Conceptualizing Mizrahi Theatre

Proposal for book

Abstract (aims and central thesis)

הספר פורש לראשונה ובאופן ביקורתי את התיאטרון המזרחי בישראל. מזרחים הם יהודים שמקורם מארצות המזרח התיכון וצפון אפריקה, הם מהווים כמחצית מהאוכלוסייה היהודית בישראל, אך נחשבים כקבוצה אתנית לא-הגמונית שהודרה לשוליים (marginalized)בתחומים רבים, כולל בשדה התרבות והתיאטרון הישראלי. אמנם התיאטרון המזרחי החל דרכו בשנות ה-70, אך מאז 2000 חלה פריחה אדירה של אמני תיאטרון ומופע מזרחים בני הדור השני והשלישי שעוסקים בזהות ובנרטיב המזרחיים בצורות שונות ומגוונות. למעשה, תיאטרון מזרחי הוא אתר תרבותי לייצוג-עצמי, שנוצר בדרך כלל על ידי אמנים ויוצרות מזרחיים, שעוסקים בתכנים, חוויות חברתיות, יסודות תרבותיים, דתיים ומסורתיים ושפות אמנותיות הקשורים למציאות החברתית ולהיסטוריה של יהודים-מזרחים בישראל ובארצות המוצא שלהם במזרח התיכון. תיאטרון זה התפתח מחוץ לזרם המרכזי, על אף שיש יצירות מעטות שהופיעו גם במרכז השדה. הגדרה ראשונית זו משמשת אך ורק כהנחת עבודה, גבולותיה נזילים והיא מאפשרת להכיל בתוכה אפשרויות שונות של ייצוג-עצמי מזרחי על הבמה. הספר יעסוק בהמשגה וטיפולוגיה של התיאטרון המזרחי בארץ, לא דרך ציר כרונולוגי אלא דרך חמישה אופנים תיאטרוניים theatrical modes:

1. *Community-based theatre*

מודוס זה צמח בשנות השבעים בשכונות של מזרחים בערים הגדולות בתל אביב וירושלים, על ידי צעירים מזרחים חובבים שיצרו מופעי מחאה נגד הדיכוי הסוציואקונומי והתרבותי של המזרחים בארץ.

1. *Professional social theatre*

מודוס זה צמח בראשית שנות השמונים על ידי יוצרים מזרחים מקצועיים שניסחו על הבמה מחזות חברתיים המשקפים על הבמה את מצבם החברתי הקשה של המזרחים בהווה ומציגים את הנרטיב ההיסטורי האלטרנטיבי של המזרחים לפני העליה ארצה ואת חוויית הקושי והדיכוי בעת ההגירה.

1. *Autobiographical performance*

בשנות התשעים יוצרים מזרחים מספרים על הבמה את הנרטיב האוטוביוגרפי שלהם שמקשר בין האישי לפוליטי, ודרכו הם מעצבים את זהותם המזרחית, תוך שימוש באמצעים אפיים החושפים את מנגנוני הייצוג התיאטרוניים.

1. *Poetry performance-*

מבוסס על שירה של משוררים מזרחיים, ולצד עיצוב זהות מזרחית, הם מכוננים דיאלוג אסתטי-פואטי הנמצא על המתח שבין המילה הכתובה לבין העבודה הגופנית והקולית היוצרת אסתטיקה מזרחית חדשה.

1. *Jewish-Moroccan Theatre*

משנת 2002 צומח תיאטרון במרוקאית-יהודית (דיאלקט ערבי) של בני הדור השני, המעלה עיבודים לקומדיות של מולייר ואף מחזות זמר מקוריים המבוססים על נוסטלגיה לחיים היהודיים במרוקו טרם העליה לארץ. תיאטרון זה מיועד בעיקר לדור הראשון והוותיק שעד כה לא זכה כלל לצרוך תרבות ותיאטרון בשפת אמו.

A description of Target Market

הספר מיועד לקהל של חוקרים וסטודנטים המתעניינים בתיאטרון ואתניות/גזע, לימודי יהדות, לימודי ישראל ולימודי מזרח תיכון. הספר מאורגן במודוסים תיאטרונים ידועים בלימודי תיאטרון, והם עשויים להיות מכנה משותף ובסיס נוח להשוואה עבור חוקרים שמתעסקים בתיאטרון ואתניות/גזע במקומות אחרים בעולם. כמו כן עבור חוקרי יהדות וישראל הספר מעניק קריאה חדשה של התרבות והתיאטרון דרך השוליים למרכז בניגוד למחקרים על תיאטרון ישראלי שעוסקים במרכז השדה, ולהבדיל ממחקרים על תיאטרון יהודי שעוסקים בעיקר בתיאטרון של יהודי אירופה וצפון אמריקה ואינם נוגעים כלל בתיאטרון מזרחי.

זהו ספר ראשון בתחום, אין כיום אף ספר בשפה האנגלית שעוסק בהיסטוריה של התיאטרון המזרחי. בשפה העברית נכתבו שני ספרים:

Dan Urian, *The Ethnic Problem in the Israeli Theatre*, (Ra'anana:The Open University of Israel, 2004) **[in Hebrew]**

ספר זה עוסק בעיקר בסטראוטיפים של המזרחים בזרם המרכזי ההגמוני ופחות ביוצרים המזרחים. כמו כן חסרים בו התפתחויות חשובות בתיאטרון המזרחי מאז 2004.

Shulamith Lev-Aladgem, *Standing Front Stage: Resistance, Celebration and Subversion in Community-Based Theatre*, (Haifa: Pardes Press and Haifa University Press, 2010) **[in Hebrew]**

ספר זה עוסק רק בתיאטרון הקהילתי המזרחי שהוא רק מודוס תיאטרוני אחד מתוך החמישה של התיאטרון המזרחי.

לכן לספר המוצע אין כלל מתחרים בפרסומים באנגלית, ואף שני הספרים בעברית עוסקים בחלק מסוים של התיאטרון המזרחי.

ספר זה יכול להיות מיועד לסדרות הבאות:

סדרה על מופע ותיאטרון, סדרה על לימודי יהדות, מזרח תיכון ולימודי ישראל.

Probable Length of the book

(250 pages; 85000 words)

Table Contents

Introduction

המבוא פורש את מורכבות ההגדרה של תיאטרון מזרחי ומשלב השוואה עם הדיון הבעיות והמורכבות בהגדרת התיאטרון האפרו-אמריקאי ומצביע על המורכבות העקרונית שיש בין תיאטרון לאתניות/גזע. כמו כן המבוא עוסק ב-interweaving performance cultures של אריקה פישר ליכטה כמסגרת תיאורטית להבנה שהתיאטרון המזרחי אינו מושג סגור אלא הוא מורכב, פתוח ודינמי המכיל תרבויות ומסורות שונות ומגוונות. בנוסף מפורט ההקשר ההיסטורי והסוציולוגי אודות המזרחים בישראל והצבעה על תהליכי הדרתם לשוליים ומאבקם לשינוי מצבם החברתי.

Chapter One: Community-based Theatre

התיאטרון הקהילתי המזרחי צמח בשנות ה-70. לרוב תיאטרון זה מבוסס על חוויות אישיות וחברתיות המתגבשות לידי מופע באמצעות תהליך סדנא של משתתפים חובבים שבאים מקרב קהילות מזרחיות מוכפפות. תכנים אלה קשורים לא פעם לעוולות, לאפליה ולדיכוי חברתי. בפרק זה אני מסב נקודת המבט לבמאים של התיאטרון הקהילתי המזרחי, לתפיסתם התיאטרונית והפוליטית לאורך השנים. "בימוי קולקטיבי" (collective directing) הוא מרכזי בתיאטרון הקהילתי המזרחי. הבמאי יוצר יחד עם השחקנים מתוך עולמם האישי והחברתי על בסיס אידיאולוגיה פוליטית משותפת, שמנסה גם בתהליכי היצירה למזער ולערער על ההיררכיה המקצועית שבין במאי ושחקנים ולייצר תהליך שוויוני יותר, שמכונה לרוב devising or collaborative performance. מיקום זה של הבמאי הקולקטיבי בתיאטרון הקהילתי המזרחי העלה לאורך תולדותיו, שתי דילמות מרכזיות: הראשונה היא שאלת גבולות תפקידו של הבמאי בתהליך - עד כמה הוא במאי מקצועי בלבד ועד כמה הוא גם מטפל, מחנך ומנהיג חברתי; הדילמה השניה, עד כמה הבמאי נאמן לקבוצה ומטרותיה החברתיות ועד כמה הוא מחוייב לממסד הממן את משכורתו בעת מחלוקת על תכני ומסרי המופע.

Chapter Two: Professional Social Theatre

שיח ההגמוני הישראלי ממקם את המזרחים בשולי ההיסטוריה היהודית ומצביע בעקבות כך על תרומתם הדלה לתרבות בישראל. לכן התיאטרון החברתי שצמח בשנות ה-80, עיצב את הנרטיב המזרחי על הבמה (כמו באתרי תרבות מזרחיים אחרים) תוך עימות עם הנרטיב ההגמוני-הציוני שהציב את המזרחים מחוץ להיסטוריה. יוצרים אלה עוסקים לא פעם במציאות הטרום-ישראלית במזרח התיכון ובהגירה לארץ. כמו כן שאלות פוליטיות של דיכוי חברתי-כלכלי בישראל מוצגות לעתים דרך התמודדות הדמויות דרך מחאה ומאבק כנגד הממסד הישראלי ותפיסתו הניאו-ליברלי. יוצרות מזרחיות שוזרות לא פעם בין הדיכוי הכפול הן כנשים והן כמזרחיות וקוראות את הנרטיב המזרחי דרך כפילות זו. הקטגוריה של תיאטרון חברתי מזרחי, אפוא, מתעצבת בשלוש הצורות הבאות: 'היסטוריה מוצגת' (performing history), ריאליזם חברתי וריאליזם פמיניסטי.

Chapter Three: The Autobiographical Performance

מאז שנות ה-90 צמח ועלה מופע אוטוביוגרפי מזרחי המבוסס על חוויותיו האישיות, המשפחתיות והקהילתיות של המבצע (performer). במופע האוטוביוגרפי המבצע מפגין (display) את המזרחיות שלו ומנכיח אותה, כפעולה נגד הבושה, ההסתרה, ההכחשה ותהליכי השתכנזות שכפו על זהות זו. כמו כן לעתים המופע הוא בעל ממד מטא-תיאטרוני משום שהביוגרפיה של המבצע קשורה לעולם הבמה והמסך (screen), והאופן המורכב והבעייתי ששדה התרבות מתייחס למזרחיות של האמן. משום שמדובר לא פעם בזיכרונות ובסיפורי עבר והשלכותיהם בהווה, היוצרים נוקטים בטכניקות של תיאטרון אפי המתכתבות עם תפיסתו האסתטית-פוליטית של ברכט. במופע האוטוביוגרפי, אם כן, יש מודעות גוברת לאמצעי הייצוג וההבניה הפעילה של הזהות המזרחית והמציאות האקטואלית וההיסטורית על הבמה. למשל, במונודרמות השחקן מגלם את בן-דמותו לצד דמויות הוריו ואחרים, ובכך מדגיש את השתקעות דמויות אלה והחוויות שהן מייצגות בתודעתו, בגופו ובזהותו האתנית.

Chapter four: Poetry Performance

בשנים האחרונות צמח ועלה מופע שירה מזרחי. מופע זה מתרחק מעיסוק ישיר בחומרי המציאות והוא למעשה מבוסס על שירה מזרחית ומתכתב עמה. האינטר-טקסטואליות הופכת למוקד העבודה האמנותית ולא השיקוף של המציאות או ההבניה של הזיכרון כמו באופנים הקודמים. דימויים וסטריאוטיפיים לצד תיאור של חוויות חברתיות נבחנים מתוך מודעות מטא-תיאטרונית מובהקת, ליחס המורכב שבין המילה הפואטית לבין הדימוי הבימתי המתבטא בתנועה, תלבושת, אביזר, צליל ואור. כך התנועה בין אמצעי ייצוג של המדיום הספרותי לבין המדיום התיאטרוני עומדת במרכז באופן מובהק. ייצוג העולם המזרחי מתבהר מתוך שפה פואטית-תיאטרונית המנסה לשרטט אופציה אסתטית ואמירה תיאטרונית שיש בה מימד מזרחי ולא רק ניסוח "מסר חברתי" על המציאות. כמו כן ניתן לראות אינטר-טקסטואליות נוספת של מופע שירה עם תופעות בעולם ועם סוגות שירה מהעבר היהודי-מזרחי, כך ההתכתבות היא עם פרפורמנס-ארט כאמנות עילית, ועם מוסיקה פופולארית כמו היפ-הופ וראפ, וגם עם אמנות הפיוט היהודית-ספרדית המושמעת ומולחנת במסגרת דתית וקהילתית.

Chapter Five: *Jewish-Moroccan Theatre*

בשנת 2001 התרחש אירוע תיאטרוני מפתיע בשולי שדה התיאטרון הישראלי. לראשונה עלה מופע בשפה הערבית על ידי שחקנים יהודים עבור קהל יהודי שאינו עוסק בסכסוך הערבי-ישראלי. להקת תיאטרון ממגדל העמק בצפון הארץ העלתה את **הקמצן** *(The Miser)*מאת מולייר שתורגם ועובד למרוקאית-יהודית על ידי אשר כהן ובויים על ידי רונית איבגי. היוצרים והשחקנים הם יהודים ילידי מרוקו או דור שני שדוברים מרוקאית כשפת אם. קהל של יהודים יוצאי מרוקו וצאצאיהם באו בהמוניהם לצפות בהצגה. הצלחת המופע חוללה שינוי ניכר בשולי שדה התיאטרון, ובעקבותיה צצו עשרות הפקות במרוקאית שפנו לקהילה זו. הפרק מתמקד בתיאטרון המרוקאי-יהודי וכיצד הוא עיצב אסטרטגיות של ארגון ותקציב, בניית רפרטואר ופנייה לקהילה: 1) קשיי *הפקה ותקציב*.; 2) *רפרטואר* המופעים במרוקאית נוטה לתיאטרון פופולארי בסגנונו ונוסטלגי בתכניו. הפופולרי והנוסטלגי בעיצוב הרפרטואר מעצבים "קהילת זכרון" של יהודי-מרוקו כנגד ההשכחה והמחיקה על ידי השיח הציוני; 3) *התקבלות* המופעים על ידי הקהל המרוקאי-היהודי היא אקטיבית מאוד ומצביעה על חגיגת זהותו, תרבותו ושפתו אך גם כהתרסה נגד הזרם המרכזי ההגמוני. התיאטרון המרוקאי-יהודי בעצם נוכחותו קורא תיגר על ההבחנה הבינארית של ההיסטוריוגרפיה של התיאטרון בישראל בין "תיאטרון ישראלי-עברי-יהודי" לבין "תיאטרון פלסטיני-ערבי" ומחיה מחדש, לפחות בגבולות האירוע התיאטרוני, זהות יהודית-ערבית.

מצב כתב היד

סיום כתב היד ביוני 2021.

Short Bio

Naphtaly Shem-Tov is a senior lecturer in the Department of Literature, Linguistics and Arts at The Open University of Israel. His research interest includes: Israeli Theatre, Festival Theatre, applied and educational theatre.

He published two books:

Acco Festival: between celebration and confrontation, Boston: Academic Studies Press, 2016

Improvisational Teaching, Tel-Aviv: MOFET, 2015, [in Hebrew]

מסמכים מצורפים:

שני פרקים:

מבוא, פרק חמישי

CV+ Publication's List