

# DOSSIER PÉDAGOGIQUE



## MON NOM EST JANE, CALAMITY JANE

« Je pense que si une fille veut devenir une légende,  
elle devrait simplement le faire. »

– Calamity Jane



# SOMMAIRE

La Compagnie Phoenixa.....	p.4
Le spectacle.....	p.5
Avant la représentation : la carte d'identité du spectacle.....	p.6
Après le spectacle.....	p.7

## **I) LA COLONISATION AUX ETATS-UNIS : CONQUÊTE DE L'OUEST, NOUVEAU MONDE & PREMIÈRES NATIONS**

1)- La conquête de l'Ouest : qu'est-ce que c'est ?.....	p.8
2)- Pocahontas de Disney : mythe du sauvage & romantisation de la colonisation dans la culture populaire.....	p.10
3)- Le conte d' <i>Iktôm &amp; les canards</i> : relations entre colons et autochones.....	p.12
4)- Le lien des hommes avec la nature.....	p.14
5)- La figure du cowboy : Cowgirls & Cowboys aux États-Unis.....	p.15

## **II) GRANDIR EN SOCIÉTÉ**

1)- Le passage à l'âge adulte : Coki, les aigles et les loups.....	p.17
2)- La question du genre.....	p.18
3)- La famille.....	p.29-30
4)- La lettre.....	p.31

ANNEXES.....	p.32-33
--------------	---------



**Chers professeurs, chères professeures,**

Dans un monde où consommer est le maître mot, nous vous proposons un outil pour faire de la sortie au théâtre une expérience durable : avant, pendant et après la représentation.

Elle constitue avant tout un temps d'échange et de rencontre. Aussi, nous aimons croire que les élèves peuvent y prendre une part active. Nous proposons donc des pistes pour former les jeunes esprits à devenir les acteurs de leur expérience au théâtre.

Cette création étant adaptable et destinée à plusieurs tranches d'âge, vous trouverez ici des ressources pédagogiques libres d'être adaptées à celle de votre classe et des thèmes que vous souhaitez aborder.

Désireux de créer un lien avec les équipes scolaires, connaître vos impressions, commentaires, mais aussi de répondre à vos questions sur le dossier et le spectacle, nous restons à votre entière disposition pour échanger.

Nous vous souhaitons à vous et à vos élèves une expérience enrichissante avec l'art vivant.

## **ADAPTATIONS JEUNES PUBLICS**

- Adaptation **6-9 ans** / durée : 30 min
- Adaptation **9-12 ans** / durée : 50 min
- **Collèges à partir de la 6e** / durée : 1h20
- **Lycée** / durée : 1h20

## **CONTACTS**

Justine DEVIN 06 16 60 68 19 / [contact@ciephoenixa.fr](mailto:contact@ciephoenixa.fr)

Eléonore CERVERA 06 44 08 37 91 / [eleonore.cervera1@gmail.com](mailto:eleonore.cervera1@gmail.com)

# LA COMPAGNIE PHŒNIXA

Elle porte l'art de la présence dans des formes contées ou théâtrales et plonge au cœur des grands enjeux de la vie, de ses combats d'émancipation, universels et intemporels.

Sa devise ? « Constance, rage et flamboyance » (J-L Pérignac).

Dans la mythologie, le Phœnix parvient à renaître de ses cendres... c'est l'expérience extraordinaire qui permet d'engendrer à nouveau sa vie. Ressources insoupçonnées pour la traversée d'une épreuve ultime. Mais renaître pour qui ? Pour quoi ?

Les enjeux ne manquent pas. Combats universels pour se libérer des oppressions sociales et sexistes. Phoenix...au féminin ! Pour la compagnie Phœnix, l'art et le théâtre sont des espaces d'exploration de l'être : quête du bonheur (individuel et collectif), de la vérité, de la justice, du sens entre parole et silence.

Une présence et un jeu aux dimensions à la fois poétique, politique et spirituelle.



**Justine DEVIN**

Comédienne et conteuse, à l'initiative des projets artistiques portés par la compagnie Phœnix, elle intervient depuis plus de 15 ans dans les établissements scolaires avec 3 spectacles référencés au dispositif *Théâtre au Collège* de Charente Maritime



**Virginie DEWEES**

Metteuse en scène de cette pièce, elle travaille également pour d'autres compagnies en tant qu'assistante metteuse en scène ou comédienne. Autrice et porteuse de ses projets artistiques. Formation Beaux Arts et cours Florent.

# LE SPECTACLE

Calamity Jane est une femme à l'origine de sa légende.

Elle se plaît à jouer avec les bruits qui courent sur sa vie, alimente avec plaisir les rumeurs, se délecte de pouvoir garder son propre mystère... Et à travers lui sa grande liberté. Dans ***Mon nom est Jane, Calamity Jane***, l'Histoire flirte de près avec la fiction.

En ce qui concerne Martha Jane Cannary, car même son vrai nom est méconnu, il est difficile de démêler le vrai du faux. Le réel se heurte aux dires des bouches de l'époque. Avides de ragots, elles contribuent souvent dans l'Histoire à nuire aux individus qui s'éloignent de la norme. Une femme qui monte à cheval, porte des pantalons et des armes, porte plainte contre son conjoint violent, entre dans les saloons, joue aux cartes en buvant du whisky...C'est tout de même révoltant : enfin, c'était.

À travers les époques, les rumeurs des jaloux et des conservateurs nourrissent nos imaginaires collectifs sur des figures qui deviennent de véritables symboles : dans combien d'œuvres Lucrèce Borgia est-elle dépeinte comme une femme monstrueuse, sanguinaire et empoisonneuse ? Probablement toutes, car ses adversaires la trouvait trop puissante...Il fallait donc la détruire.

À l'image de sa liberté et par celle qu'offre une scène de théâtre, nous avons fait nôtre l'icône du Far West grâce à un mélange de faits avérés sur sa vie et de thématiques liées à son époque, mais toujours profondément contemporaines : le rapport à l'autre, aux cultures et aux genres, à l'histoire familiale, et à la nature.

Nous lui donnons la parole pour qu'elle vous raconte son histoire, et elle nous prête sa voix pour vous emmener là où il nous paraît essentiel d'être au 21<sup>e</sup> siècle.

## CAPTATION

[https://drive.google.com/file/d/17gUlsfX6P5bXVTmk\\_ID9qHY-U22MwkPG/view](https://drive.google.com/file/d/17gUlsfX6P5bXVTmk_ID9qHY-U22MwkPG/view)

## L'ÉQUIPE

Justine Devin : texte, comédienne

Virginie Dewees : mise en scène

Mikaël Maupas : scénographe

Jean-Eudes Bellanger : flûte native à triple branche, voix d'hommes

Nicolas Rouffineau : régisseur général son et lumière

Dominique Le Targa : création sonore

Protect Artistes Music : co-production



# AVANT LA REPRÉSENTATION : LA CARTE D'IDENTITÉ DU SPECTACLE

## ***La nature du spectacle :***

Conte, marionnettes, cirque, concert, théâtre, théâtre musical, théâtre d'objets... ?

*Théâtre. Seule-en-scène. Pièce en 5 actes avec changements de décor.  
3 contes amérindiens sont intégrés dans les scènes et entre les scènes, portés par la voix de Calamity qui partage ainsi avec sa fille l'expression de ses valeurs, de sa vision, les enjeux de son quotidien.*

## ***Le genre du spectacle :***

Biopic, classique, adaptation, écriture contemporaine...

*Libre adaptation de Lettres à sa fille (traduction Marie Sully et Grégory Monroe), avec libre adaptation des 3 contes amérindiens. L'écriture de la pièce a été faite par Justine Devin en 2022, elle est déposée à la SACD.*

## ***Le registre :***

Tragédie, comédie, drame, Vaudeville...

*Drame. Aventure. Liens familiaux.*

## **LE SPECTATEUR**

- Qu'est-ce qu'un spectateur ?
- Selon vous, qu'est-ce qu'un spectateur passif ?
- Un spectateur actif ?



# APRÈS LE SPECTACLE

*Se remémorer la carte d'identité du spectacle : nature, genre, registre...  
Penses-tu avoir été un spectateur actif ?*

## **La relation à l'espace du théâtre et de la scène**

*Le théâtre / lieu de représentation*

Avez-vous eu la sensation d'entrer dans un lieu spécial, et si oui, pourquoi ?

### **Comment met-on en scène ?**

- Le rôle des comédiens
- L'art du conte
- Le rôle du ou de la metteur-euse en scène

### **Les décors**

- Avez-vous remarqué les décors sur scène : pouvez-vous les décrire ?
- Avez-vous aimé les décors ? Si oui / non, pourquoi ?
- Qu'avez-vous envie de dire sur les décors ?
- Comment les auriez-vous imaginés autrement ?
- Vous ont-ils fait ressentir quelque chose de particulier ?

### **Les lumières**

- Avez-vous remarqué les lumières ?
- Étaient-elles toujours les mêmes ? Si non, à quels moments ont-elles changé ? À votre avis, pourquoi ?
- Vous ont-elles fait ressentir quelque chose de particulier ?
- Comment s'appelle la personne qui s'occupe des lumières ?

### **Les sons**

- Avez-vous prêté attention aux différents sons dans le spectacle ?
- Qu'avez-vous ressenti ?
- Aviez-vous l'impression qu'il se passait aussi des choses en dehors de la scène ?

# LA COLONISATION AUX ÉTATS-UNIS : CONQUÊTE DE L'OUEST, NOUVEAU MONDE & PREMIÈRES NATIONS

## 1)-La conquête de l'Ouest : qu'est-ce que c'est ? (Extraits texte)

- Qu'avez-vous compris de la relation entre "les blancs" et "les indiens" dans le spectacle ?
- Discussion sur l'altérité
- Connaissez-vous des oeuvres de la culture populaire qui font référence à cette période ?

Ex : *Il était une fois dans l'Ouest, Little Big Man, Danse avec les loups, Pocahontas, Le bon, la brute et le truand, Pour quelques dollars de plus, Django Unchained, Lucky Luke...*

- Savez-vous ce qu'est la ruée vers l'or ?
- Qu'appelle-t-on le "Nouveau Monde" ?

## 2)- Pocahontas de Disney : mythe du sauvage & romantisation de la colonisation dans la culture populaire

- Pouvez-vous dire qui sont les premières nations ?

## 3)- Le conte d'*Iktôm et les canards* : l'illustration des relations entre les colons et les autochtones pendant la colonisation

## 4)- Le lien des humains avec la nature

## 5)- La figure du cowboy : Cowgirls & Cowboys aux États-Unis





### **Extrait 1**

*“ Mais tu verras, Jeany, les gens aiment juger et critiquer. Tiens, par exemple... Ils disent que les Indiens sont des sauvages, qu'ils sont dangereux, qu'il faut les supprimer et prendre leur terre. Mais c'est l'homme blanc qui est dangereux. Quand l'Indien envoie une flèche pour défendre sa tribu attaquée, l'homme blanc tire cinq coups de fusil et lui prend ses terres. Il arrive ici, plante ses drapeaux, massacre les Indiens, construit des ranchs, des villes et des chemins de fer et il appelle tout ça le "Nouveau Monde". Mais les Indiens vivaient là avant eux. Les Indiens ne sont pas des sauvages, Jeany, ils ont une médecine, ils enterrent leurs morts, pour eux les arbres, la terre, l'eau, tout ça c'est vivant, c'est sacré ! Et ils racontent toute sorte de légendes pour aider les enfants comme toi à bien grandir ! ”*

### **Extrait 2**

*“ Avec les Indiens, les Blancs ont fait comme Iktôm avec les canards. Ils ont signé toutes sortes de traités avec les Sioux, les Apaches, les Cheyennes, le Crows et toutes les autres tribus, mais ils ne les ont jamais respectés. Ils leur ont menti, on volé leur terre, ont violé, tué femmes, hommes, enfants. Ils ont tué les bisons aussi, souvent rien que pour vendre la peau en laissant la viande pourrir et même parfois juste pour leur plaisir. Alors que les Indiens ne chassent les animaux que parce qu'ils en ont besoin ! La viande pour se nourrir, la peau pour fabriquer les vêtements, la toile de leurs tipis, les tendons pour les arcs. Mais en quelques années, l'homme blanc a tué presque tous les bisons. Il l'a fait exprès je crois. Pour que les Indiens meurent de faim ou soient obligés de quitter leur terre de chasse. C'est ça, le rêve américain. Une histoire pleine de sang et de mensonges. Moi, je les aime bien, les Indiens.”*

### **Extrait 3**

*“ Ici, c'est pire que l'enfer ! L'alcool, les bagarres, les blancs qui enferment les Indiens dans les réserves, ou les massacrent pour quelques pépites d'or. Les esclaves noirs, qu'ils traitent pire que des animaux. Et les trappeurs qui tuent tous les castors. Prendre la bouteille Sans parler des concours pour voir qui restera le plus longtemps sur un taureau dont ils ont écrasé les boules pour l'exciter. C'est l'or qui a rendu fou tous ces gens...”*

*Moi, tu vois, j'ai jamais été riche, ou jamais très longtemps ! Je trouve toujours un sacré pauvre idiot dans un état pire que le mien, et je l'aide à faire une petite mise au poker ou j'achète des vêtements ou de la nourriture à une famille d'enfants abandonnés de Dieu. Enfin voilà, un jour j'ai du poulet à manger et le lendemain des plumes ! Aujourd'hui j'ai fait l'expérience du pire orage de grêle que j'ai jamais vu dans ce pays. Les Indiens ont subi des pertes aussi bien que les Blancs, j'ai vu des centaines de bestiaux et de chevaux qui descendaient au fil de la rivière.”*

# POCAHONTAS ENTRE FICTION & RÉALITÉ : MYTHE DU SAUVAGE ET ROMANTISATION DE LA COLONISATION



Portrait gravé en 1616 lors de son séjour en Angleterre suite à son mariage avec John Rolfe

*Pocahontas est une femme qui a vraiment existé, elle avait 11 ans au moment où les colons sont arrivés sur le continent : la culture populaire en a fait un symbole de paix.*

*John Smith et John Rolfe sont également des personnages historiques réels ayant pris part à la colonisation.*

## Le mythe du sauvage

Les personnages autochtones du film sont dépeints quasiment exclusivement comme des êtres spirituels et connectés à la nature, ce qui en fait une présentation simpliste et stéréotypée. À l'instar de leur représentation par les colons, leur système d'organisation sociale, politique, économique, riche et complexe est inexistant, en accord avec l'image du "sauvage".

## Les femmes pendant la colonisation

Comme d'autres femmes dans l'Histoire de la conquête de l'Ouest (cf. l'histoire de Sacagewa), Pocahontas, en tant que fille du chef des Powhatans (union entre 30 tribus), occupait une place bien particulière : d'une famille puissante, elle apparaît comme un lien entre les colons et les siens, a un rôle de médiatrice, notamment entre John Smith et son peuple. C'est notamment le cas lorsque les femmes autochtones se font enlever par les colons, ce qui arriva réellement à Pocahontas, enlevée par John Smith.

Dans certains cas, les femmes prisonnières apprenaient même leur langue aux colons pour faciliter les échanges et beaucoup jouaient le rôle de traductrices. Étant captives, elles étaient de véritables moyens de négociations, et coopéraient dans l'espoir de créer des alliances, ainsi que pour retrouver les leurs. Les mariages entre femmes autochtones et colons avaient pour but l'apaisement des tensions existantes, ils étaient bien entendu politiques.

## Romantiser la colonisation

En donnant à voir une histoire d'amour, Disney gomme la réalité dévastatrice et meurtrière de la colonisation, au profit d'une harmonie fantasmée entre deux cultures.

Le colonialisme apparaît sous une version simplifiée avec deux personnages : le gouverneur Ratcliff (le personnage maléfique) qui représente un colonialisme malveillant, et John Smith qui symboliserait une colonisation "bienveillante" (prince charmant). Cela détourne le regard sur les réelles violences commises par les colons et minimise les luttes des premières nations, encore très vives aujourd'hui.

Le film a été très mal reçu par les communautés autochtones encore présentes sur le Continent.

## Russell Means (1939-2012) par Andy Warhol :

### une figure des luttes autochtones



Portrait de Russell Means, sérigraphie par Andy Warhol, 1976

Russell Means est un descendant des Sioux dont Andy Warhol réalisera 18 portraits.

En 1968, Russell M rejoindra l'AIM (American Indian Movement). Sa lutte se base entre autres sur des traités entre les colons et les autochtones, qui n'ont jamais été respectés.

Andy Warhol a réalisé le portrait d'un grand nombre de personnalités Américaines. Représenter un amérindien via la pop culture revendique et rappelle que l'héritage des premières nations fait partie intégrante de l'Histoire des Etats-Unis.

**La représentation artistique, médiatique etc. peut être un outil impactant dans les évolutions sociales et politiques. Qu'en pensez-vous ?**



## **DISCUSSION AUTOUR DU CONTE :**

### ***Iktôm & les canards***

#### **Extrait 4**

“ Iktôm s’ennuyait. Sa femme en a eu marre, elle lui a dit :

- “ Si tu ne peux pas rester tranquille, sors, vas, cherche l’aventure, mais ne ramène pas d’ennuis ! ”

C’est qu’elle le connaissait bien, son tordu de mari...Iktôm enfila ses mocassins et s’en va. Il marche dans la forêt. Soudain, il aperçoit quelque chose qui brille dans le feuillage. C’est le reflet du soleil dans l’eau d’un étang. Il s’avance - se cache derrière un buisson et voit sur l’eau flotter une colonie de canards bien gras. Iktôm sent déjà la chair du canard fondre entre ses dents ! Mais il n’a rien pour les attraper. Alors il prend un bâton et sort du buisson.

- Ah ! mes amis ! Quelle joie de vous revoir ! je passais par là et je me suis dit que c’était l’occasion de passer avec vous une après-midi inoubliable ! Que diriez-vous d’une dancily pataoui ? Ou...un mot comme ça, en langue Sioux ça veut dire « un bal », une fête où on danse, tu vois ?

Mais les canards regardent Iktôm, ils sont un peu méfiants.

- “ N’ayez pas peur, voyons ! je suis votre cousin, votre frère ! Approchez ! ”

Quelques canards s’approchent et finalement les voilà tous alignés au bord de l’étang.

- “ Mes chers cousins, il est temps de sortir de la mare et d’oublier vos tristes vie. Je vais vous chanter des airs entraînants, avec mon bâton je vais battre la mesure et vous, vous n’avez qu’une chose à faire : danser et vous amuser ! Mais attention il faut surtout garder les yeux bien fermés, sinon vous allez être aussitôt transformés en vilaine poule d’eau avec des yeux rouges ! ”

- “ Une poule d’eau ! Tout pourri ! ”, disent les canards qui, un par un, sortent de l’étang. Ils ferment tous leurs yeux et Iktôm commence à chanter.

Les canard, au début, sont un peu timides, mais ils se sont vite mis à danser comme des petits fous. Tous s’amusaient comme jamais ils ne l’avaient fait dans leur vie de canard ! Ils tapaient de leur palmes, balançaient leurs têtes, remuaient l’cul et secouaient leurs petites ailes !

Mais il ne s’agissait pas juste d’une dancily patatoui. Iktôm chantait et battait la mesure de son bâton mais de temps en temps un canard, tac, son bâton s’abattait sur la tête de l’un d’entre eux.

Il y avait un jeune canard dans la colonie que cette folie n’avait pas complètement possédé. Il n’avait pas confiance dans cet Iktôm. Sans parler de cette histoire d’œil rouge ! Il a ouvert juste un œil et a tout de suite compris. Alors il a crié : “ Envolez-vous, il est en train de tous nous tuer ! ”.

“En quelques battements d'ailes, les canards se sont sauvés...Enfin ceux qui étaient encore en vie, parce-qu'Iktôm avait réussi à en tuer quelques uns, suffisamment pour être content de rentrer chez lui. Quand au canard qui avait sauvé ses compagnons il a quand même été transformé en poule d'eau avec un seul œil rouge car Iktôm avait des pouvoirs.

Tu te demandes, Jeany, pourquoi cet Indien m'a raconté cette histoire ? Et pourquoi je te la raconte à mon tour ? Certainement pas pour nous empêcher d'aller danser au son du banjo et du violon, mais peut-être pour nous dire qu'**il vaut mieux être une vilaine poule d'eau bien vivante qu'un joli canard mort.**”

Puis extrait 2 page 9.

- Comment Iktôm parvient-il à ses fins ? Quelle stratégie est mise en place ?
- Sur quels ressorts psychologiques repose la manipulation ?
- Quelle qualité est développée par le canard qui sauve la colonie ?
- De quel type de conte s'agit-il ?

Merveilleux, étiologique, des origines, randonnée, d'apprentissage, de sagesse ?

- Quels liens pouvez-vous faire entre ce conte et la vie de Calamity Jane ? Pourquoi raconte-elle cette histoire à sa fille ?

# La relation de l'Homme avec la Nature

**D'après Calamity dans le spectacle, quelle relation entretiennent les indiens avec la nature ?**

**Extrait 5 :**

"[Les Indiens] ont une médecine, ils enterrent leurs morts, pour eux les arbres, la terre, l'eau tout ça c'est vivant, c'est sacré !"

**Quel lien pouvez-vous faire avec les enjeux du monde actuel ?**

- Discussion autour de l'écologie
- Quels sont les gestes que vous pouvez / mettez en pratique pour respecter la nature dans votre quotidien ?





# LA FIGURE DU COWBOY

## Cowgirls & Cowboys aux États-Unis

### L'IMAGINAIRE AUTOUR DU COWBOY

- Qu'est-ce qu'un.e cow-girl/boy selon vous ? À quoi cela vous fait-il penser ?

#### *Définition du Cowboy(girl)*

Au départ, les "Cowboys" sont des "Vaqueros" ("vaca", "vache"), car ce sont les espagnols qui explorent et colonisent l'Amérique à l'origine. Ils introduisent dans ces nouvelles terres des moutons, boeufs, chevaux.

De l'anglais "cow", "vache" et "boy" "garçon", le métier consistait à l'élevage et au guidage des troupeaux de bêtes depuis les *Ranchos* (puis *Ranchs*) vers des marchés pour être vendus et consommés.

À la fin du 19e et pendant le 20e siècle, de nombreuses œuvres cinématographiques et littéraire (BD, romans...) contribuent à édifier le cowboy comme un mythe, un héros.

- Pouvez-vous citer un ou plusieurs exemples de cowboy connu ?
- Dans quel type d'œuvres les trouve-t-on ?
- **Les Femmes aussi sont des "Cowsboys"** : discuter de l'imaginaire du cowboys avec vos élèves en vous appuyant sur des images de cows-girls.

*À partir du reportage photographique de Guillaume et Isabelle Beau de Loménie : Une série photo qui met à l'honneur les femmes cows-girls aux États-Unis.*

- **Le cheval comme symbole militaire & masculin**

De 1580 à 1930, les femmes n'avaient pas le droit de monter à califourchon (les jambes des deux côtés), la seule position autorisée était l'Amazone (les deux jambes d'un côté).

Jusqu'au 20e siècle, le cheval était un symbole masculin et militaire. Calamity Jane est une des figures féminines mythiques de l'équitation : elle est réputée pour ses longues chevauchées et les figures qu'elle réalise, notamment dans les spectacles de Buffalo Bill.

- Vous souvenez-vous que Calamity nous parle de ces spectacles dans le spectacle ? C'est le "*Wild West Show*".



Rachel © Guillaume et Isabelle Beau de Loménie



Succession © Guillaume et Isabelle Beau de Loménie



Cowgirl's Art © Guillaume et Isabelle Beau de Loménie

“ Le cowboy fait partie de la culture américaine. On ne compte plus les films, les ouvrages, les chansons qui lui accordent une place centrale. Lui, cet homme de l'Ouest américain, vissé sur son fidèle destrier. Hier, l'image de l'Amérique mais aussi l'image américaine de la masculinité. Son alter ego, la cowgirl, est pour sa part oubliée, presque effacée de l'imaginaire collectif. Et pourtant, ces femmes à cheval, gardiennes de cheptels, sont bien présentes, courageuses et passionnées. Les cowgirls écrivent et dessinent la légende faite femme.”

Rachel Brunet, *journaliste*



Andrea © Guillaume et Isabelle Beau de Loménie

# GRANDIR EN SOCIÉTÉ

## 1)- Le passage à l'âge adulte : Quoki, les aigles et les loups

- Être le plus petit signifie-t-il vraiment être le plus faible ?

- La force physique et la force de l'intelligence

***“Ce qui sont petits dehors, peuvent être grands au dedans”***

- À quoi reconnaît-on une situation de harcèlement ?
- La transformation du corps à l'adolescence
- Choisir une formation, un métier
- Historiquement, étaient-ce plutôt les hommes ou les femmes qui étaient chargés de protéger le groupe social ? Pourquoi ?
- Qui dit protéger dit...attaquer ! Historiquement, étaient-ce plutôt les hommes ou les femmes qui attaquaient d'autres groupes sociaux ? Pourquoi ?
- Existe-t-il des agressions au sein même du groupe social ? Ville, village, écoles, transports, famille, maison ?



# CONTE : Quoki, les aigles & les loups

## Extrait 6

“Une femme appache, avec qui j'avais troqué une couverture contre de la viande séchée, et qui le tenais elle-même de sa grand-mère, m'a dit qu'un jour, le Grand Esprit a entendu les chants des filles et des garçons, il a vu leurs danses et leurs beaux costumes. Arrêter le solitaire et se lever peu à peu vers fenêtre face public. Alors il a plongé sa main dans son sac médecine et il a répandu sur la terre une pluie qui ne mouillait pas. Dès que cette pluie les touche, les filles et les garçons qui dansaient autour du feu se transforment en aigles et s'envolent dans le ciel au-dessus de leur familles.

Mais au sol, un garçon continuait de danser autour du feu avec juste quelques plumes : ce garçon s'appelait Quoki. Un petit temps. Quand les aigles redescendent et retrouvent leur corps de fille et de garçon, les familles leur ouvrent grand les bras. "Ma fille, mon fils...tu deviendras un grand chasseur, tu seras une grande guerrière !". Ils sont fiers ! Mais les parents de Quoki baissent les yeux.

Depuis ce jour-là, la vie n'a plus été pareil pour Quoki le garçon qui ne s'était pas envolé.

-Vas-t'en, avec tes petites plumes !

-T'as pas été choisi par le Grand Esprit, tu es maudit.

-Il faut le chasser de la tribu !

On a fait d'autres fois la cérémonies du Choix, mais ça se passait toujours comme ça : les filles et les garçons se transformaient en aigles et s'envolaient haut dans le ciel alors que Quoki restait à danser autour du feu avec juste quelques petites plumes.

- Vas voir la Femme-médecine, lui dit sa mère. Et apporte-lui un cadeau.

Le lendemain, Quoki offre un lièvre à la Femme-médecine. Ils partagent un repas ensemble.

A la fin, le garçon lui demande pourquoi il ne s'est jamais transformé en aigle.

La Femme-Médecine fait un feu, brûle de la sauge, de l'écorce de bouleau, et prononce des sons étranges. Puis elle regarde les cendres.

-Le Grand Esprit ne t'a pas oublié. Tu es petit mais un jour tu seras grand.

- Mais comment je peux être grand ? Je ne me suis pas envolé et tout le monde se moque de moi !

-Demande à ton courage de t'aider. Ton jour est bientôt arrivé.

Quoki remercie la Femme-Médecine et s'en va. Les lunes passent.

Au printemps suivant, les adultes partent pour une grande chasse et laissent les jeunes garder le campement. Quoki demande où il doit se mettre :

-au sud du côté de la rivière ou à l'est à l'entrée du campement ?

-Pfff, toi tu ne peux pas garder le campement. T'es pas un garçon-aigle ! vas plutôt dans les tipes avec les bébés et les vieillards !”

“À la tombée du jour, on entend des hurlements du haut de la colline. Les grands loup gris descendent vers le campement pour trouver de la nourriture. Transformons-nous en aigles ! disent les jeunes Les loups auront peur de nous et ils s'enfuiront!”

Les filles et les garçons se mettent à danser autour du feu et se métamorphosent à l'arrivée des loups, mais une fois dans les airs, ils voient que les loups n'ont pas peur du tout et que la tribu est maintenant seule face à la meute affamée. C'est alors qu'un petit oiseau resté au sol s'avance vers les loups pour se moquer d'eux en sautillant. C'était Quoki ! Tous les loups s'élancent alors à la poursuite du petit oiseau, claquement de mâchoire des loups, coup d'aile de l'oiseau... De plus en plus énervés, les loups ne s'aperçoivent pas que Quoki les avait emmenés loin du campement. Pour empêcher l'oiseau de filer sur les cotés, tous les loups ouvrent la gueule et ensemble bondissent pour croquer Quoki . Mais le petit oiseau rapide comme le vent s'envole un peu plus haut ! Dans un long hurlement la meute de loups tombe alors dans le vide. Quoki les avait emmenés jusqu'à une falaise.

Quand il revient au campement en sautillant, tous les gens le félicitent et le remercie, même les garçons et les filles-aigles l'acclament ! et plus jamais personne ne s'est moqué de lui.”

**“Si un jour tu te sens petite, ma Jeany, faible, ridicule, ou moins bien que les autres. Si personne autour de toi t'aide et t'encourage, pense à cette légende apache que ta maman t'as racontée un jour. Souviens-toi, ceux qui sont petits au-dehors peuvent être grands au-dedans.  
Chaque chose arrive à son heure.”**



# LA QUESTION DU GENRE

- Le personnage de Calamity Jane : comment décririez-vous Calamity Jane ? De quelle manière est-elle habillée ? Sa façon de se comporter ? De parler ?
- Différence entre les femmes et les hommes dans les sociétés d'autrefois : reçoivent-ils la même éducation ? Rêvent-ils des mêmes choses ? Ont-ils accès aux mêmes métiers et aux mêmes loisirs ? (*extrait texte 7, page 21*)
- Dans le spectacle, vous souvenez-vous d'avoir entendu Calamity Jane parler de comment d'autres femmes qu'elle rencontre sont habillées ? Leurs tenues sont-elles différentes de Calamity Jane ? Que portent-elles ?
- Qu'a l'air d'en penser Calamity Jane et quel registre emploi-t-elle pour en parler ? (*extrait texte 8, page 22*)
- **Question débat** : avez-vous l'impression que les femmes et les hommes sont égaux aujourd'hui ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ?
- Mode, genre & traditions au fil des siècles

## Extrait 7

“ Ici dans l'ouest les enfants deviennent vite des adultes. Les filles apprennent à cuisiner, coudre, faire des paniers... Elles cherchent du travail, gardent des enfants, font le service chez les riches et parfois bien souvent d'autres sortes de services...Mais plein de choses leur sont interdites.

Pas le droit de passer du bon temps dans les saloons, boire, tirer, discuter avec les amis et jouer aux cartes ! Moi je le faisais quand-même ! Ils m'ont mis en prison plusieurs fois pour ça. Quand ta mère veut un verre de vin ou de whisky elle passe les portes d'un saloon, elle ne se cache pas derrière les portes pour boire !

Certaines filles rêvent de devenir chanteuses ou actrices en partant à New-York, mais la plupart ne peuvent que chercher un mari. Alors que les garçons eux apprennent à monter à cheval, à garder les troupeaux de vaches, à tirer au fusil. Ah, si j'avais pu te garder Jeany, je t'aurais appris à monter à cheval, et à tirer aux pistolets pour te défendre, à tenir tête aux bandits et aux langues de vipère. Je t'aurais montré comment survivre dehors toute seule, et tu aurais découvert le bonheur de galoper libre à travers les plaines, droit vers l'horizon. Je t'aurais aussi appris à cuisiner.”



## **suite extrait 7**

"Ici les garçons pensent devenir des hommes en se soûlant et en allant voir des prostituées. Quelle bêtise ! L'homme blanc ne sait pas élever ses enfants. Chez les Indiens, quand les jeunes ont entre 12 et 14 ans, la tribu organise une grande fête : "la cérémonie du Choix", les jeunes vont remercier le Grand Esprit Waka Tanka et lui demander de guider leur vie.

Toute la famille les aide à se préparer : beaux vêtements, bijoux, peintures sur les mains, les pieds et le visage. Les tambours commencent à jouer, les jeunes s'approchent du feu au centre du campement et se mettent à danser."

## **Extrait 8**

"Aujourd'hui les bonnes et vertueuses femmes de Deadwood sont venues au Saloon et ont voulu me chasser de la ville pour m'apprendre les bonnes manières [...]

Elles sont entrées armées d'une cravache et d'une paire de cisailles pour me couper les cheveux et me coiffer à la Ninon, comme les femmes légères de Paris doivent l'être. Et bien mon beau, je leur ai réglé leur compte à ma façon !

J'ai sauté du bar au milieu d'elles et je les ai roulées dans la poussière. Je me suis pris des baffes et des coups de griffes mais j'étais tellement furieuse que j'ai rien senti. Je leur ai flanqué des coups de cravaches sur la tête et ces femmes pouvaient rien faire d'autre que d'appeler à l'aide coincées dans leurs corsets et leurs froufrous ! Leurs vêtements étaient tout déchirés et 'y avait des jupons qui manquaient. Si Abbott et Sipes ne s'étaient pas montrés, je les aurais toutes plantées là dans leurs culottes de naissance !

N'empêche que j'ai quand même réussi à couper une boucle de cheveu d'une de ces garces ! C'était drôle de voir comme ces femmes soit-disant convenables ont oublié leurs mouchoirs et ont mouché leur nez dans leurs jupons !  
Qu'elles aillent au diable !"

# MODE, GENRE & TRADITIONS AU FIL DES SIÈCLES

## ÉTUDE COMPARATIVE

### 1)- Deux photographie de Calamity Jane - Comparez les deux photographies ci-dessous :

- Est-ce la même personne sur les deux photos ?
- Que pouvez-vous dire des deux chapeaux portés par Calamity Jane ?
- Faites la liste des choses qui vous paraissent associées au genre masculin et celles qui vous paraissent associées au genre féminin : pourquoi avez-vous choisi ces objets en particulier ?

### 2)- Une autre figure féminine du Farwest : Annie Oakley

Et d'autres encore :

<https://wildwestcity.com/women-of-the-wild-west/#:~:text=Phoebe%20Ann%20Moses%20'Annie%20Oakley,Jersey%20in%20her%20later%20years.>

### 3)- Ressources iconographiques diverses :

- Que représentent les vêtements portés sur ces images ?
- Selon vous, certains ont-ils des symboliques particulières ?
- Pensez-vous que le port de certains d'entre eux à évolué au cours de l'Histoire ?
- Vont-ils à l'encontre des stéréotypes de genre ?

Savais-tu qu'en 1800, les femmes qui voulaient porter un pantalon devaient demander l'autorisation à la police ? Même si beaucoup de femmes portèrent des pantalons ensuite... Cette loi ne fut qu'officiellement abolie en 2013 ! Il y a 112 ans !



Martha Jane Canary, «Calamity Jane», vers la fin des années 1880.  
(Photo C.E. Finn, Livingston, Montana)



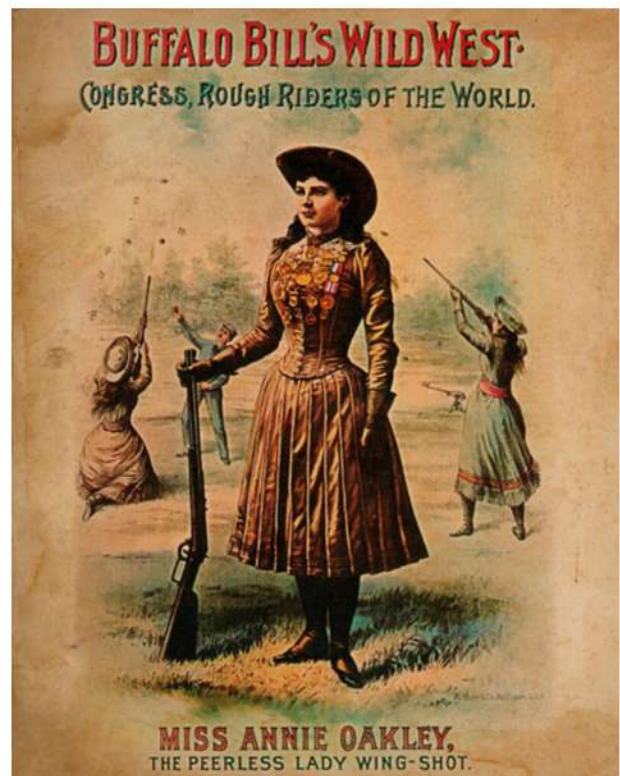
"Calamity Jane taken by R.L. Kelly Pierre SD / This is a genuine and rare picture of Calamity Jane."  
And then in ink below, "Emory Cantey, Jr. Collection". Circa 1901.



# UNE AUTRE FIGURE FÉMININE DU FARWEST : ANNIE OAKLEY (1860-1926)

Annie Oakley est redoutable de précision au tir et son talent attire les foules de l'époque :

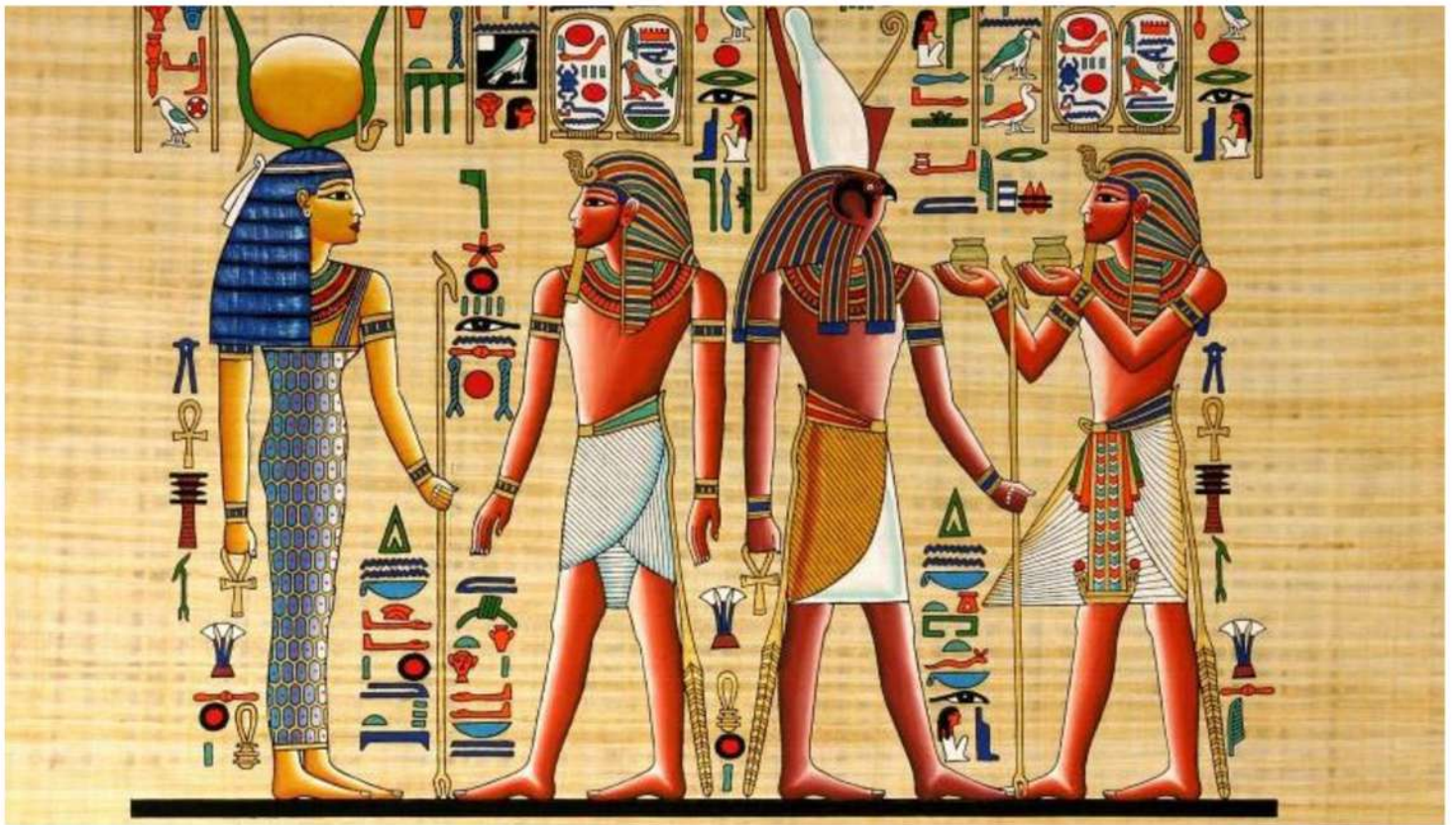
- à 28 mètres de distance, elle touche 4 472 sur 5 000 boules de verre lancées en l'air !
- Elle coupe une carte à jouer en deux par son côté le plus fin (28 m de distance)
- Elle pouvait enlever les cendres d'une cigarette tenue à la bouche par son mari avec une balle
- En tournée en Europe, elle atteint la cigarette de Guillaume II d'Allemagne
- Elle figure au *National Women's Hall of Fame*, (1969) à Seneca Falls, un musée américain qui honore la mémoire des citoyennes américaines qui se sont particulièrement illustrées dans les arts, les humanités, les sciences, la politique, les affaires ou le sport.
- Comme Calamity Jane, Annie Oakley a travaillé dans le Buffalo Bill's Wild West Show



Annie Oakley tirant sur des boules de verre, Annie Oakley tirant à la Winchester, 1894

[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/8/87/Annie\\_Oakley\\_shooting\\_glass\\_balls%2C\\_1894.ogv/Annie\\_Oakley\\_shooting\\_glass\\_balls%2C\\_1894.ogv.360p.webm](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/8/87/Annie_Oakley_shooting_glass_balls%2C_1894.ogv/Annie_Oakley_shooting_glass_balls%2C_1894.ogv.360p.webm)





Papyrus Horemheb - <https://www.artisanat-egypte.com>



Louis XIV en costume de sacre  
Hyacinthe Rigaud, 1701



L'acteur Timothée Chalamet à la première  
du film "Wonka", 2023





Célébration Vaudou au Bénin



Kilt traditionnel -Peinture attribuée à Sir  
Georges Chalme - 1772



Le rapeur Asap Rocky, 2023 - Met Gala  
Photographe : Jamie McCarthy





<https://www.photos-de-mode.com> - Mode 1970-1980



La chanteuse Aya Nakamura  
"Photographe : Marguerite Bornhauser"



L'actrice Marlene Dietrich dans le film "Maroc", 1930  
Photographe : Josef von Sternberg



L'influenceuse Léna Mahfouf, Fashion Week 2023  
Photographe : Florian Poitout

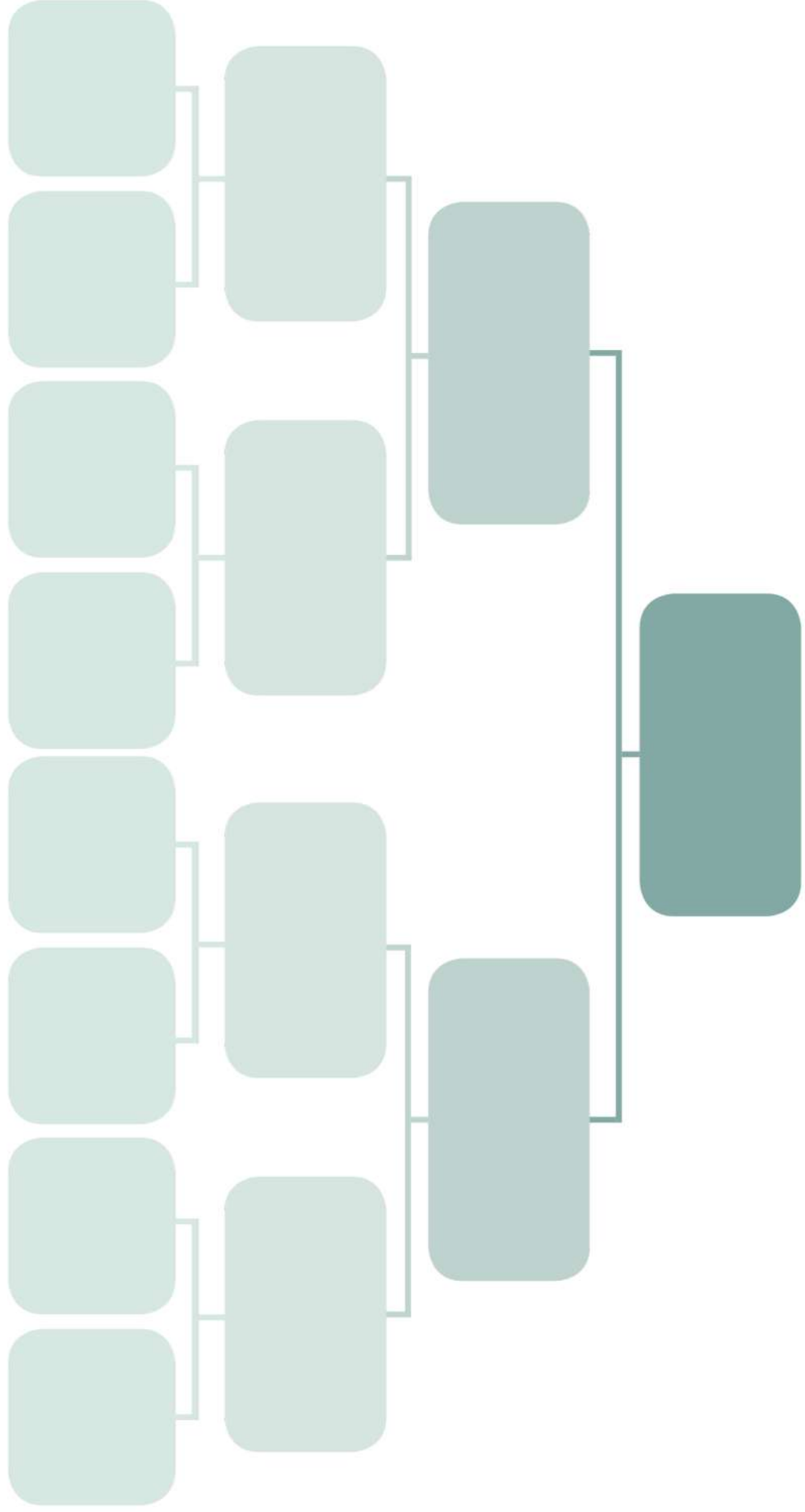
# LA FAMILLE

- Comment s'appelle la fille de Calamity Jane ?
- Qui est son père ?
- Où vit-elle ? Avec qui ?
- À quel moment de sa vie, la fille de Calamity Jane est censée découvrir les lettres que lui écrit sa mère Calamity Jane ? Pourquoi ne pas les envoyer tout de suite à votre avis ?
- Peux-tu faire ton arbre généalogique ? (doc p. 30)
- Comment adopte-t-on un enfant aujourd'hui ?
- Qu'est-ce qu'une famille recomposée ? Quels sont les avantages et les inconvénients ? Les joies et les difficultés ?
- Pourquoi Calamity Jane a-t-elle confié sa fille à l'adoption à votre avis ?
- Une vie d'aventure est-elle compatible avec une vie de parent ?
- Historiquement, étaient-ce plutôt les femmes ou les hommes qui s'occupaient des enfants ? Citez des noms d'homme aventurier / de femme aventurière
- Y a-t-il d'autres ressorts qui permettent une vie d'aventure que celui du courage ? (les lois, l'argent, la sécurité, les mentalités ?)
- Si vous pouviez partir à l'aventure avec votre famille, quelle sorte de voyage ce serait ? Racontez...
- Si vous étiez seul-e, est-ce que ce serait différent ?



# LA FAMILLE

Arbre généalogique 4  
génération



# LA LETTRE : conjurer l'absence

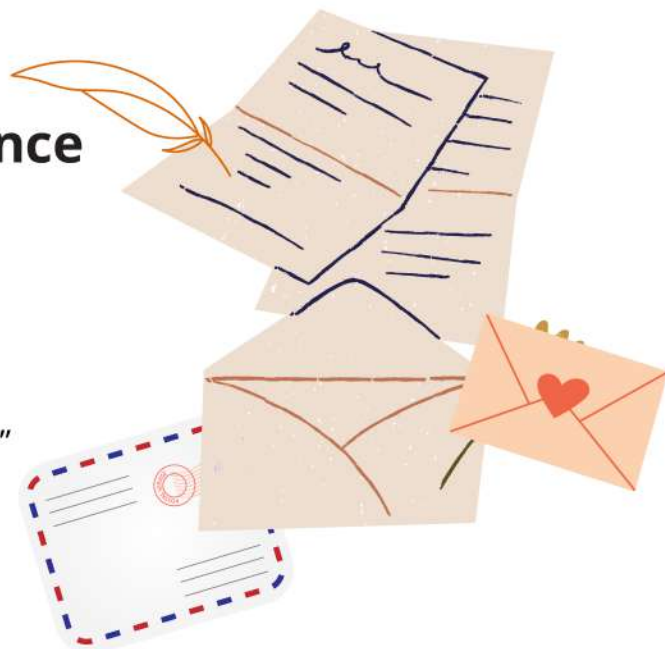
- Analysez ces deux citations :

“Loin des yeux, loin du coeur” (proverbe)

“Un seul être vous manque et tout est dépeuplé”  
(Lamartine, poème L'isolement, v26)

Quel sujet ont-elles en commun ?

Les point de vue sont-ils différents ? En quoi ?



- Ecrivez une lettre à une personne : ami-e, membre de votre famille, âme-soeur, votre animal (vivant-e ou mort-e) ou une personne imaginaire... C'est le pouvoir de la "reliance".
- Lettre à son futur soi : écrivez-vous une lettre que vous garderez et ouvrirez dans des années.
- Lettre à son ancien soi : écrivez-vous une lettre pour votre naissance au monde.
- Quelles sont les différentes occasions pour lesquelles nous pouvons envoyer des lettres ? En écrivez-vous ?
- Pourrait-on écrire une lettre sur autre chose que sur du papier ? L'envoyer dans autre chose dans une enveloppe ? Sur quoi auriez-vous envie d'écrire ?
- Discussion autour de l'objet de la lettre et le téléphone portable : le rapport au temps, à l'écriture, l'éloignement, la communication...
- L'expérience du théâtre n'est-elle pas une forme de reliance, de communication "magique", symboliquement tout du moins : un ou plusieurs personnages, situés dans un temps et un espace autres que ceux du spectateur, représentent des scènes et des échanges mais le destinataire ultime de tout cela est bien le spectateur. Traverser le "4ème mur" !



# ANNEXES

## **Sacagewea, entraînée dans la Conquête de l'Ouest**

<https://www.nationalgeographic.fr/histoire/femmes-natives-nord-amerique-sacagawea-amerindienne-entrainee-dans-la-conquete-de-ouest>

## **Le Western à la conquête des Arts visuels**

<https://www.beauxarts.com/expos/le-western-a-la-conquete-des-arts-visuels/>

## **L'Histoire et la vie des Cowboys**

[https://the-western-shop.fr/blogs/blog-du-western/cowboy?srltid=AfmBOooGZI3WF1zyh3KLD6UYNYBe8\\_LFQKpmvTEVI57BpQzvNVOyEEEnJ](https://the-western-shop.fr/blogs/blog-du-western/cowboy?srltid=AfmBOooGZI3WF1zyh3KLD6UYNYBe8_LFQKpmvTEVI57BpQzvNVOyEEEnJ)

## **L'exposition / reportage photographique de Guillaume et Isabelle Beau de Loménie :**

<https://lepetitjournal.com/new-york/aux-etats-unis-les-cowgirls-283290>

## **La cravate : simple accessoire de mode ou véritable arme émancipatrice pour les femmes ? (2022)**

<https://www.vogue.fr/mode/article/cravate-tendance-mode-femmes-histoire-politique>

## **L'Histoire du tailleur**

<https://nuyhenn.com/pages/l-histoire-du-tailleur?srltid=AfmBOoo5Yx-a5uTFBjYEF-trIbFYWZMQ3GBInIEKHUM8r6pFkAH992vO>

## **Le port du pantalon chez les femmes dans l'histoire**

<https://www.artesane.com/le-journal/arts-du-fil/le-pantalon-feminin-au-xxe-siecle/?srltid=AfmBOor9tIsO5i3KTuQBuyU0pfieks3eY3sZuNcoUyTU6zj14PSZEghZ>

## **Société Hippique Française - "Petite histoire de l'équitation au féminin" (2023)**

<https://www.shf.eu/fr/actualites/divers/petite-histoire-equitation-feminin,1349.html>

## **Artesane.com - Du sport à la Haute Couture : l'ascension du pantalon féminin au XXe siècle**

<https://www.artesane.com/le-journal/arts-du-fil/le-pantalon-feminin-au-xxe-siecle/?srltid=AfmBOor9tIsO5i3KTuQBuyU0pfieks3eY3sZuNcoUyTU6zj14PSZEghZ>

## **Podcast France Inter - Calamity Jane, une histoire d'aventures dans les grands espaces du Far West (2021)**

<https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/les-odyssees/calamity-jane-une-histoire-d-aventures-dans-les-grands-espaces-du-far-west-2493471>

## **Podcast France Inter - Calamity Jane, icône du Far West et femme libre (2024)**

<https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/autant-en-emporte-l-histoire/autant-en-emporte-l-histoire-du-dimanche-13-octobre-2024-7268136>



## Références Bibliographiques

- Black Elk parle, de John G. Neihardt, Ed Hozhoni
- Calamity : une enfance de Martha Jane Cannary, Christophe Lambert, Bayard Jeunesse
- Calamity Jane, l'épopée d'une rebelle éprise de liberté, Horttense Dufour, Arthaud Poche
- Héros et légendes du Far West, Farid Ameer, Ed. Tallandier
- Il était une fois Calamity Jane, Natalee Caple, Ed. Boréal
- Insoumises et conquérantes : travesties pour changer le cours de l'histoire, Ed Dunod
- Lettres à sa fille, Calamity Jane, Rivages
- Les étoiles s'éteignent à l'aube, de Richard Wagamese, Ed 10/18
- Les cent premières années de la vie de Nino Cochise, Ed Seuil
- Martha Jane Cannary, la vie aventureuse de celle que l'on nommait Calamity Jane, Bande dessinée de Christian Perrissin et Matthieu Blanchin, Ed Futuropolis
- Nénuphar, Femme sioux, fille du peuple dakota, de Ella Cara Deloria, Cambourakis (traduction Évelyne Châtelain)