

Pai

L'élue d'un peuple nouveau

(WHALE RIDER)

an film de Niki Caro

SOUTH PACIFIC PICTURES, APOLLOMEDIA, PANDORA FILM EN ASSOCIATION AVEC THE NEW ZEALAND FILM PRODUCTION FUND, NEW ZEALAND FILM COMMISSION ET NZ ON AIR ET SPONSORISÉ PAR FILMSTIFTUNG NORDRHEIN - WESTFALEN GMBH PRÉSENTENT PAÏ ("WHALE RIDER") AVEC KEISHA CASTLE HUGHES, RAWIRI PARATENE, VICKY HAUGHTON ET CLIFF CURTIS CASTING DIANA ROWAN DÉCORS GRANT MAJOR DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE LEON NARBÉY COSTUMES KIRSTY CAMERON MONTAGE DAVID COULSON MUSIQUE LISA GERRARD PRODUCTEUR ASSOCIÉ WITI IHIMAERA CO-PRODUCTEUR REINHARD BRUNDIG PRODUCTEURS EXECUTIFS BILL GAVIN, LINDA GOLDSTEIN KNOWLTON D'APRÈS LE ROMAN "THE WHALE RIDER" DE WITI IHIMAERA PRODUIT PAR TIM SANDERS, JOHN BARNETT ET FRANK HÜBNER ÉCRIT ET RÉALISÉ PAR NIKI CARO © 2002 SOUTH PACIFIC PICTURES PRODUCTIONS LTD / APOLLOMEDIA GMBH & CO.5. FILMPRODUKTION KG

Illustration: Laurent Ponce / TROUSKA

www.pai-lefilm.com

Pai

FICHE TECHNIQUE

Réalisation et scénario Niki Caro, d'après le roman *The Whale Rider* de Witi Ihimaera.

Avec

Pai / Keisha Castle-Hughes

Paka / Rawiri Paratene

Flowers, la grand-mère / Vicky Haughton

Porourangi / Cliff Curtis

Rawiri / Grant Roa

Hemi / Mana Taumanu

Titre original *Whale Rider*

1h41 / 2003 / Nouvelle-Zélande

SYNOPSIS

A sa naissance, le frère jumeau de Pai, qui devait devenir le chef de la communauté meurt. Douze ans plus tard, Paka, son grand-père réunit les garçons du village pour leur enseigner les traditions et désigner un nouveau chef. Pai souhaite assister aux cours mais Paka la rejette. Elle trouvera du réconfort et des enseignements auprès des autres membres de sa famille.

Et quand les baleines s'échouent sur la plage, elle prouvera à son grand-père qu'elle est la digne héritière de leur ancêtre Païkea.

LA TRAME

Le générique s'affiche sur fond d'océan.

Puis Pai raconte la légende de l'origine de son peuple: « dans les temps anciens, la terre ressentit un grand vide. Elle était dans l'attente, dans l'attente d'être fécondée, dans l'attente d'être aimée, dans l'attente d'un chef ».

Suivent des images de l'accouchement de la mère de Pai. Puis de la baleine.

Que viennent faire ces images de baleine? Répondent-elles à la légende? La baleine symbolise-t-elle plutôt la naissance d'un nouveau chef?

Pai poursuit. « Il apparut juché sur le dos d'une baleine, l'homme qui allait conduire un peuple nouveau. Notre ancêtre, Païkea.

Aujourd'hui nous attendons le premier-né d'une nouvelle génération, le descendant de celui qui

chevauchait une baleine. Un garçon, un mâle destiné à devenir le chef. »

On place la mère sous oxygène.

« Il n'y eut pas d'allégresse à ma naissance mon frère jumeau mourut emportant notre mère avec lui. »

Le père, Porourangi est couché près de la mère. Il pleure. Le grand-père arrive avec le frère et la grand-mère.

Pai: « ils attendaient tous le premier né mâle pour qu'il les guide. Mais il mourut. Pas moi. »

Une vieille femme chantonne une prière au chevet de la mère morte pendant que le reste de la famille se recueille.

Quand le grand-père, Paka rentre, il demande directement où est l'enfant mâle. Le père, choqué quitte la chambre et annonce à Paka que sa fille se nomme Païkea. Paka s'indigne avant d'aller prier pour le bébé mort. Il refuse de prendre sa petite-fille dans ses bras.

Selon les enfants, quelle est l'utilité de cette première séquence, qui se passe 10 ans avant l'histoire? Quels éléments apporte-t-elle à la suite? Et que nous dit-elle sur les différents protagonistes?

Après l'école, Pai, désormais âgée d'une douzaine d'années, et son grand-père rentrent à la maison. La fillette explique « que son grand-père aurait préféré qu'elle ne naisse pas, mais qu'il a changé d'avis. »

A l'intérieur de la maison, des femmes jouent aux cartes et fument. Pai arrive et reproche aux femmes de fumer, avant de leur annoncer, toute heureuse, que son père sera présent au spectacle de l'école qui aura lieu le soir même.

Quels éléments sur l'histoire de Pai et de sa famille sont mis en évidence ici. Que s'est-il passé entre sa naissance et cette séquence?

A la fin du spectacle, Pai se jette dans les bras de son père. Les retrouvailles entre Paka et Porourangi sont moins chaleureuses.

A quoi la gêne qu'éprouvent les deux hommes est-elle due selon les enfants? Paka a-t-il pardonné à son fils? Et inversement?

Le lendemain.

Pai écoute Paka lui raconter la légende de leur ancêtre tout en tentant de réparer le moteur de son bateau. En vain.

Alors qu'il part chercher une nouvelle corde pour démarrer son moteur, Pai se penche à son tour sur le problème. Avec succès. Paka revient furieux. **Pourquoi?**

Le soir. La famille est réunie pour regarder les diapositives du travail de Porourangi. Paka a aussi invité la maîtresse de Paï, célibataire. **Pourquoi ?**

Aussi quand Porourangi leur annonce qu'il attend un enfant de sa compagne allemande, il provoque une dispute avec son père. Paï est choquée par les propos de Paka et s'enfuit.

Les propos de Paka sont durs. Pouvait-on imaginer qu'il rejette ainsi sa petite-fille ?

Porourangi la rejoint dans la pirogue. Il tente de la consoler et lui propose finalement de partir avec lui, en Europe.

Le lendemain, Paï quitte ses grands-parents.

Sur la route qui les mène à l'aéroport, elle semble absente. Soudain, après une vision de la baleine, elle demande à son père de la ramener chez ses grands-parents. **Pourquoi ?**

Que pense-t-elle faire ?

Elle se précipite pour prévenir Paka de son retour. Mais, plongé en pleine discussion pour trouver un nouveau chef de clan, il l'ignore. **Que ressent Paï à ce moment-là ? Pourquoi Paka lance-t-il son projet maintenant ? Attendait-il le départ de Paï ?**

Le lendemain, à la sortie de l'école, Paï apprend par un camarade que son grand-père monte une école pour enseigner les traditions. **Paï ne semblait pas au courant. Pourquoi ?**

Elle se rend à la cérémonie d'ouverture.

Paï ne respecte pas la place qui lui est réservée et se fait chasser par Paka. Quand les exercices rituels commencent, Paï veut participer. Paka se met en colère et la chasse à nouveau.

Pourquoi ne respecte-t-elle pas sa place ? Si elle avait obéi aux injonctions de son grand-père, l'aurait-il accepté dans le groupe ?

Paï s'éloigne à regret.

Nous suivons Paka qui enseigne le chant sacré aux garçons. Paï se glisse à la fenêtre pour les espionner. **Quel est son but ?**

Les jours passent.

Les garçons apprennent à manier le taiaha, le bâton sacré. L'un des garçons, Hemi tente en cachette d'enseigner ce qu'il apprend à Paï. Mais Paka les surprend et se fâche.

A-t-il expliqué aux garçons que seuls les mâles peuvent devenir chef ?

Le soir, Paï présente ses excuses à Paka. Il se met en colère et cherche à la remettre à sa place. Paï est choquée. Mais sa grand-mère s'interpose en lui rappelant que si Paka est le

chef de la communauté, elle est le chef à la maison.

C'est la deuxième fois que la grand-mère intervient pour aider Paï. Fait-elle ça pour sa petite-fille ou pour elle-même ?

Plus tard, elle apprend à Paï que son oncle Rawiri fut un champion de taiaha. **Pourquoi ?**

Le lendemain, Paï rend visite à son oncle. Nous découvrons un squat de drogués.

Quelle impression fait Rawiri aux enfants ?

Rawiri finit par accepter d'enseigner le maniement du bâton, autant pour Paï que pour défier Paka. **Pourquoi réagit-il ainsi ?**

Les jours passent. Paï poursuit son entraînement. **Comment Paï parvient-elle à cacher sa formation ?**

Le père d'Hemi vient assister à un entraînement. Mais il repart aussitôt avec son gang, en promettant à Hemi de revenir.

Hemi est déçu. Il s'isole derrière l'école et défie Paï. Elle remporte le combat. Alerté par le bruit du combat, Paka survient et gronde Paï qui, selon lui, a brisé une règle sacrée. **Laquelle ?**

Plus tard, Paka décide d'emmener les garçons, à l'exception d'Hemi pour l'épreuve finale. **Pourquoi Hemi est-il mis à l'écart ?**

En mer, Paka jette le pendentif de dent de baleine qu'il porte au cou puis demande aux enfants d'aller le chercher ; celui qui lui ramènera sera le nouveau chef.

Aucun des garçons ne revient avec la dent. Paka est effondré. **Pourquoi ne donne-t-il pas ensuite sa chance à Hemi ?**

De retour chez lui, Paka s'isole dans sa chambre. La grand-mère de Paï a préparé ses affaires et quitte la maison avec sa petite-fille. Elles partent habiter chez Rawiri.

Que veut-elle faire comprendre à Paka en quittant avec Paï sa maison ? Paka va-t-il le deviner ?

La nuit venue, Paka et Paï, chacun de leur côté, prient leurs ancêtres. La baleine apparaît.

Le lendemain, Paï part en bateau avec Rawiri. Elle veut récupérer le pendentif de Paka. Elle plonge et reste longtemps sous l'eau.

Qu'ont pensé les enfants de cette longue période d'attente ?

Paï ressort enfin avec la dent.

De retour chez elle, elle la montre à sa grand-mère. Celle-ci décide de ne pas la montrer à Paka. *Pourquoi ?*

Avant de partir, Paï dépose près de Paka une invitation pour le concert de l'école : il est son invité d'honneur. *Pourquoi ne lui parle-t-elle directement ?*

Lorsque Paka se décide à se rendre au spectacle, il est arrêté par les appels des baleines. Il découvre les baleines échouées sur la plage.

Paï, en larmes fait un discours émouvant pour témoigner de l'affection qu'elle porte à Paka et raconte la légende qui relie sa famille à Pike.

Pourquoi pleure-t-elle ?

Après le spectacle, toute la communauté apprend le drame qui se joue sur la plage et rejoint Paka. Ils vont tenter de sauver les baleines en les humidifiant, sous le regard de Paï.

Paï explique que la plus grosse baleine est la baleine de Païkea, venue auprès des hommes car ils ont des ennuis. *Pourquoi croit-elle ça ?*

Au matin, épuisés, ils baissent les bras et s'apprêtent à rentrer chez eux résignés à voir mourir les baleines.

Paï reste seule. Elle grimpe sur la plus grosse baleine, la caresse, et lui intime silencieusement l'ordre de partir.

La grand-mère de Paï s'inquiète qu'elle ne l'ait pas suivie. Elle l'aperçoit juchée sur le dos de la baleine qui s'éloigne, entraînant les autres baleines à sa suite. *Que comprend-on à ce moment-là ?*

La grand-mère remet la dent à Paka. *Comprend-il ?*

Au loin, Paï s'enfonce dans les flots.

Paï se réveille à l'hôpital. Elle découvre que Paka, à son chevet, lui a glissé le collier dans sa main.

Plus tard, menés par Paï qui entame le chant sacré, les hommes de la communauté pagaient pour amener la pirogue du village au large, face à la mer. Paka se tient à ses côtés, fier.

Que peut-on supposer des nouvelles relations entre Paï et son grand-père ?

LES PERSONNAGES

Paï

Marquée par le drame de sa naissance, sa situation est compliquée.

Elle est vue par son grand-père comme une fille de sa famille, donc moins intéressante qu'un garçon ; alors qu'elle voudrait qu'il l'aime, tout simplement.

Têtue, bornée, elle va défier son autorité pour chercher à exister à ses yeux, pour se montrer digne d'une admiration égale à celle qu'elle lui porte.

Elle semble différente des autres.

Pourquoi ? A-t-elle les qualités d'un chef (qualités oratoires, qualités de meneuse, force égale à celle des garçons) ?

Paka

Le vieil homme, déchiré entre le respect de la tradition et l'amour filial qu'il éprouve pour sa petite-fille, porte la lourde responsabilité de transmettre l'héritage spirituel et historique d'un peuple.

Il essaie de ranimer la flamme qui animait la communauté, cette fierté des traditions que les jeunes (comme ses fils) semblent avoir perdue.

Il est aussi entêté que sa petite-fille.

La grand-mère

S'il est le chef du village, à l'intérieur de la maison, c'est elle qui décide.

Qu'incarne-t-elle ? L'évolution de la communauté qui cherche à se libérer de la domination masculine ?

On pourra se poser la question sur qui a le plus influencé Paï, de sa grand-mère ou de son grand-père, et les valeurs que les deux lui ont transmis.

Porourangi

Le père de Paï l'a apparemment abandonné peut de temps après sa naissance à ses propres parents.

Pourquoi ? A-t-il fui pour oublier la mort de sa femme ? S'est-il brouillé définitivement avec son père à cause du choix du nom de sa fille ?

Ce qui est sûr, c'est que cette épreuve l'a changé radicalement (physiquement et culturellement). C'est un autre homme qui revient, un homme qui s'est créé de nouvelles racines tout en cherchant une manière d'entretenir et de transmettre sa culture.

Rawari

L'adolescent maigrelet de la première séquence est devenu un adulte costaud, bien en chair, et désœuvré. Il se drogue, affalé toute la journée sur le canapé d'un squat qu'il partage avec ses amis. Il lui manque un but. C'est Paï qui va le lui donner. Rawari se reprend en main, se remet au sport et retrouve sa dignité.

PISTES POUR L'EXPLOITATION

Un conte initiatique

On pourrait résumer l'histoire ainsi, celle d'une petite fille qui a l'âme d'un chef mais qui doit le prouver à sa communauté en accomplissant un fait extraordinaire à même de convaincre les plus sceptiques.

Pour cela elle doit trouver des alliés (sa grand-mère, son oncle et Hemi) qui lui transmettent leur savoir pour se battre et mener une communauté, s'affirmer en tant que fille face aux garçons.

La voix off

Quel effet produit Paï en tant que narratrice. Est-ce un souvenir qu'elle évoque ? Ou dispose-t-elle d'une omniscience qu'elle ne révèle qu'au spectateur ?

En apportant son éclairage sur les scènes, elle nous impose son point de vue, nous rend complice des événements qui se déroulent. Nous assistons à son avènement en tant que chef.

Le Dieu baleine

La baleine que l'on aperçoit tout au long du film, est-ce une simple baleine, une baleine imaginée par Paï ou celle de la légende ?

Nous entrons ici dans la dimension fantastique du récit. Cette baleine vient s'échouer avec son troupeau sur la plage. Jusqu'ici, c'est une banale catastrophe naturelle comme tant d'autres. Mais l'action de Paï, sa connivence (imaginée par le spectateur ?) avec la baleine relèvent du surnaturel. Seul un être fantastique (une descendante d'un dieu) peut sauver une déesse.

Si cet échouage massif n'est pas une coïncidence, que peut-il signifier pour la communauté Maori ? Pourquoi les baleines viennent-elles s'échouer ? Que veulent-elles montrer aux Hommes ? Et à Paka ?

Un état des lieux de la société Maori

Chacun des personnages incarne un pan de la société. Paï, le renouveau, Paka, la tradition, Porourangi, le rejet des traditions, Rawari, l'absence de but, et la grand-mère la rébellion. C'est une société qui se délite, qui sombre. Les coutumes se perdent, disparaissent parce qu'elles ne sont plus en adéquation avec la société moderne. Avec elles disparaissent la fierté d'un peuple et ses racines.

La seule échappatoire est dans la fuite (à l'étranger ou dans les drogues).

Sans racine, difficile de se forger une identité. Paï se cherche, tente de se construire une personnalité par rapport à ses grands-parents sans trouver de reconnaissance. Elle se heurte à un mur qu'elle ne peut abattre seule.

C'est en recréant ce lien communautaire, en modernisant les traditions pour les adapter à la société moderne et aux aspirations des femmes et de la nouvelle génération de Maoris que Paï va trouver sa place et sauver son peuple.