

George Lucas, Aristote et le tragique

Aristote, La Poétique, 335 avant Jésus-Christ.

L'influence de l'Antiquité.

PARTIE I

Dark Vader, un héros tragique.

George Lucas refusait de créer un personnage caricatural : il ne voulait pas d'un héros méchant retrouvant subitement le chemin du bien.

Dark Vador, un héros tragique.

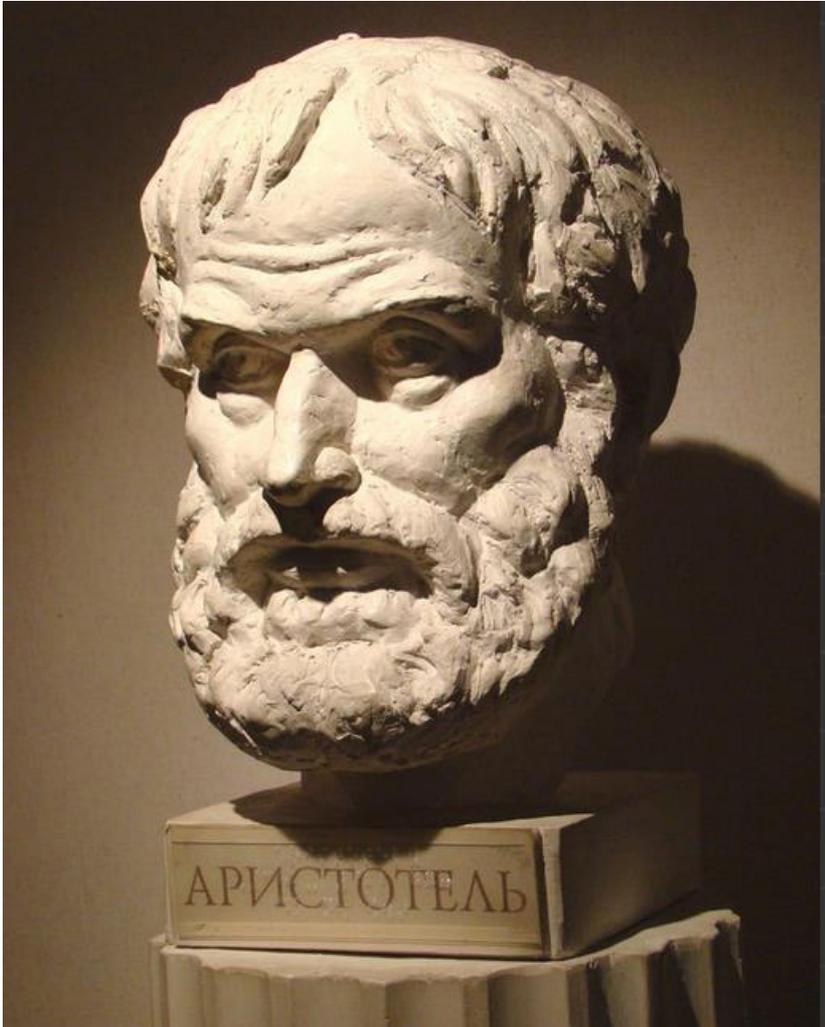
Il raconte son passé d'enfant-esclave dans *Le Menace Fantôme*, puis imagine un jeune adulte tourmenté par des sentiments qu'il ne parvient pas à contrôler (amour, haine, mais aussi passion, colère, frustration).

George Lucas veut rendre son personnage terriblement humain et, surtout, veut créer un héros au destin tragique...

Il décide alors de s'inspirer de la mythologie et des écrits de l'Antiquité pour écrire sa tragédie moderne.

Aristote, *La Poétique*, 335 avant Jésus Christ.

Ouvrage qui a profondément modelé la vision occidentale de l'art.

La définition aristotélicienne de l'art comme **imitation** a fait l'objet de nombreux débats, ainsi que sa conception de la tragédie comme une forme de **purification** (« catharsis »).

Leïla et tête de statue attribuée à Cléopâtre VII.

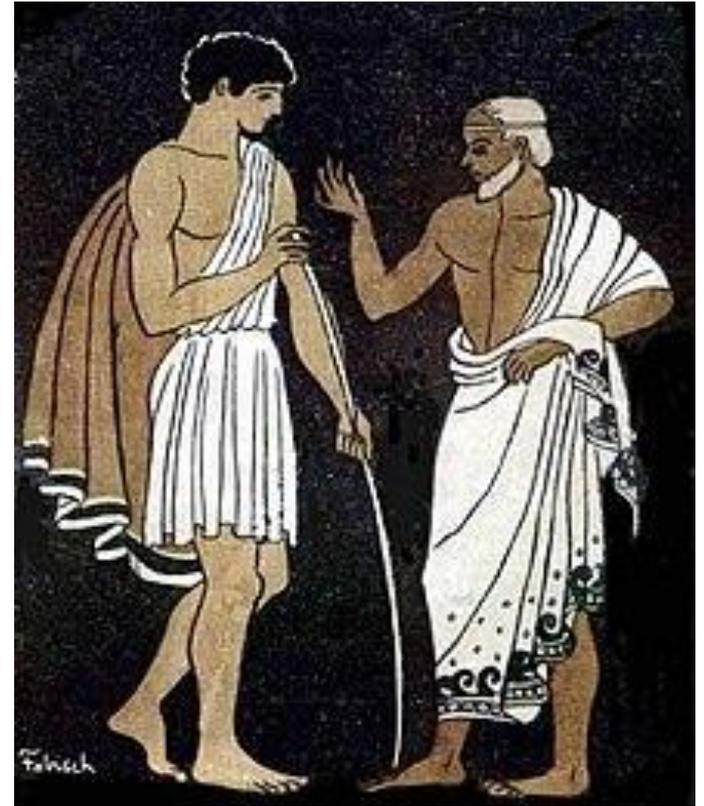
Georges Lucas et la figure du mentor.

Mentor : [P. allus. à un personnage de l'*Odyssée* d'Homère]
Personne servant de conseiller sage et expérimenté à quelqu'un.

Georges Lucas et la figure du mentor.

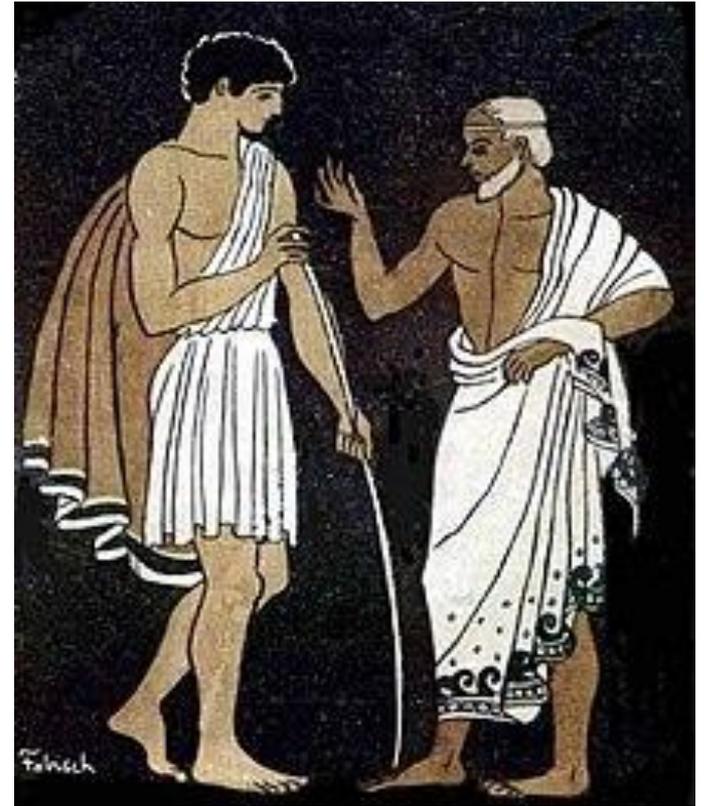
Fils d'Alcime et ami de confiance d'Ulysse, Mentor fut chargé par celui-ci de l'éducation de son fils Télémaque lors de son absence pendant la guerre de Troie et de la gestion de son domaine.

Georges Lucas et la figure du mentor.

Selon Homère, Athéna emprunta son apparence pour rendre visite à Télémaque puis pour le guider lors de son voyage à Pylos et à Sparte (Lacédémone)

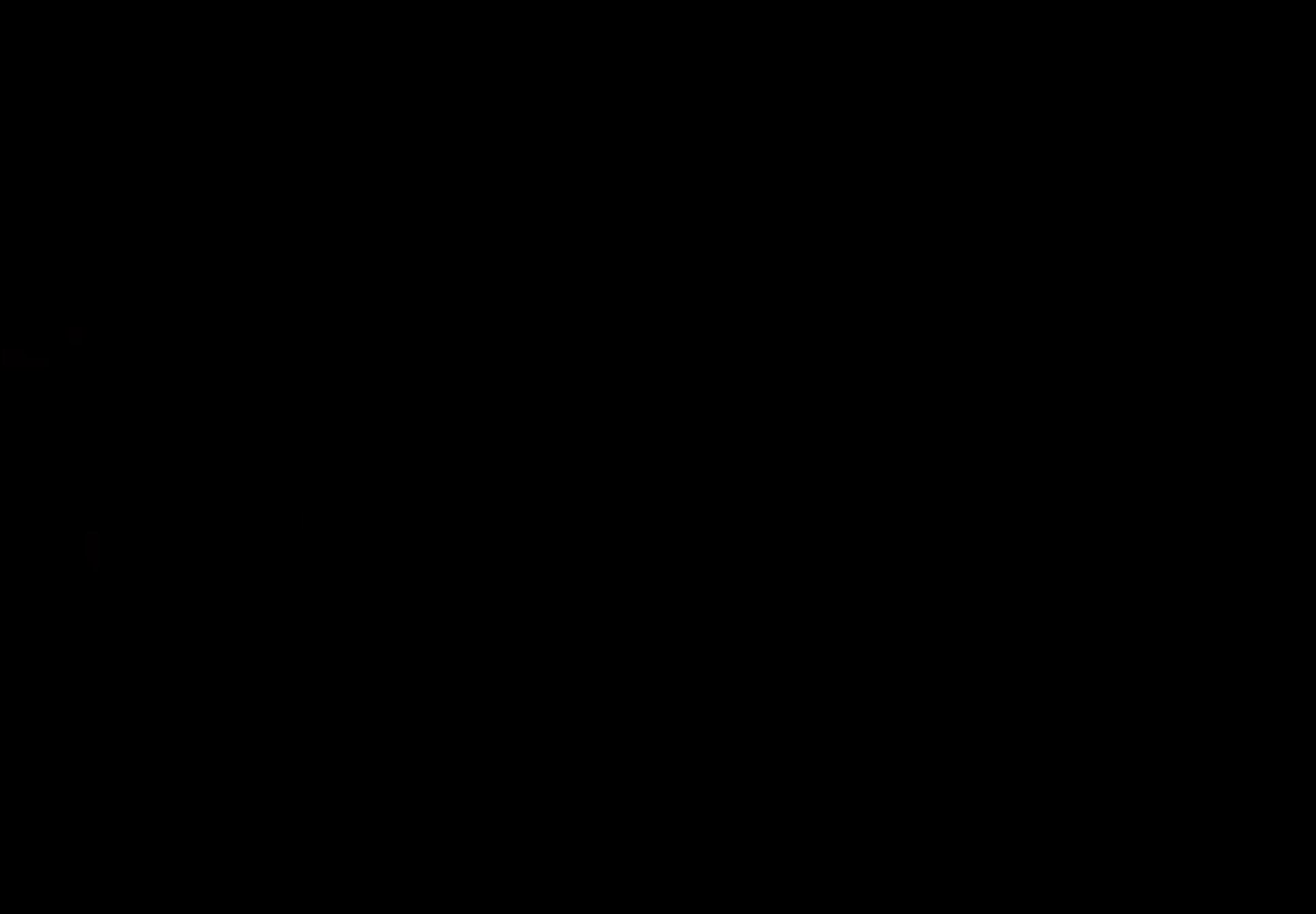
Plus tard, elle a aussi emprunté les traits de Mentor pour aider Ulysse à chasser les Prétendants qui pillaient sa maison.

Georges Lucas et la figure du mentor.

Mentor : [P. allus. à un personnage de l'*Odyssée* d'Homère]
Personne servant de conseiller sage et expérimenté à quelqu'un.

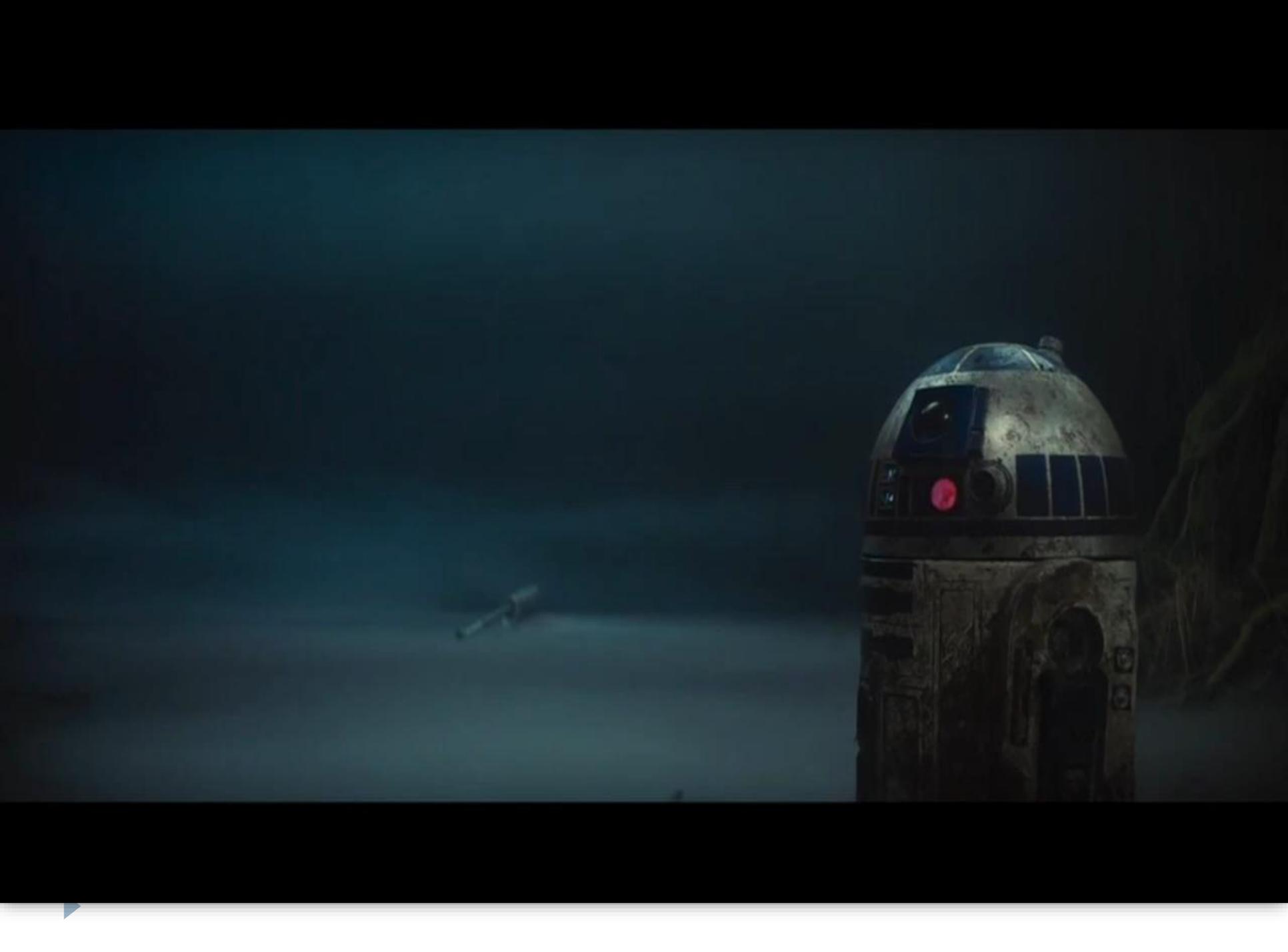

Georges Lucas et l'imitation des actions (l'influence d'Aristote)

Le point le plus important, c'est la **constitution des faits**, car la tragédie est une imitation non des hommes, mais des actions, de la vie, du bonheur et du malheur ; et en effet, le bonheur, le malheur, réside dans une action, et la fin est une action, non une qualité.

C'est par rapport aux **mœurs** que les hommes ont telle ou telle dualité, mais c'est par rapport aux **actions** qu'ils sont heureux ou malheureux. Aussi ce n'est pas dans le but d'imiter les mœurs que (les poètes tragiques) agissent, mais ils montrent implicitement les Mœurs de leurs personnages au moyen des actions ; de sorte que ce sont les **faits** et la **fable** qui constituent la fin de la tragédie ; or la fin est tout ce qu'il y a de plus important. [...] Ainsi donc le principe, et comme l'âme de la tragédie, c'est la **fable**.

Georges Lucas et l'imitation des actions (l'influence d'Aristote)

« Ce sont les **faits** et la **fable** qui constituent la fin de la tragédie ; or la fin est tout ce qu'il y a de plus important. [...] Ainsi donc, le principe, et comme l'âme de la tragédie, c'est la **fable**. »

Que nous racontent les actions mises en scène par Georges Lucas ?

L'influence de Joseph Campbell

PARTIE II

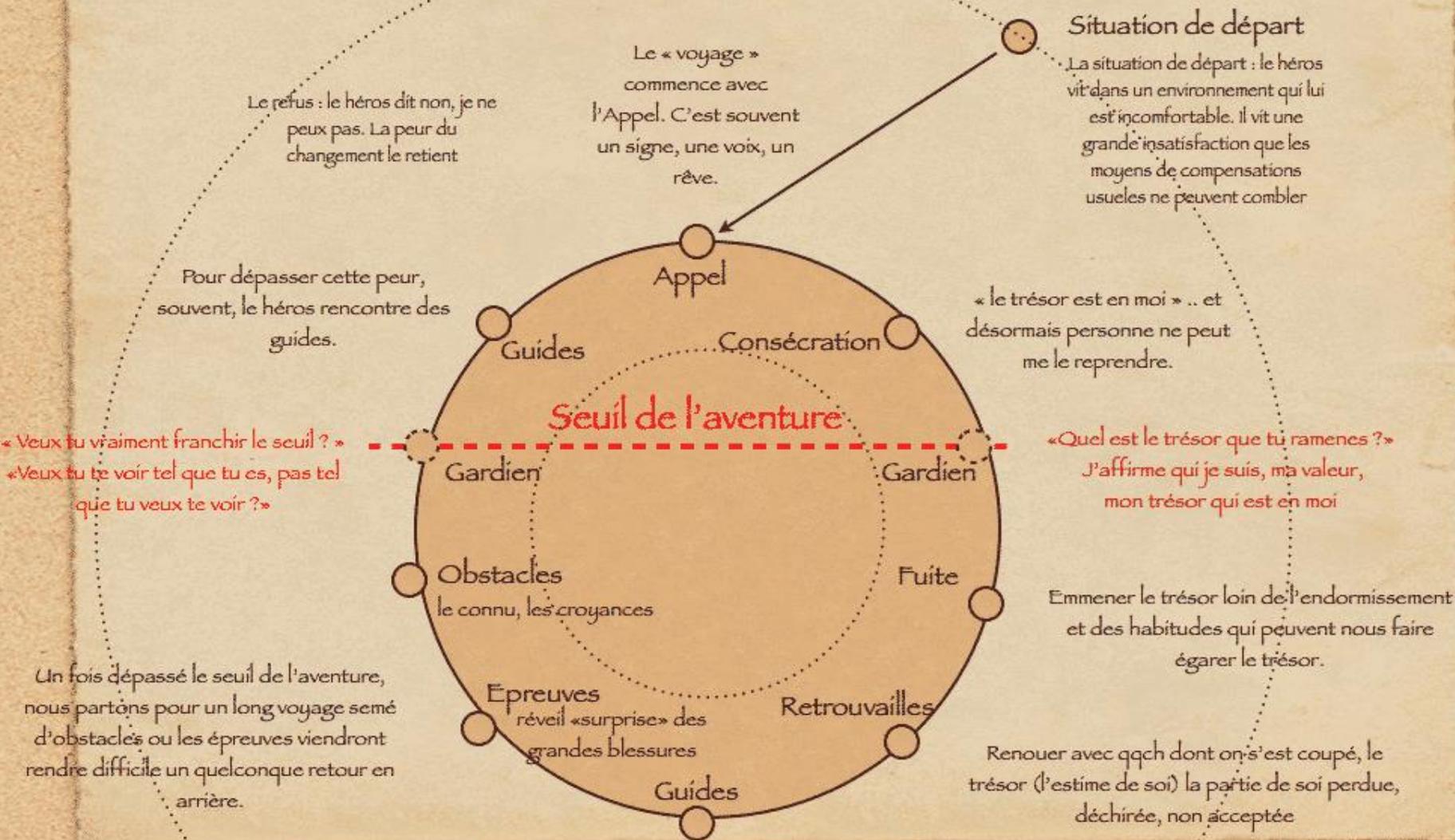
Joseph Campbell, *Le héros aux mille et un visages*, 1949.

Le journaliste Bill Moyers affirme que Joseph Campbell estime George Lucas comme étant son meilleur élève. C'est en tout cas lui qui a poussé les théorèmes de son mentor à leur paroxysme.

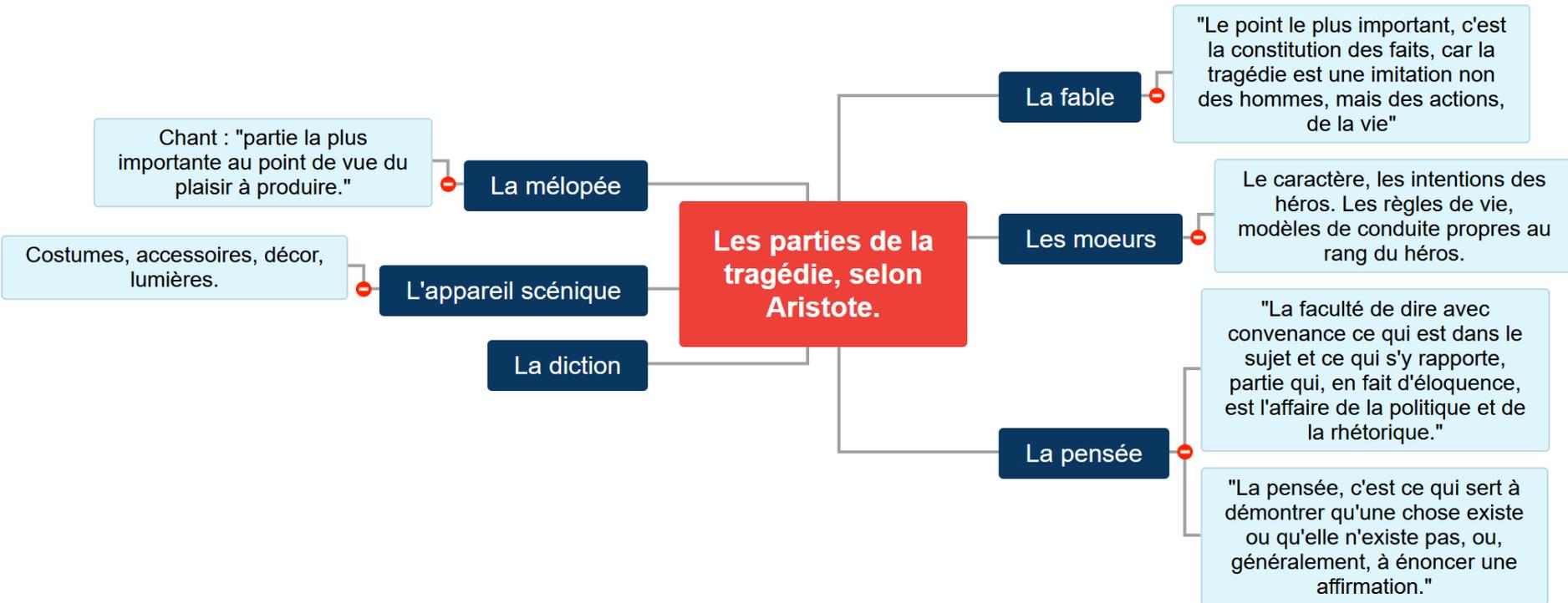
Le voyage du héros

Analyse du film

PARTIE III : Le langage tragique.

La tragédie selon Aristote.

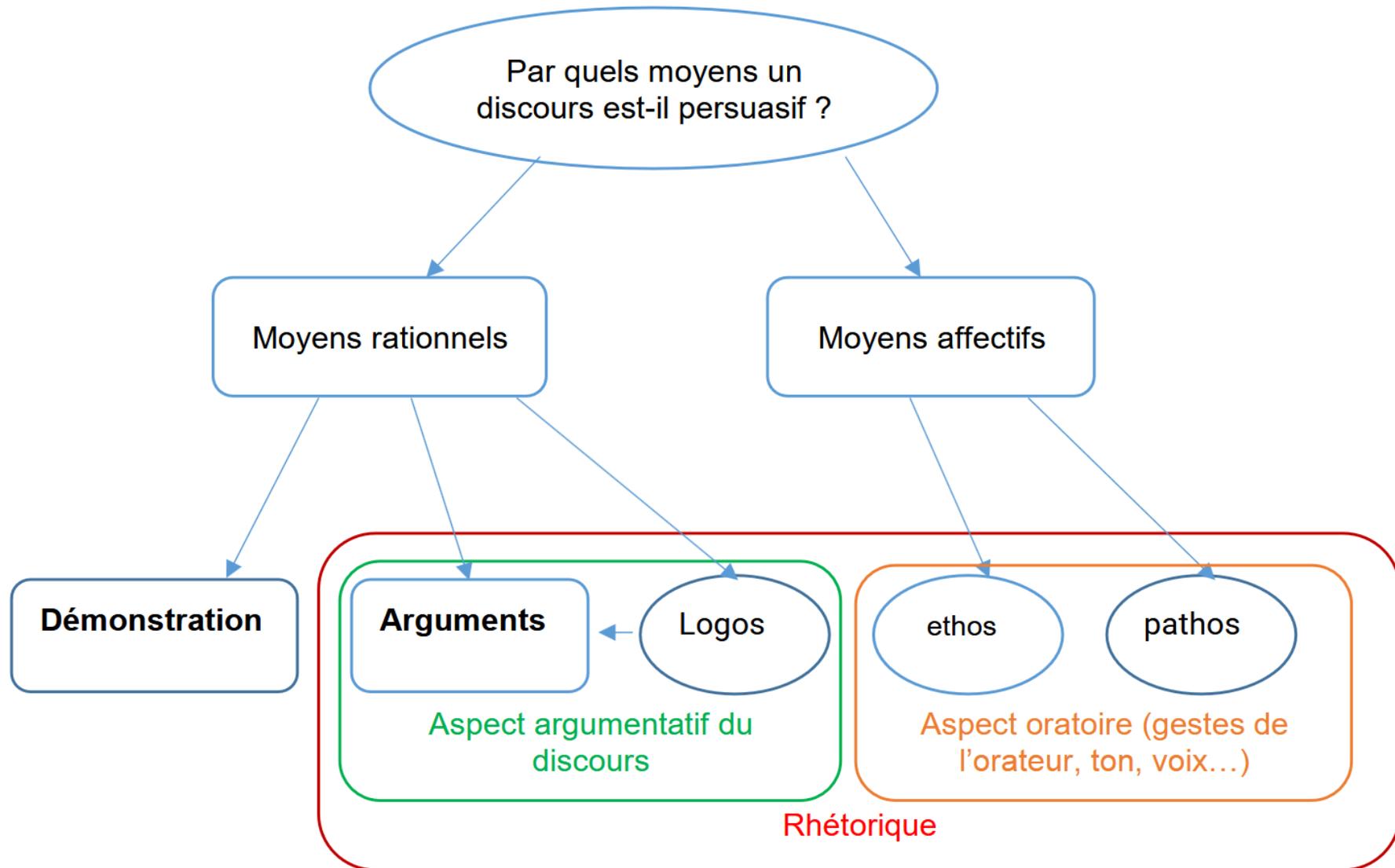

La rhétorique, selon Aristote.

La rhétorique est l'exposé d'arguments ou de discours qui doivent ou qui visent à persuader. Elle est structurée autour de la triple dimension **ethos**, **pathos**, **logos**.

- **L'ethos** : « L'éloquence n'a de sens que si elle met en avant la vertu (l'ethos) de l'orateur, ses mœurs exemplaires [...]. Celui qui parle possède la légitimité et l'autorité morale à le faire. »
 - « Le **pathos** est l'ensemble des émotions, passions et sentiments que l'orateur doit susciter dans son auditoire grâce à son discours. »
 - « Le **logos** persuade un auditoire par la force de ses arguments ou plait par la beauté du style. » Le logos fait référence au langage.
-

La rhétorique de Palpatine

Analyse du film

PARTIE IV : Le héros tragique.

ETUDE DE SEQUENCES EXTRAITES DES TRILOGIES STAR WARS

Episode III, « La naissance de Dark Vador ».

Episode I, « La menace fantôme », La leçon de Yoda destinée à Anakin.

Episode III, « La mort d'Anakin ».

Episode IV, Première rencontre entre Luke et son père...

Episode VI, « Le duel entre Dark Vador et Luke »

Episode III, Anakin et Padmé...

1. Séquence 1

Episode III, « La naissance de Dark Vador ».

SEQUENCE I.

1) Dressez le portrait de Dark Vador.

Le « méchant » ?

« Il reste le milieu à prendre : c'est que le personnage ne soit ni trop vertueux ni trop juste »

« Il reste le milieu à prendre : c'est [...] qu'il tombe dans le malheur non par un crime atroce ou une méchanceté noire, mais par quelque faute ou erreur humaine, qui le précipite du faite des grandeurs et de la prospérité »

L'erreur est humaine...

« Ce ne sera point par un crime, mais par quelque grande faute ou faiblesse d'un personnage tel que nous avons dit, ou même bon encore plus que mauvais »

2) Quelles émotions éprouvez-vous lorsque vous regardez cette séquence ?

Les origines du mal...

Les émotions et la catharsis

« Une tragédie, pour avoir toute sa perfection possible, doit [...] être l'imitation du terrible et du pitoyable »

2. Séquence 2

Episode I, la leçon de Maître Yoda destinée à Anakin.

SEQUENCE 2.

La leçon de Maître Yoda

Que cherche à faire comprendre Maître Yoda à Anakin?

La leçon de Maître Yoda : la condamnation de l'hybris...

« Ce ne sera point par un crime, mais par quelque grande faute ou faiblesse d'un personnage tel que nous avons dit, ou même bon encore plus que mauvais »

3. Séquence 3

Episode III, la mort d'Anakin.

SEQUENCE 3.

Analyse de texte...

« Tu étais l'élu ! C'était toi ! La prophétie voulait que tu détruises les Siths, pas que tu deviennes comme eux ! ».

Comment interprétez-vous les paroles d'Obi-Wan Kenobi ?

Déjouer l'oracle ou la précaution inutile

*« Tu étais l'élu !
C'était toi ! La
prophétie voulait que
tu détruises les
Siths, pas que tu
deviennes comme
eux ! ».*

Déjouer l'oracle ou la précaution inutile

« L'oracle ne se trompe jamais. Toutes les tentatives des mortels pour échapper à une prophétie désastreuse sont vouées à l'échec. C'est la leçon qui se dégage d'un certain nombre de mythes et récits se déroulant selon une structure identique. » (Alain Moreau)

Le côté obscur de la force...

Hybris...

Le côté obscur de la force...

I. *La colère sera un désir, accompagné de peine, de se venger ostensiblement d'une marque de mépris manifesté à notre égard, ou à l'égard de ce qui dépend de nous, contrairement à la convenance.*

Aristote, *La Rhétorique*

Les origines du côté obscur de la force...

VI. *La cause du plaisir qu'éprouvent ceux qui outragent, c'est qu'ils croient se donner un avantage de plus sur ceux auxquels ils font du tort. Voilà pourquoi les jeunes gens et les gens riches sont portés à l'insolence. Ils pensent que leurs insultes leur procurent une supériorité.*

Aristote, La Rhétorique

Démesure et orgueil...

VII. *On pense devoir être honoré : de ceux qui sont inférieurs en naissance, en pouvoir, en mérite, et généralement par les côtés où on leur est de beaucoup supérieur. Par exemple : l'argent donne au riche l'avantage sur le pauvre ; l'élocution à l'orateur sur l'homme incapable de discourir ; celui qui commande est supérieur à celui qui est commandé, et celui que l'on juge digne du commandement à celui qui est bon pour le recevoir.*

Aristote, *La Rhétorique*

Analyse de texte...

« Nous étions comme des frères ! Je t'aimais, Anakin. ».

Décrivez vos émotions. Pourquoi cette scène est-elle tragique ?

4. Séquence 4

Episode IV, première rencontre entre Luke et son père...

SEQUENCE 4.

**Cette scène est très célèbre.
Pourquoi, d'après vous ?**

« Non. Je suis ton père. »

« Non. Je suis ton père. »

« Mais si le malheur arrive à des personnes qui s'aiment ; si c'est un frère qui tue ou qui est au moment de tuer son frère, un fils son père, une mère son fils, un fils sa mère, ou quelque chose de semblable, c'est alors qu'on est ému et c'est à quoi doivent tendre les efforts du poète [...] C'est par cette raison, comme on l'a dit il y a longtemps, que les **tragédies** sont **renfermées dans un petit nombre de familles.** »

Julien Barcilon, « De quel dictateur Georges Lucas s'est-il inspiré pour créer Dark Vador ? »

Vader ne signifie-t-il pas *père* en néerlandais ? Ce n'est pas un hasard, car cette figure noire trouve aussi son origine dans l'enfance du cinéaste.

« *Petit, Lucas s'entendait très mal avec son père, qui était très dur. Plus tard, il s'est demandé comment ce brave type avait pu devenir un tyran avec sa famille* », expliquait l'historien du cinéma Jacques Goimard.

Cette interrogation nourrit la deuxième trilogie centrée sur la métamorphose d'Anakin en Vador.

La scène de reconnaissance tragique :

« *Non. Je suis ton père.* »

Considérée par Aristote comme l'une des parties les plus belles de la fable tragique, la **reconnaissance** se donne d'abord à appréhender comme **une scène, d'étendue variable, généralement placée peu avant le dénouement, qu'elle a précisément pour fonction de déclencher.**

5. Séquence 5

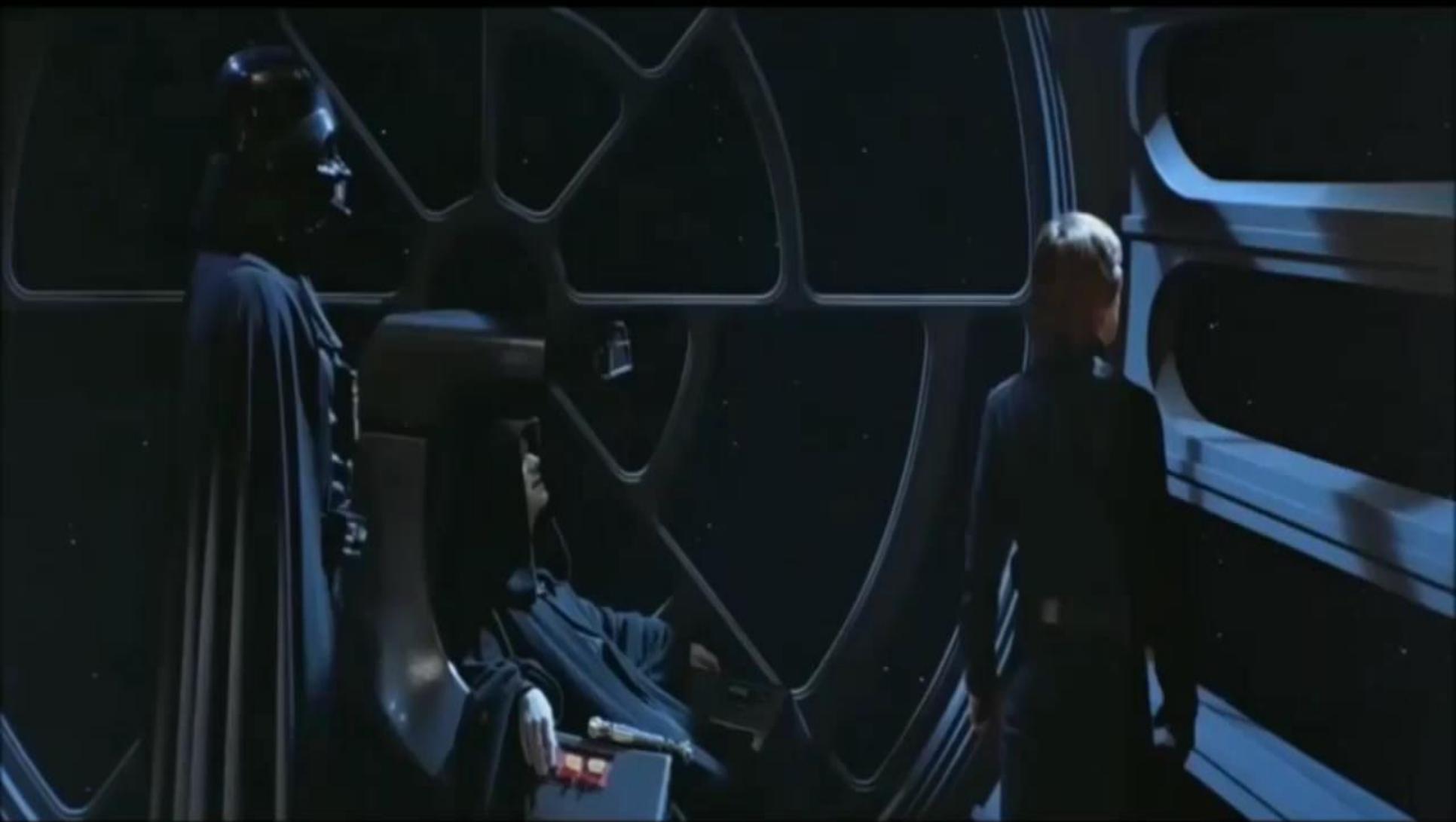
Episode VI, « Le duel entre Dark Vador et Luke »

SEQUENCE 5.

EXTRAIT 1

SEQUENCE 5.

***« Je ne veux pas me battre avec vous,
père. »***

« Il reste le milieu à prendre : c'est que le personnage ne soit ni trop vertueux ni trop juste »

EXTRAIT 2

SEQUENCE 5.

Etude complète de la séquence : Analysez la psychologie des deux personnages (le père et le fils) : étudiez leur relation.

Dark Vador sauve son fils : analysez la valeur de ce revirement de situation.

La **péripétie** est un changement en sens contraire dans les faits qui s'accomplissent, comme nous l'avons dit précédemment, et nous ajouterons ici « selon la vraisemblance ou la nécessité. »

« *L'oracle ne se trompe jamais...* »

« Il reste le milieu à prendre : c'est que le personnage ne soit ni trop vertueux ni trop juste »

6. Séquence 6

<https://www.youtube.com/watch?v=CqQRDZP3FnQ>

Episode III, Anakin et Padmé

SEQUENCE 6.

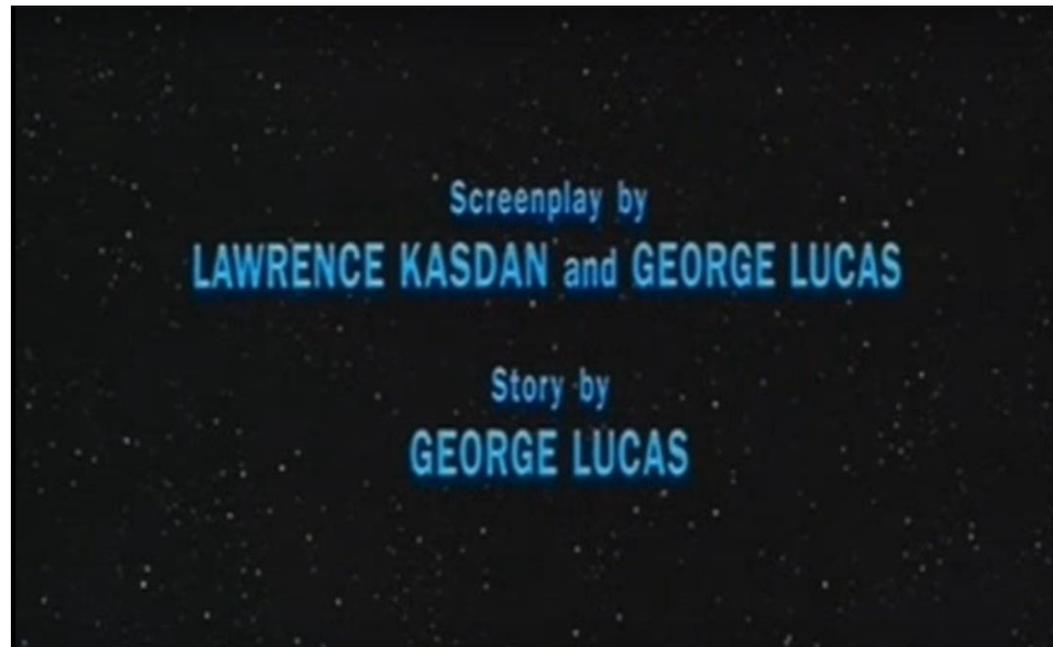
Nous découvrons enfin le visage de Padmé, la femme qu'aime Anakin. Analysez leur relation.

***« La catastrophe y sera du bonheur au malheur,
et non du malheur au bonheur »***

7. Les dénouements des épisodes.

<https://www.youtube.com/watch?v=yyQCa9HR-ck>

Screenplay by
LAWRENCE KASDAN and GEORGE LUCAS

Story by
GEORGE LUCAS

Episode III, Episode VI. Le dénouement.

SEQUENCES 7

La fin de l'épisode VI...

La fin de l'épisode III...

La naissance de l'amour entre Padmé et Anakin...

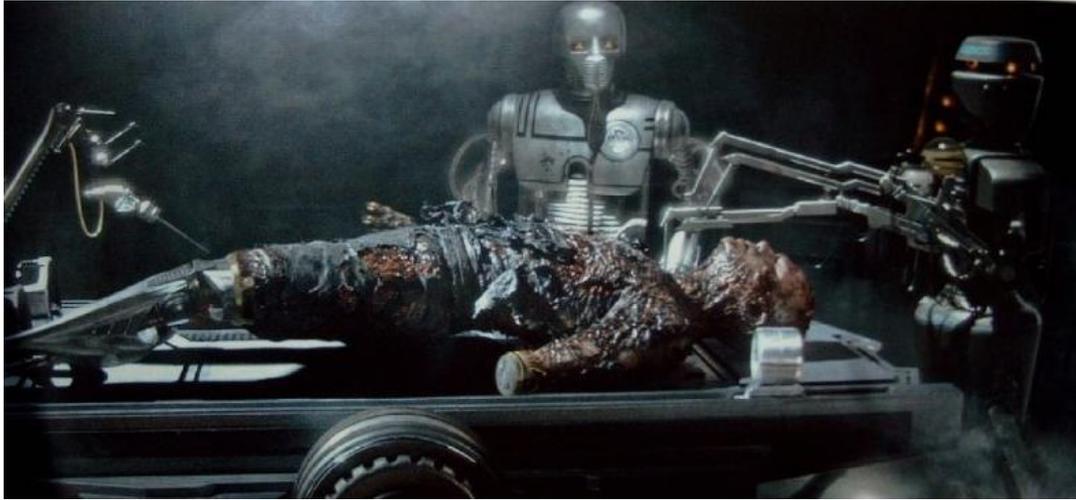
and before we die, I want you to know.

**Voici des plans de la fin des deux trilogies
Star Wars. Que constatez-vous ?**

« Une tragédie se termine au malheur »

« C'est à tort qu'on blâme Euripide de ce que la plupart de ses pièces se terminent au malheur : il est dans les principes. La preuve est que sur la scène et dans la représentation celles qui se terminent au malheur paraissent toujours, toutes choses égales d'ailleurs, plus tragiques que les autres. »

**« La catastrophe y sera du bonheur au malheur,
et non du malheur au bonheur »**

***Mon cours y sera du malheur au
bonheur, et non du bonheur au
malheur ! ☺***

SITOGRAPHIE

- ❓ Aristote, *La Poétique*, 322 avant Jésus-Christ.
- ❓ Aristote, La Rhétorique. URL : <http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/Aristote/rheto2.htm>
- ❓ <http://suite101.fr/article/dark-vador-le-heros-tragique-de-star-wars-a6950>
- ❓ Alain Moreau, « Déjouer l'oracle ou la précaution inutile », Kernos [En ligne], 3 | 1990, mis en ligne le 19 avril 2011, consulté le 21 avril 2019. URL : <http://journals.openedition.org/kernos/996>
- ❓ CHOLLIER, Vincent. *Star Wars : les origines antiques du mythe populaire* In : *Antiquipop : La référence à l'Antiquité dans la culture populaire contemporaine* [en ligne]. Lyon : MOM Éditions, 2018 (généré le 07 décembre 2022). Disponible sur Internet : <http://books.openedition.org/momeditions/3377>
- ❓ Sur l'hybris : URL : <https://eduscol.education.fr/odysseum/hubris-outrage-anomie-et-demesure-de-gernet-fisher>

**Que la force
soit avec
vous !**

Méfiez-vous de l'hybris !

Merci de votre attention !