

Hermès Criophore

Terre cuite 18 cm
5e siècle av J.C
Grèce

Hermès

Dieu du commerce et des voleurs, messager des dieux, accompagnateur d'âmes, gardien des routes et des carrefours, des voyageurs et du commerce.

Il est donneur de chance, inventeur des poids et des mesures.

Il guide les héros et conduit leurs âmes dans le mode souterrain.

Il est souvent représenté avec ses traditionnelles sandales aillées, un chapeau à larges bords et portant le caducée (baguette entourée des deux serpents).

Protecteur des bergers, il est souvent représenté avec un agneau sur l'épaule. Il prend alors le nom d'**Hermès Criophore** (portant un bélier sur les épaules.)

Fils de Zeus et de Maïa, la fille du titan Atlas, il naît aux premières lueurs du jour, sort seul de la grotte à midi, tue une tortue et se fabrique une lyre.

Dans la soirée, il vole cinquante vaches du troupeau d'Apollon, efface les traces de son forfait et retourne le soir dans son berceau.

Apollon interroge l'enfant qui nie même connaître le mot vache. Il le fait comparaître devant le tribunal de Zeus. Au cours de son audition, Hermès vole l'arc et le carquois d'Apollon. Zeus, l'ayant surpris, lui ordonne de restituer le bétail.

Hermès rend l'arc, le carquois et indique le lieu où les vaches sont dissimulées.

Il joue de la lyre à Apollon qui charmé, veut bien oublier les vols en échange de l'instrument de musique. Apollon devient son ami, il le nomme protecteur des bergers, lui enseigne l'art de la divination à l'aide de petits cailloux et lui offre son bâton (Le caducée).

Ses interventions sont multiples :

Hermès calme Héra qui maltraite les enfants illégitimes de son mari et sauve Dionysos, encore enfant, de sa colère.

Il soustrait Io à la garde du monstre Argos aux nombreux yeux pour lui permettre d'exprimer son amour à Zeus.

Il vient au secours d'Arès, emprisonné dans une jarre.

Il organise le concours de beauté entre Héra, Athéna et Aphrodite

Il conduit Persée dans sa quête de Méduse

Il escorte Priam qui réclame le corps de son fils, Hector, auprès d'Achille.

Il aide Ulysse à échapper aux maléfices de Circé et de Calypso.

Associé au monde souterrain, Hermès accompagne les Ombres des mortels jusqu'au Styx, que Charon leur fera traverser.

Il prend alors le nom de **Hermès Psychopompe**, (le conducteur des âmes).

Il est envoyé chez Hadès par Zeus pour demander le retour de Perséphone.

Il guide Héraclès et accompagne Orphée chez Hadès.

Hermès aura de nombreuses liaisons amoureuses.

Il conçoit Hermaphrodite et Priape en séduisant Aphrodite.

Il dérobe une sandale d'or et la lui restitue en échange de ses faveurs.

Il engendre Pan d'une nymphe.

Il tombe amoureux de nombreuses mortelles, dont Apémiosyne, qui courrait trop vite.

Dieu de la ruse, il la fera glisser en déposant des peaux de bêtes sur son chemin.

Hermès en sculpture : Différents matériaux

Jeune Hermès assis Antiquité Herculanium

Hermès Farnese Antiquité romaine
Copie du type grec école de Praxitèle

Statue of Hermès copie romaine
d'un original grec 4e siècle av JC

Jean de Bologne Mercure 16e siècle

Le Bon Pasteur

Parmi les premières représentations de Jésus, l'une des plus célèbres est celle du « Bon Pasteur ».

Très populaire parmi les premiers chrétiens, cette figure symbolique trouve son origine dans la conjonction entre influences biblique et influence païenne.

Les sources bibliques

La tradition biblique voit dans le berger qui conduit ses brebis, l'image de Dieu qui conduit son peuple.

La métaphore utilisée par Jésus lui-même : « Je suis le bon pasteur. »

La parabole du berger parti à la recherche de la brebis perdue : « Quand il l'a trouvée, il la pose sur ses épaules, tout joyeux. » (Evangile de Luc).

Le « Bon Pasteur » est aussi l'image du Christ-Sauveur, celui qui donne sa vie, apporte le salut et procure la vie éternelle : « Le bon pasteur livre sa vie pour ses brebis » (Evangile de Jean).

Les sources païennes

Les premiers artistes chrétiens s'inspirent de scènes pastorales et notamment de la représentation d'Hermès Criophore (portant un bélier sur ses épaules).

Cet emprunt aux canons païens présentait un avantage en temps de persécution : l'image n'avait une signification chrétienne que pour les initiés.

Cette représentation du Christ en Hermès Criophore est fréquente sur les murs des catacombes et sur les sarcophages chrétiens.

Sarcophage
Marbre 3e siècle

Sarcophage
Marbre 4e siècle

Le Bon Pasteur
Marbre 5e siècle

Sarcophage
Marbre 4e siècle

L'homme au mouton de Pablo Picasso

La genèse

Cette œuvre a fait l'objet d'une cinquantaine d'études préparatoires pendant plus de six mois.

La sculpture en terre fut exécutée très rapidement, puis immédiatement moulée en plâtre.

Trois exemplaires ont été coulés en bronze.

L'un d'eux se trouve sur la place du Marché, à Vallauris, offert à la ville par Picasso pour remercier la population de l'accueil qu'elle lui a réservé.

« Quand je commence une série de dessins comme ceux-là, je ne sais jamais s'ils vont rester à l'état d'ébauche ou prendre corps dans une œuvre durable. Mon attention s'est fixée sur l'homme portant l'agneau, je l'ai vu en relief, et puis dans l'espace. Ce ne pouvait être une peinture ; il fallait que ce soit une sculpture. J'en ai eu une vision si claire qu'elle était comme réalisée. J'ai demandé à un praticien de construire une armature de fer dans les proportions que je lui ai indiquées. Et puis je n'ai touché à rien pendant environ deux mois. Mais j'y pensais sans cesse. J'ai fait monter deux grandes lessiveuses pleines de terre glaise, et, quand je me suis enfin mis au travail, j'ai tout terminé en deux après-midi. » Pablo Picasso (Françoise Gilot, Vivre avec Picasso, Paris, Calmann-Lévy, 1973).

Picasso considérait « l'Homme au mouton » comme une œuvre importante.

La thématique

Elle renvoie au thème païen de l'Hermès Criophore et au thème chrétien du « Bon Pasteur ».

Picasso pourtant le réfutait :

« Ce n'est pas du tout religieux, l'homme pourrait porter un porc au lieu d'un mouton ! (...) Dans l'homme au mouton, j'ai exprimé simplement un sentiment humain, un sentiment qui existe aujourd'hui comme il a toujours existé. » Pablo Picasso

Le thème rejoint par son humanisme le contexte de la guerre dans lequel, l'agneau fait figure de victime.

L'aspect artistique

Picasso renoue avec un certain classicisme en usant d'une technique (le modelage en terre) et d'une thématique traditionnelle, tout en transgressant l'académisme :

- Impression de non fini, d'exécution rapide : un modelé énergique et brut.
- Impression de déséquilibre
- Disproportions, étrangetés anatomiques : yeux exorbités, disproportion des jambes et des mains...

Dessins et esquisses préparatoires

La sculpture en plâtre

La sculpture en bronze

