



Faculté des Lettres – Université du Caire

## **Cinéma et littérature en Egypte L'adaptation : moments clés dans une histoire commune**

**Colloque international du réseau de chercheurs Amoun**

**16- 17- 18 novembre 2019**

Ce premier colloque du réseau de chercheurs Amoun envisage les rapports entre littérature et cinéma en Egypte en vue de produire une histoire commune qui les réunit.

Si la tradition du récit arabe dont l'Egypte a hérité remonte à la fin du VII<sup>e</sup> siècle, la naissance du roman moderne se situe au tournant des XIX<sup>e</sup> et XX<sup>e</sup> siècles. C'est à la même époque (1896) qu'eut lieu la première projection du cinématographe à Alexandrie. Longtemps considéré comme le premier roman égyptien moderne, *Zeinab* de Mohammed Hussein Heikal (1913) est sorti dix ans avant le premier film égyptien de fiction *Barsoum cherche un emploi* (1923), réalisé par Mohammed Bayoumi.

Ces débuts communs ont généré une diversité de rapports entre littérature et cinéma où l'adaptation s'affiche comme un phénomène majeur. Ce colloque propose de sonder cette question fondamentale, dans l'objectif de retracer l'histoire du dialogue entre les deux médiums et d'en définir les principaux repères. L'approche interculturelle de l'histoire du cinéma et de la littérature soutient une vision où les deux arts cessent de coexister dans la méconnaissance froide l'un de l'autre, pour devenir les pièces dynamiques d'une interactivité ébauchée depuis l'ébullition caractéristique des débuts de la modernité en Égypte.

### **Considérations théoriques**

La recherche contemporaine sur l'adaptation n'est plus prisonnière de la question de fidélité et de ses critères normatifs. Jusqu'au milieu du XX<sup>e</sup> siècle, régnait une conception de la qualité esthétique qui présupposait la supériorité de la littérature romanesque par rapport au théâtre et au cinéma. A partir des années 1960, la théorie envisage l'adaptation comme un processus interculturel par excellence, mais aussi comme un processus technique et artistique. Elle transforme le système sémiotique d'une œuvre en un autre, en passant d'un médium à l'autre, et parfois d'une culture à l'autre. Ainsi, les études sur l'adaptation considèrent ce processus moins comme une traduction des mots en images qu'une création engagée avec un matériau différent. Cette approche sémiotique informe les travaux de Christian Metz et de Francis Vanoye, par exemple, qui se penchent sur le caractère propre des systèmes de signification

littéraires et cinématographiques. Ainsi, le sens produit par le mot écrit est forcément différent du sens produit par la conjugaison du mot, du son et de l'image réunis dans le film. Le changement matériel et sémiotique dans le passage d'un media à l'autre génère inévitablement des transformations de significations et d'effets lors d'une adaptation. Aussi les études sur l'adaptation se concentrent-elles sur l'analyse des transformations sémiotiques que subit un film comparé à son origine littéraire et se targuent de relever leur effet et la mesure de leur force de transformation du sens.

De nouvelles approches de l'adaptation envisagent cette pratique comme un phénomène de réécriture : le film, comme palimpseste, se pose sur l'œuvre littéraire pour écrire dessus, retracer ses contours, remplir ses vides, nuancer ses lignes, déconstruire son unité. Dans cette vision propulsée par Marie-Claire Ropars-Wuilleumier, les rapports entre œuvre littéraire et film sont saisis en termes d'intertextualité. Une autre approche est proposée par Michel Serceau qui considère l'adaptation comme un mode de réception et une opération de transfert culturel. Le film devient une lecture/interprétation de l'œuvre littéraire qui se moule dans l'univers du cinéaste et s'adapte au genre cinématographique, aux normes de la censure, aux conditions dictées par le contexte de la production, ses difficultés matérielles, techniques et sa conjoncture socio-historique.

### **Premières adaptations : transformer, égyptianiser**

L'adaptation au début du XX<sup>e</sup> siècle est l'un des modèles de transfert de la modernité adoptés par le monde arabe. Elle constitue un cas intermédiaire entre traduction et création originale de produits culturels modernes suivant les normes occidentales.

Pacha d'Égypte, Mohamed Ali avait engagé le colonel Sèves pour adapter l'organisation militaire napoléonienne. L'adaptation, dans ce cas, naissait de l'interaction entre l'Europe et l'Égypte et constituait une politique adoptée par l'État égyptien pour moderniser ses propres institutions, ainsi que par les intellectuels égyptiens pour revigorer la production culturelle. Dans ces mêmes termes, adapter les œuvres littéraires occidentales au cinéma dès les années 30, était une garantie de la valeur esthétique et une caution confirmant la modernité, le réalisme et la crédibilité éthique et sociale d'un film. Coïncidence riche en signification : le mot arabe pour 'adaptation' est 'Iqtibas' qui signifie littéralement 'prendre le feu ou la lumière'. Les Arabes du Moyen Age utilisaient le concept pour décrire comment la lumière de la lune est 'prise' du soleil. Par conséquent, le mot qui désigne littéralement l'opération de l'adaptation s'avère être le même mot qui renvoie métaphoriquement au processus de transfert des 'lumières' européennes. On pourrait donc confirmer que l'adaptation dans le sens du transfert de la modernité était un souci chez les auteurs de la fin du XIX<sup>e</sup> siècle et du début du XX<sup>e</sup> ayant adapté romans, pièces et films occidentaux en les transformant en produits culturels arabes.

Entre 1930 et 1950, le cinéma égyptien recourait essentiellement aux sources anglophones et françaises, quand il adaptait des œuvres littéraires, sans compter les cas où les cinéastes s'inspiraient seulement de ces sources-là. Depuis 1960, la plupart des films égyptiens adaptés de sources étrangères sont tirés de films américains. Ce schéma reflète sans doute l'évolution de l'hégémonie culturelle occidentale sur l'Égypte. Par ailleurs, la baisse de l'influence des sources littéraires occidentales sur les adaptations égyptiennes est également due à l'augmentation d'adaptations cinématographiques de romans égyptiens depuis la fin de la deuxième guerre mondiale.

### **Réalisme et cinéma**

Depuis la révolution de 1952, l'influence de la littérature occidentale sur le cinéma égyptien s'est affaiblie, cédant la place à la littérature arabe. Il était largement admis que le cinéma s'approche davantage du réalisme et devienne de qualité artistique et culturelle supérieures, à mesure qu'il s'appuie sur la littérature 'nationale'. Mais dès 1980, la littérature - qu'elle fût occidentale ou arabe - a perdu son influence comme source du cinéma égyptien. Le phénomène accompagnait la montée du discours sur le réalisme cinématographique comme engagement direct avec le 'réel' sans la médiation de la littérature.

A mesure que le réalisme se confirmait comme standard éthique, esthétique et politique supérieur aux autres, le cinéma égyptien produisait de plus en plus de films réalistes. Un paradoxe s'installait : le réalisme dans le cinéma des années 1950 et 1960 ne reposait pas sur le 'réel' dans le sens de personnages et de scènes étroitement liés au quotidien et aux questions sociales pressantes. Il signifiait en général l'adaptation de romans réalistes. L'attitude normative sous-entendue demeurait toutefois la consécration de la littérature comme dépositaire de la valeur esthétique et éthique de l'œuvre cinématographique qui en est tirée.

### **Renouveau du roman et cinéma d'auteur**

Avec les années 1970 et 1980 surviennent de nouvelles générations d'écrivains et de cinéastes rebelles, révoltés contre les traditions littéraires et cinématographiques et ouverts à l'expérimentation. L'émergence d'une littérature nouvelle est parallèle à celle d'un cinéma d'auteur qui se détourne de l'adaptation et cherche à acquérir un statut artistique indépendant. Les cinéastes créent de nouveaux modèles d'adaptation pour pallier les difficultés que pose la transposition à l'écran d'œuvres romanesques qui mettent en crise le récit et contestent les valeurs admises et les discours dominants. Par exemple, Dawoud Abdel Sayed, effectuant un travail de réécriture et d'appropriation, tourne un film d'auteur, *Al Kitkat*, à partir du roman d'Ibrahim Aslan *Malek Al Hazin*.

Les années 1990 et 2000 témoignent d'une transformation de la scène littéraire. Désormais les romans cultivent les effets émotionnels et retournent à une écriture du plaisir. Ainsi, les romans *bestsellers* d'Alaa El Assouani et Ahmed Morad, passent-ils à l'écran et rencontrent de grands succès publics et

internationaux. Dans cet ensemble, l'adaptation semble vouloir exploiter un mouvement littéraire de bestseller où films et romans interagissent dans des processus complexes de concurrence et parfois de complémentarité qui abolissent les visions hiérarchiques les ayant souvent séparés.

### **Axes proposés :**

- L'adaptation comme transfert : passage et appropriation de récits occidentaux et des valeurs socio-culturelles de la modernité.
- Poétique de l'adaptation : altérations du sens, intertextualité, effets du changement de système sémiotiques d'un médium à l'autre, adaptation et remake.
- L'adaptation comme phénomène transmédiatique : du roman, au théâtre, à l'écran (cinématographique ou télévisuel).
- Les lois du marché : le bestseller littéraire et le star-système comme facteurs déterminant la forme et l'effet de l'adaptation.
- Réalisme, réel et adaptation : la médiation par la littérature réaliste pour produire un réalisme cinématographique.
- Poétique des auteurs les plus adaptés au cinéma égyptien : qu'ont-ils en commun Alexandre Dumas, Marcel Pagnol, Ihsan Abdel Qodous et Naguib Mahfouz ... et les autres?
- Études d'adaptations comparées : fortunes et production du sens dans les œuvres littéraires égyptiennes et occidentales adaptées par le cinéma égyptien.
- Littérature égyptienne dans les cinémas du monde, par exemple : Sabry Moussa adapté en Syrie, Naguib Mahfouz au Mexique et Albert Cossery en France.

### **Éléments de bibliographie :**

- Bruhn, Jorgen, Gjelsvik, Anne, Hanssen, Eirik. *Adaptation Studies: New Challenges, New Directions*. London & New York, Bloomsbury. 2013.
- Cahir, Linda Costanzo, *Literature into Film: Theory and Practical Approaches*, Jefferson, N.C. : McFarland & Co, North Carolina, 2006.
- Carroll, Rachel, *Adaptation in Contemporary Culture: Textual Infidelities*, 2009 by Bloomsbury Academic, UK, 2009.
- Cartmell, Deborah, Whelehan, Imelda, *Screen Adaptation: Impure Cinema*, London, Palgrave MacMillan, 2010.
- Cassac, Michel, *Littérature et cinéma néoréalistes: Réalisme, Réel et Représentation*, Editions L'Harmattan, Paris, 2004.
- Cléder Jean, Wagner Frank, *Le cinéma de la littérature*, Lormont, Les Éditions Nouvelles Cécile Defaut, 2017.
- Cléder, Jean, *L'adaptation cinématographique, Penser la littérature*, Cécile Défaut, 2016,

- Entre littérature et cinéma : *Les affinités électives*, Armand Colin, 2012.
- Clerc, Jeanne-Marie, Carcaud-Macaire, Monique, *L'adaptation cinématographique*, Klincksieck, Paris, 2004.
  - Corrigan, Timothy (ed.), *Film and Literature: An Introduction and Reader*, 2nd Edition Routledge, New York. 2012.
  - Elliott, Kamilla, *Rethinking the Novel/Film Debate*, Cambridge University Press; Edition, 2009.
  - Gaudreault, André : *Du littéraire au filmique*, Paris, Armand Colin, 1999, coll. Cinéma et Audiovisuel.
  - Griffith, James J., *Adaptations as Imitations: Films from Novels* Hardcover, University of Delaware Press, 1997.
  - Hoffert, Yannick, *Le théâtre au cinéma : Adaptation, Transposition, Hybridation*, Presses universitaires de Nancy, Editions Universitaires de Lorraine, 2010.
  - Hutcheon, Linda, *A Theory of Adaptation*, Routledge, 2012.
  - Leitch, Thomas, *Film Adaptation and Its Discontents - From Gone with the Wind to The Passion of the Christ*, Johns Hopkins University, 2009.
  - "Adaptation Studies at a Crossroads", in *Adaptation*, Oxford journal, Volume 1, issue 1, pages 63-77, Published in print March 2008.
  - Letort, Delphine, Weels-Lassagne, Shannon, *L'adaptation cinématographique : Premières pages, premiers plans*, Editions Mare et Martin, Paris, 2014.
  - Mcfarlane, Brian, *Novel to Film: An Introduction to the Theory of Adaptation*, 1996, Clarendon Press 1996.
  - Martin, Marie (sous dir.), *Cinéma, littérature : projections*, Presses Universitaires de Rennes, coll. "La Licorne", 2015.
  - Mellet, Laurent, Wells-Lassagne, Shannon, *Etudier l'adaptation filmique : Cinéma anglais-Cinéma américain*, Presses universitaires de Rennes, 2010.
  - Meunier, Emmanuelle, *De l'écrit à l'écran : trois techniques du récit : dialogue, narration, description*, L'Harmattan, 2004.
  - Murray, Simone, *The Adaptation Industry: The Cultural Economy of Contemporary Literary Adaptation*, New York, London, Routledge, 2012.
  - Prédal, René, *Cinéma sous influence : le cinéma à l'épreuve de l'histoire, de la littérature et des genres* L'Harmattan, Paris, 2007.
  - Raw, Laurence, Gurr, Tony, *Adaptation Studies and Learning: New Frontiers*, Scarecrow Press, New York, 2013.
  - Renaud, Dumont, *De l'écrit à l'écran : Réflexions sur l'adaptation cinématographique*, L'Harmattan, 2007.

- Serceau Michel , *L'adaptation cinématographique des textes littéraire, Théories et lectures*", Liège, Céfal, 1999.  
*Y a-t-il un cinéma d'auteur ?* Presses Universitaires du Septentrion, Lille, 2016.
- Shafik, Viola. *Arab Cinema: History and Cultural Identity*, AUC Press, Cairo, 1998.
- Stam, R., Raengo, A., *A companion to literature and film*. ed. /. 7. ed. Oxford: Blackwell, 2004.
- Stam, Robert, Raengo, Alessandra (eds.). *Literature and Film: A Guide to the Theory and Practice of Film Adaptation*, USA, UK, and Australia. Blackwell Publishing. 2008.  
*A companion to literature and film*. ed. /. 7. ed. Oxford: Blackwell, 2004.
- Vanoye, Francis, *L'adaptation littéraire au cinéma*, Armand Colin, Paris, 2011.
- Truby, John, Levet, Muriel, *Anatomie du scénario : Cinéma, littérature, séries télé*, Nouveau Monde Editions, Paris, 2010.
- Vieira, Célia, Rio Novo, Isabel, *Inter Media: littérature, cinéma et intermédialité*, L'Harmattan, Paris, 2011.
- Wassef, Magda, (sous dir.), *Egypte, 100 ans de cinéma*, Institut du monde arabe, Paris, 1995.

#### مراجع عربية - كتب

- إبراهيم العريس، من الرواية إلى الشاشة، منشورات وزارة الثقافة السورية، دمشق، 2010.
- جان الكسان، السينما في الوطن العربي، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، الطبعة: سلسلة عالم المعرفة، عدد 51، مارس 1982.
- سلمى مبارك، النص والصورة، السينما والأدب في ملتقى الطرق، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2016.
- ميشال سيرسو وأحمد بجاوي "الأدب والسينما العربية" منشورات الشهاب، الجزائر، 2016.

#### أعداد خاصة وملفات

- مجلة ألف، الاقتباس الفني : مقاربات تطبيقية ومفاهيم نظرية، العدد الثامن والعشرون، الجامعة الأمريكية، 2008.
- مجلة فصول، تحليل الخطاب، ملف شبكة أمون للباحثين "السينما والأدب أفق مفتوح"، الهيئة المصرية العامة للكتاب عدد 97، خريف 2016.
- مجلة الفيلم، السينما والأدب. إعادة إنتاج الحياة، ملف شبكة أمون للباحثين "الأدب والسينما دروب ومجالات جديدة"، جمعية النهضة، القاهرة، مارس 2017.
- مجلة نزوى، ملف شبكة أمون للباحثين، "الاقتباس السينمائي من الأدب : رؤى نظرية وتطبيقات"، يصدر قريباً.

#### مراجع الكترونية

- تسجيلات لجلسات سمينار أمون على قناة أمون على Youtube

[https://www.youtube.com/channel/UCUo2qeAeqHbmiQkZpJlyXOA/featured?view\\_as=subscriber](https://www.youtube.com/channel/UCUo2qeAeqHbmiQkZpJlyXOA/featured?view_as=subscriber)

**Coordinateurs :** Salma Mobarak (Université du Caire) et Walid El Khachab (Université York / Toronto)

**Comité scientifique :**

- Sahar Abdel-Hakim (Université du Caire)
- Khayri Doma (Université du Caire)
- Delphine Pagès-El Karoui (Institut National des Langues et Civilisations Orientales)
- Walid El Khachab (York University)
- Malek Khoury (American University in Cairo)
- Toufic Khouri (Université Saint-Joseph, Beyrouth)
- Rania Fathi (Université du Caire)
- Héba Machour (Université du Caire)
- Salma Mobarak (Université du Caire)
- Hanaa Seif El Nasr (Université du Caire)
- Michel Serceau (Professeur des universités, France)
- May Telmissany (Université d'Ottawa)

Langues du colloque : le français, l'arabe et l'anglais

Les propositions de communication (300 - 350 mots) ainsi qu'une notice bibliographique (en fichier séparé) sont à adresser avant le 15 janvier 2019 aux deux adresses suivantes :

- Salma Mobarak : [slmobarak@gmail.com](mailto:slmobarak@gmail.com)
- Walid El Khachab : [walid@yorku.ca](mailto:walid@yorku.ca)

Les réponses aux propositions de communication seront envoyées au plus tard le 15 mars 2019.

Frais d'inscription : 800 L.E. pour les participations provenant de l'Egypte, 100 euros pour les participants d'autres pays.

Deux ateliers de formation à la recherche interdisciplinaire en littérature et cinéma auront lieu au cours de 2019. Les dates seront annoncées sur la page

*Facebook* d'Amoun : Amoun - شبكة للباحثين في الأدب والسينما

Une sélection d'articles sera retenue en vue d'une publication en arabe et en français, après évaluation en double aveugle.

\*\*\*\*\*