

La figure du prophète revisitée. Muhammad dans les savoirs, la littérature et les arts (xixe-xxie siècle)

The figure of the Prophet revisited: Muhammad in knowledge, literature, and the arts (19th-21st century)

Responsables

- **Guy Barthèlemy** (EHESS, IMAF)
- **Alice Bombardier** (Sorbonne-Université, CRHXIX, Cermom)

Discutant

- **Alain Messaoudi** (Université de Nantes, CRHIA)

Intervenants de la partie 1

- **Alice Bombardier**
- **Alain Messaoudi**
- **Guy Barthèlemy**
- **Noémie Cadeau** (Université Jean Monnet, ECLLA, Cermom)

Intervenants de la partie 2

- **Emmanuelle Stefanidis** (Université de Nantes)
- **Muhammed Niyas Ashraf** (University of Ghent)
- **Seydi Diamil Niane** (IFAN, Université Cheikh Anta Diop)
- **Antonio Cuciniello** (Catholic University of the Sacred Heart, Milan)

Résumé de l'atelier

Des travaux récents ont permis de renouveler la connaissance des transformations du genre de la *sîra* et de la figure de Muhammad, prophète, fondateur d'une religion et héros, dans le monde ottoman et en Europe entre le xvie et le xixe siècle.

L'atelier propose de dresser un bilan de ces renouvellements historiographiques et de se concentrer sur les circulations de la figure de Muhammad dans les productions savantes, littéraires et artistiques entre le monde occidental et le monde musulman, au cours d'une période caractérisée par l'affirmation d'un impérialisme européen et sa mise en cause. On portera une attention particulière aux modalités des transferts culturels. Des approches permettant de croiser différentes approches disciplinaires seront appréciées.

Recent research has renewed our knowledge of the transformations of the *sîra* genre and the figure of Muhammad—prophet, founder of a religion, and hero—in the Ottoman world and in Europe between the 16th and 19th centuries. The workshop will take stock of these new historiographical developments and focus on the circulation of the figure of Muhammad in scholarly, literary, and artistic productions between the West and the Muslim world, during a period characterised by the affirmation of European imperialism and its challenge. Particular attention will be paid to the modalities of cultural transfers. Cross-disciplinary approaches will be appreciated.

Programme de la partie 1

Alice Bombardier (Sorbonne-Université, CRHXIX, Cermom)

Les représentations plastiques du prophète Muhammad en mutation au XIXe siècle

Alain Messaoudi (Université de Nantes, CRHIA)

Un imaginaire franco-islamique au sortir de la Grande Guerre. Mohammed, La Vie du prophète, de Sliman ben Brahim et Étienne Dinet

A Franco-Islamic imaginary at the end of the Great War. Mohammed, The Life of the Prophet by Sliman ben Brahim and Étienne Dinet

Guy Barthélemy (EHESS, IMAF)

Mohammed – Le Roman d'un prophète de Klabund: Analyse d'une appropriation symboliste de la figure du prophète

Mohammed – Le Roman d'un prophète de Klabund: Analysis of a symbolist appropriation of the Prophet

Noémie Cadeau (Université Jean Monnet, ECLLA, Cermom)

Les Filles d'Allah de Nedim Gürsel: La fictionnalisation de Mahomet à l'épreuve des pouvoirs politiques et religieux en Turquie

The Daughters of Allah by Nedim Gürsel: The fictionalisation of Mohammed and the test of political and religious power in Turkey

Alice Bombardier

Les représentations plastiques du prophète Muhammad en mutation au XIXe siècle

Les nombreuses mutations que connaît la figuration du prophète dans les arts plastiques à partir du XIXe siècle sont présentées ici. Jusque-là surtout limitée à la peinture de manuscrits et réservée à un public privilégié, la représentation prophétique évolue considérablement au XIXe siècle au Moyen-Orient. Elle se caractérise, d'une part, par une diversification des supports, des styles et des variantes créatives; d'autre part, par une démocratisation de son accès, ainsi que par une extension de ses usages, les représentations prophétiques infusant jusqu'à la vie quotidienne, à la fois arborées dans l'espace public, suspendues dans les intérieurs, voire emportées autour du cou. En Occident, les représentations plastiques du prophète Mahomet réalisées à cette époque s'insèrent dans d'autres registres sémantiques et contextes visuels, dont certains seront aussi explorés.

The Prophet representation's mutations underwent in the plastic arts from the 19th century onwards are presented here. Until the 19th century, the prophetic representation was mainly limited to the painting of manuscripts and kept for a privileged audience, but from then on, it considerably evolved in the Middle East, where it was characterized, on the one hand, by a diversification of supports, styles, and creative variants; on the other hand, by a democratization of its access, as well as by an extension of its uses, infusing daily life, displayed both in public space and in interiors, even worn around the neck. In the West, the plastic representations of the Prophet fitted into other semantic registers and visual contexts, also explored here.

Alain Messaoudi

Un imaginaire franco-islamique au sortir de la Grande Guerre. Mohammed, La Vie du prophète, de Sliman ben Brahim et Étienne Dinet

En 1918, les éditions d'art Piazza publient à Paris l'ouvrage d'un peintre orientaliste renommé, Étienne Dinet, et de son compagnon à Bou Saada, l'oasis du Sahara algérien où il a fixé son atelier, Sliman ben Brahim. Nous analyserons la façon dont cet ouvrage, par son texte, ses planches et son décor calligraphique, dû à Mohammed Racim, qui se fera bientôt un nom comme miniaturiste algérien, propose une représentation de l'islam et du prophète qui s'intègrent au cadre français, dans un contexte où il s'agit de reconnaître la contribution des soldats et des travailleurs musulmans à l'effort de guerre et la part qu'ils ont prise à la victoire des forces de l'Entente.

In 1918, the art publisher Piazza published a book in Paris by a renowned Orientalist painter, Étienne Dinet, and his Algerian companion, Sliman ben Brahim, from Bou Saada, the oasis in the Algerian Sahara where Dinet had set up his studio. We will analyse the way in which this work, with its text, plates, and calligraphic decoration by Mohammed Racim, who would soon make a name for himself as an Algerian miniaturist, offers a representation of Islam and the Prophet that fits into the French context, where the contribution of Muslim soldiers and workers to the war effort and the part they played in the victory of the Entente forces were recognised.

Guy Barthélemy

Mohammed – Le Roman d'un prophète de Klabund: Analyse d'une appropriation symboliste de la figure du prophète

En 1917, Klabund publie (en allemand) *Mohammed – Le Roman d'un prophète*, œuvre brève et dense, très marquée par la poétique symboliste, par son lyrisme, son étrangeté, qui exalte la figure d'un Mohammed plus proche de celle de l'inspiré mystique porté par une conscience cosmique, une soif d'amour, et leurs fulgurances, confronté à une expérience initiatique bouleversante que de celle du fondateur de la religion musulmane et de son premier État. Nous lirons cette œuvre singulière comme un exemple des changements qui affectent la figure du prophète en ce début de xxe siècle.

In 1917, Klabund published (in German) *Mohammed – The Novel of a Prophet*, a short, dense work, strongly influenced by Symbolist poetics, by its lyricism, its strangeness, which exalts the figure of a Mohammed closer to that of the mystically inspired man driven by a cosmic consciousness, a thirst for love, and their fulgurances, confronted with an overwhelming initiatory experience, than to that of the founder of the Muslim religion and its first state. We will read this singular work as an example of the changes affecting the figure of the Prophet at the beginning of the 20th century.

Noémie Cadeau

Les Filles d'Allah de Nedim Gürsel: La fictionnalisation de Mahomet à l'épreuve des pouvoirs politiques et religieux en Turquie

Au printemps 2009, l'écrivain Nedim Gürsel se trouve au cœur d'une polémique médiatique qui prend l'allure d'un feuilleton judiciaire aux répercussions internationales. Son roman *Les Filles d'Allah* est accusé d'avoir «dénigré les valeurs religieuses d'une partie de la population», tandis que la direction des Affaires religieuses reproche à ses écrits leur caractère blasphématoire. Or, le romancier n'a pas pris de position publique au sujet de l'islam: c'est davantage la fiction, et plus précisément la fictionnalisation de la vie du prophète Mahomet, que l'on incrimine dans ce procès. Pourtant, la vie légendaire de Mahomet est une matière littéraire qui passionne Nedim Gürsel, à la fois en tant que romancier, mais aussi en tant que chercheur: il consacre son essai *La Seconde Vie de Mahomet* aux représentations littéraires du prophète du Moyen-Âge jusqu'aux *Versets sataniques* de Rushdie, dont *Les Filles d'Allah* pourrait constituer une station supplémentaire. Cette communication entend aussi explorer, à une échelle microtextuelle, l'intrication entre le sacré et le romanesque dans *Les Filles d'Allah*, œuvre palimpseste d'une grande érudition, où s'entremêlent à la fois des sourates sacrées et des vers profanes, des figures de poètes et de prophètes. Ce récit, qui relate le passage du polythéisme au monothéisme, est une épopée des premières décennies de la révélation islamique sur laquelle s'impriment en filigrane des fragments autobiographiques de la vie de l'auteur. Les strates temporelles s'entremêlent, livrant une fresque historique discontinue dont le dénominateur commun est la spiritualité musulmane. Cette communication souhaite ainsi explorer à la fois les conséquences politiques et religieuses d'une représentation fictionnelle du prophète dans la Turquie du début du XXIe siècle et réactualiser cette problématique à travers une étude littéraire des dispositifs romanesques déployés par Nedim Gürsel pour représenter Mahomet dans son roman *Les Filles d'Allah*.

In the spring of 2009, the writer Nedim Gürsel found himself at the centre of a media controversy that took on the appearance of a legal soap opera with international repercussions. His novel *The Daughters of Allah* was accused of having "denigrated the religious values of a section of the population," while the Directorate of Religious Affairs accused his writings of being blasphemous. However, the novelist has not taken a public stance on Islam: it is fiction, and more specifically the fictionalisation of the life of the Prophet Mohammed, that is being criticised in this trial. Yet the legendary life of Mohammed is a literary subject that fascinates Nedim Gürsel both as a novelist and as a researcher: in his essay *The Second Life of Mohammed*, he devotes himself to literary representations of the Prophet from the Middle Ages to Rushdie's *Satanic Verses*, of which *The Daughters of Allah* could be another station. This paper will also explore, at a microtextual level, the intertwining of the sacred and the fiction in *The Daughters of Allah*, a palimpsest of great erudition, in which sacred suras and secular verses, figures of poets and prophets, are interwoven. This account of the transition from polytheism to monotheism is an epic of the first decades of Islamic revelation, with autobiographical fragments of the author's life printed in the watermark. The temporal strata intermingle, delivering a discontinuous historical fresco, of which the common denominator is Muslim spirituality. The aim of this paper is to explore both the political and religious consequences of a fictional representation of the Prophet in early 21st-century Turkey, and to update this issue through a literary study of the novelistic devices used by Nedim Gürsel to represent Muhammad in his novel *The Daughters of Allah*.

Programme de la partie 2

Emmanuelle Stefanidis (Université de Nantes)

Le Livre des livres: Le Coran et Muhammad vus par les romantiques

The Book of books: The Qur'an and Muhammad under the Romantic gaze

Muhammed Niyas Ashraf (University of Ghent)

The Prophet reframed: Muhammad in European missionary and Muslim intellectual currents during British colonialism in the 19th-century South India

Seydi Diamil Niane (IFAN, Université Cheikh Anta Diop)

El Hadji Malick Sy (m. 1922) et la Lumière muhammadienne: Emprunts, mythologie et prophétologie dans l'Afrique de l'Ouest coloniale

El Hadji Malick Sy (d. 1922) and the Muhammadian Light: Appropriations, mythology, and prophetology in colonial West Africa

Antonio Cuciniello (Catholic University of the Sacred Heart, Milan)

The image of Prophet Muhammad in modern Italian historiography: A journey through encyclopedias, essays, and textbooks

Emmanuelle Stefanidis

Le Livre des livres: Le Coran et Muhammad vus par les romantiques

Les Lumières ont suscité une réappréciation de l'islam, rompant avec des siècles d'hostilité religieuse. Malgré la persistance de poncifs polémiques sur la « religion des Turcs », le contexte intellectuel du XVIIIe siècle incita une compréhension de Muhammad en tant que réformateur et de l'islam comme une forme purifiée de monothéisme (Elmarsafy, 2009; Tolan, 2018). Une facette moins connue de cette réhabilitation est la représentation de Mahomet comme un homme de génie au sens romantique du terme : un prophète (ou un poète) doué de la capacité de communiquer l'ineffable et de transformer le monde par son verbe. Aux yeux de nombreux romantiques, le prophète et « son » Coran symbolisent le pouvoir des chefs-d'œuvre poétiques de façonner les nations et d'écrire l'histoire. Une fascination littéraire, mystique et politique pour le texte sacré de l'islam et son prophète conduit alors des hommes de lettres, parmi les plus illustres d'Europe, à composer des poèmes imitant des fragments coraniques.

Notre intervention examinera le regard de trois grands poètes nationaux sur le Coran : Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), Alexandre Pouchkine (1799-1837) et Victor Hugo (1802-1885). Tous les trois ont composé des poèmes inspirés du Coran et une ode à la figure du prophète. Leurs adaptations d'un texte qui, pendant des siècles, avait été mal compris, redouté et vilipendé, ont irrémédiablement introduit le livre sacré de l'islam dans l'imaginaire littéraire européen. Je présenterai les contextes, à la fois personnels et nationaux, dans lesquels ces trois poètes ont découvert le Coran et la figure du prophète, la place de leurs imitations « coraniques » dans leur production littéraire, les raisons de leur identification avec le prophète et l'impact de leurs relectures sur les littératures nationales auxquelles ils appartiennent.

The European Enlightenment prompted a reappraisal of Islam that broke with centuries of religious hostility. While polemical tropes on “the religion of the Turks” certainly endured, the intellectual context of the 18th century was also receptive to new portrayals of Muhammad as a reformer and of Islam as a purified form of monotheism (Elmarsafy, 2009; Tolan, 2018). A less-known facet of post-Enlightenment perspectives on Islam is the representation of Muhammad as a man of genius in the Romantic sense: a prophet (or poet) gifted with the ability to communicate the ineffable and to lead by the word. The Prophet and “his” Qur'an epitomized the power of poetic masterpieces to shape nations and make history. A literary, mystical, and political fascination with the Muslim scripture prompted non-Muslim European poets to compose poems imitating suras in a context marked by the rise of Romantic nationalism.

This paper focuses on the poetic engagements with the Qur'an and Muhammad by three leading national poets: Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832), Alexander Pushkin (1799–1837), and Victor Hugo (1802–1885). The pioneering readings of Goethe, Pushkin, and Hugo of a Scripture that had, for centuries, been feared, misunderstood, and vilified irreversibly introduced the Qur'an into the European literary imagination.

I highlight the contexts, both personal and national, whereby the three poets encountered the Qur'an; the role that their "Qur'anic" imitations held in their literary production; the complex modes of identification with the Prophet that they demonstrate; and the impact of their "Qur'anic" rewritings on their literary traditions.

Muhammed Niyas Ashraf

The Prophet reframed: Muhammad in European missionary and Muslim intellectual currents during British colonialism in the 19th-century South India

This study examines the intellectual resistance led by Sayyid Sanā'ullāh Makti Tannal (1847–1912), a reformist thinker in colonial Kerala, against the Christian missionary depiction of Prophet Muhammad during British colonialism. Makti's writings represent an early South Indian Muslim intellectual response to the defamatory portrayals of Muhammad by Christian missionaries, particularly Herman Gundert (1814–1893), a Basel missionary and prominent figure in Malayalam literary development. Gundert's biography *Muhammad Caritram (The History of Muhammad)* presented the Prophet as violent and sensual, fueling polemical debates.

In contrast to the mystical and legendary representations in devotional poetry, Makti's works reframed Muhammad as a historical figure. Between 1884 and 1912, Makti authored over thirty monographs, employing textual criticism, drawing on biblical translations and European scholarship to counter missionary narratives. He critiqued Christian allegations regarding Muhammad's morality, prophethood, and miracles, simultaneously creating new portrayals of the Prophet as a noble hero, the epitome of perfection, and the "comforter" foretold in religious texts.

This paper explores Makti's polemics as a response to the socio-intellectual challenges of 19th-century South Indian Islam, identifying two key developments. First, Makti's rationalist approach marked a shift towards reclaiming Islamic intellectual traditions while challenging the Christian enlightenment framework. Second, his engagement in public debates solidified communal identities within colonial Kerala, emphasizing Muhammad's central role in Muslim life. By drawing on both Islamic sources and Western critiques, Makti dismantled orientalist stereotypes and reaffirmed Muhammad's significance as a spiritual and moral guide. This study situates Makti's polemics within broader transnational exchanges, shedding light on the reimagining of the Prophet in the context of colonial resistance and intellectual reform.

Seydi Diamil Niane

El Hadji Malick Sy (m. 1922) et la Lumière muhammadienne: Emprunts, mythologie et prophétologie dans l'Afrique de l'Ouest coloniale

De par son histoire avec l'islam, l'Afrique de l'Ouest a connu une grande influence du soufisme, notamment à travers ses multiples confréries. Ce soufisme, contrairement à d'autres visions plus littéralistes de l'islam, pense le prophète à travers une méta-histoire qui lie le Muhammad historique aux temps des commencements de la création. Les soufis parlent ainsi d'une Réalité et d'une Lumière muhammadiennes.

Figure importante de la Tijāniyya ouest-africaine, Elhadji Malick Sy a abordé le prophète historique dans la continuité du Muhammad méta-historique dans plusieurs de ses écrits. Le plus connu est son *Hilās al-dahab fī sirat hayr al-'arab*. À travers ses trente chapitres, El Hadji Malick Sy évoque les différentes étapes de la vie et de la prophétie de Muhammad. Le premier chapitre, qui nous intéresse ici, porte sur la nature avatarique et métaphysique du prophète (*al-haqīqa al-muhammadiyya*), et plus spécifiquement sur ce qui est connu comme étant la Lumière muhammadienne (*al-nūr al-muhammadi*). C'est de l'analyse de l'usage qu'El Hadji Malick Sy fait de cette Lumière muhammadienne, dans le premier chapitre de *Hilās al-dahab*, qu'il sera question dans notre communication. Plus concrètement, nous verrons dans quelle mesure la Lumière muhammadienne permet d'éclairer une mythologie et une prophétologie musulmanes. La mythologie est comprise ici telle que définie par l'Académie française, à savoir un « ensemble des mythes propres à une religion, à une civilisation, à un peuple ». Prise dans ce sens, la mythologie renvoie aux mythes. Contrairement au sens commun qu'il a fini par prendre, le mythe permet d'élucider ce qu'une religion dit des débuts de la création. De son côté, la prophétologie étudie les prophéties dans leurs différentes manifestations et usages. Nous nous arrêterons enfin sur les emprunts qu'El Hadji Malick Sy fait d'ouvrages et de traditions antérieurs pour les besoins de sa description de la Lumière muhammadienne.

West Africa's Islamic history has been deeply influenced by Sufism, mainly through its numerous orders. Unlike more literal interpretations of Islam, this Sufism offers a profound and spiritual vision of the Prophet as part of a meta-history that connects the historical Muhammad to the time of creation's origins. Sufis, therefore, speak of a Muhammadian Reality and Light.

Elhadji Malick Sy, a pivotal figure in the West African Tijāniyya, has left his mark in several writings. In these works, he approaches the historical Prophet in the context of the meta-historical Muhammad. His most renowned work, *Hilās al-dahab fī sīrat hayr al-'arab*, delves into the various stages of Muhammad's life and prophethood across its thirty chapters. The first chapter, of particular interest here, explores the metaphysical nature of the Prophet (*al-haqīqa al-muhammadiyya*) and, more specifically, the Muhammadian Light (*al-nūr al-muhammadi*).

Our presentation will analyze El Hadji Malick Sy's use of this Muhammadian Light in the first chapter of *Hilās al-dahab*. More concretely, we will see to what extent the Muhammadian Light helps to illuminate Muslim mythology and prophetology. Mythology is understood here as defined by l'Académie française, namely a "set of myths peculiar to a religion, a civilization, a people." Therefore, mythology refers to myths. Contrary to the ordinary meaning it has come to take on, myth allows us to elucidate what religion says about the beginnings of creation. For its part, prophetology studies prophecies in their various manifestations and uses. Finally, we will look at El Hadji Malick Sy's references to earlier works and traditions in his description of the Muhammadian Light.

Antonio Cuciniello

The image of Prophet Muhammad in modern Italian historiography: A journey through encyclopedias, essays, and textbooks

Without any doubt, the perception of the Islamic Prophet, Muhammad, in Western culture is one of the most complicated themes to explain and investigate. In medieval times, he appears in Dante's (1265–1321) well-known work, *The Divine Comedy*, in Canto "XXVIII of Hell," among the "sowers of discord and schism," along with his son-in-law and cousin 'Ali. The punishment to which he is subjected is mutilation, having been conceived and perceived as bringing division to the Christian religion during his lifetime. This scene, evidently so impactful, also had its own artistic reproduction in the church of San Petronio in Bologna. Indeed, in the Chapel of the Three Kings, there is a fresco, attributed to Giovanni da Modena (1379?–1455?), depicting this scene. Certainly, this image must be placed in a precise historical moment and within a precise framework of relations between the Christian West and the Muslim East.

Since the writing of Dante's work, history has moved on and a return of Islam has been witnessed in Italy through migratory flows. Starting from this specific geographical, historical, and sociological framework, the present proposal aims to investigate the vision of Muhammad through contemporary Italian historiography, with a careful eye on Muslim-Christian relations, as well as on the now structural presence of Muslim students in Italian schools.