

LE CHÂTEAU DE PIERREFONDS

COLLEGE

LA LEGENDE ARTHURIENNE

Dossier pédagogique

Cheminée de la chambre de l'Impératrice, château de Pierrefonds

**ACADÉMIE
D'AMIENS**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX

INTRODUCTION ET TABLE DES MATIÈRES

Thème littéraire et artistique parmi les plus importants en Europe, la légende arthurienne a connu un succès jamais démenti. Matière à évasion et discussion, les exploits prodigieux, les conquêtes amoureuses et la quête du Graal fascinent toujours l'imaginaire populaire, les historiens ou les simples curieux.

Reconstruit au cours du XIXe siècle par Viollet-le-Duc, architecte imprégné par les légendes arthuriennes et l'iconographie médiévale, le château de Pierrefonds est un véritable livre ouvert empli de dragons, de chevaliers courageux, de princesses à sauver ...

Inspiré de ces légendes, il est à son tour devenu un vecteur de leur diffusion, en accueillant le tournage de séries comme « *Merlin* » (BBC).

CONTEXTE

Le Moyen Âge rêvé de l'âge romantique

ICONOGRAPHIE ARTHURIENNE À PIERREFONDS

Les vertus cardinales

Devenir chevalier

Le chevalier en armes

Le monstre, antagoniste du chevalier

Le château, cadre de la légende arthurienne

La Table Ronde

REVISITER LA LÉGENDE ARTHURIENNE

La série BBC « *Merlin* » à Pierrefonds

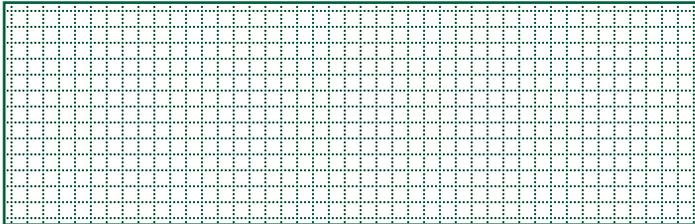
LUTTER CONTRE LE « DÉSENCHANTEMENT DU MONDE » (Max WEBER, 1917)

Le XIXe siècle est celui de la Révolution industrielle, de l'accélération des échanges, des grandes explorations ... Les dernières *Terra Incognita* disparaissent, les phénomènes les plus mystérieux trouvent une explication scientifique et rationnelle. Dans ce contexte, les artistes cherchent à retrouver des ambiances mystérieuses. Ils s'intéressent alors aux ruines, à l'époque médiévale et ses récits de chevaliers et de dragons. C'est l'époque romantique.

GUSTAVE DORÉ, PEINTRE ROMANTIQUE (1832-1883)

Gustave Doré (1832-1883), est un artiste français aux multiples facettes : dessinateur, peintre, sculpteur, il s'est aussi fait connaître de son vivant par ses caricatures et ses dessins de presse. Aujourd'hui, il demeure plus connu pour ses illustrations de chefs d'œuvre de la littérature.

En quoi cette gravure illustrant « Barbe-Bleue » est inspirée par le Moyen Âge ? Quelle est l'atmosphère des œuvres de Gustave Doré ?

VICTOR HUGO, POÈTE ET PEINTRE ROMANTIQUE

Victor Hugo (1802-1885) tient une place de choix dans la prise de conscience de la richesse que représente le patrimoine médiéval en France, encore largement délaissé, voire dénigré dans les premières années du XIXe siècle. Son pamphlet « Guerre aux démolisseurs » témoigne de cette volonté farouche de l'écrivain de changer le regard de ses concitoyens sur les pierres médiévales. Mais c'est avec le roman *Notre-Dame de Paris* (1831) que l'auteur va s'imposer comme le poète et le plus grand défenseur de l'architecture gothique en France.

Depuis la Révolution de Juillet, les profanations continuent, plus funestes et plus mortelles encore, et avec d'autres semblants. Au prétexte dévot a succédé le prétexte national, libéral, patriote, philosophe, voltairien. On ne restaure plus, on ne gâte plus, on n'enlaidit plus un monument, on le jette bas. Et l'on a de bonnes raisons pour cela. Une église, c'est le fanatisme ; un donjon, c'est la féodalité. On dénonce un monument, on massacre un tas de pierres, septembrise des ruines. À peine si nos pauvres églises parviennent à se sauver en prenant cocarde. Pas une Notre-Dame en France, si colossale, si vénérable, si magnifique, si impartiale, si historique, si calme et si majestueuse qu'elle soit, qui n'ait son petit drapeau tricolore sur l'oreille. Quelquefois on sauve une admirable église en écrivant dessus : Mairie. Rien de moins populaire parmi nous que ces sublimes édifices faits par le peuple et pour le peuple. Nous leur en voulons de tous ces crimes des temps passés dont ils ont été les témoins. Nous voudrions effacer le tout de notre histoire. Nous dévastons, nous pulvérisons, nous détruisons, nous démolissons par esprit national. [...] Depuis quand ose-t-on, en pleine civilisation, questionner l'art sur son utilité ? Malheur à vous si vous ne savez pas à quoi l'art sert ! On n'a rien de plus à vous dire. [...]

Victor Hugo, « Guerre aux démolisseurs », 1832

LES VERTUS CARDINALES DU CHEVALIER

Le chevalier des légendes arthuriennes n'est pas un combattant aveugle. Il défend des valeurs et des principes, et respecte les vertus cardinales et théologiques. Les vertus sont des dispositions à faire le bien et à éviter tout ce qui est mal. Elles datent de l'Antiquité grecque, mais ont été véritablement formalisées par Thomas d'Aquin (1225-1274). Elles sont au nombre de sept, divisées en deux groupes : les vertus cardinales (liées au monde physique) et les vertus théologiques (liées à la Religion). Les vertus cardinales sont présentes à Pierrefonds, sous la forme de quatre statues qui entourent l'escalier du donjon.

La Prudence, la Tempérance, la Justice et la Force, C. Gluckman © CMN

Chaque vertu est représentée par une allégorie. Pour les identifier, elles portent chacune des attributs différents. Ainsi, la Prudence tient à la main un serpent, tandis que la Force présente une épée.

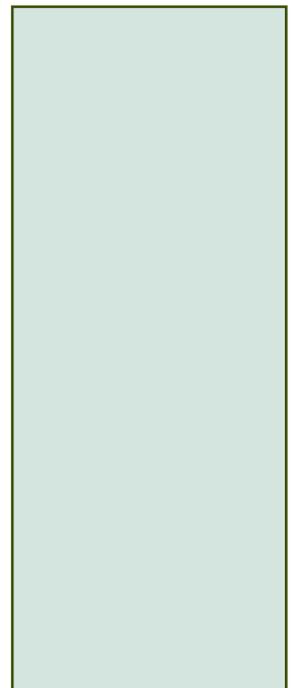

Sur cette photographie de la Justice, on voit, dans sa main gauche, une balance à deux plateaux.

A ces vertus cardinales s'ajoutent les vertus théologiques : la Foi, l'Espérance et la Charité.

Consigne

1. Choisissez une vertu cardinale ou théologique, dessinez-la dans l'encadré à droite et imaginez des attributs qui permettraient à n'importe quel lecteur d'identifier immédiatement la vertu en question !

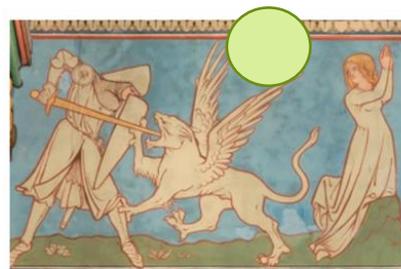
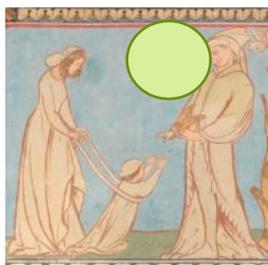

DEVENIR CHEVALIER

C'est dans son enfance que le jeune chevalier acquiert les valeurs qui feront de lui un Preux. Ce thème de la formation est donc très important. Il est au cœur de la décoration de la chambre de l'Empereur, à travers une frise qui parcourt toute la pièce.

Consignes

1. Remettez dans l'ordre es vignettes de la frise du Chevalier en écrivant leur numéro dans les ronds verts
2. Dans le tableau en bas de la page, proposez une légende pour chaque numéro, et entourez la ou les valeurs du chevalier qui vous semble(nt) correspondre.

Numéro	Légende	Vertus chevaleresques correspondantes
1		Prudence Tempérance Justice Force Foi Charité Espérance
2		Prudence Tempérance Justice Force Foi Charité Espérance
3		Prudence Tempérance Justice Force Foi Charité Espérance
4		Prudence Tempérance Justice Force Foi Charité Espérance
5		Prudence Tempérance Justice Force Foi Charité Espérance
6		Prudence Tempérance Justice Force Foi Charité Espérance
7		Prudence Tempérance Justice Force Foi Charité Espérance

Le seigneur se leva de bonne heure et alla trouver le jeune homme qui était encore couché. Il lui fit apporter en présent chemise, caleçon de toile fine, chausses teintes en rouge et tunique d'un drap de soie bleue. Il lui fait apporter tout cela pour qu'il puisse s'en vêtir. Sans autre délai, le garçon met les nouveaux vêtements et il abandonne ceux faits par sa mère. Alors le seigneur se baisse pour lui attacher l'éperon au pied droit, c'était en effet la coutume : celui qui faisait un nouveau chevalier devait lui chausser l'éperon. Il y avait là d'autres gens assez nombreux ; chacun s'empressa d'aider à armer le chevalier. Puis le seigneur prend l'épée, la lui attache à la ceinture et lui donne un baiser, disant qu'avec l'épée il lui a conféré l'ordre le plus haut que Dieu ait établi et inspiré : c'est l'ordre de chevalerie qui doit être sans vilénie. Et il ajoute : « Ami, souvenez-vous s'il vous arrive de combattre quelque chevalier, de ce que je vais vous dire et vous prier de faire. Si vous arrivez à avoir l'avantage au point qu'il ne puisse plus se défendre ni résister, au point qu'il soit contraint à demander grâce, ne cherchez pas à le tuer. D'autre part, évitez les bavardages et les racontars : quiconque bavarde trop risque de dire quelque chose qu'on lui reprochera comme une vilénie. Et puis, je vous en prie, si vous trouvez une demoiselle ou une dame ayant besoin de quelque secours, secourez-la, ce sera une bonne action. J'ai encore autre chose à vous enseigner : allez volontiers à l'église prier le Créateur de toute chose, afin qu'il ait pitié de votre âme et qu'en ce monde terrestre il vous protège en tant que bon chrétien.

Perceval ou le conte du graal, Chrétien de Troyes

Consignes

1. *Quelles sont les étapes de l'adoubement ?*
2. *Dans le bas-relief ci-dessous, entourez le seigneur en rouge et le futur chevalier en bleu.*

L'adoubement, bas-relief de l'aile des Preuses, château de Pierrefonds

LE CHEVALIER EN ARMES

Le thème des armes est très important dans les légendes arthuriennes. Elles permettent au chevalier de se défendre contre les monstres, sauver des villageoises et des villageois... Mais ce sont aussi les armes qui font de lui un chevalier : il est un « gens d'arme ». Ce sont les armes qui le distinguent des paysans.

Cet aspect martial fascine Napoléon III. Le château de Pierrefonds, restauré par Viollet-le-Duc, est un écrin pour la collection d'armures de Napoléon III. Cette collection d'armes était installée dans l'aile des Preuses,

Consigne

1. Reliez chaque nom d'arme ou de partie d'armure à la partie de la statue qui correspond !

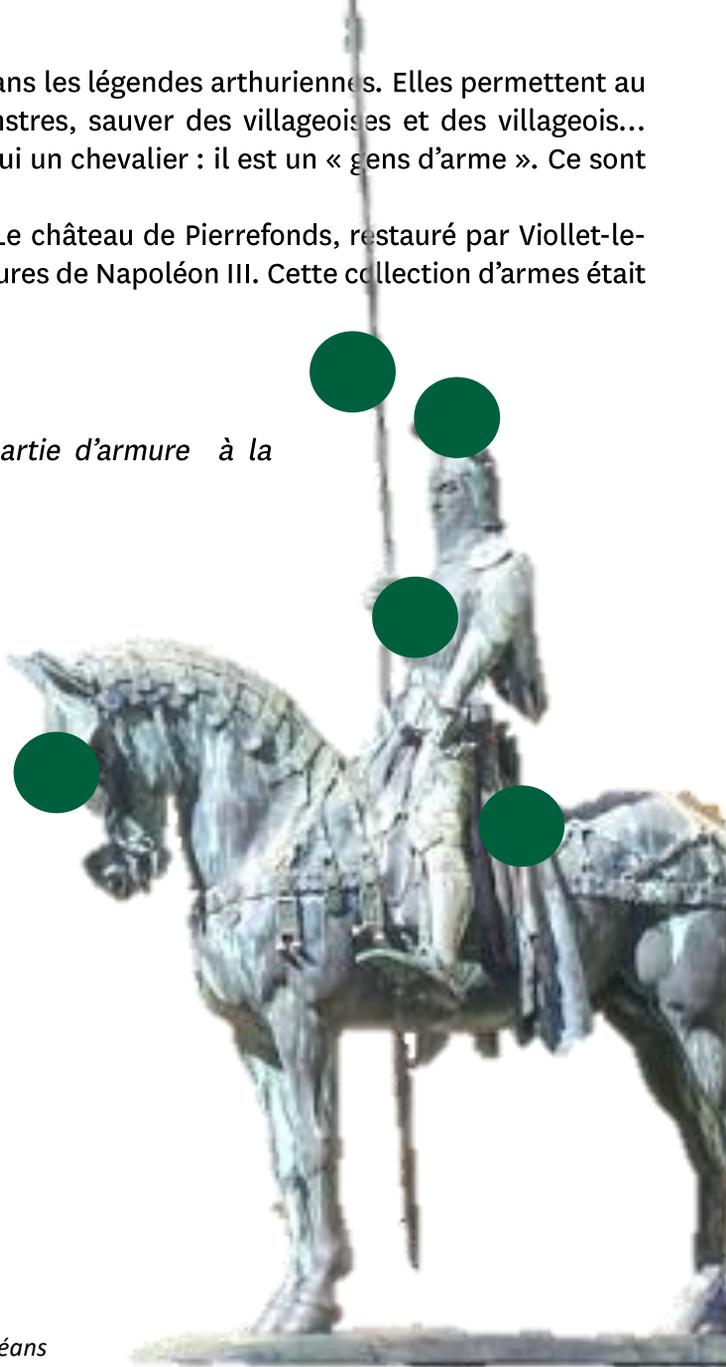
L'épée à deux mains

La lance (utilisée lors des tournois)

Le chamfron

Le heaume

Le surcôt

E. FREMIET, *Louis d'Orléans*

Arthur et son épée, détail de la cheminée de la chambre de l'Impératrice, C.

Gluckman © CMN

Si l'arme fait le chevalier, elle peut même aller jusqu'à faire le roi. C'est le mythe d'Excalibur, l'épée légendaire du roi Arthur. Arthur, jeune écuyer, aurait retiré une épée appelée « l'Épée du Rocher » d'un roc, obtenant ainsi le trône d'Avalon. Cependant, cette première épée aurait été brisée dans un assaut. Pour consoler le Roi Arthur, la Dame du Lac lui aurait offert Excalibur, fabriquée dans un métal enchanté incassable.

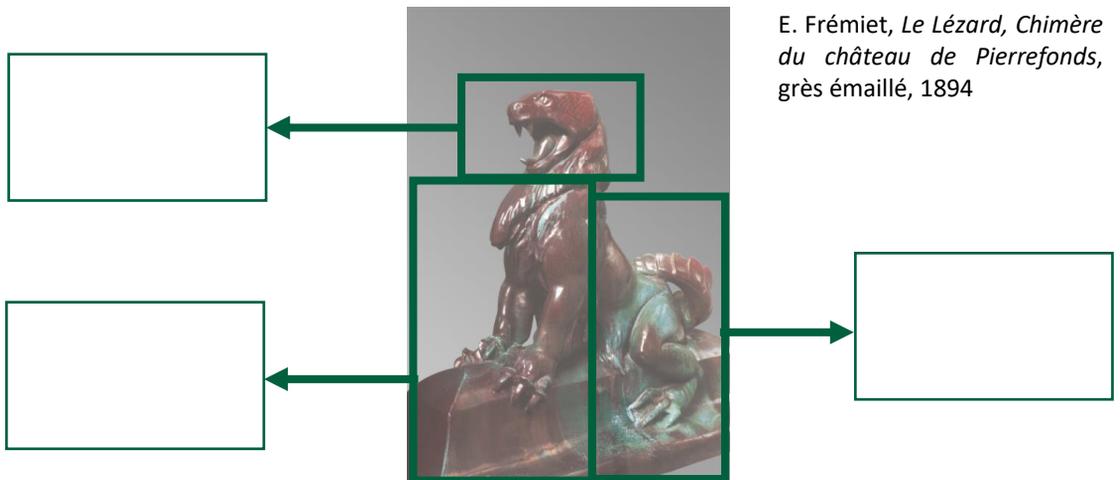
Dans la légende arthurienne, **les monstres sont très nombreux** ! Par leur existence même, ils s'opposent au dessein divin ; en effet, ils ne sont pas des animaux créés par Dieu, mais des chimères, des hybridations ! C'est la *Bête Glatissante*, au cou de serpent et au corps de félin que doivent affronter Arthur, Galaad et Tristan, ou encore le *Chapalu*, un chat aquatique vaincu par Arthur.

En pénétrant dans la cour du château, on est frappé par le **foisonnement du décor animalier** qui anime les murs et les toits. Ces sculptures, imaginées par l'architecte qui restaura le château dans la deuxième moitié du XIXe siècle, Eugène Viollet-le-Duc, mêlent une inspiration fantastique à une observation fine des anatomies et comportements animaux. Ainsi, les **créatures hybrides et légendaires** (comme les quatre chimères de l'escalier d'honneur, œuvre du sculpteur Eugène Frémiet) côtoient une **légion de chats pris sur le vif** dans des attitudes très naturalistes.

Consigne

Certains animaux du château de Pierrefonds sont très étranges, et ne se trouvent nulle part ailleurs...

Identifie chaque animal qui constitue cette chimère ! (une chimère est un animal imaginaire composé d'animaux différents)

E. Frémiet, *Le Léopard*, Chimère du château de Pierrefonds, grès émaillé, 1894

Dans cette faune, le lion est un animal qui revient très souvent ...

Lancelot et les monstres, Tournai, 1345, BNF

Lion de l'Aile des Preuses, Pierrefonds, Service Educatif

Les châteaux structurent l'espace parcouru par les héros des romans arthuriens. Forteresses conformes à celles de l'époque féodale, ils sont parfois lieux hospitaliers et étapes accueillantes, mais se transforment souvent en lieu d'épreuves merveilleuses, voire surnaturelles pour le chevalier. C'est souvent un château isolé, d'accès difficile, d'une taille extraordinaire, avec des tours innombrables, qui semble surgir de nulle part. Ainsi, Gauvain sauve une jeune fille du château de Montesclaire. Ce même chevalier, en visitant le château tournant, lève la malédiction qui touchait la forteresse et ses habitants.

La récompense ultime, le Graal lui-même attend les chevaliers dans le château du Roi-pêcheur, le château de Corbénic, présenté dans certaines légendes comme une citadelle de pierre et de glace. Dans d'autres légendes, c'est dans le château de Monsalvage que le Graal est gardé.

Enfin, comment ne pas évoquer le château de Camelot ? Bâti par Arthur, il est à la fois le lieu de repos pour les membres de la Table Ronde et le point de départ de nombreuses quêtes.

Dans les sources médiévales

Lancelot quittant Viviane

Manuscrit copié à Poitiers vers 1480
BnF, Manuscrits, Français 111 fol.
23v

© Bibliothèque nationale de France.

Lancelot tuant le dragon

Manuscrit, début du XVe
siècle

BnF, Manuscrits, Français

© Bibliothèque nationale
de France

Lancelot prisonnier de la fée Morgane

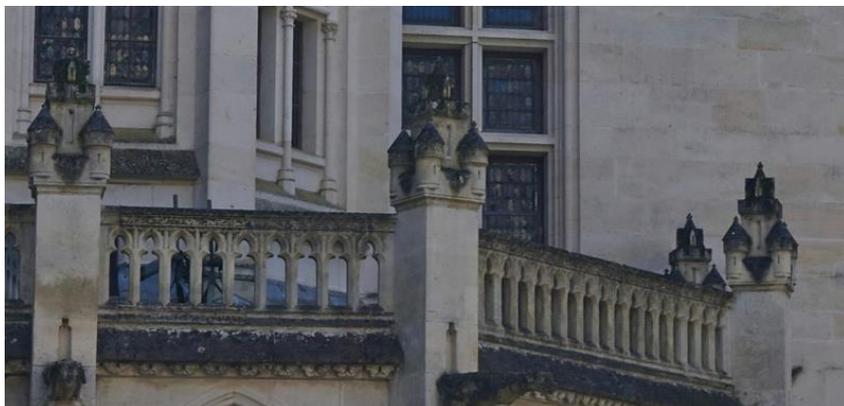
dont il dédaigne l'amour,
Manuscrit, vers 1475

BnF, Manuscrits, Français

© Bibliothèque nationale de France

A Pierrefonds

Le château, fortement inspiré par les légendes arthuriennes, est en lui-même, en quelque sorte, un nouveau Camelot. De plus, certaines sculptures de la cour d'honneur évoquent elles-mêmes des forteresses, véritable mise en abyme architecturale.

Corniche de l'escalier
du donjon,
cour
d'honneur, château de
Pierrefonds.

Symbole d'une ère nouvelle, tendue vers la paix et la prospérité, la Table ronde accueille les chevaliers au service du roi Arthur. Disposés autour de la table, tous les sièges sont occupés sauf un : le Siège périlleux, réservé au plus valeureux d'entre eux, l'ultime vainqueur de la quête du Graal.

C'est lors des fêtes solennelles que se réunit l'assemblée prestigieuse des chevaliers de la Table ronde qui ont pour mission de rendre à la terre sa prospérité, de faire cesser les enchantements ou les injustices. La Table ronde devient à elle seule l'expression la plus haute de l'idéal chevaleresque.

Récurrente dans les textes, la Table ronde s'invite dans l'histoire et les sièges qui l'entourent sont autant de signes de reconnaissance par la place qu'ils confèrent à ceux qui s'y installent.

Dans les sources médiévales

« Après le service, ils se rendirent là où se trouvait la Table ronde. Le roi invita les compagnons à s'asseoir et, lorsque ce fut fait, le treizième siège resta vide. Perceval demanda au roi ce que signifiait ce siège vide.

– Mon ami, répondit le roi, la signification de ce siège vide est très importante : c'est là que doit prendre place le meilleur chevalier du monde.

Perceval pensa alors en lui-même qu'il s'y assierait.

– Sire, dit-il au roi, accordez-moi en don de m'y asseoir.

Le roi lui répondit [...]

– Je vous accorde ce don.

Quand Perceval l'entendit, il en fut très heureux. Il s'avança, se signa au nom du Saint-Esprit et s'assit sur le siège. Or, dès qu'il eut pris place, la terre sous lui se fendit et cria si douloureusement que tous ceux qui se trouvaient là eurent l'impression que le monde s'engouffrait dans l'abîme. Au cri de la terre jaillirent des ténèbres si épaisses qu'on ne pouvait plus se voir sur plus d'une lieue. Ils entendirent ensuite une voix qui dit :

– Roi Arthur, tu as commis la plus grave faute qu'ait jamais commise roi de Bretagne car tu as transgressé les ordres de Merlin. Quant à Perceval, sache-le, il a accompli l'acte le plus audacieux qui ait jamais été fait mais qui le précipitera, lui et ses compagnons de la Table ronde, dans les plus grands tourments du monde. »

Roman de Merlin, attribué à Robert de Boron, traduit de l'ancien français par Emmanuèle Baumgartner,

Robert Laffont, coll. "Bouquins", 1989. « Merlin et Arthur : le Graal et le Royaume », chap. 1, p. 359

Au château de Pierrefonds

Cheminée de la chambre de l'Impératrice

Les chevaliers de la Table ronde, plutôt que d'être représentés traditionnellement, forment un véritable arbre de vie, surmonté du roi Arthur (ici appelé Artus). Cette cheminée, imaginée par Viollet-le-Duc, montre bien la prégnance de la légende arthurienne dans la restauration de Pierrefonds.

De même, une des huit tours du château porte le nom d'Arthur (puisque'il est l'un des huit Preux).

Figure historique et héros de légende, le roi Arthur ne cesse de faire rêver.

La légende du roi Arthur et de ses chevaliers s'est constituée et développée durant des siècles. L'**aventure** est l'élément essentiel de ce grand mythe qui traverse le Moyen Âge : les chevaliers partent prouver leur courage, et surtout, **avec la Quête du Graal**, font la preuve de leurs vertus cardinales et théologiques... Les exploits du roi Arthur, de Merlin, de Lancelot ou de Perceval continuent, par-delà les siècles, à fasciner notre imaginaire.

Ainsi, de 2008 à 2012, le château de Pierrefonds a été le lieu principal du tournage de la série *Merlin*, produite par la BBC, transformant le château reconstruit de Viollet-le-Duc en château de Camelot, traversé des figures mythiques de Merlin, Arthur et des chevaliers de la Table ronde.

Cette **série télévisée britannique**, constituée de 65 épisodes de 45 minutes formant 5 saisons, a été diffusée entre le 20 septembre 2008 et le 24 décembre 2012 sur BBC One. Elle raconte la jeunesse du mythique magicien Merlin dans le royaume de Camelot et sa relation avec le prince Arthur. Chargé par Kilgharrah, le Grand dragon emprisonné sous le château, de protéger le futur souverain, il doit cacher ses pouvoirs en cette ère de terreur contre les sorciers, voulue par le roi Uther Pendragon.

Ainsi, après avoir été restauré en suivant les légendes arthuriennes, le château de Pierrefonds alimente à son tour le mythe !

Affiche de la Saison 1 de la série Merlin par la BBC One, 2008

On reconnaît facilement le château de Pierrefonds en arrière-plan.

La salle des Preuses, transformée en salle du Trône / salle de la Table ronde pour les besoins de la série. Capture d'écran de l'épisode « Merlin et le jeune druide », saison 5

Reportage sur le tournage de la série Merlin et le château de Pierrefonds, réalisé par BBC One, septembre 2011

[On set with Merlin cast and crew - BBC News](#)

VISITE THEMATIQUE (1H30)

DES FABLIAUX À LA LÉGENDE ARTHURIENNE : ORIGINES ET INFLUENCES DU ROMAN MÉDIÉVAL

Afin de favoriser l'immersion des visiteurs dans l'univers médiéval, Eugène Viollet-le-Duc a largement puisé dans les références littéraires du Moyen Âge, pour recréer les décors sculptés et peints du château. Fabliaux, mythologie arthurienne, épopées chevaleresques mettent en scène de courageux chevaliers affrontant de terribles dragons et chimères... Les personnages et leurs aventures inviteront les élèves à une relecture des récits les plus épiques du Moyen Âge et à les confronter à leurs plus célèbres adaptations cinématographiques.

ATELIER DU PATRIMOINE (JOURNEE COMPLETE)

TOUS DES HEROS

Intervenant spécialisé : un comédien-escrimeur professionnel.

Exemplaire en tout point, le héros incarne des valeurs qui font de lui un modèle pour les autres et pour son époque. A Pierrefonds, le héros est partout. Fabliaux, épopées chevaleresques, mythe arthurien... On le retrouve dans la dénomination de certains espaces, dans les décors sculptés et peints, sans oublier dans les nombreux films qu'on tourne au château depuis le tout début du XXe siècle. Après une visite thématique, l'atelier invitera les élèves à s'initier à quelques passes d'armes médiévales, avant d'imaginer une scène d'aventure épique revisitée, reprenant tous les codes du genre.

Afin de garantir la qualité de l'animation, l'encadrement est assuré par un binôme comédien/guide-conférencier.

ATELIER DU PATRIMOINE (JOURNEE COMPLETE)

LE MONSTRE QUI EST EN NOUS

Intervenant spécialisé : comédien professionnel.

D'où vient la figure du super-vilain ? Les mythes de l'Antiquité et les légendes médiévales foisonnent de créatures terrifiantes. A Pierrefonds, le XIXe siècle joue avec ces figures étranges et nous entraîne dans un univers énigmatique. Comment reconnaît-on un monstre ? Est-il mauvais ou juste laid ? Terrifiant ou seulement différent ? Des échanges durant la visite qui permettront aux élèves d'interpréter en atelier, à l'aide de leurs corps et de leur voix et au visage masqué, leur propre vision du monstre.

Vanessa Macré

Chargée des
réservations

03 44 42 72 72

reservationspierrefonds@monuments-nationaux.fr

Jennifer Bulot

Chargée des publics

03 44 42 72 73 / 07
60 24 01 73

jennifer.bulot@monuments-nationaux.fr

Baptiste Loy

Enseignant chargé de
mission

bloy@ac-amiens.fr