

Introduction :

Titre : (re)Cartographier le territoire

Sujet/cours : Arts visuels, 9e et 10e année

Conçu par : Barry Ace

Réviseur du curriculum : Doug Dumais

Durée : 130 minutes

Description :

Dans *Anishinabek in the Hood* [Anishinabek dans le quartier] (2007), l'artiste anishinaabe (Odawa) Barry Ace reprend possession de l'Amérique du Nord et en refait un territoire anishinaabe par l'entremise d'une carte géographique utilisée dans les salles de classe. Le travail de Barry Ace est une réponse aux enjeux sociaux qui affectent les peuples autochtones d'aujourd'hui.

Nous recommandons à l'éducatrice ou à l'éducateur d'offrir des informations contextuelles sur le cheminement de Barry Ace par rapport à la cartographie, au symbolisme et à l'identité. Cela aidera les élèves à comprendre l'importance de la dimension sociale dans son travail. Le but de cet atelier est de mettre en valeur l'expression autochtone et d'entamer un dialogue critique avec la pratique de Barry Ace.

Les élèves répondront par la suite aux thématiques abordées par l'œuvre de Barry Ace, en (re)cartographiant leur propre quartier ou leur propre ville de manière créative, à l'aide de cartes en papier et d'autres matériaux mis à leur disposition. L'objectif est d'encourager les élèves à s'inspirer du travail de Barry Ace sans toutefois s'appropriier le symbolisme culturel de l'artiste. Cela mènera à des échanges fructueux en classe sur le sens de l'appropriation et du protocole culturel.

Cet atelier donnera aux élèves la chance de réfléchir à leurs propres symboles culturels, à leur place au sein de leurs communautés respectives, à leur sens de soi et au pouvoir qu'elles et ils ont d'améliorer le monde en remettant en question de manière active les stéréotypes auxquels elles et ils font face.

Résultats désirés :

Concepts fondamentaux / Objectifs de la leçon :

- Que les élèves comprennent l'approche cartographique d'un artiste autochtone contemporain.
- Que les élèves répondent avec respect, n'aient pas recours aux stéréotypes, et ne s'approprient pas les symboles et les thèmes présents dans le travail de Barry Ace.

Attentes et contenus d'apprentissage : ¹

Production et expression. Les élèves doivent pouvoir :

- A1.1 : Employer des stratégies comme la discussion afin de générer des idées et planifier la création d'une œuvre d'art.

¹ Veuillez noter que les attentes et contenus d'apprentissage qui figurent dans ce document sont une traduction libre des attentes et contenus d'apprentissage présentés dans le plan de cours original rédigé en langue anglaise. La présente section ne reflète donc pas les attentes d'apprentissage prescrites par le document ministériel *Le curriculum de l'Ontario, 9e et 10e année, Éducation artistique*.

- A1.2 : Utiliser l'exploration et la réflexion afin de créer une œuvre d'art à techniques mixtes qui emploie et explore une variété de matériaux et de techniques comme la peinture, le dessin et le collage. Des discussions sur le processus des élèves sont incluses dans la section finale.
- A2.1 : Explorer des éléments et des principes graphiques, et les appliquer afin de créer des œuvres d'art qui expriment des émotions et des sentiments personnels en réponse au travail de Barry Ace. Des discussions sur l'utilisation de la couleur par Barry Ace afin d'exprimer des émotions permettront aux élèves de songer à comment leurs propres œuvres peuvent transmettre un message.
- A2.2 : Appliquer des éléments et des principes graphiques afin de créer un œuvre d'art qui souligne et communique une idée suscitée par des discussions sur le travail de Barry Ace.
- A3.1 : Explorer et expérimenter avec une variété de matériaux comme le papier, les objets trouvés (cartes), et appliquer ces explorations au projet.
- A3.3 : Considérer comment leur œuvre d'art peut être présentée à un public et s'assurer que leur travail énonce clairement leur message.

Analyse et objectivation :

- B1.1 : Identifier et décrire leur réaction initiale au travail de Barry Ace à travers une discussion tenue en début de cours.
- B1.2 : Identifier les éléments et principes graphiques et leur effet dans les œuvres cartographiques de Barry Ace.
- B1.3 : Identifier l'objectif, l'interprétation, et le sujet d'un artiste autochtone contemporain.
- B2.1 : Identifier la fonction de l'œuvre d'art de Barry Ace dans un contexte cartographique et identitaire.
- B2.2 : Identifier les manières dont le travail de Barry Ace reflète sa culture et la société dans laquelle il vit.
- B2.3 : Identifier comment la création de leur propre œuvre d'art et l'analyse du travail de Barry Ace ont affecté leur propre relation aux pratiques artistiques autochtones contemporaines, ainsi que le message qu'ils abordent dans leur travail.

Fondements théoriques :

- C1.1 : Employer la terminologie appropriée pour identifier et décrire l'utilisation des éléments et des principes graphiques appliqués dans leur propre création artistique et dans le travail de Barry Ace, avec l'aide du glossaire fourni et de discussions en classe.
- C1.2 : Utiliser un vocabulaire approprié afin de décrire les techniques, les matériaux et les outils utilisés pour créer et présenter leur œuvre d'art.

Connaissances de fond :

- La pratique artistique de Barry Ace.
- Thèmes de l'art autochtone contemporain.
- Les enjeux contemporains que les communautés autochtones rencontrent (revendications territoriales, décolonisation, sens communautaire et identitaire).

Planification de l'expérience d'apprentissage et de l'enseignement :

Regroupements d'élèves :

- Élèves travaillant individuellement
- Élèves travaillant avec toute la classe

Stratégies d'enseignement :

- Analyse des biais/stéréotypes
- Discussions (dirigées par l'enseignante ou l'enseignant)

Matériel :

- Projecteur pour montrer une vidéo de Barry Ace décrivant sa pratique
- Grandes feuilles de papier
- Cartes de votre région
- Colle
- Ciseaux
- Peinture acrylique
- Pinceaux
- Crayons à mine
- Crayons-feutres

Considérations / accommodements :

- Aménagez l'espace de travail afin d'accommoder au mieux les besoins de tous les élèves.
- Lorsque vous demandez aux élèves de songer aux symboles, aux images et aux mots qu'elles/ils choisissent pour leur projet de cartographie, tenez compte des considérations suivantes :
 - o Les élèves proviennent de différents milieux et peuvent ne pas être à l'aise de partager des symboles ayant une dimension culturelle, spirituelle ou religieuse particulière. Il est important de préciser que le thème d'appartenance est général et qu'il n'y a aucune obligation de partager ces aspects de leurs cultures.
 - o En revanche, il est possible que des élèves désirent partager leurs symboles culturels ou religieux; c'est alors qu'une conversation sur le protocole culturel pourrait avoir lieu. Il est important de noter qu'il peut être inapproprié de partager un symbole ou une image qui relève d'un groupe en particulier. Dans certains cas, il existe des protocoles d'utilisation pour certains symboles, même si l'élève appartient au groupe en question. Une vidéo du Conseil des arts de l'Ontario, accessible sur le site web de la Galerie d'art d'Ottawa, offre plus d'informations à ce sujet.

Processus d'enseignement et d'apprentissage :

1re partie – Échauffement et discussion (30 minutes)

Feuille de travail

Une feuille de travail se trouve à la fin de ce document. Elle contient des citations de Barry Ace et des questions guides supplémentaires qui aideront les élèves à développer le concept de leur projet de cartographie. Vous pouvez numériser cette page et la distribuer à vos élèves. N'hésitez pas à encourager vos élèves à l'apporter à la maison comme devoir après avoir fait l'introduction du projet.

Introduction

Montrez tout d'abord aux élèves la vidéo où Barry Ace relate son expérience personnelle et sa pratique. Cette vidéo se trouve dans la trousse de ressources en ligne du site web de la Galerie d'art d'Ottawa.

Liste d'œuvres pertinentes à ce plan de leçon :

- *Anishinabek dans le quartier* (2007) 147,3 cm x 127 cm, acrylique sur écran.
- *Midewiwin* (2007) 147,3 cm x 182,9 cm, acrylique sur écran.

Question guide : Quelle est votre réaction initiale au travail de Barry Ace?

Question principale :

Qu'est-ce qu'une carte géographique? Une carte a-t-elle le même sens pour tout le monde?

Les Européens qui ont colonisé l'Amérique du Nord y ont apporté tout leur savoir cartographique. Afin de justifier la prise de contrôle de terres occupées par les peuples autochtones, les colons européens se sont rabattus sur la notion fictive du « territoire sans maître », la terra nullius.² Les stratégies cartographiques utilisées pour créer leurs cartes des territoires colonisés sont encore connues aujourd'hui. Entre autres, la perspective aérienne leur a permis de concrétiser une division des territoires qui ne correspondait ni à celle des communautés autochtones établies, ni à l'utilisation que celles-ci faisaient des terres.

Un territoire peut être cartographié de plusieurs manières. Les cartes qui nous sont familières ne représentent pas le seul moyen de connaître les lieux où nous vivons. Par exemple, il y a des milliers d'années, les gens utilisaient des pétroglyphes – ou gravures sur pierre – afin d'identifier des pistes ou territoires de chasse. Les symboles présents dans certains pétroglyphes faisaient office de cartes, particulièrement dans la région des Grands Lacs, où le peuple Anishinaabe demeure depuis plus de 10 000 ans. Ces symboles représentent plusieurs choses, comme des figures chamaniques, et des images d'originaux, d'ours et de castors. Ceux qui pagayaient dans les environs pouvaient consulter ces images afin de savoir s'il s'agissait d'un lieu propice à la chasse ou d'un lieu sacré.

Question guide : Comment et pourquoi les gens utilisent-ils des cartes? Les cartes sont-elles une fidèle représentation de votre vie quotidienne?

Leçon à retenir : Les cartes ne sont qu'un moyen parmi tant d'autres de comprendre un endroit.

Question principale : Comment l'art de Barry Ace aborde-t-il le thème de la cartographie?

Anishinabek dans le quartier (2007) est une recartographie d'une carte officielle de l'Amérique du Nord. Barry Ace démontre que les cartes ne représentent pas une vérité universelle. *Anishinabek dans le quartier*, ainsi que ses autres œuvres à base de cartes comme *Midewiwin* (2007), dépeignent sa propre expérience de l'endroit où il habite. En laissant une marque physique sur une carte de l'Amérique du Nord, Barry Ace recartographie le territoire d'après sa propre expérience et y inscrit ses propres symboles culturels.

Ce faisant, Barry Ace questionne non seulement la nature arbitraire des frontières entre les pays et les provinces, mais il démontre à quel point les cartes sont insuffisantes en tant que sources de connaissances universelles qui s'appliquent à tout le monde de la même manière.³ La carte de Barry Ace

² Jonathan BORDO. « The Terra Nullius of Wilderness—Colonialist Landscape Art (Canada & Australia) and the So-called Claim to American Exception », *International Journal of Canadian Studies*, 15, 1997, p. 13-36.

³ Julia SKELLY. « Alternative Paths: Mapping Addiction in Contemporary Art by Landon Mackenzie, Rebecca Belmore, Manasie Akpaliapik, and Ron Noganosh », *Journal of Canadian Studies* 49, 2015, n° 2, p. 268-295.

suggère qu'une histoire alternative de l'Amérique du Nord est possible, une histoire où les voix autochtones sont entendues et jouent un rôle principal dans le façonnement de la culture.

Question guide : Connaissez-vous des façons que les symboles sont utilisés afin de transmettre un message? Songez à la publicité ou à la politique. Les symboles sont-ils un moyen efficace de communiquer un message? Pourquoi?

Leçon à retenir : Le travail de Barry Ace suggère que les cartes ne représentent pas la même vérité pour tout le monde.

Question principale : À quel enjeu social cette œuvre réagit-elle?

Le travail artistique de Barry Ace est une réflexion sur des enjeux actuels qui sont d'une grande importance. De nos jours, plusieurs groupes autochtones sont impliqués dans des revendications territoriales avec les gouvernements canadien et provinciaux. Les revendications territoriales sont des différends d'ordre juridique. Certaines revendications traitent de droits fonciers des autochtones qui n'ont pas été définis d'un point de vue légal ou qui n'ont pas été abordés par des traités. D'autres revendications sont liées à des griefs précis relatifs aux obligations du Canada envers les Premières Nations selon des traités historiques. Les revendications ne sont pas toujours relatives au territoire, elles peuvent également avoir trait à la gestion de fonds ou autres actifs des Premières Nations par le gouvernement canadien.⁴

Question guide : En quoi le travail de Barry est-il une réponse directe à ces enjeux? Y a-t-il un enjeu dans votre quartier, dans votre ville ou ailleurs qui vous affecte directement et qui pourrait former la base de votre œuvre?

Question principale : Qu'est-ce que l'appropriation culturelle?

Définition : Un terme utilisé pour décrire l'emprunt par un groupe culturel donné de formes, de thèmes ou de pratiques créatives ou artistiques qui sont propres à un autre groupe culturel. On utilise généralement ce terme pour décrire l'appropriation occidentale d'éléments non occidentaux ou non blancs, et il connote le mépris, l'exploitation et la dominance d'une culture par une autre.⁵

Question guide : Quelle est la différence entre le partage et l'appropriation culturelle? Pourquoi serait-il inapproprié d'utiliser des symboles provenant d'une autre culture pour votre œuvre ou votre message? Y a-t-il un protocole à suivre pour l'utilisation de symboles issus de votre propre culture ou de votre propre communauté?

2e partie — Activité (70 minutes)

Demandez aux élèves de créer des cartes représentant leur quartier, leur ville, ou un lieu géographique qui leur est important en utilisant des fragments ou de grandes sections des cartes qui sont mises à leur disposition. Les élèves devraient être encouragés à découper ou à déchirer leur carte comme elles et ils l'entendent, afin de remettre en question l'autorité présumée de ces cartes sur le lieu où elles et ils habitent ou d'où elles et ils viennent. Elles et ils peuvent également rehausser leur travail avec de la

⁴ « Algonquins of Ontario Land Claim Negotiations », Indigenous and Northern Affairs Canada, [En ligne], <https://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1355436558998/1355436749970> (page consultée le 3 août 2017).

⁵ « appropriation culturelle », Grand dictionnaire terminologique, Office québécois de la langue française, page consultée le 2 juin 2017, http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26542525.

peinture acrylique, des crayons-feutres, des crayons à mine et autres médiums qui leur permettra de mieux se représenter sur la carte.

Encouragez les élèves à user de créativité et à bien penser à la section de carte qu'elles et ils choisissent, à la forme de leur fragment de carte, etc. Encouragez-les à transmettre un message clair avec leur projet de (re)cartographie.

Voici quelques enjeux, thèmes ou termes qui pourraient inspirer les élèves :

- Appartenance
- Environnement
- Histoire familiale
- Embourgeoisement (« Gentrification »)
- Accessibilité
- Multiculturalisme
- Sécurité
- Communauté
- Immigration

Question guide : Comment pouvez-vous utiliser des éléments graphiques comme la couleur, la ligne et la forme afin de communiquer votre message de manière puissante?

3e partie — Conclusion (30 minutes)

Après avoir partagé leurs œuvres avec la classe, encouragez les élèves à avoir une discussion autour des questions suivantes :

- Quel est le message, l'enjeu social ou la préoccupation que votre œuvre aborde? L'intention de votre œuvre a-t-elle changé lors de sa création, selon les matériaux et les procédés que vous avez utilisés?
- Quel est l'impact de la couleur, des teintes, des formes, des proportions et de l'accentuation sur votre œuvre? Ces éléments aident-ils à bien communiquer votre message?
- En quoi la création de cette œuvre a-t-elle contribué à l'expression de votre relation ou de vos sentiments par rapport au lieu que vous avez choisi d'utiliser?
- L'analyse du travail artistique de Barry Ace vous a-t-elle permis de mieux comprendre la culture autochtone au Canada? De quelle manière?
- Après avoir vu les projets de (re)cartographie des autres, croyez-vous mieux comprendre comment vos collègues se perçoivent d'un point de vue personnel et communautaire?

Facultatif (pour le prochain cours) :

- Les élèves peuvent travailler en groupes ou avec toute la classe afin d'organiser leur propre exposition collective. Cela donnerait la chance aux élèves de se positionner en tant qu'artistes et de rassembler leurs œuvres afin de créer une exposition de groupe qui pourrait être présentée de différentes manières au sein de l'école ou dans la communauté.