

ARUC - Design et culture matérielle : la création et la concertation comme leviers de développement des individus et des communautés autochtones

Des nouvelles de *La Boîte Rouge vif*

Édition Printemps-Été 2012

VOLET *Produits de diffusion*

par : Claudia Néron

Ateliers de sélection des objets

Après avoir complété la tournée de concertation auprès des 10 nations autochtones du Québec et des Inuit pour le renouvellement de l'exposition permanente du Musée de la civilisation à Québec (déc. 2010 à oct. 2011), l'équipe de *La Boîte Rouge vif* et du groupe *Design et culture matérielle* (DCM), a procédé à plusieurs rencontres avec des groupes de concepteurs autochtones afin de définir les approches muséographiques à appliquer (mai 2011 à avril 2012). À la suite de ces ateliers, des petits groupes de rencontre avec les gens de toutes les nations ont été formés afin de faire la sélection des objets à présenter. Ce travail préalable à la scénarisation se terminera dans les prochaines semaines, ce qui n'a pas empêché l'équipe de débiter la conception du scénario d'exposition qui doit être remis en décembre.

John Tenasco et Élisabeth Kaine

par : Jean-François Vachon

Produits de transmission et de diffusion de la culture guaranie

En juillet dernier, *La Boîte Rouge vif* terminait au Brésil un projet de recherche en trois phases avec 5 communautés guaranies de l'État de Rio de Janeiro. Ce projet, subventionné par le programme *Réalités autochtones* du CRSH, nous a permis de collaborer à la réalisation de plusieurs productions cinématographiques et audiophoniques, de livres, d'objets artistiques et de matériels pédagogiques.

Présentation à Araponga

À la suite d'une première mission de formation de trois mois réalisée en 2008, et d'une activité d'évaluation participative en 2009, un plan de réalisation de produits de transmission et de diffusion de la culture guaranie fut élaboré avec nos partenaires. Ainsi, chaque participant, avec l'aide de sa communauté, a défini les paramètres de leur autoreprésentation et a proposé des projets mettant en scène la culture traditionnelle et contemporaine afin de stimuler le leadership des intervenants culturels autochtones et de motiver les jeunes à participer au développement communautaire.

L'équipe de La BRv, dirigée dans ce volet par Denis Bellemare, a donc accompagné les participants dans les phases de préproduction, de production et de postproduction de leurs projets respectifs. Les résultats ont été présentés au public dans le cadre d'un important festival brésilien à Paraty.

Nous sommes présentement à l'étape d'analyse du projet de recherche. Restez à l'écoute pour la synthèse dans un prochain numéro du journal. Les produits de transmission et de diffusion de la culture guaranie créés dans le cadre de ce projet sont accessibles à *La Boîte Rouge vif*.

Pochette DVD de Marcos Peralta

Troupe Maikan

Cette année, Jean St-Onge et la troupe théâtrale *Maikan* ont poursuivi leur rêve artistique de replacer la culture et la création au cœur même du processus de développement communautaire de la nation innue. Grâce à une troisième subvention du Conseil des arts du Canada, « Transmission de l'héritage des aînés aux jeunes », la troupe *Maikan* a pu terminer la phase créative de la pièce théâtrale *Tshakapesh*, en mettant en scène les deux derniers épisodes de la pièce : *Le poisson avaleur* (épisode 6) et *Vers le monde céleste* (épisode 7). Cette transmission de l'héritage d'un conte légendaire innu s'est donc réalisée en misant sur la langue, la tradition orale des contes et légendes innus et sur l'art de la fabrication des marionnettes et des décors, du jeu théâtral ainsi que de la gestion d'un projet et d'une équipe.

La mise en scène s'est faite grâce à l'apport d'un professionnel du théâtre de marionnettes habitables, Dany Lefrançois, directeur artistique du théâtre *La Tortue Noire*. La mise en scène des trois derniers tableaux s'est déroulée, au Petit Théâtre de l'Université du Québec à Chicoutimi en juillet et en août derniers.

Cette année, une importance plus grande fut apportée aux effets scéniques, répondant ainsi à la création de nouveaux éléments scéniques misant sur l'autosuggestion et le spirituel. Pour y parvenir, l'emphase a été mise sur l'exploration et l'exploitation de la lumière et des jeux d'ombres, ajoutant ainsi à la magie de l'espace théâtral propre à la troupe *Maikan*.

VOLET

Développement et produits novateurs

Exposition métiers d'arts (EMA)

Du 19 avril au 10 juin 2012, le Centre d'exposition EMA, à Trois-Rivières, a accueilli l'exposition *Atikamekw : une culture vivante*. Cette exposition a présenté les créations de dix artisans des trois communautés atikamekw : Manawan, Opitciwan et Wemotaci.

Les visiteurs ont pu admirer des produits innovateurs conçus par des maîtres-artisans et des jeunes de la relève, ainsi que des produits traditionnels illustrant les techniques, matériaux et thèmes ancestraux qui informent les créations contemporaines des artisans.

Ce projet de vitrine pour l'artisan atikamekw est une initiative de l'équipe *Design et culture matérielle* (Université du Québec à Chicoutimi, Université de Montréal et *La Boîte Rouge vif*) et de la *Coopérative de Solidarité des Arts Nehirowisiw*, qui regroupe des artisans et des artistes de la Nation Atikamekw. Le design du dispositif d'exposition est le fruit d'une collaboration entre la Coopérative et Myriam Viau, une étudiante finissante en design industriel à l'Université de Montréal.

La *Coopérative de Solidarité des Arts Nehirowisiw* est une entreprise en économie sociale destinée aux artisans et artisanes atikamekw. Son objectif est de favoriser l'entrepreneuriat collectif, la transmission des savoir-faire traditionnels et la mise en valeur des traditions et valeurs de la culture en s'appuyant sur l'innovation. La valorisation et le renouvellement des produits issus des savoir-faire ancestraux y sont réalisés par la mise en œuvre de nouveaux modèles de collaboration et de production collectives et intergénérationnelles par le développement d'approches novatrices de formation et de transmission à la relève et par un développement durable axé sur le développement social et culturel des communautés.

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter *Artic Design, Opening the Discussion*, edited by Päivi Tahkokallio (pages 60-67), University of Lapland, 2012

VOLET Concertation

par : Pierre De Coninck

L'exposition permanente « Espace Premières Nations et Inuit » (EPNI) et le kit de validation: un aperçu

Dans le cadre de la conception de la future exposition permanente portant sur les Premières Nations et les Inuit du Québec, qui sera présentée l'automne prochain au *Musée de la Civilisation* à Québec, onze nations autochtones ont été consultées dans leur communauté respective (2011-12). En outre, plusieurs membres des communautés ont aussi été invités à participer à titre de conseiller au sein d'un comité avisé afin de convenir, collégialement et en collaboration avec *La Boîte Rouge vif* et le *Musée de la civilisation* à Québec, des principaux objectifs et des approches muséologiques qui devraient être mis de l'avant par cette exposition auprès des futurs visiteurs.

Au terme des concertations, un kit de validation a été soumis aux personnes ayant participé à la concertation, que ce soit dans sa communauté ou au sein du comité avisé, afin de valider la synthèse des données, issue des 5000 pages de verbatim et des 250 heures d'images filmées.

Dans cet outil de validation, on retrouve trois livrets présentant les principaux objectifs de l'exposition, les objectifs des Nations, les approches muséologiques, les énoncés touchant la mise en exposition issus des trois ateliers créatifs (auxquels des artisans autochtones ont participé), des esquisses illustrant la mise en espace et l'organisation des principaux thèmes abordés, quatre tableaux présentant la synthèse des principaux enjeux et thèmes qui ont été évoqués lors des concertations, et finalement une carte «roue» qui rassemble l'ensemble de ces tableaux en une seule illustration.

La validation de ce kit s'est faite par le biais d'entrevues téléphoniques, de type semi-dirigé, au cours des mois d'octobre et de novembre 2012. Onze personnes ont participé à la validation des données.

Sur le fond, les avis obtenus confirment la validité des propos retranscrits dans le kit de validation ainsi que le choix des thèmes regroupant les enjeux autour des axes « Mémoire », « Réseautage » et « Savoirs et connaissances ». Ils confirment également que le document présente une vision globale et actualisée des principaux enjeux et problèmes qui sont vécus et ressentis au sein des communautés autochtones. La majorité des interventions portaient sur des compléments d'information et/ou sur l'importance de souligner tel fait ou tel événement pour leur communauté, ou encore, sur la terminologie, par exemple.

Sur la forme, les propos portaient sur l'importance et la prudence qu'il conviendra de porter quant à la façon de présenter et de traiter certains sujets propres à leur culture. On invite donc à faire preuve de prudence non seulement sur «ce qui sera dit» (respect de la tradition, du sacré et des rituels), mais aussi de « comment se sera dit ou présenté » (éviter le piège du folklore; donner une image vivante de leur culture).

Enfin, le kit de validation a reçu un très bon accueil de la part de toutes les personnes interrogées. Elles sont impressionnées par la qualité de ce kit, tant au niveau de sa rigueur analytique que de sa qualité graphique (création de l'assistante de recherche Renata Marques Leitão), mais aussi par les énergies et initiatives investies tout au long du processus de conception de la future exposition permanente « Espace Premières Nations et Inuit. » Elles sont confiantes et elles sont impatientes de découvrir le résultat à l'automne 2013.

Un projet pilote d'art et de culture à Uashat

« Notre band ». Oeuvre produite par un groupe d'élèves de la première secondaire de l'École Manikanetish et exposée dans le hall du nouvel édifice du Conseil de bande de la communauté de Uashat Mak Mani-Utenam.

Diane Laurier, co-chercheuse responsable du volet de l'éducation artistique, accompagnée de Diane Savard enseignante en arts plastiques, sont allées réaliser un projet pilote d'art et de culture qui consistait à faire vivre à certains élèves de la communauté de Uashat mak Mani-Utenam une expérience qui les a menées à la production de quatre audioguides déposés sur le site TRASS (trass.qc.ca), un site Internet qui propose aux élèves de tout le Québec de créer en réseau. Les deux groupes d'élèves qui ont participé au projet sont issus de la cinquième année de l'École Primaire Johnny Pilot et de la première secondaire de l'École Manikanetish. En plus de vivre une expérience les amenant à découvrir ou à approfondir un aspect de leur culture, à entrer en contact avec des artistes de leur communauté, à créer une œuvre d'art collective et finalement

à s'initier à la création de balados, ils font connaître leur environnement culturel immédiat et leur création à toutes personnes désireuse de les apprécier via l'écoute de ceux-ci partout au Québec. Yvette Michel, directrice de l'éducation au secteur administratif de l'ITUM; Évelyne St-Onge, conseillère au conseil de bande et représentante des secteurs du développement communautaire, de l'éducation et de la culture au secteur politique, ont grandement aidé à préparer l'ensemble du projet.

Soulignons la participation et la générosité des artistes Ernest Dominique, Philippe McKenzie et Shauit; des agents culturels Lauréat Moreau et Jean St-Onge du Musée Shaputuan et Moïse Jourdain du Studio Inniun; des professeurs Chantale Giguère, Sandra Lévesque et Jean-François Rancourt; et du professionnel de recherche en art numérique de la BRv, Jean-François Vachon.

L'élaboration d'un programme court UITAMU : le passeur culturel des arts des Premières Nations

Le secteur de l'éducation du projet ARUC, en collaboration avec le Centre des Premières Nations NIKANITE de l'UQAC, a entamé depuis une année déjà la conception du tout premier programme court visant la formation de passeurs culturels des arts des Premières Nations. Aujourd'hui plus que jamais, les artistes autochtones se retrouvent devant une impasse : un désir de créer et de diffuser leurs œuvres sans support financier, un irritant maintes fois souligné chez l'ensemble de nos partenaires. L'intention de *UITAMU: le passeur culturel des arts des Premières Nations* est donc de leur apporter un soutien en ce qui a trait à la gestion et à la promotion de leur travail. Divers professionnels et non professionnels oeuvrant de près avec le milieu de l'art autochtone sont visés par UITAMU: enseignants, agents culturels, aînés, intervenants sociaux, travailleurs culturels dont le champ d'action est lié à la diffusion artistique (musées, centres historiques, centre d'artistes autogérés, bibliothèques, centres culturels, centres communautaires), éducateurs spécialisés, intervenants et amateurs travaillant auprès des jeunes. Nous projetons que le programme soit offert en septembre 2013.

Les personnes intéressées à en connaître davantage au sujet de ce programme sont priées de s'adresser à Sophie Riverin, chargée de gestion, Centre des Premières Nations Nikanite, (418) 545-5011 poste 2554. Voici la liste des personnes du comité consultatif interdisciplinaire qui collaborent à la conception de ce programme.

Organisations culturelles autochtones

Manon Barbeau et Virginie Michel (Wapikoni mobile); Hélène O'Bomsawin, fondatrice de la troupe de danse Pildouwi et directrice des études à la retraite (Cégep d'Alma); Evelyne St-Onge (Conseil de bande de Uashat); Danielle Hervieux (Institut Tshakapesh).

Artistes autochtones

Ernest Aness Dominique (peintre et propriétaire du Centre AGARA); Réal Jr. Leblanc (diplômé du programme en arts visuels des Premières Nations et cinéaste); Guy Sioui-Durand (sociologue, critique d'art et commissaire indépendant); Christine Sioui-Wawanoloath (sculptrice et peintre abéna-kise-wendate); Sonia Robertson (artiste pluridisciplinaire et étudiante art-thérapie).

DEUXIÈME PARTIE // L'ACTION SUR LE TERRAIN: LA CRÉATION D'AUDIOGUIDES À UASHAT MAK MANI-UTENAM. CET ARTICLE EST LE DEUXIÈME D'UNE SÉRIE DE TROIS PORTANT SUR LA MISE SUR PIED D'ACTIVITÉS CULTURELLES ET ARTISTIQUES DESTINÉES AUX JEUNES DE LA COMMUNAUTÉ UASHAT MAK MANI-UTENAM. SI LE PREMIER ARTICLE SAUBIER, 2012) TRACONANT DE LA PRÉPARATION DES ACTIVITÉS, LE SECOND RELÈVE LES ÉVÉNEMENTS ENVOYANT L'ACTION SUR LE TERRAIN, ACCRUS QUE LE TROISIÈME SERA CONSACRÉ À L'ÉVALUATION DE L'EXPERIENCE.

LE CONTEXTE
Depuis plus d'une décennie d'années, l'établissement des arts (artistes) dans des contextes communautaires (particulièrement en lien avec le projet de recherche) est un enjeu de plus en plus important. L'objectif de ce projet est de créer un espace de dialogue et de transmission de l'art autochtone. L'objectif de ce projet est de créer un espace de dialogue et de transmission de l'art autochtone. L'objectif de ce projet est de créer un espace de dialogue et de transmission de l'art autochtone.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la revue *Vision*, Numéro 73, Juin 2012, pages 14-18 et Numéro 74, Novembre 2012, pages 22-23-24.

LES EXPOSITIONS sur la route ...

par : Lyse Emond

Ashini Eshken mak Mikuan

Le Musée amérindien de Mashteuiatsh était très fier et heureux de présenter cet été l'exposition « Ashini Eshken mak Mikuan » de l'artiste Allen Grégoire. Ce dernier réalise d'abord de magnifiques dessins composés d'animaux et de personnages inspirés des légendes et des contes innus puis il anime ses sujets en sculptant des œuvres grâce à son imagination très fertile. Allen Grégoire se réalise comme artiste et artisan en exprimant sa culture vivante par des œuvres originales. La création de ces nouvelles œuvres fut réalisée grâce à l'aide du Conseil des arts du Canada, après quatre années d'un cheminement exemplaire d'un minutieux travail du sculpteur.

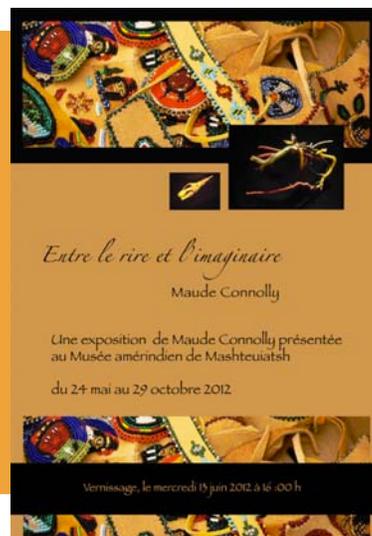

Allen Grégoire

par : Lyse Emond

Entre le rire et l'imaginaire

Maude Connolly, artiste peintre ilnue, fut invitée par le Musée amérindien de Mashteuiatsh à exposer ses œuvres durant l'été 2012. Maude s'intéresse à la peinture depuis quelques années. L'artiste peintre nous convie dans son univers et nous fait découvrir la source de son inspiration première : sa culture et sa famille. Cette exposition est devenue possible grâce au Conseil des arts du Canada, mais surtout grâce au partenariat entre l'artiste Maude Connolly, membre de l'Alliance des artisans, La Boîte Rouge vif et son agente culturelle Lyse Emond ainsi que le Musée amérindien de Mashteuiatsh. Maude Connolly mérite cette belle reconnaissance, elle qui se montre toujours motivée et qui aspire à une exposition solo d'envergure nationale.

par : Lyse Emond

Passages Migratoires

Quelle belle expérience que celle d'avoir assuré la tournée canadienne de l'exposition *Passages Migratoires* de septembre 2009 au mois d'avril de cette année. Elle est maintenant de retour à *La Boîte Rouge vif* après s'être arrêtée pour une dernière fois au Musée des Abénakis à Odanak, à l'été 2012. Que ce soit lors de son passage au Musée amérindien de Mashteuiatsh, au Musée Shaputuan de Uashat, au Centre d'exposition de l'Université de Montréal, au Prince of Wales Northern Heritage Centre de Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) et au Haida Gwaii Museum at Kaay Linagaay (Colombie-Britannique), partout l'exposition fut très appréciée, et les artisans ont brillé par leurs œuvres. Bravo à tous pour cette belle et exceptionnelle réalisation artistique.

Artisanat Eskuan

Les artistes Johanne Blacksmith et Allen Grégoire ont récemment fait l'acquisition d'un atelier boutique d'art autochtone dans la communauté de Mashteuiatsh. L'ancien commerce *Le Tipi* s'affiche maintenant en tant que *Artisanat Eskuan, boutique atelier*. Allen et Johanne travaillent fort à changer la philosophie du site, et innovent à leur rythme pour en faire un lieu qui leur ressemble : un site de transmission où les artisans seront actifs sur place en faisant la démonstration des pratiques d'artisanat traditionnelles novatrices.

Toutes nos félicitations aux nouveaux entrepreneurs pour leur grande persévérance et leur motivation profonde, garants de leur réussite.

Échange coopératif - 2011 Les Tables parlantes

Johanne Blacksmith

Christine Lamirande
O'Bomsawin

Lise Bibeau

Maude Connolly

La Boîte Rouge vif et six femmes artistes ont récemment bénéficié d'une subvention du programme d'*Échange coopératif* du Conseil des Arts du Canada (2011). Elles ont ainsi pu réaliser un projet commun en se consacrant entièrement à leurs créations. Les racines culturelles des nations abénaquises et ilnues se sont métissées au cœur d'une production d'œuvres / mobiliers afin de transmettre les connaissances issues de trois générations d'artistes : Johanne Blacksmith, Diane Blacksmith, Maude Connolly, Lise Bibeau, Christine Lamirande O'Bomsawin, Caroline Michon et Lyse Emond. Stimulées par une recherche sur les racines communes aux vies des femmes autochtones ainsi que par des rencontres d'échanges de savoir-faire traditionnels, elles ont pu échanger sur leurs vies de femme et faire ensemble une production de « tables parlantes ».

La Boîte
Rouge
V I F

Comment nous rejoindre

La Boîte Rouge vif
930 Jacques-Cartier Est
Chicoutimi, Québec
G7H 7K9
Tél : (418) 545-5523
Fax : (418) 545-5027
Courriel : laboiterougevif@yahoo.com

