

PARCOURS DECOUVERTE
CERAMIQUE GRECQUE

Péliké avec joueuse d'aulos
et conversation (autre face)

PARCOURS DECOUVERTE

CERAMIQUE GRECQUE

PROPOSITIONS

Etablir une chronologie des fabrications à partir du dossier et des cartels des vitrines.

En utilisant les cartels des vitrines, identifier les formes et les styles des céramiques du dossier.

Dessiner les formes et ébaucher les styles qui ne sont pas représentés dans le dossier.

La céramique peinte, indice d'hellénisation du monde méditerranéen ?

- L'origine des vases informe sur les **migrations** des Grecs à partir du deuxième millénaire, faire un **repérage dans l'espace et dans le temps**.
(outils : carte du dossier et informations des cartels dans les vitrines).
- L'appellation "**Grande Grèce**" a-t-elle un sens pour cette production ?
- La céramique peinte est-elle **un art des cités** ?
- **Athènes** est-elle, en ce domaine aussi "**l'école de la Grèce**" comme l'affirme Périclès ?
Peut-on étendre cela au **sens géographique** du terme ?

Les peintures mettent en scène la mythologie et les croyances populaires

- Que signifient les représentations **d'animaux fantastiques** ?
- Pourquoi tout ce qui se rapporte à **Dionysos** est-il si souvent représenté sur les vases athéniens ?
- **Héraclès** est un autre thème fréquent, pourquoi ?

Les travaux et les jours...

- **Les âges de la vie** : jeunes gens et hommes d'expérience, quelles relations entretiennent-ils ?
- Homme et femme, **relation de séduction**, par quels moyens ?
- **Jeunes éphèbes et hoplites dans le feu de l'action**, comment les peintres les présentent-ils ?
- **Le costume et la parure**, de la sobriété à la fantaisie la plus débridée, où et comment ?

Le "bucchero nero" est-il un héritage grec ?

- **Une aire de production limitée, pourquoi ?**
- **Des motifs gravés et incisés, pour obtenir quel effet ?**
- **Une invention étrusque ?**

PARCOURS DECOUVERTE
CERAMIQUE GRECQUE

*Réflexions écrites (analyse d'œuvres ou notices de présentation),
croquis ou créations personnelles à partir des céramiques.*

PARCOURS DECOUVERTE CERAMIQUE GRECQUE

Les **collections de céramiques antiques** sont d'abord appréciées pour leurs **qualités esthétiques**. Notre attention est attirée par leurs **formes épurées et leurs décors raffinés**, vestiges de peintures murales disparues, mais l'intérêt qu'on leur porte est aussi une question de curiosité car elles sont aussi de **précieux documents** d'information :

- Elles nous donnent des indications relatives à **l'histoire économique** en nous permettant de mesurer le degré de **maîtrise des techniques de fabrication** atteint par les **artisans** et la **prospérité des cités grecques** selon les époques car leur **savoir-faire** alimente et accompagne un **commerce fructueux** quand les **vases et leur contenu** ont une grande valeur (ex. : les vases à parfums de Corinthe).
- **Les vases peints** nous "disent" où **l'influence des Grecs s'est diffusée, à quels moments et comment elle a été assimilée** puisqu'on les a **imités** dans tout le bassin méditerranéen.
- **Elles nous font connaître la civilisation** : les peintres reproduisent des **aspects de la vie quotidienne** ou bien ils guident avec assez de précision notre imagination pour qu'elle les cerne sans difficulté. Les vases nous racontent les aventures **des dieux et des héros**, offrant ainsi au regard une **histoire des styles et des thèmes favoris** des fabricants et des usagers.

Des artisans et des artistes

Les **potiers** utilisent des **argiles rouges ou blanches**, parfois des mélanges pour améliorer la qualité de la pâte qu'ils travaillent au tour après l'avoir malaxée à la main ou au pied. **Le séchage se fait à l'air libre**. Les vases sont ensuite polis pour obtenir **une surface très lisse**.

Les **peintres** se mettent alors au travail, leurs outils sont des **pinceaux** d'épaisseurs différentes pour tracer les **lignes noires et rouges** des périodes les plus anciennes.

Les "**figures noires**" sont une invention attribuée aux Corinthiens : ils utilisent des pinceaux pour les surfaces et des **stylets** pour inciser l'enduit et délimiter en finesse les végétaux ou les silhouettes et les musculatures des animaux. La teinte naturelle de la terre est toujours visible. **Le vernis apparent est une oxydation naturelle** qui se produit au contact entre l'argile du vase et la peinture, qu'elle soit noire ou rouge et rehaussée de blanc.

Vers **530**, les peintres des **ateliers athéniens** inaugurent une nouvelle technique, "**les figures rouges**" où le travail consiste à **peindre en noir tout ce qui entoure** les personnages de façon à "**préserver**" en **rouge orangé les silhouettes humaines**, puis, avec un pinceau très fin, à une seule soie s'il le faut, à **souligner le drapé des vêtements** par un mince filet noir. Les lécythes qui servent aux rites funéraires du Vème siècle sont d'abord **enduits d'un fond blanc** qui reste mat, et traités de la même façon pour les motifs noirs ou rouges qui les décorent.

La **cuisson** est la dernière étape : dans un four en briques très résistantes chauffé au bois, elle **alterne températures élevées et arrivées d'air**, calculées en fonction du résultat que l'on veut obtenir. Ces opérations très délicates exigent **une surveillance constante** et un personnel nombreux. Les **ateliers du Céramique** (quartier d'Athènes), dirigés par des **artisans libres** au VIème siècle, sont ensuite passés aux mains des **métèques** (étrangers autorisés à s'installer à Athènes). Certains sont venus de Corinthe quand leur cité a perdu son faste, ils font travailler des **esclaves**.

Des formes équilibrées...

Partout, elles sont **identiques**. Trois catégories peuvent être distinguées :

- **Les grands vases** (> 50 cm) comme *l'amphore* qui est la forme la plus connue, elle sert aux sacrifices, elle contient le vin des banquets ou bien elle est offerte en cadeau. Elle se caractérise par une embouchure étroite, deux anses et un corps resserré à la base, souvent elle a un col bien marqué. *Le cratère* s'en différencie par une embouchure très large où il est facile de puiser l'eau qui doit être ajoutée au vin. *La péliké* s'apparente à l'amphore, avec un corps plus évasé à la base. *Une hydrie* est aussi une sorte d'amphore, dotée de trois petites anses pour être tenue sur l'épaule au retour de la fontaine.

- **Les vases de taille moyenne** (20-30 cm) sont des "**vases à boire**" ou à servir le vin et l'eau. *L'oenoché et l'olpé* circulent entre les convives d'un **banquet** où chacun tient en main un *canthare* dont les anses sont très hautes ou une *coupe* que le buveur tient par le pied au creux de sa paume. *Le skyphos* est un bol muni de petites anses.

- **Les petits vases** (≤ 10 à 20 cm) sont des **vases à parfums** (spécialités de Corinthe) comme les *aryballes* et les *alabastres* qu'il faut poser sur un support. *Les lécythes* ressemblent à de petites amphores à col très étroit, **ils servent aux libations**. *Une pyxis (lékanis)* est une boîte à fards.

Un art figuratif et populaire...

Les décors peints apparaissent à **la fin du IIème millénaire ou au début du Ier** dans les îles proches de l'Asie Mineure. Des lignes droites et des formes très stylisées réparties en bandes parallèles caractérisent ce "**style géométrique**". **Au VIIIème siècle**, des **figures animales ou humaines** sont introduites, elles reprennent les traditions mycéniennes, comme **les suites de personnages** reproduits de façon identique sur la largeur de la panse, encadrées par des lignes noires.

L'époque "orientalisante" débute vers -700, elle est le fait des cités grecques d'Asie qui introduisent des motifs nouveaux : **des animaux réels ou fantastiques (sphinx)** et des **volutes ou rosaces** comme éléments de remplissage.

Les Corinthiens du VIIème siècle "inventent" le vernis noir qui est utilisé pendant deux siècles. Ils excellent dans la **miniature** qu'ils ont perfectionnée sur les vases à parfums dont la taille peut être très réduite. Les **motifs orientaux** y sont très présents, seuls ou en registres bien délimités. **Des réminiscences géométriques** peuvent se manifester sous forme de "**quartiers d'orange**" de couleurs différentes.

Au milieu du VIème siècle, les productions de l'Attique, essentiellement celles d'Athènes, surpassent toutes les autres par une **qualité du dessin si élaborée** qu'elle a incité les Anciens à considérer que les artisans du Céramique **avaient inventé "les figures noires" du "style archaïque"**. Les représentations humaines y sont d'une telle précision que **les scènes des mythes** acquièrent une présence jamais atteinte auparavant. **Les Athéniens** se reconnaissent dans **les banquets** et se voient comme les dieux et les héros dont les aventures sont les sujets de prédilection des peintres.

La voie est ouverte aux "**figures rouges**", du "**style sévère**" dans un premier temps, défini par les personnages un peu figés. Désormais l'éventail des techniques s'est considérablement élargi. Il offre de multiples possibilités pour se consacrer à des scènes de plus en plus centrées sur **la vie de tous les jours**, c'est "**le style classique**" **jusqu'à la fin du IVème siècle**.

La diffusion des modèles

Les vases corinthiens, très appréciés par la riche clientèle étrusque sont **imités en Etrurie** où des artisans de l'isthme se sont installés. **Vers 675-650**, les ateliers étrusques s'émancipent du modèle grec, inspirés par le travail du métal, ils créent le "**bucchero nero**", céramique noire d'une grande qualité.

Plus tard, **les colonies grecques d'Italie méridionale** se tournent vers la fabrication de céramique à **figures noires**. L'habileté technique de leurs artisans n'est pas toujours à la hauteur de ceux d'Athènes, réfugiés à Tarente mais elle est **pittoresque**. Le souci du détail et la profusion "**baroque**" des imitateurs italiotes **d'Apulie** ou de **la Lucanie** voisine rencontre un assez large succès. Toutefois, la veine créatrice s'essouffle au cours du IIIème siècle, le déclin s'amorce avec les pièces qui sortent des ateliers **campaniens**, couvertes du seul vernis noir ou d'une **figure unique** pas toujours bien ajustée au fond des **patères** (sorte d'assiettes) dont ils se sont faits une spécialité. Les vases peints sont alors supplantés par **la céramique sigillée dont la Campanie** va inonder le monde romain.