

VIII CONGRÈS INTERNATIONAL DE L'ASSOCIATION PORTUGAISE DE LITTÉRATURE COMPARÉE

Regards croisés: représentations des épidémies dans les arts. De la catastrophe à la résilience

12, 13 et 14 octobre 2022

Organisation: Université d'Évora et Université de Madère

Les épidémies telles que la peste noire, la grippe espagnole, le choléra et le sida ont été perçues comme des catastrophes qui ont provoqué de profonds changements dans les modes d'existence et dans les formes de relations humaines. La pandémie actuelle de Covid-19 s'inscrit dans une perspective de crise globale, qui a pris l'homme au dépourvu et bouleversé sa vision du monde, causant des traumatismes, des peurs et des états d'angoisse et provoquant des ruptures inattendues dans la culture et dans l'économie, entre autres. Au fil du temps, les différents arts (cinéma, danse, photographie, littérature, peinture, art numérique) ont confronté l'homme à l'étrangeté provoquée par les épidémies, permettant aux différents langages d'explorer la valeur allégorique du chaos, de dénoncer les dysfonctionnements des sociétés et de questionner la valeur de l'Humanité. L'épidémie est une expérience-limite d'incertitude et d'imprévisibilité qui interroge le rapport de l'homme à sa finitude.

Au XIVe siècle, Boccace, dans *Decameron* (1348-1353), met en scène le confinement provoqué par la peste noire de sept femmes et trois hommes, enfermés, pendant dix jours, dans une maison de campagne où ils se racontent des histoires pour maintenir la mort à distance. Associant

la peste à l'arrivée du Jugement dernier à Florence, les jeunes résistent par la parole, valorisant les plaisirs de la vie terrestre. Considérant que, selon Armando Gnisci (1998:189), la Littérature Comparée est la « science de la rencontre », l'œuvre canonique de Bocacce a connu des relectures comme la peinture à l'huile *A Tale from Decameron* (1916), du peintre préraphaélite John William Waterhouse et le film *Il Decameron* (1971), écrit et réalisé par Piero Paolo Pasolini. Dans une perspective pluridisciplinaire et comparatiste qui assemble littérature, arts plastiques, culture, histoire, philosophie, anthropologie et psychologie, on prétend repenser la façon dont les différents récits explorent l'épidémie et son dépassement. A titre d'exemple, on réfléchira sur la manière dont les textes paradigmatiques de Daniel Defoe, *A Journal of the Plague Year* (1722), *La Peste* (1947), d'Albert Camus et *Ensaio sobre a Cegueira* (1995), de José Saramago construisent la poétique de la catharsis dans le sens de la purification des passions, aidant le lecteur à entreprendre un parcours initiatique qui lui permet de sonder le sens de l'isolement, l'exil, la perte de la communauté, la peur de la maladie et la confrontation à la mort.

Dans les arts visuels, *Le Triomphe de la Mort* (1562), de Pieter Brueghel l'Ancien explore, suivant une lecture de la Renaissance, la dévastation collective associée à une pandémie, présentée comme une bataille dans laquelle des armées de squelettes sont commandées par la mort. De son côté, l'art expressionniste d'Egon Schiele, dans la peinture à l'huile *La Famille* (1918), dépeint la façon dont la grippe espagnole a affaibli son corps et celui de sa femme. Inscrite dans la perspective du Bioart, sculpture et art numérique, l'artiste britannique Anna Dumitriu, dans son installation *Plague Dress* (2018), a imprégné le tissu d'une robe du XVIIe siècle avec l'ADN de la bactérie *Yersinia pestis*, extrait des bactéries mortes de la peste, en jeu conceptuel de provocation. En

musique, Igor Stravinsky réinterprète dans son opéra *Oedipe Rex* (1927) la tragédie de Sophocle dans une Thèbes dévastée par la peste.

Les textes de Mary Shelley, *The Last Man* (1821), *The Scarlet Plague* (1912), de Jack London et le roman *Fever* (2016), de Deon Meyer, développent le thème de l'épidémie, associée à la fin de l'humanité, en assumant la fonction de récits d'anticipation qui aident à prévoir l'avenir. Dans cette même perspective apocalyptique, le film *Contagion* (2011), de Steven Soderbergh, apparaît comme une prophétie du coronavirus en montrant la progression rapide d'un virus mortel, transmis par l'air, et les différentes tentatives des chercheurs, médecins et responsables de la santé publique pour contenir la maladie.

Dans cette rencontre comparatiste, on explorera comment, par exemple, les arts visuels, la littérature, la danse et la musique formulent une mise en garde qui valorise «l'enseignement de la catastrophe» (2002 : 73), selon l'expression de Peter Sloterdijk : il est possible d'apprendre au milieu des décombres et (re)créer dans un contexte d'adversité. C'est dans le scénario poignant de la Seconde Guerre Mondiale qu'Olivier Messiaen crée son *Quatuor pour la fin du temps*, interprété pour la première fois devant tous les prisonniers du camp de concentration du Stalag VIII, en 1941. Si le remède contre l'épidémie est le récit qui réfléchit sur ses effets, comme le soutient Antoine Compagnon (2020), dans la littérature portugaise contemporaine, Gonçalo M. Tavares a publié, dans l'hebdomadaire *Expresso*, de brefs fragments dans son «Diário da Peste». Dans ces écrits du moi, en un croisement entre chronique, parabole et essai, la voix du texte parle, en un rythme hallucinant, de l'urgence de sonder les particularités de la pandémie. Dans une cartographie différente, le documentaire *Coronation* (2020) de l'artiste d'intervention chinois Ai Weiwei est une recherche approfondie de compréhension du virus dans la ville confinée de Wuhan qui, se centrant sur la façon dont

la culture chinoise a réagi aux effets du coronavirus, révèle le comportement humain sous contrôle autoritaire.

Les arts constituent un modèle de réflexion critique pour trouver des modèles de vie alternatifs qui rompent avec l'expérience frénétique de nos sociétés contemporaines avant la propagation du virus Covid-19, marquées par la marchandisation croissante qui détermine l'hyper-individualisme et l'insensibilité à la douleur. Empreints d'une grande faculté de réinvention, les arts incitent à repenser les épidémies comme mécanismes catalyseurs du changement à la recherche d'un nouvel humanisme, qui privilégie l'importance de valeurs telles que le don, la gratuité et le partage, permettant à l'homme de faire «une synthèse plus équilibrée entre personne et communauté, entre vie matérielle et vie spirituelle» (2020:85), comme le défend José Tolentino Mendonça dans *O que é amar um país. O Poder da Esperança*. Le recueil de nouvelles *The Decameron Project* du *New York Times Magazine* (2020) a publié des textes de vingt-neuf écrivains du monde entier qui proposent de comprendre les impacts de la pandémie de Covid-19, en imaginant l'inimaginable, à travers la littérature comme esthétique de résilience, inspirés du modèle de Boccace. En vue d'exalter l'empathie, différents artistes d'art urbain tels que Vhils, Banksy et Lewis Miller ont rendu hommage aux professionnels de la santé, exemples de compassion, qui ont montré comment la cohésion et le sentiment de communauté nous permettent d'affronter la pandémie de Covid-19.

Dans ce contexte de réflexion sur le chaos et la crise engendrés par les pandémies, dans une perspective comparatiste, nous invitons la communauté académique à examiner les différentes configurations des épidémies de l'Antiquité à nos jours à partir des axes thématiques suivants:

- Représentations et relectures des différentes épidémies;
- Épidémie, catastrophe et traumatisme;
- Épidémie comme allégorie de la société;
- Épidémie et déclin moral;
- Épidémie et rupture des discours établis;
- Épidémie et représentations apocalyptiques;
- Épidémie et témoignage;
- Pandémie, philosophie et société de contrôle;
- Épidémie et dystopie;
- Épidémie et nouvelles utopies post-pandémie;
- Le confinement comme moteur de créativité;
- Épidémie et résilience;
- Épidémie et art numérique.

Références bibliographiques (APA 7ème éd.):

- Boccaccio, Giovanni. (1992). *Decameron*. Einaudi.
- Boëtsch, Gilles, Chevê, Dominique. (2002). Le Corps à l'épreuve du mal: pour une lecture du corps épidémique au travers de l'iconographie picturale de la peste. In Boëtsch Gilles & Dominique Chevê (Eds.), *Le Corps dans Tous ses États. Regards Anthropologiques* (pp.115-133). CNRS éditions.
- Camus, Albert. (1996). *La Peste*. Gallimard.
- Crawford, Raymond. (1914). *Plague and Pestilence in Literature and Art*. Clarendon Press.
- Defoe, Daniel. (2003). *A Journal of the Plague Year*. Penguin Classics.
- Gnisci, Armando. (1998). La Literatura Comparada como disciplina de descolonización. In Maria José Veja & Neus Carbonell (Eds.), *Literatura Comparada: Principios y Métodos* (pp.188-194). Gredos.
- Hobart, Brenton. (2020). *La Peste à la Renaissance: L'Imaginaire d'un Fléau dans la Littérature au XVIe siècle*. Classiques Garnier.
- London, Jack. (2010). *The Scarlet Plague*. Bibliolis.
- Mendonça, José Tolentino. (2020). *O que é amar um país. O Poder da esperança*. Quetzal.

- Meyer, Deon. (2017). *Fever*. Holder & Stoughton Ann Hachette Uk Company.
- New York Times Magazine*. (2020). *The Decameron Project 29 stories from the pandemic*. Simon & Schuster Ltd.
- Peone, Dustin. (2020). *Plague Literature. Lessons for living well during a Pandemic*. Theuth Books.
- Reilly, Patrick. (2015). *Disease and Destiny in Plague Literature from Early Modern to Postmodern Times*. Peter Lang.
- Poirier, Jean-Louis. (2021). *L'Antiquité en détresse. Catastrophes et Épidémies dans le monde gréco-romain*. Les Belles Lettres.
- Saramago, José. (1995). *Ensaio sobre a Cegueira*. Caminho.
- Shelley, Mary. (2008). *The Last Man*. Oxford University Press.
- Sloterdijk, Peter. (2002). *A Mobilização Infinita. Para uma Crítica da Cinética Política*. Relógio D'Água.

Films:

- Pasolini, Piero. (1971). *Il Decameron*. Produzioni Europee Associati.
- Soderbergh, Steven. (2011). *Contagion*. Stacey Sher, Gregory Jacobs, Michael Shamberg.
- Weiwei, Ai. (2020). *Coronation*. Ai Weiwei.

Musique:

- Messiaen, Olivier. (2013). *Quatour pour la fin du temps*. AVAkademikerverlag.
- Stravinsky, Igor. (1993). *Œdipe Rex*. Orfeo.

Webographie:

- Chevé, Dominique & Michel Signoli. (2009, mars 30). *Les corps de la contagion corps atteints, corps souffrants, corps inquiétants, corps exclus?*
<https://www.cairn.info/revue-corps-dilecta-2008-2-page-11.htm>
(date d'accès 15/12/2021).
- Compagnon, Antoine. (2020, avril 1). *La Littérature face aux Pandémies*.
<https://www.fondation-cdf.fr/2020/04/01/la-litterature-face-aux-pandemies> (date d'accès 12/12/2021).
- Da Costa, Inês. (2020, juin 16). *De Vhils a Banksy: uma homenagem aos profissionais de saúde*.
<https://www.publico.pt/2020/06/16/p3/fotogaleria/vhils-banksy-quando-a-arte-urbana-homenageia-os-profissionais-de-saude-401541>
(date d'accès 12/12/2021).
- The New York Times. (2020, juillet 7). *The Decameron Project: New Fiction*

<https://www.nytimes.com/interactive/2020/07/07/magazine/decamer-on-project-short-story-collection.html> (date d'accès 12/12/2021).

Dumitriu, Anna. (2018). *Plague Dress*.

<https://annadumitriu.co.uk/portfolio/plague-dress>
(date d'accès 12/12/2021).

Dimitriu, Anna. (2020, avril 14). *Anticorpo fabricado por Ana Dumitriu*.

<https://sxpolitics.org/ptbr/anticorpos-fabricados-por-anna-dumitriu/10420> (date d'accès 12/12/2021).

Berkely News. (2020, avril 29). *Literature and Art in the Times of Crisis*.

<https://news.berkeley.edu/2020/04/29/literature-and-the-arts-in-times-of-crisis/> (date d'accès 12/12/2021).

UNIVERSIDADE DE ÉVORA
ESCOLA DE CIÊNCIAS SOCIAIS
DEPARTAMENTO DE LINGÜÍSTICA E LINGÜÍSTICA

