

ANNEXE DANSE ETHNOCULTURELLE : Canada – Danses des peuples des Premières nations

Pays d'origine : Canada

Historique

Il existe de nombreuses danses autochtones, chacune, avec ses traditions, ses représentations et ses raisons d'être. Certaines danses des Micmacs, par exemple, imitent des mouvements d'animaux, comme la danse du serpent où les danseurs forment une ligne qui serpentine, s'enroule et se déroule à la manière d'un serpent. D'autres danses volent comme les oiseaux et imitent leurs chants. Ceci peut être une façon d'entrer en communion avec à la fois l'esprit de l'animal et la nature et peut aider les chasseurs à perfectionner le cri des animaux afin d'attirer le gibier plus facilement. D'autres danses maintiennent les croyances des gens, leur vision du monde, leurs structures sociales et leurs valeurs.

La nation algonquienne, quant à elle, a hérité d'un grand nombre de chants et de danses traditionnels qui racontaient des histoires sur la manière dont il fallait chasser et célébrer le succès d'une chasse. Par contre, les Innus dansaient avant et après la chasse au caribou, car il était l'animal le plus important pour eux : il leur fournissait nourriture, vêtements, abri, outils et même des remèdes. Aujourd'hui encore, alors que les Innus vivent dans des maisons de communautés établies, le caribou demeure au centre de leur culture.

Certaines danses traditionnelles, autrefois mises de côté, reprennent vie chez les Anishinaabes ou Ojibwés : *"La Danse de la pluie vient de la culture de mon peuple. Nous avons recommencé à la danser il y a 15 ou 16 ans. Elle a été réintroduite dans cette région. Avant cela, elle n'avait pas été effectuée depuis 100 ans."*¹

Un danseur dans une célébration Micmaque

<http://en.wikipedia.org/wiki/Mi'kmaq>

*Les Micmacs ont des chants et des danses pour la chasse, le commerce, l'amour, le divorce, la médecine, la guerre, les taquineries, la cour, le mariage, la mort et les fêtes. Ils racontent aussi des événements historiques comme l'arrivée des Européens. Parfois, les chants et les danses sont spontanés, mais ils constituent aussi un héritage familial transmis de la même manière que d'autres Canadiens héritent d'or ou d'argent.*²

¹ Extrait de : Les Anishinaabes : danses traditionnelles, au <http://www.native-dance.ca/>

² Extrait de : Les Micmacs : danses traditionnelles, au <http://www.native-dance.ca/>

Répression

Au XIXe siècle, les danses amérindiennes étaient mal perçues par les blancs, qui y voyaient des danses de guerre. De plus, ces danses jouaient un rôle majeur dans l'identité et la culture des Premières Nations, et rendaient leur assimilation plus difficile. Elles ont donc été la cible de répression par le gouvernement canadien pendant des décennies. Les dirigeants des églises chrétiennes, quant à eux, s'opposaient à toutes croyances religieuses traditionnelles et à leurs manifestations, telles les cérémonies et les danses. Dès 1880, certaines cérémonies et danses ont été proscrites sous peine d'emprisonnement. En 1914, on interdit les danses ou le port des vêtements de danse traditionnels en dehors des réserves sous peine de sanctions criminelles. Quelques années plus tard, il était défendu de faire des pow-wow. Mais pendant ces années, et en dépit de ces menaces, des Amérindiens ont continué à pratiquer leurs danses en secret et ont pu ainsi garder la tradition vivante.

Après la Seconde Guerre mondiale, plusieurs vétérans de guerre canadiens d'origine amérindienne ont demandé des changements dans la loi, notamment la liberté de religion et le droit de pratiquer leurs cérémonies et leurs danses traditionnelles. En 1951, le gouvernement canadien permit aux autochtones de tenir des pow-wow et des cérémonies en toute légalité.

De nos jours, la musique et la danse des peuples autochtones se retrouvent lors des cérémonies privées et des célébrations sociales qui sont publiques, comme les potlachs et les pow-wow.

Les potlachs

Les potlachs sont un point central dans la vie autochtone qui glorifie la communauté. Quelques-uns sont limités à la famille, mais presque tous les potlachs sont ouverts à tous. Les familles y établissent des chefs, transmettent des noms traditionnels et adoptent des gens dignes. Lors des potlachs, il y a partage de nourriture, d'histoires, de chants et de danses.

Les pow-wow

Un pow-wow est un rassemblement d'Amérindiens du Nord visant à célébrer la vie par des chants, des danses, des cérémonies, des rituels, ainsi que par des démonstrations d'accueil et d'harmonie. Autrefois, il s'agissait traditionnellement d'un événement religieux ou de la célébration d'exploits guerriers. Aujourd'hui, il existe un véritable « circuit » des pow-wow qui sont devenus des manifestations festives et une occasion pour les Amérindiens de faire vivre leur héritage culturel. Le pow-wow représente une fête de la rencontre et est vu par les Amérindiens comme un moment privilégié pour chacun de se rapprocher du noyau et d'échanger en famille. Les pow-wow ne sont pas une reconstitution du passé culturel. Les chansons et les danses des pow-wow évoluent avec chaque génération. Ils représentent l'expression artistique et spirituelle d'un peuple en évolution.

Lors de ces événements, il y a des échanges quant à l'apprentissage de nouvelles danses : « *Le peuple micmac a appris la danse du soleil au début des années 1980, et a fini par organiser cette cérémonie au sein de leurs propres communautés. (Il) a emprunté la Danse du soleil aux Crees de l'Ouest, tandis que d'autres Micmacs ont appris avec les Lakotas de l'Ouest des États-Unis.* »³

Les danses de compétitions retrouvées dans les pow-wow ont leur origine des tribus amérindiennes des plaines du Canada et des États-Unis. Elles sont classées en catégories selon le style de danse et l'âge des danseurs. Les meilleurs groupes de chant et les meilleurs danseurs sont sélectionnés par des juges et se méritent un prix en argent.

³ Extrait de : Les Micmacs : nos danses d'aujourd'hui, au <http://www.native-dance.ca/>

Fonction

La danse d'homme traditionnelle remonte à une époque ancienne où les guerriers et les chasseurs racontaient leurs accomplissements par la danse. Ils imitaient alors la bataille ou les tactiques utilisées à la chasse. Ils démontraient leur force, leur courage et leur ruse. Elle se pratique encore aujourd'hui.

La danse de femmes traditionnelle est ancienne et l'honneur qu'elle dégage démontre la valeur de la femme dans les sociétés amérindiennes traditionnelles. Elle rend hommage au rôle de la femme en tant que porteuse de vie et celle qui prend soin du foyer et de la famille.

La danse de la robe à clochettes a la fonction de guérison. Quant à la danse du cerceau, le symbole du cercle, très présent dans la culture amérindienne, représente le cycle de la vie.

Observations de la danse

Les danses sont habituellement divisées selon les sexes et représentent souvent un animal, un aspect de la nature ou de la vie.

Les danses d'hommes comprennent :

- la danse d'hommes traditionnelle : est mouvementée et théâtrale en évoquant batailles et chasses;
- la Grass Dance (danse de l'herbe) : rappelle l'ondulation de l'herbe dans la prairie;
- la Fancy Feather Dance : spectaculaire avec acrobaties, elle a été créée pour plaire aux touristes;
- la Prairie Chicken Dance : évoque un oiseau des prairies et viendrait de la nation Cree.

Les danses des femmes incluent :

- la danse de femmes traditionnelle : les pas, précis et contrôlés, évoquent la grâce et la beauté;
- la danse de la robe à clochette : est ornée de cônes de métal qui s'entrechoquent entre eux, faisant un bruit de clochettes particulier. Elle est originaire de la nation ojibwée;
- Fancy Shawl : plus spectaculaire, cette danse fluide est exécutée avec grâce, car elle doit évoquer le papillon.

Les danses mixtes sont constituées de :

- la danse du cerceau : est habituellement pratiquée en solo. Le danseur exécute des formes avec des cerceaux, racontant une histoire. Les symboles représentés pendant la danse réfèrent souvent à la nature et aux animaux.

Fondements de la danse autochtone

Mouvements	Pas de danse	Positions
Danses des hommes :		
- <i>Grass dance</i> : les pas touchent doucement le sol et ce qu'ils font avec un pied, ils le répètent avec l'autre. Mouvements de tête, d'épaules et de bras. Ils plient leur corps. Les franges qui bougent rappellent le mouvement de l'herbe dans la prairie.	- glissements de côté : jambe gauche – un pas de côté et les pieds collés et on répète;	- en groupe, sans formation précise;
- <i>Fancy dance</i> : danse spectaculaire avec pas rapides, mouvements acrobatiques tels que la roue ou la culbute arrière.	- croisés : jambe droite, croisée vers l'avant et croisée vers l'arrière;	- la danse des cerceaux est exécutée en solo.
- <i>Prairie Chicken dance</i> : imite la danse de l'oiseau tétras des prairies.	- bras croisés avec partenaire, côte à côte, on fait des glissements vers l'avant et des pas sur place et on avance ensemble en cercle;	
	- sautilllements d'une jambe à l'autre;	

Danses des femmes :

- *danse de la robe à clochettes* : les pas sont précis et près du sol. Les mouvements font sonner les cônes de métal au rythme de la musique;
- *Fancy Shawl* : comprennent des sauts, des coups de pied et des tours rapides. Elle est exécutée avec un châle.

- on lève le pied 2 fois à la droite et on répète le même pas à la gauche;
- on tourne sur soi-même.
- On danse en agitant un hochet.

Danses mixtes :

- danse des cerceaux : d'un pas s'accordant au rythme de la musique, le danseur exécute des positions et des formes avec des cerceaux, racontant ainsi une histoire. Les transitions entre les positions doivent être rapides et fluides.

Costumes

Il est déconseillé d'utiliser le mot "costume" pour décrire les vêtements portés par les danseurs de pow-wow. Ce mot déplaît aux danseurs, car il rappelle trop le fait "d'être costumé", et cette référence est offensante, car le danseur n'est pas en train de jouer un rôle, il est en train d'honorer qui il est. Le terme généralement utilisé pour les vêtements portés par les danseurs de pow-wow est *regalia*. Ces vêtements sont uniques, souvent confectionnés par le danseur ou sa famille, et ils revêtent une importance et une symbolique particulières, en plus d'un aspect sacré. Pour respecter l'étiquette des pow-wow, il faut se garder de les toucher sans la permission des participants.

Danseur de *Fancy Feather Dance*

Danseuses de robe à clochettes

Danseuse de *Fancy Shawl*

Photos tirées de : <http://fr.wikipedia.org/wiki/Pow-wow>

Au pow-wow de compétition, les danseurs ont tendance à porter des regalia plus flamboyants, afin d'attirer l'attention des juges. Ils sont décorés de plumes, franges, perles, rubans, clochettes et petites pièces métalliques. Le matériel peut être fait de coton, de satin ou de brocart, imprimé ou tissé, reluisant. Parfois les costumes traditionnels sont faits de peaux d'animaux. Le tout est accompagné de mocassins et de plumes.

Les habits des hommes, lors des danses traditionnelles, comportent divers éléments comme les pare-flèches en os, les boucliers et les colliers *chokés*. Ils portent des regalia couvertes de franges, faites de rubans, de bouts de tissu ou de laine.

Traditionnellement, les robes des danseuses étaient confectionnées avec des peaux, et parfois avec des couvertures de laine. Pour la danse de la robe à clochettes, les robes sont faites de tissu et de plusieurs centaines de cônes de métal qui sont attachés à la robe par des rubans. La danseuse du *Fancy Shawl* porte une robe et un châle ornés de franges sur les épaules. Ces regalia sont souvent de couleurs vives et brillantes et aux motifs complexes.

Les crêtes de familles apparaissent sur les vêtements de danse utilisés lors des potlachs et des pow-wow. Elles peuvent être des aigles, des corbeaux, des épaulards, des ours, des loups ou autres. Il y a aussi des visages humains et autres dessins. Elles font partie des façons de célébrer la vie.

Instruments de musique

Le chant est la musique traditionnelle des Premières Nations et est généralement interprété en groupe. Habituellement, la mélodie de la musique est chantée seule, sans harmonie. Cependant, des groupes chantent parfois une partie de la chanson chacun leur tour. De façon générale, les mélodies ont un rythme irrégulier et sont chantées d'abord dans un registre aigu qui devient de plus en plus grave tout au long de la chanson. Les chansons passent graduellement d'une note à l'autre.

Les chansons et mélodies sont inspirées par les rêves ou les esprits, par les animaux et les oiseaux, et elles tirent leur origine de la terre même. Des tambours et parfois, des hochets accompagnent les chansons.

Tam-tam

www.saguenaylacsaintjean.ca

Tambour à cadre avec baguettes

<http://www.museesmontreal.org/>

Hochet du peuple Haïda, 19e siècle

www.mccord-museum.qc.ca

Les ressources présentées ci-dessous sont un début de recherche. L'étendue et l'histoire du Canada sont telles qu'il y a lieu de considérer les groupes des Premières nations, les Métis, les Inuits. Poursuivre la recherche en consultant les sites Internet suggérés et de nouveaux sites disponibles.

Le Canada compte six principaux groupes géographiques au sein des Premières nations :

- **les Premières nations des régions boisées** vivaient dans forêt boréale de l'est du pays;

- **les Premières nations iroquoises** se tenaient à l'extrême sud, sur des terres fertiles propices à la culture du maïs, des haricots et des courges;
- **les Premières nations des Plaines** habitaient les Prairies;
- **les Premières nations du Plateau**, occupant des espaces semi-désertiques au sud jusqu'aux hautes montagnes et aux denses forêts au nord;
- **les Premières nations de la côte du Pacifique**, qui avaient accès aux abondantes ressources en saumon et en fruits de mer pour se nourrir et aux gigantesques cèdres rouges pour construire leurs habitations;
- **les Premières nations des bassins des fleuves Mackenzie et Yukon**, dont l'environnement hostile était composé de forêts sombres, de terres arides et d'une formation marécageuse appelée « muskeg ».

L'organisation sociale, les ressources alimentaires, l'habitat, les modes de transport, l'habillement varient d'un peuple à l'autre. Cependant, les croyances spirituelles unissent tous les peuples des Premières nations.

- Vivre en harmonie avec la nature
- Respecter les éléments de la nature, des récoltes lors de festivals et de cérémonies (chants et danses)
- Partager des valeurs : sagesse, amour, respect, courage, honnêteté, humilité et vérité.

<http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1307460755710/1307460872523#chp1>

Banque de données

Plusieurs écoles ou organismes de formation offrent des cours de danse autochtone :

- Blue Print For Life (Blueprint Dance Inc.), Ottawa;
- Angela Maracle Studios, Belleville;
- Kaha:wi Dance Theatre, Toronto.

Note : Cette liste n'est pas exhaustive. Il existe de nombreuses autres écoles de danse en Ontario.

Ressources

Livres

BEIGEL, Christine, *La danse, racontée aux enfants*, Éditions de la Martinière Jeunesse, Paris, France, 2012, p.22.

ALAZRAKI, David, *La passion de la danse*, Studio Bayard Éditions Jeunesse, Collection Images Doc, Montrouge, France, 2013, pages 47 et 54-57.

Sites Web

<http://www.collectionscanada.gc.ca/musique-chanson-autochtones/028012-2200-f.html>

<http://fr.wikipedia.org/wiki/Pow-wow>

http://en.wikipedia.org/wiki/Pow_wow#Men.27s_dances

<http://www.native-dance.ca/>

<http://www.arts.on.ca/>

Vidéos

Tutoriels : http://voulezvousdanser.ca/cours_de_danse_les_danses_amerindiennes_2

Ce document est en processus de création. Vous êtes invités à faire part d'ajouts qui enrichiraient le document, d'expériences pertinentes à partager ou de coquilles linguistiques à retoucher. Info@artsendirect.com

©Association francophone pour l'éducation artistique en Ontario, dans le cadre du projet *Danses ethnoculturelles 2015*

Démonstrations :

Danse des grands guerriers (hommes) : <http://www.youtube.com/watch?v=Xi1xrTBYmt0>

Danse des cerceaux: <http://www.youtube.com/watch?v=1FOzJr4PUI4>

Pow Wow Kahnawake 2012: <http://www.youtube.com/watch?v=kx1TzOHAgz8>

Danses de diverses nations du Canada (5 vidéos) : <http://www.youtube.com/user/Missgarou68/videos>

Enregistrements sonores

Musique des Premières nations :

<http://www.collectionscanada.gc.ca/musique-chanson-autochtones/028012-2110-f.html>

Note :

Les hyperliens menant vers d'autres sites ont été vérifiés le 2 juin 2014. Il est possible qu'un lien devienne introuvable. Veuillez alors utiliser les outils de recherche pour retrouver l'information désirée.

Les photos présentées proviennent du site mentionné sous la photo. Nous vous encourageons à explorer ces sites pour enrichir votre travail pédagogique. Pour tout commentaire : info@afeao.ca