

Bacchanales Modernes !

Le nu, l'ivresse et la danse dans l'art français du XIXe siècle
12 février - 23 mai 2016

LEXIQUE DE L'EXPOSITION

Aello

Aello est une des trois Harpies, filles de Thaumás et d'Électre, avec Ocyète et Podarge. Elles sont des divinités de la dévastation et de la vengeance divine. Plus rapides que le vent, invulnérables et caquetantes, elles dévorent tout sur leur passage, ne laissant que leurs excréments. Elles sont représentées avec un corps ailé d'oiseau et une tête de femme.

Anacréon

Anacréon (550-464 av. J.-C.) est l'un des plus grands poètes lyriques grecs. Il invente une forme particulière de versification, le vers iambique dimètre, et demeure l'auteur des *Odes anacréontiques*, où il fait l'éloge du vin, de l'amour et de la nature.

Ariane

Ariane est l'une des filles du roi Minos de Crète. Abandonnée sur l'île de Naxos par son premier amour, Thésée, Ariane y rencontre Bacchus qu'elle épouse et dont elle a de nombreux enfants. Divinisée, elle est la personnification de la terre fertile.

Attribut

Un attribut est un accessoire, un emblème, servant à caractériser une figure mythologique.

Bacchus / Dionysos

Dans la mythologie romaine, Bacchus est le dieu du vin, de l'extase et de l'inspiration créatrice. Il est nommé Dionysos dans la mythologie grecque. Ses attributs sont la thyrsé, la patère, le lierre, la vigne et la grappe de raisin.

Fils de Zeus (Jupiter) et de Sémélé (Princesse de Thèbes), Bacchus-Dionysos est né deux fois. La première fois quand sa mère est morte brûlée vive d'avoir contemplé Zeus sous son apparence divine. Comme il n'était pas encore formé, Zeus le cacha dans sa cuisse. Bacchus est né, une seconde fois en sortant de la cuisse de son père.

Bacchante (mythologie romaine) / Ménade (mythologie grecque)

Prêtresse ou femme qui célèbre les mystères et les fêtes dionysiaques dont Euripide évoque les rites.

Bacchant

Version masculine de la bacchante ; membre du cortège bachique.

Bacchanales

La bacchanale est une fête antique en l'honneur du dieu Bacchus. Elle est le lieu où les bacchantes, les satyres, les centaures et autres créatures, dansent et chantent au rythme des percussions. Gagnés par la mania, la transe dionysiaque instillée par le dieu, les membres de ce cortège bachique s'adonnent de manière effrénée aux débordements du corps. Le terme "bacchanale" renvoie dès l'Antiquité à une débauche de corps, dans l'ivresse et la démesure.

Camaïeu

Le camaïeu désigne une peinture dont le dessin principal est d'une seule couleur choisie par contraste sur une couleur de fond opposée (blanc sur bleu, blanc sur rouge, etc.). Il est très à la mode au XVIIIe siècle. Par extension, le camaïeu est aussi devenu synonyme de peinture réalisée avec les différents tons d'une seule couleur.

Centaure

Créature mi-homme mi-cheval. On appelle aussi Centaures, un peuple sauvage qui habite en Thessalie et en Arcadie. Ils sont surtout connus pour leur brutalité et leur barbarie.

Chiron

Dans la mythologie grecque, Chiron est un centaure, fils de Cronos et de Philyra. Contrairement aux autres représentants de son espèce, il est immortel et est réputé pour sa grande sagesse et ses nombreuses connaissances. On lui confie l'éducation de nombreux héros qui deviennent ses disciples, notamment Achille et les Dioscures.

Chorégraphie

La chorégraphie est l'art de composer des danses et des ballets, principalement pour la scène, au moyen de pas et de figures.

Contrapposto

Le contrapposto, ou hanchement, désigne dans les arts visuels une attitude du corps humain où l'une des deux jambes porte le poids du corps, l'autre étant laissée libre et légèrement fléchie.

Dionysies

Célébrations religieuses athéniennes en l'honneur du dieu Dionysos. Les Grandes Dionysies se déroulent à Athènes, au théâtre de Dionysos devant la statue du dieu, au début du printemps. L'origine de ces fêtes remonte aux années 535-532 av. J.C. Durant les Dionysies, toutes les activités de la ville s'arrêtent, et les citoyens sont tous invités à collaborer à l'évènement.

Dioscures

Dans la mythologie grecque, Castor et Pollux, appelés Dioscures sont les fils de Léda. Chacun est né d'un œuf différent. Castor est le fils de Tyndare, roi de Sparte, Pollux est le fils de Zeus. Symbole des jeunes gens en âge de porter les armes, ils apparaissent comme des sauveurs dans des situations désespérées et sont les protecteurs des marins.

Discorde

Désaccord violent et durable qui oppose plusieurs personnes.

Érigone

Dans la mythologie grecque, Érigone est fille de l'Athénien Icarios, qui avait introduit dans ses États le culte de Dionysos. Elle est aimée du dieu, qui, pour la séduire, se transforme en grappe de raisin. Apprenant la mort de son père, qui avait été massacré par des bergers ivres, elle se pend de désespoir.

Euripide

Euripide (480-406 av. J.-C.) est un auteur grec de l'Athènes classique. Il est l'un des trois grands auteurs de pièces tragiques avec Eschyle et Sophocle. Il a notamment écrit *Les Bacchantes* (en 405 av. J.-C.) dans lequel il raconte la jeunesse du dieu Bacchus.

Eurydice

Eurydice est une dryade, nymphe des arbres, et l'épouse d'Orphée. À sa mort, Orphée est inconsolable, et descend jusqu'aux Enfers pour la sauver. Les dieux acceptent de rendre Eurydice, à la seule condition qu'Orphée ne se retourne pas avant d'être remonté. Eurydice, ne comprenant pas pourquoi Orphée ne lui adresse pas un seul regard, le supplie de la regarder. Il cède et perd alors sa belle pour toujours.

Evohé ou évoé

Cri des Bacchantes et des Bacchants en l'honneur de Dionysos.

Faunes

Équivalent romain des satyres grecs : créature mi-homme mi-bouc. Demi-dieux, ils ne sont pas immortels, bien qu'ayant une vie très longue.

Faunesse

Équivalent féminin du faune : mi-homme mi-bouc. Au figuré, la faunesse peut aussi évoquer une femme espiègle ou sensuelle, une sorte de nymphe lascive.

Fusain

Le fusain est une branche de saule. C'est un outil très utilisé dans le dessin d'art, les études et les esquisses.

Gérard de Nerval

Gérard de Nerval (1808-1855), écrivain et poète français, est une figure majeure du romantisme français. Il est essentiellement connu pour ses poèmes et ses nouvelles, notamment son ouvrage *Les Filles du feu*, recueil de nouvelles (la plus célèbre étant *Sylvie*) et de sonnets (*Les Chimères*) publié en 1854.

Héra

Dans la mythologie grecque, Héra, est la sœur et la femme de Zeus. Elle est la protectrice de la femme, la déesse du mariage et de la fécondité. Elle est très jalouse des infidélités de son mari Zeus. Elle conseille à Sémélé, sa rivale alors enceinte de Bacchus, de demander à Zeus de lui montrer son vrai visage, ce qu'il ne peut lui refuser. Sémélé, simple mortelle, ne supporte pas la vue des éclairs et brûle.

Hymen / Hyménées

Hymen est le nom de la divinité qui préside aux mariages, mais, par extension, il est également le terme littéraire pour parler du mariage, de l'union conjugale, tout comme "hyménées".

Isadora Duncan

Isadora Duncan (1877-1927) est une danseuse américaine qui révolutionna la pratique de la danse par un retour au modèle des figures antiques grecques. Par sa grande liberté d'expression, qui privilégiait la spontanéité, le naturel, elle apporta les premières bases de la danse moderne européenne.

José-Maria Heredia

José-Maria de Heredia (1842-1905) est un homme de lettres d'origine cubaine. Poète, il est un des maîtres du mouvement parnassien, auteur d'un unique recueil, *Les Trophées*, publié en 1893, comprenant 118 sonnets qui retracent l'histoire du monde.

Lavis

Manière de réaliser d'une seule couleur un fond ou un dessin à l'aide d'encre ou de jus fortement dilué (encre de chine, sépia...).

Leconte de Lisle

Leconte de Lisle (1818-1894) est un poète français. Après quelques tentatives d'action politique lors des événements de 1848, il renonce et se consacre entièrement à la poésie. Il est considéré comme le chef de file du mouvement parnassien ou tout au moins comme le maître des jeunes poètes de cette école — entre la période romantique et le symbolisme — regroupés sous le vocable de parnassiens à partir de 1866.

Lécythe

Vase grec antique utilisé pour stocker de l'huile parfumée destinée aux soins du corps. Il se caractérise par une forme allongée, un col étroit et une embouchure étroite, permettant à la fois de limiter l'écoulement de l'huile et de faciliter son application.

Lierre

Le lierre ou lierre grimpant, est une espèce de lianes arbustives à feuilles persistantes.

Lithographie

La lithographie (du grec *lithos*, « pierre » et *graphein*, « écrire ») est une technique d'impression qui permet la création et la reproduction à de multiples exemplaires d'un tracé exécuté à l'encre ou au crayon sur une pierre calcaire.

Lucien de Samosate

Lucien de Samosate (né vers 120, mort après 180) est un rhéteur et satiriste de Commagène, en Anatolie, qui écrit en grec, dans un style néo-attique. Il est sculpteur puis avocat, et voyage dans tout l'Empire romain.

Lyre

Instrument de musique à cordes pincées connu depuis la plus haute Antiquité, qui se compose d'une caisse et de deux montants courbes soutenus par un joug transversal. Elle est d'une structure similaire à celle de la harpe.

Mania

Sorte de folie, de démence que propage Bacchus partout où il va. Elle possède les gens qui, dans un état de transe, crient et dansent sans retenue.

Ménade

Le mot « ménade » signifie en grec « délirer, être furieux ». La Ménade grecque est l'équivalent de la bacchante romaine.

Métamorphose

La métamorphose est un changement de forme, de nature ou de structure.

Mine de plomb

La mine de plomb est un outil d'écriture et de dessin en forme de crayon, généralement sans étui de bois contrairement au crayon, qui est composé de plomb, d'argent ou d'alliage à base de plomb, de bronze ou d'étain.

Moët et Chandon

Moët & Chandon est une maison de Champagne fondée en 1743.

Mont Cithéron

Le Mont Cithéron est une montagne de Grèce non loin de la ville de Thèbes. C'est un lieu particulier, réservé aux déesses, où les lois humaines n'ont plus cours.

Naxos

Naxos est une île grecque de la mer Égée appartenant aux Cyclades. C'est la plus grande et la plus haute île de l'archipel. C'est là que Thésée abandonne Ariane, qui est ensuite recueillie par Bacchus dont l'amour va la consoler.

Nymphe

Les nymphes sont des divinités féminines de la nature, caractérisées par la jeunesse et la beauté. Elles peuplent la plupart des lieux : forêts, sources et rivières, montagnes, grottes, etc. Amoureuses des dieux, mais simples mortelles vivant des milliers d'années, les nymphes insouciantes chantent dans les lieux qu'elles occupent. De leur union avec les mortels sont nés les héros, les demi-dieux.

Nysa

Nysa est le lieu montagneux où les nymphes Hyades, dites des pluies, auraient élevé le jeune Bacchus. Elles ont été chargées par Zeus de recueillir et d'élever le nouveau-né.

Odalisque

Une odalisque était une esclave vierge, qui pouvait monter jusqu'au statut de concubine ou de femme dans les sérails ottomans, mais dont la plupart étaient au service du harem du sultan.

Par extension, c'est le thème orientaliste de femme nue allongée, faisant référence aux peintures d'Ingres.

Olympe

L'Olympe, du Mont Olympe, la plus haute montagne de Grèce, a été perçue par les Anciens comme un jardin secret, la villégiature des dieux qui y passaient leur temps à festoyer, à contempler le monde et à intriguer à travers les destins des hommes.

Ondines / Willis

Les ondines, aussi dénommées Willis, sont des créatures mythologiques. Les *Willis*, jeunes fiancées mortes avant leur nuit de noces, rôdent dans les forêts et se changent la nuit en créatures cruelles, entraînant dans leurs rondes endiablées les cavaliers errants. Ces figures légendaires sont souvent confondues avec les prêtresses de Bacchus.

Opéra Garnier

L'Opéra Garnier, du nom de son auteur Charles Garnier est un édifice structurant du paysage de la capitale française, classé au titre des monuments historiques depuis 1923. C'est un monument particulièrement représentatif de l'architecture éclectique et du style historiciste de la seconde moitié du XIXe siècle et s'inscrit dans la continuité des transformations de Paris menées par Napoléon III et le préfet Haussmann.

Orphée

Poète et musicien talentueux, Orphée est un héros de la mythologie grecque. Fou amoureux de sa bien-aimée la nymphe Eurydice, il reste inconsolable après sa mort, due à une morsure de serpent. Orphée tente de la soustraire des Enfers, mais déroge aux conditions imposées par les Dieux et remonte sur Terre seul et éploré. Les bacchantes éprouvent alors un vif dépit de le voir rester fidèle à Eurydice. Elles le mettent à mort pour ensuite le démembrer.

Pampre

Le pampre est une tige de vigne portant ses feuilles, ses vrilles et souvent, ses grappes de raisin.

Pan

Pan est une divinité de la Nature, protecteur des bergers et des troupeaux. Il est souvent représenté comme une créature chimérique, mi-homme mi-bouc, à l'image des satyres et des faunes dont il partage la compagnie.

Pardalide

Peau de léopard, elle est l'un des attributs du culte de Dionysos.

L'idée associée à ce vêtement est celle d'animalité. On voit ainsi les Ménades, tantôt accompagnées de biches et d'autres bêtes qu'elles caressent, ou qu'elles poursuivent, les tuant, les déchirant, ou tantôt parées de leur dépouille.

Il existe plusieurs noms désignant des peaux de bêtes servants de vêtement :

- la nébride : peau de cervidé (cerf, biche, faon)
- la léonté : peau de lion
- l'égide : peau de chèvre

Parnasse

Le mouvement poétique appelé Parnasse est apparu en France dans la seconde moitié du XIXe siècle.

Il tire son nom du recueil poétique *le Parnasse contemporain* publié entre 1866 et 1876 par l'éditeur Alphonse Lemerre. Il apparaît en réaction au lyrisme et aux sentiments du romantisme.

Ses principes sont la valorisation de l'art poétique par la retenue, l'impersonnalité et le rejet de l'engagement social ou politique. L'art n'aurait pas à être utile ou vertueux et son but en serait uniquement la beauté : le slogan « L'art pour l'art » de Théophile Gautier, considéré comme précurseur est adopté.

Patère

Attribut de Bacchus. Coupe à boire évasée et peu profonde, elle peut être simple ou avec une anse. Elle servait aussi à faire des libations (offrandes d'une boisson) aux dieux.

Pompéi

Pompéi est une ville de l'Empire romain fondée au VIe siècle av. J.-C. Elle est détruite lors de l'éruption du Vésuve en l'an 79 ap. J.-C. Enfouie sous plusieurs mètres de sédiments volcaniques, la ville tombe dans l'oubli pendant quinze siècles. Elle est redécouverte au XVIIe siècle. Elle est un précieux témoignage de l'urbanisme et de la civilisation de la Rome antique. Le site archéologique est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1997.

Prêtre / prêtresse

Le prêtre/ la prêtresse est, dans la religion romaine, un personnage officiel chargé du soin, de la surveillance, du contrôle de tout ce qui concerne les dieux, de tout objet ou de tout être qui leur appartient, de tout acte qui s'adresse à eux, de tout phénomène considéré comme un signe particulier de leur volonté.

Prix de Rome

Concours annuel d'art entre 1663 et 1967. Jusqu'à cent élèves de l'École des Beaux-arts de Paris y participent pour chaque spécialisation : peinture, sculpture, architecture. Le Premier Prix gagnait trois années de résidence artistique à la Villa Médicis de Rome.

Rite

Un rite désigne l'ensemble des règles et cérémonies en usage dans une religion ou dans une société. Les rites sont des pratiques codifiées de caractère sacré ou symbolique.

Salon

Le « Salon » est une exposition de peintures et de sculptures se déroulant à Paris depuis le XVIIIe siècle. Chaque année, les derniers lauréats de l'École des Beaux-Arts, artistes agréés par l'Académie des Beaux-Arts, exposent leurs œuvres au public et aux critiques d'art.

Samalcis

Dans la mythologie grecque, Salmacis est une naïade. Alors qu'Hermaphrodite se baigne dans une source, Salmacis, nymphe de la source, s'éprend de lui. Elle l'étreint, et supplie les dieux d'être unie à lui pour toujours. Son vœu est exaucé et tous deux ne forment plus qu'un seul être, bisexué, à la fois mâle et femelle.

Satyre

Frères des nymphes, les satyres sont des créatures de la mythologie grecque. Ils sont associés aux Ménades et forment le « cortège dionysiaque » qui accompagne le dieu Dionysos. C'est un demi-dieu rustique représenté comme un être à corps humain avec des jambes de bouc, des oreilles allongées et pointues, des cornes recourbées et une queue.

Sémélé

Dans la mythologie grecque, Sémélé, fille de Cadmos et d'Harmonie, est l'une des maîtresses de Zeus, mère de son fils Dionysos. Trompée par la femme légitime de Zeus, Héra, elle meurt brûlée vive d'avoir contemplé Zeus sous son apparence divine.

Sensualité

La sensualité est l'attachement aux plaisirs des sens. Elle désigne la qualité de ce qui est sensuel.

Silène

Silène est un satyre originaire de Phrygie (Asie Mineure). Il recueille Bacchus lorsqu'il n'est qu'un enfant puis l'élève et l'instruit avec l'aide des nymphes. Silène est réputé très laid mais d'une grande sagesse. Il est souvent représenté comme un vieillard jovial et bedonnant, sur le dos d'un âne sur lequel il ne tient que difficilement à cause de son ivresse.

Stéréoscopie

L'ensemble des techniques mises en œuvre pour reproduire une perception du relief à partir de deux images planes.

Sylvains

Le sylvain ou le faune est une créature légendaire de la mythologie romaine. Il est proche des satyres de la mythologie grecque. Il est souvent représenté comme un homme-bouc.

Terpsichore

Dans la mythologie grecque, Terpsichore est la muse de la danse. C'est une jeune fille, vive, enjouée, couronnée de guirlandes et tenant une lyre au son de laquelle elle dirige en cadence tous ses pas.

Théâtre des Champs-Élysées

Le théâtre des Champs-Élysées est une salle de spectacle située dans le 8e arrondissement de Paris et inaugurée en 1913. C'est un bâtiment de style mixte art déco et classique abritant trois salles de spectacle. La décoration intérieure du théâtre comporte quelques œuvres de Bourdelle (bronze et fresques).

Théodore de Banville

Théodore de Banville (1823-1891) est un poète, dramaturge et critique dramatique français. Il est l'un des précurseurs du Parnasse. Il est considéré dès son vivant comme l'un des plus éminents poètes de son époque. C'est un ami de Victor Hugo, de Charles Baudelaire et de Théophile Gautier.

Théophile Gautier

Théophile Gautier (1811-1872) est un poète, romancier et critique d'art français. Il s'intéresse très jeune à la poésie et fait la connaissance de Gérard de Nerval au Collège Charlemagne. En 1829, il rencontre Victor Hugo qu'il reconnaît pour son maître et participe activement au mouvement romantique.

Thiasse

Groupe de créatures qui accompagnent et servent Dionysos. Il comprend les ménades et les satyres. Par extension, le (ou la) thiasse désigne aussi le groupe d'adorateurs qui se réunissent en secret pour célébrer le dieu.

Thyiade

Cortège des femmes d'Athènes et de Delphes qui célèbrent le dieu Bacchus. En état d'ivresse, elles célèbrent son culte en chantant, dansant et en jouant des instruments de musique, dans la montagne.

Thyrse

Attribut du dieu Bacchus et de ses compagnons. Il s'agit d'un grand bâton sur lequel s'enroule des feuilles de lierres ou de vignes surmonté par une pomme de pin.

Tondo

Le tondo est une peinture réalisée sur un support de format rond, et non en rectangle comme il est plus courant. Le cercle renvoie à l'idée de perfection.

Triomphe de Bacchus

Le triomphe de Bacchus est un épisode de l'histoire du dieu pendant lequel Bacchus offre aux hommes le vin qui libère temporellement les hommes de leurs problèmes.

Vestale

Une vestale est une prêtresse de la Rome antique dédiée à Vesta, divinité italique. Les vestales sont choisies âgées entre 6 et 10 ans. Elles veillent pendant trente ans sur le foyer public du temple de Vesta situé dans le forum romain. Elles sont vouées à la chasteté, symbole de la pureté du feu.

Vice

Le vice est l'ensemble des pratiques du mal, des dispositions au mal. C'est un penchant particulier pour quelque chose (jeu, boisson...) que la religion, la morale, la société réprouvent.