

LES 4 ÂMES DU COYOTE

SOMMAIRE

MYTHOLOGIE

- Définition
- Figure du Coyote
- Le récit des origines

BIOLOGIE

- Le Coyote pour de vrai

HISTOIRE

- La colonisation de l'Amérique du Nord
- La création des réserves indiennes
- Standing Rock

ART

- Musique et artisanat amérindiens
- Fabrication du film

CINÉMA

- La représentation des Natives à l'écran
- Analyse de séquence

LA MYTHOLOGIE

qu'est-ce que c'est ?

LES 4 ÂMES DU COYOTE NOUS PLONGE DANS LA MYTHOLOGIE DES PEUPLES AUTOCHTONES DE L'AMÉRIQUE. ÇA VEUT DIRE QUOI ?

Le mot vient du grec qui signifie « le fait de raconter des mythes », c'est-à-dire des histoires inventées. On pense que la plus vieille apparition du mot remonte à Homère, qui l'utilise quand son héros de *L'Odyssée*, Ulysse, explique que ses aventures sont « mythologisées » ... Au fil du temps, le mot de « mythologie » est devenu celui qui désigne à la fois l'étude des mythes, et l'ensemble des mythes de tous les peuples de la planète selon l'époque et la région.

QU'EST-CE QUI EST MYTHOLOGIE ?

On parle de « mythologie égyptienne » quand on raconte les dieux du Nil, comme Osiris et Horus, mais aussi de « mythologie biblique » quand cela concerne les récits de la Bible. La plupart du temps, les mythes racontent l'origine de quelque chose de naturel ou de surnaturel. Ainsi, les mythes peuvent être la description de figures divines, des histoires qui racontent la création du monde, l'origine des tremblements de terre, ou de grands récits épiques plein de héros et de monstres...

LES MYTHES AUJOURD'HUI

Justement, la mythologie n'est pas réservée au passé ! On parle aussi de « mythologie » à propos des grands univers de fiction, comme la saga *Star Wars*, ou celle d'*Harry Potter*. Ces univers peuvent aussi contenir leurs propres mythologies (comme les Jedi et leur Force), leurs propres dieux, héros et légendes ! Le monde de la mythologie est sans fin.

Mythologie grecque : Hercule, le demi-dieu fils de Zeus, accomplit douze travaux pour expier un crime horrible. De nombreuses légendes font de lui le fondateur de cités grecques antiques.

Mythologie japonaise : Amaterasu, la déesse du Soleil, figure sur le drapeau japonais sous la forme d'un cercle rouge. Elle a donné naissance à la lignée des empereurs du Japon.

Mythologie des comics : les superhéros des BD américaines comme Captain America, Spider-Man ou Superman accomplissent en permanence de grands exploits dignes des légendes antiques.

LA FIGURE DE COYOTE

« Il y a des centaines d'histoires, de contes et de légendes avec Coyote. Les autochtones l'adorent. Quand ils veulent amuser les enfants, ils leur racontent des histoires de Coyote. C'est comme Loki, c'est un « trickster », un trompeur... Il est très populaire dans la mythologie locale. »

Áron Gauder, réalisateur

UN MAUVAIS DIEU...

Les légendes autour de Coyote sont innombrables à travers toutes les tribus des autochtones nord-américains. Coyote a beau être très populaire, il a mauvaise réputation ! En Californie, Coyote est responsable de tout ce qu'il y a de mauvais dans la création. Chez la tribu des Crows, le « Vieil Homme Coyote » est même le créateur du monde. Mais comme le monde est imparfait, Coyote a l'esprit imparfait...

...QUI A SES BONS CÔTÉS

On lui prête toutes sortes de méfaits : généralement responsable de toutes les mauvaises choses de la création, il aurait même créé l'hiver et la mort ! Coyote est également présent dans la mythologie aztèque : Huehuecoyotl (qui signifie « très, très vieux coyote ») est le dieu des farces et de la danse. Mais dans certains mythes, Coyote aide l'humanité : c'est lui qui vole le feu qui était gardé jalousement par les autres dieux afin de le donner aux hommes.

DU RENARD AU DESSIN ANIMÉ

En Europe, où il n'y a pas de coyotes, son rôle est souvent tenu dans des légendes similaires par le renard ou le corbeau. Aujourd'hui, dans la mythologie moderne, son avatar le plus connu est Wil E. Coyote, héros malheureux d'une série de dessins animés où il tente sans succès de dévorer Bip-Bip, l'oiseau le plus rapide de l'Ouest !

LA MYTHOLOGIE

le récit des origines

« Nous avons évidemment utilisé des sources « locales » pour la mythologie : l'histoire de la création vient de certaines légendes issues de la mythologie du peuple de la nation amérindienne Crow. »

Áron Gauder, réalisateur

Dans la mythologie, il existe deux grands types de récit des origines : soit l'origine des êtres humains (anthropogonie), soit l'origine de l'univers dans son ensemble (cosmogonie). Dans LES 4 ÂMES DU COYOTE, on trouve les deux types de récits ! Mais on trouve aussi des récits de la création des dieux (théogonie), des différents groupes d'humains (ethnogonie)... En grec « gonos » signifie « action de donner naissance ». Selon les spécialistes, c'est le principe de toute la mythologie : raconter l'origine des choses !

LES ORIGINES SELON LES INDIENS

Dans LES 4 ÂMES DU COYOTE, on voit le Grand Créateur créer les animaux, comme le grand Bison blanc, ou encore le fûté Coyote. Il crée également les humains à partir de la terre : nous sommes donc dans une cosmogonie puis une anthropogonie.

LES ORIGINES SELON LA BIBLE

La femme et l'homme indiens ne sont pas les seuls êtres humains à être créés dans le film : on voit également la naissance d'Adam et Eve, le premier homme et la première femme dans la Bible, le livre sacré des Juifs et des Chrétiens. Mais dans le film, Adam et Eve donnent également naissance à la civilisation européenne, et donc aux colons qui viendront conquérir le territoire des Indiens à la fin du film...

BIOLOGIE

Le Coyote pour de vrai

Nom scientifique : canis latrans

Régime alimentaire : carnivore

Taille : entre 1 et 1,35 mètres

Poids : entre 7 et 20 kilos

Durée de vie : de dix à vingt ans
(maximum en captivité)

Territoire : de l'Alaska au Mexique

Les coyotes sont des amoureux très fidèles : quand ils se mettent en couple, le mâle reste avec la même femelle et forment un territoire pour eux et leurs petits.

Son nom scientifique signifie « chien hurleur » en latin. La raison ? Ce grand bavard peut émettre pas moins de onze sons différents selon les situations. Il peut même dire bonjour aux autres coyotes !

Les coyotes peuvent devenir très copains avec les blaireaux. On a déjà observé les deux animaux chasser ensemble, par exemple pour déterrer des petits rongeurs !

On pense que le Coyote mythologique est né petit à petit, à force d'observer le coyote animal : intelligent et malin, on pourrait même croire qu'il parle avec ses hurlements. Ça a donné Coyote, être trompeur et manipulateur...

Le plus gros coyote observé a été abattu en 1937. Il mesurait 1,5 mètre et pesait 34 kilos !

Il était autrefois appelé « chien de prairie » en Amérique du Nord.

HISTOIRE

La colonisation de l'Amérique

« Je voulais montrer que l'histoire du conflit n'est pas terminée. Elle se déroule encore aujourd'hui, après la fin du film (...) Les colons comme la Reine et le Conseiller reviennent à la fin avec des costumes différents, contemporains, mais ils sont toujours les mêmes. Les costumes sont différents, les rôles sont identiques. Le film ne se termine pas. »

Áron Gauder, réalisateur

LE PEUPLEMENT DE L'AMÉRIQUE

On estime aujourd'hui que les premiers humains ont peuplé le continent américain entre 25 000 et 14 000 ans avant notre ère. Ils sont venus de la Russie actuelle en passant par le détroit de Behring, sur lequel on pouvait marcher à pied car le niveau de la mer était beaucoup plus bas qu'aujourd'hui.

LES PREMIERS CONTACTS

Entre 1000 et 1400, les vikings venus d'Islande établissent des colonies entre le Groenland et le Canada. On pense aussi que des pêcheurs espagnols et portugais ont pu voyager jusqu'en Terre-neuve.

L'ARRIVÉE DES EUROPÉENS

Tout change en octobre 1492, lorsque l'expédition de Christophe Colomb pour le compte de la couronne d'Espagne atteint les Bahamas : c'est le début de la colonisation et de l'exploitation des Amériques. Après les Espagnols, les Portugais, les Anglais et les Français se jettent sur ces terres à explorer.

L'INDÉPENDANCE

L'Amérique obtiendra son indépendance de la couronne anglaise en 1776. L'exploration du continent durera jusqu'à la fin du 19ème siècle. Tout au long de cette histoire, les colons auront des relations souvent violentes avec les peuples autochtones, s'appropriant leurs territoires et les reléguant dans des réserves.

HISTOIRE

Les réserves indiennes

LES 4 ÂMES DU COYOTE s'inspire d'évènements ayant eu lieu dans la réserve indienne de Standing Rock.

C'EST QUOI, UNE RÉSERVE ?

Une réserve est un territoire des Etats-Unis où habitent désormais les tribus autochtones du continent. Elles sont soumises à une « loi tribale » : les Etats-Unis étant un pays fédéral, où chaque Etat (il y en a 50) peut posséder ses propres lois, cela ne pose pas de problème, même si certaines sont à cheval sur deux, trois voire quatre Etats différents !

ÇA DATE DE QUAND ?

Dès le début de la colonisation du continent américain, les colons ont eu un problème : que faire des tribus autochtones soumises et déplacées de leurs territoires ? La

solution : après avoir combatus et massacré les Indiens, les survivants étaient déportés dans des territoires plus petits. La première réserve a été officiellement créée en 1758, bien avant l'Indépendance. Elle se situait dans le New Jersey, dans l'Est du continent, près du lieu de débarquements des colons anglais.

C'EST OÙ ?

Il y a actuellement 326 réserves indiennes sur le territoire américain. Certaines regroupent plusieurs tribus. Elles sont disséminées sur tout le pays, mais principalement dans l'Ouest, puisque les Indiens ont été repoussés au fur et à mesure de l'avancée des colons vers le Pacifique...

standing rock © Stephanie Keith/Reuters

HISTOIRE

Les manifestations de Standing Rock

« Quand j'ai entendu parler des manifestations [de Standing Rock] aux infos, je me suis dit : « ça y est, c'est ça le film, le prologue et l'épilogue, c'est l'histoire qui doit encadrer le récit principal ». »

Áron Gauder, réalisateur

L'ORIGINE

Le « Dakota Access Pipeline » est un gigantesque tuyau souterrain de près de 2000 kilomètres de long qui traverse en diagonale quatre états américains, du nord-ouest au sud-est. Il transporte le pétrole extrait dans le Dakota du Nord à travers le Dakota du Sud, puis l'Iowa, jusqu'à dans l'Illinois. Officialisé en juin 2014, la construction du pipeline commence en juin 2016.

LES MANIFESTATIONS

Dès le lancement du projet, des inquiétudes écologiques sont soulevées. Le pipeline traverse la réserve tribale de

Standing Rock : des habitants craignent que la construction menace en cas de fuite les réserves d'eau naturelle de la région, mais aussi risque de détruire les sites archéologiques locaux. Tout au long de l'automne 2016, des affrontements violents opposent les manifestants aux agents de sécurité employés par le chantier.

LES CONSÉQUENCES

L'affaire prend une dimension nationale, puis internationale : un autochtone, descendant du chef Sitting Bull, prend la parole aux Nations Unies pour dénoncer la situation. Des négociations sont mises en place pour tenter d'accorder les industriels et les autochtones, mais en janvier 2017, tout s'accélère : à peine élu, le président Donald Trump signe l'ordre d'accélérer le chantier malgré tout. Le pipeline est achevé en février 2017, et fonctionne toujours aujourd'hui.

ART

Les inspirations du film

« Quand j'ai commencé à dessiner, j'ai écouté beaucoup de musique traditionnelle, mais ce n'était pas très adapté au sujet, en fait. Trop de chansons... J'ai cherché des interprètes contemporains, mais là aussi la musique est un peu trop... datée. On entend beaucoup de flûte, vous voyez ? »

Áron Gauder, réalisateur

POUR
ÉCOUTER LE
MORCEAU
CLIQUER ICI

QUELLE MUSIQUE ?

Le film ne possède pas de musique spécialement composée. Le réalisateur dessinait en écoutant beaucoup de musique sur YouTube et a demandé à son producteur d'acheter les droits de ces chansons pour les mettre dans le film. « Ecouter cette musique m'a aidé à trouver le rythme du film », dit Aron. Par exemple, la chanson « Prophecy Song » de la chanteuse Joanne Shenandoah (1957-2021) a beaucoup inspiré Aron, et elle se retrouve dans le film. Joanne faisait partie du clan du Loup au sein de la tribu des Oneida, basée à New York !

QUELLES PEINTURES ?

↑ Le réalisateur s'est inspiré de photographies de paysages américains, mais surtout du travail de deux peintres : George Catlin (1796-1872) : ce peintre américain a voyagé de 1830 à 1838 le long de la rivière Missouri, et a rapporté de très nombreuses peintures et dessins sur les us et coutumes des Indiens, notamment les chefs de tribus dont il a fait de beaux portraits. Mais il a dû vendre tous ses tableaux pour régler ses dettes dans les années 1850. Il a ensuite voyagé en Amérique du Sud.

Peinture de George Catlin «Comanche Meeting the Dragoons» © Smithsonian American Art Museum

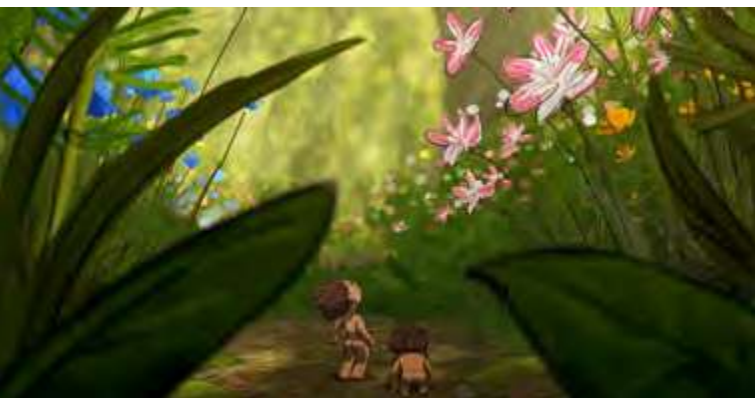
← Karl Bodmer (1809-1893) : né en Suisse, il fait partie de l'expédition d'un prince prussien parti explorer les rives du Mississippi de 1832 à 1834. Au cours de l'expédition, il peint de nombreuses aquarelles d'Indiens. Il rentre en Europe avec quatre grizzlis dans ses bagages ! Ses peintures sont très précieuses, car elles font partie des premières à montrer les Indiens de façon précise et réaliste avant leur effacement lors de la Conquête de l'Ouest.

Pehriska-Ruhpa. Guerrier Moennitarri costumé pour la Danse du Chien (1840-1843), lithographie d'après Karl Bodmer, Washington, bibliothèque du Congrès

ART

Comment a été fabriqué le film

« Faire un film entièrement animé par ordinateur reste quand même très compliqué technologiquement. Ce n'est pas assez direct pour moi. Là, je peux dessiner un personnage ou un décor très rapidement. À l'ordinateur, il faut beaucoup de monde pour le même résultat. »

Áron Gauder, réalisateur

UN FILM FAIT À LA MAIN...

Les films d'animation Pixar, par exemple, sont entièrement calculés par ordinateur : les personnages et les décors peuvent être manipulés dans tous les sens par les animateurs. Les 4 âmes du coyote a été fait de façon « traditionnelle » : les images du film ont été dessinées une par une, puis assemblées dans le bon ordre et leur succession rapide crée le mouvement du cinéma.

...MAIS DESSINÉ SUR ORDINATEUR

Si les dessins ont été conçus à la main, ils n'ont pas été dessinés sur du papier mais sur une tablette graphique : un ordinateur qui permet d'avoir tous les outils du peintre et du dessinateur (couleurs, pinceaux, crayons...) avec toute la magie de l'informatique. C'est grâce à un programme spécial que les images sont animées dans le bon ordre.

UN FILM 100% HONGROIS

Le film a été entièrement conçu au sein du studio Cinemon Entertainment. Dans ce studio d'animation situé à Budapest, en Hongrie, ont été produits des publicités, des séries et des films comme *Willy et les Gardiens du lac* (2018).

CINÉMA

Comment la représentation des « Natives » sur petit et grand écran a évolué

Dans la mythologie du western, le genre qui résume le plus parfaitement le cinéma américain, les Indiens sont d'abord des sauvages. Ils doivent être affrontés pour pouvoir conquérir l'Ouest, la nouvelle frontière de la terre promise... Mais au fil des années, cette image a bien changé.

LA FLÈCHE BRISÉE (1950)

En 1870, un ancien soldat (joué par le légendaire James Stewart) est chargé de négocier la paix entre les Apaches menés par le brave Cochise et l'armée des Blancs. C'est l'une des premières fois au cinéma que les Indiens sont montrés comme de véritables êtres humains.

DANSE AVEC LES LOUPS (1990)

Kevin Costner, également réalisateur, incarne un soldat blessé retrouvant le goût de vivre au sein des Indiens Lakota. Une fresque de trois heures qui a connu un véritable triomphe critique et public, donnant une vision magnifique et idéalisée des Indiens.

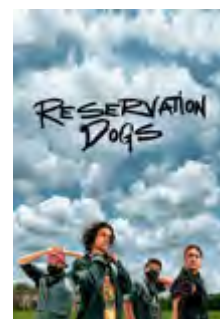

DEAD MAN (1995)

Une épopée onirique et poétique en noir et blanc, réalisée par Jim Jarmusch, où Johnny Depp joue un mort en sursis cherchant un passage vers l'au-delà avec l'aide d'un Indien nommé « Personne », comme Ulysse dans L'Odyssée...

RESERVATION DOGS (2021)

De nos jours, dans une réserve de l'Oklahoma, une bande d'ados vit de petits larcins en rêvant de partir pour la Californie. Cette série au format court (les épisodes durent 20 minutes) et qui vient d'entamer sa troisième saison, donne une vision très réaliste (sans oublier l'humour et l'émotion) des conditions de vie dans les réserves indiennes à notre époque.

KILLERS OF THE FLOWER MOON (2023)

Adapté d'une histoire vraie, le dernier film de Martin Scorsese se passe dans les années 20 : l'âge mythique du western est terminé. Les Indiens Osage vivent très riches dans une réserve pleine de pétrole, mais ils se font petit à petit infiltrer par des Blancs qui veulent les exterminer et s'emparer de leurs terres.

CINÉMA

Analyse de séquence

ANALYSE DE SÉQUENCE : Adam, Eve et l'autre création du monde

POUR
VOIR
L'EXTRAIT
CLIQUER ICI

LE CONTEXTE

Le Créateur a donné naissance au monde, puis aux animaux, et enfin au premier homme et à la première femme. Ce qu'il ignore, c'est qu'un morceau de glaise va voyager dans l'Océan primordial jusqu'à un nouveau monde, et donner naissance à toute la civilisation...

AXES À TRAVAILLER : MYTHOLOGIE ET TECHNIQUE DE CINÉMA

- La mythologie biblique : comment on passe de la création du monde selon la mythologie amérindienne à la création de l'homme et de la femme selon la Bible, et au récit du serpent qui leur donne à manger le fruit de la connaissance du bien et du mal.
- La technique du gros plan : comment le gros plan amplifie le drame qui se joue.
- La technique du plan-séquence : qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça raconte ici ? Que se passe-t-il à partir du moment où Adam et Eve ont croqué dans la pomme ?
- L'absence de dialogues et de commentaire : est-ce que ça empêche de comprendre ce qui se passe ? Ou est-ce que c'est mieux au contraire ?

IMAGE 1 : Le Créateur est satisfait de son œuvre. A quoi remarques-tu qu'il est satisfait ?

IMAGE 2 : le Soleil se couche sur la Création. Que se passe-t-il au niveau des couleurs ?

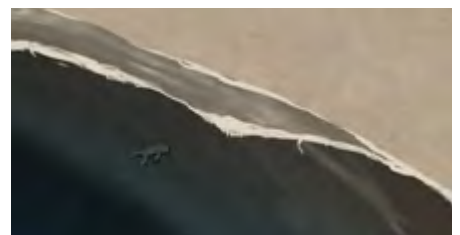

IMAGE 3-4-5 : un des morceaux de glaise abandonné par le Créateur nage dans l'Océan et échoue sur une plage.

IMAGE 6-7 : la créature découvre un nouveau monde

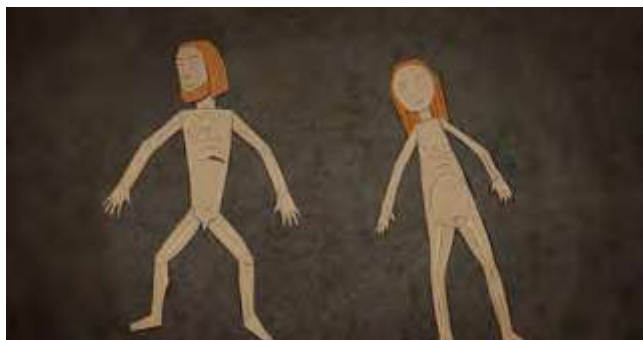

IMAGE 8 : la créature se transforme en un homme, il perd une côte, la femme se forme à partir de cette côte. Il s'agit d'Adam et Eve : de quel livre est issu ce mythe ?

IMAGE 9- 10 -11 : le Serpent dans l'arbre donne le Fruit à Adam et Eve. Eve croque dans le Fruit, puis Adam. Quels sont les procédés utilisés pour amplifier le côté dramatique ? (gros plan, sons de cloche)

IMAGE 12 : Adam et Eve sont au pied de l'arbre. Le plan-séquence commence. Que voit-on naître derrière eux ?

IMAGE 13 : Le meurtre d'Abel. Que se passe-t-il derrière l'arbre ?

IMAGE 14 : Naissance des villes. Que se passe-t-il derrière l'arbre ? (naissance de la guerre)

IMAGE 15 : Les Pyramides. Reconnais-tu ces monuments ?

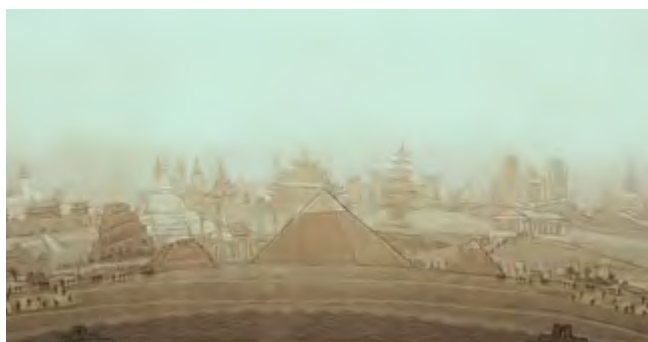

IMAGE 16 : Les autres Civilisations. Reconnais-tu ces monuments ?

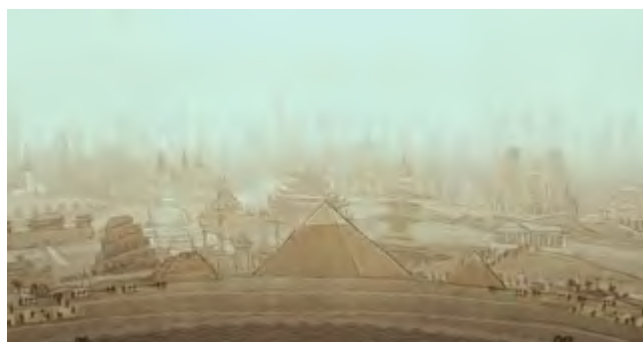

IMAGE 17 : Les buildings au loin. Que s'est-il passé ?

