

LES REPRÉSENTATIONS DE MERCURE - PISTES D'EXPLOITATION

Activité à faire :

- en classe
- Avant ou après la visite
- en groupe classe ou en petits groupes sous la conduite de l'enseignant
- niveau collège-lycée

Objectifs :

- comprendre l'évolution de statuaire antique à travers plusieurs représentations d'un dieu gréco-romain depuis l'époque archaïque jusqu'à l'époque romaine
- identifier le dieu Mercure (Hermès grec) dans différentes représentations

On pourra comparer différentes représentations du dieu Mercure / Hermès, en observant plus particulièrement :

- **la représentation du corps :**
 - l'utilisation ou non de la frontalité, de la symétrie dans la position du corps
 - l'articulation des différentes parties du corps entre elles (buste, bras, jambes)
 - le rendu et la ressemblance anatomiques (proportions du corps, modelé de la musculature...)
 - le rendu réaliste des détails ou au contraire leur stylisation
 - l'évocation du mouvement
- **la représentation de la divinité :**
 - les attributs et signes de reconnaissance
 - la nudité
 - l'idéalisation ou le réalisme

Pour rendre le travail d'observation et d'analyse plus concret, on pourra faire prendre les poses des statues aux élèves.

SUPPORTS SUGGÉRÉS

Pour la sculpture grecque archaïque :

- [Hermès Kriophore](#)

Pour la sculpture grecque classique :

- [L'Hermès Ludovisi](#) d'après un original de Phidias
- [L'Hermès de Polyclète](#)
- [L'Hermès d'Olympie](#) de Praxitèle
- [Hermès au repos](#) d'après un original de Lysippe

Pour plus de facilité, des mots clés sont indiqués pour retrouver les sites où figurent les images (liens hypertextes disponibles sur la version en ligne de la fiche).

POUR LA SCULPTURE GRECQUE ARCHAÏQUE :

- [Hermès Kriophore](#)

Statuette en bronze

Date : 500 - 490 av. J.-C.

Museum of Fine arts de Boston (n° d'inventaire 99.489)

(mots clés : educators mfa 63892 ou perseus hermes kriophoros boston)

Éléments de commentaire :

- Représentation frontale du corps (de face, sans torsion), quasi symétrique.
- Rigidité de la pose.
- La ligne des épaules est parallèle à celle du bassin ; jambe gauche en avant ; poids du corps également réparti sur les deux jambes.
- Rendu anatomique sommaire (muscles pectoraux et des jambes suggérés), rotule marquée, forte cambrure des reins.
- Stylisation des cheveux et de la barbe ; raideur des plis du vêtement.

On pourra comparer cette statue aux statues archaïques de *kouroi* grecs ou au célèbre Moscophore d'Athènes (mots clés : wikipedia moscophore) afin de faire apparaître les caractéristiques de la sculpture grecque archaïque.

Le dieu est représenté sous les traits d'un homme (cf. l'anthropomorphisme de la religion grecque) d'âge mûr, barbu, vêtu d'une tunique courte ceinturée à la taille et agrafée aux épaules par des fibules.

Il est reconnaissable à son chapeau à larges bords (le pétase) et à ses bottines ailées (les endromides, les chaussures des coureurs). Il tient un bélier sur son bras gauche : il s'agit d'une représentation d'Hermès kriophore (du grec ancien κριοφόρος, kriophóros, « portant un bélier »). Sa main droite serrait vraisemblablement un caducée aujourd'hui perdu.

La nature divine du personnage est rendue perceptible par l'hieratisme de la représentation et les attributs qui l'accompagnent (pétase, bottines, bélier et caducée disparu).

Cette représentation d'Hermès est à rattacher à sa fonction de protecteur du bétail. Rappelons-nous que, dès sa naissance, Hermès dérobe le troupeau de son frère Apollon. (cf. fiche *Le mythe de Mercure*)

POUR LA SCULPTURE GRECQUE CLASSIQUE :

• L'Hermès Ludovisi

Copie en marbre du 1er s. ap. J.-C.

D'après un original en bronze traditionnellement attribué à Phidias, réalisé au milieu du Ve s. av. J.-C.

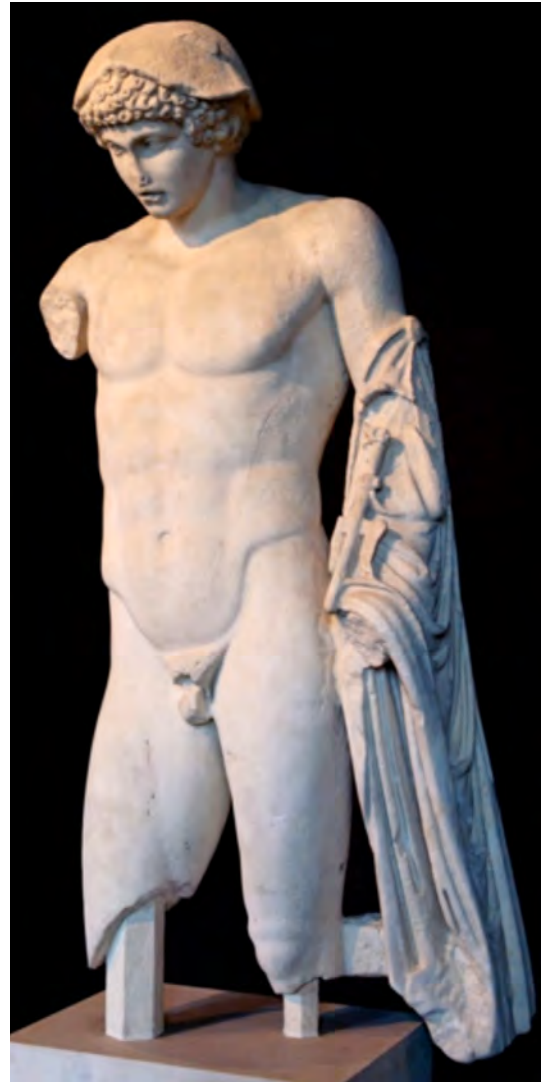
Musée National Romain, Palazzo Massimo alle Terme (Mots clés : wikipedia hermes ludovisi)

Eléments de commentaire :

- Transgression de la frontalité et de la symétrie : jambe droite en avant et poids du corps réparti plutôt sur la jambe gauche : c'est l'attitude appelée *contrapposto* ; bras droit vraisemblablement levé (cf. statue restaurée du palais Altemps dite statue d'Hermès Logios) ; tête penchée.
- La ligne des hanches et celle des épaules ne sont plus parallèles. Le déhanché suggère une position au repos tout en conférant dynamisme et mouvement à la statue.
- Le rendu anatomique, quoique schématique (musculature peu marquée), est ressemblant ;
- Les détails de la chevelure et du pubis restent stylisés, mais le drapé de la chlamyde est réaliste et naturel.
- Le visage reste idéalisé, même si l'expression suggère la tristesse ;
- La représentation du corps tend vers la perfection athlétique en gommant d'éventuels défauts.

C'est la première représentation sculpturale connue du dieu sous les traits d'un jeune homme.

Il est nu et porte des cheveux bouclés, surmontés d'un pétase ; sa chlamyde (manteau) est repliée sur son bras gauche. On peut y distinguer le caducée à ailettes dont seule une partie subsiste.

Photographe : Jastrow
Source : commons Wikimedia

La nature divine du personnage est marquée par la nudité et les attributs qu'il porte.

Il s'agit d'une représentation d'Hermès psychopompe (conducteurs des âmes des défunts vers le monde des morts) comme l'indique l'impression générale de tristesse qui se dégage de la statue.

Il est à noter que cette statue a servi de modèle à la statue funéraire romaine de Marcellus, neveu de l'empereur Auguste (mots clés Louvre Marcellus).

- **L'Hermès de Polyclète**

Copie romaine de la première moitié du 1er siècle après J.-C.

Bronze incrusté de cuivre (lèvres et pointes des seins) et d'argent (yeux)

D'après un grand bronze original disparu (vraisemblablement un discophore c'est-à-dire un athlète porteur de disque), réalisé vers 460 av. J.-C. par sculpteur grec Polyclète

Musée du Louvre, Paris (n° d'inventaire : Br 183)

(mots clés : louvre œuvre notice mercure)

Éléments de commentaire :

Polyclète n'avait pas encore rédigé son Canon quand il effectua cette œuvre. Il apportait toutefois déjà une solution aux difficultés rencontrées par les sculpteurs qui, depuis près d'un quart de siècle, observaient les effets du déplacement du poids du corps sur une seule jambe, et les réponses des muscles diversement sollicités. L'équilibre de la pondération polyclétéenne repose sur une approche savamment réfléchie de la figure humaine. La statuette du Louvre tourne la tête du côté de la jambe qui porte le poids du corps. L'épaule est abaissée du même côté, alors que la hanche est relevée, afin d'accentuer encore la tension des muscles de l'abdomen. Du côté de la jambe libre, à gauche, l'épaule est au contraire légèrement relevée, et la hanche abaissée : les muscles étirés participent ainsi à l'impression d'allègement. Il est possible de lire également l'attitude en termes de réponses croisées : la hanche droite et l'épaule gauche sont relevées ; la hanche gauche et l'épaule droite sont abaissées. Cette répartition diagonale, qui suit les branches du *chi* grec, est appelée chiasme polyclétéen. La figure est construite enfin autour d'un axe vertical qui lui confère une parfaite stabilité. La statuette représente Mercure : le dieu tenait le caducée à gauche et la bourse du commerce à droite, selon un schéma iconographique bien documenté par ailleurs. Ces attributs, ainsi que les ailettes fixées à des encoches dans la chevelure, ont été arrachés dans l'Antiquité, sans doute parce qu'ils étaient en métal précieux.

Auteur : Sophie Descamps

<http://www.louvre.fr/oeuvre-notices/mercure>

Bibliographie

BOUCHER S., « À propos de l'Hermès de Polyclète », in *Bulletin de Correspondance Hellénique*, Volume 100, 1976, pp 95-102.

Version en ligne téléchargeable [ici](#) (mots clés : persée boucher hermès)

Photographe : Roccz
Source : commons wikimedia

• L'Hermès d'Olympie

Statue traditionnellement attribuée à Praxitèle
Milieu du IVe s. av. J.-C.

Marbre

Découverte en 1877 dans les ruines du temple d'Héra à Olympie.

Musée archéologique d'Olympie.

(mots clés : wikipedia hermes portant dionysos enfant)

Éléments de commentaire :

Respect des canons de Polyclète :

- La tête mesure 1/7e du corps.

- La ligne du bassin est inversée par rapport à celle des épaules ce qui suggère le mouvement et rend la pose naturelle.

- Le corps est très déhanché : le poids du corps repose sur la jambe droite, à la limite du déséquilibre, à tel point que le personnage doit prendre appui sur un tronc d'arbre. La silhouette semble dessiner un S.

Le rendu anatomique est assez réaliste : le corps est lisse, la musculature peu prononcée : la silhouette, gracile, s'éloigne des modèles athlétiques et virils précédents. Les traits du visage sont sculptés avec finesse.

Les boucles des cheveux sont réalistes, le drapé de la chlamyde est souple.

Hermès est représenté sous les traits d'un beau jeune homme nu. Il ne semble porter aucun attribut, mais peut-être tenait-il un caducée dans la main gauche.

La scène représentée succède à la naissance de Dionysos : l'enfant était le fruit des amours illégitimes de Zeus et de Sémélé. Le dieu des dieux ordonna à Hermès de porter le bébé aux nymphes du mont Nysa pour qu'elles l'élèvent en cachette d'Héra. En chemin, le dieu s'arrête pour se reposer et profite de cette pause pour distraire le nouveau-né en agitant devant lui un objet qu'il détenait dans sa main droite (grappe de raisins ?).

Le choix de cet épisode et le traitement artistique que Praxitèle en a fait confèrent au dieu une humanisation toute nouvelle, caractéristique de son art.

Il semblerait qu'il s'agisse de l'*Hermès portant Dionysos enfant* évoqué par Pausanias au IIe siècle ap. J.-C. dans sa *Description de la Grèce* (V, 17, 3) :

« Quelque temps après, on fit d'autres consécration à l'Héraion, un Hermès de marbre portant Dionysos enfant, œuvre de Praxitèle (τέχνη δέ ἐστι Πραξιτέλους) ».

Photographe : Marie-Lan Nguyen
Source : commons wikimedia

- **Hermès au repos**

Statue du 1er s. ap. J.-C.

Copie en bronze d'un original de Lysippe (fin du IV e s. av. J.-C.)

Découverte dans la villa des Papyrus, ensevelie par l'éruption du Vésuve en 79 ap. J.-C.

Musée archéologique de Naples, Italie (mots clés : musagora hermes

Ou

commons. wikimedia resting hermes from the villa of the papyri)

Éléments de commentaire :

- La position assise confère à la statue une autre dimension dans l'espace puisqu'elle est visible de plusieurs angles.

- Conformément aux nouveaux canons de Lysippe, la proportion du corps est allongée : la tête ne mesure plus que 1/8e du corps.

- La statue a un caractère réaliste indéniable : le rendu anatomique est précis et naturel (muscles, pli ventral, détails des mains, des sandales et des pieds) ; la position du corps traduit la fatigue et l'expression du visage donne au

dieu un air songeur. La statue est comme l'instantané d'un moment précis.

La statue représente le dieu Hermès au repos, assis sur un rocher, dans une attitude détendue (jambe droite étendue, bras gauche en appui sur la cuisse gauche, main pendante), comme s'il était en train de reprendre son souffle après un effort. Il semble songeur et fatigué.

Le dieu est reconnaissable à ses sandales ailées et à sa nudité. Mais la lassitude qui se dégage du personnage tend à l'humaniser.