

LE MYTHE DES GRANDS ESPACES AMERICAINS

PROPOS

Le peuplement des Etats-Unis

XVIème : arrivée des Européens

1607-1733 : colonisation anglaise de la côte Est

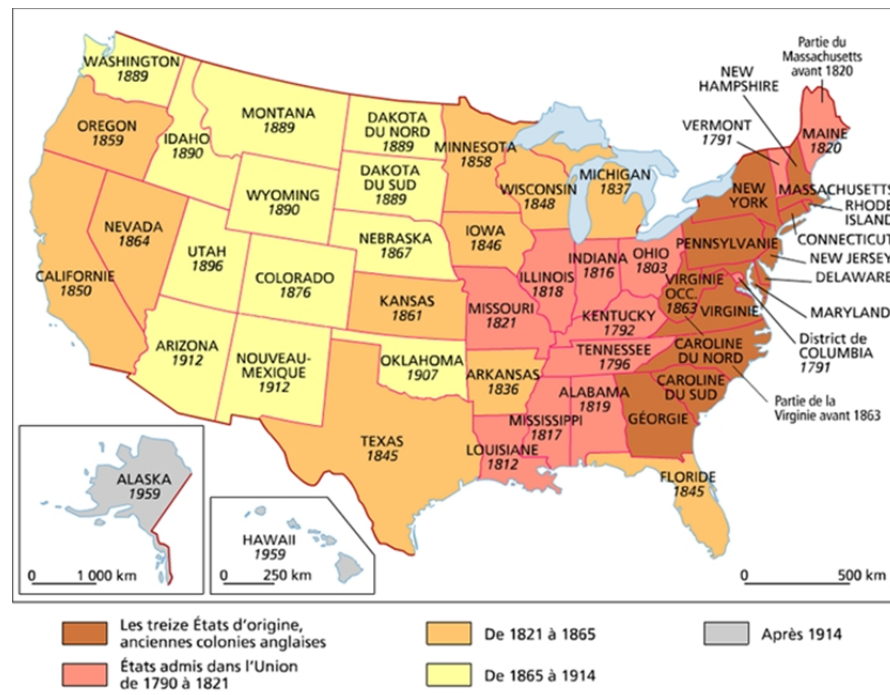
1776 : indépendance des États-Unis (13 Etats)

1846-1848 : guerre contre le Mexique

1848-1860 : ruées vers l'or (Californie, Colorado, Montana)

1870-1929 : immigration massive, croissance économique

1929 : krach boursier + Grande Dépression (jusqu'à la fin des années 1930) : exode vers la Californie.

Source : larousse.fr

Un territoire immense et sauvage

Ce qui a toujours frappé les Européens est l'immensité de ce pays, le troisième plus grand de la planète (9 364 000 km²) ainsi que ses régions peu peuplées (30 habitants par km² en moyenne nationale). Les autoroutes (interstate highways) relient les principaux États en traversant des paysages tantôt désertiques (canyons), tantôt luxuriants.

De l'Histoire à la légende

L'histoire des États-Unis est étroitement liée à sa géographie : on peut lire l'histoire de la colonisation du pays dans son drapeau et admirer quatre de ses principaux présidents sur les parois sculptées du Mont Rushmore (Dakota Sud). Certains pionniers de la conquête de l'Ouest (Buffalo Bill, Calamity Jane...) ont acquis une dimension légendaire véhiculée par les *dime novels* dans la seconde moitié du XIXème siècle.

La terre promise ?

Aux premiers temps de la colonisation, les États-Unis ont incarné le « Nouveau Monde », une nature

sauvage à domestiquer qui n'est pas sans rappeler le jardin d'Eden. C'est ainsi que se développèrent l'esprit de conquête et l'attachement à la terre. Aujourd'hui encore, la liberté d'entreprendre est une valeur importante de la culture des Etats-Unis, quand bien même l'image d'un eldorado est régulièrement écornée par l'actualité.

Le western et le road movie

Ces genres cinématographiques sont consubstantiels de l'histoire du pays. Le western est né dans la première moitié du XXème siècle, en fusionnant les codes de plusieurs types de mélodrames à sujets historiques, parmi lesquels les *cow-boy pictures* et les *Indian pictures*. Derrière les paysages grandioses de l'Arizona et de l'Utah, c'est la grandeur et le courage de l'homme blanc qui est souvent célébrée. Plus tardif, le road movie, dans ses formes les plus variées, se révèle plus intime. Le voyage à travers le pays y est généralement prétexte à des rencontres qui aident le héros à se (re)trouver. Symbole de liberté, la route y est la métaphore d'une quête personnelle.

PISTES PEDAGOGIQUES

La représentation de l'immensité dans les arts visuels (Arts plastiques)

La photographie pictorialiste américaine.

L'esthétisme de ce courant s'appuie sur les sites spectaculaires de l'Ouest américain. Associés à des expressions humaines et des idéaux intenses, ces lieux seront hissés par la photographie au rang de paysages métaphoriques.

- Karl Struss (1886- 1961), *Storm clouds, La Mesa, California*, 1921, épreuve sur platine
- Edward Sheriff Curtis (1868-1952), *The Vanishing Race*, 1904, Epreuve sur platine

Activités

- **Les paysages représentés**

Travailler sur les paysages représentés : Les Rocheuses, Monument Valley, les colons, les champs, absence ou prépondérance d'éléments, etc. Analyser le point de vue, le cadrage. Rendre un paysage grandiose en le photographiant (vue panoramique, plongée, contre-plongée, etc.)

- **Paysages habités/ inhabités**

Trier un corpus de reproductions photographiques des grands espaces américains ou d'ailleurs. Dégager le parti pris habités/ inhabités. A partir d'une photocopie ou d'une image numérisée, Rendre « habité » un paysage qui ne l'est pas. Transformer par photomontage ou par logiciel (photofiltre). Constater les effets.

L'Ouest américain sublimé par le Land Art

En explorant le terrain comme matériau, les artistes du Land Art des années 80-90 ont célébré l'Ouest comme un lieu en lui-même pour lui-même.

- Robert Smithson (1938-1973), *Spiral Jetty*, 1970, installation de boue, sel, rochers de basalte, bois et eau
- David Maisel, *Terminal mirage 215-9*, 2003, épreuve à développement chromogène, H.122 ; L.122Cm

Activités

- **Approche sensible d'un lieu**

Prise de photographies, dessins, croquis du lieu avant intervention
Relevés d'empreintes dans la nature, inventaire des odeurs
Enregistrements sonores

- **Intervention**

Choisir le support c'est-à-dire l'endroit où l'on va créer son intervention. Le paysage devient le support de l'œuvre: l'herbe, la mousse du pré, une étendue de neige, une vieille souche, un arbre couché, un lit de graviers, la transparence de l'eau, d'une flaque, d'un bassin ou d'un ruisseau, l'étendue d'une plage... Tirer parti de formes évocatrices présentes dans la nature et en accentuer les caractéristiques.

Représenter les Etats-Unis ? (Français lycée / histoire de l'art)

Face à un défi aussi complexe, les écrivains et les artistes ont dû recourir à des procédés originaux.

Michel Butor renouvelle le récit de voyage avec *Mobile : étude pour une représentation des États-Unis* (1962) : il adopte le principe de la liste de noms de villes homonymes de plusieurs États du pays, entrecoupées d'impressions et de notations informatives en italique, invitant le lecteur à un voyage au sein de son ouvrage au gré du hasard.

En apparence plus linéaire, le chef de file de la Beat Generation **Jack Kerouac** joue dans *Sur la route* (1957) sur le rythme de la narration menée tambour battant par un héros « aux semelles de vent », pour reprendre la fameuse expression de Verlaine pour désigner Rimbaud.

Du côté des artistes, il faut souligner l'inventivité formelle de **David Hockney** pour tenter de représenter son pays de résidence : perspective inversée, formats monumentaux (jusqu'à soixante toiles juxtaposées) ou « photocollage » avec *Pearblossom Hwy, 11-18th April 1986, #1*.

Walker Evans, lui, s'est plutôt montré adepte de la métonymie en choisissant de porter son œil de photographe sur les enseignes des bords de routes américaines.

Les Etats-Unis aux XIXe et XXe siècles (Histoire Première Générale / Anglais cycle 4)

Comment la croissance économique des États-Unis au XIXème siècle porte en elle des inégalités sociales qui se révéleront tragiques lors de la Grande Dépression. On pourra s'appuyer sur la photographie documentaire et le cinéma : *Les Raisins de la colère* de John Ford (1939) mais aussi *Les Temps Modernes* de Charlie Chaplin (1936).

La figure du migrant en littérature (Français 3ème / Littérature et société 2nde)

Les entrées de programme « *agir dans la cité : individu et pouvoir* » et « *écrire pour changer le monde* » permettent de mettre en résonance les destins de migrants américains et européens dans la littérature des XXème et XXIème siècles, de John Steinbeck (*Les Raisins de la colère*, 1939) à Laurent Gaudé (*Eldorado*, 2006). On pourra également étudier l'adaptation cinématographique du roman de Steinbeck par John Ford (*Les Raisins de la colère*, 1940).

Millet et les USA (Histoire de l'art)

Comment expliquer l'influence de Millet sur des générations d'artistes américains au XXème siècle ? Au-delà des copies et des citations célèbres (Hopper, Malick), il semble que ce soit la sensibilité du peintre-paysan français qui se soit accordée à la culture américaine, dès le XIXème siècle grâce aux photos de ses toiles diffusées par son frère ainsi qu'aux visiteurs américains à Barbizon. Pour les Américains, les toiles de Millet « symbolisent les liens qui unissent l'homme à son pays natal » et reflètent plus particulièrement « leur propre « sentiment » du territoire américain » (Régis Cotentin, catalogue d'exposition). Dans cette optique, il sera intéressant de confronter les paysages normands de Millet, mais aussi ses scènes rustiques, aux représentations modernes de l'Amérique.

Millet transcendantaliste ? (Philosophie)

En pleine conquête de l'Ouest sauvage, le philosophe américain Ralph Waldo Emerson prône dans *Nature* (1836) un nouvel humanisme proche de la nature. Cette pensée, baptisée transcendantalisme, arrive jusqu'à Millet par l'intermédiaire du peintre américain Edward W. Wheelwright. Pour les Américains, le panthéisme qui se dégage des toiles du maître français s'accorde tout à fait au « sentiment de la nature » d'Emerson.

Célébration et dénonciation de l'American dream (Anglais lycée)

John Steinbeck, *Des Souris et des Hommes* (1937), *Les Raisins de la colère* (1939), *A l'est d'Eden* (1952)
Jack Kerouac, *Sur la route* (1957)...

Littérature de jeunesse (Français cycles 2 et 3)

Cycle 2 :

Le Voyage d'Orégon, Rascal, Louis Joos, 1993, Editions Pastel (Album dès 6 ans)

Une quête personnelle et un retour à la nature, illustrés magnifiquement.

A l'Ouest, rien de nouveau, Anne-sophie Tilly, Fabienne Brunner, 2016, roman(Album dès 7 ans).
Diligence, or, chasseurs de primes, les ingrédients du Far West : tout y est avec beaucoup d'humour.

Vers l'Ouest, Martin Wadell, Philippe Dupasquier, 2003, Editions Gallimard Jeunesse, (Album dès 5 ans)
Réédition. Un album comme un carnet de voyage pour suivre, en vignette, la grande aventure des pionniers américains pleine de dangers pour conquérir l'Ouest.

Cycle 3 :

James Fenimore Cooper, *Le Dernier des Mohicans* (1826)

Mark Twain, *Les aventures de Tom Sawyer* (1876)

Geraldine McCaughrean, *Il était une fois dans l'Oklahoma* (2003), Editions Gallimard Jeunesse (Roman) : Une grande fresque ayant pour cadre l'Amérique des pionniers à la fin du XIXème siècle qui raconte avec brio la formidable expérience humaine que fut la conquête de l'Ouest.

EXTRAITS ET CITATIONS

De la vallée du Mississippi jusqu'au-delà des montagnes géantes, bien loin, bien loin, bien avant dans l'ouest, s'étendent des territoires immenses, des terres fertiles à l'infini, des steppes arides à l'infini. La prairie. La patrie des innombrables tribus peaux-rouges et des grands troupeaux de bisons qui vont et viennent comme le flux de la mer.

Mais après, mais derrière ?

Il y a des récits d'Indiens qui parlent d'un pays enchanté, de villes d'or, de femmes qui n'ont qu'un sein. Même les trappeurs qui descendent du nord avec leur chargement de fourrures ont entendu parler, sous leur haute latitude, de ces pays merveilleux de l'ouest, où disent-ils, les fruits sont d'or et d'argent.

Blaise Cendrars, *L'Or* (1925)

La Nationale 66 est la grande route des migrations. 66... le long ruban de ciment qui traverse tout le pays, ondule doucement sur la carte, du Mississippi jusqu'à Bakersfield... à travers les terres rouges et les terres grises, serpente dans les montagnes, traverse la ligne de partage des eaux, descend dans le désert terrible et lumineux d'où il ressort pour de nouveau gravir les montagnes avant de pénétrer dans les riches vallées de la Californie.

La 66 est la route des réfugiés, de ceux qui fuient le sable et les terres réduites, le tonnerre des tracteurs, les propriétés rognées, la lente invasion du désert vers le nord, les tornades qui hurlent à travers le Texas, les inondations qui ne fertilisent pas la terre et détruisent le peu de richesse qu'on y pourrait trouver. C'est tout cela qui fait fuir les gens, et par le canal des routes adjacentes, les chemins tracés par les charrettes et les chemins vicinaux creusés d'ornières les déversent sur la 66. La 66 est la route-mère, la route de la fuite.

John Steinbeck, *Les Raisins de la colère* (1939), traduction M. Duhamel et M-E. Coindreau

A l'aube, mon car filait à travers le désert d'Arizona – par Indio, Blythe, Salome (où elle avait dansé*) ; à travers les grandes étendues arides qui mènent au Sud vers les montagnes du Mexique. Puis on se rabattit vers le Nord, vers les montagnes de l'Arizona, Flagstaff, des villes escarpées. J'avais avec moi un livre que j'avais volé à un éventaire d'Hollywood, *Le Grand Meaulnes*, d'Alain Fournier, mais je préférais lire le paysage américain que l'on côtoyait. Chaque protubérance, chaque côte, la moindre étendue de terrain intriguait mon désir. Par une nuit d'encre nous traversâmes le Nouveau-Mexique à l'aube grise, Dalhart dans le Texas ; pendant le morne après-midi du dimanche, ce furent, l'une après l'autre, les villes plates de l'Oklahoma ; à la tombée de la nuit, Kansas. Le car ronflait. Je rentrais chez moi en octobre. Tout le monde rentre chez soi en octobre.

Jack Kerouac, *Sur la route* (1957), traduction Jacques Houbart

* Allusion à un film

CHAMP REFERENTIEL

Films

John Ford, *Les Raisins de la colère* (1940)

Denis Hopper, *Easy Rider* (1969)

Terrence Malick, *Les Moissons du ciel* (1978)

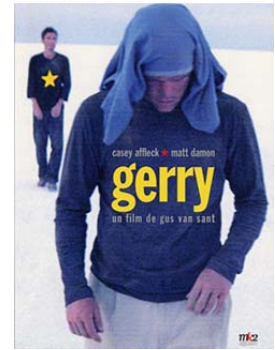
Wim Wenders, *Paris-Texas* (1984)

Ridley Scott, *Thelma et Louise* (1991)

Joel Coen et Ethan Coen, *O'Brother* (2000)

Gus Van Sant, *Gerry* (2002)

Walter Salles, *Sur la route* (2012)

Tableaux

Edward Hopper, *Gas*, 1940, huile sur toile, H : 66,7 cm ; L : 102,2 cm

David Hockney, *Nichols Canyon*, 1980, huile sur toile, H : 213,5 cm ; L : 152,5 cm

David Hockney, *9 canvas Study of the Grand Canyon*, 1998, huile sur toiles, H : 100 cm ; L : 166 cm

Chansons

AC/DC, *Highway to Hell*

The Beach Boys, *409*

Ray Charles, *hit the Road Jack...*