Fiche N°3

LE DÉPARTEMENT S'ENGAGE POUR LA CULTURE

Littérature, religion et mythologie dans les collections du MUDO-Musée de l'Oise

Hercule et Samson, deux héros victorieux de lions

Notions-clés : le héros, la lutte, la représentation du corps, l'homme et l'animal, mythes* et réinterprétations dans les arts

- Français : classe de 5ème : héros / héroïnes et héroïsmes
- Français, classe de 1ère : la question de l'Homme dans les genres de l'argumentation du XVIe à nos jours[1], les réécritures, du XVIIème siècle jusqu'à nos jours
- Liens possibles avec les arts plastiques, les langues et cultures de l'Antiquité, l'histoire des arts, l'éducation physique et sportive

Hercule et le lion de Némée

Le héros Heraklès, Hercule en latin, est l'une des figures mythologiques* qui connaît la plus grande fortune dans les arts. Doué d'une force surhumaine, Hercule est notamment connu pour avoir accompli, sur l'ordre de son cousin le roi Eurysthée, douze travaux. Selon les différentes sources, ces épreuves devaient lui permettre de gagner l'immortalité ou de se racheter après avoir commis des infanticides lors d'un épisode de folie.

Premier des douze travaux d'Hercule, la lutte contre le lion de Némée est relatée dans plusieurs textes de l'Antiquité, dont la *Bibliothèque* d'Apollodore (extrait p. 3). Ce lion, créature monstrueuse descendant de Typhon, dévastait la région de Némée. Ne pouvant être vaincu ni blessé par les armes, l'animal est finalement acculé par Hercule au fond d'une grotte et étranglé à mains nues par le héros. Avec sa dépouille, trophée de cette première épreuve, Hercule se fait une armure qui devient l'un de ses attributs*.

La figure d'Hercule permet aux artistes de représenter un corps à la musculature puissante, au repos ou dans l'effort de la lutte. Voici comment Apollodore décrit le héros : « Son aspect était terrible, comme fils de Jupiter ; il avait quatre coudées de haut, le feu sortait de ses yeux ; il ne manquait jamais son but, soit à l'arc, soit à la lance ».

On trouve l'épisode de la lutte entre Hercule et le lion de Némée sur des vases grecs antiques et en sculpture, dessin ou peinture à l'époque moderne. Au XVIIe siècle, Rubens peint de nombreuses scènes de chasse et de lutte entre des hommes et des lions, dont celles de Samson et d'Hercule.

Samson et le lion

L'histoire de Samson, juge d'Israël, est racontée dans l'Ancien Testament, dans le Livre des Juges (extrait p. 3). Né miraculeusement d'une femme stérile, Samson réalise de nombreux exploits grâce à une force physique hors du commun qu'il tire de sa chevelure. L'ange apparu à la mère de Samson avant sa naissance avait ainsi interdit de couper les cheveux de l'enfant à naître et annoncé son destin extraordinaire : « Le rasoir ne passera pas sur sa tête, car il sera voué à Dieu dès le sein de sa mère. C'est lui qui entreprendra de sauver Israël de la main des Philistins » (Juges, XIII, 5).

Le premier exploit que réalise Samson est de vaincre à mains nues un lion qui se présentait sur sa route. Cet épisode est parfois difficile à distinguer de la lutte entre Hercule et le lion de Némée. Mais contrairement à Hercule qui étrangle le lion, Samson lui écarte la mâchoire et déchire l'animal.

Cet épisode peut être interprété comme une image du combat victorieux du Christ contre le péché, Samson étant considéré comme une préfiguration du Christ dans l'Ancien Testament.

[1] En relation avec les langues et cultures de l'Antiquité, un choix de textes et de documents permettant de retrouver dans les œuvres antiques les racines de questions et de représentations touchant à la condition de l'homme. Le professeur choisit des œuvres ou extraits d'œuvres qui ont fait l'objet de reprises et de variations et constituent un héritage vivant à travers les siècles. Les récits de création ou fondation, les tragédies, les poèmes, mais aussi les tableaux, fresques et sculptures pourront ainsi nourrir une réflexion anthropologique que l'étude des genres de l'argumentation aura permis d'aborder selon des angles différents mais complémentaires.

© RMN-Grand Palais (MUDO - Musée de l'Oise) / René-Gabriel Ojéda

Le combat du MUDO-Musée de l'Oise : Hercule ou Samson ?

François-Nicolas Chifflart (1825-1901), Hercule et le lion de Némée, 2ème moitié du XIXe s. Esquisse préparatoire.

Dans ce tableau, tout en camaïeu de bruns, le héros, nu, écarte les mâchoires d'un lion à demi vaincu qu'il maintient au sol entre ses jambes.

Les jambes écartées, la torsion du buste, la position des bras du héros et sa chevelure en mouvement montrent la tension d'un corps pris dans un effort violent. L'opposition entre l'homme et le lion est renforcée par un jeu de clair-obscur* qui met en lumière le corps nu du héros tandis que le lion est réduit à une masse sombre. Le visage de l'homme est plongé dans l'obscurité, toute l'attention du spectateur se concentre ainsi sur le corps-à-corps de l'homme et de l'animal.

Le motif du combat de l'homme et du lion peut être rapporté au mythe antique d'Hercule comme à l'histoire biblique de Samson. Toutefois, ici, la manière dont l'homme vainc le lion en lui écartant la mâchoire, l'accent mis sur la chevelure qui flotte autour de son visage, la présence possible d'une longue barbe qui expliquerait la tache sombre sous le visage du héros font plutôt penser qu'il s'agissait pour l'artiste de représenter l'épisode biblique.

Textes et images pour la classe

Bible, Livre des Juges, XIV

Dans le Livre des Juges, qui raconte l'histoire des Hébreux avant l'apparition de la royauté, le combat de Samson contre le lion n'occupe que quelques lignes. Le héros réalise une série d'exploits dont la lutte victorieuse contre le lion est le premier. Comme dans le mythe des travaux d'Hercule, c'est le corps-à-corps victorieux avec un lion qui inaugure la carrière héroïque de Samson.

> *Samson descendit donc à Timna avec son père et sa mère. Alors qu'ils arrivaient aux vignes de Timna, voici qu'un jeune lion se précipita sur lui en rugissant.*
> *L'Esprit du Seigneur s'empara de lui, et, sans rien en main, Samson déchira le lion, comme on déchire un chevreau. Il ne raconta pas à son père et à sa mère ce qu'il avait fait.*
> *Puis il continua sa route.*

Source : https://www.aelf.org/bible/Jg/14

Apollodore, *Bibliothèque*, Livre V

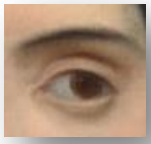
La bibliothèque d'Apollodore, ou du Pseudo-Apollodore, fut rédigée au IIe siècle avant Jésus-Christ. Il s'agit d'une compilation de sources plus anciennes sur la mythologie grecque. L'histoire d'Hercule occupe une partie du chapitre IV et les chapitres V à VII de la *Bibliothèque*.

> *Hercule, d'après cet oracle, alla demeurer à Tirynthe, pour y recevoir les ordres d'Eurysthée ; le premier qu'il lui donna fut de lui apporter la peau du lion de Némée. Cet animal qui était né de Typhon était invulnérable. Hercule allant l'attaquer, s'arrêta à Cléones où un nommé Molorchus, qui vivait du travail de ses mains, lui donna l'hospitalité. Son hôte voulant faire un sacrifice, il lui dit d'attendre trente jours, et qu'alors, s'il était revenu victorieux du lion, il sacrifierait à Jupiter-Sauveur, et que s'il y mourait, il lui sacrifierait à lui, comme à un héros. Arrivé à Némée, et ayant trouvé le lion, il essaya d'abord de le percer, à coups de flèches. Voyant qu'il était invulnérable, il le poursuivit avec sa massue. Le lion s'étant réfugié dans un antre qui avait deux ouvertures, Hercule en boucha une et ayant poursuivi le monstre par l'autre, il le saisit par le cou et l'étrangla. Il le mit ensuite sur ses épaules, et le porta à Mycènes. Il trouva Molorchus prêt à lui rendre les honneurs dus aux morts, le dernier jour étant expiré. Il offrit lui-même un sacrifice à Jupiter-Sauveur, et porta le lion à Mycènes.*

Eurysthée voyant son courage, lui défendit d'entrer à l'avenir dans la ville, et lui ordonna de montrer seulement devant les portes le résultat de ses travaux. On ajoute même qu'effrayé, il fit faire une cuve d'airain pour se cacher sous terre, et qu'il lui fit donner ses ordres pour les autres travaux par le héraut Coprée, fils de Pélops de l'Elide.

lexique

***mythe :** légende orale ancienne dont on ne connait pas l'origine. En Grèce, c'est l'histoire fabuleuse des dieux, des demi-dieux ou des héros. Les mythes sont communs à toutes les cultures.
***figure mythologique :** personnage imaginaire appartenant à la mythologie.
***attribut :** signe distinctif utilisé à des fins artistiques qui accompagne une figure mythologique ou allégorique, un personnage, etc.
***clair-obscur :** technique souvent utilisée en peinture, gravure ou dessin qui consiste à créer des contrastes entre zones claires et zones sombres.



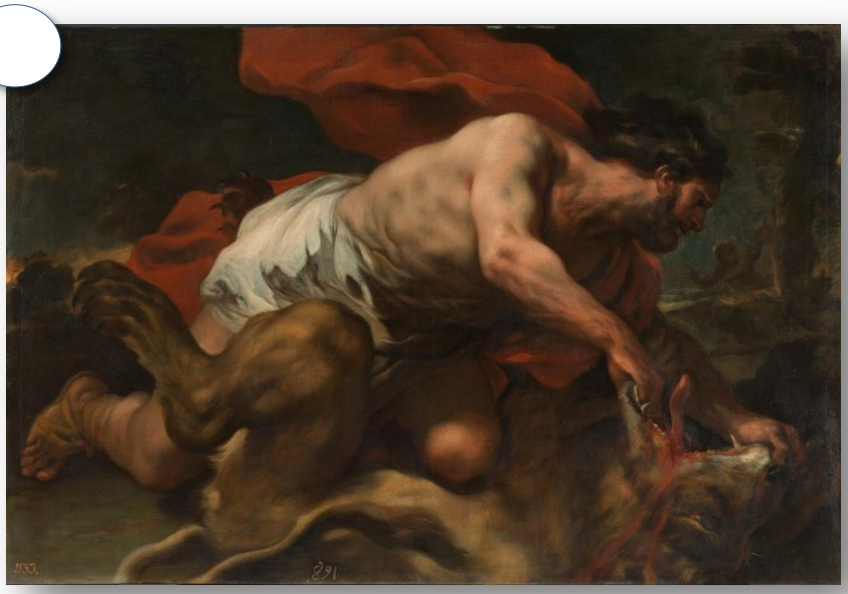
Mais qui sont ces héros ?

Classer ces représentations selon leur iconographie : Hercule et le lion / Samson et le lion. Décrire l'image et justifier votre réponse pour chaque œuvre. Attribuer à chacune le bon cartel parmi les quatre ci-dessous.

1-Amphore à figures noires avec Hercule et le lion de Némée, vers 540 avant J.-C.
2-Pierre-Paul Rubens, *Hercule et le lion de Némée*, vers 1639
3-Luca Giordano, *Samson et le lion*, vers 1695.
4-François-Nicolas Chifflart, *Hercule et le lion* de Némée, 2ème moitié du XIXe siècle

© Musée du Prado, Madrid

© RMN-Grand Palais (MUDO - Musée de l'Oise) / René-Gabriel Ojéda



© The Harvard Art Museums, Cambridge

© Musée du Louvre,