

Le rôle des archives dans l'histoire du théâtre au Moyen-Orient

The role of archives in the history of theatre in the Middle East

Responsables

- **Najla Nakhlé-Cerruti** (Ifpo)
- **Marianne Noujaim** (IESAV, Université Saint-Joseph de Beyrouth, LLA)

Discutantes

- **Najla Nakhlé-Cerruti**
- **Marianne Noujaim**

Intervenants

- **Hanane Hajj Ali** (IESAV, Université Saint-Joseph de Beyrouth, LLA)
- **Simon Dubois** (Université Jean Moulin Lyon 3, IETT)
- **May Touma** (IESAV, Université Saint-Joseph de Beyrouth, Aix-Marseille Université, LLA, LESA)
- **Joseph El Khoury** (IESAV, Université Saint-Joseph de Beyrouth, Inalco, LLA, EA 4091 Cermom)

Résumé de l'atelier

Cet atelier s'inscrit dans le sillage du projet PHC-CEDRE L-MASRAH (Liban, Mémoire des arts du spectacle – Recherche, archives, histoire). Il rend compte de recherches menées autour de pratiques d'archivage des arts du spectacle vivant au Liban à la période contemporaine, notamment après les années 1960, période de l'émergence du courant théâtral moderne. Le périmètre que cet atelier entend couvrir s'élargit toutefois pour englober les archives des arts du spectacle dans le Moyen-Orient contemporain. Sa thématique croise essentiellement des questions relatives à la nature des différentes pratiques archivistiques et à leur intérêt, leur rôle et leur fonction dans l'(a) (ré)écriture de l'historiographie des arts du spectacle. Que ces archives soient trouvées ou constituées, « fabriquées » ; privées ou publiques ; disséminées ou rassemblées ; « archives cachées, archives oubliées » ou exhibées, quel rôle jouent-elles dans la constitution et le processus de légitimation de l'histoire ou des histoires du spectacle vivant au Moyen-Orient ?

Les huit interventions attendues présenteront de préférence des communications autour des perspectives suivantes et les cas d'étude seront privilégiés.

- Par-delà l'absence ou la présence d'archives publiques du spectacle vivant, que font les individus et les institutions du monde théâtral moyen-oriental de leurs archives ? Le cas échéant, pourquoi et comment les conservent-ils ?
 - Que révèlent les pratiques archivistiques quant aux obstacles et enjeux auxquels les institutions et les praticien·nes font face ? Représentent-elles la mise en place de (contre-)politiques culturelles et/ou de stratégies de pérennisation afférentes à la pratique théâtrale ?
 - Quelle part les archives tiennent-elles dans l'écriture de l'histoire du théâtre ? Quelle place tiennent-elles dans la création ?
 - Que nous disent ces archives de la « civilisation théâtrale » concomitante, marquée parfois par des controverses et des obstacles socio-politiques, économiques et esthétiques majeurs ?
 - En contexte de guerre ou de conflit, quels usages sont mis en œuvre pour conserver la mémoire des productions, doublement menacée en raison de la nature éphémère du genre théâtral ?
- On s'interrogera également sur l'usage que les historiographes du théâtre au Moyen-Orient font des archives.
- À quels défis se heurte leur écriture de l'histoire du théâtre à la lumière des archives ?
 - Quelles pratiques de recherche sont développées dans leur appréhension des archives ?
 - Quelles lacunes historiographiques l'absence ou l'incomplétude de ces archives a-t-elle pu générer ?

This panel is part of the PHC-CEDRE L-MASRAH (Liban, Mémoire des arts du spectacle – Recherche, archives, histoire) project. It reports on research carried out into archiving practices in the performing arts in Lebanon during the contemporary period, particularly after the 1960s, the period of the emergence of the modern theatrical movement. However, the scope of this panel seeks to encompass performing arts archives in the contemporary Middle East. Its theme crosses questions relating to the nature of different archival practices and their interest, role, and function in the process of (re)writing of the historiography of the performing arts. Whether these archives are found or constituted, “fabricated;” private or public; disseminated or collected; “hidden archives, forgotten archives” or exhibited, what role do they play in the constitution and legitimisation of the history or the histories of the performing arts in the Middle East? The eight expected papers will preferably focus on the following perspectives, with an emphasis on case studies.

- Beyond the absence or presence of public archives of the performing arts, what do individuals and institutions in the Middle Eastern theatrical communities do with their archives? In case they do so, why, and how do they keep them?

- What do archival practices reveal about the obstacles and challenges faced by institutions and practitioners? Do they reflect the implementation of (counter-) cultural policies and/or strategies for perpetuating theatrical practice?

- What role do archives play in writing the history of the Middle Eastern theatre? What role do they play in creation?

- What do these archives tell us about their contemporaneous “theatrical civilisation,” sometimes marked by major socio-political, economic, and aesthetic controversies and obstacles?

- In the context of war or conflict, can archives preserve the memory of productions, doubly threatened by the ephemeral nature of the theatrical genre?

We will also examine the use that historiographers of theatre in the Middle East make of archives.

- What challenges do they face in writing theatre history in the light of archives?

- What research practices have been developed in their approach to archives?

- What historiographical gaps have been created by the absence or incompleteness of these archives?

Programme

Hanane Hajj Ali (IESAV, Université Saint-Joseph de Beyrouth, LLA)

Fabrique d'archives du théâtre collectif libanais Al Hakawati (inventaire, enjeux et problématiques)

Production of archives of the Lebanese collective theatre Al Hakawati (inventory, issues, and problems)

Simon Dubois (Université Jean Moulin Lyon 3, IETT)

L'archive du Monot, un aperçu scénique de la décennie des années 2000 libanaises

The Monot archive, a theatrical overview of the Lebanese 2000s decade

May Touma (IESAV, Université Saint-Joseph de Beyrouth, Aix-Marseille Université, LLA, LESA)

L'archive et la reconstruction de la mémoire dans la création théâtrale de Chrystelle Khodr

The archive and reconstruction of memory in the theatrical creation of Chrystelle Khodr

Joseph El Khoury (IESAV, Université Saint-Joseph de Beyrouth, Inalco, LLA, EA 4091 Cermom)

À la recherche des documents d'archive des sources théoriques du théâtre arabe

In search of archival documents on the theoretical sources of Arabic theater

Hanane Hajj Ali

Fabrique d'archives du théâtre collectif libanais Al Hakawati (inventaire, enjeux et problématiques)

Mon projet est de présenter la première étape de travail sur l'inventaire du fonds de la troupe de théâtre libanais Al Hakawati (1997-1994). Mon intérêt découle d'une prise de conscience de l'importance de cette expérience, d'autant plus que j'y ai participé durant de longues années. J'ai ainsi suivi de près son évolution pendant et après la guerre civile libanaise (1975-1990).

Cette expérience, qui a constitué une étape charnière dans la mémoire des théâtres libanais et arabe, est en proie à l'anéantissement, à moins qu'elle ne soit préservée grâce à l'archivage, la recherche et l'analyse.

La constitution de ce fonds a nécessité un travail de longue haleine pour plusieurs raisons:

- le théâtre Al Hakawati fut une expérience collective, ne découlant ni d'une initiative individuelle, ni organisationnelle, donc n'appartenant ni à un artiste ni à une institution;

- le théâtre Al Hakawati est né et a évolué avec très peu de moyens financiers et techniques durant la guerre civile libanaise, pendant laquelle la priorité était la survie de ses membres, négligeant ainsi l'importance d'une documentation systématique du parcours de la troupe;

- l'absence au Liban de culture politique visant à préserver la mémoire culturelle et artistique et la non-existence d'institutions publiques d'archivage.

Au vu de ces raisons, il a fallu entreprendre une opération de recherche et de fabrication d'archives auprès des membres de la troupe, des médias, des institutions académiques et de recherche pour rassembler les documents existants, combler les lacunes et reproduire l'histoire de cette troupe à travers les voix multiples de ceux qui y ont participé.

Quels sont les enjeux et problématiques qui traversent cette démarche? Quels en sont les premiers résultats? Un tel apprentissage est bien nécessaire dans un pays où la confrontation entre mémoire et oubli bat son plein depuis sa création et menace d'engendrer de nouveaux conflits politiques, sociétaux et culturels.

My project is to present the first stage of work on the inventory of the archives of the Lebanese theatre troupe Al Hakawati (1997-1994). My interest stems from an awareness of the importance of this experience, especially since I participated in it for many years. I closely followed its evolution during and after the Lebanese Civil War (1975-1990).

This experience, which was a pivotal step in the memory of Lebanese and Arab theatres, is in the grip of annihilation, unless it is preserved through archiving, research, and analysis.

The constitution of this inventory required long-term work for several reasons:

- the Al Hakawati theatre was a collective experience, neither resulting from an individual nor organizational initiative, therefore not for an artist or an institution;

- the Al Hakawati theatre was born and evolved with very few financial and technical resources during the Lebanese Civil War, during which the priority was the survival of its members, thus neglecting the importance of systematic documentation of the troupe's career;

- the absence in Lebanon of political culture aimed at preserving cultural and artistic memory and the non-existence of public archival institutions.

Given these reasons, it was necessary to undertake a research operation and manufacture archives with the members of the troupe, the media, academic and research institutions to gather the existing documents, fill the gaps, and reproduce the history of this troupe through the multiple voices of those who participated.

What are the issues and problems that cross this approach? What are the first results? Such learning is necessary in a country where the confrontation between memory and oblivion has been in full swing since its creation and threatens to generate new political, societal, and cultural conflicts.

Simon Dubois

L'archive du Monot, un aperçu scénique de la décennie des années 2000 libanaises

Dans le cadre du projet franco-libanais L-MASRAH, j'ai pu avoir accès aux archives du théâtre Monnot (aussi orthographié Monot) depuis sa création en 1997. Il s'agit d'une quarantaine de cartons désormais déposée à l'IESAV de l'Université Saint-Joseph. Il s'agit principalement d'une archive administrative complétée par des coupures de presse régulières. Ces documents donnent à voir la dynamique théâtrale de la fin des années 1990 et du début des années 2000 au Liban. Cette archive vient compléter différentes recherches autour de l'écriture de l'histoire théâtrale du Liban post-guerre.

As part of the Franco-Lebanese project L-MASRAH, I was able to access the archives of the Monnot Theater (also spelled Monot) since its creation in 1997. It consists of about forty boxes now deposited at the IESAV, Saint-Joseph University. It mainly consists in an administrative archive supplemented by regular press clippings. These documents showcase the theatrical dynamics of the late 1990s and the early 2000s in Lebanon. This archive complements various research efforts on the writing of the history of post-war theater in Lebanon.

May Touma

L'archive et la reconstruction de la mémoire dans la création théâtrale de Chrystèle Khodr

Dans un Liban marqué par des crises multiples et dévastatrices, Chrystèle Khodr met en scène en 2021 et 2022 deux performances qui revisitent le passé, reconstituent la mémoire et réinventent le présent avec un recours particulier aux archives. Dans *Augures*, deux actrices ayant démarré leur activité théâtrale pendant les années de guerre au Liban (les années 1980) retracent leurs parcours d'actrices et de femmes, en recourant à leurs souvenirs et à des archives du théâtre au Liban. *Qui a tué Youssef Beides?* reflète la réalité financière fragmentée de la société libanaise. Cette performance interactive invite le spectateur à plonger, à travers des histoires d'amours ratées et des histoires d'effondrement économiques, dans sa propre réalité. Elle fait revivre les archives d'une histoire d'un événement majeur des années 1960, des *golden sixties* au Liban, celle de la faillite de la Banque Intra fondée par Youssef Beides.

Le recours aux archives dans ces performances a-t-il été un moyen de remédier à un déficit de mémoire? Ou, plutôt, a-t-il été un moyen de reconstituer et comprendre le présent conflictuel? Quelle transformation a-t-il effectué dans sa rencontre avec la forme théâtrale?

Dans notre recherche, nous aborderons à travers le travail de Khodr, la relation entre l'archive, la reconstruction de la mémoire et la création artistique. Il s'agit de cette confrontation entre le passé et le présent qui fait naître de nouvelles formes et crée de nouveaux espaces de réflexion.

«À la fin, ce qui reste, c'est un pays qui traite sa mémoire comme si elle était des archives de théâtre» (extrait de la pièce *Augures*).

In a Lebanon marked by multiple and devastating crises, Chrystèle Khodr staged two performances in 2021 and 2022 that revisit the past, reconstruct memory, and reinvent the present with particular recourse to archives. In *Augurs*, two actresses who started their theatrical activity during the years of war in Lebanon (the 1980s) retrace their journeys as actresses and women, through their memories and archives of theater in Lebanon. *Who Killed Youssef Beides?* reflects the fragmented financial reality of the Lebanese society. This interactive performance invites the viewer to dive, through failed love stories and stories of economic collapse, into their own reality. It brings to life the archives of a story of a major event of the golden sixties in Lebanon, that of the bankruptcy of the Intra Bank founded by Youssef Beides.

Was the use of archives in these performances a way to remedy a memory deficit? Or rather was it a mean of reconstituting and understanding the conflicting present? What transformation occurred in his encounter with the theatrical form?

In our research, we will address, through Khodr's work, the relationship between the archive, the reconstruction of memory, and the artistic creation. It is about this confrontation between the past and the present, which gives rise to new forms and creates new spaces for reflection. "In the end, what remains is a country that treats its memory as if it were theater archives" (excerpt from the play *Augurs*).

Joseph El Khoury

À la recherche des documents d'archive des sources théoriques du théâtre arabe

Alors que la pratique de théorisation du théâtre arabe est rare, nous cherchons à revenir aux sources des discours théoriques que les dramaturges arabes ont énoncés pour formuler une esthétique particulière du théâtre arabe. En dépit de la rareté des publications à cet égard, les hommes de théâtre arabe ont fréquemment abordé des questions concernant cet art. La plus importante concerne la découverte de cet art, cette pratique qu'on a introduite dans notre vie sociale. Ils se sont demandé si cette pratique était uniquement un effet d'imitation des pratiques occidentales ou si elle révélait un acte original, esthétique aussi bien que politique, de la part des dramaturges arabes.

Entre les années 1960 et les années 1980, une activité intéressante de théorisation est observable à travers la rédaction de textes théoriques (des manifestes, des articles et introductions des textes théâtraux) pour définir, introduire et enraciner le théâtre du monde arabe et l'authentifier.

Nous avons l'intention de constituer des archives rassemblant le plus grand nombre possible de textes théoriques et de chercher d'autres supports que les dramaturges arabes ont utilisés pour affirmer leurs visions du théâtre arabe. Si la réflexion théorique n'était pas publiée dans des textes écrits uniquement, quelles sont alors les autres sources et références théoriques du théâtre arabe? L'objectif de cette archive est double: d'une part, préserver la mémoire théorique du théâtre arabe, et, d'autre part, offrir aux chercheurs, artistes et étudiants une ressource pour mieux comprendre les dynamiques spécifiques à la scène théâtrale arabe. Nous posons alors la question suivante: comment la théorie a-t-elle accompagné la pratique théâtrale arabe? Et quelles traces et documents subsiste-t-il encore des déclarations théoriques et autoréflexives des dramaturges arabes?

While the practice of theorizing Arab theater is rare, we seek to return to the sources of the theoretical discourses that Arab playwrights have articulated to formulate a particular aesthetic of Arab theater. Despite the scarcity of publications in this regard, Arab theater practitioners have frequently addressed questions concerning this art. The most important one concerns the discovery of this practice that has been introduced into our social life. They questioned whether this practice was merely an effect of imitating Western practices or if it revealed an original act, both aesthetic and political, on the part of Arab playwrights.

Between the 1960s and the 1980s, an interesting activity of theorization can be observed through the writing of theoretical texts (manifestos, articles, and introductions to theatrical texts) to define, introduce, and root Arab theater and authenticate it.

We intend to create archives gathering as many theoretical texts as possible and to seek other mediums that Arab playwrights have used to assert their visions of Arab theater. If theoretical reflection was not published solely in written texts, what are the other sources and theoretical references of Arab theater? The objective of this archive is twofold: on the one hand, to preserve the theoretical memory of Arab theater, and on the other hand, to offer researchers, artists, and students a resource to better understand the specific dynamics of the Arab theatrical scene. We then pose the following question: how has theory accompanied Arab theatrical practice? And what traces and documents remain of the theoretical and self-reflective statements of Arab playwrights?

Université Saint-Joseph de Beyrouth
Faculté des lettres et des sciences humaines
Institut d'études scéniques audiovisuelles et cinématographiques