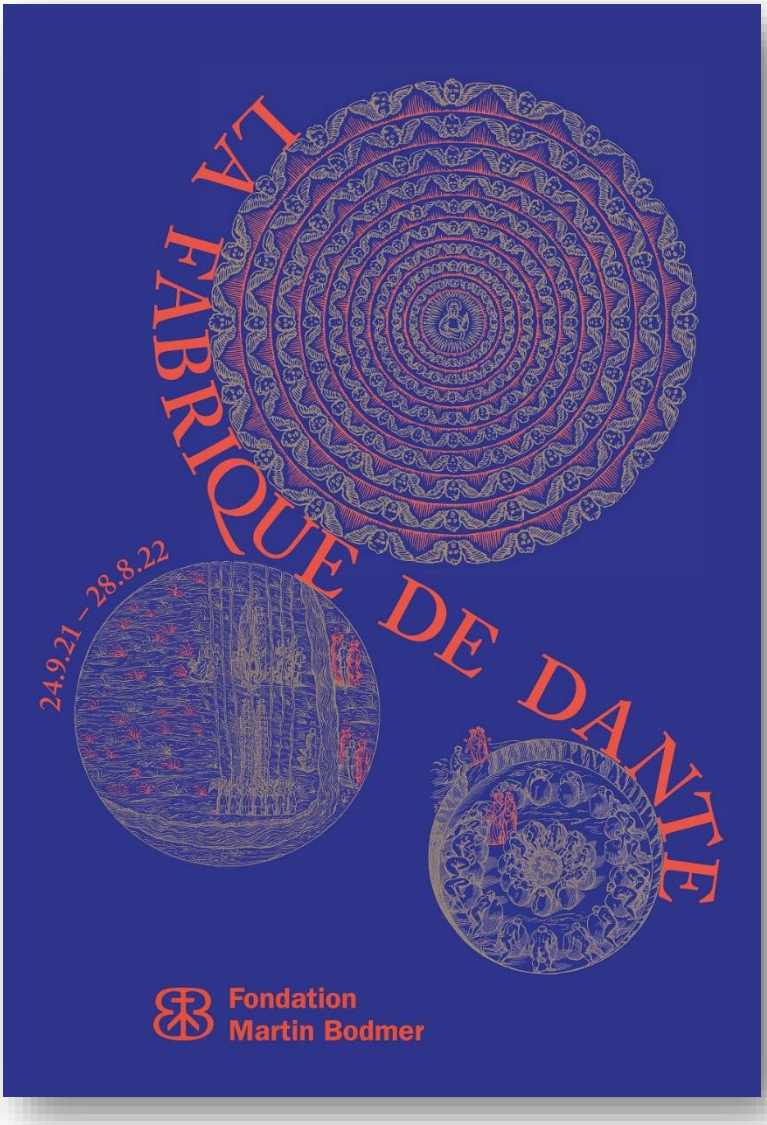
Fondation
Martin Bodmer

« LA FABRIQUE DE DANTE »

Dossier pédagogique

DOSSIER RÉALISÉ PAR

SÉBASTIEN BRUGIERE, RESPONSABLE DE LA MÉDIATION CULTURELLE

CONTACT : SEBASTIEN BRUGIERE

Table des matières

LA FONDATION MARTIN BODMER 3

L'EXPOSITION 4

LES OUVRAGES EXPOSÉS 5

La fortune de Dante 5
La bibliotheque de Dante 5
Les editions de Dante 6
L'image de Dante 6

DANTE ALIGHIERI 7

Breve biographie 7
Œuvres principales 8

LA DIVINE COMÉDIE 9

Presentation 9
Structure et symbolisme numerique 9
Tierce rime 10
Traduction 10
Allegorie, niveaux de sens 10
L'Enfer 11
Le Purgatoire 12
Le Paradis 12

LA DIVINE CHROMATIE 16

LE STUDIOLO DE DANTE 17

THÉMATIQUES ET PISTES PÉDAGOGIQUES 18

Les ecrits de Dante 18
Auteurs de l'antiquite classique 19
L'heritage de Dante 19
Connexions avec l'univers pictural et artistique 19
Thematiques connexes 20
L'Italie politique au XIIIe siècle 22

BIBLIOGRAPHIE 24

PRÉPARER SA VISITE 24

LA FONDATION MARTIN BODMER

Créée en 1971, la Fondation est à la fois une **bibliothèque patrimoniale exceptionnelle** et un **musée** innovant dédié aux plus grands textes universels. La *Bibliotheca Bodmeriana* est inscrite sur le Registre « Mémoire du monde » de l'UNESCO depuis octobre 2015.

Ce lieu unique présente ainsi des **témoignages majeurs de la pensée humaine** depuis les origines de l'écriture jusqu'à nos jours : ce **fonds inestimable** est considéré comme **l'une des plus belles collections privées du monde**.

La Fondation Martin Bodmer abrite quelques 150'000 documents en près de 120 langues. On y compte des centaines de papyri, de manuscrits médiévaux occidentaux et orientaux, des milliers de pages autographes et d'imprimés rares (dont 270 incunables du XVe siècle, parmi lesquels l'un des 48 exemplaires survivants de la « **Bible de Gutenberg** »).

L'objectif assigné à la Fondation est de **refléter « l'aventure de l'esprit humain »**, poursuivant l'œuvre de son créateur, le collectionneur Martin Bodmer (1899-1971), qui avait entrepris de former une « bibliothèque de la littérature universelle » (*Weltliteratur*). Des chercheurs du monde entier fréquentent toute l'année la Fondation pour accéder à ces précieux documents, souvent uniques, et les étudier.

Depuis 2003, la Fondation accueille également en ses murs tous les visiteurs curieux de découvrir ce patrimoine, grâce à l'ouverture d'un musée souterrain conçu par le grand architecte suisse Mario Botta.

Accueillant le plus large public dans cet espace muséal moderne, la Fondation s'attache d'autre part à assurer les prestations suivantes :

- organiser des expositions temporaires de référence, selon un programme varié
- contribuer à l'instruction publique en développant l'accueil des groupes scolaires de tous degrés (de l'école primaire jusqu'à l'Université) et favoriser l'éducation culturelle d'un public élargi autour d'un programme de médiation culturelle riche
- réaliser à grande échelle la numérisation de pans importants de la collection afin de rendre celle-ci accessible au public dans le monde entier
- développer des échanges avec des institutions culturelles européennes et internationales.

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture

Bibliotheca Bodmeriana
Inscrite sur le Registre en 2015
Mémoire du monde

L'EXPOSITION

La fabrique de Dante

À l'occasion du 700e anniversaire de la mort de Dante Alighieri, l'un des piliers principaux de la *Bodmeriana*, la Fondation Martin Bodmer célèbre cette grande figure de la littérature universelle par l'exposition *La Fabrique de Dante*.

Cette exposition vise à montrer la diversité et la richesse des multiples facettes de l'Alighieri. Elle est structurée en trois parcours :

- **les écrits de Dante**, et en particulier la *Divine Comédie*

- **la bibliothèque de Dante** et le dialogue du poète avec les textes qu'il lisait. Cette section ne comporte que des manuscrits que Dante aurait pu connaître et lire (Homère, Horace, Aristote, Cicéron, Térence, Ovide, etc.)

- **la fortune de Dante**, son héritage ou sa postérité, en passant par ses grands lecteurs (Borges, Beckett, Mann, Valéry, Zweig, Rimbaud, Baudelaire, de Nerval, Madame de Staël, Voltaire ...).

La Fabrique de Dante propose, en plus de manuscrits et de livres rares, des ouvrages exceptionnels prêtés par d'autres institutions, incluant la copie originelle du fameux **portrait de Dante réalisé par Sandro Botticelli** en 1495.

La matière de cette exposition étant très riche et dépassant largement le seul Dante, elle ne se limite donc pas - et de loin - aux seules classes d'italien !

Le studiolo de Dante

En parallèle à cette exposition, le Centre culturel du Manoir de Cologny propose, **du 1er septembre au 12 décembre**, une exposition intitulée *le studiolo de Dante*, consacrant ses trois salles aux trois mondes de la *Divine Comédie* : l'Enfer, le Purgatoire et le Paradis. L'artiste genevois Philippe Fretz y présente douze nouvelles peintures ainsi que des papiers peints.

La Divine Chromatie

Enfin, la Fondation Bodmer expose en sa salle historique (**du 1er septembre au 12 décembre**) *La Divine Chromatie*, fresque géante (11m x 3,60 m) de Philippe Fretz, transposant dans une extraordinaire et spectaculaire vision le parcours dantesque de la *Divine Comédie*.

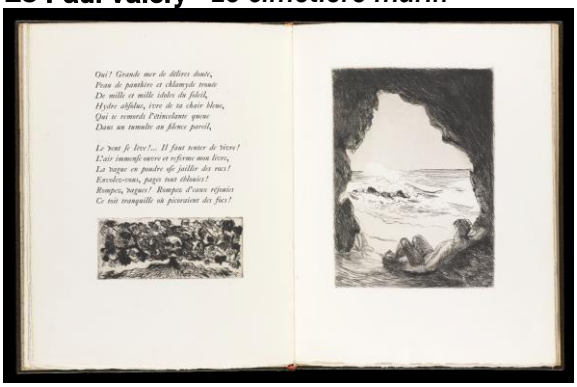
LES OUVRAGES EXPOSÉS

La fortune de Dante

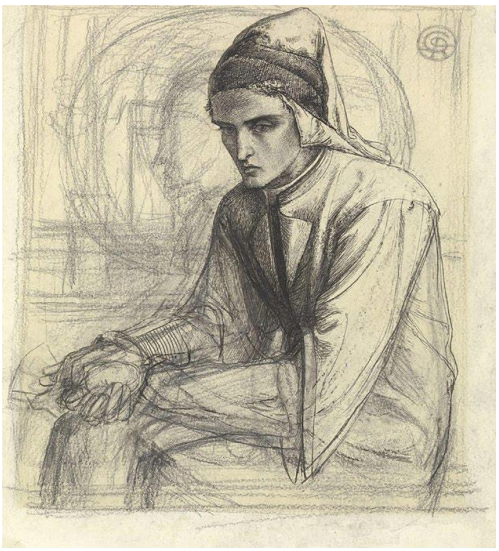
Notes de Michael Jakob et Paola Allegretti, commissaires de l'exposition :

« En initiant notre parcours herméneutique par la fortune du poète, nous voulons signaler que les lectures de Dante – et notamment certaines lectures clé de la part de certains écrivains du XXe siècle – ont profondément modifié la façon de comprendre et le personnage et l'œuvre. Les actes de lecture à contre-courant de Pound, de Mandelstam ou de Borges, par exemple, ont fait émerger des strates du texte dantesque ignorées par le passé. La philologie, la traduction, l'imitation, le pastiche et la réécriture ont créé un Dante plus dense, plus polysémique. »

1 **Andrea Zanzotto** *Conglomerati*
2 **Peter Weiss** *Inferno*
3 **Jorge Luis Borges** *Nueve ensayos dantescos*
4 **Ezra Pound** *Cantos*
5 **Ossip Mandelstam** *Разговор о Данте (Conversation sur Dante)*
6 **José Lezama Lima** *Paradiso*
7 **Samuel Beckett** *Oh les beaux jours*
8 **Walter Benjamin** *Berliner Kindheit um 1900*
9 **Primo Levi** *Se questo è un uomo*
10 **James Joyce** *Finnegans Wake*
11 **T. S. Eliot** *Dante*
12 **Thomas Mann** *Der Zauberberg*
13 **Paul Valéry** *« Le cimetière marin »*

14 **William Butler Yeats** *Per amica silentia lunae*
15 **Stefan George** *Stellen aus der Göttlichen Komödie, 30.#Gesang*
16 **Stefan Zweig** *« Das Tal der Trauer »*
17 **August Strindberg** *Inferno*
18 **Arthur Rimbaud** *Une saison en enfer*
19 **Comte de Lautréamont** *Les chants de Maldoror*
20 **Henry Wadsworth Longfellow** *The Divine Comedy of Dante Alighieri*
21 **Charles Baudelaire** *« La Béatrice »*
22 **Gérard de Nerval** *Aurélia ou le Rêve et la Vie*
23 **John Ruskin** *The Stones of Venice*
24 **Percy Bysshe Shelley** *A Defence of Poetry*
25 **George Gordon Byron** *The Prophecy of Dante*

26 **Ugo Foscolo** *Ultime lettere di Jacopo Ortis*
27 **Mme de Staël-Holstein** *Corinne, ou l'Italie*
28 **August Wilhelm Schlegel** *« Dantes Hölle »*
29 **Voltaire** *Dictionnaire philosophique*
30 **Giambattista Vico** *Giudizio sopra Dante*
31 **Ben Jonson** *Volpone or the Foxe*
32 **Geoffrey Chaucer** *Canterbury Tales, CB48*
33 **Benvenutus Imolensis** *Romuleon, CB143*

La bibliothèque de Dante

La deuxième étape de l'itinéraire, dédiée à la bibliothèque de Dante, nous paraît également essentielle. Il s'agit de montrer – en s'appuyant sur des manuscrits de la Fondation Martin Bodmer qui auraient pu être consultés par Dante lui-même – la richesse des échanges entre les grands précurseurs (Homère, Virgile, Ovide, Horace, Stace…) ainsi que l'existence d'un intertexte qui demande à être approfondi. Aujourd'hui, lire Dante à la lumière de ces auteurs offre encore des surprises.

34 **Homère (d'après)** *Ilias Latina*, CB86
35 **Horace** *Opera*, CB88
36 **Lucain** *De bello civili*, CB108
37 **Aristote** *Opera*, CB10
38 **Cicéron** *De inventione*, CB52
39 **Lancelot**, CB105-1
40 **Guillaume de Lorris, Jean de Meun** *Roman de la Rose*, CB79
41 **Térence** *Comoediae: Andria et Eunuchus*, CB158
42 **Ovide** *Metamorphoseos*, CB125

43 *Bible Latine*, CB28
44 *Estoire del Graal*, CB147
45 **Horace** *Opera*, CB89
46 **Ovide** *Ars amatoria*, CB122
47 **Virgile** *Aeneis*, CB165
48 **Hazo** *et al. Summae*, CB14
49 **Aristote** *Categoriae de interpretatione*, CB9
50 **Aristote** *Éthique à Nicomaque*
51 **Stace** *Thebais*, CB154
52 **Juvénal** *Saturae*, CB101
53 **Virgile** *Bucolica*, CB90
54 **Origène** *Commentarii in Canticum Canticorum*, CB120
55 **Macrobe** *Commentarius in Ciceronis Somnium Scipionis*, CB111
56 **Justinien** *Codex Iustinianus: Digestum Vetus*, CB100
57 **Thomas d'Aquin** *Summa theologica*, CB161
58 **Albert le Grand** *De sacrificio missae*, CB171
59 **Gratien** *Decretum cum glossa ordinaria*, CB75
60 *Canticum Canticorum cum glossa ordinaria*, CB31
61 **Paul Orose** *Historiae adversus paganos*, CB121
62 **Boèce** *Consolatio Philosophiae*, CB41
63 **Isidore de Séville** *Etymologiae*, CB92
64 **Hugues de Saint- Victor** *De meditatione*, CB13
65 **Grégoire le Grand** *Homiliae in Ezechielem*, CB76
66 **Bernard de Clairvaux** *Oratio Beati Bernardi Abbatis de Beata Virgine*, CB19

Les éditions de Dante

En avançant à travers cette forêt de documents, à savoir les 33 volumes consacrés à la fortune et les 33 autres réservés à « la bibliothèque de Dante », nous arrivons enfin au centre de notre parcours ; 24 éditions précieuses de l'œuvre dantesque y sont exposées. Vingt-quatre, comme le nombre d'auteurs exemplaires dans le Ciel du Soleil (4e ciel du Paradis).

67 *Vita Nuova*, 1576
68 *Vita Nova*, 1907
69 *Rime*, CB131
70 *Monarchia*, 1559
71 *De vulgari eloquentia*, 1577
72 *De la Volgare Eloquenzia*, 1529
73 *Lo amoroso Convivio*, 1521
74 *Convivio*, 1490, Inc.B90
75 *La Divina commedia*, 1595
76 *La Comedia*, 1544
77 *Dante col sito, et forma dell' Inferno*, 1515
78 *Commedia*, 1506
79 *Le terze rime*, 1502
80 *Comedia*, 1487, Inc.B89
81 *Comedia*, 1484, Inc.B88
82 *Comedia*, 1481, Inc.B87
83 *Commedia*, 1478, Inc.B85
84 *Comedia*, 1478, Inc.B86
85 *Comedia*, 1477, Inc.B83
86 *Commedia*, 1477, Inc.B84
87 *Comedia*, 1472, Inc.B82
88 *Comedia*, 1378, CB57, Codex Severoli
89 *Comedia*, XIVe s., CB56, Codex Ricasoli Firidolfi
90 *Inferno, Purgatorio*, CB55, Codex Guarneri

L'image de Dante

Portrait de Dante par Botticelli

DANTE ALIGHIERI

De son nom complet Durante Alighieri, Dante est un poète, écrivain, penseur et homme politique florentin, né à Florence en 1265 et mort à Ravenne en 1321. On célèbre donc cette année les 700 ans de sa mort. Dante est le premier grand poète italien, et son livre, *la Divine Comédie*, est l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature italienne.

Portrait de Dante par Sandro Botticelli, 1495

En quoi Dante nous parle-t-il encore aujourd'hui ? Pourquoi est-il considéré comme « le père de la langue italienne » ? Pourquoi les dantologues de tous pays étudient-ils encore son œuvre ? Que raconte sa *Divine Comédie* et qu'est-ce qui fait de cet ouvrage l'un des sommets de la littérature mondiale ? Comment se fait-il qu'encore aujourd'hui, plus de cinq cents ans après la première édition de la *Comedia*, sortent encore de nouvelles traductions de cette œuvre magistrale ? Autant de questions qui méritent d'être posées et qui nous plongent dans l'œuvre fascinante du poète majeur du Moyen Âge (« *il sommo poeta* »), que Martin Bodmer a élu au rang des cinq piliers de son immense collection.

Brève biographie

(d'après vikidia)

Jeunesse

La date de naissance de Dante n'est pas connue avec exactitude, mais nous savons d'après ses écrits qu'il est né « sous le signe des Gémeaux », donc entre la mi-mai et la mi-juin 1265. Nous savons qu'il est né d'une **grande famille florentine** favorable au parti **guelfe**. Son père, Alighiero di Bellincione, appartenait à la faction des guelfes blancs (favorables au pape et à l'autonomie de la cité florentine), mais il n'eut pas à souffrir de la vengeance des gibelins (favorables à l'Empereur germanique), après leur victoire à la bataille de Montaperti. La mère de Dante était Bella degli Abati : Bella est un diminutif de Gabriella, mais signifie aussi « belle physiquement ». Elle mourut alors que Dante n'avait que 5 ou 6 ans. Alighiero se mit en ménage peu de temps après avec Lapa di Chiarissimo Cialuffi, avec qui il eut deux enfants : Francesco, le frère de Dante, et Tana (Gaetana), sa sœur.

Quand Dante eut 12 ans, en 1277, son mariage fut négocié avec Gemma, fille de Messer Manetto Donato, qu'il épousa ensuite. Les mariages négociés à des âges aussi précoces étaient alors fréquents.

Dante eut de nombreux enfants avec Gemma, parmi lesquels Jacopo, Pietro et Antonia, qui entra dans les ordres sous le nom de Sœur Béatrice.

Peu de choses sont connues sur les études que suivit Dante : on présume qu'il a étudié à domicile. Il est quasi certain qu'il étudia la poésie toscane. Ses centres d'intérêt le portèrent à découvrir les ménestrels et les poètes provençaux et, bien entendu, la culture latine. Sa **dévotion pour Virgile** est évidente.

On peut supposer que Dante était un **intellectuel en phase avec son époque**, raffiné, avec des **centres d'intérêts universels**.

Dante et Béatrice : Vita Nuova

Dante rencontre Béatrice, vu par le peintre anglais Henry Holiday, 1883. On reconnaît le décor du Ponte Vecchio, à Florence.

C'est en 1274 que Dante aurait rencontré pour la première fois **Béatrice**, de son vrai nom Bice di Folco Portinari, qui épousa un certain Simone de Bardi et mourut en 1290. On sait peu de chose de cet amour dont l'histoire est sublimée dans *Vita Nova* (œuvre composée entre 1292 et 1294), dans laquelle le poète décrit sa première rencontre avec Béatrice, âgée seulement de neuf ans, puis sa deuxième rencontre, advenue neuf années plus tard. Dans *Vita Nova*, Dante décrit sa passion, puis son désespoir à la mort de Béatrice. Il raconte la crise profonde qui s'ensuit, son errance et son aventure avec une « noble dame » (sans doute aussi une allégorie pour désigner la philosophie), et enfin son repentir. Bien que la *Vita Nova* soit probablement inspirée par la vie personnelle de Dante, de nombreux critiques mettent en doute l'existence réelle de Béatrice, préférant voir en elle une figure symbolique, allégorique.

Dante banni de Florence

Dante, qui participe aux combats des guelfes contre les gibelins, devient un magistrat important, chargé par son parti vainqueur d'un grand nombre de **missions politiques**. Mais les **guelfes**, qui dominent à Florence, sont divisés en deux factions : les guelfes noirs, favorables au pape Boniface VIII, et les guelfes blancs, auxquels appartient le poète, partisans d'une plus grande autonomie de la ville. À partir de 1300, Dante s'engage de plus en plus du côté des guelfes blancs, c'est-à-dire contre la politique d'ingérence du pape. Or ce sont les Noirs qui l'emportent finalement, et Dante, poursuivi en justice et ne se présentant pas à ses juges, est **condamné au bûcher**. Tous ses biens sont confisqués : il se trouve donc **exilé de Florence** avec d'autres guelfes blancs, et ne reviendra jamais dans sa patrie. Le décret de bannissement de Dante de la ville de Florence ne sera révoqué qu'en 2008 !

Dante erre de ville en ville, cherchant la protection des princes de l'Italie du nord, à Forli, Vérone, Sienne ou Arezzo. Il passe même quelque temps à Paris, où il fréquente l'université, mais s'arrête finalement à Ravenne chez le podestat Guido Novello da Polenta, où il meurt de la malaria dans la nuit du 13 au 14 septembre 1321.

Sa tombe actuelle date de 1780 : elle se trouve à Ravenne, place San Francesco, dans le centre historique de la ville. Encore aujourd'hui, les Florentins voudraient récupérer son corps pour le placer dans un sarcophage prévu dans la nef de l'église Santa Croce de Florence, mais Ravenne refuse de restituer à cette ville le corps de cet illustre personnage qu'elle a jadis condamné et banni.

Œuvres principales

- *Vita nova* (1292-1295), publié en 1576, prosimètre (mélange de prose et de vers).

- *Rimes* ou *Rime* (c.1295-1315), recueil de poèmes lyriques.

- *Le Banquet* ou *Il Convivio* (1304-1307), publié en 1490, traité.

- *La Divine Comédie* (appelée simplement Comedia par Dante ; le titre *Divina Commedia* remonte à un commentaire de Boccace, écrit entre 1357 et 1362, et popularisé par l'édition de Gabriele Giolitti à Ferrare en 1555) :

  - *L'Enfer* (1304-1307 au plus tôt)
  - *Le Purgatoire* (1308-1313/1314)
  - *Le Paradis* (1316-1321)

LA DIVINE COMÉDIE

Présentation

Dante commence la rédaction de son œuvre majeure dès 1304, alors âgé de 39 ans, et la poursuit jusqu'à sa mort.

La *Divine Comédie,* immense poème de 14 233 vers écrit au XIVe siècle, raconte le **voyage imaginaire du narrateur** qui se retrouve brusquement plongé dans une sombre forêt. Il y rencontre le poète latin Virgile qui l'invite à le suivre dans le monde de l'au-delà.

Guidé par Virgile, le poète descend d'abord à travers les neuf cercles de l'enfer, gravit ensuite les sept gradins de la montagne du purgatoire jusqu'au paradis terrestre et, enfin, s'élève dans les neuf sphères concentriques du paradis. Virgile lui servira de guide jusqu'à la porte du paradis, mais ne peut aller plus loin, car il est né avant la venue du Christ. C'est donc **Béatrice**, sa muse, qui va guider Dante dans l'Empyrée, siège du divin. Elle lui ouvre la porte du salut, puis saint Bernard le conduit dans la Rose céleste jusqu'à la vision suprême.

Dante (en rouge) et Virgile

Au cours de son **voyage initiatique**, Dante va rencontrer une centaine de personnages, depuis les philosophes de l'Antiquité jusqu'aux personnalités contemporaines du poète. La *Divine Comédie* est à la fois un **poème à valeur morale et une réflexion sur la recherche du salut éternel**, présenté en un savant mélange de lieux imaginaires et d'expériences concrètes.

Structure et symbolisme numérique

La *Divine Comédie* est structurée selon une **architecture très élaborée**. Afin de bien apprécier cette œuvre, il importe d'en comprendre la structure. Elle est divisée en 3 **cantiques** (l'Enfer, le Purgatoire, le Paradis), chacun étant composé de **33 chants** (excepté l'Enfer qui compte un chant préliminaire), ce qui représente en tout 100 chants. Ce chiffre symbolique renvoie au « 1 » l'Unité, alors que la répétition du chiffre « 3 » est associé à la Trinité : le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le Dieu unique en trois personnes.

La sainte Trinité

De plus, les vers sont tous composés de 11 pieds (**endécasyllabes**), et sont regroupés en **tercets** (*terzine*), qui comportent donc tous 33 syllabes, répondant aux 33 chants de chaque cantique.

Le chiffre 3 est omniprésent (3 cantiques, 3 bêtes féroces, 3 guides, Lucifer au triple visage et aux 3 bouches, etc.). Ouvrez ce lien pour en savoir plus sur la symbolique des nombres chez Dante.

Tierce rime

Par ailleurs, l'écriture est rythmée selon une forme particulière appelée ***tierce rime*** ou *tierce dantesque*, faisant se succéder trois fois la même rime embrassée avec une autre suite de trois occurrences.

Voici par exemple les premiers vers de l'Enfer :

Nel mezzo del cammin di nostra v**ita** **A**
mi ritrovai per una selva osc**ura,** **B**
ché la diritta via era smarr**ita.** **A**

Ahi quanto a dir qual era è cosa d**ura** **B**
esta selva selvaggia e aspra e f**orte** **C**
che nel pensier rinova la pa**ura!** **B**

Tant' è amara, che poco è piú m**orte ;** **C**
ma per trattar del ben ch'io' vi trov**ai,** **D**
dirò dell'altre cose ch' i' v' ho sc**orte.** **C**

Io non so ben ridir com'i' v'intr**ai,** **D**
Etc.

Traduction

Alors que l'on a longtemps estimé qu'il était impossible de traduire ce poème en français en respectant les rimes tierces, une **traduction française de Danièle Robert** parue en mars 2021, a accompli ce prodige.

Voici les premiers vers de *l'Enfer dans* la traduction française de Danièle Robert, en décasyllabes respectant les fameuses tierces dantesques.

Étant à mi-chemin de notre v**ie,** **A**
je me trouvai dans une forêt obsc**ure,** **B**
la route droite ayant été gauch**ie.** **A**

Ah ! combien en parler est chose d**ure,** **B**
de cette forêt rude et âpre et dr**ue** **C**
qui à nouveau un effroi me proc**ure !** **B**

Si aigre que la mort l'est à peine pl**us…** **C**
Mais pour traiter du bien que j'y trouv**ai,** **D**
je parlerai des choses que j'ai v**ues.** **C**

Ne sais pas bien dire comme y entr**ai** **D**

Nous recommandons l'utilisation de cette traduction pour montrer aux élèves la possibilité de la versification respectant la rythmique dantesque, et d'en faire la comparaison avec une autre traduction procédant différemment, par exemple celle de **Jacqueline Risset**.

Allégorie, niveaux de sens

La Divine Comédie est une immense **métaphore**, une **allégorie** d'une ampleur et d'une richesse prodigieuse, riche d'une quantité extraordinaire et inépuisable de sens différents qui se déroulent constamment sur plusieurs plans. Au début du récit, la forêt obscure dans laquelle erre le narrateur est l'allégorie des péchés. Ensuite, cherchant à en trouver l'issue, Dante aperçoit une colline illuminée par la lumière du soleil ; tentant d'en sortir, il est entravé par trois bêtes féroces : une **panthère (ou léopard, ou lonce)**, allégorie de la luxure ; un **lion**, symbole de l'orgueil ; et une **louve**, représentant l'avarice ; trois vices à la base de tous les maux. On pourrait ainsi continuer l'analyse symbolique jusqu'au bout du poème.

Dante et les trois bêtes féroces

Plusieurs niveaux de sens

Ainsi ce texte complexe comporte-t-il plusieurs niveaux de sens, qui peuvent être abordés différemment selon l'âge, les connaissances et la maturité des élèves. (en savoir plus)

Ce voyage épique peut être considéré comme une allégorie du chemin à parcourir pour quitter l'instinct et l'ignorance et atteindre la conscience de la Vérité, ou bien simplement l'allégorie de la rédemption humaine.

L'Enfer

Après être sortis de la forêt obscure, Dante et Virgile vont alors descendre à travers **neuf cercles** concentriques qui forment un gouffre en forme d'entonnoir jusqu'au centre de la terre.

Dans chacun des cercles sont logés, par ordre de vice, les occupants de l'Enfer. Ce sont des personnages célèbres, et des personnages côtoyés par Dante et envoyés en Enfer en châtiment de leurs péchés.

Leurs supplices sont de plus en plus lourds à mesure que l'on descend vers le fond de l'Enfer, le centre de la Terre, où loge Lucifer.

Premier cercle : les Limbes

Ici se trouvent ceux qui n'ont pas reçu le baptême mais qui ne sont néanmoins pas punis pour un quelconque péché.

Deuxième cercle : Luxurieux

Leur sort est d'être emportés sans relâche par des vents infernaux.

Troisième cercle : Gourmands

Dans le 3e cercle sont envoyés ceux ayant pêché par gourmandise. Ils sont couchés dans la boue, sous une pluie noire et glaciale, mordus et griffés par Cerbère, troisième gardien de l'Enfer.

Quatrième cercle : Avarice

Au 4e cercle, les avares et les prodigues sont divisés en deux groupes destinés à se disputer éternellement en roulant des rochers tout autour du cercle.

Cinquième cercle : Coléreux

Au 5e cercle, le sort des coléreux est de croupir immergés dans les eaux bourbeuses du Styx, un des fleuves des enfers.

Sixième cercle : Hérétiques

Les hérétiques sont condamnés à être enterrés et brûlés dans un brasier sans fin.

Septième cercle : Violents

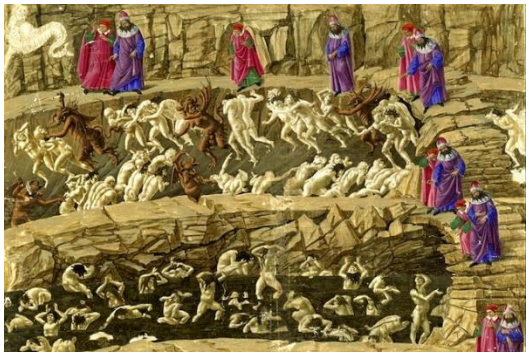
Le poète et son guide descendent vers le 7e cercle le long d'un ravin escarpé au fond duquel se trouve le Phlégéthon, troisième fleuve des enfers, un fleuve de sang en ébullition où sont ébouillantés les violents contre leur prochain. Les violents contre eux-mêmes sont changés en arbre ou déchirés par des chiennes. Quant aux violents contre Dieu, contre la Nature et contre l'Art, ils doivent faire face à une pluie de feu.

Huitième cercle : Ruse et tromperie

Le 8e cercle est divisé en dix parties appelées bolges, où sont punis toute une série de fraudeurs. Chaque bolge est un fossé circulaire. Les cercles sont concentriques, creusés dans la roche, et descendent en terrasses vers le bas. Dans les bolges sont punis les ruffians et séducteurs, flatteurs et adulateurs, fraudeurs et simoniaques, devins et sorciers, concussionnaires, hypocrites, voleurs, conseillers fourbes et fraudeurs, semeurs de scandales, et enfin les alchimistes.

Neuvième cercle : Traîtres

Le 9e cercle est celui des traîtres. C'est là que loge Lucifer. Bête géante et terrifiante à trois visages, il dévore perpétuellement les damnés.

L'Enfer illustré par Botticelli

Au dernier chant, Virgile escalade le corps de Lucifer. A hauteur de ses hanches, Virgile se retourne. Alors tout se renverse brusquement. La descente devient la remontée, Dante et Virgile se retrouvent alors de l'autre côté du centre de la terre. Au-dessus d'eux se dresse la montagne du Purgatoire.

Le Purgatoire

Le Purgatoire est construit comme une image renversée de l'Enfer, soit non plus comme un gouffre, mais comme une montagne, le long de laquelle montent les âmes des morts qui se sont repentis. Après avoir franchi **l'Antépurgatoire**, Dante et Virgile doivent gravir une à une les sept corniches, dans lesquelles ils doivent se purger des **sept péchés capitaux**, classés du plus lourd péché au plus léger :

À la *1ère corniche*: les coupables du péché d'orgueil sont courbés par un poids sur leurs épaules ;

À la *2e corniche*: les envieux ont les yeux cousus de fil de fer ;

À la *3e corniche*: les colériques sont plongés dans une fumée âcre et opaque ;

À la *4e corniche*: les paresseux doivent marcher sans pouvoir s'arrêter ;

À la *5e corniche*: les avares sont pieds et poings liés face contre terre, attachés à la poussière et ne pouvant regarder le ciel ;

À la *6e corniche*: les gourmands, maigres et décharnés, souffrent de faim et de soif sous des arbres aux fruits inaccessibles ;

À la *7e corniche*: les luxurieux doivent traverser un mur de flammes ;

Atteignant enfin le seuil du Paradis terrestre, Virgile doit abandonner le poète. Dante est alors guidé par Béatrice, sa bien-aimée et sa muse, qui va le conduire au paradis.

Le Paradis

Le Paradis est constitué de **neuf sphères concentriques** dirigés vers le haut. Chaque sphère correspond en fait à un **ciel**, une **planète**, dans lequel sont logés les hommes sans péchés selon leur mérite.

Le *1er ciel* est celui de La Lune. Ici résident les âmes des inconstants, ceux qui n'ont pu accomplir leur vœu.

Le *2e ciel* est celui de Mercure, où résident les âmes de ceux qui ont fait le bien par amour de la gloire.

Le *3e ciel* est celui de Vénus. Ici résident les âmes des Amoureux.

Le *4e ciel* est celui du Soleil, où résident les esprits inspirés de Sagesse.

Le *5e ciel* est celui Mars, où réside les âmes de ceux ayant combattu pour la Foi.

Le *6e ciel* est celui de Jupiter, où résident les esprits justes et pieux.

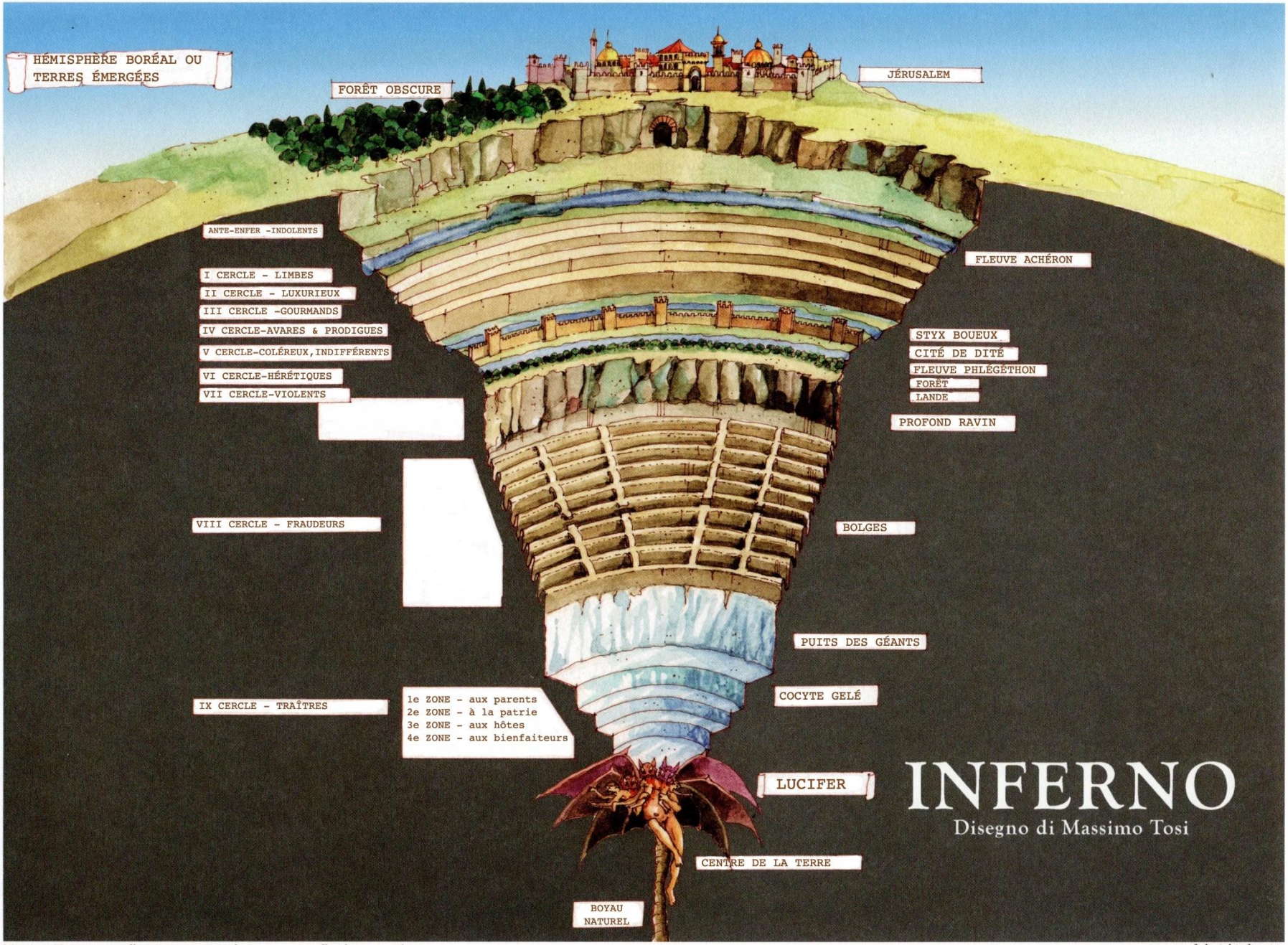
Le *7e ciel* est celui de Saturne. Ici résident les âmes des Contemplatifs.

Le *8e ciel* est celui des Étoiles Fixes. C'est ici le triomphe du Christ et de Marie, celui de la Foi, de l'Espoir et de l'Amour.

Le *9e ciel* est désigné par Le Primum Mobile : le triomphe des Anges.

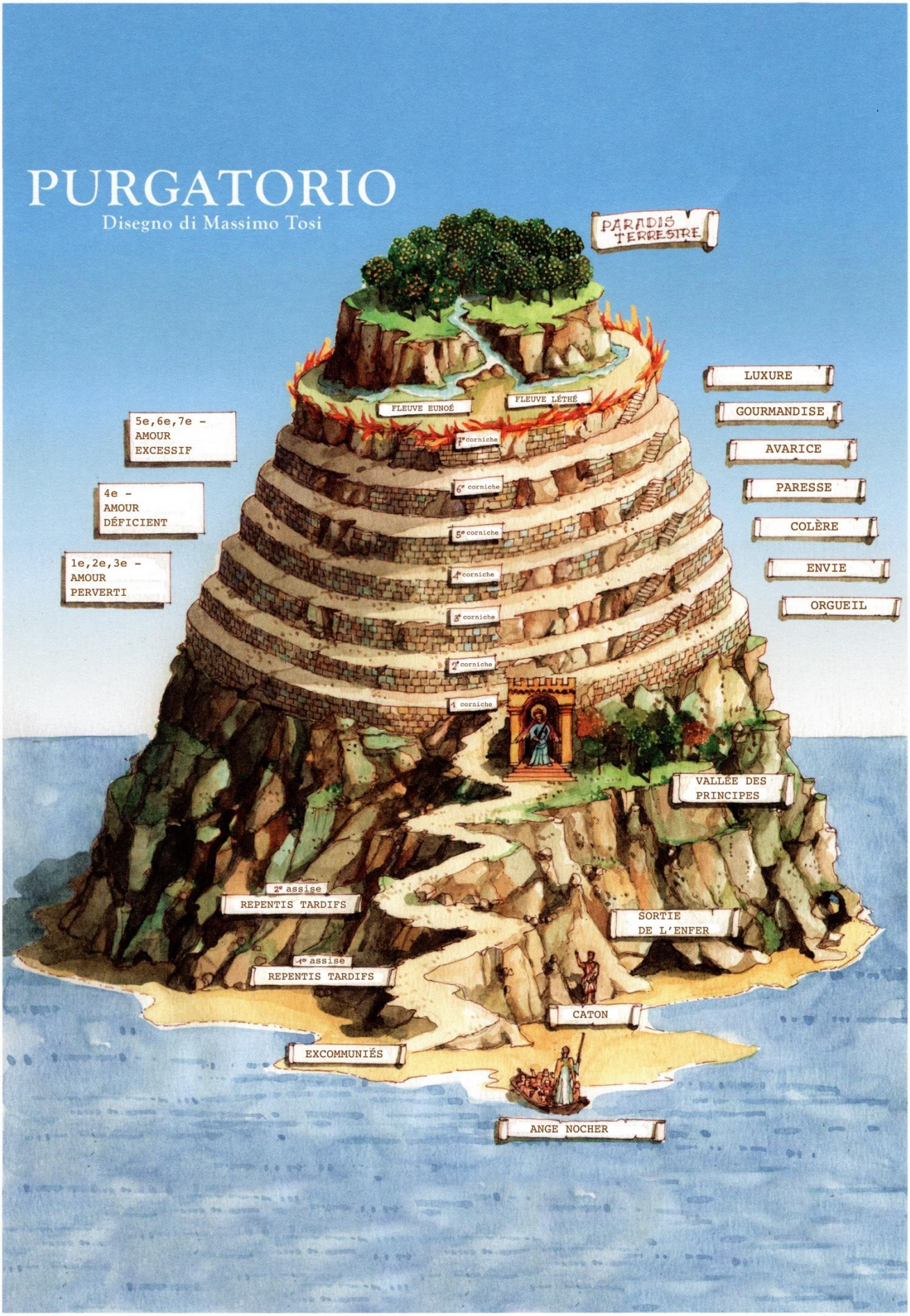
À la fin du parcours Dante accède finalement à **l'Empyrée**, lieu où réside Dieu et les êtres célestes, faits de lumière pure.

Béatrice le quitte là, et Saint Bernard de Clairvaux devient son dernier guide. Dante découvre la "rose céleste" (Candida rosa). Il adresse une prière à la Sainte Vierge et s'éteint finalement en Dieu, « l'Amour qui met en mouvement le ciel et les étoiles »

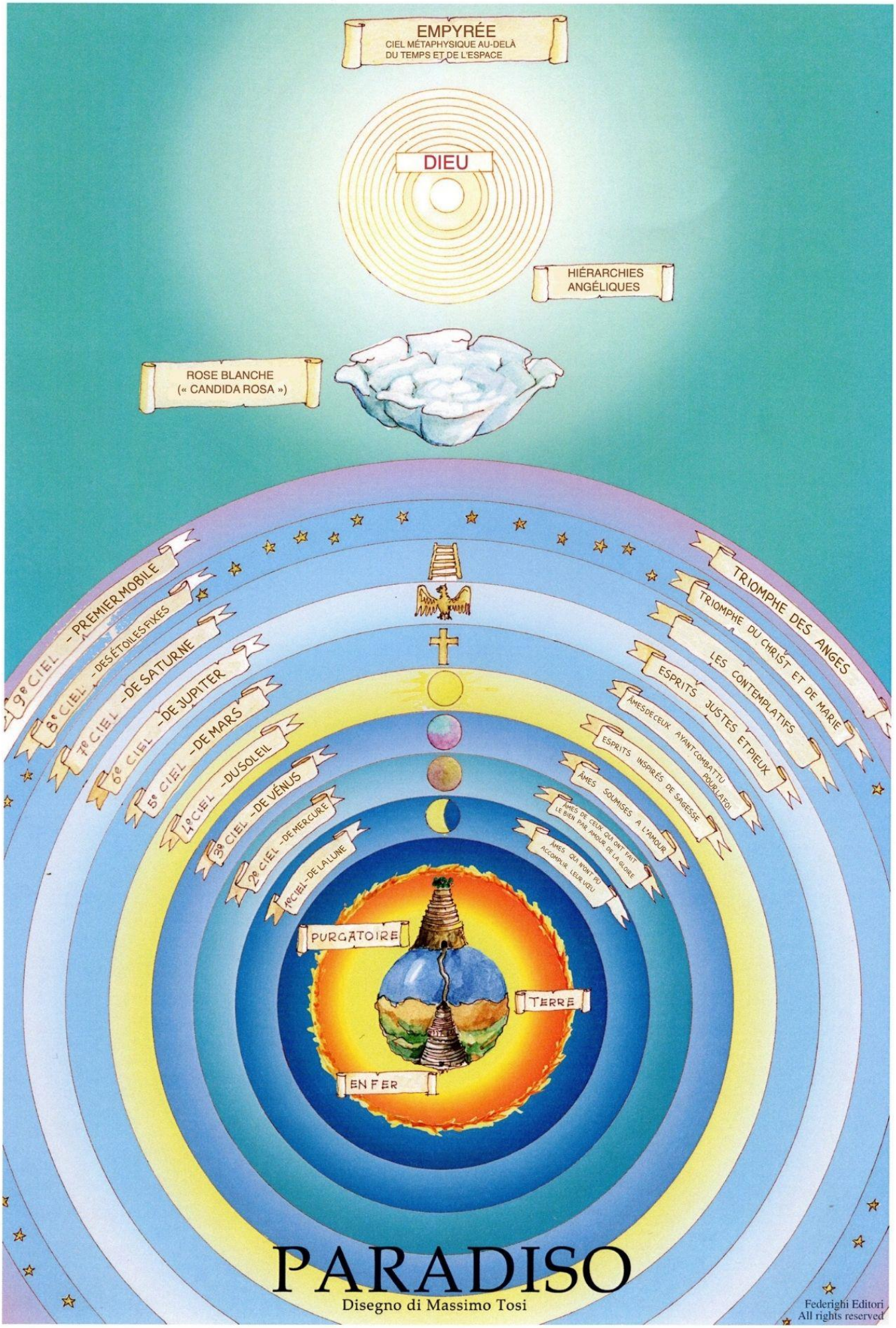

Massimo Tosi - www.millenaria.net - *tutti i diritti riservati - all rights reserved*

www.federighieditori.it

Massimo Tosi - www.millenaria.net - *tutti i diritti riservati - all rights reserved*

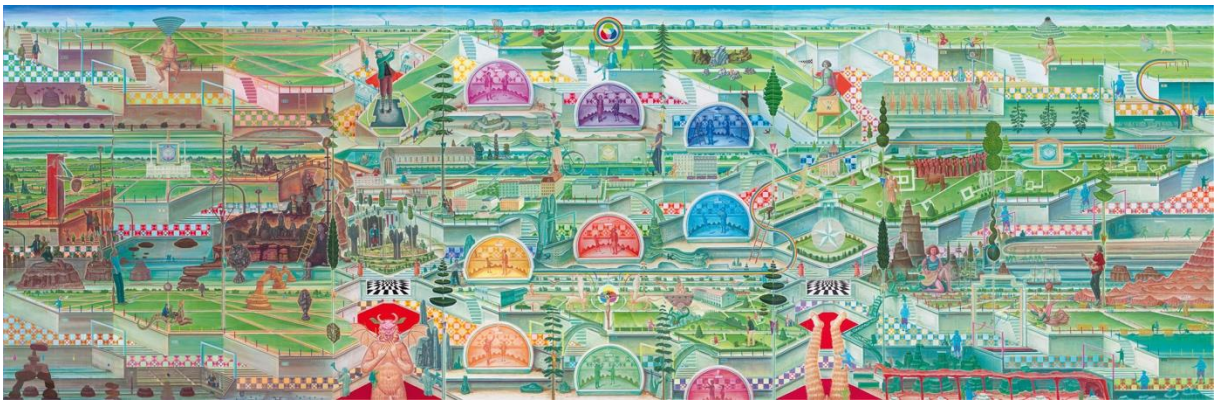

EMPYRÉE
CIEL MÉTAPHYSIQUE AU-DELÀ DU TEMPS ET DE L'ESPACE
DIEU
HIÉRARCHIES ANGÉLIQUES
ROSE BLANCHE (« CANDIDA ROSA »)
9e CIEL - PREMIER MOBILE
8e CIEL - DES ÉTOILES FIXES
7e CIEL - DE SATURNE
6e CIEL - DE JUPITER
5e CIEL - DE MARS
4e CIEL - DU SOLEIL
3e CIEL - DE VÉNUS
2e CIEL - DE MERCURE
1er CIEL - DE LA LUNE
TRIOMPHE DES ANGES
TRIOMPHE DU CHRIST ET DE MARIE
LES CONTEMPLATIFS
ESPRITS JUSTES ET PIEUX
ÂMES DE CEUX AYANT COMBATTU POUR LA FOI
ESPRITS INSPIRÉS DE SAGESSE
ÂMES SOUMISES À L'AMOUR
ÂMES DE CEUX QUI ONT FAIT LE BIEN PAR AMOUR DE LA GLOIRE
ÂMES QUI N'ONT PU ACCOMPLIR LEUR VŒU
PURGATOIRE
TERRE
ENFER
PARADISO
Disegno di Massimo Tosi
Federighi Editori
All rights reserved

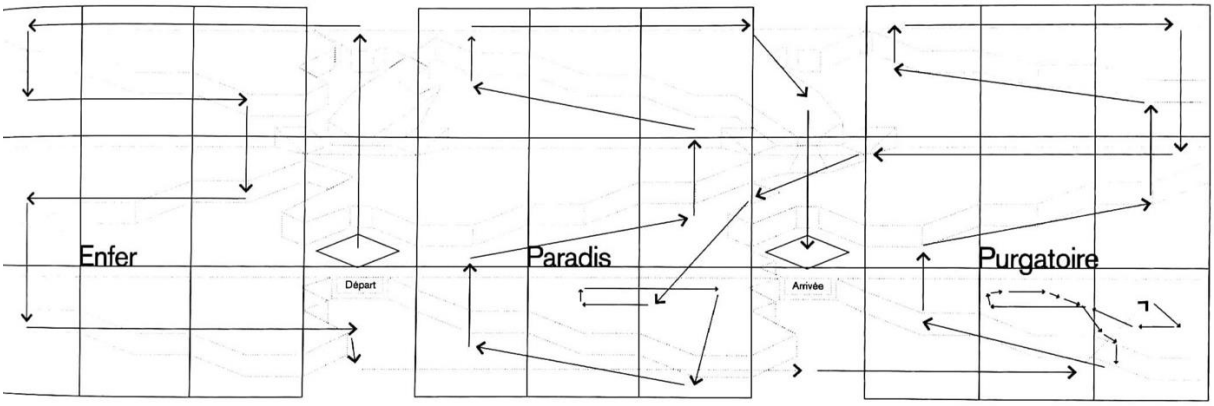
LA DIVINE CHROMATIE

Attention : ce complément n'est possible que **jusqu'au 12 décembre**, date de clôture de l'exposition « la Divine Chromatie ».

En complément de la visite des ouvrages exposés au musée, nous proposons aux classes d'intégrer à leur parcours la découverte d'une œuvre de l'artiste genevois Philippe Fretz, intitulée La *Divine Chromatie*, exposée dans la salle de conférence du 1er septembre au 12 décembre 2021.

Composée de 33 toiles, cette fresque géante (3,6 x 11 m) propose une illustration à grande échelle du récit de la *Divine Comédie*. Les volets de l'Enfer, du Purgatoire et du Paradis occupent neuf peintures chacun (en bloc de trois sur trois), reliés entre eux par deux seuils verticaux intermédiaires composés de trois panneaux.

Le grand voyage de la *Divine Comédie* se raconte ici à travers une partie de golf, intégrant de nombreux éléments du paysage genevois. Le Rhône et l'Arve prennent la place du Léthé et de l'Eunoë du récit dantesque. On retrouve également l'île Rousseau, le Bâtiment des Forces Motrices, la Tour Bel Air, le quartier des banques, la synagogue, le pont Wilsdorf, l'ancienne caserne, la patinoire des Vernets, opérant ainsi un glissement vers le moment présent.

LE STUDIOLO DE DANTE

Attention : ce complément n'est possible que **jusqu'au 12 décembre**, date de clôture de l'exposition « le studiolo de Dante ».

En parallèle à l'exposition La fabrique de Dante, il est proposé aux **classes de primaire et de secondaire I** de compléter le parcours avec la visite de **l'exposition « le studiolo de Dante »** au Centre Culturel du Manoir, situé à 2 minutes è pied de la Fondation Bodmer.

Celui-ci consacre ses trois salles aux trois mondes de la *Divine Comédie* de Dante : l'Enfer, le Purgatoire et le Paradis ; le hall d'entrée correspond à la « forêt obscure ». Une édition de papiers peints et un luminaire sont conçus pour chacune des trois pièces.

Jeu de piste !

Afin de ne pas surcharger les élèves d'informations et rendre **ludique** cette ultime étape, les élèves sont invités à effectuer un jeu de piste. Divisés en 3 groupes, ils doivent répondre à quelques devinettes et résoudre certaines énigmes, leur permettant d'utiliser et de synthétiser ce qu'ils ont appris durant la visite à la Fondation Bodmer.

THÉMATIQUES ET PISTES PÉDAGOGIQUES

Vue la richesse de cette exposition, chaque enseignant-e y trouvera matière pour en extraire la substantifique moelle utile à son enseignement.

Vous trouverez ci-dessous une sélection parmi la multitude de pistes pédagogiques qu'offre *La fabrique de Dante* et les expositions associées.

.

Les écrits de Dante

Français, littérature italienne

La deuxième section de l'exposition est consacrée au texte dantesque lui-même.

> *Je pense qu'il est très important qu'un écrivain de cette dimension, qu'un poète de cette dimension soit lu, encore lu et traduit, et traduit dans toutes les langues et à toutes les époques. (Danièle Robert)*

La Divine Comédie

Au premier rang figure indiscutablement la ***Divine Comédie***. S'il faut peut-être une vie entière pour en saisir les infimes nuances, beautés et subtilités, il est possible de commencer à sensibiliser les élèves de Secondaire avec quelques-unes des facettes de cet ouvrage, et de montrer comment elle a fécondé une grande partie de notre culture européenne (lien avec la première partie de l'exposition). Le présent dossier pédagogique fournit des pistes d'étude.

Pourquoi lire la *Divine Comédie* ? (lire)

La vita nova, (« La Vie nouvelle », 1292)

On peut aussi faire référence à ***Vita nova*** si l'on veut mettre l'accent sur le **personnage de Béatrice**, celle qui fut pour Dante non seulement la femme adorée, l'amante idéale, mais également une muse inspiratrice, une lumière, une guide (c'est elle qui, au troisième cantique de la *Divine Comédie*, prend la suite de Virgile pour guider Dante des portes du Paradis terrestre vers l'Empyrée). Elle a ainsi acquis une dimension mystique, transfigurée, quasiment divinisée. Avec son premier livre, la Vita Nova, Dante emprunte de façon originale la voie de la biographie en mélangeant prose et vers pour raconter son amour pour Béatrice :

« Cette charmante femme dont il vient d'être question paraissait si aimable aux gens que, quand elle passait quelque part, on accourait pour la voir ce qui me comblait de joie. Et, quand elle s'approchait de quelqu'un, il venait au cœur de celui-ci un sentiment d'humilité tel qu'il n'osait pas lever les yeux ni répondre à son salut. Et ceux qui l'ont éprouvé peuvent en porter témoignage à ceux qui ne le croiraient pas. Elle s'en allait couronnée et vêtue de modestie, ne tirant aucune vanité de ce qu'elle voyait ou entendait dire. Beaucoup répétaient, quand elle était passée : « Ce n'est pas une femme, c'est un des plus beaux anges de Dieu. » D'autres disaient : « C'est une merveille ; béni soit Dieu qui a fait une œuvre aussi admirable » (Vita Nova, 1292).

Pour aller plus loin :

L'excellent site *Comptoir littéraire* propose une fiche détaillée sur Dante et ses écrits, ainsi que 3 autres fiches sur la *Divine Comédie*. (à télécharger ici).

Auteurs de l'antiquité classique

Histoire, latin, grec»

La 2e section de l'exposition ne comporte que des manuscrits que Dante aurait pu connaître et lire. Par extension, elle retrace le dialogue que Dante pouvait entretenir avec les textes qu'il lisait.

Homère, Horace, Aristote, Cicéron, Térence, Ovide, etc. (se référer à la liste des ouvrages énumérés au 2e chapitre) : voilà qui devrait permettre aux **classes de latin** et de **littérature ancienne** de trouver satisfaction.

◈ Cette section peut être **complétée par une visite de l'exposition permanente**, suivie d'un **jeu-déchiffrement** d'un manuscrit ancien (latin ou grec).

L'héritage de Dante

Français, littératures étrangères

Les auteurs retenus dans la section « La fortune de Dante » constituent une vaste galaxie dans laquelle chaque enseignant-e peut venir puiser matière pour illustrer son enseignement (se référer à la liste des ouvrages énumérés au 2e chapitre).

Connexions avec l'univers pictural et artistique

Arts visuels»

◈ Le **célèbre portrait de Dante par Botticelli** (voir illustration en page 7) est une des pièces maîtresses de l'exposition. Il est mis en regard avec un autre portrait anonyme du début du XVIe siècle.

◈ Par ailleurs, la **fresque géante la *Divine Chromatie*,** exposée dans la salle Martin Bodmer, peut constituer une étape du parcours de visite. (voir page 16)

◈ De plus, il est proposé aux classes de primaire et de secondaire I de compléter le parcours avec la visite de **l'exposition « le studiolo de Dante** » au Centre Culturel du Manoir, situé à une minute à pied de la Fondation Bodmer. (voir page 17)

◈ On peut aussi se référer au projet DivineComedy.digital, qui crée une **connexion entre les mondes littéraire et artistique de la *Divine Comédie***. Il permet dès lors aux chants du poème d'interagir avec une vaste collection d'œuvres d'art inspirées du chef-d'œuvre de Dante Alighieri. (voir ce lien, et celui-ci).

◈ Dante amorce avec **son ami le peintre Giotto** (1266-1335) la révolution intellectuelle et culturelle qui va mener à la Renaissance. (biographie de Giotto).

◈ Dante a **inspiré de nombreux peintres** (Botticelli, MichelAnge, Delacroix, G.Doré…) et des musiciens, en particulier Liszt qui a composé la *Dante symphonie*.

Thématiques connexes

Les premiers livres imprimés en Europe

Classes de 10e : cours d'histoire « les trois révolutions du livre »

Certains des livres présentés sont des **incunables**. L'occasion de rappeler **l'histoire de l'imprimerie européenne depuis Gutenberg**, en mettant en lumière l'apport de ces berceaux de l'imprimerie, premiers livres imprimés en Europe de 1454 jusqu'à 1501 (la *Bibliotheca Bodmeriana*, collection hébergée par la Fondation Martin Bodmer, compte 270 incunables, parmi lesquels l'un des 49 exemplaires survivants de la « Bible de Gutenberg », l'un des seuls au monde à être exposé en permanence).

Complément possible avec la **visite de la collection permanente**.

Les sept péchés capitaux

La thématique des sept péchés capitaux est omniprésente dans la *Divine Comédie*. Pour la description de l'Enfer, Dante s'inspire à la fois de la terminologie chrétienne des sept péchés capitaux mais aussi d'Aristote (*l'Ethique*). Les sept corniches du Purgatoire représentent les sept péchés, mais cette fois-ci avec des âmes repenties. Le Purgatoire est le royaume des forces de la Rédemption, incarnées par la Vierge Marie et le cortège des Vertus. La première force de rédemption est l'Amour. Des correspondances symboliques sont établies entre péchés, châtiments et béatitudes.

7 péchés capitaux et les 4 dernières choses de la vie

Extrait : L'ange protecteur marque au front les sept lettres « P », représentant les sept péchés :

> *« L'ange traça sur mon front sept fois la lettre P avec la pointe de son épée, puis il me dit : Lave ces plaies, quand tu seras entré (…) »*
> *(Purgatoire, chant IX, 112-114)*

À la sortie de chacune des sept corniches, l'ange qui permet l'accès du gradin supérieur efface le P correspondant au péché qu'on y voit expier. (''Purgatoire'', IX).

Pour en savoir plus : ce lien et celui-là.

La *Divine Comédie* de Dante, une cathédrale gothique ?

Le XIIIe siècle est le « siècle des cathédrales ». Les années 1260-1280 marquent le triomphe de **l'architecture gothique** en Europe occidentale : les cathédrales de Paris, Beauvais, Amiens et Reims datent de cette époque.

Dans son ouvrage *La gloire et la croix*, le théologien suisse Urs von Balthasar compare la *Divine Comédie* avec une **cathédrale gothique**. D'après lui, à l'instar de ces merveilleux monuments, le poème de Dante se veut un pont entre l'homme et Dieu, et constitue une admirable synthèse de son temps. Dante unit en effet poésie et théologie, Antiquité et christianisme, amour courtois et sagesse mystique, défense de l'ordre éternel et regard critique sur son époque.

Recherche : en quoi peut-on comparer la Divine Comédie d'une cathédrale gothique ?

> 📖 Pour en savoir plus : Lire ceci.

Sur la traduction

✎ Français, italien

« Traduttore, traditore » (Traducteur, Traître)

Traduire, est-ce trahir ? En s'appuyant sur cette paronomase, comparer certains passages de la *Commedia* dans diverses traductions.

> 📖 https://fr.wikipedia.org/wiki/Traduttore,_traditore

Traduire les rimes tierces

Notes sur la nouvelle traduction de Danièle Robert.

« L'idée de Danièle Robert est simple à résumer : les rimes tierces ont été systématiquement sacrifiées par les traducteurs français. Or, elles sont une part essentielle de la poésie de Dante ; il est donc impératif de conserver cette structure forte, ce véritable enchevêtrement, cet « entrelacs musaïque » dit la traductrice, de même qu'un vers plus court et aérien que l'alexandrin, trop solennel. En quelque sorte, on doit être beaucoup plus près de la forme originale pour pouvoir en saisir l'harmonie. »

> 📖 https://www.en-attendant-nadeau.fr/2016/09/27/traduire-dante/

Littérature et poésie médiévale

L'œuvre poétique de Dante s'inscrit dans le courant du *Dolce Stil Nuovo* (« *doux style nouveau* »), poésie courtoise florentine caractéristique du XIIIe siècle et héritière des troubadours

La *Divine Comédie* offre une occasion de se familiariser avec d'autres auteurs médiévaux de littérature ou de poésie médiévale : genres médiévaux, liens avec les langues vernaculaires, troubadours, etc. les pistes sont nombreuses.

> 📖 Quelques idées : ici.

L'Italie politique au XIIIe siècle

Histoire

A l'époque de Dante, la vie politique florentine est heurtée. Deux grands groupes se disputent le pouvoir : les **guelfes** et les **gibelins**. Les guelfes soutiennent le pouvoir temporel du pape, et émettent des revendications nationalistes. Les gibelins, soutiennent l'autorité émanant du Saint-Empire romain germanique, lequel exerce une forte influence en Italie. En fait, il s'agit d'une véritable guerre civile qui tourne à l'avantage des guelfes.

Pour compliquer les choses, le parti guelfe est lui-même victime d'une scission, et se divise en deux groupes rivaux, celui des **guelfes blancs** et celui des **guelfes noirs**. Les blancs sont des modérés, qui désirent garder leur indépendance tant face au pape que face à l'empereur, les noirs sont des extrémistes, qui considèrent le pape comme un allié dans leur lutte contre l'empire. Dante, qui a épousé Gemma Di Manetto Donati, jeune femme appartenant à une famille guelfe jouant un rôle politique fort important à Florence, se range du côté des guelfes blancs.

En 1300 éclate à Florence une bataille qui marquera un clivage définitif entre les deux partis. Les Guelfes noirs, très proches du **pape Boniface VIII**, vont prévaloir sur les blancs, incapables de se défendre convenablement, et **Charles de Valois**, venu de France en appui du pape, investira Florence sans rencontrer aucune résistance. Persécutés par les « noirs », les « blancs » se rapprochent des Gibelins, et ils finissent par se confondre avec eux. Dès janvier 1302, on commence à exiler les blancs, dont le père de Pétrarque (l'écrivain naquit pendant cet exil), ainsi que Dante, qui commencera un long exil de ville en ville durant vingt ans. Il se vengera en plaçant Boniface VIII en enfer dans sa *Divine Comédie* !

L'Europe au XIIIe siècle ; en gris foncé (2), les états de la papauté, encerclés par les territoires de Frédéric II : au nord par le Saint-Empire, et au sud par le royaume de Sicile.

Les trois couronnes : pères de la langue italienne

Dante est, avec Pétrarque et Boccace, l'une des « **trois couronnes** », considérés comme les « Pères de la langue italienne ». Au cours du XIVe siècle, dans une Italie morcelée en plusieurs États et fragmentée en de nombreux dialectes, trois œuvres majeures de ces écrivains florentins imposèrent le toscan comme langue littéraire : la *Divine Comédie* de Dante, le *Canzoniere* de Pétrarque et le *Décaméron* de Boccace. Ce faisant, ils ont unifié la langue italienne et ont révolutionné les lettres et la pensée avec trois créations majeures passées à la postérité : le dolce stil novo, l'humanisme et la prose.

📖 Pour en savoir plus :
https://lelephant-larevue.fr/thematiques/les-lettres-et-lhumanisme/

Giorgio Vasari, Portrait de six poètes toscans : Dante (au centre), Pétrarque, Guido

BIBLIOGRAPHIE

Le **très complet catalogue de l'exposition** fournit des notices détaillées de chaque ouvrage :

- ALLEGRETTI Paola, JAKOB Michaël, *La fabrique de Dante*, Metispresses, 2021

2 éditions françaises recommandées (mais il en existe évidemment beaucoup d'autres) :

- DANTE, *La Divine Comédie*, trad. Jacqueline Risset, Flammarion, 1992 (édition bilingue)
- DANTE, *La Divine Comédie*, trad. Danièle Robert, Actes sud, (2021)

- Pages 13, 14 et 15 : aquarelles de Massimo Tosi.

Et des milliers d'autres livres…

PRÉPARER SA VISITE

Dans la mesure du possible, nous recommandons aux enseignant-e-s de **préparer les élèves à la visite de cette exposition**, au moyen du présent dossier pédagogique ou de tout autre support. Cela leur permettra d'être plus attentifs lors de la venue et d'en profiter davantage.

Vous pouvez adresser vos demandes particulières à Sébastien Brugière, responsable de la médiation culturelle.

Accès
Fondation Martin Bodmer 19, 1223 Cologny (Genève)
Bus A, depuis Rive : arrêt « Cologny-Temple »
Bus 33, depuis Rive : arrêt « Cologny-Croisée » (5 min.)

Parking de la Fondation disponible
Parkings du Manoir et de la Forge à proximité
Le musée est accessible aux personnes à mobilité réduite (infos sur le site)