

ULYSSE ET LES SIRÈNES, PICASSO, FICHE PÉDAGOGIQUE

ULYSSE ET LES SIRÈNES, PICASSO, FICHE PÉDAGOGIQUE

Ulysse et les sirènes, détail, Pablo Picasso © Succession Picasso 2020 © Musée Picasso, Antibes

Ulysse et les sirènes, détail, Pablo Picasso © Succession Picasso 2020 © Musée Picasso, Antibes

Ulysse et les sirènes, détail, Pablo Picasso © Succession Picasso 2020 © musée Picasso, Antibes

Ulysse et les sirènes, Pablo Picasso © Succession Picasso 2020 © musée Picasso, Antibes

PRÉSENTATION

Cette œuvre est emblématique de ce lieu : **le Musée Picasso d'Antibes**. L'étude ci-après s'adresse aux professeurs et aux élèves. Elle constitue un parcours de formation, reposant sur la découverte de quatre critères : formes, techniques, significations et usages.

Elle propose différentes approches disciplinaires et transversales.

QUOI ? COMMENT ?

Ulysse et les sirènes, Pablo Picasso, 1947, 360 x 250 cm

Ulysse et les sirènes

de Pablo Picasso, 1947

[Ripolin](#) et graphite sur trois panneaux de fibrociment

360X250 cm

Musée Picasso - Antibes

Avec la difficulté d'approvisionnement en matériaux, à la sortie de la guerre, Picasso s'approvisionne en peinture pour bateaux et en plaque de fibro-ciment. L'œuvre est donc réalisée avec ces matériaux : peinture à l'huile industrielle ([Ripolin](#)) sans dessin préalable (formes réalisées directement au pinceau, composée de trois panneaux superposés). C'est une peinture fluide à la matière visible (traces de pinceaux), à l'exécution énergique.

L'emploi des sept couleurs de base (bleu azur, blanc de neige, vert d'eau, vert romain, bleu outremer, gris rosé, brun Van Dyck) produit une ambiance claire et à dominante bleutée.

Le format de l'œuvre est immense, et propose la scène mythologique *des Sirènes* du chant XII de l'épopée d'Homère, l'*Odyssée*.

Dans cet épisode, les Sirènes sont des divinités féminines de la mer, oiseaux à tête humaine et à queue de poisson qui symbolisent l'âme des morts, sur une île, à l'entrée du détroit de Sicile. Naufrageuses, elles cherchent à charmer les hommes de leurs chants mélodieux, attirent les marins et les entraînent à la mort sur les rivages mortels de l'île où elles demeurent. Sur les conseils de Circé, Ulysse se fait attacher au mât de son navire par ses compagnons (qui se bouchent les oreilles avec de la cire) pour pouvoir les écouter et ne pas succomber à l'attraction de leurs chants. Ulysse résiste à leurs chants et les Sirènes se précipitent du haut de leur rocher dans les profondeurs de l'océan.

QUE VOYEZ-VOUS ?

Ulysse et les sirènes est une peinture organisée, schématique et symbolique.

On découvre une série de [plans](#) : Un ciel bleu, le blanc des montagnes enneigées (où on distingue des visages esquissés), telles qu'on les voit depuis Antibes, une voile blanche triangulaire, la mer bleu foncé et clair, ou vert-jaune entourant le bateau, en forme de poisson, vu de dessus, de couleur beige-brun et vert marin.

Sur le bateau, Ulysse est attaché au mât, on n'en voit que le visage tourné vers nous, face éblouie par l'écoute du chant enchanteur des sirènes. Celles-ci entourent le bateau et se glissent sous le gouvernail pour le dérouter.

Les sirènes sont mi-poisson mi-femme, celle du haut sur la gauche, mi-oiseau, rayées, avec des nageoires et des griffes, montrant leur cruauté. Autour d'elles, le bleu est plus sombre, comme les abysses où elles cherchent à entraîner les

navigateurs.

À l'arrière du bateau, l'eau est devenue "vineuse". Les formes et les couleurs affirment le danger.

Des lignes blanches, filets de pêche, entourent le bateau, elles se fixent sur les points blancs peints sur les vis de fixation des plaques de fibrociment.

Le visage d'Ulysse a une expression de peur tragique (l'envie d'écouter et la crainte de céder aux chants des sirènes). C'est un cercle empli de traces de peinture blanche, avec deux grandes oreilles faites de demi-cercles ouverts vers l'extérieur. Sa bouche, au centre de la peinture et en forme d'oursin, est ouverte pour demander aux rameurs de défaire ses liens. Le visage est un miroir où on peut se regarder, et s'identifier à Ulysse et participer à l'histoire.

Les formes triangulaires, autour du bateau, figurent les rames blanchies par l'écume.

QUI ? QUOI ? QUAND ?

À la sortie de la guerre, la paix revenue, Dor de la Souchère, conservateur du musée d'Antibes, propose à Picasso de venir peindre dans les grandes salles du château d'Antibes. *Ulysse et les sirènes* est une peinture exécutée en 1947, au retour de Picasso à Antibes, où, dans le château [Grimaldi](#), il passa l'été 1946 à peindre toutes les toiles présentée actuellement au musée Picasso d'Antibes, dont [La joie de vivre](#). Picasso a toute liberté pour peindre des grands formats, il réalise cette peinture en 2 jours sur 3 plaques de fibro-ciment (9m²) juxtaposées et posées au sol avec une rapidité fulgurante. Elle est destinée à devenir un panneau mural pour « décorer les murs » et « collaborer avec l'architecture du château [Grimaldi](#) ».

En 1947 Picasso installe ses tableaux avec les [collections](#) antiques du musée d'archéologie, il affirme ainsi le dialogue de ses œuvres avec les thèmes de la [mythologie](#) de la Grèce antique.

LE SAVEZ-VOUS ?

Picasso choisit de travailler sur des plaques de fibrociment (matériau de construction) pour leur qualité de stabilité et de moindre sensibilité à l'humidité. Après avoir préparé le support au lait de chaux, il utilise des peintures industrielles ([Ripolin](#)) destinées aux bateaux des pêcheurs du port d'Antibes ; plutôt liquides, celles-ci l'intéressent pour leur transparence et la rapidité d'exécution qu'elles permettent. Dans cette période d'après guerre les matériaux sont rares et Picasso trouve une solution par l'emploi de ces ressources « industrielles ».

Dans l'œuvre, l'organisation du tableau et l'orientation du bateau affirment un mouvement du bas sombre et glauque vers les sommets clairs et la lumière du haut.

Le bateau est un symbole d'espérance, de confiance ; malgré les dangers Ulysse continue son voyage. Il a fait son choix, a choisi d'écouter le chant des sirènes pour mieux se connaître, pour voir les faiblesses et les forces de l'homme.

ÉNIGME

Comment Picasso exprime t-il le danger des Sirènes et la terreur d'Ulysse ?

ŒUVRES EN LIEN

Ulysse et les sirènes, stamnos à figures rouges, céramique, Ve siècle av. J.-C.

Mosaïque, IVe siècle, épisodes de l'Odyssée, ici Ulysse et les sirènes.

Ulysse séduit par les sirènes, Benoît de Sainte-Maure, Le Roman de Troie. Venise ou Padoue, vers 1340-1350.

Ulysse et les sirènes, John William Waterhouse, 1891.

La joie de Vivre, Pablo Picasso, 120x250cm, 1946 Musée Picasso Antibes

Pablo Picasso dans le château Grimaldi, Antibes, 1946. Photo Michel Sima © Bridgeman Images © Succession Picasso 2020

PARCOURS CULTUREL

- **Parcours H.d.A.** : Les différentes approches du [mythe](#) d'Ulysse à travers l'histoire.
- **Parcours géographique** : Picasso et la Côte d'Azur (voir le [parcours Picasso](#))
- **Parcours intellectuel et sensible** : La présence de la lumière, de la [méditerranée](#) dans la création.

ACCOMPAGNEMENTS

[Le musée Picasso d'Antibes](#)

[Le musée national Picasso. La guerre et la paix à Vallauris](#)

[Exposition BNF, Homère, sur les traces d'Ulysse](#)

[Pistes pédagogiques pour collège et lycée autour de l'Odyssée](#)

THÉMATIQUES EN HISTOIRE DES ARTS

Ulysse et les Sirènes, peinture de Picasso est interrogeable par différentes thématiques, en particulier (pour le collège) :

- **Arts, mythes et religion** (Homère, l'Odyssée et le [mythe](#) des Sirènes)
- **Arts, techniques, expression** (Grands format, peinture et matériaux industriels)

DISCIPLINES

Niveaux	Axes des programmes	Contribution à l'Histoire des Arts	Œuvres/documents en échos	Transversalité
De la 6 ^e à la 3 ^e	Histoire-Géographie	Image étudiée comme objet d'histoire	Relation thématique : Les mythes antiques	Perception

La Grèce et la
[mythologie](#)
La Deuxième Guerre
mondiale

Français

Étude de l'image:
fonctions descriptives,
notions d'angles, de
couleurs, de la lumière.
La [mythologie](#) antique
dans les œuvres.

Arts plastiques

Image, œuvre et fiction

Langues et cultures de l'Antiquité

Les grands [mythes](#) et
l'histoire

Cinéma

La reprise du [mythe](#)
L'épopée

Le récit mythologique.
Interprétation d'une œuvre d'art.
Notion de citation, de récit.
Schéma narratif.

Supports et matériaux picturaux,
geste.
Notion de blancs cassés, de tons
rompus.
Étude de la composition.

Découverte des œuvres modernes
inspirées de l'Antiquité.

La notion d'adaptation
cinématographique

La France de l'après-guerre

Relation thématique :
Les [mythes](#) antiques
Homère, Odyssée, Chant
XI
Virgile, Énéide, Livre VI
Dante, L'Enfer
Théophile Gautier, La
Comédie de la mort

Relation et écart avec *La
Joie de vivre* de Picasso

Homère, L'Odyssée, Les
périple d'Ulysse ...

Joel et Ethan Coen,
O'Brother, 2000.
Stanley Kubrick, 2001 :
Odyssée de l'espace, 1968.
Théo Angelopoulos, Le
Retour d'Ulysse, 1995.

de la
[mythologie](#)
et de la
[Méditerranée](#)
des objets
historiques,
littéraires,
plastiques et
musicaux.

« Heureux
qui, comme
Ulysse, a fait
un beau
voyage... ».
Joachim Du
Bellay, *Les
Regrets*
(1558)

James
Joyce,
Ulysse
(1921)

Le thème du
héros

La
chronologie
de la
narration

Le style
homérique

Les voyages
d'Ulysse

La série TV
d'animation
Ulysse 31
(1981-1982)

QUESTIONNEMENT

[Pictural](#)

Éléments plastiques :
- Couleurs
- [Répartition](#)
- Techniques employées

Historique

Époques concernées
Territoires concernés
[Mythologie](#)
Carte du voyage d'Ulysse
Civilisations rencontrées

Narratif

Éléments narratifs
Évocations, significations
L'épopée
Ulysse aujourd'hui
Les héros et les monstres

ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE

De type « proposition, pistes pédagogiques, séquence, activité de classe ».

Pistes pédagogiques:

- appréhender les qualités expressives de la couleur, des lignes, des formes...
- s'approprier un espace.
- intégrer la place et le regard du spectateur.
- faire l'expérience sensible d'une œuvre, d'un espace architectural.

Proposition de cours:

Incitation: "Espace d'expression"

Consigne: vous choisirez un espace dans le collège et vous proposerez un projet sous la forme de planche-projet. Celle-ci doit nous permettre de comprendre comment vous avez su modifier la perception de cet espace par la couleur, le geste, le motif afin d'exprimer une opinion, un sentiment, une revendication....

1e séance/ Dessin d'observation sur le motif

2e séance/ Croquis préparatoire, idées en devenir

3e séance/ Échantillons, photographies, modélisations, mise en page du projet.

4e séance/ Présentation du projet et verbalisation. La dernière séance donnera lieu à une sortie dans la structure du musée, accompagnée par le professeur d'histoire géographie

BIBLIOGRAPHIE / SITOGRAPHIE GÉNÉRALES

- [Musée national Picasso, Paris](#)
- [Musée Picasso de Barcelone](#)