

Le visionnaire nord-amérindien

Nausica Zaballos (Paris IV Sorbonne)

Le visionnaire amérindien : porte d'entrée vers un autre monde.

- Le visionnaire amérindien : ultime artifice ?
- Une représentation qui se nourrit de fantasmes et de stéréotypes.
- Reflet des relations antagonistes entre les descendants des colons européens et les tribus autochtones.
 - « Ces docteurs indiens appartiennent à la pire espèce de charlatans, ils ruinent des familles entières monnayant leurs services à des prix exorbitants. »

Général Crocker, lettre datée du 17 novembre 1864.

Le shaman: un médiateur dont on ne peut hélas se passer.

- Porte d'entrée vers un monde dépeint comme exotique et régi par un ordre social magique.
- Personnage principal pivot.
- Intermédiaire entre le monde visible et un univers invisible qui recèle les moyens de résoudre les conflits et faire progresser l'intrigue.

L'une des premières incarnations du shaman nord-amérindien : The Silent Enemy (1930), l'unique réalisation de H.P. Carver.

- Un film muet de 1930 qui bénéficie du soutien financier et de la caution intellectuelle du Musée d'Histoire Naturelle.
- Prologue = promesse initiale d'authenticité faite au spectateur.
- Prologue récité par Chef Chauncey Yellow Robe de la tribu des Sioux, interprète du personnage de Chetoga et consultant technique.
- The Silent Enemy est-il le reflet d'une réalité sociale et culturelle, celle des Indiens d'Amérique du Nord, the Vanishing Race, vouée à disparaître?
- Le chef affirme « Soon, we will be gone. »
- Diversité ethnique des acteurs.
- Une déclaration d'authenticité qui doit donc être réévaluée à l'aune d'une remarque en apparence anodine du prologue : 'Nous deviendrons éternels grâce à votre magie.'

Chauncey Yellow Robe, après quelques années au Carlisle Indian School.

Chauncey Yellow Robe (au milieu), interprète de Chetoga dans *The Silent Enemy* (1930) et consultant technique pour ce film.

Extrait de *The Silent Enemy*, H.P. Carver, 1930

- Le visionnaire nord-amérindien participe à l'élaboration d'artifices cinématographiques.
- Ces derniers servent une épiphanie qui renseigne davantage sur la quête de sens de l'homme blanc que sur le mode de vie « ancestral » des peuples indigènes.

Blessing Way, premier épisode de la troisième saison de la série TV X-Files.

Fox Mulder (David Duchovny) est soigné par un homme médecine navajo.

La vision comme réponse aux questions existentielles du héros blanc.

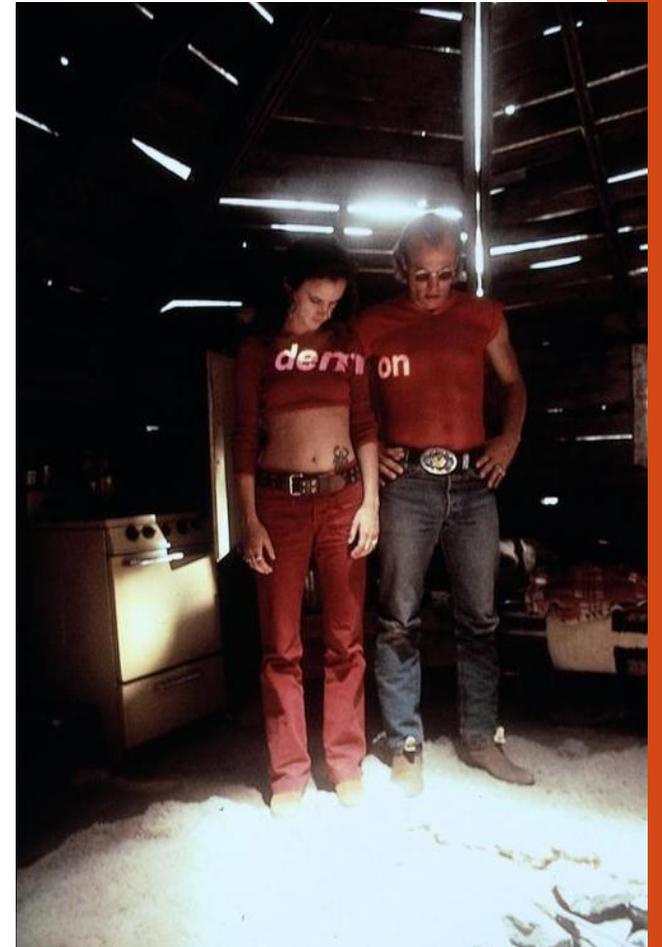
Mise en place d'une relation patient-soigné qui ne se conclue pas toujours par la guérison.

Les deux héros de *Tueurs Nés* (Oliver Stone, 1994) sont des marginaux empêtrés dans des visions qu'ils ne savent pas décoder.

Une nature et des appareils techniques aussi déréglés que les héros.
Visionnage du film proche d'une expérience de vision psychédélique :
« Le rythme pulsatif du montage et de la bande son, l'alternance de couleurs vives et acidulées et de noir et blanc, ainsi que le cadrage inhabituel (...) font vivre aux spectateurs une expérience (...) proche de celle à laquelle se livrent dans plusieurs scènes les personnages principaux. »
Régine Hollander, *Revue française d'études américaines* 2001/2 (n°88), pages 79 à 88

- Rencontre avec sage amérindien
- = halte dans odyssée meurtrière.
- Ordonne chaos visuel en lui donnant sens.
- Inserts de mots (“sick,” “sad,” “ghost”, “demon” et “too much TV”) qui apparaissent sur les T-Shirt de Mallory et Mickey.
- La vision n’est partagée qu’avec le spectateur. Le couple de fuyards n’aura pas accès -ou bien trop tard- à la connaissance du sage amérindien.

Malgré un décorum exotique, descriptions d'expériences spirituelles occidentales.

- Cérémonie Blessing Way. Agent du FBI entre la vie et la mort.
- Soigné dans une loge de sudation qui a la forme d'un hogan, réalisation de peintures de sable éphémères.
- D'étranges figures fantomatiques (les êtres sacrés navajos, les aliens qu'il traque inlassablement ?) mais surtout les personnes décédées qu'il a aimées apparaissent dans la nuit étoilée.
- 1975, *Life After Life*, Raymond Moody., NDE
- Shaman amérindien = médiateur vers les histoires sacrées de la série.

Un Deus ex-machina improbable et caricatural qui fait progresser l'intrigue.

- Vision = épiphanie pour le héros non autochtone en quête de sens.
- Mais, souvent appropriation culturelle peu respectueuse.
- Ex: rencontre entre Homer Simpson et femme shaman inuit dans The Simpsons, the movie (2007)
 - « ressemble à un homme tout en étant sexualisée à l'extrême par la fétichisation de ses seins [qui servent de boussole à Homer], un personnage qui demeure hideux, tel un ogre. »

“The Simpsons stereotypes Alaska Native cultures, again”
in <http://nativeappropriations.com/2010/02/the-simpsons-stereotypes-alaska-native-cultures-again.html>.
Accédé le 5 novembre 2019 (publié en février 2010)

Malgré le décorum exotique de façade, la vision est exprimée à travers tropes culturels occidentaux.

Dédales et escaliers eschériens.

Troncs d'arbres menaçants daliniens.

Extrait de *The Simpsons, the movie* , David Silverman, 2007.

Une autre alternative : la non-représentation visuelle de la vision du shaman autochtone ?

Shaman = Trickster.
Parodie des codes hollywoodiens.

- Des visions qui recontextualisent les faits réels (Wounded Knee, 1890) dont s'inspirent les scénaristes.
- Un groupe d'hommes floutés chantent et dansent en cercle.
- Simple phénomène optique ?
- Adresse au spectateur ?

Vision du domaine du refoulé, de l'enfouissement de la mémoire.

- Bégaiement ou tic facial qui vient parasiter l'assurance affichée par les êtres.
- Anti-climax autour d'une vision et d'un shaman.
- Souvenir, matérialisé à l'écran pour offrir au spectateur un aperçu des pensées de Levoi ? Est-ce une hallucination ?

- « Quand vous parlez avec des leaders spirituels, ils ont souvent recours à l'humour. Ils plaisantent tout le temps. Même si vous êtes dans la tente à sudation, ils racontent des blagues. Mais au cinéma, [ils] ont toujours un air renfrogné et hyper-sérieux. »
- Neil Diamond, réalisateur Cree, auteur de *Reel Injun*.

Ne pas représenter visuellement la vision mais la raconter autrement pour se réappropriier l'espace temporel et géographique autochtone.

- Approche orale, en accord avec la tradition amérindienne de conteurs.
 - Cf. *Smoke Signals*, 1998, réalisé par Chris Eyre d'après une nouvelle de Sherman Alexie. Personnage de Thomas.
- Parodie des récits sacrés occidentaux : multiplication des pains par Jésus se mue en multiplication des galettes de fry-bread par la mère de Victor.

Extrait de *Smoke Signals*, Chris Eyre, 1998.

Extrait de *Smoke Signals*, Chris Eyre, 1998.

Trois mille de Asinnajaq (Three thousand, Canada, 2017)

- Vision inscrite dans un temps non linéaire qui reflète cosmogonie.
- Expérience totale pour le spectateur, participe d'une reconquête de l'espace.
- Donner une dimension à la fois esthétique et politique à la vision.
- Se réappropriier une histoire communautaire.

Films et séries TV cités :

- *Reel Injun*, Neil Diamond, 2009.
- *Smoke Signals*, Chris Eyre, 1998.
- *Thunderheart*, Michael Apted, 1992.
- *Trois mille (Three thousand)*, Asinnajaq, 2017.
- *The Simpsons, the movie*, David Silverman, 2007.
- *Tueurs Nés*, Oliver Stone, 1994.
- *X-Files*, episode *The Blessing Way*, Chris Carter, 1995.

Bibliographie non-exhaustive :

- Churchill, Ward. *Fantasies of the Master Race. Literature, Cinema, and the Colonization of American Indians*. City Lights Publishers: 1991.
- Feier, Johanna. *We Never Hunted Buffalo: The Emergence of Native American Cinema*. Lit Verlag Münster, 30 août 2011.
- Fraser, Ryan. Road Sickness: The Case of Oliver Stone's Natural Born Killers in « Le road movie interculturel », *Cinémas*, Volume 18, Issue 2-3—printemps 2008, p. 101-122.
- Gergaud, Sophie. *Cinéastes autochtones : La souveraineté culturelle en action*. Warm Editions : octobre 2019.
- Kilpatrick, Jacquelyn. *Celluloid Indians: Native Americans and Film*. University of Nebraska Press, 1999.
- Gilles Menegaldo et Lauric Guillaud (dir.), *Le Western et les mythes de l'Ouest – Littérature et arts de l'image – Colloque de Cerisy 20-30 juillet 2010* (Rennes : Presses Universitaires de Rennes 2015)
- Singer, Beverly R. *Wiping the War Paint Off the Lens: Native American Film and Video*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2001.

