ENRACINER | DÉRACINER

Ontario

AFÉAO arts en direct

© 2018 – Association francophone pour l'éducation artistique en Ontario, dans le cadre du projet De l'œuvre à l'expo, Enraciner | Déraciner

Photo : AFÉAO

1- Qui est Karl Chevrier?

Artiste algonquin originaire de la Temiskaming First Nation de Notre-Dame-du-Nord

L'artiste dans son atelier avec une de ses œuvres. L'œuvre a été offerte par l'artiste à un organisme de charité qui appuie des personnes ayant des handicaps.

The Offering (*L'offrande*), 2014. Panache d'original.

SCULPTEUR | Gardien des traditions

- **Enseignements traditionnels reçus des aînés pour l'apprentissage des arts et métiers ancestraux du peuple algonquin (p. ex., canots et paniers en écorce; ornementation en aiguilles de porc-épic; confection de vêtements en cuir).**
- **En 1992, il est immobilisé suite à une blessure au genou. Il se met à dessiner et commence à créer des œuvres d'art. Jusque là, il faisait carrière en construction.**
- **Formation en arts visuels, White Mountain Academy of Arts (2002), programme de 4 ans offrant un apprentissage formel au dessin, à la peinture et à la sculpture.**
- **Artiste pluridisciplinaire, il maîtrise plusieurs techniques, mais montre une disposition marquée pour la sculpture ainsi que l'installation en art contemporain.**
- **Il s'intéresse à l'art performance et aux œuvres réalisées à partir de matériaux rebus auxquels il donne une nouvelle vie dans des sculptures d'assemblage.**
- **Ses œuvres racontent l'histoire de ses ancêtres. Comme eux, il est gardien du savoir.**

ARTISTE VISUEL : ses expositions

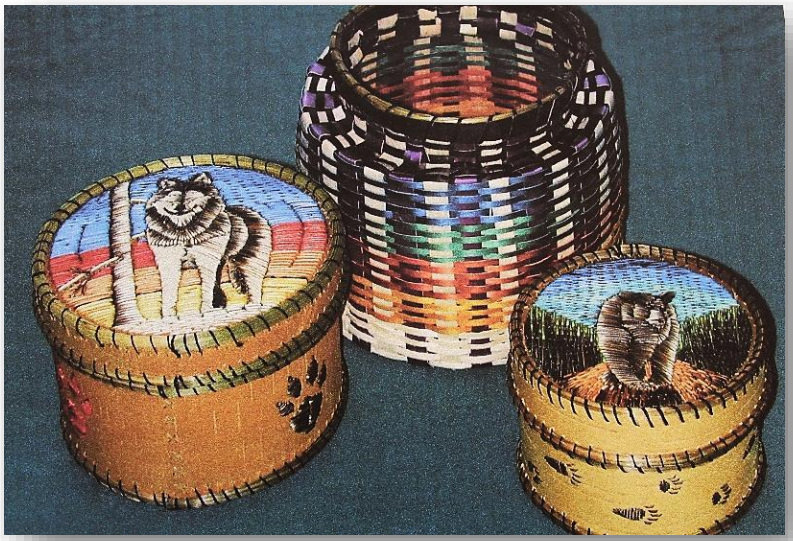
Exposition de ses œuvres :

- **AKI ODEHI | CICATRICES DE LA TERRE-MÈRE, Université du Montréal (2017), Centre d'exposition de Val d'Or (2018)**
- **KARL CHEVRIER : SCULPTURE AND PAINTINGS, Temiskaming Art Gallery (2012)**
- **MUSÉE DE LA MAISON DU FRÈRE-MOFFET DE VILLE-MARIE**
- **VERT CRÉATION, Centre d'exposition de Val-d'Or (2014)**
- **Ses œuvres font partie de collections privées et sont exposées dans des galeries en Abitibi, au Témiskamingue, à Rouyn-Noranda**

FORMATEUR : travail auprès des jeunes et des adultes

Ateliers offerts :

- **FABRICATION DE CANOT D'ÉCORCE**



- **TECHNIQUES TRADITIONNELLES (PANIERS D'ÉCORCE) DANS SA COMMUNAUTÉ**

- **ATELIERS DE DESSIN ET DE PEINTURE POUR ADOLESCENTS**

- **ATELIERS SCOLAIRES, COURS D'ARTS VISUELS RÉGION TÉMISKAMINGUE, NORD DE L'ONTARIO**

AFEAO arts en direct

DOCUMENTATION - vidéos

- **KARL CHEVRIER : À LA FOIS CONTEMPORAIN ET TRADITIONALISTE**

  https://telequebec.tv/contenu/karl-chevrier-a-la-fois-contemporain-et-traditionaliste

- **FAB Télé-Québec (2020) - principal figurant, l'artiste enseigne à sa communauté, les étapes de fabrication d'une embarcation en écorce : du bouleau à la mise à l'eau d'un canot. 12:21**

  https://www.facebook.com/LaFabriqueculturelle.tv/videos/construire-un-canot-d%C3%A9corce-traditionnel/556960274947840/

- **KARL CHEVRIER, UN ARTISTE DE TEMISKAMING FIRST NATION, le travail de l'artiste, conception et création d'une sculpture extérieure *La danseuse en métal***

  https://www.youtube.com/watch?v=6qDRCOMgxMU

- **CARNET DE VISITE – Carnet #5 – Contact humain et tradition. La Télévision Communautaire du Téminscamingue. 43:44 à ..**

  https://www.youtube.com/watch?v=QIX1966Gk5c

- **4 ARTISTES AUTOCHTONES FIERS DE LEUR CULTURE - UN PONT ENTRE DEUX CULTURES (2013)**

  https://youtu.be/PxUB8oOivYg

- **RAPPROCHEMENT DES PEUPLES – Karl Chevrier, Artiste algonquin, CULTURAT**

  https://www.youtube.com/watch?v=C9hry3ZJjOI

DOCUMENTATION – articles de presse

- La guérison par l'art : La transmission des enseignements traditionnels avec KARL CHEVRIER, Geneviève Lemire-Julien, Indice bohémien, 2023.

  https://indicebohemien.org/2023/05/la-guerison-par-lart%E2%80%AF-la-transmission-des-enseignements-traditionnels-avec-karl-chevrier/

- *KARL CHEVRIER : marquer son territoire à coups* d'art, Ariane Ouellet, Indice bohémien, 2017.
  http://www.indicebohemien.org/articles/2017/06/karl-chevrier-marquer-son-territoire-a-coups-dart

- *L'artiste autochtone Karl Chevrier offre une œuvre à la Maison du Frère-Moffet* – Marc-Olivier Thibault, Radio-Canada, 2017.

  https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1041072/lartiste-autochtone-karl-chevrier-offre-une-oeuvre-a-la-maison-du-frere-moffet

- Capsule Touristique - Le Pow Wow Abitibiwinni
  https://www.youtube.com/watch?v=NR8K8X7wU1I

DÉMARCHE : lien entre les aînés et les jeunes

« Dans mon travail artistique, ma culture est toujours importante, parce que j'aime raconter par mes œuvres les histoires des aînés. De transmettre ça aux jeunes, je trouve que c'est important ».

« Pendant des années, on a presque perdu notre culture. Quand on perd sa culture, on perd tout ».

« Un artiste, c'est comme une éponge. Tout ce qu'il voit, tout ce qu'il écoute, même ce que le monde jette, l'artiste va l'absorber et créer quelque chose avec ça plus tard ».

« Dans ma langue, le nom traditionnel qu'on m'a donné c'est Tanawta, ce qui signifie « Homme Occupé ».

« Si j'arrête, une partie de moi meurt. Il faut que je continue à travailler. Les choses que j'ai en tête, il faut qu'elles sortent, que ce soit en peinture ou en sculpture. C'est une bonne manière de guérir ».

PRODUCTION DE L'ARTISTE – performance

Aki-Odehi – Cicatrices de la Terre-Mère : Run and Hide

https://telequebec.tv/contenu/aki-odehi-run-and-hide

« Projet rassembleur qui vise la réparation à travers un processus artistique et individuel et collectif, à partir de lieux chargés de sens pour les Anicinabek. C'est un espace de guérison, de cicatrisation par l'art. »

- Sonia Robertson, commissaire

Cette performance/action filmique a eu lieu dans la forêt enchantée du Fort-Témiskamingue en 2017. L'œuvre qui fait partie d'un parcours de guérison et relate les expériences de personnes autochtones ayant vécu des déchirements pendant la période sombre des écoles résidentielles ou pensionnats.

PRODUCTION DE L'ARTISTE – performance

Run and Hide. 2017. Performance où l'artiste et des figurants évoquent l'enlèvement d'enfants autochtones de leurs familles par les autorités.

Aki-Odehi – Cicatrices de la Terre-Mère : Run and Hide

Il utilise sa pratique artistique comme enseignement et véhicule de transmission culturelle. Certaines œuvres reflètent son amour profond pour la nature, tandis que d'autres exposent les blessures du passé liées à la colonisation, ainsi qu'à la surexploitation du territoire et des ressources naturelles.

INSPIRATION DE L'ARTISTE

Photo : Carolann Hughes de OneModernCouple.com

L'artiste dans son atelier, lieu où il travaille en création, avec espace studio aménagé pour formations.

Sa démarche artistique prend racine dans la sagesse reçue des aînés, par la tradition orale et les récits imprégnés de valeurs.

Il utilise sa pratique artistique comme enseignement et vise à transmettre à son tour des aspects de sa culture aux membres de sa nation.

De plus, l'artiste travaille dans une perspective de réconciliation, collaborant à des projets pour éveiller et initier les personnes non autochtones aux valeurs et aux traditions de son peuple.

Sculpture/installation

Photo : Christian Leduc

The First Contact. 2015 de Karl Chevrier et Jacques Baril. Réalisé dans le cadre de Dialogue Deux au MA, le musée d'art de Rouyn-Noranda.

Projet mettant en lumière des duos d'artistes autochtones et allochtones réunis sous le thème du partage et du rapprochement par l'art.

« *The First Contact*, on l'a envisagé un peu sous l'angle du sacré. On a visité mon exposition à Amos que j'ai intitulé les "Missionnaires" pour parler de la trilogie homme/travail/nature. Il (Karl) m'a amené dans la forêt récolter un cèdre avec un de ses amis et de retour à l'atelier, nous l'avons fendu en petites planches très minces. Il y a eu plein de rituel et de respect mutuel dans nos rencontres. »

Sculpture/installation

Photo : Christian Leduc

The First Contact. 2015 de Karl Chevrier et Jacques Baril. Réalisé dans le cadre de Dialogue Deux au MA, le musée d'art de Rouyn-Noranda.

Nos deux canots de cèdre sont confrontés à la réalité des civilisations. Le canot de cèdre bleu ne flotte plus, il lui manque sa toile de flottaison et il devient une sorte de cathédrale bleue dans lequel le canot d'écorce s'est encastré. Toute la symbolique de l'eau vitale, la rivière comme un chemin tout tracé, la forêt comme une cathédrale, le canot de survie. »

- **Jacques Baril, co-créateur**

PRODUCTION DE L'ARTISTE : sculpture/assemblage

Eagle Nest (Nid d'aigle), 2009,
panache d'orignal sculpté,
clous, assemblage de matériaux naturels : branches, os, herbes séchées.
76 cm (diamètre) x 38 cm

L'œuvre évoque la nature, le nid, l'adulte qui veille sur ses petits, la protection, la bienveillance.

Les éléments sont disposés en spirale, en partant d'où sont les petits aiglons et le poisson, à l'intérieur du nid; l'attention est attirée vers l'aigle qui nourrit ses aiglons); les lignes circulaires se poursuivent vers l'extérieur du nid; l'aigle placé au haut de l'œuvre, dont la tête blanche est sculptée, se trouve à l'extrémité de la spirale, en haut à droite.

AFEAO arts en direct

ANALYSE : Objets et symboles chers à l'artiste

Sujet de l'œuvre

L'œuvre évoque la nature, le nid, l'adulte qui veille sur ses petits, la protection, la bienveillance.

Choix de l'artiste

- *L'aigle adulte : panache d'orignal sculpté un ciseau électrique, limé avec dremmel électrique.*
- *Le nid (extérieur) est fait de branches d'épinettes entrelacées et fixées en place avec des clous (cloueuse électrique).*
- *L'intérieur du nid est fait d'herbes séchées placées de façon à imiter la partie plus douillette d'un nid.*
- *Les oisillons sont faits en panache de chevreuil dont l'extérieur a été gravé pour révéler la blancheur à l'intérieur.*
- *Un poisson façonné dans de l'os dont on aperçoit la queue.*

<u>Note</u> : aborder l'œuvre en groupe classe et si désiré, demander à l'élève de développer l'analyse complète d'une autre œuvre en suivant ce modèle – (Imprimer les diapositives-13 à 16)

ANALYSE : Observer l'œuvre et décoder le sujet

Par l'œuvre *Eagle Nest* (Nid d'aigle) 2009, que veut exprimer l'artiste?
Questionnement

1- LA RÉACTION INITIALE

- **Quelle est ta première impression de cette œuvre? Qu'est-ce qui attire ton regard? (émotions et sentiments)**
- **Que ressens-tu en regardant la documentation de cette œuvre? (image mentale, anecdote, souvenir)**
- **À quoi te fait penser cette œuvre? (liens avec ton vécu ou avec ton expérience de l'art - œuvres connues)**
- **As-tu déjà assisté à une scène comme celle-ci en nature, où un animal nourrissait ses petits? Décris tes expériences? Connais-tu une œuvre visuelle, musicale, théâtrale ou de danse qui a un thème semblable?**

2- LA DESCRIPTION

- **Quelle description ferais-tu de l'œuvre?**
- **Décris les objets choisis par l'artiste, les symboles perceptibles. Quels éléments? Quelles lignes, formes, couleurs et textures sont représentés le plus? Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'usage de l'espace?**

Note : aborder l'œuvre en groupe classe et si désiré, demander à l'élève de développer l'analyse complète d'une autre œuvre en suivant ce modèle – Imprimer les diapositives 13 à 17.

ANALYSE : Interpréter et tirer ses conclusions

3- L'ANALYSE DES ÉLÉMENTS ET DES PRINCIPES DE LA COMPOSITION

Lequel des éléments est priorisé? Quel contraste est le plus fort? Comment l'artiste obtient-il l'unité de son œuvre et qu'est-ce qui fait la variété?

4- L' INTERPRÉTATION (Intention de l'artiste et message véhiculé par l'œuvre)

Après avoir observé l'œuvre et l'avoir décrite en profondeur, as-tu des indices sur l'intention de l'artiste dans sa démarche de création?

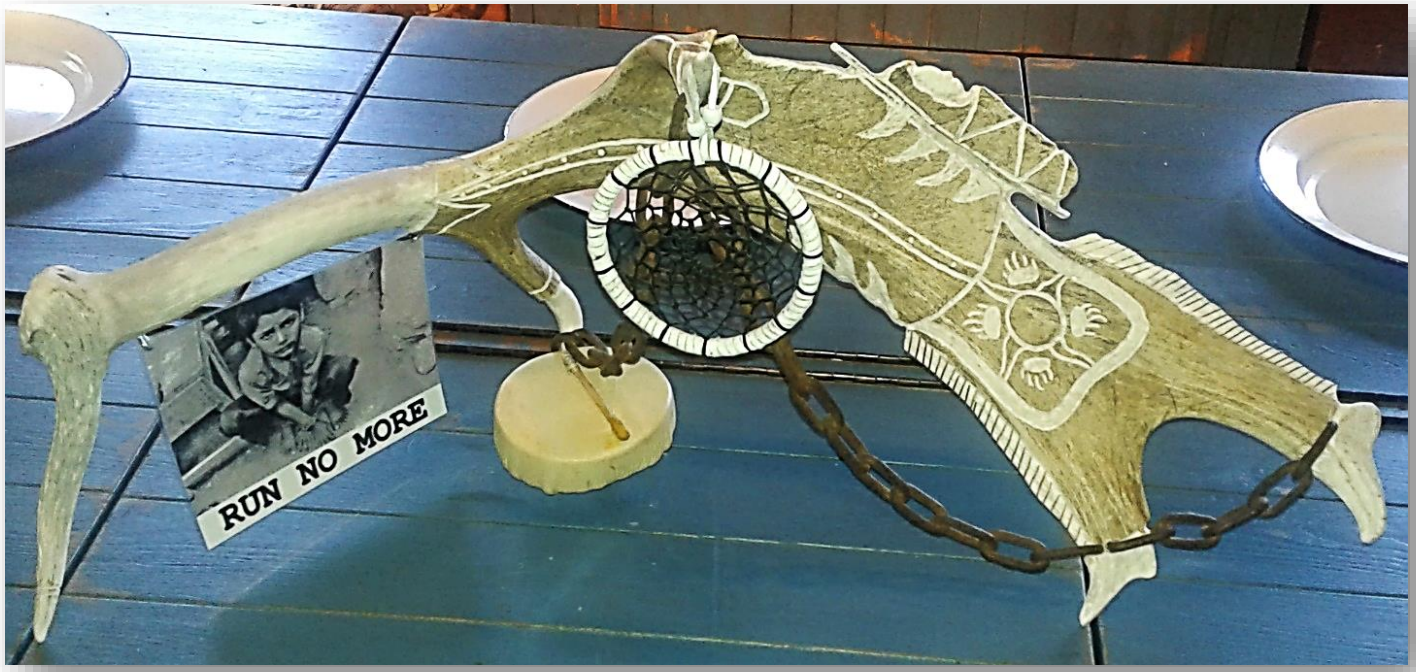
Cette œuvre a été commandée par un client, un cabinet d'avocat. L'avocat a demandé à l'artiste de créer une œuvre qui représente le rôle que joue un avocat pour ses clients.
L'aigle symbolise le messager du Créateur. Comme l'aigle qui veille sur ses petits, l'œuvre représente le rôle de protection que joue l'avocat auprès de son client. Selon la tradition algonquine, les aigles, et par extension leurs plumes sont associés à un grand honneur. La forme circulaire du nid fait allusion au cycle de la vie.

5- LE JUGEMENT (Capacité à émouvoir et à faire réfléchir)

Qu'est-ce que tu apprécies ou admires dans cette œuvre?
Est-ce que cela te motive à vouloir créer, toi aussi une œuvre avec des matériaux naturels? Pourquoi, pourquoi pas?

Karl Chevrier s'inspire des matériaux trouvés en nature, ainsi que de traditions et coutumes qui lui ont été transmises de génération en génération de ses ancêtres. Si tu faisais de la sculpture, quel matériel naturel utiliserais-tu pour créer une œuvre personnelle?

PRODUCTION DE L'ARTISTE : sculpture/assemblage



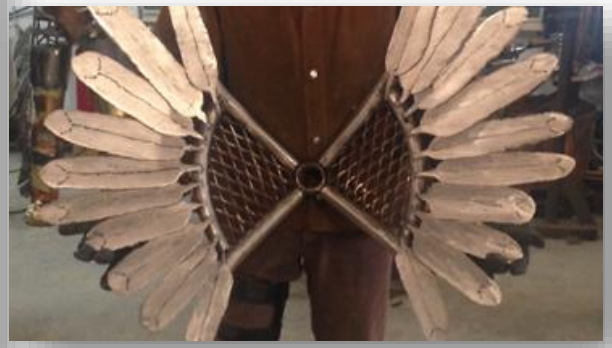
Run No More
(Ne coure plus), 2017,
assemblage : sculpture sur panache d'orignal, chaîne de fer, photo, cuir, babiche, perles.
30 cm x 76 cm

Photos gracieusetés de la Maison du Frère-Moffat

Détail du panache sculpté

Le corps allongé représente un enfant enchaîné qui tente de se sauver de l'école résidentielle. L'inspiration vient d'une photo d'un enfant autochtone (voir photo) qui avait été enchaîné après avoir tenté de se sauver, ainsi que de récits de gens de son milieu.
La figure sur le dos du personnage évoque les milliers d'enfants autochtones retirés de leurs foyers alors qu'ils étaient bébés pendant les « Scoops ».

PRODUCTION DE L'ARTISTE
sculpture/soudure



Détails : *Traditional Dancer*

Traditional Dancer, 2017.
Sculpture en acier, cuivre, laiton.
Installée à la frontière de l'Ontario et du Québec, Territoire traditionnel de la Temiskaming First Nation.

Photo : Karl Chevrier

AFEAO arts en direct

PRODUCTION DE L'ARTISTE : sculpture/soudure

Photo : Carmelle Adam

Cougar, 2014. Acier, 52 cm hauteur x 182 cm longueur x 40 cm profondeur. Œuvre réalisée dans le cadre d'une exposition sur les enjeux d'environnement, « Vert création »,

Photo : Eileen Fisher, Englehart Area Artists

Bark in the Moon (Jape dans la Lune), 2016. Acier 100 cm (diamètre du cerceau) x 43 cm (base)

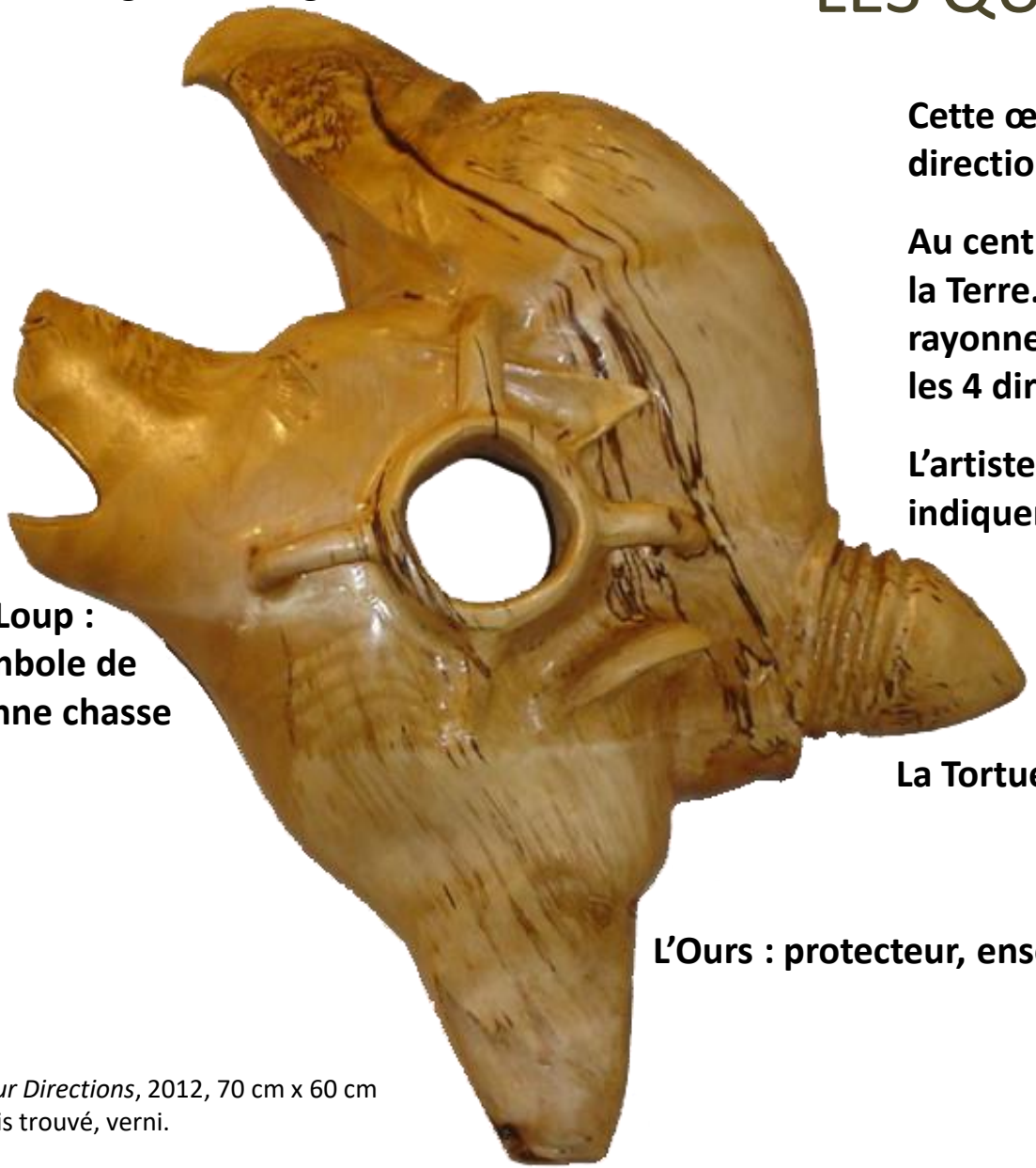
PRODUCTION DE L'ARTISTE : sculpture/bois

Technique de sculpture avec dremmel électrique; ciseau électrique pour les détails

Karl Chevrier dans son atelier. L'œuvre en cours d'exécution s'intitule *Tree of Life*. Elle représente un aigle qui drape l'homme de son aile protectrice.

LES QUATRE DIRECTIONS

L'Aigle : messager du Créateur



Le Loup : symbole de bonne chasse

La Tortue : symbole de patience

L'Ours : protecteur, enseignant

Four Directions, 2012, 70 cm x 60 cm
Bois trouvé, verni.

Cette œuvre représente les quatre directions : Est, Sud, Ouest, Nord

Au centre, une forme circulaire représente la Terre. Les régions surélevées qui rayonnent à partir du centre symbolisent les 4 directions.

L'artiste évoque quatre animaux sacrés qui indiquent les directions :

AFEAO arts en direct

This Adam is Mine, Mother Earth (Détail), 2014. Détail d'un assemblage; œuvre dénonçant le projet d'enfouissement de déchets dans la mine abandonnée (Adam Mine).

Anicinabe, Sculpture argile (expérimentation avec deux types de glaises de la région du Témiskamingue) 2014, 25 cm x 30,5 cm

CRÉATEUR ART ACTUEL ET TRADITION *:* Vidéo

Karl Chevrier parle de son parcours et de sa démarche artistique. L'œuvre dans la photo ci-contre évoque *l'école résidentielle.*

La coiffe aux plumes d'aigle représente le chef, symbole de leadership. Lorsque Karl polissait les plumes, il lui semblait voir apparaître des figures. L'œuvre est un hommage aux victimes et aux survivants des pensionnats.

Karl Chevrier, à la fois contemporain et traditionaliste, La fabrique culturelle.tv.
CLIQUER SUR LA PHOTO POUR VISIONNER LA VIDÉO
https://telequebec.tv/contenu/karl-chevrier-a-la-fois-contemporain-et-traditionaliste

« Très attaché à la spiritualité autochtone, chaque geste qu'il pose a un sens, et ses créations ont pour but de maintenir bien en vie les savoirs ancestraux. »

- La Fabrique culturelle

L'AFÉAO remercie :

- ✓ Karl Chevrier, qui donne à l'AFÉAO le droit d'utilisation et de diffusion de photos prises dans son atelier pour cette ressource et pour d'éventuelles formations pédagogiques.

- ✓ Les diverses cultures des Premières Nations qui nous ont tant appris à travers leurs pratiques artistiques, leurs histoires et leurs perspectives du monde.

- ✓ L'équipe qui a permis de réaliser ce document :
  Conception et rédaction : Marianne Perron-Gadoury
  Validation pédagogique : Julie Courtemanche

- ✓ Photographies ©*Association francophone pour l'éducation artistique en Ontario* ou selon les sources indiquées. Les permissions pour les photos de sources externes n'ont été accordées que pour ce projet. Il n'est pas permis de copier, ni de reproduire, ni de réutiliser ces photos.

L'AÉFAO remercie le ministère de l'Éducation de l'Ontario pour son soutien financier. Cette ressource a été conçue par l'AFÉAO et ne représente pas nécessairement l'opinion du ministère de l'Éducation.

Note : ce document est en cours d'élaboration, veuillez nous contacter pour l'enrichir par vos expériences ou idées ou encore pour corriger toute coquille linguistique que vous y décèleriez. info@afeao.ca

Ontario

AFÉAO arts en direct

© 2018 – Association francophone pour l'éducation artistique en Ontario, dans le cadre du projet De l'œuvre à l'expo, Enraciner | Déraciner