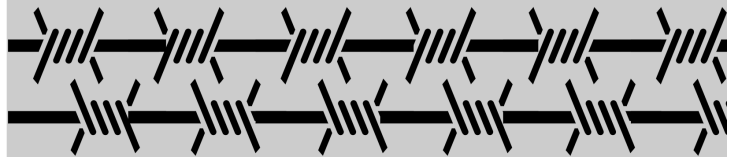
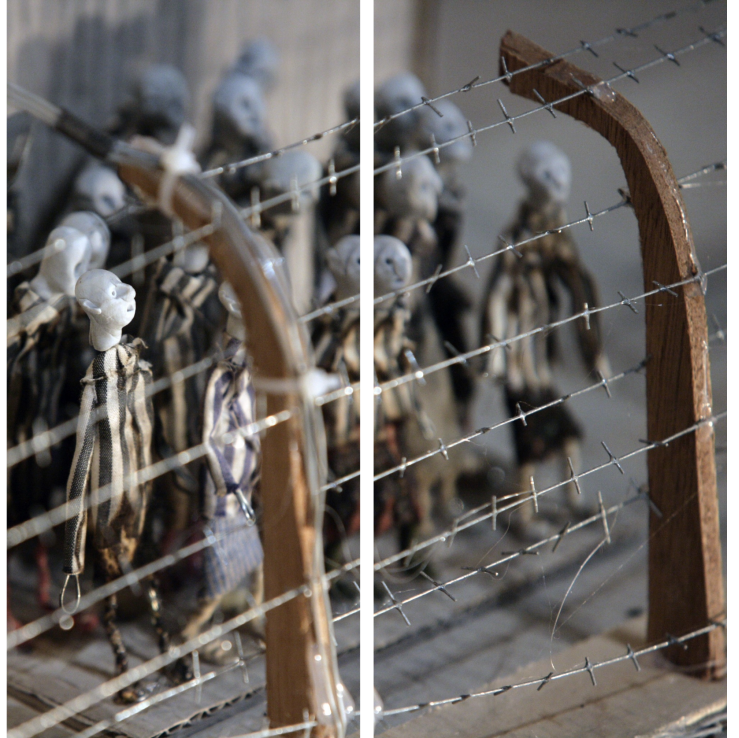

SÉMINAIRE

LE(S) PERSONNAGE(S)
À L'ÉCRAN: FORMES,
RÉCEPTIONS, THÉORIES

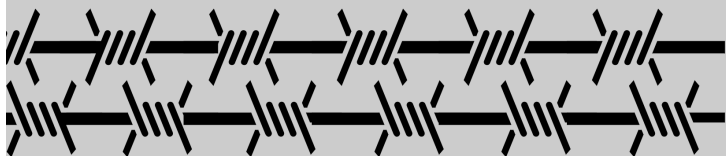
08 MARS 2024
14H-16H

Site Saint Charles 1, Salle 102
Et en visioconférence

DES FIGURINES AU SECOURS DE L'IRREPRÉSENTABLE?

Les cas de *Kamp d'Hotel Modern* (2005)
et *L'image manquante* de Rithy Panh (2013)

Eva Raynal

CONTACTS

Pablo Cabeza-Macuso
pablo.cabeza-macuso@univ-montp3.fr

Nina Cottam
nina.cottam@hotmail.com

EVA RAYNAL (UNIVERSITÉ DE
MAYOTTE / RIRRA 21)

EVA.RAYNAL@UNIV-MONTP3.FR

**« DES FIGURINES AU
SECOURS DE
L'IRREPRÉSENTABLE ? »
LES CAS DE *KAMP*
D'HOTEL MODERN (2005)
ET *L'IMAGE MANQUANTE*
DE RITHY PANH (2013)**

Rithy Panh (1964)

- réalisateur franco-cambodgien
- 1975 : départ forcé de Phnom Penh ; perte progressive de sa famille ; travaux forcés à la campagne
- 1978 : fuite en Thaïlande puis exil en France
- Formation à l'Institut des hautes études cinématographiques

Source : *Tehran Times*, 2018.

Génocide khmer :

- « auto-génocide » Jean-Louis Margolin
- Nouveau peuple et ancien peuple
- Refonte totale de la société : disparition de la cellule familiale, regroupement en unités agricoles (*krom*), interdiction des cultes
- Organisation, parti : *Angkar*
- Nombre de victimes estimée : 1,7 million
- Kampuchéa démocratique (1975-1979) => République populaire du Kampuchéa (1979-1989)

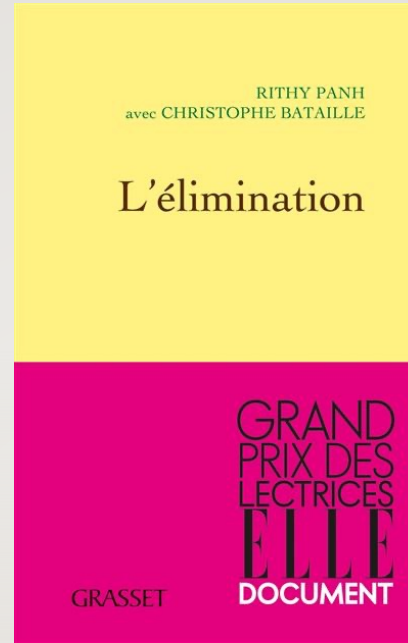
2012

Cycle documentaire sur le génocide khmer

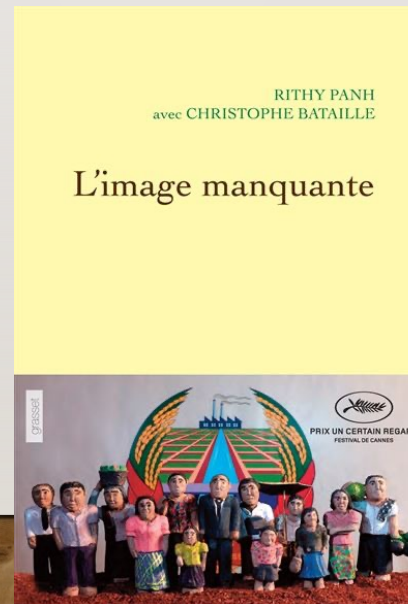
- *La Terre des âmes errantes* (2000)
- *S21, la machine de mort khmère rouge* (2003)
- *Duch. Le maître des forges de l'enfer* (2011)
- *Les Tombeaux sans noms* (2018)
- « matrice mémorielle » (Amandine Scherrer)
- Littérature concentrationnaire et cinéma de la Shoah
- Influences : Claude Lanzmann, Christian Boltanski

***L'Image manquante* :**

- Images d'archives (propagande)
- Dioramas
- Figurines en argile
- « la déportation de Phnom Penh est une image manquante »

2013

2013

Hotel Modern

- compagnie néerlandaise
- Entre théâtre contemporain et performance, pluridisciplinarité
- Intérêt marqué pour les événements historiques contemporains
Great War (2001), *Our Empire* (2019), *Peter Peper* (2021)

Kamp (2005)

- Maquette d'Auschwitz qui n'est pas un modèle réduit exact
- 3000 figurines en argile de 8cm, micro-caméras
- 3 opérateur.ice.s / animateur.ice.s
- témoignages de plusieurs survivants d'Auschwitz, Westerbork et Bergen-Belsen : Fien Benninga-Warendorf (1932), Lenie Boeken-Velleman (1922), Hans (1919) and Noemie Beckman (1924)
- « room » : <https://hotelmodern.nl/en/production/kamp/>

Rappel historique :

- Auschwitz et Auschwitz-Birkenau, Pologne (1940-1945) : à la fois centre de mise à mort et camp de concentration ; multitude de sous-camps
- 1,3 millions de déporté.e.s, dont 1,1 million de morts
- Source : Encyclopédie Multimédia de la Shoah

I. La figurine, nouvelle proposition de narration de l'irreprésentable

- Issu du latin *figura* (figure) => figure :
 - « forme extérieure, aspect général qui caractérise »
 - « visage, face »
 - « personnage exemplaire, exemple, modèle »

=> « Représentation plastique, de dimension réduite, le plus souvent d'un être de forme humaine. » (CNRTL)

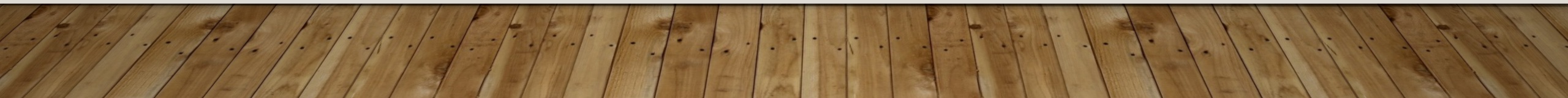
- Origine : Préhistoire
 - statuettes d'animaux ou de femmes ; sculpture sur bois, pierre, céramique
 - Fonction religieuse et funéraire

 - De nos jours, jeu pour enfants ou adultes
 - dimension ludique, passion de la collection
- « miniaturisation de la réalité. La figurine a une fonction incitative, en ce qu'elle invite le joueur à créer son propre environnement [...] mais aussi un rôle participatif »
- Source : Audrey Tuaille-Demésy, « Les playmobils sportifs : des jouets et des mondes », *Sciences sociales et sport*, vol. 16, no. 2, 2020, pp. 107-124.

- Au cinéma : patanimation ou *claymotion*

Enjeux :

- **Genre cinématographique**
- **Thèmes abordés**

Les détenus, des figures

Déportés : *Häftling*, *Stück*, *Schmuckstück*, *Muselman*

« des êtres misérables parvenus au dernier degré de la dégradation morale et physique. Le mot ne comportait pas de féminin, car le *Schmuckstück* n'appartenait plus à une catégorie sexuée mais à celle des objets [...] »

Germaine Tillion, *Ravensbrück*, Paris, Seuil, 1973, rééd. 1988, p. 178.

« mannequins » « nus, sans cheveux »

Charlotte Delbo, *Auschwitz et après I, Aucun de nous ne reviendra*, Paris, Éditions de Minuit, 1965, rééd. 2018, p. 30.

« moitié homme, moitié cadavre », « animaux sans âme »
(S 21 – *La machine de mort khmère rouge*)

« *Kamtech*, c'est détruire le nom, l'image, le corps, tout. »
(Soko Phay)

Mama, wohin gehen wir? (1996)
Ceija Stojka

Au début, nous avons travaillé avec des éléments plus réalistes,' racontent Pauline Kalker et Ruud van der Pluijm, qui signe la conception sonore du spectacle. 'Il devait y avoir du texte, et des sons issus du réel comme des hurlements d'hommes ou de chiens. On s'est rendu compte que cela ne marchait pas, que ces éléments nous ramenaient du côté de l'anecdotique, qu'ils avaient même quelque chose de nauséabond. Et, aussi, que la magie apportée par la figurine disparaissait avec la présence du texte... On a fait l'expérience de l'inexprimable, et on est allés vers davantage d'abstraction. L'étonnement que nous cherchons à créer s'accroît avec l'absence d'explication.

Fabienne Darge, « Des marionnettes pour montrer Auschwitz », *Le Monde*, 17 septembre 2013.

Source : https://www.lemonde.fr/culture/article/2013/09/17/des-marionnettes-pour-conter-auschwitz_3479435_3246.html

II. Le cinéaste / le metteur en scène, créateur ou psychopompe ?

Une démarche testimoniale (Rithy Panh) et mémorielle (Hotel Modern)

Le témoignage peut se définir comme un document rédigé par un survivant qui, s'acquittant d'une promesse contractée durant l'épreuve auprès de camarades dont la plupart ne sont pas revenus, endosse le rôle de témoin et décrit, en prose et à la première personne, ce qu'il a vu, entendu, senti ou pensé sous les tortures qui lui furent infligées par l'homme afin d'en instruire les générations présentes et à venir, et d'attester ce qui a eu lieu pour faire obstacle à la négation. Ce projet éthique d'opposer à la tentative de destruction de l'humain et de la culture une exigence de vérité dessine en creux un programme esthétique – qui explique que, à la question : « Qu'est-ce qu'un témoignage ? », Perec réponde que c'est « l'exemple le plus parfait [...] de ce que peut être la littérature » (1992 :111).

Charlotte Lacoste, *Séductions du bourreau, Négation des victimes*, Presses Universitaires de France, 2010, Chapitre I « Un siècle de témoignages ».

Littérature mémorielle : « corpus fictionnel et contemporain empruntant beaucoup au témoignage sans que ses auteurs soient eux-mêmes des témoins »

Philippe Mesnard, *La littérature testimoniale, ses enjeux génériques* », Introduction, Paris, Société Française de Littérature Générale et Comparée, 2017.

L'Image manquante :

- Pour Rithy Panh, « solution cinématographique » au problème de la représentation et de l' « amémoire » (Jean-Louis Margolin)
- Psychopompe => rituel *a posteriori* dit *pañsukūl* (exemple : la mort du père)

Dans son travail, Ang Choulean a utilisé les notions de morts crus et de morts cuits qui sont des terminologies renvoyant à Lévi-Strauss, mais qui existent aussi au Cambodge. En tuant près de deux millions de personnes, les Khmers rouges ont produit autant de « malemorts », c'est-à-dire des « khmoc chau » (« morts non cuits »), par opposition aux morts « khmoc chen » (« morts cuits ») qui, en mourant de mort « naturelle », ont bénéficié des funérailles traditionnelles. Ces âmes errantes n'ont pas droit à l'incinération et sont enterrées sans cérémonie loin des villages, de peur qu'elles ne reviennent hanter les vivants, en particulier à la nuit tombée. La population craint le retour de ces « morts crus », leur charme ne pouvant être rompu que par exorcisme.

Source : Phay, Soko. « Œuvres documents », NAQD, vol. 33-34, no. 1-2, 2016, pp. 19-39.

Lien : <https://doi.org/10.3917/naqd.033.0019>

- Reconstruire une « carrière » aux défunts « c'est-à-dire les phases rituellement construites qui jalonnent la transformation du cadavre en défunt puis en ancêtre ».

Anne Yvonne Guillou, « Structuration rituelle de la relation défunts-vivants au Cambodge dans les morts individuelles et collectives », *L'Autre*, vol. 19, no. 3, 2018, pp. 267-275.

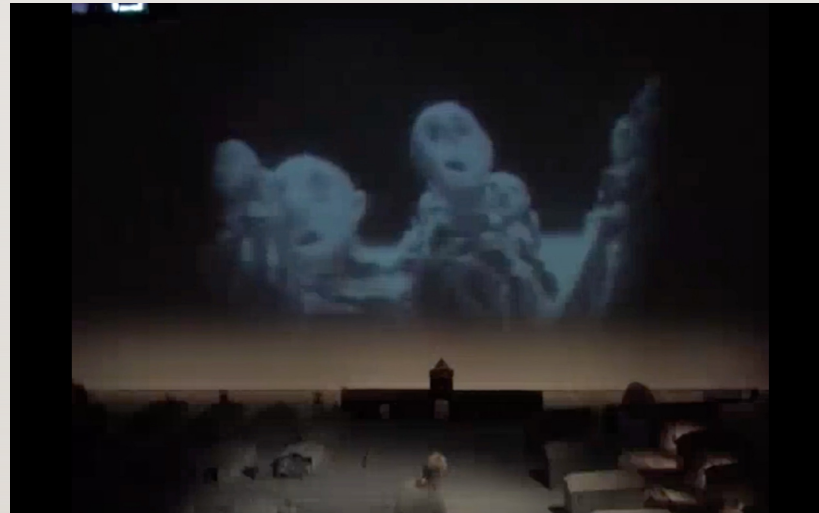

Tu vois, au premier rang, devant le beau cercueil de bois, il y a les représentants des élèves ; des instituteurs ; puis les représentants du ministère, qui marchent en portant des couronnes de fleurs ; la famille suit. Nous sommes tous là, rassemblés. Les frères, les sœurs, les cousins, les tantes. Les neveux. Nous sommes venus de tout le pays. Certains ont marché pendant deux jours. D'autres ont pris le train ou le bus. Nous voici à ses côtés. Silencieux. Aimants.

Rithy Panh, Christophe Bataille, *L'Élimination*, Paris, Grasset, 2012, pp. 130-131.

Paysage linceul et paysage total

Conclusion :

- Figurine = possibilité de médiation autour de la « malemort »
- « Fabriquer » les images manquantes ?
- l'importance du collectif dans le processus de création

Bibliographie :

- AGAMBEN, Giorgio, *Homo Sacer III, Ce qu'il reste d'Auschwitz. L'archive et le témoin [Homo sacer III. Quel che resta di Auschwitz. L'archivio e il testimone, 1998]*, Paris, Payot, 2003, trad. Pierre Alféri.
- AZOULAY Ariella, *Potential History: Unlearning Imperialism*, Londres / New York, Verso Books, 2019.
- BATAILLE, Christophe, PANH, Rithy, *L'Élimination*, Paris, Grasset, 2012.
- DELBO Charlotte, *Auschwitz et après I, Aucun de nous ne reviendra*, Paris, Éditions de Minuit, 1965, rééd. 2018.
- FIANT Antony, LE CORFF Isabelle, *L'art documentaire et politique contemporain*. Presses universitaires de Vincennes, 2022.
- GUILLOU, Anne Yvonne. « Structuration rituelle de la relation défunts-vivants au Cambodge dans les morts individuelles et collectives », *L'Autre*, vol. 19, no. 3, 2018, pp. 267-275.
Source : <https://doi.org/10.3917/lautr.057.0267>
- LACOSTE, Charlotte, *Négation des victimes*, PUF, 2010.
- MARGOLIN, Jean-Louis. « L'amémoire du génocide cambodgien, ou comment s'en débarrasser », *Revue d'Histoire de la Shoah*, vol. 181, n°2, 2004, pp. 317-337. Source : <https://doi.org/10.3917/rhsho1.181.0311>
- MESNARD, Philippe, *La littérature testimoniale, ses enjeux génériques* », Paris, Société Française de Littérature Générale et Comparée, 2017.
- PANH Rithy, SCHERRER Amandine, « Filmer pour voir. Ombres et lumières sur le génocide Khmer », *Cultures & Conflits*, n°97, 2015.
Source : <https://doi.org/10.4000/conflits.18979>
- PHAY, Soko. « Images manquantes et paysages hantés », *NAQD*, vol. 33-34, no. 1-2, 2016, pp. 11-18.
Source : <https://doi.org/10.3917/naqd.033.0011>
- PHAY, Soko. « Œuvres documents », *NAQD*, vol. 33-34, no. 1-2, 2016, pp. 19-39.
Source : <https://doi.org/10.3917/naqd.033.0019>
- TILLION, Germaine, *Ravensbrück*, Paris, Seuil, 1973, rééd. 1988.