Archéologie de la décennie finale Vali Mahlouji

L'espace contesté : la métapolitique du Festival des arts de Shiraz-Persépolis

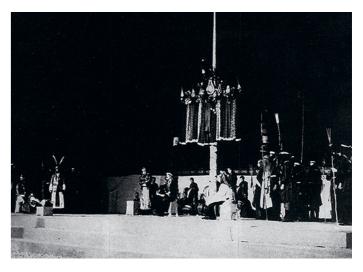

« Persépolis n'est ni un spectacle théâtral, ni un ballet, ni un happening. C'est un symbolisme visuel, parallèle au son dominé par lui. Le son – la musique – doit à tout prix prévaloir. » lannis Xenakis, 1971

En 1971, lannis Xenakis présenta sa composition de musique contemporaine *Persépolis* en ces termes : «Symbole des bruits de l'histoire; rochers intangibles faisant face à l'assaut des vagues de la civilisation. L'éveil de l'enfance doit être préservé, car il représente un savoir actif, un questionnement perpétuel qui forge le devenir de l'homme. » *Programme du 5 ° Festival des arts de Shiraz-Persépolis*

Persépolis a été composée pour l'inauguration du 5° Festival des arts de Shiraz-Persépolis en 1971. Il s'agit de la seconde de deux célèbres compositions qui avaient été commandées à Xenakis par le Festival et qui furent données en première mondiale à Shiraz, Persephassa (1969) ayant été la première. Persépolis est un « polytope », terme forgé par Xenakis pour désigner semblable installation multimédia et spectacle son et lumière, dont il avait conçu les lumières, la musique et les projections sonores, en harmonie avec la topographie naturelle du site. Jouée en plein air, la nuit, dans les ruines de l'antique palais de Darius à Persépolis, la musique était accompagnée de faisceaux laser scannant les ruines, de deux feux allumés sur la montagne lui faisant face et dont la masse sombre était traversée par un groupe d'enfants de Shiraz munis de torches. Comme le suggèrent ses concepts et sa poétique, Xenakis s'attachait à traduire des forces élémentaires et viscérales, cherchant à atteindre des profondeurs primaires, antérieures à la musique elle-même. Tel était du reste ce qui l'attirait à Shiraz-Persépolis. De même pour nombre d'artistes expérimentaux et d'innovateurs qui n'en franchissaient que mieux les divisions historiques et politiques Nord-Sud dans le contexte de la guerre froide, à mesure qu'ils s'entichaient du Festival. Les possibilités interactives et la capacité de propagation de ce dernier étaient d'ailleurs consciemment encouragées par ses organisateurs. Des sensibilités communes rassemblaient ces créateurs désireux de s'exprimer non par des dispositifs sensibles conventionnels, mais en faisant résonner des accords élémentaires libérant des puissances cathartiques et extatiques. Par initiative délibérée comme par défaut, le Festival devint la rampe de lancement de ces investigations métathéâtrales et surnaturelles.

lannis Xenakis, intellectuel communiste, architecte et musicien, dont l'intérêt pour la physique, les mathématiques probabilistes, les événements aléatoires intervenant dans le monde naturel – étoiles, oiseaux, particules, êtres humains et rythmes – aboutit à une exploration esthétique parmi les plus imaginatives et prophétiques jamais entreprises dans la musique au xx° siècle, fut bien plus qu'un simple compagnon du Festival. Ses valeurs étaient en

Tazieh Horr, mis en scène par Khojasteh Kia et Parviz Sayyad, Théâtre en plein air, site Hâfezieh, Shiraz, 12 septembre 1967

Shahr-e Qesseh [La Cité des contes], écrit et mis en scène par Bijan Mofid, avec (à partir de la gauche) Jamileh Nedai, Mehdi Ali Beigi, Hooman Mofid-Arash, Ostad Mohamad, Rashid Kanaani, Mahmood Ostad Mohamad, joué dans le hall de l'université, Shiraz, (12-15 septembre 1968) repris ici au Théâtre du 25 Shahrivar, Téhéran, novembre 1968

Une recherche moderne, profonde et importante dans les fossiles de la 25° ère géologique, écrit par Abbas Nalbandian, mis en scène par Arby Ovanessian, Théâtre en plein air, Shiraz, 7 septembre 1968

parfaite adéquation avec les missions, mots d'ordre et objectifs du Festival. Mais son engagement ne se limitait pas au domaine musical : il avait été chargé, en tant qu'architecte, de dessiner le projet (finalement abandonné) de la « Cité des arts » de Shiraz, impressionnant plan d'infrastructure, aussi progressiste qu'innovant, englobant les arts sous toutes leurs formes, des arts plastiques, visuels et scéniques à la poésie et à la littérature, et complété par un institut de recherche en technologie musicale. Cependant, fin 1971, Xenakis mit abruptement un terme à sa collaboration avec le Festival. Perte immense pour la ville de Shiraz, la Cité des arts ne devait jamais voir le jour (un projet analogue de Xenakis, le Centre des arts de la Chaux-de-Fonds, en France, avait été inauguré en 1970¹). Ce recul reflétait les pressions que subissait par ailleurs le Festival, indépendamment de l'organisation de l'événement, qui - selon notre hypothèse - parvint à opérer une métapolitique au-delà et au travers des contraintes politiques connues. Dans une lettre ouverte publiée par Le Monde, Xenakis s'adressa au directeur du Festival, Farrokh Ghaffari, en ces termes :

« Mes motivations pour être allé en Iran relèvent d'un intérêt profond pour ce pays magnifique, si riche de ses couches de civilisations et sa population si accueillante; et l'aventure audacieuse de quelques amis qui ont fondé le Festival de Chiraz-Persépolis où toutes les tendances de l'art contemporain et de l'avant-garde se mêlent aux arts traditionnels d'Asie et d'Afrique; sans compter la réception chaleureuse que mes propositions musicales et visuelles rencontrèrent auprès du public et notamment des jeunes. [...] Vous savez combien je suis attaché à l'Iran, à son histoire et à son peuple. Vous savez la joie que j'ai eue de réaliser des projets pour votre festival, ouvert à tous. Vous savez aussi mon amitié et ma loyauté envers ceux qui, comme vous, ont fait que le Festival de Chiraz-Persépolis soit unique au monde. Cependant, face à la répression policière arbitraire et inhumaine que le Chah et son gouvernement infligent à la jeunesse iranienne, je suis dans l'impossibilité d'en porter la garantie morale, aussi petite soit-elle, étant question de création artistique. Par conséquent, je refuse de participer au festival².»

En quelques lignes passionnées, Xenakis condense quantité d'informations. Son propos articule trois points importants: primo, un intérêt partagé pour la pluralité des civilisations, la source motrice du Festival, qui se traduit par un dialogue avec des traditions archaïques superposées et leur juxtaposition à des expressions contemporaines aux accents avant-gardistes; secundo, la reconnaissance de l'audace intellectuelle du Festival et de sa voie singulière qui ouvrait un espace expérimental incontestablement novateur, de même qu'un lieu de confrontation régional et international; tertio, une ouverture envers une jeune génération avide et soucieuse de participation, une mission exemplaire de démocratisation et d'éducation consciemment assumée par le Festival. Après avoir approuvé la portée culturelle et l'articulation idéologique du Festival, Xenakis expose le dilemme moral qu'il éprouve face à la répression politique en Iran.

Cette composante du discours de Xenakis révèle un conflit nodal entre la démocratie, la modernité, la force d'émancipation, les généalogies métathéâtrales du Festival et les aléas politiques réels, qui exerçaient leur nuisance dans le contexte local et international. Le dilemme moral de Xenakis soulignait également - sans parvenir à le singulariser - sa propre volonté d'influer en même temps et tout en finesse sur les plans local et international. Comme le contenu des catalogues du Festival l'atteste, la division Est-Ouest croise une autre division anticoloniale, Nord-Sud. Le Festival fut dans une certaine mesure un espace partagé inattendu en pleine guerre froide, permettant à certains créateurs - y compris des Européens, à commencer par Xenakis - de s'exprimer alors qu'ils auraient subi la censure dans leur propre pays. Une telle scène offrit également aux créateurs locaux de réaliser des œuvres qui autrement n'auraient eu aucune reconnaissance; sur un spectre allant du plus archaïque au plus contemporain, des rituels de Tazieh à la pièce séminale de Bijan Mofid, Shahr-e Qesseh [La Cité des contes] en passant par le film Gâv [La Vache] de Daryoush Mehrjoui.

- 1 Voir lannis Xenakis, Musique de l'architecture, textes, réalisations et projets architecturaux choisis, présentés et commentés par Sharon Kanach, Marseille, Parenthèses, 2006, section 3.04, note 6; cité dans l'édition internationale du quotidien Kayhan, le 9 décembre 1968. On trouvera une brève description de ce projet dans Robert Gluck, «The Shiraz Arts Festival Avant-Garde Arts in 1970s Iran », Leonardo, vol. 40, n° 1, 2007, p. 25-26.
- 2 Iannis Xenakis, lettre ouverte au quotidien *Le Monde*, 14 décembre 1971, et lettre à Farrokh Ghaffari non publiée, datée du 10 février 1976.

Wolof, Serere, Toucouleur, Mandingo, Balante, Malinkay, Diolo et Peulh, musique et danse (première performance réalisée hors du Sénégal), Ballet national du Sénégal, Théâtre en plein air, site Hafezieh, Shiraz, 1970

Affiche du 4° Festival des arts de Shiraz-Persépolis, 27 août-6 septembre 1970, créée par Ghobad Shiva

L'absence d'archives

Bien que plus d'un demi-siècle se soit écoulé depuis, le Jashn-e Honar-e Shiraz annuel ou Festival des arts Shiraz-Persépolis (1967-1977) représente encore l'une des «trajectoires les plus controversées de l'orientation culturelle, de la politique et des relations interculturelles dans l'histoire de l'Iran moderne³ ». Il demeure en tant que tel un complexe artistique majeur non résolu de la dernière décennie prérévolutionnaire, son territoire un espace contesté étonnamment durable. La rareté du matériau documentaire d'époque et les lacunes actuelles résultant du « nettoyage culturel » (pâksâzi-e farhangi) débuté en 1979 ont eu pour conséquence de réduire le discours critique à une confrontation permanente, binaire et simpliste. Cette absence de documentation a conduit à une violence rhétorique à l'encontre du Festival, auguel il est parfois attribué quelque superpouvoir quand il n'est pas élevé à un statut quasi mythologique; certains discours aussi flamboyants qu'insincères vont jusqu'à l'accuser d'avoir été un détonateur culturel de la Révolution elle-même. Pour ce qui concerne l'histoire postrévolutionnaire du Festival, il convient de rappeler que cette institution fut l'une des plus controversées sur le plan culturel et, à ce titre, interdite et immédiatement dissoute, sa manifestation annuelle ayant été jugée illicite et non islamique. La « Révolution culturelle » l'incrimina historiquement comme anti-islamique, profondément décadente et contre-révolutionnaire. Après l'effondrement politique de la monarchie en 1979, fut systématiquement mis en œuvre un processus islamisant de déterritorialisation et de reterritorialisation, organisé et global, visant un changement culturel. Par conséquent, l'accès public aux archives et à l'ensemble des documents associés au Festival, conservés par la Radio-Télévision nationale iranienne (RTNI) - son commanditaire et organisateur officiel -, fut interdit. Ces archives considérables se composent de films, photographies, interviews, articles, conférences de presse, catalogues, programmes, brochures, bulletins, comptes rendus quotidiens, mais aussi d'enregistrements de concerts et de représentations théâtrales diffusés par la télévision nationale. Tous ces documents sont aujourd'hui encore officiellement sous clé et farouchement gardés. Cette politique réactionnaire plonge ses racines dans la période

Modernité et « nativisme »

Remarquons en premier lieu que l'espace réellement contesté du Festival émanait de son essence provocatrice et anticonventionnelle. Celui-ci se focalisait peu ou prou, comme Xenakis l'a suggéré à juste titre, sur les objectifs suivants : un désir conflictuel de transformation de la réalité culturelle contemporaine en Iran; l'articulation d'un modèle postcolonial global, précocement provocateur et aussi élaboré que novateur; un défi lancé à l'encontre des discours hégémoniques et hiérarchiques établis, et à l'encontre du modèle culturel historique européen. Si le Festival avait pour raison d'être d'opérer une mutation dans la réalité culturelle contemporaine (tant en Iran qu'à l'étranger), il fonctionnait sur le mode de la confrontation avec les hiérarchies établies et de la contestation des récits admis. Confrontation et contestation ne résultaient pas uniquement de positions interventionnistes : elles faisaient partie intégrante de sa phase de modernisation. Ayant intentionnellement choisi son «champ d'intervention » hors des systèmes conventionnels de production artistique, le Festival se plaça, dès l'origine, en situation d'opposition aux normes - esthétiques, culturelles et politiques. Un examen plus attentif de la sociologie politique de l'Iran à l'époque souligna un phénomène important : ni l'utopisme transcendant ni le cosmopolitisme du projet intellectuel de Shiraz-Persépolis ne pouvaient être mis en corrélation avec les politiques sectaires simultanément formulées, qui dominèrent et radicalisèrent l'espace national à la fin des années 1960 et au cours des années 1970. Le discours dominant subissait son propre changement de paradigme,

3 Vali Mahlouji, «Perspectives on the Shiraz Arts Festival: A Radical Third World Rewriting», in *Iran Modern*, New Haven, Asia Society Museum/Yale University Press, 2013, p. 87.

Yamini Krishnamurti, *Bharatanatyam,* danse indienne classique, Théâtre en plein air, site Hafezieh, Shiraz, 1er septembre 1970

Les Bonnes, écrit par Jean Genet, mis en scène par Victor Garcia et le Teatro Núria Espert, hall de l'université, Shiraz, 28-30 août 1970

prérévolutionnaire.

de même que dans la plupart des autres pays du «tiers-monde»: détourné de la nécessité de «rattraper» la modernité et redirigé vers un dialogue introverti avec lui-même, en quête d'un moi authentique et non altéré. Cela était généré par une apparente révolte morale et vernaculaire contre l'«impérialisme culturel». Comme souvent ailleurs dans le tiers-monde, on établissait la corrélation suivante : « À l'agression impérialiste sur le plan économique correspondait, faisait-on valoir, une agression impérialiste sur le plan culturel. La "culture" dont il est question ici était bien davantage celle des élites, de l'intelligentsia, que celle de la population dans son ensemble, et le débat resta dans un premier temps confiné à ce milieu4. » Un néologisme lourd de sens, aharbzadeai (« occidentalite », littéralement « la maladie de l'Occident »), forgé dès 1959 par le philosophe Ahmad Fardid, l'illustrait, Cette corrélation allait seconder la pensée et les intentions tant de la gauche que des islamistes iraniens dans les années 1960 et 1970. Elle s'incarna à l'époque dans les théories de Jalal Al-e Ahmad (qui publia en 1962 l'influent essai Gharbzadegi [Occidentalite]) et d'Ali Shariati (influencé également par des penseurs comme Frantz Fanon), que Hamid Dabashi qualifia de «théologies du mécontentement⁵». Le discrédit jeté sur les personnes subissant l'impact des idées et valeurs occidentales formait le socle idéologique de la répression menée au nom de la « Révolution culturelle », qui anéantit l'essentiel de l'infrastructure intellectuelle iranienne immédiatement après les événements de 1979.

Loin de s'enraciner dans une pensée et des exigences vernaculaires, la gharbzadegi et, plus généralement, le noyau du programme idéologique de l'islam politique tirent leur origine de la critique ontologique de l'essence de l'homme formulée par Heidegger⁶. Leur argumentation se fonde non sur une solide assise culturelle locale ou autochtone, mais sur le rejet heideggerien de la métaphysique occidentale, sur une position intrinsèquement européenne, dressée contre les Lumières. Les trois principaux représentants de cette approche s'intéressaient bien davantage aux penseurs européens qu'à quelque courant philosophique régional : Al-e Ahmad à Camus et Sartre, Shariati à Heidegger et Sartre, Fardid à Kant et Heidegger, À en croire Ali Mirsepassi, l'hostilité manifeste à l'égard des idées occidentales masque une fascination bien plus profonde pour elles7. Quand bien même des élans postcoloniaux sousjacents privilégiant le « nativisme » et le « retour au moi » auraient pu entrer en résonance avec la pensée centrale du Festival, il était impossible que les positions réactionnaires, totalitaires ou dogmatiques sur lesquelles reposaient en dernière analyse ces discours puissent partager la scène moderne du Festival. De cette impasse sont issues la plupart des controverses qui ont entouré le Festival. Le radicalisme sectaire et dogmatique des concepts politiques ne parvint pas à répliquer au Festival sur son propre terrain. Et ce dogmatisme inhibait, ou faisait simplement échouer toute reconnaissance du Festival comme « espace moderne, libéral et autonome ». Il le rejetait par

- 4 Fred Halliday, «The Iranian Left in International Perspective», in Stephanie Cronin (dir.), «Reformers and Revolutionaries», in Modern Iran: New Perspectives on Iranian Left, Royal Institute of International Affairs 1944-, vol. 80, n° 5, octobre 2004. p. 30.
- 5 Hamid Dabashi, Theology of Discontent: The Ideological Foundations of the Islamic Revolution in Iran, New York, Transaction Publishers, 2006.
- 6 Voir Ali Mirsepassi, The «Marvelous » Life and Thought of Ahmad Fardid, conférence donnée à la School of Oriental and African Studies. Londres. 13 novembre 2013.
- 7 Ibid.

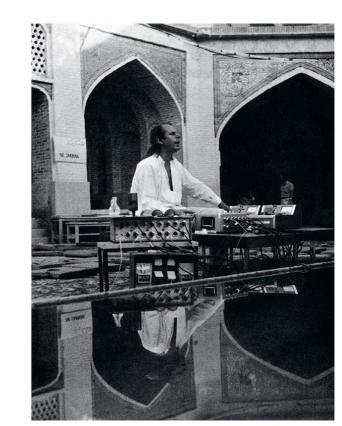
744		Print, Print 1, 1973
A EESTIVA	OFARTS	
SHIRAZ	L OF ARTS	DLIS
	ad to count in the window of the	
	ON, ON THE P	
Commission feet me to say	a 'usual', and are interesting about our parti-	unto There's no deale that make reflect
for more words about Zantam. Fire contrary to nation, I did write the articl	a. Sweets who go to see radical thesite are	balaround not thoroughly when To
and I do not retain a single most. How your, I when I constructed out of annu-	tunedly already accolored radiate, who are there only to domentum their liberal	moral pine was a contribute improve most, free secure of Statespine at a
paner. To desired from boardfully plays Both to built-boates because in such it	d unotions whereas policys Ray's film, by	mad: which mixed become and toront
a short time ought to be enough to go	all of us (if you'd allow my one of alab),	win Navir folk makedier in a pleasing manuer. The Moont Requires was been in
to arrow I also with so up that I di not write my contents out of includes	d might action more to one the sixtees of our than around beary considers off-	the great cheed serious. She the "Sendra" and the last, in the quieter parts, while
prainty. I happen to love and corn- economy great direct, who are still per-	off off Brealway plays. Such plays are	
forming one of the most precise non-	his two kingloms, in any of which repre-	makin nadows, they seemed to loss oceans. The interpretation was everly Romania
of popular theatre one cast hope to fine Albe, I think it quite possible to presen	body is turgey and mean, where the	to also at time; and the sepane or a distraction. She ment to treat More
reality in the theatre in a good way, by		
I would prefer that the human body is created as beauty, and not executing to	and the other where the monte dress in	open by Verdi. I take but what I so
decide. Also, I believe that a species is popular forms of sheater, such as circus		short the deric, my disstribution will than at Parapells must have been due to the attention for compose). This work
sahort and early Hellywood silent oread	where the king's most proving problem is	however, in best performed for my taste b
is quite possible. Alling person it have, it a certain enters, and other plans I has		boys' choin, like that of Vienna, who some the our sweller claft) muly posses
sets checken have done it must be use I should have just said Zardan was	. I agree with Jerome Savary on one point,	the nameny expite quality. The had I missel the first half o
how and left it at that, but since I frough		-
it up, I must make in that it contains selfler good clean, good solin, good	For the most part, in order to find music	IRANIAN
noting, and least of all, magic. As the good firm, firtyrall Ray in the	and extensioners today, you have to go	FOLK MUSIC
only one books Ander Corgory to give a	a tation or philosophial common worth	No only did the Analogical date in
that this year.	the print of a taket. There are good reasons why many people poole a bad	
GOOPY AND BAGH	Next to men a speci-play.	white solient cloping, steeping at whiches including around emisses often
contain a strong deal of major	their over here but eight with offernisals,	municipals. If only the classical Persis
too Apparently Ray most have gotten a feel up with the studen Hindi trade	their work before I have seen their other	clother, the way the Indians do, instead o
consider Station share out that he desided to show them have it could be		looking the Sollan grown, they might
be door. I've always had a western for	which the discoura hard, businesses I	downs. Made purples of the elements of
Sisted the Salive Hicks, Settery and child rests stories, and Goopy hid it on it	THE CRACOW	theren, tiet and to one on fully apprecia a "show" that is only helf-way then, on
delightfully this death. The stay of tw village hungline who are granted then	DEHILITADIACONIC	bull customer. As far fich most, it would be worth having a whole feeting devote
boom by the king of the photo, it con	ODCHIPCTRA AND	to 2, with such province expressed. If the night's redience was not group, it would be
take great special effects, including the depart of the phone, and a specific to the	CHOID	
Securit of manta from horen (breth o magnetic), beautiful contents, instentic		lose 2, but the brackets tre for from havin lost their tools for such planarie. On
	of the first two places, the first, by a modern Public componer, sermed to have	
kined), looly phongraphy of India (s	Cornel out of a landenge of blasted one-	tion. He was accompased by a wind

Il n'avait pas su reconnaître que, si une économie du prestige devait jouer dans cet espace de négociations culturelles, elle aurait été plus en sûreté parmi les forces de la périphérie, le «tiers-monde», le dissident, le non-orthodoxe, les contre-cultures, les étrangers, Il n'avait pas su tolérer la réponse radicale du «tiersmonde » qui était la dynamique dominante et agissante, énoncée en toute connaissance de cause par le Festival comme une proposition postcoloniale. Sur le plan tant idéologique que de l'histoire de l'art, le Festival proposait une interprétation et une approche qualitativement très différentes du nationalisme culturel, sa proclamation d'une « différence culturelle » vis-à-vis du « colonisateur » (l'Occident) visant à une démocratisation des systèmes de valeurs culturelles hégémoniques et hiérarchisés. Le colonialisme en tant que système d'exploitation ou d'énonciation de la domination culturelle devait être mis hors-jeu, invalidé. En contournant les dualités réductrices et dichotomiques du moderne et du traditionnel, de l'autochtone et de l'étranger, le Festival affirmait sa propre « sphère relationnelle démocratique, à la fois temporellement (en proposant un large éventail de représentations provenant de diverses périodes artistiques historiques) et spatialement (en improvisant des espaces de représentation alternatifs disséminés à travers la ville ou dans un cadre naturel8) », menant à bien une pratique libérale d'aménagements pluralistes de l'« autre dans les récits du soi ». Ici, les articulations du Festival étaient sensiblement plus développées que la rhétorique prédominante (dogmatique) de la gauche et se trouvaient en opposition avec elle. Cette dernière, figée dans une impasse binaire et une myopie complaisante, était dans l'incapacité de prendre conscience de son caractère créatif transgressif. Face au discours politique prédominant, le Festival fonctionnait dans une zone idéologiquement autonome et « métapolitique », négociant avec détermination ses « propres termes ». Le Festival élaborait sciemment un discours moderne à partir de vérités hétérogènes coexistantes, « donnant un sens aux possibilités offertes par des points de vue disjoints, dispersés et interchangeables9». Il focalisait ses efforts sur l'accomplissement d'une dialectique fructueuse entre les valeurs de la permanence et celles du changement, entre l'éternel et le nouveau, dans ce que Marshall Berman nomme une « unité contradictoire, une unité de la désunion¹⁰ ». L'anti et le postcolonial étaient esthétiquement et conceptuellement juxtaposés dans une complémentarité, accentuant ou étendant relationnellement un tout.

conséquent et s'arrogeait le droit de le condamner

en invoquant les arguments simplistes de l'élitisme,

de l'occidentalite et du manque de pertinence culturelle.

- 8 Voir V. Mahlouji,

 Perspectives on the Shiraz Arts

 Festival [...], op. cit., p. 87-88.
- 9 Ibid., p. 88.
- 10 Marshall Berman, All that is Solid Melts into Air: The Experience of Modernity, New York, Simon and Schuster, 1982, p. 23.

Orghast, Part II, écrit par Ted Hughes avec Mahin Tajadod,

Geoffrey Reeves, Andrei Serban, Centre international pour la

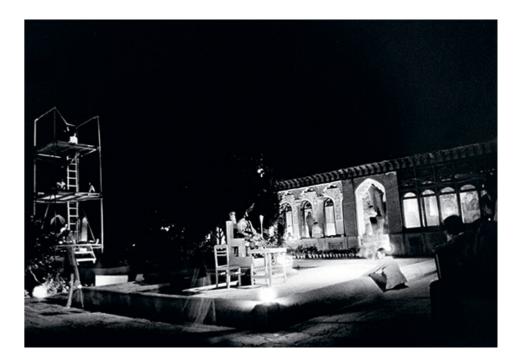
recherche théâtrale, Naqsh-e Rostam, 3-4 septembre 1971

mis en scène par Peter Brook, avec Arby Ovanessian

Orghast, Part II, écrit par Ted Hughes avec Mahin Tajadod, mis en scène par Peter Brook avec Arby Ovanessian, Geoffrey Reeves, Andrei Serban, Lon Zaldis, Irene Worth, Nicolas Confortes, Michele Colli, Centre international pour la recherche théâtrale, Naqsh-e Rostam, 3-4 septembre 1971

Bulletin quotidien, 5° Festival des arts de Shiraz-Persépolis, 3 septembre 1971

Karlheinz Stockhausen, *Mantra* pour deux pianistes (Alfons et Aloys Kontarsky), Sarây-e Moshir, Shiraz, 1er septembre 1972

Ouverture de KA MOUNTAIN AND GUARDenia TERRACE: a story about a family and some people changing, mis en scène par Robert Wilson et la Byrd Hoffman School of Byrds, Narenjestan Qavam House, Shiraz, 31 août 1972, minuit

«Le Festival n'a jamais cultivé de lien rigoureux avec les formes classiques ou traditionnelles. Tout en présentant d'une part des programmes inspirés de formes artistiques traditionnelles,les organisateurs proposaient, d'autre part, les expressions les plus avant-gardistes.»

Programme du 5 ° Festival des arts de Shiraz-Persépolis¹¹

«Le 7° Festival des arts a été articulé autour de l'art contemporain des sociétés traditionnelles. Nos sociétés évoluent depuis quelques années à l'ombre du dynamisme technologique occidental. Nos cultures sont refondues dans un nouveau creuset. Le retentissement de l'Occident est une force que nous devons affronter. Les réponses que nous lui apporterons devront être bien caractérisées, tant pour l'enrichissement mutuel des pays non occidentaux, grâce auxquels nous pouvons étudier des précédents et des solutions en réaffirmant nos patrimoines culturels ancestraux, que pour l'intérêt des artistes occidentaux qui pourraient s'inspirer des perspectives offertes par d'autres scènes culturelles.» Programme du 7° Festival des arts

«[...] des pièces influencées par la tradition provenant de pays du tiers-monde apportaient un théâtre "différent", moderne et pourtant lié à une autre époque.» Programme du 7° Festival des arts de Shiraz-Persépolis¹³

Une articulation autonome

de Shiraz-Persépolis¹²

Par essence espace de représentations (publiques) éphémères, le Festival a pu élaborer son propre ensemble spatiotemporel de valeurs et de paramètres d'expression et de rencontre afin de fonctionner en tant que zone autonome temporaire¹⁴. Cela était cohérent avec l'esprit et la nature de la performance même : une intervention spontanée et ponctuelle dans l'espace public, visant à créer une atmosphère dynamique, aux frontières imprécises, qui intensifie notre expérience individuelle et collective - celle du spectateur comme celle de l'artiste - du quotidien et du présent et qui rend possible de vivre une utopie durant un instant. Du fait aussi de la nature de la représentation, les mécanismes intrinsèquement contradictoires et les ambiguïtés internes étaient considérés comme la source du pouvoir créateur.

Le Festival encourageait audacieusement la créativité transgressive, ce qui ne fut pas toujours bien accueilli : « Nombreux sont ceux qui pensent que le 6° Festival a été jusqu'à présent le plus "difficile". [...] Rien n'était fait pour séduire le goût "populaire", signe incontestable que les organisateurs du Festival savaient désormais ce qu'ils voulaient et s'apprêtaient à le présenter sans se soucier des critiques qui ne tardèrent pas à venir. La controverse qui agitait la cité ordinairement paisible de Shiraz était à juste titre considérée comme faisant partie de la raison d'être du Festival, comme un encouragement bienvenu à la créativité artistique et à la critique d'art en Iran. »

Conformément à l'attitude d'Artaud visant à défaire et déstabiliser les structures (bourgeoises) de la culture et de l'esthétique, le Festival proposait un mélange faustien de potentialités créatrices et destructrices nécessaire à toute évolution. Son mot d'ordre était désormais d'« étreindre et contenir » la controverse culturelle malgré le goût populaire et la production culturelle de grande consommation, et même en s'y opposant, dans la réalité culturelle iranienne. Le trouble semé dans les « ordres du sujet et de la société¹6 », ce que Kristeva nomme « subjectivité en difficulté¹7 », est devenu son propre énoncé avant-gardiste dans le contexte iranien contemporain. Dans ce cadre, une politique ainsi imposée d'en haut pourrait

11 Citation extraite du catalogue du Festival des arts de Shiraz-Persépolis.

12 *Ibid.*

13 Ibid.

14 Expression forgée par Hakim Bey (alias Peter Lamborn Wilson), poète et critique qui s'est rendu à plusieurs reprises au Festival et en a rapporté différents textes. Pour lui, ces zones fonctionnent comme des lieux géographiques et des conditions intensifiant notre expérience du auotidien et du présent.

15 Citations extraites des catalogues originaux du Festival des arts, Shiraz-Persépolis.

16 Julia Kristeva citée in Hal Foster, The Return of the Real, Cambridge (Mass.), The MIT Press, « October Books ». 1996. p. 153.

17 Ibid.

et sémiologue française de repenser la transgression non « comme une rupture produite par une avant-garde hors de l'ordre symbolique, mais comme une fracture repérée par une avant-garde stratégique au sein de cet ordre¹⁸ ». Il ne s'agit pas de « rompre avec cet ordre dans des termes absolus (ce vieux rêve a été dissipé), mais de l'exposer en crise, de rendre compte de ses points non seulement de rupture, mais aussi de percée, des nouvelles possibilités qu'une telle crise serait en mesure d'ouvrir¹⁹ ». Selon Fischer-Lichte, pour qu'un nouvel ordre symbolique et une nouvelle identité puissent émerger de l'ancien, l'identité du spectateur doit être déstabilisée (« du point de vue de sa perception du moi ») et le spectateur transféré dans une situation où cadres, règles et valeurs entrent en conflit, « mettant ainsi à rude épreuve l'image de soi et la compréhension de soi²⁰ ». Les dimensions sous-jacentes complexes de la logique et de l'intention, de la théorie et de la pratique. appliquées au Festival en tant qu'« institution artistique», ont nécessairement et considérablement exacerbé tant le niveau de la contestation inhérente au Festival que sa longévité. Le fait qu'aucune critique éclairée ou solidement articulée n'ait été formulée pour nouer un dialogue sérieux avec la topographie, la vision et la pratique du Festival renforce l'idée que ce dernier existait comme « zone autonome temporaire » située au-delà et à l'extérieur des discours politiques conventionnels de son époque. Des complexités supplémentaires sont introduites par la nature même des œuvres d'art présentées qui, par leur caractère éphémère et spontané, demeurent abstraites et immatérielles. En Iran, le statut artistique reste ancré dans la valeur esthétique de l'objet, contenu dans son caractère événementiel particulier²¹ et absent de l'artefact créé. Toute l'originalité du Festival reposait sur le caractère éphémère distinctif du produit culturel et la non-matérialité du processus dynamique qui se

se révéler analogue à l'idée formulée par la philosophe

déroulait entre acteurs et spectateurs, sans production ni mise à disposition d'un objet artistique qui puisse être transmis ou fixé. L'objet n'étant plus matériellement présent, il s'avérait non transférable, non altérable, comme l'est un produit réel. Par la non-matérialité et le caractère abstrait de son capital culturel, le Festival des arts marque sa différence vis-à-vis d'une institution comparable, le musée d'Art contemporain de Téhéran (TMoCA), qui avait également suscité résistance et controverse à l'époque de sa création et dont la pertinence se trouvait de la même manière exposée à la critique. Ainsi, tandis que le TMoCA et d'autres initiatives culturelles contemporaines avaient recu l'approbation de générations d'artistes et d'intellectuels qui en ont hérité leurs ressources réelles, matérielles et idéologiques, le Festival des arts de Shiraz-Persépolis demeure, aujourd'hui encore, un domaine complexe d'opacité et de contestation polémique. Il est clair en revanche que l'accusation aussi politisée que simpliste d'un Festival qui aurait été « un mauvais événement intervenant au mauvais moment au mauvais endroit (proposé par les mauvaises personnes pour de mauvaises raisons) », n'a à l'évidence plus lieu d'être et qu'elle doit être réexaminée. Aucune analyse rétrospective du Festival ne peut manquer de saluer son contenu artistique avant-gardiste et la clairvoyance de sa direction artistique. Toute réflexion portant sur la nature, le rôle et la pertinence du Festival doit prendre pour point de départ la reconnaissance de ce fait (que la ferveur d'un Xenakis a souligné à juste titre, malgré son refus de continuer à y participer). La grande détermination avec laquelle le Festival a soutenu les arts de la scène iraniens sous toutes leurs formes - modernes, traditionnelles et rituelles -, réussissant à les juxtaposer à des expressions asiatiques et africaines jusqu'alors isolées, ainsi qu'aux élans contemporains de l'avant-garde, a été à l'origine d'une entreprise monumentale et historiquement sans précédent.

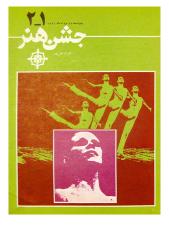
18 *Ibid.*, p. 157

19 H. Foster, The Return of the Real, op. cit., p. 157.

20 Erika Fischer-Lichte, Theatre, Sacrifice, Ritual, Exploring Forms of Political Theatre, Londres, Routledge, 2005, p. 220.

21 Ibid., p. 25.

La Classe morte, écrit et mis en scène par Tadeusz Kantor, Théâtre Cricot 2, gymnase de l'université, Shiraz, 18 août 1977

Sha Tsam [Danse Stag], cérémonie de danse de masques du Bhoutan, jardin de Jahân-Namâ Shiraz, 26 août 1976 Affiche du 9° Festival des arts de Shiraz-Persépolis, 21-30 août 1975, créée par Morteza Momayez

Bulletin quotidien, 11° Festival des arts de Shiraz-Persépolis, 18 août 1977 (Carolyn Carlson)

de Shiraz-Persépolis¹⁵