

A portrait of Tarralik Duffy, a woman with long dark hair, wearing a dark top and a necklace with a pendant. She is looking slightly to the right. The portrait is framed by a decorative border of colorful, irregular shapes in shades of blue, yellow, purple, and pink.

TARRALIK DUFFY

Comment puiser l'inspiration
de notre environnement ?

VF1.2

Tarralik Duffy

Tarralik Duffy, est une auteure, graphiste, créatrice de mode et bijoutière, établie entre Saskatoon, en Saskatchewan, et sa ville natale, Salliq (Coral Harbour), au Nunavut.

La présentation qui suit explorera les matériaux et l'environnement qui inspirent le travail de cette artiste aux multiples facettes.

Nous ferons d'abord un survol de l'Inuit Qaujimajatuqangit, épistémologie inuite, afin de voir comment celle-ci influence le processus de création de l'artiste inuite **Tarralik Duffy**.

Ainsi nous saurons ce qui l'a motivée à transformer des os en décomposition en art prêt-à-porter.

« **Inuit Qaujimajatuqangit** » (IQ) est le terme utilisé pour décrire l'épistémologie inuite ou le savoir autochtone des Inuits. Il peut se traduire par « ce que les Inuits ont toujours tenu pour vrai » ou encore « les connaissances traditionnelles des Inuits ».

Chez les Inuits, l'enracinement dans l'« **Inuit Qaujimajatuqangit** » (IQ) a non seulement contribué à leur survie pendant des générations, mais aujourd'hui, favorise la bonne santé et le bien-être personnel et collectif. Ainsi, dans ce contexte, par le biais de l'expression artistique, la transmission des connaissances traditionnelles des Inuits joue un rôle déterminant dans leurs communautés en faisant la promotion d'une société culturellement, physiquement et émotionnellement en santé.

TAGALIK, Shirley. « *Inuit Qaujimajatuqangit* : Le rôle du savoir autochtone pour favoriser le bien-être des communautés inuites du Nunavut » dans *La santé des enfants et des jeunes*. Ottawa, Centre de collaboration nationale de la santé autochtone, 2009-10, p. 1-2.

Inuit Qaujimajatuqangit

« Inuit Qaujimajatuqangit » (IQ), n'est pas le marais où l'eau demeure stagnante et non potable, mais plutôt ce lac en santé où l'eau est toujours en mouvement; là où il y a toujours une rivière qui se jette dans le lac et une autre qui y prend sa source.

Les Inuits ne sont pas pris dans le passé. Afin de survivre, ils sont en constante transformation. Comme l'eau de la rivière qui est toujours en mouvement, les Inuits sont en constant renouvellement.

Traditionnellement, les Inuits vivaient en faisant appel à leur savoir pour assurer leur existence. Cette manière d'exister et ce mode de survie demeuraient les seules façons de se préparer au lendemain et de coexister avec les membres de leur famille élargie.

Le jour où leurs enfants ont dû monter à bord d'avions et de bateaux et qu'ils ont dû subir la rupture des liens familiaux, marque le début d'une période où leurs enfants ont commencé à adhérer à une différente culture.

Ces enfants sont aujourd'hui grands-parents. Et c'est avec fierté que leurs petits enfants se réapproprient leur culture et tissent à nouveau des liens avec les connaissances d'antan.

ANGALIK, Louis. « We Inuit Call Our Children Qiturngat » dans Inuit Qaujimajatuqangit: What Inuit Have Always Known to Be True, sous la direction de Joe Karetak, Frank Tester et Shirley Tagalik, Halifax et Winnipeg, Fernwood Publishing, 2017, p. 83.

« **Inuit Qaujimajatuqangit** » (IQ), c'est ce que les Inuits savent depuis toujours. Dans les termes les plus simples, nous pouvons dire que c'est l'expérience acquise au fil du temps, les lègues de génération en génération.

« **Inuit Qaujimajatuqangit** » (IQ), signifie que l'on connaît de la terre - les noms, les lieux et leur histoire. Cela indique aussi la connaissance de l'environnement arctique — la neige, la glace, l'eau et les conditions du temps et de l'espace que nous occupons.

Le terme englobe le fait d'être en harmonie avec les autres, la terre et toutes les créatures vivantes — et ce qui nous entoure afin de vivre une vie de manière saine et en bonne santé. Ceci engendre un respect profond pour tout ce qui nous entoure.

KALLUAK, Mark. « About Inuit Qaujimajatuqangit », dans Inuit Qaujimajatuqangit: What Inuit Have Always Known to Be True, sous la direction de Joe Karetak, Frank Tester et Shirley Tagalik, Halifax et Winnipeg, Fernwood Publishing, 2017, p. 41.

Inuit Qaujimajatuqangit

La connaissance de la langue, de la culture, des croyances traditionnelles et des visions du monde demeurent essentielles. Ces éléments fournissent un sens et des éléments de connaissance et demeurent une façon pour nous de vivre dans un monde sur lequel nos ancêtres veillent afin que nous puissions survivre et bien vivre.

Inuit Qaujimajatuqangit (IQ) demeure pour les Inuits la vérité par laquelle ils vivent dignement leur vie.

KALLUAK, Mark. « About Inuit Qaujimajatuqangit », dans Inuit Qaujimajatuqangit: What Inuit Have Always Known to Be True, sous la direction de Joe Karetak, Frank Tester et Shirley Tagalik, Halifax et Winnipeg, Fernwood Publishing, 2017, p. 41.

Inuuqatigiitsiarniq : Respecter l'autre et les rapports avec les autres et avoir de la compassion envers les autres.

Tunnganarniq : Promouvoir un bon état d'esprit en étant ouvert, accueillant et intégrateur.

Pijitsirniq : Servir, selon le cas, la famille et la communauté et contribuer à leur bien-être.

Aajiiqatigiinni : Discuter et développer des consensus pour la prise de décision.

Pilimmaksarniq • Pijariuqsarniq : Favoriser le développement des compétences par la pratique, l'effort et l'action.

Piliriqatigiinni • Ikajuqatigiinni : Travailler ensemble dans un but commun.

Qanuqtuurniq : Faire preuve d'innovation et d'ingéniosité dans la recherche de solutions.

Avatittinnik Kamatsiarniq : Respecter et protéger la terre, la faune et l'environnement.

Inuit Qaujimajatuqangit

Comme le souligne la **Dre Heather Igloliorte**, l'adoption par le gouvernement du Nunavut et d'autres organisations des principes reposant sur l'**Inuit Qaujimajatuqangit** fait valoir que le **IQ**, avec son enracinement profond, demeure une mémoire bien vivante, qui aujourd'hui n'a rien perdu de sa pertinence.

Dans le contexte du domaine des arts, **Igloliorte** soutient que la philosophie **IQ** rappelle que pour les Inuits, la façon de respecter leurs ancêtres est de vivre selon cet enracinement de connaissances et de faire preuve d'inventivité et de créativité comme l'ont fait ceux et celles qui les ont précédés.

C'est ce respect, cette inventivité et cette créativité que nous allons voir dans la pratique artistique de **Tarralik Duffy**.

IGLOLIORTE, Heather. « Curating Inuit Qaujimajatuqangit: Inuit Knowledge in the Qallunaat Art Museum ». Art Journal 76, no 2, 2017, p. 103

Environnement

Inuit Qaujimajatuqangit

Salliq, NU. Toutes les Images de cette présentation sont reproduites avec l'aimable autorisation de Tarralik Duffy.

Inuit Qaujimagatuqangit

Grâce à sa marque de mode, **Ugly Fish, Tarralik** crée des vêtements qui rendent les expériences inuites visibles.

Par exemple, ces leggings imprimés avec des caractères syllabiques, créés en 2014, était un moyen de préserver la langue inuite et de la garder visible grâce à la mode.

C'était une de ses premières percées en mode.

Inuit Qaujimagatuqangit

Les créations de **Tarralik** explorent des expériences inuites distinctes, souvent imprégnées d'une dose d'humour et de culture pop.

Cet exemple de graphisme qui a également été imprimé sur des vêtements, est un commentaire sociale au sujet de l'alimentation industrielle suite à la colonisation. C'est un symbole du choc culturel entre les mondes et le consumérisme qui en découle.

Inuit Qaujimajatuqangit

Tarralik est surtout connue pour ses bijoux fabriqués à partir de diverses parties d'animaux récoltés de façon éthique. Vertèbres de béluga, bois de caribou, dents et os d'animaux marins et terrestres provenant du Nunavut, font partie de sa boîte à outils.

On retrouve même des créations fabriquées à partir de moustaches de morse et de fanons de baleines.

Mais comment a-t-elle commencé?

Inuit Qaujimaqatugangit

« Vous savez, les Inuits ont toujours porté des signes venant des animaux. Nous avons toujours eu sur nous des morceaux d'ossements et embelli nos vies de ces éléments, parce que c'est ce que nous trouvons autour de nous. Plus que cela, ces fragments de vie sont les témoins de notre survie. C'est ce qui subsiste lorsque je récupère des os et je crois qu'il y a une énergie qui s'en dégage. Tu ressens la force vitale de l'animal. Je sens aussi la force vitale de ma culture et je ressens la gratitude exprimée envers l'animal. Je pense que quelque part, nous sommes en train de perdre ça; c'est pourquoi il est d'autant plus important de préserver ces rapports avec ce qui nous entoure. Je trouve absolument incroyable le fait de savoir que mes ancêtres ont survécu avec des os, des dents et des griffes et que je peux aujourd'hui fonder une entreprise sur ces mêmes fragments de vie. »

Tarralik Duffy, le 21 mai 2020

Traduction de propos tirés d'une entrevue téléphonique tenue le 21 mai 2020 avec Alexandria Holm.

Inuit Qaujimagatuqangit

En 2009, **Tarralik** a commencé à fabriquer des bijoux à partir de vertèbres de bélugas, de bois de caribous, de fanons de baleines et d'autres matériaux naturels présents sur les terres autour de Salliq. Pour elle, c'était un moyen d'atténuer son anxiété. Cet exutoire très personnel et créatif a conduit à la création de sa marque de mode **Ugly Fish**. Dans une entrevue réalisée au mois de juillet 2019, **Tarralik** tisse un lien entre ses racines culturelles inuites et son cheminement personnel de guérison grâce à la création artistique :

« Lorsque j'ai commencé à fabriquer des bijoux, nous étions en 2009, et je n'avais aucune intention de fonder une entreprise ni de vendre mes créations – pour moi, c'était juste une façon d'apaiser mon anxiété. Je me suis aperçue qu'il y avait autour de moi tellement de ressources gaspillées et je me suis dit que si mes ancêtres avaient eu accès à toutes ces ressources, ils ne les gaspilleraient pas. Alors, je me suis mise à l'ouvrage. »

Tarralik Duffy

Traduction de propos tirés d'une entrevue réalisée en anglais au mois de juillet 2019 avec Roxane Shaughnessy et Alexandria Holm. *«Interviews With Inuit Fashion Designers: Tarralik Duffy»* publié dans *Printed Textiles from Kinngait Studios*, p. 147.

Inuit Qaujimaqatugangit

Inuit Qaujimagatuqangit

La sécurité d'abord!

Il y a des défis uniques dans le processus artistique de **Tarralik**, par exemple, la présence d'ours polaires lors de la recherche d'ossements!

Elle doit faire preuve de vigilance et ne part jamais seule en expédition.

Processus

Inuuqatigiitsiarniq : Respecter l'autre et les rapports avec les autres et avoir de la compassion envers les autres.

Tunnganarniq : Promouvoir un bon état d'esprit en étant ouvert, accueillant et intégrateur.

Pijitsirniq : Servir, selon le cas, la famille et la communauté et contribuer à leur bien-être.

Aajiiqatigiinni : Discuter et développer des consensus pour la prise de décision.

Pilimmaksarniq • Pijariuqsarniq : Favoriser le développement des compétences par la pratique, l'effort et l'action.

Piliriqatigiinni • Ikajuqatigiinni : Travailler ensemble dans un but commun.

Qanuqtuurniq : Faire preuve d'innovation et d'ingéniosité dans la recherche de solutions.

Avatittinnik Kamatsiarniq : Respecter et protéger la terre, la faune et l'environnement.

Inuit Qaujimajatuqangit

Le processus artistique de **Tarralik** est une forme d'expression de la culture inuite contemporaine.

Selon toi, comment est-ce que ses créations d'œuvres d'art à porter, démontrent le **Pilimmaksarniq** ?

Comment est-ce qu'elle s'appuie sur les concepts de **Qanurtuuqatigiinniq** et d'**Avatimik Kamatsianiq** pour fabriquer de magnifiques bijoux à partir d'ossements ?

Inuit Qaujimajatuqangit

Inuit Qaujimagatuqangit

Inuit Qaujimaqatuqangit

Inuuqatigiitsiarniq : Respecter l'autre et les rapports avec les autres et avoir de la compassion envers les autres.

Tunnganarniq : Promouvoir un bon état d'esprit en étant ouvert, accueillant et intégrateur.

Pijitsirniq : Servir, selon le cas, la famille et la communauté et contribuer à leur bien-être.

Aajiiqatigiinniq : Discuter et développer des consensus pour la prise de décision.

Pilimmaksarniq • Pijariuqsarniq : Favoriser le développement des compétences par la pratique, l'effort et l'action.

Piliriqatigiinniq • **Ikajuqatigiinni**q : Travailler ensemble dans un but commun.

Qanuqtuurniq : Faire preuve d'innovation et d'ingéniosité dans la recherche de solutions.

Avatittinnik Kamatsiarniq : Respecter et protéger la terre, la faune et l'environnement.

Inuit Qaujimajatuqangit

En ayant recours à une pratique basée sur une démarche éthique qui vise à récolter des ossements trouvés dans l'environnement ou donnés par les membres de sa communauté, **Tarralik** met en pratique l'**Avatimik Kamatsianiq** de manière à faire ressortir le **Qanurtuuqatigiinniq**.

En recyclant des os et d'autres matériaux naturels, **Tarralik** réutilise des restes d'animaux qui seraient autrement gaspillés pour soutenir sa pratique créative en tant qu'activité économique durable.

Cette pratique s'avère non seulement ingénieuse, mais elle rend hommage aux animaux desquels proviennent les ossements.

Inuuqatigiitsiarniq : Respecter l'autre et les rapports avec les autres et avoir de la compassion envers les autres.

***anaanatsiaq** signifie grand-mère en inuktitut

Inuuqatigiitsiarniq

Comme jeune fille, c'est parce que Tarralik aimait et respectait sa grand-mère qu'elle l'accompagnait lors de promenades sur le terrain. C'est en observant et en apprenant de sa **anaanatsiaq***, que **Tarralik** a intégré les différents principes de la sagesse Inuit.

Ce n'est que beaucoup plus tard qu'elle s'en est rendu compte et qu'elle s'est rendu compte de leur importance sur sa vie.

Pilimmaksarniq • Pijariuqsarniq Qanuqtuurniq

C'est en observant et en apprenant de sa **anaanatsiaq** que Tarralik a appris qu'il faut mettre de l'effort, du temps et de la pratique si on souhaite que nos actions portent fruit.

Regardez la vidéo suivante.

Tarralik n'a pas développé sa technique du jour au lendemain. C'est par essai et erreur, c'est en effectuant des recherches et en consultant avec d'autres et surtout avec beaucoup de pratique et d'expérimentations qu'elle en est arrivé à son but.

Pilimmaksarniq • Pijariuqsarniq : Favoriser le développement des compétences par la pratique, l'effort et l'action.
Qanuqtuurniq : Faire preuve d'innovation et d'ingéniosité dans la recherche de solutions.

Cette sagesse inculquée à Tarralik se reflète maintenant à travers tout le processus de production de ses bijoux

Ugly Fish

– de la décomposition à l'œuvre d'art –
et s'est transformée en une activité économique durable alors qu'aujourd'hui « ces ossements payent les factures ».

Inuit Qaujimajatuqangit

Par sa pratique de fabrication de bijoux, **Tarralik** utilise la mode comme un vecteur d'expression, de promotion et d'inspiration de l'identité culturelle inuite contemporaine.

Sa marque **Ugly Fish** rend sa forme d'art accessible à d'autres Inuits qui souhaitent aussi célébrer leur héritage culturel

– élargissant ainsi,

à travers de multiples corps, divers lieux et des expériences vécues au quotidien,

la portée et l'espace d'expression de **Tarralik**.

Bibliographie

Inuit Qaujimajatuqangit

Igloliorte, Heather. "Curating Inuit Qaujimajatuqangit: Inuit Knowledge in the Qallunaat Art Museum." *Art Journal* 76, no. 2 (2017): 100-113.

Joe Karetak, Frank Tester, and Shirley Tagalik, eds. *Inuit Qaujimajatuqangit: What Inuit Have Always Known to Be True*. Halifax & Winnipeg: Fernwood Publishing, 2017.

Shaughnessy, Roxane, et al. *Printed Textiles from Kinnigait Studios*. Edited by Lin Gibson. Toronto: Textile Museum of Canada, 2019.

Tagalik, Shirley, "Inuit Qaujimajatuqangit: The Role of Indigenous Knowledge in Supporting Wellness in Inuit Communities in Nunavut," in *Child and Youth Health* (Ottawa: National Collaborating Centre for Aboriginal Health, 2009-10), 1-2.