© S. Normand, coll. Museon Arlaten.

LA VISITE, AVANT/APRÈS

MYTHES, MONSTRES ET Cie

AVANT ET APRÈS LA VISITE DES COLLECTIONS, DES PROPOSITIONS THÉMATIQUES POUR :
• PRÉPARER LA DÉCOUVERTE DES COLLECTIONS
• RÉINVESTIR LA VISITE
• CONSTRUIRE DES RÉFLEXIONS THÉMATIQUES AUTOUR DES COLLECTIONS
• CONDUIRE UNE DÉMARCHE ETHNOGRAPHIQUE AVEC LES ÉLÈVES

© B. Delgado, coll. Museon Arlaten.

Enjeux

Comprendre l'origine des mythes et légendes en Provence entre sacré et profane.
Aborder le rôle de la figure du monstre dans l'imaginaire collectif.
Envisager la figure du monstre comme une représentation de la différence et de l'altérité.

L'imaginaire populaire autour de la figure du monstre est ancestral.
La fonction cathartique et exutoire du monstre se révèle dans les récits, mythes, contes, légendes et croyances populaires qui ont façonné notre inconscient et mis des représentations sur les peurs, les phobies et les angoisses les plus profondes.

La figure du monstre incarne la difformité, la répulsion, l'excès, l'interdit, la sauvagerie et questionne les frontières entre humanité et animalité, entre profane et sacré ainsi que notre rapport à l'autre et à la différence.
La bête monstrueuse est ce qui doit être montré et ce qui révèle (du latin « monstrare » = montrer).

Ces créatures pour la plupart hybrides effraient autant qu'elles fascinent. Associées à la figure du mal au Moyen-Âge, elles sont aussi des figures symboliques des rites de passage liés à la victoire sur la peur.
Le rôle du monstre revêt aussi une fonction initiatique dans les récits originels comme élément fondateur du monde dans de nombreuses cultures et sociétés anciennes (cf. le Léviathan) et un rôle de présage lié au sacré et aux croyances religieuses (du latin « monstrum » = prodige, avertissement).

Le monstre est très souvent associé à un territoire aquatique (mer, fleuve, lac, rivière...). Ces espaces « sous la surface » sont au Moyen-Âge méconnus, dangereux et inquiétants.
Les monstres de la Provence sont des créatures souvent amphibies associées au Rhône et à l'étang du Vaccarès en Camargue.

Associée à la peur et à l'angoisse dès l'Antiquité, la figure du monstre est un sujet de représentation, elle devient un sujet

littéraire et un objet d'étude au 18e siècle. De nos jours les ressorts du monstrueux sont des sujets exploités par le cinéma, les dessins animés, la bande dessinée, la littérature adulte, jeunesse, les jeux vidéo, l'industrie du jouet... Repoussants, effrayants dans les films d'horreurs, ils deviennent maladroits, peureux, gentils dans les films d'animation qui utilisent la figure du monstre pour envisager les questions de l'altérité et de la différence.

Fiches pédagogiques Museon associées : Ethnographie, territoire, Rhône, Tarasque, fêtes.

© J.-L. Maby, coll. Museon Arlaten.

Note aux enseignants : Les fiches avant/après sont des propositions ouvertes dont l'élaboration est guidée par les thématiques, elles ne sont pas conçues à l'identique et proposent des ressources parfois « clé en main » et d'autres ajustables.

Les ateliers sont des propositions supports qui peuvent être déclinées et adaptées sur plusieurs cycles et à différents niveaux. A chacun de s'en emparer et de les moduler selon le contexte pour construire une situation d'enseignement.

ATELIERS/ PROPOSITIONS SUPPORTS

PROPOSITIONS CYCLE 2, 3, 4

En préambule, aborder avec les élèves la question du monstre. Quels monstres connaissent-ils ? Inventaire collectif, noms communs et noms propres en vrac : dragon, tarasque, drac, phénix, cyclope, griffon, basilic, licorne, sphinx, hydre, empuse, centaure, minotaure, chimère, cerbère, capricorne, sirène, Achéron, basilic, bête du Gévaudan, homme des neiges, loup garou, Méduse, monstre du Loch Ness, ogre, sirène, tartalo, vampire...

Distinguer les monstres par points communs autour de ces deux catégories :
• Les monstres hybrides :
Créature légendaire, mythique dont le corps est composé d'éléments disparates empruntés à différents êtres (lesquels ?).
• Les individus dont la morphologie est anormale, difforme et provoque la répulsion par sa laideur, son anormalité.
Ce moment peut être privilégié pour aborder la question de la normalité ? C'est quoi être normal ? Qu'est-ce que la différence ? Qui décide de ce qui est normal ou pas ? Quelles sont les normes sociétales de la normalité ? Quelles réactions face à l'anormalité et la différence ?

#ARTS PLASTIQUES

Proposition 1 : Monstrobjet

Cycle 2 (CE2) cycle 3 (CM1/CM2/6ème), cycle 4 (5ème)

A partir d'un objet usuel et banal du quotidien, imaginez et fabriquez un monstre qui aura des pouvoirs associés à l'objet à partir duquel il est fabriqué. (Exemple : monstre éponge qui nettoie tout sur son passage, monstre fourchette qui dévore, pique...)
Toutes techniques/mixtes/volume.

Proposition 2 : Même pas peur

Cycle 3 (CM1/CM2/6ème), cycle 4 (5ème)

Préalable : choisir et reprographier une ou

plusieurs images libres de droit d'un monstre terrifiant.
Proposer aux élèves d'intervenir sur l'image afin que le monstre n'ai plus rien d'effrayant, voire devient ridicule.
Toutes techniques/mixtes 2D.
Voir Fauna de l'artiste Joan Foncuberta.

Proposition 3 : Les experts
Cycle 3 (CM2/6ème), cycle 4 (5ème)

Un monstre est passé dans la salle de classe pendant la nuit, il a laissé des traces de son passage. Fabriquez les preuves de son passage et remplissez comme des experts scientifiques la fiche de votre monstre ou vous émettrez des hypothèses sur son identité et ses caractéristiques. (Monstre piquant, gluant, géant ... ?)
Voir Fauna de l'artiste Joan Foncuberta.

Proposition 4 : Carapace
Cycle 3 (CM2/6ème), cycle 4 (5ème)

Fabriquez une armure/carapace qui vous protège de vos peurs et de vos angoisses. Chaque élément de cette armure aura un pouvoir que l'élève devra identifier. Echelle 1, techniques libres mixtes.

Proposition 5 : Le son à l'affiche
Cycle 4 (5ème/4ème)

Le cinéma américain et les kaiju-eiga, films de monstres japonais mettent en scène à partir des années 1950 des monstres mutants et bêtes hybrides dans le contexte des premiers essais atomiques et du programme spatial. Les affiches de ces films usent de tous les poncifs de la caricature du monstre et du film d'horreur.

Faire écouter aux élèves un son/cri de monstre. Bruitages monstres libres de droit : https://www.sound-fishing.net/sons/monstre

Contextualiser ces films des années 1950, leur montrer et analyser avec eux une sélection d'affiches et dégager ensemble les invariants de la charte graphique : représentation du monstre, présence d'une figure féminine, couleurs vives, criardes, titre qui se détache du fond...

- La revanche de la créature, Jack Arnold, 1955
- L'étrange créature du lac noir, Jack Arnold, 1955
- Itoka le monstre des galaxies, Japond-Kazui Nihonmatsu, 1967
- Warning from space, Koji Shima, 1956
- L'Attaque des Crabes Géants, Roger Corman, 1957
- Le monstres des temps perdus, Eugene Lourie, 1953
- The abominable snowman, Val Guest, 1957
- 20 million miles to earth, Nathan Juran, 1957
- La Montagne Mystérieuse, Edward Nassour & Ismael Rodríguez, 1956

© S. Normand, coll. Museon Arlaten.

Proposer aux élèves de réaliser leur affiche en respectant le code graphique de ces affiches.

Voir ressource : Le son au cinéma (2/5), série canal ARTE
https://www.youtube.com/watch?v=urH-11eEXkE

#FRANÇAIS

Proposition 1 : Tout est bien qui finit bien
Cycle 2 (CE2), Cycle 3 (CM1/CM2/6ème)

Préambule : revenir en classe sur l'histoire de la Tarasque.
Proposer aux élèves une réécriture de l'histoire de la Tarasque avec une fin heureuse.

Commencer à partir de la rencontre avec Marthe. Les élèves devront argumenter sur leur choix.

Voir : "Sainte Marthe et la Tarasque" dans La légende dorée, Jacques de Voragine, 1399

Proposition 2 : Peur du noir
Cycle 3 (CM1/CM2/6ème)

La figure du monstre est souvent associée à l'obscurité.
Proposer aux élèves d'écrire un mini-scénario pour une scène de film où ils imaginent un monstre tapi dans l'obscurité. Il est invisible mais il est là, tout près.
Les élèves devront :
• Déterminer le lieu et le décrire.
• Décrire les sensations/émotions en utilisant le vocabulaire des sens (ouïe, odorat...).
• Imaginer le monstre avec un vocabulaire précis afin de lui donner corps.

Ressources eduscol : Se confronter au merveilleux, à l'étrange et "Le monstre, aux limites de l'humain**" :**
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Culture_litteraire_/02/2/9-RA16_C3_FRA_5_merveilleux_monstres_591022.pdf

https://eduscol.education.fr/lettres/enseigner/ressources-par-theme-de-programme/ecole-college/cycle-3-sixieme.html

PROPOSITION CYCLE 2

#ARTS PLASTIQUES

Proposition 1 : Sous le rocher elle se cache
Imaginer et fabriquer avec tout ce qui vous tombe sous la main le rocher, la grotte dans laquelle se cachait la tarasque.
Variante avec des matériaux uniquement d'origine naturelle.

Proposition 2 : Tous aux abris !
Une feuille de papier = un abri qui protège le plus petit objet de ma trousse.
Fabrication sans moyen de fixation (colle/scotch..) Les élèves sont avertis qu'à l'issue de la création le professeur soufflera sur chaque abri afin de constater sa solidité.

© S. Normand, coll. Museon Arlaten.

Proposition 3 : Traca (s)-mulette
Proposer aux élèves de fabriquer une amulette qui les protège de tout ce qui les inquiète et leur fait peur.

PROPOSITION CYCLE 3

#FRANÇAIS

Les éléments, eau, terre, air et feu sont eux aussi à l'origine de mythes et des cosmogonies dans presque toutes les civilisations, ils sont au fondement du vivant mais sont aussi synonymes de peur et de monstruosité lorsqu'ils se déchainent, provocant catastrophes et désolation.

Au Moyen-Age, les légendes de la Tarasque et du Drac alimentent la peur liée aux turbulences du Rhône. Jusqu'au 19e siècle ses crues régulières sont dévastatrices et meurtrières. Il faut attendre les premiers grands travaux d'aménagement à partir de 1878 pour le voir domestiqué.

Proposition 1 : Raconter une peur/phobie liée à l'un des 4 éléments

Proposition 2 : Etude de textes sur les mythes, contes et légendes autour des 4 éléments.

#SCIENCES PHYSIQUES

Réaliser une mini tornade aquatique
https://www.youtube.com/watch?v=Flte95pn-yc
https://www.youtube.com/watch?v=0LfZFGcGc_I

#ARTS PLASTIQUES/TECHNOLOGIE

Proposition 1 : RFM /Refuge flottant minimum

Concevoir un refuge flottant qui pourrait être utilisé en cas d'inondation.
Cahier des charge simplifié : cette habitation temporaire devra être conçue pour 4 personnes, ne pas dépasser 15m² en surface flottante, mais possibilité d'élévation. Elle doit permettre aux occupants d'être protégés des intempéries, de pouvoir dormir et se restaurer.
En prérequis aborder avec les élèves la notions d'ergonomie.
Conception : maquette, techniques libres mixtes. Conception 3D sur Google Sketchup.

PROPOSITIONS CYCLES 4 ET LYCÉE

#HISTOIRE/FRANÇAIS/ ARTS PLASTIQUES/ SCIENCES/PHILOSOPHIE

Il est intéressant de réfléchir avec les élèves sur la figure du monstre aujourd'hui, au regard de l'histoire, de l'actualité et des progrès scientifiques.
Quels sont pour eux les monstres de notre époque ? Quelle est notre part de monstruosité ?
De nombreuses entrées et axes de réflexion sont envisageables selon les disciplines.
Crimes contre l'humanité/Destruction du vivant, mutations génétiques, technologiques, transhumanisme, hybridation, chirurgie esthétique...
La notion de mutation souvent associée aux monstres peut être abordée sous deux angles :
• Les monstres mutants
• Les mutations de la figure du monstre dans notre imaginaire collectif

© Arapat.

#FRANÇAIS

Proposition 1 : Un monstre ordinaire

Réflexion sur la fiction aujourd'hui qui met majoritairement en scène dans les films et les séries des sujets monstrueux. Qu'est-ce que cela raconte de nos sociétés ? Quelle fascination le monstrueux et la violence exercent-t-il sur nous ?
Travail d'écriture autour de l'idée que les vrais monstres ne sont pas toujours ceux que l'on croit. Un cadre devra évidement être posé au préalable.

#ARTS PLASTIQUES

Proposition 1 : Un monstrueux détail à la loupe

Proposer aux élèves de réaliser une production 2D avec ou sans léger relief qui met en scène un détail grossi démesurément. Techniques libres/mixtes. Création numérique. Ce travail constitue une entrée pour aborder l'échelle des plans et le rôle/choix du cadrage, pour révéler, montrer, cacher.

Proposition 2 : Prothèse mutante pour corps augmenté

La prothèse est généralement associée au corps défaillant mais elle devient avec la technologie une extension du corps qui peut en augmenter ses capacités.
Variante : prothèse mi-homme, mi-monstre.

© J.-L. Maby, coll. Museon Arlaten.

RESSOURCES EN LIGNE

Les ressources en lignes peuvent être soumises à des droit d'auteurs dans le cadre d'une diffusion en classe. Vérifier les conditions d'utilisation légales le cas échéant.

A la découverte des monstres avec des œuvres d'art : les ressources de Louvre-edu par Marie-Anne Bernolle
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article101

Bestiaire, en lien avec l'exposition « Le Bestiaire dans l'enluminure médiévale », la BnF Pour s'amuser tout en apprenant, 2006
http://expositions.bnf.fr/bestiaire/index.htm

Dossier « Monstruosité », histoire des arts, Académie de Nantes
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/histoire-des-arts/monstruosite-767411.kjsp

Etudier la figure du monstre au collège par Jean-François Dru
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article26
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique15

La figure du monstre dans la littérature et au cinéma : monstre et intertextualité par Alexandre Hougron
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article28#c-Monstre-et-introspection-l-hypothese- psychanalytique-monstre-et-nbsp

Les cabinets de curiosités et arts plastiques
http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/dossiers_pedagogiques_cabinets_de_curiosites_8_3_mo.pdf

Les monstres dans la littérature et au cinéma : exemples de séquences pédagogiques par Alexandre Hougron
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article29#Exemple-2-science-et-teratologie-humaine

Les monstres en littérature
http://avds.ac-dijon.fr/IMG/pdf/Les_Monstres_en_litterature.pdf

Pour découvrir Emil Ferris et la bande dessinée : Moi ce que j'aime c'est les monstres et Les monstres, l'art et son handicap :
https://www.youtube.com/watch?v=bgk4dzoHJX8

Un monstre doit-il faire peur ? Aberration de la nature ou produit de l'imaginaire humain ? Hybrides et animaux fabuleux.
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/histoire-des-arts/monstruosite-767411.kjsp?RH=1160493164750

Podcast France Culture
La figure du monstre dans l'art
https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-1ere-partie/la-figure-du-monstre-dans-lart

LITTÉRATURE

- Contes et légendes de Provence, André Pézard, Nathan, 1996
- Contes et Légendes des provinces Françaises, La Provence, Joseph Roumanille et Jules Charles -Roux, 1996
- Histoire et légendes de la Provence mystérieuse, Rec J. Paul Clébert, Tchou éditeur, 1996.
- Imaginaires de l'eau, imaginaire du monde : dix regards sur l'eau et sa symbolique dans les sociétés humaines, La Dispute, Paris, 2007
- La course de la Tarasque, Gilbert Chalençon, Claude Roux, Saint-Rémy de-Provence, Editions Equinoxe, 2015
- La figure du monstre dans la littérature et au cinéma : monstre et intertextualité, Alexandre Hougron, Lycée de Sèvres
- La Tarasque, Jean d'Aillon, édition du Grand-Châtelet, 2003
- La Tarasque : essai de description d'un fait local d'un point de vue ethnographique, Louis Dumont, Paris, Gallimard 1951
- Les Fêtes de la Tarasque en 1861, Frédéric Mistral, traduction Anthony Berthier, Marseille-Paris, Moullot, 1862
- L'eau... : une histoire peu ordinaire : du Big Bang aux hommes, Raoul Caruba, ed. Johanet, 2003.
- Mythes sur l'origine du feu, James George Frazer 1930
- Provence Romane I, Jean-Maurice Rouquette, Éd. Zodiaque, Collection la Nuit des Temps, La Pierre-qui-Vire, 1974
- Provence Terre de Mythes et de Légendes, Marcel Brasseur, Terre de Brume, 1998

LITTÉRATURE JEUNESSE

- Créatures fantastiques, de Loraine Capelier et Paul Rouillac, Seuil Jeunesse
- La Grande Galerie des monstres, d'Aude Le Picho, Seuil Jeunesse
- Le festin des affreux, de Xavier Salomó et Meritxell Martì, Seuil Jeunesse
- Le grand livre de la peur, de Thierry Dedieu, Saltimbanque
- Le monstre qui aimait les histoires, Sabine De Greef
- Les Monstres, Martial Guédron, Beaux-Arts Éditions
- Les monstres de l'Odyssée, Hélène Montardrei, Nathan
- Monstres, Elisabeth Brami et Emmanuelle Houdart, Hachette jeunesse
- Non, pas toi !, de Fanuel Hanán Díaz et Luis Lestón, L'atelier du poisson soluble
- Où tu vas comme ça?, de Gilles Bizouerne et Bérengère Delaporte, Didier Jeunesse

CINÉMA

- Abyss, James Cameron, 1989
- Elephant man, David Lynch, 1980
- Frankenstein, Kenneth Branagh, 1994
- Freaks, Tod Browning, 1932
- Godzilla, Ishirô Honda, 1954
- Godzilla, Gareth Edwards, 2014
- Jason et les Argonautes, Don Chaffey, 1963
- King Kong, de Merian C. Cooper et Ernest B. Schoedsack, 1933
- La Fiancée de Frankenstein, James Whale, 1935
- Le Loup-garou de Londres, John Landis, 1981
- Les 7 cités d'Atlantis, Kevin Conno, 1978
- Loch Ness, John Henderson, 1996
- Nosferatu le vampire, 1922, Friedrich Wilhelm Murnau
- Ulysse, extrait avec le cyclope, Mario Camerini, 1954
- 20.000 lieues sous les mers, Richard Fleischer, 1955

Pour s'approprier la fiche pédagogique du film Jason et les argonautes, https://cinemapublic.org/IMG/pdf/fiches_2013_Jason.pdf
Pour regarder la séquence du film Ulysse, entre Kirk Douglas et le Cyclope : https://www.youtube.com/watch?v=-al5riIj1kk

ANIMATION

- Max et les Maximonstres, Spike Jonze, 2009
- Monstres & Cie, Pete Docter, David Silverman et Lee Unkrich, 2001
- Princesse Mononoké, Hayao Miyazaki, 1997
- Le Voyage de Chihiro, Hayao Miyazaki, 2001

© B. Delgado, coll. Museon Arlaten.

- L'Étrange Noël de Monsieur Jack, Henry Selick, 1993

ARTS PLASTIQUES/HISTOIRE DE L'ART

- Articulés-désarticulés, Annette Messager 2001-2002.
- Bijou de chasse, Marion Delarue, 2009
- Chimères, cathédrale Notre-Dame-de-Paris
- Chimères, Jacoppo Ligozzi, 1590
- Chimère, Ai Weiwei
- Dragon series Panel 3 of 9, Liu Bolin, 2010
- Fauna, Le bestiaire du Professeur Ameisenhaufen, Joan Fontcuberta, 1985-1989
- Hybrides, Francesco Sambo
- Installation avec projection vidéo, Tony Oursler, 2003.
- La dame à la licorne, tapisserie laine et soie, fin 15e siècle
- La Tentation de saint Antoine, triptyque, panneau droit, Jérôme Bosch, vers 1505
- Le Jardin des Délices, détail du panneau Enfers, Jérôme Bosch
- Le monstre de Soisy, Niki de Saint Phalle, 1966

- Les Cœurs sensibles, Myriam Mechita, 2013
- Lobster Téléphone, Le Téléphone homard, Salvador Dali, 1936
- Retable d'Issenheim, détail de La Tentation de saint Antoine, Matthias Grünewald, 1512–1516
- Saint Georges terrassant le dragon, Paollo Ucello, 1470
- Saint Georges terrassant le dragon, Raphael, 1506
- Série Misfit, Thomas Grünfeld, 1992
- Ulysse et ses compagnons aveuglant le Cyclope Polyphème, Anonyme, v. 500 av. J.-C.
- We are the world, Liu Xue, 2013

RESSOURCES LYCÉE

Pour découvrir Emil Ferris et la bande dessinée : Moi ce que j'aime c'est les monstres + Les monstres, l'art et son handicap : https://www.youtube.com/watch?v=bgk4dzoHJX8