

OPENING SPEECH

Discorso inaugurale

Dear Friends and Colleagues,

Thank you for being here. Thanks to those that have come from far away, thanks to those that so efficiently contributed to the realization of this Symposium.

This Alpine valley hosted rock art artists in the past and is welcoming you now, art specialists from ca. 40 countries of five continents. When the Early Camunians were depicting the rocks of this valley, they did not know that other people in Australia or in America were making rock art at that same time. Same methods of painting and engraving, similar subjects represented and not only: three elementary needs of our human nature, communication, memorization and externalization, were practiced in similar ways in various parts of the world by different ethnic groups which may have never met for thousands of years. They did not know that they were following global traditions. Each ethnic group relied on local resources, some were hunters, others were relying on potato or maize collecting, others were growing rice, others again had fishing as their main food resource, but all of them produced visual art.

They did not know that they were part of a global trend. For them their world was their family, clan or tribe. For them, 10,000 or 20,000 years ago, globalization consisted in sharing events, discoveries and experiences with the world they knew, neighbor clans or tribes. "Global" social gatherings for events and ceremonies, then, concerned peoples from the Valley and occasionally beyond. Now the entire world is a valley and our "Global" gatherings include clans and tribes from all the known lands of the globe. But are we really global?

We are acquiring increasing knowledge on some part of the human kind. How much still remains to be discovered? How many clans, how many creations of human minds, concepts, traditions, works of art, are missing for a global history? In the last two generations the urban society has been enriched by unexpected discoveries, immense, millenary archives of rock art in different places of the planet, from Brazil, to Central Asia, to Australia. We recovered knowledge on previously ignored peoples, living in the Philippines, in Amazonia, in the forests of the Congo Basin, or of Central India. For ages, human groups had remained isolated in islands like Tasmania, or in peninsulas like Baja California, or in the tropical forests like Amazonia, or in oases in the desert, like the Algerian Tassili. They grew their own identities as if they were in different planets. But also they produced art. Scientific research, exploration and human curiosity help revealing the many faces of our kind. How much of this humanity is still hidden in the corners of our small "global" globe?

Cari amici e colleghi,

Grazie della vostra presenza qui oggi. Grazie a quelli che sono venuti da lontano, e grazie a tutti coloro che hanno contribuito con tanta efficienza alla realizzazione di questo Simposio.

Questa valle Alpina ha ospitato nel passato gli artisti che hanno realizzato l'arte rupestre, e oggi dà il benvenuto a voi, specialisti provenienti da oltre 40 Paesi e cinque continenti. Quando gli antichi Camuni disegnavano sulle rocce di questa valle, ignoravano che altri popoli in Australia o in America nello stesso momento stessero realizzando arte rupestre con gli stessi metodi di pittura e di incisione, soggetti simili e non solo, tre bisogni elementari della nostra natura umana, comunicazione, memorizzazione ed esternalizzazione, venivano espressi in modi simili in varie parti del mondo da gruppi etnici diversi che potevano non essersi incontrati da millenni.

Non sapevano che stavano seguendo delle tradizioni globali. Ciascun gruppo etnico traeva sostentamento da risorse locali: alcuni erano cacciatori, altri vivevano della raccolta di patate o di mais, altri invece coltivavano riso, altri ancora avevano la pesca come principale risorsa di cibo, ma tutti loro producevano arte visiva.

Ignoravano di far parte di una tendenza globale. Il mondo era per loro la famiglia, il clan o la tribù. Per loro che sono vissuti 10.000 o 20.000 anni fa, la globalizzazione consisteva nel condividere eventi, scoperte ed esperienze con il mondo che conoscevano, con i clan e le tribù vicine. Le occasioni di incontro sociale "globali", per eventi e cerimonie, coinvolgevano allora i popoli della Valle e di tanto in tanto anche delle valli vicine. Oggi il mondo intero è una valle, e i nostri incontri "Globali" includono clan e tribù provenienti da tutte le terre conosciute del globo. Ma siamo veramente globali?

Acquisiamo sempre più conoscenza riguardo a certe parti dell'umanità. Quanto c'è ancora da scoprire? Quanti clan, quante creazioni prodotte dalla mente umana, concetti, tradizioni, opere d'arte mancano ancora per tracciare una storia globale? Nel corso delle ultime due generazioni la società urbana si è arricchita grazie alle inaspettate scoperte di millenari, immensi archivi di arte rupestre in diverse zone del pianeta, dal Brasile, all'Asia Centrale, all'Australia. Abbiamo recuperato la conoscenza di popoli prima sconosciuti, che vivevano nelle Filippine, in Amazonia, nelle foreste del bacino del Congo, o nell'India centrale. Per secoli alcuni gruppi umani sono rimasti isolati in isole come la Tasmania, o in penisole come la Bassa California, o nelle foreste tropicali come l'Amazonia, nelle oasi del deserto come Tassili (Algeria). Hanno costruito le loro identità come se si trovassero in un altro pianeta, ma hanno anche prodotto arte. La ricerca scientifica, l'esplorazione e la curiosità dell'uomo hanno contribuito a rivelare i molti volti della nostra specie. Quanto di questa umanità si cela ancora negli angoli del nostro piccolo pianeta "globale"?

Our knowledge is growing, generation after generation. And, again and again, we realize how much in common have all these different peoples, each one with its own identities, habits, traditions, and beliefs. The misleading traditional view of “primitive man” as a hungry food-hunter has been refuted. More than ever before, we are now the hungry food-hunters, or job hunters, or resources-hunters. If we consider the time and energy that must have been devoted by small clans of hunters-gatherers, to produce millions of images on the rocks of the African Drakensberg or on those of Australian Arnhem Land, we wonder how much they cared about their intellectual and spiritual life. Was prehistoric man more intellectual than us?

From the beginning, humans were producers of art in its various forms, visual art, music, dance. The art of seducing had been inherited from previous primates. Different languages, different rituals and beliefs, different traditions, different resources, different environment, from tropical forest, to deserts, to grassland, to arctic tundra, but all produced art. Art was and is a universal language. It is the source of a global dialogue in this Babel Tower.

Can a bush hunter and a European professor share a dialogue and understand each other? By personal experience we can answer: ” YES, with much pleasure from both sides”. Could a dentist, or an electronic engineer, or the director of a pharmaceutical factory, or a psychoanalyst, be a protagonist in decoding rock art? YES. Intuition and experience make the impossible to be possible. Sharing different experiences makes the world progress in our field as in other fields.

To us the word “progress” does not mean running faster or having more comfort, it means “better understanding”.

BUILDING THE FUTURE FROM THE PAST

Dialogue is possible between whoever answers the call of the horns and of the tam-tam. Here we are. Here you are. Our congress of ideas has started gradually, with the memory of previous Symposia, with your registration, then came your proposals of communication and abstracts, then your papers. Now the texts are published and your personal presence makes the dialogue a synthesis of achievements and a projection toward the future.

We are all concerned about better recovering the past as a mean to understand the present. We are not here to commemorate ancestral spirits or mythical heroes or founders of dynasties. We are here to contribute a better future for education, culture and scientific research. However, our teachers, the pioneers of our disciplines and of our doctrine, are present in our minds. The steps of our beginning and our itinerary are the logs of our raft. Though we do not always navigate following the stream, the raft is holding. Now we are at the 25th Valcamonica Symposium, having experienced 25 Symposia in 50 years. During these years, having registered the presence of colleagues from over 100 nations, having been the venue for new discoveries and new ideas, the Valcamonica Symposia have been solid chapters in the progress of study, formation and research in the humanities. 50 years ago, when we organized our first

La nostra conoscenza si accresce di generazione in generazione, sempre di più noi realizziamo quanto questi diversi popoli abbiano in comune, ognuno con la sua identità, le proprie abitudini, tradizioni e credenze. La visione tradizionale e fuorviante dell’“uomo primitivo” come un cacciatore-raccoglitore affamato è confutata. Più che in ogni altra epoca, siamo noi oggi gli affamati cacciatori di cibo, o cercatori di lavoro, o alla ricerca di risorse. Se consideriamo il tempo e l’energia che piccoli clan di cacciatori-raccoglitori hanno dovuto spendere per produrre milioni di immagini sulle rocce del Drakensberg in Sud Africa o su quelle della Terra di Arnhem in Australia, ci dobbiamo chiedere quanto importante fosse per loro la vita intellettuale e spirituale. L’uomo preistorico era forse più intellettuale di noi? Sin dalle origini gli uomini producevano arte in diverse forme: arte visiva, musica, danza. Avevano ereditato l’arte della seduzione da più antichi primati. Si distinguevano per lingue diverse, rituali e credenze diverse, diverse tradizioni, diverse risorse, un diverso ambiente, dalla foresta tropicale, ai deserti, alle praterie, alla tundra dell’Artico, ma tutti producevano arte. L’arte era ed è ancora oggi un linguaggio universale. Essa rappresenta una fonte di dialogo globale in questa Torre di Babele.

Possono un cacciatore indigeno e un professore europeo condividere un dialogo e capirsi? L’esperienza personale ci consente di rispondere: “SÌ, e con molto piacere da entrambe le parti”. Possono un dentista, un ingegnere elettronico, il direttore di una ditta farmaceutica, o uno psicanalista essere protagonisti nella decifrazione dell’arte rupestre? SÌ. È un fatto. L’intuizione e l’esperienza rendono possibile l’impossibile. La condivisione di esperienze diverse fa progredire il mondo nel nostro campo, così come in altri campi. Per noi, la parola “progresso” non significa correre più velocemente, o avere un maggiore comfort, essa significa “capire meglio”.

COSTRUIRE IL FUTURO A PARTIRE DAL PASSATO

Il dialogo è possibile tra chiunque risponda al richiamo dei corni o del tam-tam. Eccoci. Eccovi. La nostra comunione d’idee è iniziata gradualmente, con il ricordo dei precedenti Simposi, con la vostra registrazione, poi sono venute le vostre proposte di interventi e gli estratti, e in seguito gli articoli. Adesso i testi sono pubblicati e la vostra presenza personale trasforma il dialogo in una sintesi delle acquisizioni della ricerca e in un proiettarsi verso il futuro.

Tutti noi siamo impegnati nel recuperare sempre più a fondo il passato come strumento per comprendere il presente. Non siamo qui per commemorare spiriti ancestrali, eroi mitici o fondatori di dinastie. Siamo qui per contribuire a un futuro migliore per l’istruzione, la cultura e la ricerca scientifica. E tuttavia i nostri maestri, i pionieri delle nostre discipline e della nostra dottrina, sono ben presenti nelle nostre menti. I nostri primi passi e il nostro itinerario rappresentano i tronchi della nostra zattera. Anche se non sempre navighiamo seguendo la corrente, la zattera resiste.

Siamo giunti oggi al XXV Simposio di Valcamonica con un’esperienza alle spalle di 25 Simposi in 50 anni. Nel corso di questi anni, registrando la presenza di colleghi da oltre 100 Paesi, diventando luogo che accoglie nuove scoperte e nuove idee, i Simposi di Valcamonica hanno costituito solidi capitoli nel progresso dello studio, della for-

Valcamonica Symposium, colleagues and friends considered us to be visionaries. They were probably right. They said: "it will not last", and in that they were wrong. Bringing scholars from all over the world in a lost valley in the Italian Alps was seen as a utopia. But the utopia worked. What can you do if you are not a visionary?

Several colleagues supported the concept and participated actively. Valcamonica rock art was then practically unknown. Scientific monographs have appeared and the results are in every history textbook; several archaeological parks are open to visitors and provide work for rangers, guides, and administrators. Hotels and restaurants offer services to visitors. New wave of culture, socialization, daily contacts with scholars and other visitors, international relations, are bringing a breeze of life into this lost valley in the Italian Alps. But even more important, many of the world specialists have been here and contributed to the peculiar identity of this Centre and its Symposia. The multi-disciplinary and multi-cultural permanent dialogue has contributed to society, to education, to culture, to the institutions, to the particular image and resonance of this research Centre and of this Alpine Valley.

Most of the first promoters of these Symposia are no more with us; 50 years ago they were experienced scholars and professors. They are remembered as historical figures that created the roots of present day prehistoric research. They supported the early phases of research in Valcamonica, the fathers of modern prehistory have been our supporters, they have been teachers, also my teachers, like the Abbé Breuil, Claude Lévi Strauss and André Leroi Gourhan, scholars and friends like Paolo Graziosi, Antonio Beltran, Hugh Henken, Raymond Vaufrey. Students and researchers from many countries of five continents, have been trained at this Valcamonica Centre, have attended these Symposia, and have formed a world network of dialogue and cooperation, at the roots of our meetings and of the progress of scientific research.

Most prehistorians, anthropologists, specialists in prehistoric art and in other disciplines, have attended these Symposia and many of the new ideas, new methods, new concepts, have been elaborated and tested at these Symposia. All of you, all of them, contribute to the inspiration that we are acquiring from the papers and dialogues of this 25th Symposium.

Since we are here assembled from 5 continents we are a global team. However, our globalization preserves the personality and the ideas of each one of us. We are individuals, gathering here to enrich our minds and learning from each other. The Symposium is a forum to develop new ideas, create joint projects, favor international and bilateral cooperation, help our institutions to be promoters of new trends in culture, education and research. Good intentions have to be followed by pertinent facts and we trust that new projects will find their way. Thank you, my friends, for your engagement and cooperation.

mazione e della ricerca negli studi umanistici. Cinquanta anni fa, quando organizzammo il nostro primo Simposio di Valcamonica, i nostri colleghi e amici ci considerarono dei visionari. Probabilmente avevano ragione. Dicevano: "non durerà", e lì sbagliavano. Riunire studiosi da tutto il mondo in una valle sperduta delle Alpi italiane veniva visto come un'utopia. Ma l'utopia ha funzionato. Che cosa possiamo fare se non siamo dei visionari?

Molti colleghi appoggiarono l'idea e parteciparono attivamente. Altri ci guardarono con benevola o malevola sufficienza. A chi potevano interessare i "pitoti" di qualche pastore sfaticato? L'arte rupestre della Valcamonica all'epoca era praticamente sconosciuta se pur segnalata da qualche segnalazione di ritrovamenti e da qualche erudito articolo. Dopo anni d'impegno sia di ricerca sul terreno, sia di analisi scientifiche pubblicate, nel 1979 è giunto il riconoscimento dell'arte rupestre della Valcamonica come sito del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Monografie scientifiche hanno poi fatto la loro comparsa e i risultati si trovano nei libri di storia. L'ente pubblico si è svegliato, alcuni parchi archeologici sono aperti ai visitatori e danno lavoro a guardiani, guide e amministratori. Hotel e ristoranti offrono i loro servizi ai visitatori. Una nuova ondata di cultura, socializzazione, relazioni internazionali, contatti quotidiani con studiosi e visitatori stanno dando un soffio di vita a questa valle sperduta nelle Alpi italiane. Ancora più importante è che molti degli specialisti di livello mondiale sono stati qui e hanno dato il loro contributo alla ricerca e con essa, alla peculiare identità di questo Centro e dei suoi Simposi. Il permanente dialogo multidisciplinare e multiculturale ha contribuito alla società, all'istruzione, alla cultura, alle istituzioni e alla speciale immagine e risonanza di questo Centro di ricerca e di questa Valle Alpina.

Molti dei primi sostenitori di questi Simposi non sono più tra noi; 50 anni fa erano studiosi e professori di grande esperienza. Essi sono ricordati come figure storiche che posero le radici di ciò che oggi è la ricerca preistorica. Hanno aiutato nelle prime fasi dello studio in Valcamonica, i padri della moderna preistoria sono stati nostri sostenitori, sono stati insegnanti, anche miei insegnanti, come l'Abate Breuil, Claude Lévi-Strauss e André Leroi-Gourhan, studiosi e amici come Paolo Graziosi, Antonio Beltran, Hugh Henken, Raymond Vaufrey. Studenti e ricercatori da molti Paesi dei cinque continenti si sono formati in questo Centro in Valcamonica, hanno partecipato a questi Simposi e hanno dato vita a una rete mondiale di dialogo e collaborazione, che è alle radici dei nostri incontri e del progresso nella ricerca scientifica.

Un gran numero di studiosi di preistoria, antropologi e specialisti di storia dell'arte preistorica e di altre discipline hanno partecipato a questi Simposi e molte idee innovative, nuovi metodi e concetti sono stati elaborati e messi alla prova in questi stessi Simposi. Tutti loro, tutti voi, contribuite all'ispirazione che insieme trarremo dagli interventi e dai dibattiti di questo venticinquesimo Simposio.

Siamo venuti qui da cinque continenti, perciò formiamo una squadra globale. Tuttavia, la nostra globalizzazione conserva la personalità e le idee di ciascuno di noi. Siamo individui che si riuniscono qui per arricchire le menti e imparare l'uno dall'altro. Il Simposio rappresenta un foro dove sviluppare nuove idee, creare progetti comuni, favorire la collaborazione bilaterale e internazionale, sostenere le nostre istituzioni nella promozione di nuove tendenze

THE MESSAGE

The title of this Symposium is “Art as a source of history”. Each one of you, convened here, has something to say about this subject, everyone is bringing examples. From the nearly one hundred papers received, this appears to be a hot subject. The dimension of the history unveiled by art is variable, it may be the history of a myth or an event, the history of a personal individual experience, the story of a minute or of a feeling and may be the history of a tribe, of a nation, of a cultural moment or of an event of world resonance. Beyond single cases, art is a source of history, art, every art, is a source of history.

The peculiar character of the art of non-literate peoples, and in particular of rock art, is that of being an assemblage of chronicles that have a tremendous role, in its totality, as the most durable, comprehensive, first hand source of history of the pre-literate human kind. Entire ethnic groups, in Europe, Africa, Asia, America or Australia, would have remained unknown, had they not left behind their art. Entire previously unknown cultural ages that we can rightly name civilizations, are unveiled. Those illustrated by rock art at Serra da Capivara, Brazil, or in Gobustan, Azerbaijan, or by the so-called Bradshaw Style in the Australian Kimberley, are contributing new dimensions to the history of humankind.

We do not even know how these people of thousands years ago called themselves, but we know more and more of their traditions, myths, beliefs, social behavior, ceremonies, sites of cult and of socialization and other aspects of their life. In places like Kakadu, in the Arnhem Land of Northern Australia, single rocks may display successions of paintings and engravings covering a time-span of 50,000 years. They are historical archives, which preserve memories of events and traditions of the untold history of successions of generations, of cultures and of millennia. This immense world documentation is gradually being decoded and contributes new concepts and criteria for a true world history.

No one of the numerous history textbooks published ever since the invention of printing has contributed to our historical knowledge as one of the many major sites of pre-literate rock art. The testimony is there, the documents are there. Two major tasks rely on our shoulders: decoding them and making them available to culture at large. These tasks are the source of future culture, education and scientific research. They cannot be carried on by bureaucrats or by politicians. They are the task for scholars: they are your task. They are our task.

Picture-writing, is pre-literate writing, it is the testimony of our hidden memory and research will make this memory emerge again. Pre-literate art holds the story of our “sapiens” species; it is the most conspicuous and important treasure of man, as it identifies the many facets of culture, the many identities of human imagination. We are what we are thanks to our intellectual heritage which is acquiring a physical shape thanks to the documentation provided by this art. What moved man in his eternal search to recover the Tree of Knowledge? Myths are metaphors and syntheses of hu-

nella cultura, nell'istruzione e nella ricerca. Alle buone intenzioni devono far seguito i fatti di pertinenza, e siamo perciò fiduciosi che nuovi progetti verranno realizzati. Vi ringrazio, amici miei, per il vostro impegno e per la collaborazione.

IL MESSAGGIO

Il titolo del Simposio è “L’arte come sorgente di storia”. Ognuno di voi, convenuti qui, ha qualcosa da dire a proposito, e ognuno porta le sue testimonianze. Sembra trattarsi di un tema di grande interesse, considerati i circa cento articoli pervenuti. La quantità di storia svelata dall’arte può variare, può trattarsi della storia di un mito o di un evento, la storia di una esperienza personale di un individuo, la storia di un istante o di una sensazione, ma può anche essere la storia di una tribù, di una nazione, di un momento culturale o di un fatto di risonanza mondiale. Di là dai casi specifici, nella sua globalità, l’arte è una fonte di storia, l’arte, ogni arte, è fonte di storia.

Il carattere peculiare dell’arte dei popoli senza scrittura, e in particolare dell’arte rupestre, è quello di costituire un insieme di cronache che hanno un enorme ruolo in quanto rappresentano la più duratura, completa e disponibile fonte di storia sull’umanità pre-letterata. Interi gruppi etnici in Europa, Africa, Asia, America o Australia sarebbero rimasti ignoti se non ci avessero lasciato la loro arte. Interi epoche culturali precedentemente sconosciute e che oggi noi chiamiamo a buon diritto civiltà, sono state svelate. Ad esempio, quelle illustrate dall’arte rupestre a Serra da Capivara, in Brasile, o nel Gobustan, in Azerbaigian, o dal cosiddetto Stile Bradshaw della regione di Kimberley, Australia, stanno contribuendo a nuove dimensioni nella storia dell’umanità e nella conoscenza degli innumerevoli aspetti di civiltà.

Non sappiamo neanche che nome si dessero questi popoli vissuti migliaia di anni fa, ma sappiamo sempre di più sulle loro tradizioni, i miti, le credenze, il comportamento sociale, le cerimonie, i luoghi di culto e di socializzazione e su altri aspetti ancora della loro vita. In posti come Kakadu, nella Terra di Arnhem, Australia settentrionale, una singola roccia può mostrare successioni di pitture ed incisioni che coprono un arco di tempo di addirittura 50.000 anni. Sono dei veri e propri archivi storici, che conservano il ricordo di eventi e di tradizioni che formano la storia mai raccontata del susseguirsi di generazioni, culture e millenni. La decifrazione graduale di questa immensa documentazione mondiale è in corso e contribuisce alla formulazione di nuovi concetti e criteri per una vera storia mondiale.

Nessuno dei numerosi testi pubblicati a partire dall’invenzione della stampa ha contribuito alla nostra conoscenza storica tanto quanto uno solo dei maggiori siti di arte rupestre pre-letterata. La testimonianza è laggiù, i documenti sono laggiù. Due incarichi importanti ricadono sulle nostre spalle: decifrarli e renderli disponibili al più vasto mondo della cultura. Tali obiettivi sono la fonte per la cultura, l’istruzione e la ricerca scientifica del futuro. Non possono essere raggiunti da burocrati o politici. Sono l’obiettivo degli studiosi: sono il nostro compito.

Ideogrammi, e pittogrammi formano la scrittura pre-letterata, celano la nostra memoria e la ricerca permetterà a tale memoria di riemergere. L’arte dei popoli senza scrittura custodisce la storia delle nostre specie “sapiens”; rappresenta il più cospicuo e importante tesoro per l’uo-

man memories, ambitions, fears, frustrations and dreams. After Adam and Eve left the Garden of Eden, fruits of the tree of knowledge are still there, ripe, awaiting to be tasted by the sons of Adam. The search for the Garden of Eden is ever present in each one of us.

My friends, the Garden of Eden is all over, where trees of knowledge are growing, in Australia at Kakadu, in America at Capivara, in China at Helan Shan, in the Near East at the Negev Desert, in Africa at the Drakensberg, or in Europe at the Camonica Valley. The Garden of Eden is in five continents, wherever early man left the testimony of having tasted the forbidden fruit of the tree of knowledge. Humanity has been saved by the original sin destined to be eternally repeated. We are here, my dear colleagues, to taste more of the fruit of knowledge.

LIVING THE PRESENT, BETWEEN PAST AND FUTURE

Welcome then, my friends, to this corner of the Garden of Eden named Camonica Valley. It is a good example of what the archives of rock art can do to bring back our submerged memory and restore forgotten history. Here, 60 years of scientific study on the rock art, brought back to our conscious knowledge 350,000 engravings revealing 10,000 years of submerged history. Art, in the form of pre-literate picture-writing, renewed our memory on past events, ceremonies, beliefs and events that are at the very roots of the European civilization. The art has been there for millennia, the history, the content is produced by its study, by the engagement of scholars, by the effort of decoding contents and meanings. The same history may happen in other corners of Eden, in various parts of our small Globe. We are lucky to be together and to be able to help each other. But it is the task of each one of us to produce the fruit of knowledge in his/her Garden of Eden. The individual work and personal contribution of each one, is the common patrimony of us all.

The recording of the archaeologist, description, tracing, photography, is the beginning of research which provides the raw material. Decoding the messages that early man intended to convey is the target. The analytical study is in progress and the cooperation of various disciplines is essential to produce history out of art. The 350,000 ancient documents of the rock of Valcamonica are becoming historical documents, making history of prehistory and bringing back the history of Europe to previously hidden millennia. The decoding of their art brought back our submerged memory. The same process is taking places in other corners of the world and art is becoming the main source for producing history of periods that were considered to belong to pre-history.

The papers presented at this Symposium are bringing examples from many parts of the world where research is producing history out of art. Each one of you brings his/her own message, on small and big new chapters of history. Each one of you is contributing to formulate a new approach to the analytical study of art as a source of history. Research in this field is an upgrade of the level of consciousness of our identity and our roots. This new dis-

mo, perché essa individua le molte sfaccettature della cultura, le molte identità dell'immaginazione umana. Noi siamo quello che siamo grazie al nostro patrimonio intellettuale che va acquisendo forma fisica grazie alla documentazione che questa arte ci fornisce.

Che cosa ha spinto l'uomo nella sua eterna ricerca dell'Albero della Conoscenza? I miti sono le metafore e le sintesi dei ricordi, delle ambizioni, delle paure, delle frustrazioni e dei sogni dell'uomo. Dopo che Adamo ed Eva hanno abbandonato il Giardino dell'Eden, i frutti dell'albero della conoscenza sono ancora là, maturi, che aspettano di essere assaggiati dai figli di Adamo. La ricerca del Giardino dell'Eden è sempre presente in ognuno di noi.

Amici miei, il Giardino dell'Eden è ovunque crescano gli alberi della conoscenza, a Kakadu in Australia, a Capivara in America, a Helan Shan in Cina, nel deserto del Negev in Medio Oriente, sui Monti Draghi in Africa, o in Valcamonica in Europa. Il Giardino dell'Eden si trova nei cinque continenti, ovunque i primi uomini abbiano lasciato testimonianza dell'aver assaggiato il frutto proibito dell'albero della conoscenza. L'umanità è stata salvata dal peccato originale destinato ad essere ripetuto in eterno. Siamo qui, miei cari colleghi, per assaggiare ancora del frutto della conoscenza.

VIVERE IL PRESENTE, TRA PASSATO E FUTURO

Benvenuti allora, amici miei, in quest'angolo del Giardino dell'Eden chiamato Valcamonica. Essa rappresenta un buon esempio di ciò che gli archivi di arte rupestre possono fare per restituirci la nostra memoria sommersa e ristabilire la storia dimenticata. È qui che 60 anni di ricerca sistematica hanno riportato alla nostra conoscenza consapevole 350.000 istoriazioni su roccia che gettano luce su 10.000 anni di storia sommersa. L'arte, sotto forma di grafemi-scrittura preletterata, ha rinnovato la nostra memoria su eventi, cerimonie e credenze del passato che sono alle radici più profonde della civiltà europea. L'arte si trova là da millenni, la storia, il contenuto sono prodotti dal suo studio, dall'impegno di studiosi, dallo sforzo per decifrare contenuti e significati. La stessa storia può verificarsi in altri angoli dell'Eden, in varie parti del nostro piccolo Globo. Siamo fortunati a trovarci insieme e a poterci aiutare a vicenda. Tuttavia, è compito di ognuno di noi produrre i frutti della conoscenza nel proprio Giardino dell'Eden. Il lavoro individuale e il contributo personale di ciascuno costituiscono patrimonio comune per tutti noi. I dati raccolti dall'archeologo, le descrizioni, la mappatura e la fotografia costituiscono il primo passo della ricerca che fornisce la materia prima. Decifrare i messaggi che l'uomo antico intendeva comunicare è l'obiettivo. Lo studio analitico è in corso e la collaborazione di diverse discipline è essenziale produrre storia a partire dall'arte. I 350.000 grafemi presenti sulle rocce della Valcamonica stanno diventando documenti storici, trasformando la preistoria in storia e facendo risalire la storia dell'Europa a millenni che erano precedentemente nascosti. La decifrazione della loro arte ci ha restituito la nostra memoria sommersa. Lo stesso processo è in atto in altri angoli del mondo e l'arte si sta affermando come la fonte principale per produrre la storia dei periodi che venivano considerati appartenenti alla pre-istoria.

Gli interventi presentati a questo Simposio costituiscono esempi da molte parti del mondo, dove la ricerca sta producendo storia a partire dall'arte. Ciascuno di voi porta il suo messaggio che ci parla di grandi o di piccoli, nuovi

cipline, the scientific study of pre-literate art, is of fundamental importance for culture as a mean of education, as a source of knowing more and better about the roots of human kind. This new discipline needs the joint cooperation of all the humanistic and social sciences. All the various sectors and disciplines can grow and acquire new weight by this joint engagement. This is the way out of stagnation, for new vistas on the future of education, research and a new use of our common heritage for cultural growth. Making peoples talk to each other and finding ways for a renewal of education, culture and scientific research are opening up trails to get out of the state of decadence of present day urban-literate culture. We need a re-birth. After decades of recession of values, culture must spring out from our souls. We avoid polemics but we all know who are the main responsible for the present crisis, which is economic, social, moral and cultural. Constant growth in bureaucracy, increasing administrative and political gigantism, are the mistaken trends that prevent many institutions to reach their ethic goals. The official machines have become too heavy to be efficient and are paralyzed and paralyzing. But culture, education and scientific research cannot risk this paralysis and must go on with the common effort and participation of the active operators, the people that have a direct contact with the raw material of research, the documents that must be decoded. The way out of the crisis will come from the base. Common thinking, common work with people coming from different disciplines, different cultural background and different geographical areas, is one of the channels to widen horizons and stimulate new thinking. Thank you for sharing this experience.

ART AS A SOURCE OF HISTORY

Art is the soul of its time, art today is the soul of our time. The visual art of classic Greece has immortalized myths, heroes and divinities, emphasizing a vision of beauty of the human body, and the concept of the centrality of female and male physical functions. The visual art of Paleolithic Franco-Cantabrian caves has immortalized the metaphorical associations of animal figures, revealing myths of a different kind, where the dominant subject is zoomorphic and the human figure is relegated to a marginal presence. Central African tribal masks, representing imaginary beings, performing in dances and other ceremonies, or the art of the sacred tapas of the Pacific islands, enveloping the soul of the idols or the authority of the chief, reveal to world culture stories that are well known to their users, though not necessarily fully understood in their historical and conceptual meaning by a broader public. In such cases, current users may contribute information to world culture. Prehistoric art, where direct users or makers are no-more available, will require different procedures to make history out of them. Rock art of hunting population of Central Asia, or of the Plains Indians in the USA, or of the early clans from Patagonia, provides chapters in world history that will gradually be incremented with the development of their decoding. The art of Imperial China or of Pharaonic Egypt, reflect the

capitoli di storia. Ognuno di voi contribuisce a formulare un nuovo approccio allo studio analitico dell'arte come fonte di storia. La ricerca in questo campo costituisce uno sviluppo del livello di consapevolezza della nostra identità e delle nostre radici, della cultura e della civiltà. Questa nuova disciplina, lo studio scientifico dell'arte preletterata, riveste un'importanza fondamentale come mezzo di formazione, come fonte di un sapere più grande e più raffinato sulle radici della specie umana. Questa nuova disciplina ha bisogno della collaborazione congiunta di tutte le scienze sociali e umanistiche. Tutti i diversi settori e le discipline possono crescere e acquisire nuovo peso da questo impegno comune. È questa la via per uscire dalla stagnazione, per nuove prospettive sul futuro dell'istruzione, della ricerca e per un nuovo uso del nostro patrimonio comune ai fini della crescita culturale.

Consentendo ai popoli di parlarsi e trovando la via per un rinnovamento nell'istruzione, nella cultura e nella ricerca scientifica, stiamo aprendo piste per uscire dallo stato di decadenza della attuale cultura urbana e letterata. Abbiamo bisogno di una rinascita. Dopo decenni di recessione dei valori, la cultura deve sgorgare dalle nostre anime. Tutti noi sappiamo bene chi sono i principali responsabili della crisi in corso, che è economica, sociale, morale e culturale. La costante crescita della burocrazia e un crescente gigantismo amministrativo e politico sono le tendenze sbagliate che gravano sull'economia e impediscono a molte istituzioni di raggiungere i loro obiettivi etici. Le macchine ufficiali sono diventate troppo pesanti per essere efficienti e allo stesso tempo sono paralizzate e paralizzano. Ma la cultura, l'istruzione e la ricerca non possono rischiare questa paralisi, devono andare avanti grazie al comune sforzo e alla partecipazione di operatori attivi - persone che hanno contatto diretto con le materie prime della ricerca- i dati che devono essere decifrati. La via d'uscita alla crisi verrà dalla base. Pensare insieme e lavorare insieme con persone che vengono da diverse discipline, da diversi contesti culturali e da diverse aree geografiche costituisce uno dei canali per allargare gli orizzonti e stimolare pensiero nuovo. Grazie per condividere questa esperienza.

L'ARTE COME FONTE DI STORIA

L'arte è l'anima del suo tempo, e oggi l'arte è l'anima del nostro tempo. L'arte visiva della Grecia classica ha reso immortali miti, eroi e divinità, enfatizzando una visione della bellezza del corpo umano e il concetto della centralità delle funzioni fisiche femminili e maschili. L'arte visiva delle grotte paleolitiche franco-cantabriche ha immortalato le associazioni metaforiche di figure animali, rivelando miti di un diverso tipo, dove il soggetto principale è quello zoomorfo, mentre la figura umana è relegata a una presenza marginale. Le maschere tribali dell'Africa centrale, usate durante l'esecuzione di danze e cerimonie, attraverso la rappresentazione di esseri immaginari, sublimano l'invisibile riconducendoci a memorie millenarie. L'arte dei sacri tessuti Tapa delle isole del Pacifico, che avvolgono l'anima degli idoli o l'autorità del capo, svela alla cultura mondiale delle storie che sono ben note a chi fa uso di tali forme d'arte, sebbene non necessariamente il significato storico e concettuale sia compreso a pieno da un più vasto pubblico. In questi casi, coloro che ancora oggi usano tali espressioni artistiche potrebbero fornire informazioni alla cultura mondiale. L'arte preistorica, per

history of their time, and help defining their time. Cubist and Impressionistic art of Western Europe of the last 200 years reveal the trends of social dilemmas, the art reflecting the socialist realism of China, or that of realistic socialism of the ex-Soviet Union, are chapters of our world history expressed in a visual form. Indeed, art is a major source of history in all times.

Like visual art, the art of Architecture is a source of history. The art of Architecture came later, when built monuments became status symbols. Today, royal or imperial or presidential residences like the Kremlin, the White House or Buckingham Palace, reveal the history of chiefs that dominated over millions of subjects. Likewise the bidonvilles around Calcutta, or the Washington Pentagon, or the Tibetan monasteries of Lhasa, or the Rome Colosseum, or the Soviet gulags in Siberia, or Auschwitz and other Nazi extermination concentration camps, are history and reveal history. Their testimony is loud.

Going back in time, the Mohai of Easter Island, the Egyptian Pyramids, the Neolithic temples of the islands of Malta, Stonehenge, the refuge town of Macho Piccho, and many other man-made monumental buildings, speak aloud a history that is partly known from oral traditions. Going further back in time, the ceremonial buildings at Gobleki Tepe in Turkey, the fortified town of pre-pottery Jericho, the Neolithic village of Banpo in China, the gigantic megalithic structures of Atlantic Europe, are chapters of the immensely rich history of our species. And then, going further back in time, there is no more durable, man-conceived monumental architecture apart some rare cases, like the Paleolithic shrine of Har Karkom. Cave art used natural shapes making of them sites of creation and worship. But in most parts of the Globe, rock shelters and temporary campsites were the places for habitation, cult, ceremonial events and what else. They were the places where the history of man took place. They are pre-architecture, and therefore pre-architectural art, but also their traces are sources of history.

CONCLUSIONS

Art is contributing to the formulation of a global history of human kind, a history that has broken the traditional chains of the conservative vision of history as being the privilege of literate peoples. Many peoples of the world that never had a literate tradition now at last, are part of world history. They cannot be excluded any more, no matter what the conventional textbooks and the traditional academia may claim. Art is their writing, their source of memory, their historical archive. And, for us, it is a tremendous source for acquiring new dimensions of history and a new consciousness of the immense kaleidoscope of human culture. It is a source of research, of formation and education.

The analytical decoding of rock art marked a recent turning point. A painting of 20,000 years ago, of the Bradshaw style, on a rock surface in the Australian Kimberley, describing a ceremony, probably concerned with initiation, where people dance in special ceremonial dressing, it is a document related to a chapter of history 20,000 years

la quale non sono più disponibili gli utenti e i produttori diretti, avrà bisogno di diverse procedure per poter trarre storia da tali forme artistiche. L'arte rupestre delle popolazioni di cacciatori dell'Asia Centrale, o degli Indiani delle Pianure negli Stati Uniti, o degli antichi clan della Patagonia, offre capitoli di storia mondiale che saranno gradualmente accresciuti con lo sviluppo della loro decifrazione.

L'arte della Cina imperiale o dell'Egitto dei Faraoni riflette la storia del suo tempo, e aiuta a definirlo; l'arte Cubista e Impressionista dell'Europa Occidentale degli ultimi due secoli illustra le tendenze di problematiche sociali; l'arte che riflette il realismo socialista cinese, o il socialismo sovietico, costituisce capitoli della storia mondiale sotto forma visiva. L'arte è davvero una fonte essenziale di storia per tutte le epoche.

Come l'arte visiva, così anche l'arte dell'Architettura è una fonte di storia. L'arte dell'Architettura è venuta dopo, quando i monumenti edificati divennero simboli dello status sociale. Oggi, residenze reali, imperiali o presidenziali come il Cremlino, la Casa Bianca o Buckingham Palace mostrano la storia di capi che hanno dominato su milioni di sudditi. Allo stesso modo le bidonville che circondano Calcutta, il Pentagono a Washington, i monasteri tibetani di Lhasa, o il Colosseo a Roma, o i gulag sovietici in Siberia, Auschwitz e altri campi di sterminio nazisti, sono storia e rivelano storia. La loro testimonianza ci parla ad alta voce e penetra nelle nostre coscienze.

Andando indietro nei secoli, i Moai dell'Isola di Pasqua, le piramidi egizie, i templi neolitici delle isole di Malta, Stonehenge, la città rifugio di Machu Picchu, e molti altri edifici monumentali innalzati dall'uomo sono capitoli di una storia che è in parte conosciuta attraverso le tradizioni orali. Spingendoci ancora più all'indietro nel tempo, gli edifici cerimoniali a Gobleki Tepe in Turchia, la città fortificata della Gerico pre-ceramica, il villaggio neolitico di Banpo in Cina, le strutture megalitiche dell'Europa atlantica, rappresentano capitoli espliciti della storia immensamente ricca della nostra specie. Infine, se andiamo ancora più indietro nel tempo, non troviamo più esempi duraturi di architettura monumentale concepita dall'uomo, escludendo rari casi come il santuario paleolitico di Har Karkom. L'arte delle grotte utilizzava le forme naturali, e ne faceva luoghi di creazione e di culto. Tuttavia, in gran parte del pianeta i rifugi nella roccia e gli accampamenti temporanei erano i luoghi utilizzati per l'abitazione, il culto, eventi cerimoniali e quant'altro. Erano i luoghi dove si svolgeva la storia dell'uomo. Sono una pre-architettura, e quindi arte pre-architettonica, e anche le loro tracce costituiscono fonti di storia.

CONCLUSIONI

L'arte sta contribuendo alla formulazione di una storia globale della specie umana, una storia che ha spezzato le tradizionali catene di una visione conservatrice della storia come privilegio dei popoli dotati di scrittura. Molti popoli del mondo che non hanno mai avuto una tradizione scritta sono oggi finalmente parte della storia mondiale. Non possono più essere esclusi, a prescindere da qualsiasi cosa i testi convenzionali e l'accademia tradizionale possano sostenere. L'arte è la loro scrittura, la loro fonte di memoria, il loro archivio storico. E, per noi, essa è una eccezionale fonte per acquisire nuove dimensioni della storia e una nuova consapevolezza di quell'immenso ca-

old. A painting describing the fight between two groups of peoples, having different size and features, painted thousands years ago in the Cape Province, South Africa, tells the story of a battle and even provides hints on the cause of such fight. An engraving on a bone, of about 20,000 years ago, from Les Eyzies, Dordogne, France, describes the story of a migration indicating what appear to be the names of the lands of departure and the land of arrival of the migration. Can anybody claim that these are not historical documents? Decoding is progressing, bringing to the reading of a growing number of such chapters of a world history. Thanks to the cooperation between different disciplines we have achieved a progress that each single discipline alone could never have reached. Anthropologists, archaeologists, art historians are working together with psychologists, linguists, and more.

Dear friends, despite the difficulties caused by the present crisis of values and of culture, nobody can stop us. We are recovering the past to discover the present. We are progressing toward new horizons of knowledge and understanding of our present. The decoding of art as a source of history is marking a turning point and the presence in this Symposium of friends and colleagues from all the corners of the world is a meaningful testimony. You are the future of culture, education and scientific research and this event will strengthen our ties and help us to renew our common concerns, our cooperation and our efforts for the progress of knowledge. Let me wish that this week together will be fruitful in developing joint projects and learning new trends and new visions of a renaissance of humanistic research.

leidoscopio che è la cultura umana. Costituisce una risorsa per la ricerca, la formazione e l'istruzione. Ma costituisce molto di più: è l'immagine dell'animale bipede, della scimmia nuda che si nutre di cultura, è l'unico patrimonio inossidabile, è la nostra identità.

La decifrazione analitica dell'arte rupestre ha segnato una svolta. Una pittura di 20.000 anni fa, nello stile di Bradshaw, su una superficie rocciosa di Kimberley, in Australia, che descrive una cerimonia, avente a che fare probabilmente con una pratica d'iniziazione, dove delle persone danzano indossando speciali abiti cerimoniali, è un documento relativo a un capitolo di storia di 20.000 anni. Una pittura raffigurante un combattimento tra due gruppi di persone, di dimensione e carattere diversi, realizzata migliaia di anni fa nella Provincia del Capo, in Sud Africa, racconta la storia di una battaglia e ci fornisce addirittura indizi sulle cause di tale lotta. Un'incisione su osso di circa 20.000 anni fa, proveniente da Les Eyzies, in Dordogna, Francia, descrive la storia di una migrazione indicando ciò che sembra essere il nome delle terre di provenienza e della terra di arrivo di tale migrazione. Chi può affermare che questi non siano documenti storici? La decifrazione sta avanzando, e porterà alla lettura di un numero sempre crescente di tali capitoli della storia mondiale. Grazie alla collaborazione tra diverse discipline, abbiamo raggiunto dei risultati che nessuna disciplina da sola sarebbe mai stata in grado di conseguire. Antropologi, archeologi e storici dell'arte lavorano insieme a psicologi, linguisti e altri ancora.

Cari amici, nonostante le difficoltà causate dall'attuale crisi di valori e di cultura, nessuno può fermarci. Stiamo recuperando il passato per scoprire il presente. Stiamo avanzando verso nuovi orizzonti della conoscenza e della comprensione del nostro presente. La decifrazione dell'arte come fonte di storia sta segnando un punto di svolta e la presenza a questo Simposio di amici e colleghi provenienti da ogni angolo del mondo ne è una prova espressiva. Voi siete il futuro della cultura, dell'istruzione e della ricerca scientifica, e questo evento rafforzerà i nostri legami e ci aiuterà a rinnovare i nostri comuni impegni, la nostra collaborazione e i nostri sforzi per il progresso della conoscenza. Permettetemi di augurare che questa settimana che passeremo insieme possa portare frutti nello sviluppo di progetti comuni, nell'apprendimento di nuove tendenze e nuove visioni e un rinascimento della ricerca umanistica.

Emmanuel Anati
President, Valcamonica Symposia