

B – Le créateur d'artéfacts vivants

Description du **Palais d'Alcinoos** (Chant VII v. 82-94) : « En or et en argent étaient les deux chiens opposés qu'H. avait façonnés. Ils étaient immortels, à jamais exempt de vieillesse » : C'est parce qu'ils sont vivants.

➤ Les Créations d'Héphaïstos

Voici le catalogue des exploits techniques d'Héphaïstos à travers la production d'hybrides :

- **Talos** : géant de bronze fabriqué pour Minos et préposé par ce dernier à la garde de la Crète, il fait le tour de l'île jour et nuit
- Le **3e Temple de Delphes** avec son fronton = voix douces = prodige de la métallurgie divine (Pindare : *Péan VIII*)
- **Trépieds** munis de roulettes d'or et capables de faire d'eux-mêmes l'aller et retour entre le logis d'Héphaïstos et les assemblées des dieux
- **Servantes en or** capables de parler
- **20 soufflets** qui s'ouvrent et se ferment sans l'aide de quiconque

*** Homère est vraiment le point de départ de ces fascinantes inventions qui relient directement Héphaïstos tout d'abord au **fantastique des années 1910-1940** : **Jean Cocteau**, **George Méliès** (*Hugo Cabret*), **Mérimée** (*La Vénus d'Ille*), Ferdinand Ossendowski (*Russkaya Fantastika*) jusqu'à notre propre Heroic Fantasy (*Phénix*, *Harry Potter*) en passant par les animations de désuets films d'aventures dans les années 50s-60s = Au début du siècle, Ladislav Starevitch et **Willis O'Brien** furent les premiers à transposer la technique du dessin animé sur des personnages en trois dimensions. Starevitch mettait en scène des récits féériques et burlesques en animant des poupées dont les squelettes de bois articulés étaient recouverts de peaux de cuir. **Ray Harryhausen fut à l'origine de la révolution de la Dynamation** dans les années 50s. A l'inverse de ce qui avait été fait auparavant (de petites images réelles intégrées dans des décors miniatures), ce système permettait d'intégrer librement des marionnettes miniatures dans des images réelles. Harryhausen pouvait mettre en scène des combats à l'épée comme celui qui oppose Sinbad à une statue de Kali dotée de six bras dans *le Voyage Fantastique de Sinbad* (1973). Le chef d'œuvre de Harryhausen est sans conteste *Jason et les Argonautes* (1963) qui regorge de morceaux de bravoure, parmi lesquels on peut citer l'apparition de Talos, le géant de bronze. ***

- A différencier néanmoins des **robots ou automates** = objets modernes mécanisés qui ne laissent jamais totalement ignorer ni les **rouages de la machine** ni le mérite de l'ingénieur constructeur. ICI on a plutôt des reproductions de modèles naturels capables d'entendre, de comprendre une parole voire une pensée, de mouvoir et d'agir et même de penser et de parler = jugement (*noos*), force (*sthenos*) et voix/audition (*aude*) *** C3-PO et le monde de Star Wars ***
- **Robin Williams** = vision du futur par Homère dans les années 90s
- Par opposition à la surdité et au mutisme du cadavre = capacité d'entendre et de répondre aux mots. Parole/action = 1ère définition de la **vie**. En grec, être vivant c'est être doué de parole + se mouvoir par soi-même = posséder le souffle vital (*anemis, anima*) + bouger

➤ **Le jeu des semblables** : redéfinition des termes (p. 310)

Le problème de ces comparaisons, c'est qu'autant les ouvrages de SF sont en 3 dimensions autant le bouclier suppose une surface, un support auquel seraient liés les éléments humains, végétaux et animaux décrits : le Centre est occupé par la terreur incarnée par un **serpent-dragon**, avec des **scènes de guerre et de paix** (*Démons de la Guerre : Poursuite, Volte-face, Fracas, Déroute et Carnage, Tumulte et Kère de la Mort, Arès, les Olympiens, Gorgones, ville assiégée, ténèbres de la Mort*) et sur le pourtour = **océan**

*** OR ce n'est pas une œuvre achevée qu'Homère est censé nous décrire. Cette prétendue description **n'appartient pas à notre moderne catégorie de la représentation figurée**. D'après **JP Vernant**, ce cas-ci de « représentation figurée n'est pas une donnée immédiate de l'esprit humain ni un fait de nature constant et universel. C'est un **cadre mental** qui, dans sa **construction**, suppose que se soient déjà dégagées et nettement dessinées, dans leurs rapports mutuels et leur commune opposition à l'égard du réel, de l'être, les notions d'apparence, d'imitation (*mimêsis*), de similitude, d'image et de faux-semblant/tromper l'œil. » ***

- Le **vocabulaire grec archaïque** ne connaît pas en matière d'image la notion de représentation figurée, d'image ou de copie fidèle (*eikon* ou *mimesthaieikon* n'est pas en usage avant le 5e s.). Il ne connaît que l'*eidolon*, i.e. le double, qui se présente sous trois formes : (1) **songe** envoyé par les dieux (*oneiros*) (2) **apparition surnaturelle** (*phasma*) ou (3) **ombre** = âme fantôme d'un défunt (*psukhê*).

Les scènes du bouclier d'Héraclès ne sont donc **pas destinés aux yeux d'un spectateur**. La Traduction de **Paul Mazon** (1928) dit « **là se voyait** » par ex. « là se voyait un dragon, image d'indicible épouvante » mais en fait le texte grec dit seulement « **là était** » alors donc « au milieu était la terreur indicible d'un dragon, les poissons d'airain fuyaient, la mer indomptable formait un cercle pareil au rivage battu par les vagues dans un étain purifié par le feu, etc » : → Formules employées pour le Bouclier d'Achille : « là était » ou « **il y fit, y mit, y cisela** »

Pour A. Lecoq n'est pas en train de parler de représentations figurées, d'images sculptées, ciselées ou gravées mais de tout autre chose. En effet, on trouve à chaque fois des **formules de semblance** = « comme, comme si, pareil, semblable » par exemple (v. 315) « Les Centaures se fendaient d'eux-mêmes *pareils* à des créatures vivantes » « Arès était rouge d'un sang *pareil* à celui des victimes vivantes » donc SIMILITUDES + CONTRADICTIONS par ex. « Des femmes forgées d'airain hurlaient et se lacéraient le visage comme des vivantes » « Une treille d'or se dressait alourdie pas des grappes qui mûrissaient, toutes noires. »

Ces comparaisons servent en fait à insister des **effets de réalité et de vie** = « **procédé de style destiné à traduire l'impression de vérité = but ultime d'une œuvre d'art** » *** A débattre : cf. Symbolisme, Abstraction et même aux Temps Anciens, parler d'impression de vérité comme étant le but ultime et l'idéal recherché par l'art grec géométrique et l'art minoen est un anachronisme. Certes, le caractère illusionniste de l'imagerie est déjà en conscience dans la poésie homérique et hésiodique mais se perd dans une originalité et une imagination proche du fantastique. ***

Lecoq va encore plus loin dans son argumentaire : il n'y pas ici que **semblance externe** (comparaison visuelle) : elle semble parler de **similitude interne**, profonde (de même nature) = ces artéfacts sont dotés de ce qui caractérise la vie, ils sont en vie !

Pour mieux comprendre cet argument d' « artéfacts vivants » il faut rapprocher le Bouclier d'Achille de la poésie homérique et hésiodique : cf. Couronne d'or de Pandora (*Théogonie* 578-584), Agrafe d'or d'Ulysse avec un Chien (*Odyssée* XIX 225-231), Bouclier d'Héraclès combattant contre Cynos fils d'Arès (v. 139 du poème l'*Aspis* d'Hésiode début VIe siècle)

➤ **L'exemple de Pandora** (en comparaison des « servantes d'or » de l'extrait)

Sa création est la seule tradition où l'on voit Héphaïstos **capable de manier les 4 éléments : feu + air** (forgeron) + **eau + terre** (glaise) = il fabrique un *contenant* (corps en terre ou en or) et y met la voix ainsi que la force et le mvt des êtres vivant. Selon cette tradition, la vie n'est donc pas **quelque chose d'inhérent et de consubstantiel au vivant**. Elle est **introduite dans un réceptacle du dehors, de même que le tempérament** : grâce fournie par Aphrodite et la ruse fournie par Hermès.

= Tant le contenant (matière inerte du corps) que le contenu (vie + tempérament) sont donc conçus comme les produits d'une fabrication artisanale, comme des substances, des matériaux agencé, machinées. Cette conception de la vie sous-tend l'invention homérique des servantes d'or, et la figure hésiodique de Pandora fournit **la clé du mystère du bouclier**.

➤ **Le souffle ardent de l'habile Héphaïstos** (p. 318)

Le passage de la description du Bouclier parle de soufflet et à voir Héphaïstos « rouler » dans son atelier en maniant air et feu, on a l'impression d'avoir en face de soi un dieu cracheur de feu, ou plutôt une sorte de gros soufflet posé sur 2 jambes^^ trop grêles mais doté de 2 bras puissants et capable, de par son souffle igné, de donner la vie.

*** Débattre sur cette conception dans les autres traditions et dans la religion hébraïque

- **Genèse** : souffle créateur (*ruah*) de Dieu planant sur les eaux primordiales + souffle de vie (*nefesh*) insufflé dans les narines d'Adam créé à Son image
- **Enlil** = dieu suprême de Sumériens, « seigneur air, immensité, mouvement, force des vents, souffle de vie »
- **Traité égyptien** (1550 av. JC) : le souffle de vie entrerait par l'oreille droite et le souffle de mort par l'oreille gauche

On a longtemps **comparé la vie humaine à une flamme**. Âme = entité qui anime (*anima*) = souffle vital ou étincelle de vie (thèses pythagoriciennes et chrétiennes)

[L'homme vivant contiendrait dans la pensée grecque 2 substances vaporeuses, qu'il expire en mourant :

- PSUCHË = fluide cérébrospinal abrité dans la tête (fumée qui disparaît chez Hadès, image visible mais impalpable de l'être jadis vivant, dont elle préserve la forme (*eidolon*) donc il y a une forme de subsistance mais dépourvue de perception, de pensée, de mémoire, de sentiment – elle n'a rien à voir avec l'intelligence et la conscience
- THUMOS = détruit, brisé par la mort, il se désintègre : c'est la matière même de la vie consciente et affective, insufflée dans les poumons (*phrenes*) de l'extérieur ; elle change avec le sentiment et la pensée.

Ainsi ardeur, courage, force d'âme, colère, amour, respirés par celui qui les possède ou inspirés par un dieu constituent nos mauvaises pensées ou nos bonnes idées (Pénélope)

Héphaïstos introduit donc à la fois la vie/l'âme (PSUCHÊ) et le tempérament (THUMOS) dans ces êtres non pas de chair mais de métal ou de terre = cela relève du prodige]

➤ **Le Monde recréé et le Temps suspendu** (p. 320)

La religion grecque est une série d'absences de dogmes, de vérités révélées, de prophètes fondateurs et d'écrits sacrés : si ce silence est particulier, il est aussi fort révélateur. Les croyances et récits relatifs à la **création du monde et des hommes** ne jouent aucun rôle central dans les religions grecques et les mythes cosmogoniques témoignent également de traditions multiples et divergentes.

- **Hésiode** = Chaos + Gaïa
- **Homère** = Okéanos + Thétys
- **Thalès de Milet** = eau + principe des engendremens successifs

Les eaux ont un **pouvoir cathartique et régénérateur** : elles baignent l'île des Bienheureux et la chambre nuptiale de Zeus et Héra (mariage divin source de fécondité). Elles pénètrent à l'intérieur des terres qu'elles arrosent, fertilisent. Elles apportent vie et abondance.

MAIS l'océan jouxte aussi le **Tartare** : Thétis a plongé Achille dans le Styx pour le rendre **immortel**. L'océan = fleuve cosmique (1) **ceinture du monde** et (2) le **maintient dans l'unité et en vie** après l'avoir fait naître. On comprend donc mieux pourquoi la représentation de l'océan contourne le bouclier : c'est le cosmos lui-même recréé dans un modèle réduit qui va servir au fils de Thétis. Tout y est en place, depuis les astres aux herbes, le tout étant maintenu en vie par les eaux puissantes.

*** Comparer à l'épisode de Persée au-dessus du bouclier + course de chars (v. 305-313) ***

Les créatures d'Héphaïstos, **POURTANT** en vie, sont immobiles. Le temps pour elle est comme suspendu. Dans ce qu'il faut bien appeler un trait de génie de la part de ce poète, l'invention du bouclier repose sur un suprême paradoxe car il sert de **SUPPORT** ou **CADRE** à des personnages engagés dans des actions dont le **déroulement** dans le temps est en qq sorte **circulaire**, dans des débats sans conclusion, des batailles sans issue, des débats sans conclusion, des travaux sans repos, des fêtes sans fin.

Conclusion de B / Transition avec C :

- (1) En prêtant à Héphaïstos la création d'artéfacts vivants, le poète ne travaillait pas dans la pure fantaisie : il avait en tête certaines **conceptions contemporaines de la vie et de la création** qui rendaient leur fabrication possible et sans doute plus compréhensibles à ses contemporains qu'à nous
- (2) Le Bouclier d'Achille est un dispositif par lequel Héphaïstos, après avoir **concentré la vis du cosmos** tout entier dans un espace réduit et circonscrit, la retient captive. Un beau travail de forgeron. Un travail de sorcier aussi.