

**Séminaire interdisciplinaire : Mémoire,
musique et résistance dans les camps**

Sigle : MUL 6253

Crédits : 3

Professeur : Marie-Hélène Benoit-Otis
(en collaboration avec Philippe Despoix,
Littérature comparée)

Trimestre : Automne 2014

Capacité d'accueil : 15

Bureau : B-740

Tél. : (514) 343-2173

marie-helene.benoit-otis@umontreal.ca

Disponibilité : sur rendez-vous

Horaire : Vendredi, 13h30-16h30

Local : B-620

OBJECTIFS

Ce séminaire s'inscrit dans le prolongement des activités d'une équipe de recherche interdisciplinaire dont l'objectif est d'analyser les processus de remémoration musicale et de résistance par le chant et l'humour à travers l'étude d'un travail de création issu d'un camp de concentration nazi : l'opérette-revue *Le Verfügbar aux Enfers*, créée collectivement en 1944 dans le camp de Ravensbrück sous la direction de l'ethnologue française Germaine Tillion (1907-2008). Ce document exceptionnel est un collage multiforme combinant dialogues parlés, passages déclamés et chansons « sur l'air de » reprenant et détournant des mélodies et rengaines connues de l'époque (chants scouts, airs populaires à la mode, chansons publicitaires radiophoniques, airs d'opéra et d'opérette, etc.). En s'inspirant de l'opérette d'Offenbach *Orphée aux Enfers* (elle-même une parodie du classique *Orphée et Eurydice* de Gluck) et en représentant la vie à Ravensbrück sous l'angle de la dérision, *Le Verfügbar aux Enfers* poursuivait le but singulier d'aider les prisonnières à résister – et à survivre – par le rire et l'humour.

Parallèlement à l'étude de cette œuvre atypique, le séminaire propose d'aborder, dans une approche contrastée, l'opéra emblématique *Der Kaiser von Atlantis*, composé et créé en 1944 dans le camp de Theresienstadt par Viktor Ullmann. Il s'agira d'explorer à partir de ces deux exemples des questions relatives à la mémoire musicale, à la création artistique dans les camps, aux liens entre musique, théâtre et résistance, ainsi qu'aux frontières entre les genres (théâtre, opéra, opérette, opérette-revue, etc.).

CONCEPTION DU SÉMINAIRE

Fondamentalement interdisciplinaire, le séminaire s'adresse à des étudiants de divers horizons. La première partie de chaque séance sera consacrée à l'introduction de la thématique et à l'exposé du ou des étudiant(s) ayant choisi de travailler sur cette thématique, suivi d'une période de questions et de discussion; la deuxième partie sera consacrée à une discussion plus approfondie, prenant parfois pour point de départ la présentation d'un conférencier invité (qui sera dans certains cas ouverte au public).

CALENDRIER

Séance 1 – 5 septembre 2014 : Introduction générale

Séance 2 – 12 septembre 2014 : Historiographie des camps

Invité : Fabien Theofilakis (Centre canadien d'études allemandes et européennes, Université de Montréal) (à partir de 15h)

Titre de la présentation : « Ravensbrück et Terezin/Theresienstadt dans le système concentrationnaire nazi : Histoire de camps et champ(s) de l'histoire »

Séance 3 – 19 septembre 2014 : Création artistique et résistance dans les camps

Invitée : Mechthild Gilzmer (Universität des Saarlandes) (à partir de 15h)

Titre de la présentation : « **Créations de l'extrême : Femmes, internement et création en Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale** »

Conférence ouverte au public

Séance 4 – 26 septembre 2014 : *Der Kaiser von Atlantis* : contexte musical, réception et analyse

Invité : Jonathan Goldman (Musique, Université de Montréal) (à partir de 15h)

Titre de la présentation : « Jeux de citations dans *Der Kaiser von Atlantis* »

Séance 5 – 3 octobre 2014 : *Der Kaiser von Atlantis* et le cas de Theresienstadt

Séance 6 – 10 octobre 2014 : Germaine Tillion, ethnologue, résistante, historienne et « auteur » du *Verfügbar aux Enfers*

Invitée : Djemaa Maazouzi (Université Lille 3) (à partir de 15h)

Titre de la présentation : « **Germaine Tillion : de l'expérience de terrain (concentrationnaire) à l'engagement solidaire (contre la torture)** »

Conférence ouverte au public

Séance 7 – 17 octobre 2014 : Performances orales de la mémoire auditive

Invité : Philippe Despoix (Littérature comparée, Université de Montréal)

24 octobre 2014 : *Semaine de relâche, pas de séance*

Séance 8 – 31 octobre 2014 : Figures d'Orphée : De Monteverdi à Gluck, Offenbach et Tillion

Invité : Philippe Despoix (Littérature comparée, Université de Montréal)

Séance 9 – 7 novembre 2014 : L'opérette et les revues dans les années 1930-1940

Invité : Pascal Blanchet (chercheur indépendant) (à partir de 15h)

Titre de la présentation : « **Valse et fox-trot : L'opérette des années 1930, entre tradition et nouveauté** »

Conférence ouverte au public

Séance 10 – 14 novembre 2014 : La radio et le paysage médiatique de l'époque

Invité : Michel Duchesneau (Musique, Université de Montréal) (à partir de 15h)

Titre de la présentation : « **Les horizons sonores des radioamateurs dans les années 1930** »

Conférence ouverte au public

Séance 11 – 21 novembre 2014 : *Le Verfügbar aux Enfers* : problèmes de reconstruction et de performance

Invitée : Cécile Quesney (Université libre de Bruxelles), avec la collaboration de Catherine Harrison-Boisvert et Caroline Marcoux-Gendron (Musique, Université de Montréal) (à partir de 15h)

Titre de la présentation : « **Interpréter la musique du *Verfügbar aux Enfers* »**

Conférence ouverte au public; attention, changement de local : B-420

Séance 12 – 28 novembre 2014 : *Le Verfügbar aux Enfers* et *Der Kaiser von Atlantis* : réception d'hier à aujourd'hui

Séance 13 – 5 décembre 2014 : Conclusion générale

TRAVAUX ET ÉVALUATION

Lectures hebdomadaires et participation en classe : 20%

Présentation orale : 30%

Travail final (à remettre le ou avant le 19 décembre 2014) : 50%

BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE

Amicale de Ravensbrück et Association des déportées et internées de la Résistance, *Les Françaises à Ravensbrück*, Paris, Gallimard, 1965.

ANDRIEU, Claire, et Christine BARD (dir.), « Femmes en résistance à Ravensbrück », numéro spécial de *Histoire@Politique: Revue électronique du Centre d'histoire de Sciences Po.*, n° 5, mai-août 2008, <http://www.histoirepolitique.fr/index.php?numero=05&rub=dossier&item=54>.

AUDHUY, Claire, « Du langage des hommes "normaux" », *Horizons/Théâtre*, n° 3, 2014.

BEDARIDA, François, GERVERAU, Laurent, *et al.*, *La déportation, le système concentrationnaire nazi*, Nanterre/Paris, Collection des publications de la BDIC, Diffusion, Découverte/SODIS, 1995.

BENNET, Christophe, *La musique à la radio dans les années trente : La création d'un genre radiophonique*, Paris, L'Harmattan, 2010.

BERGSON, Henri. *Le rire : Essai sur la signification du comique*, Paris, Presses universitaires de France, 2007 [1900].

BERNADAC, Christian, *Le camp des femmes : Ravensbrück*, Paris, M. Lafon, 1998.

BETTELHEIM, Bruno, *Survivre*, Paris, Robert Laffont, 1979.

BLOCH, David: « Hidden Meanings : Musical Symbols in Terezin », *India International Centre Quarterly*, vol. 32, n° 4, 2006, p. 110-124.

BROMBERGER, Christian, et TODOROV, Tzvetan, *Germaine Tillion : Une ethnologue dans le siècle*, Arles, Actes Sud, 2002.

BRUNETEAUX, Patrick, « Dérision et dérisoire dans les stratégies de survie en camp d'extermination », *Hermès*, n° 29, 2001, p. 217-226.

BULLER, Jeffrey L., « Looking Backwards: Baroque Opera and the Ending of the Orpheus Myth », *International Journal of the Classical Tradition*, vol. 1, n° 3, 1995, p. 57-79.

DUTEURTRE, Benoît, *L'Opérette en France*, Paris, Seuil, 1997.

- ECKHARD, John, « Music and Concentration Camps: An Approximation », *Journal of Musicological Research*, vol. 20, n° 4, 2001, p. 269-323.
- GILZMER, Mechtild, *Camps de femmes : Chroniques d'internées, Rieucros et Brens, 1939-1944*, Paris, Autrement, 2000.
- GILZMER, Mechtild, et al. (dir.), *Les femmes dans la Résistance en France*, Paris, Tallandier, 2003.
- GINER, Bruno, *Survivre et mourir en musique dans les camps nazis*, Paris, Berg, 2011.
- GRAUBART, Michael, « *The Emperor of Atlantis* : The First British Production », *The Musical Times*, vol. 150, n° 1908, automne 2009, p. 85-89.
- HALBWACHS, Maurice, « La mémoire collective chez les musiciens », *Revue philosophique*, mars-avril 1939, p. 136-165.
- HALBWACHS, Maurice, *La mémoire collective*, Paris, Albin Michel, 1997 [1950].
- HUTCHEON, Linda et Michael, « "Death, where is thy sting?" *The Emperor of Atlantis* », *The Opera Quarterly*, vol. 16, n° 2, 2000, p. 224-239.
- KARAS, Joza, *Music in Terezín 1941-1945*, New York, Beaufort Books, 1985.
- LANGBEIN, Hermann, *La Résistance dans les camps de concentration nationaux-socialistes, 1938-1945*, Paris, Fayard, 1981.
- LAUTERWEIN, Andrea et STRAUSS-HIVA, Colette (dir.), *Rire, mémoire, Shoah*, Paris, Éclats, 2009.
- LLOYD, William, « Review : *Der Kaiser von Atlantis* by Ullmann; Leipzig Gewandhausorchester; Lothar Zagrosek; Soloists », *The Musical Times*, vol. 136, n° 1824, février 1995, p. 106.
- MACDONALD, Hugh H., « Review : *Der Kaiser von Atlantis* », *Tempo*, n° 116, mars 1976, p. 42-43.
- MARBON, Armelle, et SIMON, Gwendal (dir.), *L'engagement à travers la vie de Germaine Tillion*, Paris, Riveneuve éditions Bretagne, 2013. [accompagné d'un DVD contenant des extraits du *Verfügbar aux Enfers* dans la version de Christophe Maudot]
- MÉADEL, Cécile, *Histoire de la radio des années trente : Du sans-filiste à l'auditeur*, Paris, Anthropos/Institut national de l'audiovisuel, 1994.
- MÉNAGER, Yves, (dir.), *Créer pour survivre : Écritures et pratiques artistiques dans les prisons et les camps de concentration nazis*, Paris, Fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes, 1996.
- PESCHEL, Lisa, *Performing Captivity, Performing Escape : Cabarets and Plays from the Terezin/Theresienstadt Ghetto*, Chicago, University of Chicago Press, 2013.
- REID, Donald M., *Germaine Tillion, Lucie Aubrac, and the Politics of Memories of the French Resistance*, Newcastle, UK, Cambridge Scholars Pub., 2007.
- REID, Donald M., « Available in Hell: Germaine Tillion's Operetta of Resistance at Ravensbrück », *French Politics, Culture & Society*, vol. 25, n° 2, été 2007, p. 141-150.
- SAINTOURENS, Thomas, *Le maestro : À la recherche de la musique des camps, 1933-1945*, Paris, Stock, 2012.
- SCHÜTZ, Alfred, « Making Music Together : A Study in Social Relationship », *Social Research*, vol. 18, n° 1, mars 1951, p. 76-97.
- SMALL, Christopher, *Musicking : The Meanings of Performance and Listening*, Middletown, Wesleyan University Press, 1998.
- STREBEL, Bernhard, *Ravensbrück : Un complexe concentrationnaire*, traduit de l'allemand par Odile Demange, préface de Germaine Tillion, Paris, Fayard, 2005.
- TILLION, Germaine, et al., *Ravensbrück*, Neuchâtel, Éditions de la Baconnière, 1946.
- TILLION, Germaine, *Ravensbrück*, Paris, Seuil, 1973.
- TILLION, Germaine, *Ravensbrück* (suivi de *Les exterminations par gaz à Hartheim, Mauthausen et Gusen* par Anise Postel-Vinay et Pierre-Serge Choumoff), Paris, Seuil, 1988.
- TILLION, Germaine, *Le Verfügbar aux Enfers, une opérette à Ravensbrück*, présenté par Tzvetan Todorov et Claire Andrieu, notes d'Anise Postel-Vinay, Paris, La Martinière, 2005.

- TILLION, Germaine, *Fragments de vie*, textes réunis et présentés par Tzvetan Todorov, Paris, Seuil, 2009.
- ULLMANN, Viktor, *Der Kaiser von Atlantis, oder, Die Tod-Verweigerung*, op. 49 (1943), partition voix-piano, Mainz, New York, Schott, 1993.
- ULLMANN, Viktor, *Der Kaiser von Atlantis, oder, Die Tod-Verweigerung*, op. 49 (1943), partition d'orchestre, Mainz, Schott, 1993.
- ULLMANN, Viktor, *Der Kaiser von Atlantis*, Gewandhausorchester Leipzig dirigé par Lothar Zagrosek, 1 disque compact, London, 440 854-2, 1994. [À la bibliothèque de musique : DIC CM 1060, DIC FB 01794]
- VAN VLASSELAER, Jean-Jacques, « La musique dans les camps de concentration nazis », dans Jean-Jacques Nattiez (dir.), *Musiques, une encyclopédie pour le XXIe siècle*, tome 1 : *Musiques du XXe siècle*, Arles, Actes Sud, 2003, p. 195-212.
- WOOD, Nancy, *Germaine Tillion, une femme-mémoire, d'une Algérie à l'autre*, Paris, Autrement, 2003.
- ZUMTHOR, Paul, *Introduction à la poésie orale*, Paris, Seuil, 1983.
- ZUMTHOR, Paul, « Oralité », *Intermédialités*, n° 12, automne 2008, p. 164-202.