

Chapitre IV

L'Artisan Sorcier

*** Ce chapitre est placé en dernier non pas tant parce qu'il termine/achève l'argumentaire de A. M. Lecoq mais parce qu'il culmine et l'aboutit : tout commence et finit avec le *Maker*, le Maître = sorte de cercle par lequel on passe : « La Boucle est bouclée » dirait **Darth Vader**.

Réflexion sur le démiurge (cf. **Victor Hugo**) qui inclut aussi une **réflexion sur la place de l'artiste** et l'**accueil** d'une œuvre par les spectateurs = témoins (ici Achille) ou participants : **Christo** + performances en art contemporain ***

Ce chapitre se pose la question de savoir **qui est Héphaïstos pour la pensée grecque** au temps d'Homère et Hésiode d'après l'*Iliade* v. 369 à 427 (cf. Passage de description de sa demeure + son accueil empressé de **Thétis** en compagnie de **Charis** = on y trouve les mots intéressants de *iduiasi prapidesi* (v.380) = « dans son **souffle** savant/**visionnaire**) *** cf. Genèse et visions des Romantiques ***

L'*Illustre Boiteux* (v. 400) aurait exercé son art pendant 9 ans en forgeant des Daïdala (agrafes, bracelets en spirale, etc) *** donc ce n'est pas un débutant dans cette pratique *** et il s'exprime ainsi aux vers 426-427: « **Noble et chère Thétis, exprime ton désir. Mon cœur veut bien le satisfaire, si c'est chose faisable et que je puisse l'accomplir.** » *** Cette formule typique marquant la **relation commanditaire/artisan** ouvre donc la description pratique d'un artisan *dans une action de fabrication* pour satisfaire son commanditaire, et non pas la description de l'œuvre une fois achevée. ***

Ce passage, par ses détails précis + son humour, montre les mœurs bourgeoises du petit monde des dieux + grande dimension allégorique *** **Caverne de Platon** ***

*** Ce passage ne s'intéresse donc pas tant à l'œuvre qu'à **son AUTEUR** : par touches et allusions successives, on apprend qui est **Héphaïstos**, ce dont il est capable de faire, avant d'introduire le vrai héros : on a une sorte d'entrée fuguée, comme dans les meilleurs films ou les films avec personnages masqués : notion d'INTRIGUE / QUÊTE ou film policier ***

*** Citer des auteurs dont le nom et la gloire assurent le succès plus que la qualité de l'œuvre elle-même = **quand l'AUTEUR est plus important que l'œuvre**. *Talent d'inconnus vs. Navets de milliardaires à succès* ***

L'illustre artisan contrairement à **Zeus** (= maître du feu céleste) est le maître feu sous-terrain + technique (four de potier, atelier du forgeron) et le patron des artisans de métaux nobles : or, argent, bronze.

[Note : Rôle étendu à la fabrication du cosmos (1ers vers du chant XVIII) = voûte du ciel posée au dessus du disque terrestre comme un bol renversé en airain (ill. 72) = solidité inaltérable et immortelle comme les dieux = « forgeron du ciel » dans **tradition orphique**]

A – **Le démiurge à la main experte** = *klutos demourgios / periklutos* (cf. *Iliade XXI v. 379* ou *Hymne Homérique à Héphaïstos*)

Démiurge = grande réputation, très recherché, capable de franchir les frontières, 1ère personne à laquelle on s'adresse en pays étranger (*Odyssée Chant XVII v. 382-386*)

➤ **Attention aux catégories** = « artisan » ou homme de l' « art » ? (p. 298)

Réfléchir sur la signification du mot « art » (ARTES) = en effet, si la 1ère catégorie contient les charpentiers, tisserands, potiers, etc, la 2ème catégorie comprend également les guérisseurs, devins, aèdes, autres hérauts *** = TEKNE = mise en œuvre de l'art au sens de métier, technique propre = venir à bout d'une certaine MATIERE – étant donné que par « matière » on peut aussi bien entendre (1) bois, laine que (2) mots, présages, usages de la vie en société = pour la mettre au service du DEMOS (peuple) ***

➤ **Héphaïstos et Athéna** (Platon : *Lois IX, 920*)

Les arts conjugués de ces deux déités ont organisé la vie des hommes (p. 299) = amour de la sagesse (*philosophia*) et des arts (*philotechnia*)

➤ **L'ATELIER des Daïdala :**

Héraclès fabrique des **objets métalliques sortant de l'ordinaire** : **armes protectrices** (cuirasse de Diomède, cuirasse d'or d'Héraclès, Bouclier du Pseudo-Hésiode) et **bijoux** (couronne d'or de Pandora) mais aussi **vases** (cratère d'or offert par Télémaque à Ménélas, urne d'or offerte par Dionysos à Thétis) et **meubles luxueux** (trépieds cultuels et de parade d'époque géométrique) : signes extérieurs de **richesse**, récompenses aux grands vainqueurs de concours, offrandes de prestige pour grands sanctuaires = susciter stupeur/émerveillement : HABILITE de l'artisan + RICHESSE des matériaux

D'après les traductions de **Paul Mazon** et **Frédéric Mugler** : bouclier « grand, solide, puissant + ouvragé adroitement de tous côtés (Mazon) / garni de motifs (Mugler)

D'après **Françoise Frontisi-Ducroux** ce bouclier est donc le **produit d'un travail de découpage et d'ajustage** *** art grec des pièces rapportées *** de préférence à une œuvre d'orfèvrerie et de métallurgie comportant un travail de ciselure ou de placage (autre métal, bois)

*** **Dédale** = Doublet fonctionnel d'Héphaïstos, démiurge humain mais aussi surprenant que le dieu – et comme lui surpassant tous les autres par son don (**Diodore de Sicile**) ***

➤ **Entre METIS et CLARIS**

Définition d'ap. Marcel Etienne et JP Vernant = Forme d'intelligence et de pensée, mode de connaître, la METIS implique un ensemble complexe, mais très cohérent, d'attitudes mentales, de comportements intellectuels qui combinent le flair, la sagacité, la prévision, la souplesse d'esprit, la feinte, la débrouillardise, l'attention vigilante, le sens de l'opportunité, des habiletés diverses, une expérience longuement acquise; elle s'applique donc à des **réalités**

fugaces, mouvantes, déconcertantes et ambiguës, qui ne prêtent ni à la mesure précise, ni au calcul exact, ni au raisonnement rigoureux. Cette capacité intelligente qui gouverne toutes les formes d'activité pratique de l'homme dans un univers ondoyant et changeant est nécessaire aussi bien au politique, au soldat, au sophiste, au chasseur, au pêcheur, etc. Exemples : *subtilité d'Athéna ou d'Hermès, habilité séductrice d'Aphrodite, Ulysse aux 1000 tours*. La METIS a permis à Héphaïstos de venir à bout, en un temps record, de 4 métaux en fusion pour les couler dans les formes engendrées au sein de sa poitrine savante et visionnaire.

*** Débat sur la genèse d'une œuvre. Certes, au départ, il y a une idée. Mais à quoi faut-il aussi penser ? Un artiste est-il entièrement libre de ses choix ? Qu'est-ce que la METIS ? (1) Prévoir et savoir répondre exactement et avec souplesse d'esprit aux **désirs du public**. Avoir le flair des « trends » qui se vendent (opportunité + vigilance). L'élitisme réduit le public. (2) Les **limites techniques** (appel à la débrouillardise et à l'expérience) = par exemple au temps lorsqu'on tourne un film, à la difficulté du matériau (marbre en sculpture, etc) ***

➤ **Le Bouclier avait un « éclat comparable à celui de la lune »** (v. 380) – 303

Parmi les 3 Grâces (Charites), **Aglaié** = splendeur, brillance et éclat. **Thalie** et **Euphrosyne** : puissantes multiples favorisant la végétation, sorte d'intermédiaires entre homme, dieux et ce qui procure le plaisir j'entends du cœur et de l'esprit (joie des fêtes et des banquets). **Pindare** : « C'est par vous que vient aux mortels tout ce qui est agréable et doux. C'est à vous que l'homme doit la science, la beauté, l'éclat. » *Olympiques XIV v. 1*

- 304. Comparer avec le rôle bienfaisant de l'**ambroisie** (onguent, application nettoyante et purifiante, apanage et signe du divin) cf. *Immortalité antique en Mésopotamie*
- 305. Pour les Grecs, les dieux permettaient aux mortels de **bénéficier** un temps de la sphère de brillance qui les entourait eux-mêmes. Ex. *Odyssée* : Nausicaa en répand sur la tête et le buste d'U une Charis miraculeuse (Chant VIII, v. 17-19) et « On l'eût pris pour un Immortel »
- 306. **Mythe de Pandora** (Hésiode, *Théogonie*) : à ce **cadeau** (empoisonné cela dit), les dieux insufflent la vie. Ses attributs = la parole et la force nécessaire au mouvement et à l'action puis + Charis = mystérieuse lumière qui inonde un être, dont les yeux se mettent alors à briller, dont le teint devient éclatant, et qui suscite étonnement admiration, désir...

Pindare : *Pythiques*, VIII, 95-97

« Qu'est-ce que l'homme ? Le rêve d'une ombre. Mais quand un éclat vient du ciel, Il rayonne alors dans la lumière, et la vie est amour. »

- **Chez une personne** : lorsqu'on parle d'éclat = idée de réverbération d'une lumière invisible qui s'ajoute à la beauté naturelle. Idée de grâce, de rayonnement, de luminosité : Plotin (3e s.) : « Un visage beau est incapable de ravir les regards si sur lui ne resplendit la *Charis* chatoyante. » *** Aujourd'hui on pourrait traduire par « charisme » ***
- **Ainsi le Bouclier** resplendit de ciselures, de reliefs, qui créent au moindre mvt, de multiples reflets.

*** Derrière cette arme, il y a une conception (personnifiée par la belle Charis au voile brillant) = **conception religieuse de la lumière** comme au MA : vitraux = splendeur divine qui se manifeste d'abord dans le ciel, les astres, mais aussi dans l'or, les pierres précieuses qui piègent la lumière et en retiennent une part dans le monde des hommes. Cette part peut être excessive : dans *Vies imaginaires*, Homère était devenu aveugle en contemplant le bouclier en question, Thétis et les Muses eurent pitié et lui donnèrent le don poétique. Ainsi s'expliquait-on l'importance accordée par le poète à la fabrication de cette arme, qui lui avait valu sa cécité et sa richesse = vision INTERIEURE ***

*** Ce qu'on peut retenir de cet argument sur la METIS et ce sur quoi on peut débattre, c'est en effet ce qui **entre en jeu dans la création d'une œuvre** = il n'y a pas que la TECHNÊ d'un démiurge à la main experte mais aussi quelque chose en plus, qqch d'ordre supérieur (cf. Monde des Idées de Platon) (1) **Aspect divin de l'artiste** (Pindare : « éclat qui vient du ciel ») et (2) **Charisme** de l'œuvre. Celle-ci peut apporter la joie, et détourner de la banalité ou de la tristesse quotidienne. ***