

« Sans Arc Lakota », Grand livre, 1880-1881

Black Hawk avait bien du mal à nourrir sa famille de quatre personnes pendant le dur hiver de 1880-1881. Sa tribu, les Sans Arc, était l'une des sept divisions des Lakotas, un groupe d'Indiens des grandes plaines au mode de vie nomade. Ils se déplaçaient en suivant les grands troupeaux de bisons qui leur donnaient de quoi se nourrir, s'habiller et se loger. Les troupeaux étaient alors presque décimés, en grande partie à cause des colons qui arrivaient en nombres croissants, et les tribus des Grandes plaines étaient progressivement déplacées dans des réserves.

Black Hawk, un chef spirituel de sa tribu, eut une vision en rêve que William Edward Caton, le commerçant indien de la Cheyenne Agency au Dakota, lui demanda de dessiner, en lui offrant un demi-dollar pour chaque dessin qu'il pourrait lui remettre. Caton lui donna des feuilles de papier à écrire réglé, des crayons de couleur et un stylo. Black Hawk produisit soixante-seize dessins pendant l'hiver qui suivit et reçut trente-huit dollars en échange, ce qui était une somme assez considérable pour l'époque. En 1994, le livre (qui faisait alors partie d'une collection privée) fut vendu pour près de quatre cent mille dollars lors d'une vente aux enchères.

Les dessins de Black Hawk s'inscrivaient dans une longue tradition artistique des Indiens des Grandes plaines. Les hommes de la tribu Lakota peignaient des images sur leurs

tipis et leurs robes en peau de bison pour montrer leurs exploits et leurs accomplissements. Des contes d'hiver (histoires communautaires des tribus ou des familles) étaient également peints sur des peaux de bison. Chaque année, dès les premières neiges, une image d'un événement ayant affecté l'ensemble de la communauté était ajoutée, afin de servir de points de repère pour les récits oraux sur l'histoire de la tribu. Comme ils avaient acquis des étoffes, du papier et du matériel d'artiste par des échanges commerciaux ou à la suite de raids, les Lakotas commencèrent à utiliser ces matériaux pour produire leurs images. Ils aimaient beaucoup les grands livres parce que ces derniers sont portables et contenaient de nombreuses surfaces pour dessiner et pour peindre, soit sur des feuilles vierges, soit en superposant des images sur des pages déjà remplies. Les dessins de Black Hawk, bien qu'ils constituent l'un des meilleurs exemples de ce type d'art, n'ont pas été réalisés dans un grand livre stricto sensu, car il dessina sur des feuilles de papier qui furent reliées ensuite dans une couverture en cuir par Caton.

Black Hawk ne dessina que deux images de son rêve avant de commencer à représenter le monde naturel, ainsi que les coutumes et les cérémonies des Lakotas. Il dessina même des processions de guerriers crows, les ennemis traditionnels des Lakotas. Sur cette image (8-B.1), les Crows sont reconnaissables à leur style de chevelure : une touffe de cheveux courts redressés au-dessus du front, et de longues nattes avec des rallonges enduites d'argile à l'arrière. Les Crows étaient renommés pour leur beauté, et Black Hawk a dépeint leur apparence physique de façon très détaillée. Plusieurs membres du groupe portent des bandes de métal sur la partie supérieure de leurs bras, tous les Crows représentés portent des colliers à multiples fils ornés de perles de coquillages blancs (wampum), ainsi que de précieuses plumes d'aigle (douze plumes avaient une valeur égale à celle d'un cheval). Certaines plumes décorent leurs cheveux ou sont portées comme des éventails — deux avec des rangées supplémentaires de plumes — tandis que d'autres plumes ornent des lances de guerre et des bâtons à coup fourchus. (Le fait de toucher un ennemi avec un « bâton à coup » pendant une bataille montrait la bravoure d'un guerrier.) Les visages sont peints en rouge, tandis que certains corps sont peints en rouge ou en jaune. Les reproductions de chevaux en forme de C sur les deux personnages du milieu indiquent qu'ils sont de redoutables guerriers ; les jambes d'un autre homme sont représentées avec des traits en diagonale qui signifient : « en train de frapper un ennemi ». Trois hommes portent des sacs ornés de perles et bordés de franges qui contiennent les miroirs qu'ils ont achetés.

L'autre dessin (8-B.2) montre une danse rituelle des Lakotas à laquelle participent à la fois des hommes et des femmes. Les deux sexes ont les cheveux divisés par une raie médiane, les hommes avec des ornements consistant en plumes et en pennes, tandis que les femmes ont la raie peinte en jaune ou en rouge. Il y a des ceintures rehaussées de perles, des bandes de boutons en laiton portées autour de la taille ou au travers du corps, des bijoux faits de coquillages et un sac décoré avec des perles pour contenir des outils d'artisanat (première femme sur la gauche). Le vêtement le plus coûteux, porté par le quatrième personnage depuis la droite, est décoré de rangées de canines (dents) supérieures de wapiti, les deux seules dents du wapiti qui sont en ivoire.

Nous savons peu de choses sur la vie de Black Hawk après qu'il a produit les dessins de ce grand livre. Il cesse de figurer dans les registres de la Cheyenne River Agency après 1889. Certains érudits pensent que Black Hawk fut tué à Wounded Knee, dans l'État du Dakota du Sud (qui venait d'être constitué) en décembre de l'année suivante.

8-B.1 Black Hawk (vers 1832-1890), « Sans Arc Lakota », Grand livre (plaque n° 18), 1880-1881. Plume, encre et crayon sur papier, 24,13 x 39,4 cm. Dimensions du livre : 26,67 x 41,9 x 4,44 cm ; largeur quand le livre est ouvert : 85,1 cm. T614 ; Thaw Collection, Fenimore Art Museum, Cooperstown, N.Y. Photographie de John Bigelow Taylor, 1998, New York.

8-B.2 Black Hawk (vers 1832-1890), « Sans Arc Lakota », Grand livre (plaque N° 3), 1880-1881. Plume, encre et crayon sur papier, 24,13 x 39,4 cm. Dimensions du livre : 26,67 x 41,9 x 4,44 cm ; largeur quand le livre est ouvert : 85,1 cm. T614 ; Thaw Collection, Fenimore Art Museum, Cooperstown, N.Y. Photographie de John Bigelow Taylor, 1998, New York.

DÉCRIVEZ ET ANALYSEZ

E Demandez aux élèves de se lever et de se tenir par les bras comme les personnages du dessin du bas. Discutez de la manière dont se tenir de bouger ensemble de la sorte renforce l'unité au sein du groupe.

E | M | S

Demandez aux élèves ce que les gens font sur ces deux dessins. *Sur le dessin du haut, des guerriers sont en train de parader ou de défiler ; sur le dessin du bas, des hommes et des femmes dansent.* Lesquels de ces personnages sont des femmes ? Les femmes ont une raie colorée au centre de leur chevelure.

E | M | S

Demandez aux élèves d'identifier des motifs répétitifs sur les dessins. *Il y a beaucoup de motifs répétitifs, notamment les plumes, les empreintes de sabots et les franges.*

E | M | S

Demandez aux élèves de décrire comment Black Hawk est parvenu à créer un rythme soutenu dans chacune de ces scènes. *Il a dessiné une série de personnages similaires alignés à travers toute la page.* Demandez aux élèves d'imaginer le battement régulier des tambours au rythme duquel ces personnages dansent.

E | M | S

Demandez aux élèves quels matériaux Black Hawk a utilisés pour produire les détails les plus précis de ces dessins. *Il a utilisé du papier à écrire réglé, des crayons de couleur et un stylo. Des traits de crayon sont visibles sur les vêtements longs.* Avant que les Lakotas ne vivent dans des réserves, quels matériaux leurs guerriers-artistes utilisaient-ils pour créer des dessins traditionnels similaires illustrant leur histoire et leurs traditions ? *Ils peignaient des images similaires sur les parois des tipis et sur les robes en peau de bison.*

M | S

Demandez aux élèves de comparer les dessins des Amérindiens réalisés par Black Hawk et les tableaux de Catlin (6-B) et de N. C. Wyeth (5-B). Demandez-leur lesquels, selon eux, représentent le plus fidèlement la réalité historique en ce qui concerne les vêtements. Pourquoi ?

L'artiste amérindien Black Hawk, qui connaissait beaucoup mieux les détails des vêtements de son propre peuple que les artistes d'origine européenne, était plus proche de la réalité. Dans ses tableaux, Catlin omit certains détails importants. Wyeth peint les Indiens en fonction des stéréotypes en vigueur à son époque sur les Amérindiens. Par exemple, il ne suivit pas du tout la description de Cooper.

En quoi les vêtements dans l'art de Wyeth et de Catlin sont-ils similaires à ceux qui ont été dessinés par Black Hawk ? *Dans ces trois œuvres d'art, les Indiens portent des plumes dans leurs cheveux. Le chef dans le tableau de Catlin porte une chemise à franges et des cuissards comme certains des guerriers de l'illustration de Black Hawk. Le Mohican de Wyeth porte un brassard, et son visage et son corps sont peints comme sur le dessin de Black Hawk.*

INTERPRÉTEZ

E | M | S

Que pouvons-nous apprendre sur les Lakotas grâce à ces images que nous ne pourrions peut-être pas comprendre si leur histoire était écrite avec des mots seulement ? *Nous pouvons voir comment ils étaient habillés.*

E | M | S

En quoi consistaient les « contes d'hiver » et pourquoi les Lakotas et d'autres Indiens des Grandes plaines les avaient-ils créés ? *Les contes d'hiver étaient des peintures sur des peaux de bison représentant les histoires communautaires de tribus ou de familles.*

E | M | S

Demandez aux élèves les raisons pour lesquelles il était difficile pour la famille de Black Hawk et pour d'autres familles de la tribu Sans Arc Lakota de se procurer de la nourriture pendant l'hiver de 1880-1881. *Ces Indiens des Grandes plaines ne pouvaient plus chasser le bison, l'une de leurs principales sources d'alimentation, car les colons en avaient tué tellement qu'il n'en restait presque plus.*

E | M | S

Demandez aux élèves comment ces dessins et d'autres dessins ont aidé Black Hawk à gagner de l'argent pour nourrir sa famille. *William Edward Caton, commerçant à la Cheyenne Agency au Dakota, a payé à Black Hawk trente-huit dollars pour toute la série de soixante-seize dessins.*

M | S

Pourquoi pensez-vous que William Edward Caton voulait ces dessins ? *Il réalisait peut-être que la culture et les traditions des Amérindiens étaient en train de changer parce que ceux-ci ne pouvaient plus chasser et vivre comme ils l'avaient fait pendant les siècles passés, avant que les colons ne s'installent dans l'Ouest des États-Unis.*

RÉFÉRENCES

Références historiques : la notion de « destinée manifeste » ; l'expansion vers l'Ouest ; la bataille de Tippecanoe ; les Indiens des Grandes plaines ; la bataille de Little Bighorn ; la bataille de Wounded Knee

Personnages historiques : Tecumseh ; Andrew Jackson ; William Henry Harrison ; Crazy Horse ; George Armstrong Custer ; Geronimo

Politique : la loi sur le transfert des populations indigènes

Géographie : la région des Grandes plaines

Références littéraires et ressources documentaires : *La petite maison dans la prairie*, Laura Ingalls Wilder (élémentaire) ; *Four Ancestors : Stories, Songs, and Poems from Native North America*, Joseph Bruchac (moyen)

Arts : comparez avec des tableaux de George Catlin