

TITOLO/TITLE: Pandora's Box as a metaphor for the crisis of the Arab revolutions in post-2011 artistic expressions

Il vaso di Pandora come metafora della crisi delle rivoluzioni arabe nelle espressioni artistiche post-2011

PROPONENTE/I – PROPONENT/s: Andrea Maria Negri, Daniela Potenza

CHAIRS: Andrea Maria Negri, Daniela Potenza

SPEAKERS: Mona Merhi, Andrea Maria Negri, Angelika Palmegiani, Léa Polverini, Teresa Pepe

ABSTRACT (1500 parole/words):

On October 18, 2021, the European Union condemned the epilogue of the Tunisian revolution, which is currently resolved with the freezing of parliament and the concentration of power in the hands of the president. However, at home, as with Egyptian President al-Sisi, Qais Said has been hailed in numerous squares as the right person to carry out the necessary reforms without the participation of parliament. Both mainstream narratives in both countries support the president by associating corruption to the revolution and the post-revolutionary period dominated by Muslim Brotherhood parties. Shortly, both Tunisia and Egypt are experiencing post-revolutionary trauma with representational issues, divergent visions of modernism, and a democratic transition at the cost of illegal migration, terrorism, and a severe financial crisis.

Due to their aims and outcomes, the Tunisian and Egyptian revolutions of the last decade can be compared to the myth of Pandora's box, whereby the desire for a radical re-discussion of identity and modernity freed the evils kept under control by the previous regime, resulting in a crisis. In fact, with censorship that in Tunisia has ceased while in Egypt it is increasingly arbitrary, during the post-revolutionary period, cultural and artistic production has been able to show an acute interest in political and social issues that often denounce the evils of society.

For example, the novel by Šukrī Mabḥūt *al-Taliyānī* (The Italian, 2014), which the author claims to have conceived and written in the midst of the revolution, was received as a denunciation of the Islamic problem, repressed under the governments of Bourguiba and Ben Ali. Ḥawla Ḥamdī dealt with economic problems and social disparities in the post-revolutionary period in her *Ayna al-mafarr* (Where is the Escape Route?, 2018). Similarly, many dystopian Egyptian novels, such as *Bāb al-ḥurūğ* (The Exit Door, 2012, 'Izz al-Dīn Šikrī Fiṣīr), *al-Tābūr* (The Queue, 2013, Basma 'Abd al-'Azīz) and *'Uṭārid* (Mercury, 2014, Muḥammad Rabī'), focus on imaginary worlds with problems that do not seem so distant from reality.

The revolutionary libertarian ethos is also symbolically expressed in a liberation of the word that takes shape in a literary and paraliterary movement where the spoken language is increasingly present and, in the process, is almost legitimised as a literary language. The use of dialect is confirmed in Egyptian cultural and artistic production, with the proliferation of comics, graphic novels, blogs, theatrical production, satirical literature and the past dialect poetry back in vogue. Similarly in Tunisia, where, in public television, the dialect was widely used only during the nineties, Taoufik ben Brik in 2015 scandalised Tunisian public opinion with his irreverent satirical novel *Kalb bin kalb* (Dog, son of a dog) endeavouring to provide a coherent model of writing the Arabic characters of the Tunisian dialect.

Referring to the myth of Pandora, this panel intends to analyse how literature, cinema, theatre, comics, figurative arts and, more generally, artistic and cultural production, have interpreted the crisis of the post-revolutionary period as the consequence of a rupture that has freed pre-existing evils, until then contained by governments.

Specifically, it aims to investigate how artistic expressions are situated in post-revolutionary polyphony, and how art interacts with the revolution, or how it contributes to its discourse not only in Egypt and Tunisia, but in other Arab countries as well. It may therefore be essential not to limit oneself to reading art as a narration of the past, but as a tool that allows us to see and understand the present and examine its tension towards the future (Castiglia 2016). Art can also be understood as a site of intellectual reflection oriented towards the

creation of the image of a common identity and destiny (El-Desouky 2014) and can also serve to investigate the role of ordinary people in the construction and negotiation of national identity in a state of exception (Fahmy 2011). In return, one can question the role of art and cultural production within the revolutionary and post-revolutionary process (Rakha 2012). The panel also encourages a discussion of the specificity of different artistic genres and their local but also global impact (Calvente, Garcia, 2016).

Quoted works

Castiglia, C. (2016). Revolution Is a Fiction: The Way We Read (Early American Literature) Now. *Early American Literature*, 51(2), 397–418.

Calvente, L., Garcia, C. (2016). *Imprints of Revolution: Visual Representations of Resistance*, Rowman & Littlefield International.

El-Desouky, A. (2014). *The Intellectual and the People in Egyptian Literature and Culture. Amāra and the 2011 Revolution*, Palgrave Macmillan.

Fahmy, Z. (2011). *Ordinary Egyptians: Creating the Modern Nation through Popular Culture*, Stanford University Press.

Rakha, Y. (2012). In Extremis: Literature and Revolution in Contemporary Cairo (An Oriental Essay in Seven Parts). *The Kenyon Review*, 34(3), 151–166.

Andrea Maria Negri - Ludwig Maximilian University

The rhetoric of the revolution in four Tunisian novels

This contribution looks at the traits of the revolution's rhetoric in the works of three Tunisian writers. I argue that Ḥusayn al-Wād's *Sa'āda sayd al-wazīr* (2011) reacts to a first phase of the revolution defined by enthusiasm and promises for social transformation leading to a new age in Tunisia. The revolution evolves into a more complicated multiform entity. Evil is no longer the prior government, but the opening of a Pandora's box in its society: the dissemination of unforeseen evils that the old system controlled and now must be fought. This characteristic may be seen in Shukrī Mabkhūt's writings on the historical evils of Bourguiba-period clientelist systems. The ills of the revolution are presented as the evils of the country *tout court* in the last step of this dialectic in Ayman al-Dabbūsī's parodic novel. Here the illusion of the revolution is deconstructed via a broader general criticism of capitalism where Tunisia is not alone but amid a world stream of rights claims.

Angelika Palmegiani – Mohammad V University (Rabat)

The Egyptian revolution: from hope in a change to disenchantment. *Bāb al-ḥurūq* by Izz al-Dīn Šikrī Fišr

The myth of Pandora's box as the metaphor of the situation that emerged after the Arab Spring can be applied to the dystopic novel *Bāb al-ḥurūq* (The Exit Door, 2012) by the Egyptian writer Izz al-Dīn Šikrī Fišr and especially the way it explores the revolution and the pre-existing evils which were freed in the process. This contribute offers an analysis of two main aspects of the novel: the first is the reader's horizon of expectation and the second is the reception of the text. A second axis of analysis is the exploration of the author's stylistic choices. I argue that the author offers a sharp vision of the of the country's condition going beyond the narrative imposed by the current political agenda and which anticipates in a grotesque and tragic way Egypt's future.

Léa Polverini – Université Toulouse 2 - Jean Jaurès

"Countless plagues, wander amongst men; for earth is full of evils": Space Politics in Muḥammad Rabī's *'Uṭārid*

The 2011 revolutions strongly modified the Arab literary field and inaugurated the rise of dystopia –which used to be a very minor genre. In Egypt, the consecration of a new authoritarian regime following the demonstrations' bloody repression buried any hope of freedom, and only gave space to a strong feeling of disillusion. Muḥammad Rabī's novel *'Uṭārid* (2014), an anticipative dystopia which takes place in Cairo 2025, ratifies the revolution's failure, and depicts an Egypt which has sunk into chaos, without any chance of redemption. The revolution opened the Pandora's box: not only does calamity reign, but evil has become the norm. Moral considerations disappear in Rabī's postrevolutionary Egypt: in this brave new world, reason is meaningless, and there is no accountability for horror. Cairo's geography reveals this change of paradigm, as it becomes a trap-city, surrounding its inhabitants, finally embodying a new Pandora's box. The representation of desolated spaces is mixed with a reflexion on the character's moral erasure.

Mona Merhi – University of Washington

Looking Back at the Syrian Revolution: Aphasia as Remembrance

Centering itself on the rehearsal space of Georg Büchner's *Danton's Death*, *The Return of Danton* by Syrian playwright Mudar Al Haggi (2021, Berlin) unfolds in the form of meta-theater in conversation with the momentum of the Syrian uprising and the personal narratives of exile of a group of Syrian artists. My contribution, thus, examines revolutions when enacted as haunting processes. I argue that *Danton's Death*

becomes a prosthetic memory - if I want to reroute Allison Landsberg's term: rather than being a remembrance that suggests different levels of social justice, Büchner's text manifests itself as an impasse. While contemplating the uses of *Danton's Death* within Haggi's writing, I claim that this inter-textuality is curated by un-utterance: the incapability of speech about the Syrian revolution is compelling to look at in contiguity to the disruption of the theatrical process. I therefore intend to highlight the ways with which un-utterance can be analyzed as an act of remembrance.

Teresa Pepe – University of Oslo

From the Prison to the World. Egyptian Prison Narratives in the Transnational Literary Field

This paper analyses Ahmad Nājī's prison memoir *Hirz Mikamkim* (Rotten Evidence, Dar Ṣafṣāfa, 2019) and Ala'a 'Abd al-Fattāḥ's *You Have Not Yet been Defeated* (Fitzcarraldo, 2021) as a revival of prison writing in Egypt that has been stimulated by post-revolutionary political situation. The first recounts Nājī's experience of reading and writing in an Egyptian prison between 2016 and 2017, while the second is a collection of short articles, social media posts and autobiographical reflections that 'Abd al-Fattāḥ has been directing from his prison cell to the rest of the world since his first imprisonment in 2011. This paper studies the two books with a focus on translation and circulation. Inspired by recent theorizations in the field of sociology of literature that engage with transnational fields (Buchholz 2016, Sapiro 2020), it argues that by cutting ties with the national political agenda, these writers envision an alternative notion of literature that is internationally oriented. Despite the confined nature of the prison from which they stem, these narratives connect the Egyptian literary community with Arab readers and writers in the diaspora, and to a global audience preoccupied with human rights and freedom of expression.

Il 18 ottobre 2021 l'Unione Europea ha votato la condanna dell'epilogo della rivoluzione tunisina attualmente risoltasi con il congelamento del parlamento e la concentrazione dei poteri nelle mani del presidente. In patria, invece, come il presidente egiziano al-Sisi, Qais Said è stato salutato in numerose piazze come la persona adatta a realizzare le riforme necessarie senza la partecipazione del parlamento. La narrativa principale in entrambi i paesi conferma il sostegno al presidente associando la corruzione alla rivoluzione e al periodo post-rivoluzionario dominato da partiti affiliati alla Fratellanza musulmana. In breve, sia la Tunisia che l'Egitto affrontano il trauma post-rivoluzionario, con problemi di rappresentazione e visioni divergenti di modernismo e con una transizione democratica avvenuta a spese di migrazione clandestina, terrorismo e una grave crisi finanziaria.

Considerati i loro intenti e le loro conseguenze, le rivoluzioni tunisina ed egiziana dello scorso decennio possono essere associate al mito del vaso di Pandora, dove il desiderio di una radicale ridiscussione di identità e modernità ha liberato i mali che erano contenuti dai regimi precedenti, sfociando in una crisi. Infatti, con una censura che in Tunisia è cessata mentre in Egitto è sempre più arbitraria, durante il periodo post-rivoluzionario, la produzione culturale e artistica ha potuto manifestare un acuto interesse per tematiche politiche e sociali che spesso denunciano i mali della società. Per esempio, il romanzo di Šukrī Mabbūt *al-Talīyānī* (L'italiano, 2014), che l'autore dichiara di aver concepito e scritto in piena rivoluzione è stato recepito come una denuncia del problema islamico, represso sotto i governi di Bourguiba e Ben Ali. Hawlah Ḥamđī si è occupata invece di problemi economici e disparità sociali nel periodo post-rivoluzionario nel suo *Ayna al-mafarr* (Dov'è la via di fuga?, 2018). Allo stesso modo, molti romanzi distopici egiziani, quali *Bāb al-ḥurūq* (La porta d'uscita, 2012, 'Izz al-Dīn Šikrī Fišrī), *al-Tābūr* (La fila, 2013, Basmah 'Abd al-'Azīz) e *Uṭārid* (Mercurio, 2014, Muḥammad Rabī'), s'incentrano in mondi immaginari con problemi che non sembrano così distanti dalla realtà.

L'ethos libertario rivoluzionario si esprime simbolicamente anche in una liberazione della parola che prende corpo in un movimento letterario e paraletterario dove la lingua parlata è sempre più presente e, nel processo, viene quasi legittimata come lingua letteraria. Il ricorso al dialetto si conferma nella produzione culturale e artistica egiziana, con il proliferare dei fumetti, dei romanzi a fumetti, dei blog, della produzione teatrale e della letteratura satirica e ritorna in auge la poesia dialettale passata. Analogamente in Tunisia, dove nella televisione pubblica il dialetto è stato ampiamente utilizzato solo nel corso degli anni Novanta, Taoufik ben Brik nel 2015 scandalizzava l'opinione pubblica tunisina con il suo romanzo satirico irriverente *Kalb bin kalb* (Cane, figlio di un cane) impegnandosi a fornire un modello coerente di scrittura in caratteri arabi del dialetto tunisino.

Rifacendosi al mito di Pandora, questo panel intende quindi analizzare come letteratura, cinema, teatro, fumetto, arti figurative e, più in generale, la produzione artistica e culturale, abbiano interpretato la crisi del periodo post-rivoluzionario come la conseguenza di una rottura che ha liberato mali preesistenti, fino ad allora arginati dai governi. Più in particolare, ci si propone di indagare come le espressioni artistiche si siano situate nella polifonia post-rivoluzionaria e come l'arte si sia scontrata con la rivoluzione, o come abbia contribuito al suo discorso non soltanto in Egitto e in Tunisia, ma anche in altri paesi del mondo arabo. Può rivelarsi quindi essenziale non limitarsi a leggere l'arte come narrazione del passato, ma come strumento che permette di

vedere e capire il presente ed esaminarne la sua tensione verso il futuro (Castiglia 2016). L'arte può essere intesa anche come sito della riflessione intellettuale orientata verso la creazione dell'immagine di un'identità e di un destino comuni (El-Desouky 2014) e può servire anche ad investigare il ruolo delle persone comuni nella costruzione e nella negoziazione dell'identità nazionale in uno stato di eccezione (Fahmy 2011). Di rimando, ci si può interrogare sul ruolo dell'arte e della produzione culturale all'interno del processo rivoluzionario e post-rivoluzionario (Rakha 2012). Il panel invita inoltre ad evidenziare la specificità dei diversi generi artistici e del loro impatto sia al livello locale che mondiale (Calvente, Garcia 2016).

Opere citate:

- Castiglia, C. (2016). Revolution Is a Fiction: The Way We Read (Early American Literature) Now. *Early American Literature*, 51(2), 397–418.
- Calvente, L., Garcia, C. (2016). *Imprints of Revolution: Visual Representations of Resistance*, Rowman & Littlefield International.
- El-Desouky, A. (2014). *The Intellectual and the People in Egyptian Literature and Culture. Amāra and the 2011 Revolution*, Palgrave Macmillan.
- Fahmy, Z. (2011). *Ordinary Egyptians: Creating the Modern Nation through Popular Culture*, Stanford University Press.
- Rakha, Y. (2012). In Extremis: Literature and Revolution in Contemporary Cairo (An Oriental Essay in Seven Parts). *The Kenyon Review*, 34(3), 151–166.

Andrea Maria Negri - Università Ludwig Maximilian (Monaco)

La retorica della rivoluzione in quattro romanzi tunisini

Questo contributo esamina i tratti della retorica rivoluzionaria in tre scrittori tunisini. Husayn al-Wād's *Sa'āda sayd al-wazīr* (2011) reagisce a una prima fase della rivoluzione definita dall'entusiasmo e dalle promesse di trasformazione sociale per inaugurare una nuova era di diritto e prosperità in Tunisia. La rivoluzione si evolve successivamente in un'entità multiforme e complessa. Il male non è più il governo precedente, ma l'apertura di un vaso di Pandora nella società: la diffusione di mali sconosciuti che il vecchio sistema controllava e che ora devono essere combattuti. Questa caratteristica può essere vista negli scritti di Shukrī Mabkhūt sui mali storici dei sistemi di clientelismo del periodo Bourguiba. I mali della rivoluzione sono presentati come i mali della modernità *tout court* nell'ultimo passaggio di questa dialettica nel romanzo parodico di Ayman al-Dabbūsī. Qui l'illusione della rivoluzione viene decostruita attraverso una più ampia critica generale al capitalismo in cui la Tunisia non è sola ma rientra in una corrente mondiale di rivendicazioni di diritti.

Angelika Palmegiani - Università Mohammad V (Rabat)

La rivoluzione egiziana: dalla speranza nel cambiamento al disincanto. *Bāb al-ḥurūq* di Izz al-Dīn Šikrī Fiṣīr

La metafora del vaso di Pandora come emblema della situazione emersa dopo lo scoppio delle rivoluzioni nei paesi arabi si adatta perfettamente al modo in cui il romanzo distopico *Bāb al-ḥurūq* (Porta d'uscita, 2012) dello scrittore egiziano Izz al-Dīn Šikrī Fiṣīr svela tutti i mali che l'evento cardine della rivoluzione ha portato alla luce. In questo contributo, si intende offrire un'analisi dell'opera che parte da due aspetti fondamentali: l'orizzonte d'attesa del primo lettore e del lettore attuale osservando la distanza temporale tra la produzione del romanzo e l'orizzonte stesso, e indagine sulle scelte stilistiche da parte dell'autore che conferiscono forza al discorso narrativo. Emergerà la visione acuta dello scrittore nei confronti del proprio Paese, una visione che va oltre i discorsi che l'agenda politica vorrebbe impostare all'opinione pubblica, e anticipa in modo surreale, grottesco e tragico quello che il futuro ha in serbo per l'Egitto.

Léa Polverini - Université Toulouse 2 - Jean Jaurès

« Depuis ce jour, mille calamités entourent les hommes de toutes part » : Politique de l'espace dans '*Uṭārid de Muḥammad Rabī'*

Les révolutions de 2011 ont marqué l'essor des récits dystopiques dans le champ littéraire arabe. En Égypte, la sanglante répression, soldée par l'institution d'un nouveau régime autoritaire, a enterré tout espoir de liberté, et laissé place à la désillusion. La dystopie d'anticipation '*Uṭārid* (2014) de Muḥammad Rabī' se projette dans Le Caire de 2025 et prend acte de cet échec pour présenter une Égypte ayant sombré dans un chaos sans rédemption possible. La révolution a ouvert la boîte de Pandore : tous les maux se sont répandus sur la nation, et le mal y est devenu la norme. Il n'est plus de considération morale qui tienne dans l'Égypte postrévolutionnaire de Rabī', car c'est un monde où le principe de raison ne fait plus sens, et où l'horreur ne porte plus à conséquence. La géographie du Caire révèle ce changement de paradigme, la capitale devenant une ville-piège qui se referme sur ses habitants, jusqu'à matérialiser une nouvelle boîte de Pandore. La représentation de lieux désolés se noue avec une réflexion sur le dépouillement moral des personnages.

Mona Mehri – University of Washington

ENG

Teresa Pepe – University of Oslo

ENG

PROFILO ACCADEMICO DEL/DELLA/DEI/DELLE PROPONENTE/I – SHORT BIO OF PROONENTS

Andrea Maria Negri is a PhD student at the Institute for the Near and Middle East of the Ludwig Maximilian University in Munich where he is working on a thesis on the Arabic letters of the Indian Subcontinent. From 2014 to 2019 he was part of the Department of Italian Language and Literature at the University of Sfax (Tunisia). His research interests are the Arabic literature of the Indian Subcontinent and the Nahda and he has published articles on Bā 'Abbūd and al-Manfalūṭī.

Andrea Maria Negri è dottorando presso l'Istituto per il Vicino e Medio Oriente dell'Università Ludwig Maximilian di Monaco di Baviera dove sta lavorando a una tesi sulle lettere arabe del Subcontinente Indiano. Dal 2014 al 2019 ha fatto parte del Dipartimento di lingua e letteratura italiana presso l'Università di Sfax (Tunisia). I suoi interessi di ricerca sono la letteratura araba del Subcontinente indiano e della Nahda e ha pubblicato articoli su Bā 'Abbūd e al-Manfalūṭī.

Daniela Potenza is a researcher (RtdA) in Arabic language and literature at the University of Messina, where she also has a teaching assignment, and is affiliated to CERMOM (INALCO, Paris). Her fields of research are Arabic theatre, modern Egyptian literature and Arabic folk literature. Her book, *The Kaleidoscope Effect. Rewriting in Alfred Farag's Plays as a Multifunctional Strategy for a Multi-layered Creation*, the result of the PhD carried out at INALCO and "L'Orientale", was published by IPOCAN in 2020.

Daniela Potenza è ricercatrice (RtdA) in lingua e letteratura araba presso l'Università di Messina, dove ha anche un incarico di insegnamento, ed è affiliata al CERMOM (INALCO, Parigi). I suoi ambiti di ricerca sono il teatro arabo, la letteratura egiziana moderna e la letteratura popolare araba. Il suo libro, *The Kaleidoscope Effect. Rewriting in Alfred Farag's Plays as a Multifunctional Strategy for a Multi-layered Creation*, frutto del dottorato svolto all'INALCO, in co-tutela con L'Università di Napoli "L'Orientale" è stato pubblicato da IPOCAN nel 2020.

INDIRIZZO/I EMAIL/EMAIL ADDRESSES:

dapotenza@unime.it

andreamarianegri@hotmail.it