

Thématiques

- Culture et création artistique
- Langues et cultures de l'Antiquité

Disciplines croisées

- Français : lire des textes et des images du Moyen Âge
- Histoire : la société dans l'Occident féodal
- Langues anciennes : l'héritage des cultures antiques et le latin au Moyen Âge
- SVT : la classification du vivant au Moyen Âge

Projet

Créer un bestiaire fabuleux

Doc 1 Bestiaire d'Aberdeen

« Incipit liber de naturis bestiarum.

De leonibus et pardis et tigribus, lupis, vulpibus, canibus et simiis. »

Première phrase du *Bestiaire d'Aberdeen*, rédigé vers 1200, qui sera copié, imité, remanié pendant trois ou quatre générations.

Doc 1 1. Cherchez le mot qui signifie les « bêtes ». Expliquez l'étymologie du mot « bête » en français.

2. Identifiez les mots transparents et cherchez leur sens. Vous complétez ensuite la traduction suivante : « Ici commence le livre des natures des, des, des léopards, des, des, des renards, des chiens et des singes. »

Doc 2 3. Décrivez la composition de la miniature. Comment chaque animal est-il mis en valeur ?

4. Identifiez les animaux représentés. Quel animal fabuleux reconnaissez-vous ?

Bestiaires fabuleux

Les animaux fabuleux sont omniprésents dans les textes et les représentations du Moyen Âge. Dans l'imaginaire médiéval, les créatures merveilleuses sont perçues comme des espèces parmi les autres. Notre culture littéraire et artistique puise largement dans cet imaginaire.

► Quelle place occupent les créatures merveilleuses dans l'imaginaire médiéval ?

Des livres sur les animaux au Moyen Âge

C'est au Moyen Âge qu'est inventé un nouveau genre de livre, les bestiaires. Il s'agit de catalogues d'animaux, réels ou imaginaires. Pour chaque animal, on trouve une description et une interprétation symbolique en vue d'un enseignement religieux ou moral.

Doc 2 Les bêtes

Miniature du *Livre des propriétés des choses*, de Barthélémy l'Anglais, XIIIe siècle.

Doc 3 Les propriétés de la serre

Il existe dans la mer une bête qui est appelée *serre*, et qui a de très grandes ailes. Quand elle aperçoit un navire à la voileure déployée, elle se dresse, les ailes étendues, s'élance au-dessus de la mer, et commence à voler à sa poursuite, comme si elle voulait rivaliser avec lui pour le gagner de vitesse. Et c'est pour mettre à l'épreuve sa rapidité qu'elle se mesure ainsi à lui. Et elle vole ainsi au côté du navire, en faisant la course avec lui, sur une distance de bien trente ou quarante stades¹ d'une seule traite. Mais quand le souffle lui manque, elle a honte d'être vaincue. Elle ne renonce pas à la lutte petit à petit, après avoir fait tous ses efforts pour essayer d'atteindre le navire; tout au contraire, aussitôt qu'elle se rend compte qu'elle est dans la nécessité de renoncer à cause de sa grande fatigue, elle abaisse ses ailes et les replie, et se laisse alors aller d'un seul coup jusqu'au fond de la mer. Et les ondes de la mer l'emportent épuisée tout au fond, au lieu dont elle était partie.

La mer est le symbole de notre monde. Les navires représentent les justes qui ont traversé sans danger, en toute confiance, les tourmentes et les tempêtes du monde, et qui ont vaincu les ondes mortelles, c'est-à-dire les puissances diaboliques de ce monde. La serre qui veut rivaliser de vitesse avec les navires représente ceux qui d'abord s'attachent aux bonnes

Miniature du *Bestiaire de la version transitionnelle*, vers 1187.

œuvres, et qui ensuite en viennent à renoncer et sont vaincus par de multiples vices, à savoir la convoitise, l'orgueil, l'ivresse, la luxure, et nombre d'autres vices qui attirent en enfer comme les ondes de la mer attirent la serre vers le fond. Et ceux qui persévèrent dans leurs bonnes dispositions depuis le début jusqu'à leur fin, ceux-là seront sauvés.

Pierre de Beauvais, «La serre», *Bestiaire du Moyen Âge* [XIIIe siècle], trad. de l'ancien français par Gabriel Bianciotto, Éditions Stock «Moyen Âge», 1995.

1. **Stade**: ancienne mesure de longueur, correspondant environ à 185 m.

REPÈRES

Au Moyen Âge, les textes étaient copiés à la main par des **moines copistes**, puis illustrés. Les lettrines (les initiales décorées) et les miniatures (les petites scènes peintes) forment les **enluminures** de ces manuscrits.

Doc 3 5. Identifiez dans le texte où commencent la description de l'animal et l'interprétation symbolique. Expliquez ce que représente la serre dans la pensée chrétienne du Moyen Âge.

Doc 4 6. Décrivez la composition de la miniature. Quel moment l'enlumineur a-t-il choisi de représenter ?

7. Quelles sont les couleurs complémentaires utilisées par l'enlumineur pour représenter les hommes et la mer ? Quelles sont les couleurs de la serre ? Expliquez le choix de cette représentation de la serre en vous appuyant sur le texte de Pierre de Beauvais.

Des créatures fabuleuses

REPÈRES

Les représentations de **créatures hybrides** foisonnent dans les manuscrits où la liberté d'invention des enlumineurs s'exprime. Ces créatures trouvent leur place pour former les lettrines. Aussi, les « **drôleries** » en marges des manuscrits ont pour but d'amuser et de distraire le lecteur. De nouvelles créatures hybrides sont inventées, combinant différents traits humains ou animaliers.

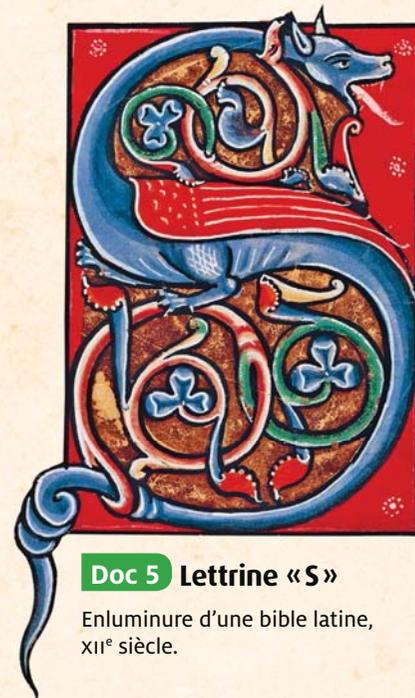

Doc 7 Drôleries

Marges illustrées du *psautier de Luttrell* (livre de psaumes), XIVe siècle.

Des créatures hybrides

Les animaux fabuleux sont souvent des êtres hybrides, c'est-à-dire des créatures composées de plusieurs caractéristiques d'espèces différentes. On distingue les créatures anthropomorphes, qui mélangent des parties de corps humain et de corps animal (*anthropos*, « être humain » en grec), des créatures zoomorphes, qui mélangent des parties de corps animal (*zoon*, animal).

Doc 5 Lettrine « S »

Enluminure d'une bible latine, XIIe siècle.

Doc 6

La description d'un griffon

Certains disent qu'ils ont le corps par-devant comme un aigle et par-derrrière comme un lion et ils disent vrai, car c'est ainsi qu'ils sont. Mais le corps d'un griffon est plus grand et plus fort [...] que cent aigles, car il peut emporter en volant jusqu'à son nid un grand cheval et le monter s'il trouve la place, ou deux bœufs attachés ensemble comme on les attache à la charrue. Car les ongles de ses pieds de devant sont aussi grands et longs que ceux du bœuf ou de la vache.

Jean de Mandeville, *Voyage autour de la terre* [XIVe siècle], trad. de l'ancien français par Ch. Deluz, Les Belles Lettres, « La roue à livres », 1993.

Doc 5 1. Décrivez la créature fabuleuse de la lettrine et ses différentes parties du corps. Quels sont les animaux que vous reconnaissez ?

Doc 6 2. D'après cette description, pourquoi peut-on dire que le griffon est une créature hybride ?

3. Quelles expressions du texte prouvent que le griffon est perçu comme un animal merveilleux ?

Doc 7 4. Où sont placées les créatures fabuleuses dans cette page de manuscrit ? Expliquez pourquoi ces drôleries ont un rôle décoratif.

5. Observez comment ces créatures sont constituées. Par quel procédé graphique l'enlumineur a-t-il mis en valeur leur caractère hybride ? Classez ces créatures en deux catégories : zoomorphes ou anthropomorphes.

Les représentations de la sirène au fil du temps

La représentation des sirènes au Moyen Âge témoigne d'un double héritage mythologique : créature monstrueuse célèbre dans l'Antiquité grecque, la sirène est aussi une créature fabuleuse dans la mythologie celtique. Le Moyen Âge synthétise d'abord ces différentes représentations avant de fixer l'image de la sirène en femme-poisson. De créature qui cherche à perdre l'homme, la sirène évoluera ainsi au fil du temps pour devenir la sirène attachante que l'on connaît dans les contes, comme dans *La Petite Sirène* d'Andersen.

Doc 9 Sirène celtique

Miniature du *Livre de Kells*, IXe s.

Doc 8 Chapiteau avec sirènes

Détail de l'église de l'abbaye de Fleury, XIe siècle, Saint-Benoît-sur-Loire.

Doc 11 Ulysse face aux sirènes

Vase grec à figures rouges, ve siècle av. J.-C.

Doc 10 Sirène sculptée

Détail de la cathédrale de Rouen, XIIIe siècle.

- Docs 8 à 11** 6. Placez sur une frise chronologique ces quatre documents. Quelle est la représentation de la sirène la plus ancienne ? À quelle époque historique la situez-vous ?
7. Comment sont représentées les sirènes dans ces images ?
8. Quelle hypothèse pouvez-vous formuler concernant la représentation de la sirène au Moyen Âge ?

La symbolique de la sirène au Moyen Âge

Pour écrire son *Bestiaire*, Richard de Fournival emprunte les caractéristiques animales aux bestiaires de son époque. Cependant il se les réapproprie pour illustrer la quête amoureuse de la littérature courtoise. Amant malheureux, il se met en scène pour explorer les détours de la stratégie amoureuse.

Doc 12 La sirène : description d'un bestiaire

Nous allons vous parler de la *sirène*, qui a une physionomie très étrange, car, au-dessus de la ceinture, elle est la plus belle créature au monde, faite à la ressemblance d'une femme ; mais pour l'autre partie du corps, elle a l'allure d'un poisson ou d'un oiseau. [...]

La sirène, qui chante d'une voix si belle qu'elle ensorcelle les hommes par son chant, enseigne à ceux qui doivent naviguer à travers ce monde qu'il leur est nécessaire de s'amender¹. Nous autres, qui traversons ce monde, sommes trompés par une musique comparable, par la gloire, par les plaisirs du monde, qui nous conduisent à la mort.

Guillaume le Clerc de Normandie,
« De la Sirène », *Bestiaire* [XIIIe siècle],
Bestiaires du Moyen Âge, trad. de l'ancien français
par Gabriel Bianciotto, Stock, « Moyen Âge », 1995.

1. S'amender : devenir meilleur.

Doc 13 La sirène : description du *Bestiaire d'amour*

Il existe en effet trois espèces de sirènes, dont deux sont moitié femme et moitié poisson, et dont la troisième est moitié femme et moitié oiseau. Et les trois espèces sont musiciennes : les unes jouent de la trompette, les autres de la harpe, et les dernières chantent d'une voix de femme. Et leur mélodie est si agréable qu'il n'est aucun homme qui puisse les entendre, si loin soit-il, sans être contraint de venir auprès d'elles. Et lorsqu'il est tout près, il s'endort ; et quand la sirène le trouve endormi, elle le tue. Il me semble donc que la sirène est tout à fait coupable de le tuer ainsi par trahison, et que l'homme commet une grande faute en se fiant en elle. Et si je suis mort dans des circonstances comparables, vous et moi en sommes également coupables. Mais je n'ose pas vous accuser de trahison, et je ne rejeterai donc la faute que sur moi seul, et je déclarerai que je me suis tué moi-même.

Car quoique j'aie été capturé en vous entendant, lorsque vous m'avez adressé la parole pour la première fois, je n'aurais pas eu lieu d'éprouver de craintes.

Richard de Fournival, *Le Bestiaire d'amour* [XIIIe siècle], *Bestiaires du Moyen Âge*, trad. de l'ancien français par Gabriel Bianciotto, Stock, « Moyen Âge », 1995.

Doc 14 Sirène musicienne

Miniature du *Bestiaire d'amour*, XIIIe siècle.

Docs 12 et 13 1. Recherchez dans les textes les deux représentations symboliques de la sirène au Moyen Âge.

2. Expliquez avec le doc 13 le sens de l'expression « se mourir d'amour ».

Doc 14 3. Observez la miniature du *Bestiaire d'amour* de Richard de Fournival. Quel extrait du texte illustre-t-elle ?

Entre héritage antique et symbolique chrétienne

Dans les bestiaires, la symbolique médiévale fait la synthèse de l'héritage antique et de la pensée chrétienne.

Doc 15 Le phénix au Moyen Âge

Docs 16 et 17 4. Pourquoi le phénix est-il une créature « merveilleuse » ?

5. Comparez la description du phénix de Pline l'Ancien et celle de Jean de Mandeville. Quels sont les éléments conservés et les éléments ajoutés par Mandeville ?

Docs 15 et 17 6. Relevez dans les deux documents les éléments qui relèvent de la symbolique chrétienne du Moyen Âge.

7. Quelle autre créature issue de la mythologie grecque est représentée dans cette scène ?

Miniature extraite du *Livre des merveilles*, de Jean de Mandeville, xve siècle.

Doc 16 Le phénix tel que le décrit le naturaliste romain Pline l'Ancien (Antiquité)

On raconte qu'il a la taille d'un aigle, une coloration d'or éclatante autour du cou, le reste du corps pourpre, des plumes roses contrastant avec le bleu de la queue, qu'il est orné de houppes sous la gorge et d'une aigrette de plumes sur la tête. Le premier des Romains qui en ait parlé [...] dit que personne ne l'a jamais vu manger ; qu'il est consacré au Soleil en Arabie ; qu'il vit cinq cent quarante ans ; qu'en vieillissant, il construit un nid avec des rameaux de casia et d'encens, qu'il le remplit de parfums et qu'il meurt dessus. Il ajoute qu'ensuite, de ses os et de ses moelles, naît d'abord une sorte de vermisseau, qui devient un poussin.

Pline l'Ancien, *Histoire naturelle*, X, 11, [77 apr. J. C.]
trad. du latin par Stéphane Schmitt, Gallimard,
« Bibliothèque de la Pléiade », 2013.

Doc 17 Le phénix et la symbolique chrétienne au Moyen Âge

Le prêtre prépare sur cet autel des branches épineuses, du soufre vif et tout ce qui peut s'enflammer rapidement, et l'oiseau qui vient se brûler là tombe en cendres. Le lendemain, on trouve dans la cendre un ver et le deuxième jour, on trouve l'oiseau et le troisième jour, il s'envole. Ainsi, il n'y a qu'un oiseau de cette espèce à vivre. C'est vraiment un grand miracle de Dieu et on peut bien comparer cet oiseau à Dieu, car il n'y a qu'un seul Dieu et Notre Seigneur ressuscita le troisième jour.

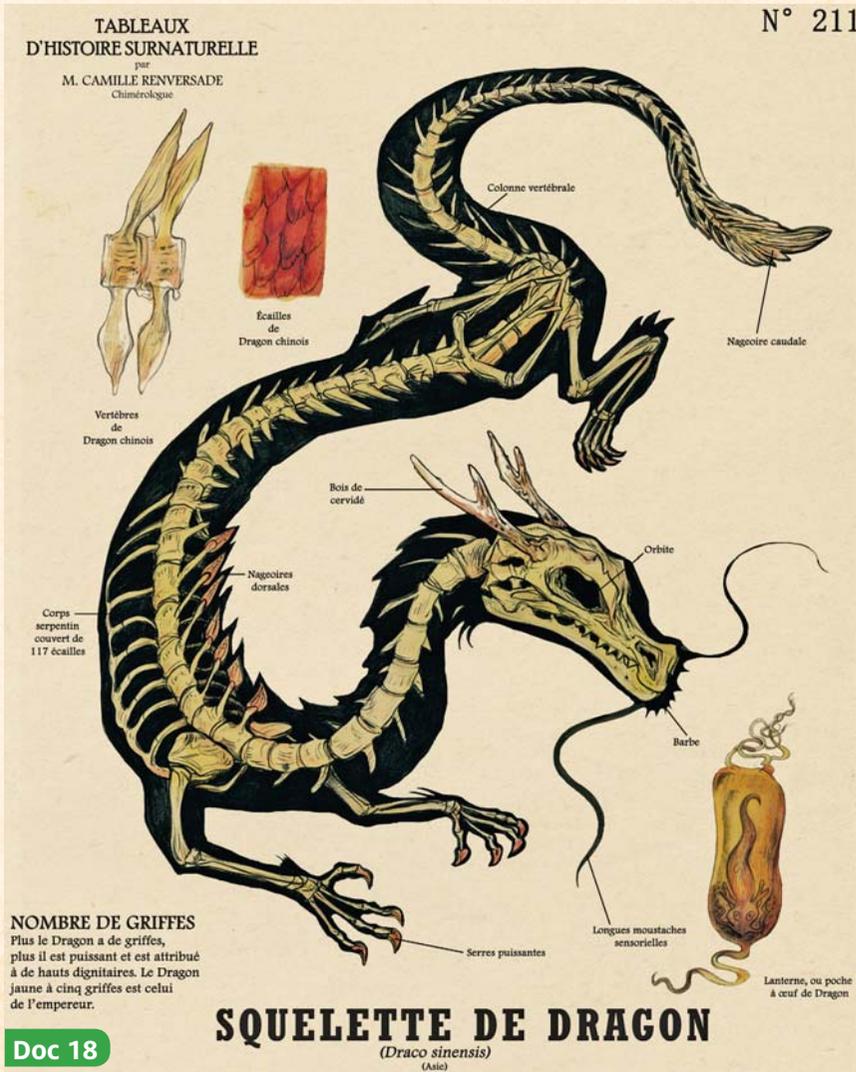
Jean de Mandeville, *Voyage autour de la terre* [xive siècle], trad. de l'ancien français par Ch. Deluz, Les Belles Lettres, « La roue à livres », 1993.

Les créatures fabuleuses, source d'inspiration artistique

REPÈRES

La **zoologie** est la science qui étudie les animaux.

Les créatures fabuleuses fascinent les artistes, qui se plaisent à créer des zoologies imaginaires.

Doc 18

Camille Renversade, *Créatures fantastiques Deyrolle*, Éditions Plume de carotte, 2015.

Doc 19 La Chimère de Paris

Multispecies incroyabilis

Taille : 35 centimètres au garrot

Poids : 25 kilos

Habitat : caves et réserves des musées

Répartition : Paris (France)

Il existe à Paris un étrange animal de petite taille qui vit dans les caves et les réserves des musées. Cette chimère complexe a un physique invraisemblable : un corps allongé par une queue, des pattes arrière d'oiseau, un long museau, trois paires de moustaches recourbées et une crête osseuse qui protège l'arrière de sa tête. L'animal mue deux fois par an : durant une courte période, il se retrouve sans poils, ce qui le rend méconnaissable. Son système complexe de pigmentation crée à chaque nouvelle repousse des motifs différents sur sa fourrure. La nuit, quand les musées sont fermés, l'animal sort à la dérobée dans les salles d'exposition. Au matin, les gardiens découvrent parfois des poils, des morsures sur des œuvres ou encore des crottes colorées. À ce jour, on dit qu'un seul musée à Paris a réussi à capturer et à conserver secrètement un individu. Certains scientifiques hésitent encore à révéler son existence.

Hélène Rajcak et Damien Laverdunt, *Histoires naturelles des animaux imaginaires*, Actes Sud junior, 2012.

Docs 18 et 19 1. Cherchez dans le document 18, le mot qui indique le métier de Camille Renversade. Quel est l'animal qu'il nous présente ? Expliquez en quoi ces termes renvoient à l'imaginaire.

2. Quels sont les éléments dans ces documents qui présentent les deux créatures de manière scientifique ?

3. Repérez dans le texte présentant la description de la chimère et l'anecdote imaginaire. En quoi cette présentation s'inspire-t-elle des bestiaires du Moyen Âge ?

Les créatures hybrides et monstrueuses nourrissent notre imaginaire collectif. À votre tour, créez votre bestiaire fabuleux en utilisant des images du Moyen Âge!

Étape 1 Créer sa créature hybride

- Allez sur la page Internet : <http://expositions.bnf.fr/bestiaire/pedago/monstres/>.
- Suivez les consignes et créez votre créature en combinant des parties de corps à partir des images d'animaux tirées des manuscrits médiévaux.
- Sauvegardez votre créature en format image puis imprimez-le.

Étape 2 Donner un nom à la créature

- Inventez un nom. Vous pouvez combiner les différentes syllabes des noms d'animaux qui constituent votre créature hybride.
- Inventez son nom scientifique en latin. Recherchez le nom latin des noms d'animaux qui constituent votre créature.

Étape 3 Écrire une description de l'animal

- Faites une description sommaire de votre animal en insistant sur une caractéristique physique (partie de corps, couleur, etc.).
- Faites une description des caractéristiques de son mode de vie : mode de reproduction, langage, rapports avec l'homme (degré de sauvagerie, dangerosité, etc.).

Étape 4 Inventer une anecdote mythologique ou une histoire célèbre

- Imaginez une anecdote ou une histoire dans laquelle votre animal joue un rôle qui a marqué les mémoires et qui mérite d'être transmise à la postérité.

Étape 5 Créer une page de bestiaire à la manière d'une page de manuscrit médiéval

- L'animal imprimé sera votre miniature. Vous pouvez l'intégrer dans un décor.

- Imaginez une lettrine qui sera l'initiale du nom de votre animal.
- Préparez votre page en organisant l'espace du texte. Réservez l'espace de la miniature et de la lettrine.
- Recopiez votre texte, puis intégrez miniature et lettrine.
- Décorez la page avec des drôleries.

Conseil

Prévoyez la place de la miniature de manière à pouvoir la redimensionner si nécessaire.

Étape 6 Assembler le bestiaire de la classe

- Assemblez les pages de manière à en faire un recueil.
- Réfléchissez collectivement à l'ordre dans lequel vous placerez les pages.
- Réalisez la couverture et la 4e de couverture. Ajoutez le titre et le nom des auteurs.

J'ai réussi mon bestiaire si :

- j'ai créé une créature étonnante en utilisant les outils informatiques du site de la BnF ;
- j'ai imaginé un texte qui comporte une description pertinente de la créature et une anecdote mémorable originale ;
- j'ai organisé et décoré ma page de manuscrit de manière à donner envie de lire le texte.

COMPÉTENCES

D1 Écrire

- Comprendre le rôle de l'écriture et de ses usages : histoire du livre.
- Pratiquer l'écriture d'invention : description et récit.
- Exploiter des lectures pour enrichir son écrit : les bestiaires médiévaux.

D5 Acquérir des éléments de culture littéraire et artistique

- Mobiliser des références culturelles : l'utilisation du latin et de l'image au Moyen Âge.