

Colloque : "Narrations des origines dans les cultures du monde et dans les arts"

European Society of Comparative Literature/ Société Européenne de Littérature Comparée – ESCL/SELC (<https://escl-selc.eu>)

Dipartimento di Studi Umanistici – Università degli Studi di Torino – Centro Studi « Le arti della modernità »

Torino, 24-27 November 2020

PRÉSENTATION

Une des grandes questions qui relient les cultures du monde concerne les origines: de l'univers, des hommes, du divin (cf. Tonelli 2019; Baggott 2015; Cacciari 1990). La science nous a donné le modèle du Big Bang, un long processus d'expansion cosmique au début duquel il est presque impossible de remonter. Plusieurs siècles, voire des millénaires plus tôt, les religions, les philosophies et les mythologies du monde ont commencé à raconter des histoires merveilleuses de leurs origines, et à poser de nouvelles questions. *La Théogonie* d'Hésiode, Platon et les poèmes homériques pour les Grecs, la Bible, l'épopée de Gilgamesh et l'Enuma Elish pour la culture mésopotamienne, les textes Veda et le Mahābhārata et le Ramayana pour les Hindous, l'Edda pour les mythologies nordiques, le Popol Vuh pour les Mayas, le Shānhai Jīng et le Kojiki respectivement pour les cultures chinoise et japonaise ne sont que quelques-uns des points de référence littéraires les plus connus de ce récit infini et complexe, souvent élaboré également en relation avec la musique et les images, qui forment un vaste contexte iconographique et matériel.

Dans ces ouvrages, comme dans la tradition orale qui est moins connue car moins documentée, l'identification des éléments naturels ou des forces divines – comme Éros et le Chaos, la Terre, le Ciel, le Soleil, l'Océan – délimitent des archétypes ou des matrices qu'il vaut la peine de suivre et d'analyser, malgré leur différences. Ils peuvent constituer la base fondamentale de nombreuses études philosophiques et anthropologiques, et la clé de lecture d'un patrimoine littéraire et culturel, humain au sens large, dynamique et fluide, dont l'étude des rapports est susceptible de fournir des résultats scientifiquement significatifs. Prenons, par exemple, l'affirmation du pouvoir des dieux ou des héros exceptionnels contre leurs prédécesseurs, comme Zeus et Kumarpi entre Grecs et Hittites, ou, selon une coïncidence entre l'ordre cosmique et politique, la lutte entre les descendants de Kuru et les cinq enfants de Pāndu, dans le Mahābhārata. Ce sont des mythes qui transmettent des archétypes fondateurs dans les représentations des rapports de force ou de pouvoir (par exemple entre le père et les fils, entre les frères, entre les hommes et les femmes etc.), comme l'ont démontré James Frazer dans *The Golden Bough* (1ère ed. 1890) et Jean-Pierre Vernant dans *Les origines de la pensée grecque* (1962). Selon Vernant, la théogonie et la cosmogonie racontent l'émergence progressive d'un monde ordonné. Mais il s'agit aussi et surtout des mythes de souveraineté, des mythes politiques profondément enracinés dans notre imaginaire.

Du Moyen-Âge à l'âge moderne et contemporain, en outre, la cosmologie et la poésie, la théologie et la science sont souvent liées dans la représentation de l'origine et de la destinée humaine : pensons, pour ne citer que quelques exemples, à la *Divina Commedia* de Dante, aux *Dream Poems* de Chaucer, aux fresques de la Chapelle Sixtine de Michel-Ange, aux ouvrages de la Renaissance et de l'esthétique baroque comme *Les amours de Ronsard*, *La Sepmaine, ou creation du monde* de Guillaume du Bartas, *I sette giorni del mondo creato* de Torquato Tasso, le *Paradise Lost* de John Milton, ainsi qu'aux *Operette Morali* (Petites œuvres morales) de

Leopardi et au *Faust* de Goethe, aux oratorios *Die Schöpfung* de Joseph Haydn et *Gott und die Natur* de Giacomo Meyerbeer, au ballet de Darius Milhaud *La création du monde*, jusqu'à l'usage moderniste du mythe dans l'œuvre de Virginia Woolf, Thomas Hardy, T. S. Eliot, Paul Valéry, James Joyce, et à la refonctionnalisation du paradigme de l'origine dans la littérature et la culture postmoderne et postcoloniale (Borges, Calvino, Morel, Kubrick, Bolaño, Brink etc.).

Dans certains textes en particulier, puis, à partir du *Ramayana*, de la *Théogonie* d'Hésiode ou des *Métamorphoses* de Ovide, dans l'esthétique qui marque le passage de la Renaissance vers le Baroque (cf. Ossola 2015 [1971]) ensuite, mais aussi dans les réécritures hybrides et dans les pastiches postmodernes, le vers et le signe pictural commencent par le récit de l'univers ou tendent à coïncider avec lui: ils sont donc conçus comme des actes symboliquement re-créatifs en eux-mêmes et sur le plan théorique. Comme pour dire : au commencement était la parole, et donc le récit, le signe, sans lesquels le monde n'existerait pas.

Du point de vue linguistique, on souligne l'usage du modèle analogique et métaphorique dans la pensée poétique et scientifique (cf. G. Beer 1996; 2009). La recherche d'un langage des origines, en plus, signifie non seulement revenir à Babel, mais surtout chercher une « parole » nouvelle dotée d'énergie créatrice et constamment re-créatrice, qui est aussi à la base du développement des genres, des formes, des modes de l'expression artistique et littéraire et de son renouvellement perpétuel. On peut considérer, sous cet aspect, des théories linguistiques spécifiques et actuelles, mais aussi les usages particuliers du langage chez des auteurs comme Rabelais, Shakespeare et Cervantes, et chez Pascoli, D'Annunzio et dans le modernisme européen, jusqu'à Joyce, Meneghello et Sanguineti.

Revenir aux origines, enfin, dans la science comme dans les littératures et les arts, nous amène à remonter jusqu'à un moment jamais tracé, pré-logique et pré-représentatif, densément riche en énergie symbolique (qu'on retrouve en Picasso, Miro etc.), c'est-à-dire capable de dire l'extrême conçu comme sublime (comme chez Rothko et Kiefer). L'origine est donc conçue non seulement comme la narration du grandiose (par ex. pour Longin), mais comme forme de représentation paradoxalement inaccessible, ineffable (selon la définition de J. F. Lyotard), qui en tant que tel, nécessite des langages et des formes jamais exprimés, mais dotés d'énergie et de densité particulières (cf. Boitani 1989).

Narrations of Origins in World Cultures and the Arts

One of the big questions connecting cultures all over the world concerns origins: the origins of the universe, of human beings, and of the divine (see, amongst others, Tonelli 2019; Baggott 2015; Cacciari 1990). Science provided us with the cosmological theory of the Big Bang, positing a long process of cosmic expansion whose very beginning we are unable to identify. However, many centuries ago – or even millennia depending on the chronometrical conventions of different cultures – religions, philosophies and mythologies started telling wonderful stories about the origins, always raising new questions. The Theogony by Hesiod, Plato's work and the Homeric poems for the Greeks, the Bible, the epic of Gilgamesh and the Enuma Elish for the Mesopotamian culture, the Veda books, the Ramayana and the Mahābhārata for the Hindu, the Edda for the Nordic mythologies, the Popol Vuh for the Maya, the Shānhǎi Jīng and the Kojiki

for Chinese and Japanese cultures are only the main examples of a world tradition that is extremely rich, and of an infinite narration to which both literature and the arts belong.

In these works, as well as in the oral tradition (which is more difficult to know due to the lack of written documentation), it is possible to analyze archetypes and cultural patterns and their interrelatedness – starting from the first divine strengths or energies, such as Chaos, Earth, Sky, Sun, Ocean, and Eros for the Greeks – in order to attempt to provide innovative scholarly achievements. These archetypal and cultural forms represent, indeed, not only the basis of religious and philosophical studies, but also the gateway to an immense literary and cultural (broadly human) heritage which is necessarily dynamic and fluid. One may think, for example, of the stories about how gods or exceptional heroes took over their predecessors' power by establishing a link between cosmic and political order, such as Zeus and Kumarpi among the Greeks and Hittites, or the descendants of Kuru and the five sons of Pandu in the *Mahābhārata*. These myths handed down to posterity feature fundamental archetypes in the representations of power relations too, be they those between fathers and sons, men and women, the elderly and the young; or those more generally focused on power itself, as shown by James George Frazer in *The Golden Bough* (first ed. 1890) and by Jean-Pierre Vernant in *Les origines de la pensée grecque* (1962), who argues for the existence of an important link between sovereignty myths and cosmological myths.

From the Medieval Age to the Present, moreover, cosmology, poetry and the arts, theology and science frequently meet in the representation of the world, of the origins and of human destiny: Dante's *Commedia* comes to mind, as well as Chaucer's *Dream Poems*, the Sistine Chapel frescos by Michelangelo, Pierre de Ronsard's *Amours*, Guillaume du Bartas' *Sepmaine, ou creation du monde*, Torquato Tasso's *Le sette giornate del mondo creato*, John Milton's *Paradise Lost*, Leopardi's *Operette morali* and Goethe's *Faust*, in the music field the oratorios *Die Schöpfung* by Joseph Haydn and *Gott und die Natur* by Giacomo Meyerbeer, Darius Milhaud's ballet *La création du monde*, up to the modernist use of myths in the works of Woolf, Hardy, Conrad, T.S. Eliot, Valéry, Joyce etc., and to the postmodern and postcolonial reconceptualizing of the pattern of the origin in Borges, Calvino, Queneau, Moresco, Kubrick, Bolaño, Brink etc.

In evoking the story of the universe, then, the poetical act of writing often becomes a symbolic act of recreating reality itself, according to a widespread theoretical reflection implied in ancient texts such as *Ramayana*, Hesiod's *Theogony* and Ovid's *Metamorphoses*, and developed through the Renaissance and Baroque aesthetics (see also Ossola 2015 [1971]), to be more explicitly expressed in modern and postmodern rewritings and pastiches. It is like saying at the beginning lies the tale. Without the sing of the Muses, the Universe would not be told and would not even exist.

From a linguistic point of view, the relationship between poetry and scientific thinking is frequently characterized by the analogical and metaphorical method (see G. Beer 1996; 2009). Moreover, envisioning a reflection on a common original language means not only and not necessarily going back to Babel, a place and a myth that has been recently questioned by linguists themselves, but to look for a new word that should be rich both in creative and re-creative energy, and able to foster the development of new artistic and literary genres, forms, and ways of expression, in their perpetual renewal as in the works by, to mention but a few notable examples, Rabelais, Shakespeare, Cervantes, Goethe, up to Joyce, Meneghello, Sanguineti, and beyond.

Last but not least, examining the topic of origins in literatures and arts as well as in science may take us back to an unacknowledged moment, a pre-verbal and pre-representative sign where we may encounter an exceptional symbolic density (as in Picasso and Miro), or reach the sublime (as in Rothko and Kiefer), the latter conceived not only as greatness (Pseudo-Longinus), but also as

the ineffable (Lyotard). The origin, therefore, may be considered not only as a narrative, but as any form of representation characterized by a particular energy and density that paradoxically cannot be expressed, an empty or a blank space waiting to be inscribed with meaning (see Boitani 1989).

BIBLIOGRAPHIE

Baggott, Jim, *Origins: The Scientific Story of Creation*, Oxford, Oxford University Press, 2015.

Barone, Vincenzo, *Albert Einstein. Il costruttore di universi*, Roma-Bari, Laterza, 2016.

Beer, Gillian, *Open Fields: Science in Cultural Encounter*, Oxford, Oxford University Press, 1996.

_____, *Darwin's Plots: Evolutionary Narrative in Darwin, George Eliot and Nineteenth-Century Fiction*, Cambridge, Cambridge University Press, 2009.

Bertino, Enrico et al., *Neurodevelopmental milestones and associated behaviours are similar among healthy children across diverse geographical locations*, in "Nature Communications", 10, 1, 511, 2019.

Blumenberg, Hans, *Arbeit am Mythos*, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1979.

_____, *Die Genesis der kopernikanischen Welt*, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1975; ebd. 1981.

Boitani, Piero, *The Tragic and the Sublime in Medieval Literature*, Cambridge University Press, 1989.

_____, *The Bible and its Rewritings*, Oxford, Oxford University Press, 1999.

Brockington, John, *Righteous Rama: The Evolution of an Epic*, Oxford, Oxford University Press, 1985.

Brockington, John and Brockington, Mary, *Rama The Steadfast: an Early Form of the Ramayana*, London, Penguin Classics, 2007.

Bullen, J. Barrie, *The Sun is God: Painting, Literature and Mythology in the Nineteenth Century*, Oxford, Oxford University Press, 1989.

Burkert, Walter, *Structure and History in Greek Mythology and Ritual*, Berkeley, University of California Press, 1979.

_____, *Wilder Ursprung. Opferritual und Mythos bei den Griechen*, Berlin, Wagenbach, 1990.

_____, *Die Griechen und der Orient*, München, C.H. Beck Verlag, 2003.

Cacciari, Massimo, *Dell'inizio*, Milano, Adelphi, 1990 (e 2001).

Calame, Claude, *Poétique des mythes en Grèce antique*, Paris, Hachette, 2000.

_____, *Pratiques poétiques de la mémoire. Représentations de l'espace-temps en Grèce ancienne*, Paris, La Découverte, 2006.

Campbell, Joseph, *The Masks of God: Primitive Mythology*, New York, Penguin Books, 1976.

_____, *Transformations of Myth through Time*, New York, Harper and Row, 1990.

Campion, Nicholas, *Cosmos and Cosmology*, in Segal R., Stukrad K. (eds), *Vocabulary for the Study of Religion*, Leiden, Brill, 2015, pp. 359–364.

_____, *The Importance of Cosmology in Culture*, in Capistrano A. J. (ed. by), *Trends in Modern Cosmology*, IntechOpen, 2017, pp. 3-17.

Corriero, Emilio Carlo (a c. di), *Libertà e natura. Prospettive shellighiane*, Torino, Rosenberg & Sellier, 2018.

Davis, Marc, *Cosmology: The Modern Creation Myth*, "Bulletin of the American Academy of Arts and Sciences", 45, 8, 1992, pp. 47-64.

Detienne, Marcel – Vernant, Jean-Pierre, *Les ruses de l'intelligence. La métis chez les Grecs*, Paris, Flammarion, 1974.

Eliade, Mircea, *Le Mythe de l'éternel retour : Archétypes et répétition*, traduit du roumain par Jean Gouillard et Jacques Soucasse, Paris, Gallimard, 1949.

_____, *La Nostalgie des origines. Méthodologie et histoire des religions (The Quest, meaning and history in religion)*, traduction de Henry Pernet et Jean Gouillard, Paris, Gallimard, 1971.

_____, *Cosmologie et Alchimie babyloniennes*, Paris, Gallimard, 1991.

_____, *De l'Âge de la pierre aux mystères d'Eleusis. Histoire des croyances et des idées religieuses*, t. 1, Paris, Payot, 1976.

Ferreccio, Giuliana, *La lingua delle origini del Novecento: poeti e filosofi*, Torino, Dell'Orso, 2010.

Ficara, Giorgio, *Il punto di vista della natura. Saggio su Leopardi*, Genova, il melangolo, 1996.

Frazer, James, *The Golden Bough: A Study in Comparative Religion* (2nd ed. *The Golden Bough: A Study in Magic and Religion*), Palgrave, Macmillan, 1890.

Fry, Northrop, *The Great Code: The Bible and Literature*, New York, Harcourt, 1982.

Fusillo, Massimo, *Estetica della letteratura*, Bologna, il mulino, 2009.

Galeano, Eduardo, *Memoria del fuego*, vol.1 Los nacimientos, Madrid, Siglo Veintiuno, 2007.

_____, *Memoria del fuego*, vol.2 Las caras y las mascaras, Madrid, Siglo Veintiuno, 2003.

Gerry, Patrick, *Women at the beginning: Origin Myths from the Amazons to the Virgin Mary*, Princeton, N.J. ; Woodstock : Princeton University Press, 2006.

Giaveri, Maria Teresa – Grésillon A. (a cura di), *I sentieri della creazione: tracce traiettorie modelli*, Reggio Emilia, Diabasis, 1994.

Girard, René, *Des choses cachées depuis la fondation du monde*, Paris, Grasset, 2001 [1978].

_____, *La violence et le sacré*, Paris, Grasset, 1972.

Gossin, Pamela, *Thomas Hardy's Novel Universe: Astronomy, Cosmology, and Gender in the Post-Darwinian World*, Aldershot: Ashgate; 2007.

Guidorizzi, Giulio, *Il mito greco. Gli dèi (vol. I); Gli eroi (vol. II), I Meridiani Mondadori*, Milano 2009 e 2012.

Gumerman George -Warburton Miranda (eds), *The Universe in a Cultural Context: An Essay*, in Fountain J.W., Sinclair R.M. (eds), *Current Studies in Archaeoastronomy: Conversations Across Time and Space*, Durham, Carolina Academic Press, 2005, pp. 15–24.

Gunkel, Hermann, *Schöpfung und Chaos in Urzeit und Endzeit : eine religionsgeschichtliche Untersuchung über Gen 1 und Ap 12*, Göttingen : Vandenhoeck und Ruprecht, 1895.

Hamilton Grant, Iain, *Philosophies of Nature after Schelling*, London, NY, Continuum, 2006.

Hawking, Stephen, *A Brief History of Time: From the Big Bang to Black Holes*, New York, Bantam Books, 1988.

_____, *Brief Answers to the Big Questions*, London, Hodder & Stoughton, 2018.

Hawley John -Holcomb Katherine, *Foundations of Modern Cosmology*, 2nd ed. Oxford, Oxford University Press, 2005.

Henry H., *Virginia Woolf and the Discourse of Science: The Aesthetics of Astronomy*, Cambridge, Cambridge

Hetherington, Norris, *The Encyclopaedia of Cosmology: Historical, Philosophical and Scientific Foundations of Modern Cosmology*, Oxford and New York, Routledge, 1993.

Holt R.R., *Can Psychology Meet Einstein's Challenge?*, "Political Psychology" 5.2. 1984, pp. 199–225.

Hoyle, Fred, *The Origin of the Universe and the Origin of Religion*, London, Moyer Bell, 1993.

Impey, Chris, *How it Ends: From You to the Universe*, New York, W.W. Norton and Co 2010.

Jung, Karl, Gustav, *Gli archetipi dell'inconscio collettivo*, Bollati Boringhieri, Torino 1982.

Koestler, Arthur, *The Act of Creation*, Palgrave, Macmillan, 1964.

Koyré, Alexandre, *From the Close World to Infinite Universe*, Baltimore, John Hopkins Press, 1957.

Kragh, Helge, *Conceptions of Cosmos. From Myths to the Accelerating Universe: A History of Cosmology*, Oxford, Oxford University Press, 2007.

Leeming, David Adams, *Dictionary of Creation Myths*, Oxford, Oxford University Press, 1995.

Loew, Cornelius, *Myth, Sacred History, and Philosophy: The Pre-Christian Religious Heritage of the West*, New York, Harcourt, Brace World, 1967.

Long, Charles H., *Alpha: The Myths of Creation*, New York, George Braziller, 1963.

Luminet, J. P., *L'invention du Big Bang*, Paris, Le Seuil/Points Sciences, 2004.

Marenco, Franco, *Arcadia puritana. L'uso della tradizione nella prima Arcadia di sir Philip Sidney*, Roma, Storia e Letteratura, 2006.

Meletinskij, E. M., *Archetipi letterari*, ed. ital. a cura di M. Bonafin, Macerata, EUM, 2016.

Miesiolowski-Spano, Łukasz, *The origin myths and holy places in the Old Testament : a study of aetiological narratives*, London, Routledge, 2016.

Natarajan, Priyamvada, *Mapping the Heavens: The Radical Scientific Ideas That Reveal the Cosmos*, Yale, Yale University Press, 2016.

Ortiz Rescaniere, Alejandro - Neurath, Johannes (eds), *Mitologías amerindias*, Editorial Trotta, Madrid, 2006.

Ossola, Carlo, *L'autunno del Rinascimento*, Firenze, Olshki, 1971 [2015].

Otto, Walter, *Die Götter Griechenlands. Das Bild des Göttlichen im Spiegel des griechischen Geistes*, Bonn 1929.

Parkinson, Gavin, *Surrealism, Art and Modern Science. Relativity, Quantum Mechanics, Epistemology*, New Haven CT and London, Yale University Press; 2008.

Paterson Belcher, Stephen, *African myths of origin*, London, Penguin, 2005.

Piano, Stefano, *Il mito del Gange*, Torino, Magnanelli, 2018.

Piano, Stefano et al., *Hinduismo antico. I. Dalle origini vediche ai Purāṇa*, a cura di Francesco Sferra, "I Meridiani", Mondadori, Milano 2010.

Pouey-Mounou, Anne Pascal, *L'imaginaire cosmologique de Ronsard*, Genève, Groz, 2002.

Rees, Martin, *Before the Beginning*, London, Simon and Schuster, 1997.

Rowan-Robinson M., *Ripples in the Cosmos: A View Behind the Scenes of the New Cosmology*. Oxford, W.H. Freeman and Company, 1993

Rowe AP., *Astronomy & Cosmology*, London, Thames and Hudson, 1968

Segal, Robert A., *Myth: A Very Short Introduction*, Oxford: Oxford University Press, 2004. University Press, 2003.

_____, *Theorizing about Myth*, Amherst, University of Massachusetts Press, 1999.

_____, *Theories of Myth: From Ancient Israel and Greece to Freud, Jung, Campbell, and Levi-Strauss: Philosophy, Religious Studies, and Myth*, New York & London, Garland, 1996.

Rousseau, Jean-Jacques, *Essai sur l'origine des langues*, 1871 post., Paris, Flammarion, GF, 1993.

Russo Lucio, *La rivoluzione dimenticata. Il pensiero scientifico greco e la scienza moderna*, Milano, Feltrinelli, 1996.

Sproul, Barbara C., *Primal Myths: Creation Myths around the World*, Harper, 1979.

Tonelli Guido, *Genesi. Il grande racconto delle origini*, Milano, Feltrinelli, 2019.

Vernant Jean-Pierre, *L'univers, les dieux, les homes. Récits grecs des origines*, Paris, Seuil, 1999.

_____, *Les origines de la pensée grecque*, Paris, PUF, 2013.

Voltolini, Alberto, *How Ficta Follow Fiction. A Syncretistic Account of Fictional Entities*, Dordrecht, Springer, 2006.

von Franz, Marie-Louise, *Creation Myths*, Boston, Shambhala, 1995 (1972).

Warburg, Aby, *Gesammelte Schriften - Studienausgabe: Der Bilderatlas Mnemosyne: II 1.2*, Academic Verlag, 2012 [1924].