirer l'attention des élèves sur le fait que la mythologie antique ne cesse d'être relue et réécrite par les artistes jusqu'à aujourd'hui. L'adaptation cinématographique de ces récits en est la preuve
- Analyser comment des motifs mythologiques peuvent être traduits en images
- Montrer que la réécriture d'un mythe est aussi réinterprétation de celui-ci

NIVEAU

Latin 4ème / Grec 3ème

REFERENCES AU PROGRAMME

Latin 4ème : « Représentations et manifestations de l'au-delà : Les Enfers »

Grec 3ème : « Représentations de l'au-delà autour d'Orphée »

TYPE D'ACTIVITE

Analyse de l'image cinématographique

ARTICULATION AVEC LE COURS

Dans le cadre d'une séquence consacrée aux grandes figures mythologiques, cette analyse filmique vient introduire et/ou prolonger le travail sur le mythe d'Orphée abordé à travers le texte de la *Géorgique 4* de Virgile (cours de latin) ou l'*Epitomé de mythologie, I, 3, 1-6* d'Apollodore (Cours de grec).

MISE EN ŒUVRE 1

- Les élèves ont pris connaissance de l'ensemble de l'histoire d'Orphée dans le texte antique et un certain nombre de motifs ont été mis en évidence (pouvoir du chant d'Orphée, la descente aux enfers, Orphée et Proserpine, le retournement, la mort d'Orphée...)
- Un motif particulier est choisi et il est demandé aux élèves de proposer des idées pour une adaptation de cette scène au cinéma : lieux/décors, époque, choix ou non d'effets spéciaux, ...
- On montre l'extrait de l'*Orphée* de Cocteau correspondant : les choix du cinéaste sont commentés. L'extrait est visionné une seconde fois par les élèves qui doivent distinguer ce qui est repris du texte antique, ce qui est mis de côté et ce qui est réinterprété. Peut suivre une analyse filmique qui met en évidence les choix esthétiques de Cocteau. De l'ensemble de ces éléments il convient alors de tirer une synthèse : sur quel aspect du mythe le cinéaste a-t-il insisté ? La signification donnée à celui-ci est-elle la même que dans le texte antique ?

- La même démarche est ensuite proposée pour l'extrait de *Orfeu negro* de Marcel Camus.

MISE EN ŒUVRE 2 (variante)

- On commence l'étude du mythe d'Orphée par la projection d'un extrait de *Orfeu Negro* de Camus. Les élèves doivent y repérer les différents moments et noter les détails qui leur semblent en lien avec la mythologie (ex : le chien s'appelle Cerbère). A partir de là on tente de reconstituer la structure du mythe d'Orphée.
- Ce travail est alors confronté au texte virgilien.
- L'étude de la séquence correspondante dans *Orphée* de Cocteau permet de travailler la relecture (et surtout dans ce cas la réécriture) du mythe. L'analyse plus approfondie du film rejoint alors le travail proposé dans la première mise en œuvre.

REMARQUES

Il est possible d'enrichir cette démarche en y incluant d'autres supports, ce qui pourrait donner l'occasion d'un travail interdisciplinaire.

Exemples :

- Ovide *Métamorphoses X, XI*
- *Argonautiques orphiques*
- les multiples représentations du mythe dans l'œuvre graphique (*Orphée, Testament d'Orphée, Orphée et Eurydice, Le dernier regard d'Orphée, ...*) et littéraire de Cocteau.
- *Il ritorno di Euridice*, G. Bufalino : le mythe du point de vue d'Eurydice qui présente aussi comme intérêt de reprendre ponctuellement de manière textuelle le texte latin.
- On trouvera entre autres des réécritures du mythe chez Poliziano, Rilke, Anouilh, Calderon de la Barca (*Le divin Orphée*), C. Pavese (*L'inconsolable Italie*, 1947), etc.
- Une relecture récente du mythe : « l'anti-Orphée » dans *Ni toi ni moi*, de C. Laurens, Paris, P.O.L., 2006.
- Un travail sur l'opéra (Gluck) ou sur Offenbach

EXEMPLE

La descente aux Enfers :

	Virgile, <i>Géorgique 4</i>	Cocteau, <i>Orphée</i>	Camus, <i>Orfeu negro</i>
contexte	Monde mythique	France années 50	Carnaval de Rio fin des années 50
étapes	Orphée chante inconsolable	Orphée impuissant pleure Eurydice mais ne la chante pas + désire à la fois rejoindre Eurydice et la Mort	Orphée inconsolable cherche Eurydice et semble incapable de chanter et de danser
	Descend dans les gorges du Ténare	Miroir = porte des Enfers A besoin de l'aide de Heurtebise (// Sibylle pour Enée) <i>Merveilleux mythologique : scènes projetées « à l'envers » et incrustation d'images + son</i> Enfers = « zone » faite des ruines (« souvenirs et ruines des habitudes des hommes ») <i>Merveilleux : Heurtebise</i>	- bureau des disparus = grand immeuble vide « sans âme » mais rempli de papiers - Orphée conduit par un guide - descendent un escalier vertigineux (<i>construction du plan</i>)

		<i>immobile, du vent dans les cheveux / Orphée en marche absence de vent</i>	
	Emeut le roi des Enfers par son chant	3 juges et scène de procès	?
	Ombres se pressent autour de lui, même les Euménides l'écourent fascinées	Orphée et Heurtebise croisent des morts qui passent indifférents (Orphée cherche à comprendre la mort)	Policier et enfant qui reconnaissent le grand artiste et attendent son chant
	Cerbère se tait La roue d'Ixion s'arrête		Cerbère garde la porte de la maison, les accueille en aboyant mais fait reculer l'enfant qui tentait de suivre Orphée
	Proserpine accepte de rendre Eurydice si elle marche derrière lui («hanc legem »)	La Mort subit la Loi car elle a fait mourir Eurydice par amour pour Orphée	Cérémonie vaudou (<i>scène entièrement musicale</i>): danses et chants incitent Orphée à chanter et lui permet d'entrer en contact avec l'esprit d'Eurydice
Pistes pour conclure	Orphée est le symbole du poète inspiré dont la puissance du chant est capable de vaincre la Mort.	<ul style="list-style-type: none"> - Chant et pouvoir d'Orphée absents - Pas de « descente aux Enfers » - Eurydice/ amour humain est un prétexte pour atteindre la Mort et percer ses mystères 	<ul style="list-style-type: none"> - Grande place de la musique et du chant - Conserve les grandes motifs (lieux désolés, descente, Cerbère) - Absence de merveilleux - Insiste sur le mystère orphique : le poète est celui qui évoque le mort et lui rend vie

BIBLIOGRAPHIE ET LIENS INTERNET

Sur le mythe :

A. Béague, J. Boulogne, A. Deremetz, F. Toulze, *Les visages d'Orphée*, « Savoirs mieux », Presses Universitaires du Septentrion, Lille, 1998. : anthologie commentée de textes sur Orphée et synthèse universitaire sur le sujet .

Ch. Segal, *Orpheus, the myth of the poet*, Londres, 1989.

Sur Orphée de Cocteau :

<http://www.cnac-gp.fr/education/ressources/ENS-cocteau/ENS-cocteau.html> (site de l'expo Cocteau du centre Pompidou)

http://fr.encyclopedia.msn.com/encyclopedia_741537786/Orphée.html

<http://www.lacinemathequedetoulouse.com/films/index.php?m=f&id=1179>

Sur Orfeu negro de Camus :

<http://www.cannes-fest.com/1959.htm>

<http://www.abc-lefrance.com/fiches/Orfeunegro.pdf>

<http://www.critikat.com/article117.html>