

Dear esteemed guests, colleagues, friends, and award recipient,

Please forgive me for asking that my remarks be translated into French. I could have tried to use AI or Google Translate but fortunately was offered the assistance of Dominique Trimbur.

Thank You, Dominique. And thank you to everyone else who has participated in tonight's program honoring Jean-Claude Grumberg.

I also want to thank the Fondation pour la Memoire de La Shoah for sponsoring this marvelous event at this prestigious venue, Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme.

It is my pleasure as President of the National Jewish Theater Foundation and Director of NJTF Holocaust Theater International Initiative to provide history and context for this lifetime award. Our mission is to use Holocaust Theater Research, Production and Education to provide an artistic moral compass for future generations.

We accomplish research through our Holocaust Theater Catalog; Production by encouraging caring artists and relevant organizations to create Remembrance Day Play Readings of plays selected from the Holocaust Theater Catalog and Education by Enacting Holocaust History that uses our NJTF created theater related techniques to dramatize verbatim survivor testimony in classrooms, forever keeping alive their words and must never to be forgotten lessons.

Over more than a decade we have also honored individual artists whose body of work has contributed to illuminating Jewish cultural identity and particularly Holocaust awareness and education. This has included lifetime achievement awards to the most essential element in creating meaningful theater; the words and insights of the playwright. Many of these insights are found not just in their plays but in learned articles and essays about them in the Holocaust Theater Catalog.

Among our honorees have been Elie Weisel for his Holocaust-related plays and his wife

Marion who translated them from French to English. Why do I write?" Elie Wiesel asked. "Perhaps in order not to go mad. Or, on the contrary, to touch the bottom of madness." Like Samuel Beckett, the survivor expresses himself en désepoir de cause—out of desperation" Indeed the first article Wiesel wrote about theater in 1976, published in the New York Times, has as its title: "I wrote this play out of despair" Like Samuel Beckett's Vladimir who asks: "Was I sleeping while the others suffered?"

Other far different honorees were composer Jerry Bock and lyricist Sheldon Harnick creators of Fiddler on the Roof and Rothschild & Sons. NJTF was honored to produce Rothschild & Sons in New York and London. During this process, I was privileged to meet Barons Eric and David de Rothschild. Baron David met with me to share insights and help me deepen my understanding of his family history.

Sheldon Harnick wrote "From years of creating and attending theater, I know its unique power to deliver a never-to-be-forgotten lesson. I have also experienced how immersing myself in research has broadened my understanding of countless subjects. Anyone who has seen a well-written, well-produced Holocaust play or appeared in one has participated in a collective live event that has changed how he or she sees the world. It is vital that every one of us learns not just history or morality but how man's inhumanity to man is, apparently, universal and corrupts every culture, regardless of race or religion. Fortunately, theater as an art form can help us understand and remain vigilant. It can also inspire us to acknowledge the worst in man's nature and help us find a path towards compassion".

Mr. Harnick's words are prescient to another playwright National Jewish Theater Foundation honoree Sir Ronald Harwood whose plays Taking Sides, Collaboration and screenplay for The Pianist examine the role and conflicts artists faced while engaged in WWII survival.

Award recipient Martin Sherman's shattering Holocaust play <u>Bent</u> became the most-produced play worldwide written by an American during the 20th century's last quarter. It receives productions 45 years after its 1979 premiere at London's Royal Court Theatre because

bigots still slaughter or punish people who are gay or "other."

Let us all remember that facts are not the enemy of art, and art is not the enemy of facts. However, humankind often sees everything subjectively, even as we aspire to see

the world objectively. Everything we see, touch, and feel is subject to individual interpretation.

The great Italian author Luigi Pirandello's plays often examine how it is impossible to look at something truly objectively since we are always looking at things subjectively through our own experience and understanding. And to a great extent, that is the power of theater: it has the ability to be seen individually and understood personally, defying all our collective attempts to view it objectively.

The aesthetic experience of the theatrical audience is to relate, not just to the live performance onstage, but to the reality and sense of each other's presence. And therefore, although we are seeing the same performance together, we are never actually seeing the same collective performance because we all see the world differently. No wonder one person's sense that a play is an accurate representation can be thought by another person to be a total misrepresentation. Such is Theater.

Into this world of theater enters a profoundly important subject: the single greatest atrocity of the twentieth century, which has in its aftermath been named the Holocaust. And the fundamental question for me is this: how does any artist interpret or portray a systematic series of crimes that are almost unimaginable and represent these events without wholesale misrepresentation?

One thing is certain: that conscientious theater artists like the great Jean-Claude Grumberg have attempted, over time, to wrestle with this problem and use their imaginative talent and power to truly represent the actual reality without misusing this power to misrepresent. However, it is impossible for theater artists to become aware of the stories and individual scenarios that took place and give voice and insight into that reality without some degree of theatrical license.

The other great dilemma that we all face is that the primary reporters of the Holocaust, the eyewitness survivors, have now reached an age where inevitably in the near future, their voices will not be heard except through recordings, manuscripts, and their portrayals within the framework of all manner of literature, cinema and theater.

Theater has the unique power of telling these stories and individualizing the personas and their biographies, which is the exact opposite of what the Nazis attempted to do by depersonalizing, through numbers and mass deaths, the victims of the Holocaust.

Therefore, every play that is created, that has integrity, honesty, quality, and truth, proves that the attempt to annihilate individuality did not succeed. When those kinds of plays and their issues are performed publicly, in front of what Arthur Miller calls "the blood brotherhood of perfect strangers" (the audience), the phenomenon of individual awareness often accompanied by the dramatic power of catharsis, creates an indelible impression on any sensitive human, ideally in the moment of watching, or upon reflection.

Amazingly, through the power of theater it often invokes not just sadness but often inspiration for all our lives while revising our previous impressions and understanding. The remarkable fact that those theater moments then live in our memory for the rest of time is a uniquely human phenomenon that often guides our future behavior. Seeing productions of Mr. Millers plays Incident at Vichy and Broken Glass heightened forever my own consciousness and actions.

We have among us an artist who has given us all the gift of that understanding. Who has arguably written more plays about the Holocaust than any other playwright. Who has spent his entire creative life and prolific imagination in service of our enlightenment.

It is therefore my honor to present the National Jewish Theater Foundation Holocaust Theater International lifetime achievement award to your renowned countryman and citizen of the world Jean-Claude Grumberg.

Arnold Mittelman

President of the National Jewish Theater Foundation & Director of NJTF Holocaust Theater International Initiative - Paris September 30th, 2024

Chers invités estimés, collègues, amis et récipiendaire de prix,

Veuillez m'excuser de demander que mes remarques soient traduites en français. J'aurais pu essayer d'utiliser l'IA ou Google Traduire, mais heureusement, j'ai eu l'assistance de Dominique Trimbur. Merci, Dominique. Et merci à tous ceux qui ont participé au programme de ce soir honorant Jean-Claude Grumberg.

Je souhaite également remercier la Fondation pour la Mémoire de la Shoah pour avoir parrainé cet événement merveilleux dans ce lieu prestigieux,, Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme.

C'est avec plaisir, en tant que président de la National Jewish Theater Foundation et directeur de l'Initiative Internationale de Théâtre de la Shoah de NJTF, que je fournis un historique et un contexte pour ce prix d'honneur. Notre mission est d'utiliser la recherche, la production et l'éducation en matière de théâtre de la Shoah pour offrir une boussole morale artistique pour les générations futures.

Nous accomplissons la recherche à travers notre Catalogue de Théâtre de la Shoah ; la production en encourageant des artistes bienveillants et des organisations pertinentes à créer des lectures de pièces pour la Journée du Souvenir à partir de pièces sélectionnées dans le Catalogue de Théâtre de la Shoah, et l'éducation en mettant en scène l'histoire de la Shoah, utilisant des techniques théâtrales créées par notre NJTF pour dramatiser des témoignages de survivants intégralement dans les salles de classe, gardant à jamais en vie leurs mots et les leçons qui ne doivent jamais être oubliées.

Au cours de plus d'une décennie, nous avons également honoré des artistes individuels dont le corpus de travail a contribué à éclairer l'identité culturelle juive et en particulier la sensibilisation et l'éducation sur la Shoah. Cela a inclus des prix de réalisation pour les éléments les plus essentiels à la création d'un théâtre significatif : les mots et les idées du dramaturge. Beaucoup de ces idées se trouvent non seulement dans leurs pièces mais dans des articles et essais éclairés à leur sujet dans le Catalogue de Théâtre de la Shoah.

Parmi nos lauréats se trouvait Elie Wiesel pour ses pièces liées à la Shoah et sa femme Marion qui les a traduites du français vers l'anglais. Pourquoi écrivais-je ? demanda Elie Wiesel. Peut-être pour ne pas sombrer dans la folie. Ou, au contraire, pour toucher le fond de la folie. Comme Samuel Beckett, le survivant s'exprime en désepoir de cause, "par désespoir". En effet, le premier article que Wiesel a écrit sur le théâtre en 1976, publié dans le New York Times, a pour titre : "J'ai écrit cette pièce par désespoir". À l'instar de Vladimir de Samuel Beckett qui demande : "Dormais-je pendant que les autres souffraient ?".

D'autres lauréats très différents étaient le compositeur Jerry Bock et le parolier Sheldon Harnick, créateurs de Fiddler on the Roof et Rothschild & Sons. NJTF a eu l'honneur de produire Rothschild & Sons à New York et à Londres. Au cours de ce processus, j'ai eu le privilège de rencontrer les barons Eric et David de Rothschild. Le baron David m'a rencontré pour partager ses idées et m'aider à approfondir ma compréhension de l'histoire de sa famille.

Sheldon Harnick a écrit : "Après des années à créer et à assister à du théâtre, je sais son pouvoir unique de livrer une leçon inoubliable. J'ai également expérimenté comment m'immerger dans la recherche a élargi ma compréhension de sujets

innombrables. Quiconque a vu une pièce de théâtre bien écrite et bien produite sur la Shoah ou qui a participé à l'une d'elles a pris part à un événement collectif vivant qui a changé la manière dont il ou elle perçoit le monde. Il est vital que chacun d'entre nous apprend non seulement l'histoire ou la morale, mais comment l'inhumanité des hommes envers les hommes est, apparemment, universelle et corrompt chaque culture, peu importe la race ou la religion. Heureusement, le théâtre en tant que forme d'art peut nous aider à comprendre et à rester vigilants. Il peut également nous inspirer à reconnaître le pire de la nature humaine et nous aider à trouver un chemin vers la compassion."

Les mots de M. Harnick sont prémonitoires pour un autre dramaturge, le lauréat de la National Jewish Theater Foundation, Sir Ronald Harwood, dont les pièces Taking Sides, Collaboration et le scénario de The Pianist examinent le rôle et les conflits auxquels les artistes ont été confrontés pendant la survie de la Seconde Guerre mondiale.

La pièce déchirante de Martin Sherman sur la Shoah, Bent, est devenue la pièce la plus produite au monde écrite par un Américain durant le dernier quart du XXe siècle. Elle continue d'être produite 45 ans après sa première au Royal Court Theatre de Londres, car les bigots abattent encore ou punissent les personnes qui sont gay ou "autres".

Souvenons-nous tous que les faits ne sont pas l'ennemi de l'art, et l'art n'est pas l'ennemi des faits. Cependant, l'humanité voit souvent tout de manière subjective, même si nous aspirons à voir le monde de manière objective. Tout ce que nous voyons, touchons et ressentons est soumis à une interprétation individuelle.

Les pièces du grand auteur italien Luigi Pirandello examinent souvent comment il est impossible de regarder quoi que ce soit de manière véritablement objective, puisque nous regardons toujours les choses de manière subjective à travers nos propres expériences et compréhensions. Et dans une large mesure, c'est là la puissance du théâtre : il a la capacité d'être vu individuellement et compris personnellement, défiant toutes nos tentatives collectives de le voir objectivement.

L'expérience esthétique du public théâtral consiste à se relier, non seulement à la performance en direct sur scène, mais à la réalité et à la présence de l'autre. Par conséquent, bien que nous voyions la même performance ensemble, nous ne voyons jamais réellement la même performance collective, car nous voyons tous le monde différemment. Pas étonnant qu'un individu puisse percevoir qu'une pièce est une représentation précise tandis qu'un autre puisse penser qu'il s'agit d'une totale déformation. Telle est la nature du théâtre.

Dans ce monde du théâtre entre un sujet profondément important : la plus grande atrocité du XXe siècle, qui a par la suite été appelée la Shoah. Et la question fondamentale pour moi est la suivante : comment un artiste peut-il interpréter ou

représenter une série systématique de crimes qui sont presque inimaginables et représenter ces événements sans déformation totale ?

Une chose est certaine : des artistes de théâtre consciencieux comme le grand Jean-Claude Grumberg ont tenté, au fil du temps, de lutter avec ce problème et d'utiliser leur talent et leur pouvoir imaginatifs pour représenter véritablement la réalité sans abuser de ce pouvoir pour déformer. Cependant, il est impossible pour les artistes de théâtre de prendre pleinement conscience des histoires et des scénarios individuels qui se sont déroulés et de donner voix et perspicacité à cette réalité sans un certain degré de licence théâtrale.

Le grand dilemme auquel nous sommes tous confrontés est que les principaux témoins de la Shoah, les survivants oculaires, ont désormais atteint un âge où, inévitablement, dans un futur proche, leurs voix ne seront plus entendues, sauf à travers des enregistrements, des manuscrits et leurs représentations dans le cadre de toutes sortes de littérature, de cinéma et de théâtre.

Le théâtre a ce pouvoir unique de raconter ces histoires et d'individualiser les personnes et leurs biographies, ce qui est exactement l'opposé de ce que les nazis ont essayé de faire en dépersonnalisant, par des chiffres et des morts massives, les victimes de la Shoah. Ainsi, chaque pièce qui est créée, qui a de l'intégrité, de l'honnêteté, de la qualité et de la vérité, prouve que la tentative d'anéantir l'individualité n'a pas réussi. Lorsque de tels types de pièces et leurs enjeux sont présentés publiquement devant ce que Arthur Miller appelle "la fraternité sanguine d'étrangers parfaits" (le public), le phénomène de prise de conscience individuelle, souvent accompagné du pouvoir dramatique de purification, crée une impression indélébile sur tout être humain sensible, idéalement au moment de regarder ou lors de la réflexion.

Étonnamment, grâce au pouvoir du théâtre, il évoque souvent non seulement de la tristesse, mais souvent de l'inspiration pour nos vies tout en révisant nos impressions et compréhensions antérieures. Le fait remarquable que ces moments de théâtre vivent ensuite dans notre mémoire pour le reste de notre vie est un phénomène résolument humain qui guide souvent notre comportement futur. Voir des productions des pièces de M. Miller, Incident at Vichy et Broken Glass, a à jamais intensifié ma propre conscience et mes actions.

Nous avons parmi nous un artiste qui nous a tous offert le don de cette compréhension. Qui a sans doute écrit plus de pièces sur la Shoah que tout autre dramaturge. Qui a consacré sa vie créative entière et son imagination prolifique au service de notre enlightenment.

C'est donc un honneur pour moi de présenter le prix d'honneur de la National Jewish Theater Foundation pour le Théâtre de la Shoah International à votre compatriote

renommé et citoyen du monde, Jean-Claude Grumberg.

Arnold Mittelman

President of the National Jewish Theater Foundation & Director of NJTF Holocaust Theater International Initiative - Paris September 30th, 2024