

BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE

« Résister par l’art et la littérature »

Cette bibliographie indicative est classée selon les thèmes développés dans la brochure du CNRD 2015-2016 sur le thème « **Résister par l’art et la littérature** ». Il n’existe pas de synthèse couvrant la totalité du thème, mais une multitude de monographies sur tel ou tel aspect, parfois extrêmement « pointues ». Elles ont souvent servi à rédiger les articles de la brochure pédagogique nationale. C’est à ce titre qu’elles sont mentionnées ici. **De ce fait, on attire l’attention par un astérisque sur les références qui sont le plus facilement utilisables pour la préparation du CNRD.**

Nous vous indiquons également, pour chacune des trois parties, les articles de référence du *Dictionnaire historique de la Résistance*, sous la direction de François Marcot avec la collaboration de Bruno Leroux et Christine Levisse-Touzé, édité par Robert Laffont en 2006.

I- ART ET LITTÉRATURE POUR COMBATTRE DANS LA FRANCE OCCUPÉE

Des articles du *Dictionnaire historique de la Résistance* sur ce thème :

Poésie et résistance (p. 969), Milieux intellectuels et artistiques (p. 890), *Conseils à l’occupé* (p. 713), Editions clandestines (p. 658), *Les lettres françaises* (p. 733-34), *Les Etoiles* (p. 715), Front national (p. 122), Imprimeries clandestines (p. 729), *Liberté* (p. 736), *La Marseillaise* (p. 949), Mots de la résistance (p. 958), *L’université libre* (p. 766), *La Pensée libre* (p.743), Premières formes de propagande (p. 685), Pseudonymes (p. 972), Aragon (p. 347-348), René Char (p. 388), François Mauriac (p. 478), Edmond Michelet (p. 485), Jean Bruller, Vercors (p. 379)

La vie culturelle en France sous l’Occupation

* Laurence Bertrand Dorléac, *L’art de la défaite 1940-1944*, éditions du Seuil, 1995 (n^{elle} édition 2010) (ouvrage de référence pour comprendre le contexte de création artistique. Un chapitre est consacré à la création « Dans l’ombre »).

* Laurence Bertrand Dorléac et Jacqueline Munck (dir), *L’art en guerre France 1938-1947*, (exposition 12 octobre 2012-17 février 2013 Musée d’art moderne de la ville de Paris), Éditions Paris-Musées, 2012 (la mise au point la plus récente et la plus complète sur ce sujet, avec un dictionnaire thématique et de nombreuses illustrations).

*Stéphanie Corcy, *La vie culturelle sous l’Occupation*, Paris, Perrin, 2005 (ouvrage général et synthétique qui donne une bonne vision de la période et du thème).

Claire Paulhan, Olivier Corpet, *Archives des années noires : artistes, écrivains et éditeurs*, IMEC Éditions, 2004 (recueil d’archives commentées très utiles).

*Robert O.Paxton, Olivier Corpet, Claire Paulhan, *Archives de la vie littéraire sous l’Occupation, À travers le désastre*, Ed Tallandier et IMEC Éditions, 2009 (catalogue d’une exposition de l’Institut Mémoire de l’Édition Contemporaine ; nombreuses reproductions).

Brochure CNRD 2015-2016 – Compléments en ligne

Emmanuelle Pollack, *Rose Valland, l'espionne au Musée du jeu de Paume*, Paris, Gulf Stream éditeur, 2009.

- et Philippe Dagen, *Les carnets de Rose Valland. Le pillage des collections privées d'oeuvres d'art en France durant la Seconde Guerre mondiale*, Lyon, Fage, 2011.

*Jean-Pierre Rioux (dir), *La vie culturelle sous Vichy*, Bruxelles, Editions Complexes, 2004.

Les premiers tracts et les jeux littéraires

Bruno Leroux, « Jeux littéraires et chants des maquis », in Bruno Curatolo et François Marcot (éd.), *Ecrire sous l'Occupation. Du non-consentement à la Résistance, France-Belgique-Pologne, 1940-1945*, Actes du colloque organisé au Musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon (15 octobre 2009), Presses Universitaires de Rennes, 2011, pp 143-177.

La résistance des écrivains

Les deux premiers ouvrages ci-dessous sont très denses mais ont fait l'objet de comptes rendus de lecture en ligne :

*Gisèle Sapiro, *La Guerre des écrivains, 1940-1953*, collection « Histoire de la pensée », Fayard, 1999 (ouvrage d'une sociologue sur les relations entre comportement politique et choix esthétiques chez les écrivains durant cette période).

*Anne Simonin, *Les Editions de Minuit, 1942-1955 ; Le devoir d'insoumission*, Paris, IMEC Editions, 1994 (thèse consacrée à la principale maison d'édition clandestine, qui a continué son activité après la Libération).

Cécile Vast, « Écrivains dans la Résistance en France », in Bruno Curatolo et François Marcot (éd.), *Ecrire sous l'Occupation. Du non consentement à la Résistance : France, Belgique, Pologne, 1940-1945*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2011, pp. 293-308 (sur les différentes formes d'engagement des écrivains dans la Résistance).

Vercors, « Le silence de la mer et la littérature clandestine, 1940-1944 », préface à la réédition du *Silence de la mer*, Paris, Club des Libraires de France, 1964.

Henri Vignes, *Bibliographie des Éditions de Minuit. Du Silence de la mer à L'Anti-Cédipe (20 février 1942 – 18 février 1972)*, co-édition Librairie Henri Vignes – Éditions des Cendres. Paris, 2010 (utile pour connaître les conditions de fabrication et de diffusion de chaque ouvrage paru clandestinement).

*AERI, La Documentation française, *Imprimeurs et éditeurs dans la Résistance*, Paris, La Documentation française, 2010 (beaucoup de biographies, couvrant l'édition littéraire et la presse clandestine).

Les revues littéraires clandestines

Georges Aillaud, François Eychart, *Les Lettres françaises et Les Etoiles dans la clandestinité 1942-1944*, Paris, Le Cherche-Midi, Collection Documents, 2008 (un reprint avec beaucoup de précisions sur les auteurs des articles de ces deux journaux clandestins « littéraires »).

*Olivier Cariguel, *Panorama des revues littéraires sous l'Occupation, juillet 1940-août 1944*, IMEC Éditions, 2007 (outil bibliographique. Chaque numéro de revue est décrit en détail : les pseudonymes utilisés dans les revues clandestines sont élucidés, autant que possible. Une somme d'informations à glaner avant de se reporter aux revues clandestines mises en ligne sur le site www.gallica.bnf.fr).

Pour consulter en ligne une sélection de titres **de la presse clandestine numérisés sur Gallica et qui intéressent le thème du CNRD**, vous pouvez vous reporter à la notice établie par Bruno Leroux, directeur historique de la Fondation de la Résistance sur le site de la Fondation de la Résistance à l'adresse suivante <http://www.fondationresistance.org/documents/cnrd/Doc00333.pdf>

Les revues littéraires légales pratiquant une forme d'opposition

Jean Lescure, *Poésie et Liberté. Histoire de Messages, 1939-1946*, IMEC Éditions, 1998.

Tropiques 1941-1945, collection complète, Jean-Michel-Place, 1997 (réimpression de la revue d'Aimé Césaire, assortie de témoignages).

François Vignale, *La revue Fontaine. Poésie, Résistance, engagement. Alger 1938-Paris 1947*, Presses universitaires de Rennes, 2012.

La poésie au cœur de la résistance littéraire

*Pierre Seghers, *La Résistance et ses poètes, 1940-1945*, Seghers, 1974, rééd. Marabout 1978, rééd. Seghers 2004 (ce livre reproduit de très nombreux poèmes et les contextualise, en utilisant surtout de nombreux témoignages sur les conditions de création, de transmission des textes et d'édition).

**Au nom de la liberté. Poèmes de la Résistance*, Flammarion, 2014 (choix de poèmes commentés, niveau collège)

**La Résistance en poésie. Des poèmes pour résister*, Magnard, 2008.

Sabine Boucheron, « Discours des origines et traces discursives : histoire d'une rature légendaire. A propos du poème Liberté de Paul Eluard », *Langage et société*, 2001/3 (n° 97), p. 71-97 (à propos de la genèse de Liberté ; article disponible sur le site Cairn.info).

Des exemples de biographies d'écrivains résistants

Pierre Favre, *Jacques Decour (1910-1942), l'oublié* des Lettres françaises, éd. Farrago et éd. Léo Scheer, 2002.

Dorothy Kaufmann, *Édith Thomas, passionnément résistante*, Paris, Autrement, 2007 (trad. de *Édith Thomas, a Passion for Resistance*, Cornell University Press, 2004).

Cinéma et théâtre : des réactions du public plutôt que des films ou pièces « résistantes »

La Résistance en Ile-de-France, DVD-rom, Association pour des Etudes sur la Résistance Intérieure, 2004 (sur les chahuts d'étudiants au théâtre, voir Marie-Agnès Joubert, article « La Comédie-Française sous l'Occupation » ; par ailleurs la base chronologique des rapports de police, qui recense notamment les réactions ouvertes du public dans les salles de cinéma, ne mentionne rien pour les films de fiction : seuls les actualités et les documentaires sont concernés)

Jean-Pierre Bertin-Maghit, *Le cinéma sous l'Occupation*, Paris, Olivier Orban, 1989, p. 172-191 (la résistance dans le milieu du cinéma existe, mais pas par le contenu des films projetés).

Jean-Pierre Bertin-Maghit, « Le monde du cinéma français sous l'Occupation », *Vingtième Siècle*, Revue d'histoire 2005 volume 4, n°88, pp 109-120 (article disponible sur le site Cairn.info)

Sylvie Lindeperg, *Les écrans de l'ombre*, CNRS Editions, (pp. 39-40 : sur les réactions publiques au film Pontcarral ; celles concernant *Les Visiteurs du Soir* paraissent être une reconstruction d'après-guerre, influencées par un dessin de Jean Effel à la Libération).

Serge Added, *Le théâtre dans les années Vichy, 1940-1944*, Paris, Ramsay, 1992 (p. 254-272 mise au point précise sur l'inadéquation du terme « résistant » pour qualifier les pièces de Sartre).

Jean-Yves Guérin « Jouons sous l'occupation », dans Bruno Curatolo et François Marcot (éd.), *Ecrire sous l'Occupation. Du non-consentement à la Résistance, France-Belgique-Pologne, 1940-1945*, Actes du colloque organisé au Musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon (15 octobre 2009), Presses Universitaires de Rennes, 2011 (synthèse mentionnant les cas Sartre, Montherlant, Anouilh).

Résistance et arts plastiques

* Laurence Bertrand Dorléac et Jacqueline Munck (dir), *L'art en guerre France 1938-1947*, Musée d'art moderne de la ville de Paris (exposition 12 octobre 2012- 17 février 2013), Editions Paris-Musées, 2012 (la mise au point la plus récente et la plus complète sur ce sujet, avec un dictionnaire thématique et de nombreuses illustrations).

Kirrily Freeman, *Bronzes to bullets : Vichy and the Destruction of French Public Statuary. 1941-1944*, Stanford, Stanford University Press, 2009 (sur la destruction de la statuaire publique).

Résistance et musique

*Sylvain Chimello, *La Résistance en chantant 1940-1945*, Autrement, 2004 (plus de deux cent chants reproduits et contextualisés : chants de maquis, chants de soutien à la résistance, etc).

Myriam Chimènes, Yannick Simon (dir), *La musique à Paris sous l'Occupation*, Paris, Fayard, 2013 (un article sur Francis Poulenc ; une mise au point sur les « concerts de La Pléiade », parfois présentés abusivement comme un acte de résistance).

Brochure CNRD 2015-2016 – Compléments en ligne

Myriam Chimènes (dir), *La vie musicale sous Vichy* (1994), Bruxelles/ paris, Complexe/IHTP-CNRS, « Histoire du temps présent », 2001.

Roger Désormière. *1898-1963. Actes du colloque de Vichy-septembre 1998*, Comité pour la célébration du centenaire de la naissance de Roger Désormière/Musée de la Résistance nationale, 1999 (sur le Front national des Musiciens et son journal clandestin).

Bruno Leroux, « Jeux littéraires et chants des maquis », in Bruno Curatolo et François Marcot (éd.), *Ecrire sous l'Occupation. Du non-consentement à la Résistance, France-Belgique-Pologne, 1940-1945*, Actes du colloque organisé au Musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon (15 octobre 2009), Presses Universitaires de Rennes, 2011, pp 143-177.

Yannick Simon, *Composer sous Vichy*, Symétrie, 2009 (l'ouvrage le plus synthétique sur la résistance « musicale » des compositeurs).

Dessins et caricatures...une arme de guerre psychologique

*Emmanuel Thiébot, *Croquer la France en guerre, 1939-1945*, Armand Colin, 2015 (une double page est consacrée à un dessin ou à une caricature alliant ainsi le visuel, l'analyse et la contextualisation).

Témoigner de l'insupportable

*François Pétry, *Le « Salon des rêves ». Comment le peintre Joseph Steib fit la guerre à Adolf Hitler*, La Nuée bleue, en coédition avec Place des Victoires, 2015 (le livre de référence sur Joseph Steib qui vient de paraître).

Edward von Voolen et al, *Charlotte Salomon, Vie ? ou Théâtre ?*, Musée d'art et d'histoire du judaïsme (éd française), Editions Prestel, 2005 (une grande partie des visuels ont été numérisés par le musée d'histoire juive d'Amsterdam et sont visibles sur le site du musée <http://www.jhm.nl/collection/specials/charlotte-salomon/leben-oder-theater>).

*Charlotte Salomon, *Vie ? ou théâtre ?*, Éditions Le Tripode, 2015 (l'édition intégrale de l'œuvre de Charlotte Salomon).

Musée du Domaine départemental de Sceaux, *Jean Fautrier (1898-1964) la pulsion du trait*, catalogue d'exposition (Petit et grand château, du 12 septembre au 14 décembre 2014), Editions Liénart, 2014.

La littérature et l'art pour vivre l'expérience résistante

*Musée de la Résistance et de la Déportation de l'Isère, *Abdon, Parcours d'un résistant dans les Alpes 1943-1945*, Textes et dessins de Jacques Barré, 2013

Christine Levisse-Touzé, Dominique Veillon, *Jean Moulin, préfet, artiste, résistant*, Paris, Editions Tallandier, 2013 (voir l'exposition sur Jean Moulin en ligne sur le site du Musée de la Résistance en ligne <http://www.museedelaresistanceenligne.org/expo.php?expo=69>).

II- ART ET LITTÉRATURE, ARMES DE LA FRANCE LIBRE

Des articles du *Dictionnaire historique de la Résistance* sur ce thème :

BBC (p. 704), Georges Bernanos (p. 360), Chant des Partisans (page. 998), *Les lettres françaises* de Buenos Aires (p. 734), *France Forever* (p. 249), Journaux et bulletins officiels de la France libre (p.732), Ordre de la Libération (p. 1015), Presse de l'exil (p. 683), Presse parachutée (p. 685), Propagande de la France libre vers le monde (p. 748), « *Les Français parlent aux Français* » (p. 733), *Voix de l'Amérique* (p. 768), Radio-France (Alger) (p. 751), Radio-Patrie (p. 752),

Défendre les valeurs humanistes de la culture française

*François Broche, Georges Caïtucoli, Jean-François Muracciole (dir.), *Dictionnaire de la France Libre*, Paris, Robert Laffont, 2010 (notamment l'article « Politique culturelle »).

Jean-Louis Crémieux-Brilhac, *La France Libre*, Gallimard, 1996.

Emmanuelle Loyer, *Paris à New York, intellectuels et artistes français en exil (1940-1947)*, Grasset, 2005, rééd. Hachette Pluriel, 2007.

Nicole Racine, « Paul Rivet, Vichy et la France libre 1940-1944 », *Histoire@Politique*, 2007/1 (n° 1), Presses de Sciences Po (article disponible sur le site Cairn.info).

La France libre affirme son identité grâce aux arts plastiques

Isabelle Flahaut-Domergue, « La France Libre en images : un comparatisme multiforme. Réflexions sur les particularités du comparatisme en histoire des images », *Hypothèses*, 2005/1 (disponible sur le site Cairn.info ; ébauche d'une thèse, apparemment non encore soutenue, qui devait questionner notamment le statut - artistique, ou non ? - des clichés réalisés au sein de services de propagande par des photographes comme Germaine Krull pour la France libre).

Bernard Le Marec, *Les Français Libres et leurs emblèmes*, Lavauzelle, 1964 (rééd. 1994).

Bruno Leroux, « Albert Guérin dans la France Libre », dans Sylvain Cornil-Frerrot et Philippe Oulmont (dir.), *Les Français libres et le monde*, Nouveau Monde éditions, 2015 (sur l'adoption précoce de La Marseillaise de Rude comme emblème par un des comités de la France libre).

La littérature combattante des Français Libres

Georges Bernanos, *Essais et écrits de combat*, tome 2, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1995.

François Garbit, *Dernières lettres d'Afrique et du Levant (1940-41)*, Sepia, 1999.

Fernand Rude, « La Chaîne et l'édition clandestine de *Pilote de Guerre* », dans *Anse et sa région. Histoire du département du Rhône*. Actes des journées d'études 1986, Union des Sociétés historiques du Rhône, 1988, pp. 112-131.

Créer pour mobiliser : l'exemple de la BBC

*Aurélie Luneau, *Radio Londres les voix de la liberté (1940-1944)*, Perrin, 2005.

Aurélie Luneau, *Je vous écris de France, Lettres inédites à la BBC 1940-1944*, Paris, L'Iconoclaste, 2014 (la réaction des auditeurs aux émissions de la BBC).

Jean-Louis Crémieux-Brilhac et Jacques Pessis, *Les Français parlent aux Français* (tomes 1 et 2), Omnibus, 2010 (transcription des textes des émissions de la BBC).

Guillaume Piketty, *Français en Résistance*, Robert Laffont, collection Bouquins, 2009 (écrits intimes de résistants et de Français libres).

III- ART ET LITTÉRATURE POUR CONTINUER LE COMBAT ET SURVIVRE DANS LES PRISONS ET LES CAMPS

L'enfermement et la déportation, la création dans l'enfermement

*Thomas Fontaine, *Déportation et génocide. L'impossible oubli*, FNDIRP/Tallandier, 2009 (une synthèse récente et documentée sur la déportation dans les camps nazis).

Denis Peschanski, *La France des camps. L'internement 1938-1946*, Paris, Gallimard, 2002 (une somme historique pour comprendre la France des camps).

Actes du Colloque international *Écritures et pratiques artistiques dans les prisons et les camps de concentration nazis*, Reims, 20, 21 et 22 septembre 1995, édité par Université de Reims Champagne-Ardenne, Fédération nationale des déportés et internés, résistants et patriotes (épuisé mais consultable en bibliothèque universitaire).

*Peter Kuon, *L'Écriture des revenants, Lectures de témoignages de la déportation politique*, 2014, Editions Kimé (d'intéressants développements sur le poète Jean Cayrol).

« Déportation et production littéraire et artistique », *Mémoire vivante* n°32, décembre 2001
<http://www.fondationresistance.org/documents/cnrd/Doc00141.pdf>

*« Des voix sous les cendres, manuscrits des Sonderkommandos d'Auschwitz-Birkenau », *Revue d'histoire de la Shoah*, n°171, janvier-avril 2001.

Anthologies

Ces voix toujours présentes : anthologie de la poésie européenne concentrationnaire, présentée et préparée par Henri Pouzol, Presses universitaires de Reims, FNDIRP, 1995.

Henri Pouzol, *La poésie concentrationnaire, Visage de l'homme dans les camps hitlériens 1940-1945*, Seghers, 1975.

Brochure CNRD 2015-2016 – Compléments en ligne

**Paroles de déportés*, rassemblés par Yves Ménager, FNDIRP, 2005 (ce recueil rassemble une cinquantaine de poèmes et quelques dessins créés par des hommes et des femmes dans la clandestinité des prisons et des camps).

Michel Reynaud, *La foire à l'homme, Ecrits-dits, dans les camps du système nazi de 1933 à 1945*, Paris, éditions, Tirésias, 1996.

André Verdet Association française de Buchenwald-Dora et Kommandos (éd), *Anthologie des poèmes de Buchenwald*, Tiresias, 1995.

Empreintes : poèmes et dessins des prisons et camps de concentration nazis, Paris : FNDIRP, 1990.

Témoignages publiés très récemment

Marie-José Chombart de Lauwe, *Résister toujours*, Paris, Flammarion, 2015.

*Sophie Rameau, *Souvenirs*, éditions La ville brûle, 2015.

Recueils d'œuvres

France Audoul, *Ravensbrück : 150 000 femmes en enfer*, Paris, édition Le déporté, 1966 (32 croquis et portraits faits au camp 1944-1945, 22 compositions et textes manuscrits de France Audoul).

*France Hamelin, *Dessins et peintures de prison*, Champigny, Musée de la Résistance nationale, 2001

*Evelyne Taslitzky et Christophe Cognet, *Boris Taslitzky, Dessins faits à Buchenwald*, Biro Editeur, 2009 (également un site très complet consacré à Boris Taslitzky <http://www.boris-taslitzky.fr/>).

*Musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon, *Les robes grises. Dessins et manuscrits clandestins de Jeannette Lherminier et Germaine Tillion réalisés au camp de Ravensbrück*, BNU de Strasbourg, 2011 (de nombreuses reproductions).

*Musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon, *Jean Daligault, Peintures et sculptures*, Editions de La Martinière, 1996 (collection du musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon, de nombreuses reproductions).

Christian Dorrière, *L'abbé Jean Daligault, un peintre dans les camps de la mort*, Paris, éditions du Cerf, 2001.

Musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon, *Léon Delarbre, Croquis clandestins : Auschwitz, Buchenwald, Dora, Bergen-Belsen*, 1995 (1ère édition 1945).

Violette Rougier-Lecoq, *Témoignages, 36 dessins à la plume de Ravensbrück*, Paris, Les deux Sirènes, 1948.

*Germaine Tillion, *Le Verfügbar aux Enfers, une opérette à Ravensbrück*, Paris, éditions de la Martinière, 2005 (préface de Claire Andrieu. Ce livre contient le carnet publié en fac-similé qui donne une idée de la matérialité du support sur lequel a travaillé Germaine Tillion à Ravensbrück).

Redécouvertes, Documents-témoignages du camp de concentration de Holzen, Catalogue de l'exposition itinérante publié à la demande de la Fondation des mémoriaux de Buchenwald et de Mittelbau-Dora par Jens-Christian Wagner, Göttingen, Wallstein, 2013 (portraits dessinés au camp par Camille Deletang et une analyse scientifique du camp de Holzen).

Henri Gayot, *Le Struthof-Natzwiller*, Paris, Fédération des déportés, internés résistants patriotes, 1945 (15 dessins à l'encre avec commentaires).

Diane Afoumado, « Les dessins concentrationnaires français : témoins de la résistance spirituelle dans les camps nazis », in « Les intermittences de la mémoire », *Revue d'histoire de la Shoah : le monde juif*, janvier-avril 1998.

Boris Taslitsky, *Cent onze dessins faits à Buchenwald*, Association française Dora-Buchenwald, Hautefeuille, 1978.

Films documentaires

Christophe Cagnet, *Parce que j'étais peintre, L'art rescapé des camps nazis*, Jours2Fête, 2014.

Christophe Cagnet, *L'atelier de Boris*. A voir en ligne sur le site consacré à Boris Taslitzky <http://boris-taslitzky.fr/films-videos/video-l-atelier-de-boris/atelier-de-boris.htm>.

Christophe Cagnet, *Quand nos yeux sont fermés, L'art clandestin à Buchenwald*, Tigon Film Distributors LTD, Citizen TV, 1998.

Fondation de la Résistance, septembre 2015