

SIGNIFICANT PRODUCTIONS
PRÉSENTE

DEAUVILLE
FESTIVAL DU CINÉMA AMÉRICAIN
COMPÉTITION | 2015

QUINZAINÉ
DES RÉALISATEURS
Société des réalisateurs de films
CANNES 2015

LES CHANSONS QUE MES FRÈRES M'ONT APPRISES

UN FILM DE
CHLOÉ ZHAO

JOHN REDDY JASHAUN ST JOHN ET IRENE BEDARD

UNE PRODUCTION SIGNIFICANT EN ASSOCIATION AVEC HEARTHEADED PRODUCTIONS NIFTY PICTURES STANDALONE PRODUCTIONS AVEC TAYSHA FULLER TRAVIS LONE HILL ET ELÉONORE HENDRICKS MUSIQUE PETER GOLUB MONTAGE ALAN CANANT IMAGE JOSHUA JAMES RICHARDS
PRODUCTEURS EXÉCUTIFS MARIE REGENCY BOIES ANDREW FIERBERG MICHAEL Y. CHOW PRODUIT PAR CHLOÉ ZHAO ANGELA C. LEE MOLLYE ASHER NINA YANG BONGJOVI & FOREST WHITAKER ÉCRIT ET RÉALISÉ PAR CHLOÉ ZHAO
SIGNIFICANT FORTISSIMO FILMS

©2015 SIGNIFICANT PRODUCTIONS

● Une enfance dans une réserve indienne

Johnny et Jashaun sont frères et sœurs. Ils sont nés et vivent depuis toujours dans la réserve indienne de Pine Ridge, dans le Grand Ouest américain. C'est la réserve la plus pauvre des États-Unis, minée par l'alcoolisme et le chômage. Leur vie s'organise autour de la débrouille pour aider au foyer — tenu seulement par leur mère, Lisa —, de l'école et de la vie avec les copains dans l'immensité des Badlands, ces montagnes qui constituent le paysage alentour. Fraîchement diplômé, Johnny projette d'arrêter son trafic d'alcool et de partir s'installer avec sa petite amie Aurelia à Los Angeles. Mais la mort brutale de son père et la culpabilité d'abandonner sa petite sœur vont bientôt lui faire revoir ses plans.

Les Chansons que mes frères m'ont apprises est le premier long métrage de Chloé Zhao, jeune cinéaste sino-américaine. Tourné avec très peu de moyens, il se déroule au sein d'une véritable réserve indienne dont elle a cherché à capturer la réalité quotidienne. À travers les portraits de Jashaun et Johnny, elle réalise aussi celui de ce lieu singulier, abandonné par les pouvoirs publics, et interroge les notions d'identité et d'attachement à un territoire. Chloé Zhao est revenue dans cette région pour y tourner son second film, *The Rider* (2017), ainsi que le troisième, *Nomadland*, pour lequel elle a reçu l'oscar de la meilleure réalisatrice en 2020. En 2021 est sorti son quatrième film, *Les Éternels*, vingt-sixième épisode de l'univers cinématographique Marvel, tourné avec un budget de 200 millions de dollars.

● Un double récit d'émancipation

Les Chansons que mes frères m'ont apprises a été tourné avec une approche documentaire : Chloé Zhao a passé beaucoup de temps dans la réserve de Pine Ridge, entrant dans les maisons, notant chaque détail raconté par ses habitants. La majorité des comédiens qu'elle filme ici n'est pas professionnelle ; chacun joue son propre rôle, le scénario s'écrivant au fur et à mesure en fonction des histoires personnelles des uns et des autres. Ainsi, il n'était pas prévu dans la trame que le père des enfants meure, mais quand la maison familiale de l'actrice Jashaun St. John a réellement brûlé, la tristesse de la petite fille a poussé Zhao à la filmer dans les restes de l'incendie pour incorporer cette séquence dans le film. Le récit est assez lâche : il y a beaucoup de personnages secondaires, de nombreuses intrigues, et on ne comprend pas immédiatement le rapport entre les scènes qui se succèdent. Mais peu à peu, un double trajet se dessine : celui de Johnny (qui va bientôt devenir adulte) et de Jashaun (qui va entrer dans l'adolescence) pour surmonter le deuil de leur père et trouver leur place au sein de la communauté. Il s'agit là de parcours initiatiques tissés entre eux par le récit cinématographique car chacun est confronté à des épreuves. Jashaun comme Johnny courent vers leur liberté, la première en se rapprochant de l'histoire de son peuple, le second en imaginant quitter la réserve.

● Un point de vue féminin

Le regard de Jashaun guide le film. C'est à travers sa quête que l'on découvre la communauté de la réserve et son histoire. Le parcours de cette héroïne dans le film mène à la réalisation de soi et à la liberté : on peut ici parler d'*empowerment* féminin (un concept qui mêle acceptation de soi, confiance, estime et pouvoir). Les derniers plans du film montrent la jeune fille en train de danser parmi les siens, vêtue de l'habit traditionnel confectionné par son ami, le poète et artiste Travis. La question des relations entre les femmes est au cœur du film. Parce que sa mère est défaillante, abîmée par son addiction à l'alcool, Jashaun se tourne vers la communauté pour grandir et se retrouver. La sororité se réduit ici à la figure de l'amie, avec qui elle fait quelques bêtises, et à celle de la grand-mère d'Aurelia, qui protège et encourage les siens. Jashaun va chercher la complicité auprès de son propre frère, Johnny (avec qui elle entretient un lien fusionnel), d'un demi-frère, Kevin, qui l'initie au rituel du rodéo, mais aussi auprès de Travis, qui la rapproche de ses racines. Les « frères » du titre désignent l'ensemble de ceux qui vont lui transmettre sa propre histoire.

● Une ouverture métaphorique

« Si on veut dresser un cheval, il faut respecter sa liberté. Si on le monte constamment, on risque de briser son esprit », dit Johnny en voix *off* dans la scène d'ouverture du film. On rencontre le jeune homme à la tombée du jour, montant un cheval fougueux dans l'immensité de la plaine. La beauté de Johnny, de ses gestes, nous attache immédiatement à lui. La tension inhérente à la scène nous plonge dans le film. En quoi peut-on dire que ce prologue annonce et métaphorise l'une des questions centrales du film, celle de la liberté de Johnny ?

● Après Black Live Matters

En 2020, après la mort de Georges Floyd, citoyen afro-américain tué par un policier blanc durant son interpellation, le mouvement *Black Lives Matter* connaît aux États-Unis un essor fulgurant. Le racisme systémique est alors questionné dans toutes les zones de la société américaine, notamment dans la prise de parole et la représentation des communautés noires dans les domaines artistiques, particulièrement le cinéma. Cette évolution, qui touche spécifiquement la communauté afro-américaine, invite à se demander si les enjeux politiques qu'elle soulève rejaillissent sur d'autres minorités mal représentées, dont les natifs américains. En tout état de cause, l'enjeu des communautés amérindiennes aujourd'hui est de raconter pour elles-mêmes et par elles-mêmes leurs récits propres. À ce titre, la comédienne Sivan Alyra Rose fait figure de modèle pour la jeune génération, avec son rôle dans la série Netflix *Chambers* et les projets de créations audiovisuelles qu'elle porte.

« J'ai fait le film pour répondre à cette question difficile : "Comment quitte-t-on le seul endroit qu'on a jamais connu ?" »

Chloé Zhao

● Déconstruire le mythe pour filmer les oubliés

« La vie des gens dans cette réserve est tout le contraire de la mienne, ils savent où est leur place. Johnny, par exemple, est ce lieu, cette terre. Je voulais explorer ce rapport si particulier à la terre. En Amérique, l'illusion du rêve américain donne l'impression que l'on peut recommencer sans cesse de zéro, ailleurs, je crois que c'est plus complexe. » Grâce à ce western à l'envers, où les Indiens ne sont plus les méchants, où le paysage immense est une source de bienfaits et non de violence, Chloé Zhao montre les séquelles de la colonisation et l'injustice de la condition du peuple natif américain.

● Fiche technique

LES CHANSONS QUE MES FRÈRES M'ONT APPRIS (SONGS MY BROTHERS TAUGHT ME)

États-Unis | 2015 | 1 h 34

Réalisation et scénario

Chloé Zhao

Image

Joshua James Richards

Son

Bob Edwards

Montage

Alan Canant

Chloé Zhao

Musique originale

Peter Golub

Directeur de casting

René Haynes

Producteurs

Mollye Asher

Nina Yang Bongiovi

Angela C. Lee

Forest Whitaker

Chloé Zhao

Sociétés de production

Significant Production

Nifty Pictures

Standalone Prods

Hearthheaded Prods

Distribution France

Diaphana Distribution

Format

1.85, couleur

Sortie

9 septembre 2015 (France)

2 mars 2016 (États-Unis)

Interprétation

John Reddy

Johnny Winters

Jashaun St. John

Jashaun Winters

Irene Bedard

Lisa Winters

Taysha Fuller

Aurelia Clifford

Eleonore Hendricks

Angie LaPrelle

Travis Lone Hill

Travis

Cat Clifford

Cat Clifford

Dakota Brown

Dakota Shae

Kevin Hunter

Kevin Winters

● Une cinéaste du territoire

Chloé Zhao et son chef opérateur Joshua James Richards filment l'espace des Badlands — qui alterne entre une vaste prairie et des collines très découpées — comme un personnage à part entière, à la manière d'un autre grand cinéaste indépendant américain, Terrence Malick, notamment dans son film *Les Moissons du ciel* (1978). Elle modifie le rapport d'échelle traditionnel : ici, l'humain semble souvent minuscule face à un paysage omniprésent. Ce parti pris montre à quel point les personnages font corps avec la nature, mais aussi à quel point celle-ci peut être écrasante, dominatrice. Zhao a une démarche de cartographe qui scrute l'environnement pour en rendre les détails, elle filme au grand-angle (objectif de caméra à courte focale permettant un cadrage large d'objets rapprochés) pour plonger le spectateur, selon l'expression de la cinéaste, « au cœur du cyclone ». Chloé Zhao utilise également la lumière naturelle comme une matière à part entière, avec une prédilection pour les scènes se déroulant au crépuscule et à l'aube.

Une émission :

- Frédéric Bas, « Face à l'histoire : les Indiens », *Blow Up* sur Arte, 10 décembre 2019.
↳ <https://www.youtube.com/watch?v=r-yriJujEGc>

Un film :

- *Little Big Man* (1970) d'Arthur Penn, DVD et Blu-ray, Carlotta Films.

Une chanson :

- Bruce Springsteen, « Badlands », *Darkness on the Edge of Town*, CBS Records, Columbia.
↳ <https://www.youtube.com/watch?v=LzsAPhGpMkA>

Un livre :

- Tiffany McDaniel, *Betty*, Gallmeister, 2020.

Transmettre le cinéma

Des extraits de films, des vidéos pédagogiques, des entretiens avec des réalisateurs et des professionnels du cinéma.

↳ <https://cnc.fr/cinema/education-transmettrelecinema.com/film/chansons-que-mes-freres-mont-apprises-les/>

CNC

Toutes les fiches *Lycéens et apprentis au cinéma* sur le site du Centre national du cinéma et de l'image animée.

↳ cnc.fr/cinema/education-a-l-image/lyceens-et-apprentis-au-cinema/dossiers-pedagogiques/fiches-eleve

● **Aller plus loin**