

Portrait de Catlin peignant le chef mandan Mah-to-toh-pa— Mandan, 1861/1869

« Il existe parfois un chef ou un guerrier ayant une renommée tellement extraordinaire qu'il lui est permis de porter des cornes sur sa coiffe... Le lecteur verra un exemple d'application de cette coutume dans le portrait de Mah-to-toh-pa. [C'est] le seul homme dans la nation qui a le droit de porter les cornes. »

C'est ainsi que s'est exprimé George Catlin dans ses *Lettres et notes sur les manières, les coutumes et les conditions de vie des Indiens d'Amérique du Nord*, qu'il avait commencé à écrire pendant le voyage de plus de trois mille kilomètres qu'il a effectué le long du haut Missouri jusqu'à l'actuelle région qui constitue le Dakota du Nord. C'était la première de trois expéditions que Catlin finança lui-même entre 1832 et 1836 afin de produire ce qu'il pensait à juste titre être la dernière représentation visuelle (et la plus complète) des cultures indigènes de la « Frontière ». Deux ans auparavant, le Congrès des États-Unis avait passé la loi sur le transfert des populations autochtones (Indian Resettlement Act) visant à déplacer les tribus des zones boisées de l'est du pays vers l'intérieur du continent afin de les « sauver » de l'invasion par la civilisation blanche.

George Catlin était favorable à la politique de déplacement des populations. À travers ses valeurs pratiques (non dénuées toutefois de sentimentalité), il était un digne représentant de l'ère jacksonienne, pendant laquelle les habitants des États-Unis, finalement en mesure de contrôler les régions les plus reculées du pays, commençaient à ressentir de la nostalgie pour ce qu'ils allaient bientôt perdre. Né à Wilkes-Barre en Pennsylvanie, Catlin était essentiellement un portraitiste autodidacte, faisant de bonnes affaires à Philadelphie. En 1828, selon l'artiste, une rencontre avec une délégation de la tribu Winnebago en route vers Washington changea le cours de sa carrière.

Catlin peignit un portrait grandeur nature de Mah-to-toh-pa, second chef du peuple mandan, vers la fin de l'été 1832. Les

Mandans, une tribu sédentaire qui vivait de l'agriculture et de la chasse et habitait dans des huttes de bois et de terre coiffées d'un dôme, occupaient deux villages au-dessus du Missouri, à proximité de la ville actuelle de Bismarck. Catlin et Mah-to-toh-pa développèrent une relation étroite : le peintre fut l'un des deux seuls hommes blancs autorisés à observer le rite sacré des Mandans, appelé O-kee-pa, avant que la tribu ne soit annihilée par le choléra en 1837.

Dans ses *Notes*, l'artiste écrit que Mah-to-toh-pa a passé toute la matinée à s'habiller afin de poser pour lui. Quand il arriva dans l'habitation de Catlin, entouré de femmes et d'enfants montrant clairement leur admiration, il apporta une tige en peau de bison sur laquelle il avait peint l'histoire de ses batailles. Et il portait la coiffe mentionnée plus haut. En plus de la massue montrée ici, Mah-to-toh-pa portait un arc et des flèches, une lance, un bouclier, un tomahawk et un couteau à scalper, ainsi qu'un magnifique collier en griffes d'ours. Catlin travaillait rapidement, « esquissant à la craie les contours du personnage sur la toile, développant la tête et le buste dans des tons chauds, ébauchant souvent le reste du tableau, y compris le corps et les détails des costumes, en vue de les finir plus tard. ». Cependant, un examen minutieux du tableau révèle que l'artiste ne représente pas le costume du chef tel qu'il l'avait décrit. On n'y voit pas la tige, le collier ou les armes. Catlin admet dans ses *Notes* qu'il a altéré l'habillement du chef afin d'augmenter « la grâce et la simplicité » du personnage. En réalité, certains historiens pensent que l'artiste n'a pas peint les armes parce qu'il ne voulait pas que Mah-to-toh-pa semble trop menaçant pour un public blanc.

En 1838, Catlin organisa ses quelques cinq cents tableaux et autres artefacts en vue d'une exposition ambulante qu'il appela sa Galerie indienne. Comme le gouvernement américain ne manifesta aucun intérêt pour acheter sa collection, Catlin l'emporta à Londres. Malheureusement, il perdit tous ses tableaux, ainsi que de nombreux artefacts, lorsqu'ils furent saisis par ses créanciers ; ses œuvres furent finalement acquises par la Smithsonian Institution et la National Gallery of Art, mais seulement après sa mort, à titre de donation.

Cette image de Catlin en train de peindre le chef est un tableau que l'artiste peignit de mémoire plus tard dans sa vie ; elle dérive d'une gravure qui avait servi de frontispice pour ses *Notes*, publiées en 1841, alors qu'il résidait en Angleterre. Les *Notes* de Catlin nous font savoir que le tableau est incorrect à de nombreux égards : le lieu n'est pas à l'intérieur d'un bâtiment et le groupe de personnes qui l'entourent inclut des guerriers indiens. Même la façon dont Catlin est vêtu est un peu trop soignée pour la région sauvage dans laquelle il se trouve. Entouré par des spectateurs, il donne l'impression de chercher un peu à se faire remarquer, et en fait, lorsque nous regardons attentivement, il devient évident que le thème central de ce tableau est plutôt le rôle de Catlin en tant qu'artiste. La toile étincelante sur son chevalet de fortune occupe le centre du tableau, et notre regard va et vient entre Mah-to-toh-pa et l'image de l'artiste. Les spectateurs bouche bée, qui, selon Catlin, étaient stupéfiés de voir son talent pour capturer ce que de nombreux Indiens pensaient être une partie de l'esprit de la personne qui pose, est un témoignage éloquent de l'ambition de l'artiste et de ses accomplissements étonnants.

6-B George Catlin (1796-1872), *Portrait de Catlin peignant le chef mandan Mah-to-toh-pa*, 1861/1869. Huile sur carton montée sur un panneau cartonné, 47 x 62,3 cm. Collection Paul Mellon. Image © 2006 Board of Trustees, National Gallery of Art, Washington, D.C.

DÉCRIVEZ ET ANALYSEZ

E | M

Demandez aux élèves de localiser les éléments suivants :

Deux chiens : *ils se trouvent vers l'avant, au centre.*

L'artiste et son chevalet : *ils sont au centre du tableau.*

Un carquois : *il est placé à l'avant, du côté gauche.*

Cinq chevaux : *ils sont à l'arrière-plan.*

E

Demandez aux élèves de décrire le cadre de ce tableau.

La scène se déroule sur une surface plate, couverte d'herbe, à proximité d'une rivière. Il y a des arbres à l'arrière-plan.

E | M | S

Demandez aux élèves de décrire la tenue vestimentaire du chef.

Il porte une longue coiffe avec des plumes, des ornements dans les cheveux, une chemise ou tunique décorée, des cuissards et des mocassins.

Demandez aux élèves de décrire le chevalet de Catlin.

Il est fait de trois branches d'arbre attachées ensemble de façon à former un tipi.

Demandez aux élèves comment Catlin met en valeur Mah-to-toh-pa dans ce tableau.

Il est peint en couleurs claires devant une foule beaucoup plus sombre de spectateurs ; il est plus grand que les autres personnes et il est près du centre du tableau. Catlin et lui sont les seules personnes qui se tiennent debout.

Qu'est-ce que Catlin met également en valeur ?

Le portrait sur le chevalet brille presque.

M | S

Demandez aux élèves d'expliquer le thème central de cette scène. S'agit-il de Catlin en train de peindre ou d'un chef mandan ?

Cette scène montre Catlin en train de créer une œuvre d'art au moins autant qu'un portrait du chef mandan.

INTERPRÉTEZ

E | M | S

Selon vous, pourquoi tous ces gens sont-ils tellement intéressés par Catlin en train de peindre un portrait ?

Ils ont déjà vu des peintures amérindiennes, et ils semblent curieux de voir comment l'homme blanc crée ses images. En outre, pour beaucoup d'entre eux, la représentation réaliste d'êtres humains leur faisait craindre que les esprits soient capturés sur le papier ou sur la toile.

E | M | S

Demandez aux élèves pourquoi les historiens apprécient les tableaux de Catlin.

Catlin montre des détails de la tenue vestimentaire et la vie des Amérindiens avant qu'ils n'aient adopté les vêtements et les coutumes des Européens.

M | S

Dites aux élèves que quand Catlin a peint pour la première fois le portrait de Mah-to-toh-pa, ils étaient à l'intérieur d'un bâtiment, mais que Catlin a changé la scène pour peindre cette version. Demandez aux élèves pourquoi à leur avis Catlin a décidé de changer la scène.

Une réponse possible est qu'il pensait peut-être qu'une scène campée à l'extérieur serait plus grandiose, refléterait davantage l'environnement des Mandans dans les plaines et lui permettrait d'inclure plus de gens dans cette scène.

M | S

Expliquez aux élèves que Catlin n'a pas représenté dans ce tableau toutes les armes que le chef portait quand il avait posé pour lui. Il a écrit qu'il les avait éliminées parce qu'il voulait faire ressortir la grâce et la simplicité du personnage.

Demandez aux élèves s'ils pensent qu'il est approprié ou non qu'un artiste change certains détails dans un tableau tel que celui-ci. En quoi notre impression de Ma-to-toh-pa différerait-elle s'il portait toutes ses armes ?

RÉFÉRENCES

Références historiques : l'expédition de Lewis et Clark ; la cession de la Louisiane ; la notion de « destinée manifeste » ; l'expansion vers l'Ouest ; l'ère jacksonienne ; les tribus et l'histoire des Amérindiens ; la Piste des larmes ; la loi des États-Unis sur le transfert des populations autochtones

Personnages historiques : Thomas Jefferson ; Andrew Jackson ; Meriwether Lewis ; William Clark ; Sacajawea

Géographie : les terres des tribus indiennes d'Amérique du Nord ; le Missouri (rivière)

Références littéraires et ressources documentaires : *The Story of Sacajawea: Guide to Lewis and Clark*, Della Rowland (élémentaire) ; *Je ne combattrai plus jamais*, Chef Joseph (élémentaire) ; *Lettres et notes sur les manières, les coutumes et les conditions de vie des Indiens d'Amérique du Nord*, George Catlin (moyen, secondaire)