

Petite  
Galerie



Exposition

# *Les Mythes Fondateurs*

**Publics du champ social**

Piste de visite

*De l'ombre à la lumière*

Anne Pouget, bénévole  
Relais culturel pour le Secours Catholique

# Petite Galerie



---

## Sommaire

Présentation de la piste	2
Parcours	4
Propositions avant et après la visite	10
Ressources complémentaires	11
Annexes	12

## Présentation

# De l'ombre à la lumière

Partant de la Petite Galerie, avec une extension à au moins une autre salle du musée, cette visite est axée sur les effets « d'ombre et de lumière » :

- Au niveau visuel : observer et ressentir un phénomène visuel, le jeu d'ombres et de lumière sur une œuvre.
- Au niveau symbolique : s'interroger sur le sens symbolique du combat du bien contre le mal, interpréter ce contraste entre la vie et la mort, la lumière du savoir émergeant de l'ombre et balayant l'obscurantisme...

## Parti pris

- Diversité des approches à partir du thème de l'ombre et la lumière ( visuel, sensible, intellectuel, symbolique).
- Diversité de la nature des œuvres sélectionnées dans la Petite Galerie :
  - une peinture,
  - une stèle,
  - une ronde bosse,
  - un objet contemporain.
- Privilégier les œuvres d'artistes célèbres ou faisant référence à des personnages connus, pour permettre aux visiteurs de reconnaître, de situer, œuvres ou figures.
- Rester dans l'aile Richelieu (moins de déplacements, moins de monde, plus de calme pour parler librement).
- Le thème étant universel, le but est de faire participer le public par le jeu de questions/ réponses, de discussions autour d'une œuvre.

## Public

Piste adaptée à un public " éloigné " du musée, peu habitué à ce type de démarche (qui n'a jamais, ou très peu, fréquenté ce type d'institution). Il s'agit le plus souvent d'un public qui n'a pas (ou peu) été scolarisé.

### **Accessibilité :**

Personnes valides, pouvant emprunter escaliers et escalators, mais vite fatigables.



## Objectifs

- Proposer une première expérience dans un musée.
- Solliciter une participation active du public.
- Montrer l'accessibilité d'un musée et des œuvres d'art.
- Échanger sur les représentations de l'ombre et de la lumière pour « lire » une œuvre et se l'approprier (même sans connaissances de base particulières en histoire de l'art).
- Exprimer ses impressions, ses émotions.
- Faire en sorte que cette première expérience laisse un sentiment de plaisir.

## Mots clefs

**Ombre, lumière, cycle du jour et de la nuit, vie, mort, obscurité, ténèbres, aurore, sculpture, peinture, stèle, participation, expression.**

## Matériel

- Bloc papier et feutre pour écrire les mots afin de fixer l'orthographe
- Imprimer à l'avance quelques étiquettes préalablement préparées portant certains mots-clés de la visite.

# Parcours

# 1



© 2015 Musée du Louvre / Antoine Mongodin

## Dans la Petite Galerie

Le responsable du groupe introduit le thème de la visite, de l'ombre à lumière, et le principe de chaque étape devant les œuvres : un temps de questions-réponses et d'échanges où chacun s'exprime, suivi d'une explication sur l'œuvre.

### **Argumentaire pour le responsable du groupe**

Depuis toujours, les hommes tentent de donner un sens à la vie, à la mort, à leur place sur terre. Nombreuses ont été les civilisations à avoir inventé des légendes qui racontent comment le monde est né, qui explique quelle est la place de l'homme sur terre, et tentent aussi d'expliquer pourquoi la vie s'écoule au rythme de l'alternance entre le jour et la nuit. On dit que dans chaque homme il y a une part d'ombre et une part de lumière ; lorsqu'on dit « ombre » on pense à la nuit, aux ténèbres, au mal, à la mort. Lorsqu'on parle de « lumière », on pense au jour, au soleil, au bien... Ce sont ces diverses représentations de ces formes d'ombres et de lumières que nous allons voir à travers les œuvres du parcours.

# 2



© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Thierry Le Mage

## Petite Galerie Salle 2

Jean-Baptiste de Champaigne  
*L'aurore chassant la nuit*  
1668

Discussions autour des notions du jour et de la nuit et leur représentation plastique.

Questions possibles :

### 1. Description

- Que voyez-vous sur ce tableau ?
- Que fait la femme vêtue de rose ?
- Qui peut se cacher derrière elle ?
- Quel personnage attire la lumière ?

### 2. Impressions

- Qu'évoque pour vous cette représentation du jour ? De la nuit ? Quels mots ou impressions viennent à l'esprit ?
- Quel moment précis le peintre a-t-il voulu représenter ?

### Argumentaire pour le responsable du groupe

La femme, placée au centre et au premier plan, regarde le spectateur avec douceur. Vêtue de rose, ceinte d'une couronne de roses, elle sème des roses sur son sillage... La rose qui éclot le jour, ravit le regard. Avec grâce, l'Aurore fait disparaître l'obscurité, au second plan. Elle chasse la nuit et apporte la lumière. La nuit, c'est le royaume des rêves, des ombres, de la mort. Ces ombres sont heureusement chassées par la lumière.

Dans cette même salle, vous pouvez faire expérimenter les jeux d'ombre et de lumière grâce au dispositif interactif proposé autour des deux génies mithriaques porteurs de torches. En choisissant un éclairage différent (intensité, orientation des spots lumineux), vous portez à la surface de l'œuvre une lumière plus ou moins violente et portez autour de l'œuvre des ombres plus ou moins contrastées. Celles-ci modifient-elles notre perception des personnages ?

# 3



© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Hervé Lewandowski

## Petite Galerie Salle 2

### Stèle de la Dame Tapéret 10e ou 9e siècle av. J.-C.

Discussions autour de la dimension symbolique de l'opposition jour/nuit dans l'Égypte antique, en lien avec celle de la vie et la mort.

Questions possibles :

#### 1. Description

- Quel pays évoque cette stèle ?
- Faites le tour : que remarquez-vous ?
- Quelles sont les différences entre les deux faces ?
- Que remarquez-vous sur la face « jour » ? Sur la face « nuit » ?

#### 2. Impressions

- Qu'est-ce que cela signifie ?

#### Argumentaire pour le responsable du groupe

Il s'agit d'une stèle funéraire de l'Égypte antique (expliquer le mot, voire l'écrire). L'une des faces représente le jour, avec le dieu Rê reconnaissable au disque rouge sur sa tête (présenter ce dieu) ; les rayons du soleil sont figurés par des fleurs qui se dirigent vers Tapéret.

L'autre face représente la nuit (montrer les étoiles), évoque le royaume des ombres.

Rê, le soleil, brille le jour, plonge le soir dans le royaume des ténèbres, qu'il doit traverser pour renaître à l'aurore. Durant cette traversée, il se heurte à de nombreux obstacles dont il doit triompher, car les ténèbres sont peuplées de dangers.

La nuit, le jour... La vie, la mort... Un parallèle peut être fait avec la croyance égyptienne sur le voyage de Pharaon à l'issue de sa vie sur terre. Car la mort, dans l'Égypte antique, n'est pas une fin mais le passage vers un autre état, un autre monde. Pour cela, le défunt doit franchir de nombreuses étapes, comme le fait le soleil durant la nuit.

# 4



## Petite Galerie Salle 4

Paul-Ambroise Slodtz  
***La chute d'Icare***  
1743

© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Hervé Lewandowski

Discussions autour du récit de la chute d'Icare, observation de la lumière à la surface des marbres.

Questions possibles :

### 1. Description

- Que voyez-vous ?
- Quelles sont les différentes textures du marbre que vous voyez ?
- Sur quoi ce jeune homme est-il couché ?
- Observez les parties éclairées du marbre, celles plongées dans l'ombre.

### 2. Impressions

- Le personnage dort-il ? Rêve-t-il ? Que lui est-il arrivé selon vous ?

### Argumentaire pour le responsable du groupe

Raconter l'histoire d'Icare et de sa chute. Puis, regarder ensemble les ombres portées sur ce beau marbre blanc : l'ombre et la lumière mettent en valeur toutes les différentes textures données au marbre sculpté. La mort joue de ses reflets sur son visage. Icare a voulu s'élever vers la lumière, mais en arrivant trop près du soleil la cire qui fixait ses ailes a fondu, provoquant sa chute. Son ambition et son inconscience, qui voulaient le faire passer de l'ombre à la lumière, lui ont été fatales. Le soleil est ici un idéal qu'on ne peut pas atteindre.



# 5



© Joe McDonald Collection Lucas Museum of Narrative Art © and TM All rights reserved Lucasfilm Ltd. Used under authorization

## Petite Galerie Salle 4

**Casque de Dark Vador**  
Lucas Museum of Narrative Art  
1979

Discussions autour d'une figure contemporaine du mal, personnage vêtu de noir tombé du côté obscur de la force.

Questions possibles :

- Qui reconnaît ce casque ?
- Qui peut raconter son histoire ?
- De quelle couleur est le casque ?
- Connaissez-vous ce personnage ?
- Où l'avez-vous déjà vu ?
- Pourquoi ce masque de cinéma et de science-fiction dans cette exposition ?

### **Argumentaire pour le responsable du groupe**

On ne peut terminer cette visite autour de l'ombre et de la lumière sans évoquer ce héros du film *Star Wars* (si personne n'a pu raconter l'histoire le faire ici). La force, qui aurait dû servir le bien, est utilisée au service du mal. Le héros est passé « du côté obscur de la force ».

# 6



© 2006 Musée du Louvre / Angèle Dequier

## Aile Richelieu, 2e étage Département des Peintures Rembrandt, Salle 31

Rembrandt  
***Philosophe en méditation***  
1632



*Le groupe sort de la Petite Galerie, traverse la cour Marly et se dirige vers l'entrée de l'aile Richelieu. De là, il prend l'escalator ou l'ascenseur et monte de 3 niveaux, jusqu'au 2e étage. Puis il entre dans le département peintures par la salle 19 et poursuit jusqu'à la salle 31.*

Discussions autour d'une œuvre où la lumière construit le propos et de la notion de « clair-obscur ».

Questions possibles :

### 1. Description

- Que voyez-vous ?
- Où sont placés les personnages ?
- Dans quel espace sont-ils situés ?
- D'où vient la lumière ?

### 2. Impressions

- Quelles impressions avez-vous en regardant cette peinture ?
- D'après vous, que fait le vieil homme ?
- Cette œuvre vous raconte-t-elle une histoire ?

### Argumentaire pour le responsable du groupe

La lumière joue ici un rôle essentiel : elle construit l'espace, met en avant le personnage principal et confère un aspect dramatique à une scène somme toute plutôt banale, montrant deux hommes dans un intérieur.

Certaines zones du tableau sont totalement plongées dans l'obscurité, alors que d'autres au contraire sont en pleine lumière. L'opposition entre les deux est ce qu'on appelle le « clair-obscur ». Rembrandt est un maître dans l'utilisation de cette technique.

Le vieil homme barbu, assis devant une fenêtre, semble absorbé par sa méditation. Le titre de l'œuvre nous indique qu'il est philosophe. Rembrandt, par le traitement de la lumière, assimile ici la lumière physique, qui vient éclairer la pièce par la fenêtre et la lumière symbolique, celle de la connaissance et de la sagesse qui éclairent le savant.

Si l'encadrant le souhaite, il peut également proposer au groupe une activité complémentaire.

A l'aide du matériel à la disposition des participants (bloc papier et feutre), leur demander de tracer les grandes lignes de la composition.

Poser les 2 sources lumineuses puis les relier : la diagonale relie la lumière de la fenêtre à gauche et celle du feu à droite.

En observant attentivement, à l'intérieur de ce cadre, on peut trouver et tracer 2 lettres en suivant le parcours de l'ombre : 1 grand "L" à gauche (le long du mur gauche et une partie du sol) et un "S" avec l'escalier en colimaçon.

## Avant la visite



### Propositions de préparation en amont

- Imprimer des étiquettes avec les mots-clés.
- Effectuer une visite de repérage si besoin.
- Consulter les ressources en ligne (voir rubrique « Ressources »).



## Après la visite

### Activités sur la structure

Séquence pédagogique, exploitation de matériel relevé durant la visite...

- Travail personnel sur l'ombre et la lumière, en apportant chacun un document choisi (photo en noir et blanc, peinture, etc.).
- Travail sur les mots de vocabulaire : crépuscule, aurore, ténèbres, pénombre, contraste, avec les nuances dans la peinture.
- Travail en peinture : réalisation d'un dessin ou d'une peinture en utilisant les couleurs (terre d'ombre brûlée, terre d'ombre naturelle, grisaille, jaune de Naples, blanc, pastel, bleus, noir) pour chercher l'effet d'ombre et de lumière.
- Travail sur ce qui provoque les ombres et la lumière (soleil, ampoule, bougie, ciel d'orage, feu dans la cheminée, couleurs en peinture, fusain, crayon à papier, suie, crasse...) avec l'observation des nuances, des reflets, des jeux de lumière.
- Petit atelier d'écriture : à partir d'une œuvre choisie, raconter l'histoire qu'elle inspire, en mettant en scène la lumière ou l'ombre dans ce qu'elle peut apporter d'espoir, de frayeurs.



# Ressources complémentaires

## En ligne

### Général

- [Le site de la Petite Galerie](#)
- [Le site du Louvre](#)

### Œuvres

Fiches œuvres sur le site de la Petite Galerie :

- [L'Aurore chassant la nuit](#)
- [Stèle de la Dame Tapéret](#)
- [La Chute d'Icare](#)
- [Le Casque de Dark Vador](#)

Sur le site de la base de données du Louvre :

- [Philosophe en méditation](#)

### +

- Le voyage du soleil durant les douze heures de la nuit est raconté par un papyrus, [le Livre des demeures secrètes](#), situé dans le département Egypte du Louvre (crypte d'Osiris, salle 13, vitrine 4).
- [Sur les illustrations du mythe d'Icare.](#)
- [Sur les rites funéraires de l'Égypte ancienne](#)
- [Livret découverte « Art et lumière, éclairage des chefs d'œuvres du musée Fabre »](#)

## Bibliographie

### Mythologie grecque

Gerold Dommermuth-Gudrich, *50 incontournables mythes*, La Martinière, 2004

Françoise Frontisi, *L'ABCdaire de la mythologie grecque et romaine*, Flammarion, 1999

*Le petit Larousse des mythologies du monde*, Larousse, 2011

### Égypte antique

Catalogue de l'exposition « *Les Portes du Ciel* », sous la direction de Marc Etienne, Musée du Louvre/Somogy, 2009

### Époque contemporaine

Gilles Vervisch, *Star Wars la philo contre-attaque, la saga décryptée*, Le Passeur, 2015

### Couleurs

Michel Pastoureau, Dominique Simonnet, *Le petit livre des couleurs*, Editions du Panama, 2005



# Annexe

## Sélection d'oeuvres complémentaires



© Musée du Louvre, dist. RMN – Grand Palais / Angèle Dequier

**Georges de la Tour**  
**Le Tricheur**  
**1635**

Département des peintures. Cette œuvre n'est pas visible actuellement dans les salles du musée.

Ici l'intérêt par la composition voulue par l'artiste, mettant en scène des personnages par un jeu d'ombres et de lumières.

Ressource : [le cartel sur le site de la base de données du Louvre.](#)

---



**Sainte Geneviève**  
**Premier quart du XIIIe siècle.**

Richelieu, RDC, salle 4

L'ange portant un cierge et le diable mutilé tenant un soufflet illustrent un épisode légendaire de la vie de la sainte. La lumière allumée par l'ange et soufflée par le diable.

Ressource : [le cartel sur le site de la base de données du Louvre.](#)

---

© 1995 Musée du Louvre / Pierre Philibert



**Hendrick II van Steenwyck,**  
***Intérieur d'église. Effet de nuit***  
**Vers 1610-1620**

Richelieu, 2e étage, peintures Flandres Allemagne XVIIe siècle, salle 16

Ressource : [le cartel sur le site de la base de données du Louvre.](#)

© RMN - Grand Palais (Musée du Louvre) / Franck Raux



**Caspar David Friedrich**  
***L'arbre aux corbeaux***  
**Vers 1822**

Richelieu, 2e étage, Allemagne, Russie, Salle E

Ombre et lumière sur un paysage... Crépuscule, oiseaux noirs, feuilles mortes, souches aux formes menaçantes qui inspirent des sentiments de mort ; le premier plan contraste avec le ciel lumineux du fond.

Ressource : [le cartel sur le site de la base de données du Louvre.](#)

© RMN - Grand Palais (Musée du Louvre) / Michel Urtado



**Gérard Seghers**  
***Saint Pierre repentant***  
**Vers 1624-1629**

Richelieu, 2e étage, Flandres, XVIIe siècle, salle 19

Ombres et lumière liées au reniement de l'apôtre Pierre (on voit ici ses attributs – coq, livre et clé).

Ressource : [le cartel sur le site de la base de données du Louvre.](#)

© RMN - Grand Palais (Musée du Louvre)  
/ Tony Querrec



**Philippe Magnier**  
***L'aurore***  
**1686-1690**

Richelieu, entresol Cour Marly

Autre représentation de l'Aurore, en bronze, descendant de son char. Intéressante perspective par le jeu d'ombres et de lumière, et pour faire la comparaison avec l'œuvre sur toile vue à la Petite Galerie.

Ressource : [le cartel sur le site de la base de données du Louvre.](#)

© 2013 Musée du Louvre / Thierry Ollivier





© RMN - Grand Palais (Musée du Louvre) / Jean-Gilles Berizzi

**Antoine ou Louis le Nain**  
***Famille de paysans dans un intérieur***  
**1620-1640**

Richelieu, 2e étage, Salle 18

Jeux d'ombre et de lumière par deux sources : celle de la cheminée, au fond, et celle provenant sans doute d'une fenêtre, sur la droite. Cette toile est l'occasion d'observer d'où vient la lumière (par la gauche pour tous les personnages qui regardent le spectateur, par la gauche pour la fillette devant la cheminée) et aussi les dégradés de couleurs (bruns, ocre, sépia) qui modèlent avec douceur expressions du visage et vêtements.

Ressource : [le cartel sur le site de la base de données du Louvre.](#)



**Rembrandt**  
***Portrait de l'artiste au chevalet***  
**1660**

Richelieu, 2e étage, Peintures, salle 31

**A côté du *Philosophe en méditation* (vu dans le parcours).** Deux tableaux, côte-à-côte, bel effet d'ombres et de lumière. Mais aussi, pour les deux, l'éclairage du savoir (le philosophe, ainsi que le front de l'artiste, siège de la pensée humaine).

Ressource : [le cartel sur le site de la base de données du Louvre.](#)

© 2005 Musée du Louvre / Angèle Dequier



Moucharabiehs et jalis, finement ouvragés dans le bois ou la pierre, permettent de ne filtrer à l'intérieur des maisons qu'une douce lumière tamisée, de nimbier l'intérieur d'une luminosité projetant des ombres ajourées sur les murs et les sols.



***Jali (écran de fenêtre) à décor floral***  
**Inde du nord, XVIIe siècle**

Denon, entresol, l'empire moghol et le sous-continent indien, espace B

Ressource : [le cartel sur le site de la base de données du Louvre.](#)

© Musée du Louvre, dist. RMN - Grand Palais / Hughes Dubois

Et



***Moucharabieh***  
**Egypte**  
**XVIIIe siècle**

Denon, entresol, l'empire ottoman, espace B

Ressource : [le cartel sur le site de la base de données du Louvre.](#)

© 2012 Musée du Louvre / Philippe Ruault