

February 27 - April 04, 2015

Opening Reception
Friday, February 27 | 6:30 - 8:30 pm

The Prints of Alanis Obomsawin

Guest Curator: France Trépanier

Mère de tant d'enfants III, 2004, etching, image size: 12" x 16"

Open Studio
104 - 401 Richmond St. W.
Toronto, Ontario, Canada M5V 3A8
416-504-8238
office@openstudio.on.ca
www.openstudio.on.ca
Gallery Hours: Tues - Sat, 12 - 5 pm

The Prints of Alanis Obomsawin

France Trépanier, Guest Curator

It was with great pleasure that I accepted the invitation of Open Studio to curate this exhibition of prints by Alanis Obomsawin. I have followed her work for over three decades and I hold her in high esteem as a filmmaker and artist. The concept for this exhibition became clear to me during a visit with the artist in December 2014 when I had the privilege to review the majority of her prints. Alanis's engravings, produced over the past 25 years, often deal with the same topics as her films, but with a completely different tone. It is this contrapuntal practice that I wish to highlight.

The pictorial work of Alanis Obomsawin is emblematic of her desire to communicate based on a "sovereignty of representation"¹ firmly rooted in an Aboriginal worldview. The point of view and gesture are imprinted with an authenticity that is far from the canons of Western art.

The artist is internationally celebrated for her work in filmmaking. Over the past four decades, Alanis has produced 50 hard-hitting documentaries, which demonstrate her desire to shake up our national consciousness by exposing the realities of Aboriginal peoples in Canada. She breaks both the silence and the invisibility while denouncing systemic racism. She gives pride of place to the stories of individual lives, especially those of women. She often depicts the political resilience and cultural creativity of First Nations. She underlines the importance of solidarity among Indigenous peoples. Her cinematographic work, eminently political, exhorts us with the duty to remember and invites respectful dialogue among peoples.

*"So much history can be lost if no one tells the story—so that's what I do. I tell the stories. This is my way of fighting for social change."*²

The pictorial works of Alanis Obomsawin, though often inhabited by similar social preoccupations, unfold in a much more personal register. The visual markings of the artist reveal an intimate universe inhabited by creatures, symbols and animals. It is a world where, "interrelationships between all entities are of paramount importance," ... "[i]n Aboriginal philosophy, existence consists of energy. All things are animate, imbued with spirit, and in constant motion."³ Here, the images become manifestations of memory or dreamlike spaces explored by the artist. Alanis gives us a chance to traverse through the mirror in order to discover distinct yet integrated aspects within her creative process.

The first series of the exhibition is composed of nine monoprints depicting horses. These works are characterized by the strength of gesture and the simplicity of method. The horses are galloping, all in the same direction, fleeting images that evoke the urgency and fury of their strides. This series of prints was created in the summer of 1990 when the artist/filmmaker was behind the barricades to shoot what would become, three years later, the celebrated movie *Kanehsatake: 270 Years of Resistance*.

During the crisis at Oka, Alanis extricated herself at night from the chaos of the confrontation to take refuge in a printmaking studio. She produced a series of monoprints that contain a high emotional charge and testify to the intensity of that moment.

The horse is a recurrent theme in the pictorial work of Alanis Obomsawin: the horse as

ally, the horse as threat, the horse as confidante, the horse as free spirit. The series presented here concludes with an untitled etching, made in 2004, which represents a woman and a horse. The artist depicts herself accompanied with her mythical animal. This work offers a moment of transition to a second series of prints devoted to women and their children.

*"I come from a world where women are always revered or respected. And they play a very important role. And I would say the biggest reason that we were always told—and I believe it—that the highest power is the woman who holds it, is because the woman gives life."*⁴

Women are prominent in the films of Alanis Obomsawin. As early as 1977, the filmmaker turned the lens of her camera onto Aboriginal mothers in the documentary *Mother of Many Children*. Combining oral tradition with the techniques of documentary filmmaking, Alanis presented a proud matriarchal society that struggles to preserve and transmit languages, stories and cultural pride.

In 1990, in the middle of the noise, agitation and terror of the clashes at Kanehsatake, there was a quiet mother cradling her young child behind the barricades that profoundly moved Alanis. She went on to focus on the role of Mohawk women in other films that documented this crisis. Girls, women, mothers and grandmothers are also very present in her more recent works, including *Sigwan*, *Hi-Ho Mistahey!* and *The People of Kattawapiskak River*.

Women also reoccur in Alanis' visual art production. Made between 2002 and 2007, the series *Mère de tant d'enfants* offers us an intimate portrait of Aboriginal women and the role they occupy in their communities. Alanis has a unique way to get in touch with her subjects. The respect that she has for them creates a climate of dignity and trust. People open up to her. It is this closeness, this candor, this patient force that the artist brings to her portraits of mothers and children. The five etchings of this series are rendered in a solemn style that gives the subjects a luminous and slightly nostalgic presence.

La grande visite, an engraving made in 2007, is inspired by allegorical narratives in which humans and mythical animals rub shoulders. With a touching honesty, the work shows the moment of contact with Europeans and denounces injustice, racism and the colonialism still imposed on Aboriginal peoples. The exhibition concludes with *Femme aux bois*, a self-portrait in which Alanis depicts her dreamlike being—a woman-animal—who explores the parallel worlds of memory, imagination and creation.

Establishing the relationship between Alanis Obomsawin's cinematic approach and her visual arts practice provides us with a fresh context for reading and appreciating her work. As a documentary filmmaker, she tirelessly pursues her intellectual projects. She places herself in the service of her themes with great socio-political sensitivity. She observes, listens and documents events that take shape before her eyes. In the print studio, as an artist, she enters into an inner universe profoundly rooted in a multimodal worldview. She is inspired by visions, stories, dreams and memory. Alanis reminds us that in Aboriginal cultures, the concept of knowledge is inscribed in a continuum of time and space.

There are multiple ways of understanding reality.

Translated from French by Chris Creighton-Kelly and France Trépanier

27 février - 04 avril, 2015

Vernissage
vendredi, le 27 février | 18:30 - 20:30

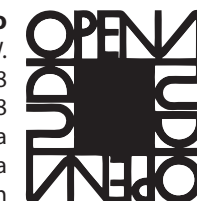
Les Estampes d'Alanis Obomsawin

Commissaire Invitée: France Trépanier

Sans titre (Femme et cheval), 2004, gravure, taille: 11" X 13"

Open Studio
104 - 401 Richmond St. W.
Toronto, Ontario, Canada M5V 3A8
416-504-8238
office@openstudio.on.ca
www.openstudio.on.ca
Gallery Hours: Tues - Sat, 12 - 5 pm

Les Estampes d’Alanis Obomsawin

France Trépanier, commissaire invitée

C’est avec grand plaisir que j’ai accepté l’invitation de Open Studio de commissioner cette exposition des estampes d’Alanis Obomsawin. Je fréquente son oeuvre depuis plus de trois décennies et je porte à la cinéaste et à l’artiste une grande estime. Le concept pour cette exposition s’est révélé lors d’une visite chez l’artiste en décembre 2014 durant laquelle j’ai eu le privilège d’examiner la majorité de son corpus d’estampes. Les gravures d’Alanis, réalisées au cours des vingt-cinq dernières années, traitent souvent des mêmes sujets que ses films, mais sur une note complètement différente. C’est cette pratique en contrepoint que j’ai ici voulu mettre en lumière.

L’oeuvre picturale d’Alanis Obomsawin est emblématique d’une volonté de communication fondée sur une «souveraineté de la représentation»¹ fermement ancrée dans une vision du monde autochtone. Le regard et le geste sont empreints d’une authenticité qui s’éloigne des canons de l’art occidental.

L’artiste est internationalement célébrée pour son oeuvre cinématographique. Au cours des quatre dernières décennies, Alanis a produit une cinquantaine de percutants documentaires qui démontrent sa volonté d’ébranler notre conscience nationale en exposant les réalités des peuples autochtones au Canada. Elle brise le silence et l’invisibilité tout en dénonçant le racisme systémique. Elle accorde une place privilégiée aux histoires de vies individuelles, particulièrement celles des femmes. Elle met souvent en scène la résilience politique et la créativité culturelle des Premières Nations. Elle souligne l’importance de la solidarité entre les peuples autochtones. Son oeuvre cinématographique, éminemment politique, nous exhorte au devoir de mémoire et invite un dialogue respectueux entre les peuples.

«*Tant d’histoire peut se perdre si personne ne raconte les histoires - alors c’est ce que je fais. Je raconte des histoires. C’est ma manière de lutter pour le changement social.*»²

L’oeuvre picturale d’Alanis Obomsawin, souvent habitée par des préoccupations sociales similaires, se déploie dans un registre beaucoup plus personnel. C’est le trait de l’artiste qui se manifeste pour révéler un univers intime peuplé d’êtres, de symboles et d’animaux. C’est un monde où «les interrelations entre tous les êtres revêtent une importance primordiale,» … «[d]ans la philosophie autochtone, l’existence est constituée d’énergie. Toutes les choses sont animées, imprégnées de l’esprit et en mouvement constant».³ Ici, les images deviennent manifestations des espaces mnémoniques et oniriques explorés par l’artiste. Alanis nous permet de traverser le miroir pour découvrir un aspect distinct et complémentaire de sa démarche créatrice.

L’exposition est composée d’une première série de neuf monotypes représentant des chevaux. Ces oeuvres sont caractérisées par la force du geste et l’économie des moyens. Les chevaux cavalent, tous dans la même direction, images fugaces qui évoquent l’urgence et la furie de leur course. Cette série d’estampes fut réalisée à l’été 1990, alors que l’artiste-cinéaste se trouvait derrière les barricades pour filmer ce qui deviendrait, trois ans plus tard, le célébré film *Kanehsatake: 270 ans de résistance*. C’est donc durant la crise à Oka, qu’Alanis s’extirpe la nuit venue, du chaos des affrontements aux barricades,

pour se réfugier dans un atelier d’estampes. Elle y produit une série de monotypes qui contiennent une forte charge émotive et témoignent de l’intensité du moment.

Le cheval est un thème récurrent dans l’oeuvre picturale d’Alanis Obomsawin: le cheval allié, le cheval menaçant, le cheval confident, le cheval libre. La série présentée ici se conclue avec une eau-forte sans titre, réalisée en 2004, qui représente une femme et un cheval. L’artiste s’y met en scène en compagnie de son animal mythique. L’oeuvre offre un moment de transition vers une seconde série d’estampes consacrées aux femmes et à leurs enfants.

«*Je viens d’un monde où les femmes sont toujours révérees ou respectées. Elles jouent un rôle très important. Et je dirais que la principale raison qu’on nous explique - et je le crois - c’est que les femmes possèdent un pouvoir supérieur parce qu’elles donnent la vie.*»⁴

Les femmes occupent une place prépondérante dans l’oeuvre cinématographique d’Alanis Obomsawin. Déjà en 1977, la cinéaste tournait l’objectif de sa caméra vers les mères autochtones pour réaliser le documentaire *Mother of Many Children*. Mariant la tradition orale aux techniques du documentaire, la cinéaste présente une fière société matriarcale qui lutte pour préserver et transmettre les langues, les histoires et la fierté culturelle.

En 1990, au milieu du bruit, de l’agitation et de la terreur des affrontements de Kanehsatake, c’est une mère calme berçant son jeune enfant derrière les barricades qui marque profondément Alanis. Elle mettra d’ailleurs l’accent sur le rôle des femmes Mohawk dans les films qui documenteront cette crise. Les filles, les femmes, les mères et les grands-mères sont en outre bien présentes dans ses plus récents films, notamment *Sigwan, Hi-Ho Mistahey!* et *le Peuple de la rivière Kattawapiskak*.

Les femmes apparaissent aussi de manière récurrente dans la production d’art visuel d’Alanis. Réalisées entre 2002 et 2007, la série *Mère de tant d’enfants* nous offre un portrait intimiste des femmes autochtones et du rôle qu’elles occupent au sein de leurs communautés. Alanis possède une manière unique d’entrer en contact avec ses sujets. Le respect qu’elle leur porte crée un climat de dignité et de confiance. Les gens s’ouvrent à elle. C’est cette proximité, cette candeur, cette force patiente que l’artiste livre dans ces portraits de mères et d’enfants. Les cinq eaux-fortes de cette série sont exécutées dans un style sobre qui confère aux sujets une présence lumineuse et légèrement nostalgique.

La grande visite, une gravure réalisée en 2007 qui s’inspire de récits allégoriques où se côtoient humains et animaux mythiques. Touchante de franchise, l’oeuvre illustre le moment du contact avec les Européens et dénonce les injustices, le racisme et le colonialisme toujours imposés aux peuples autochtones. L’exposition se conclue par la *Femme aux bois*, un autoportrait dans lequel Alanis dépeint son être onirique, une femme-animal qui explore les mondes parallèles de la mémoire, de l’imagination et de la création.

La mise en relation entre la démarche cinématographique et la pratique d’art visuel d’Alanis Obomsawin nous procure un nouveau contexte pour lire et apprécier son oeuvre. La documentariste poursuit inlassablement son projet intellectuel. Elle se met au

service de son propos avec une grande sensibilité sociopolitique. Elle observe, écoute et documente les évènements qui prennent forme sous ses yeux. Dans l’atelier de gravure, l’artiste pénètre dans un univers intérieur profondément ancré dans une vision multimodale du monde. Elle s’inspire de visions, de récits, de rêves et de la mémoire. Alanis nous rappelle que dans les cultures autochtones, le concept de connaissance s’inscrit dans un continuum de temps et d’espace.

Il existe de multiples manières d’appréhender la réalité.

Membre de la nation abénaquise, **Alanis Obomsawin** est considérée comme l’une des documentaristes canadiennes les plus en vue. Elle est également chanteuse, auteure, conteuse et artiste visuelle. Au cours des cinq dernières décennies, elle a dirigé 49 documentaires pour l’Office national du Film. Ses films, à forte teneur sociale, s’inspirent du désir de donner la parole aux peuples autochtones. Elle s’adonne depuis plus de vingt-cinq ans à la gravure, créant un important corpus d’oeuvres présentées au Canada et en Europe.

France Trépanier est une artiste visuelle et commissaire d’exposition de descendance Kanien:kéha:ka et française. Elle est présentement la Commissaire autochtone en résidence à la galerie Open Space à Victoria en Colombie-Britannique. Elle a co-signé, avec Chris Creighton-Kelly, *Comprendre les arts autochtones au Canada aujourd’hui: analyse de la connaissance et de la documentation*, pour le Conseil des Arts du Canada.

Alanis Obomsawin, a member of the Abenaki Nation, is an internationally recognized filmmaker and a singer, writer, storyteller and visual artist. Over the last five decades, she has directed 49 documentaries at the National Film Board (NFB). Her films incorporate strong social content, inspired by the desire to let the voices of Indigenous people be heard. For the past 25 years, she has also worked as an engraver and printmaker, creating an important body of work, which has been exhibited in Canada and Europe.

France Trépanier is a visual artist and curator of Kanien’kéha:ka and French ancestry. She is currently the Aboriginal curator in residence at Open Space Gallery in Victoria BC. With Chris Creighton-Kelly, she co-authored *Understanding Aboriginal Art in Canada Today: a Knowledge and Literature Review*, for the Canada Council for the Arts.

^[1] Randolph Lewis. Alanis Obomsawin: The Vision of a Native Filmmaker. Lincoln: University of Nebraska Press, 2006.

^[2] Alanis Obomsawin quoted in: Katherine Monk. Weird Sex and Snowshoes: And Other Canadian Film Phenomena. Vancouver: Raincoast Books, 2001. 80.

^[3] Leroy Little Bear. "Jagged Worldviews Colliding." Reclaiming Indigenous Voice and Vision. Ed. Marie Battiste. Vancouver: UBC Press, 2000. 77-85.

^[4] Alanis Obomsawin. "Voice(s) of the People: An Interview with Alanis Obomsawin." Interview by Mallory Andrews. cléo, a journal of film and feminism. 2.2 (August 2014).

^[1] Randolph Lewis. Alanis Obomsawin: The Vision of a Native Filmmaker. Lincoln: University of Nebraska Press, 2006. (traduction libre)

^[2] Alanis Obomsawin cité dans: Katherine Monk. Weird Sex and Snowshoes: And Other Canadian Film Phenomena. Vancouver: Raincoast Books, 2001. 80. (traduction libre)

^[3] Leroy Little Bear. "Jagged Worldviews Colliding." Reclaiming Indigenous Voice and Vision. Éd. Marie Battiste. Vancouver: UBC Press, 2000. 77-85.

^[4] Alanis Obomsawin. "Voice(s) of the People: An Interview with Alanis Obomsawin." Entrevue par Mallory Andrews. cléo, a journal of film and feminism. 2.2 (August 2014). (traduction libre)

Open Studio acknowledges the generous support of its government funders, members, individual donors and volunteers.

2014-15 Corporate & Foundation Supporters:
Antigone Dallas Consulting
The Emerald Foundation
The Japanese Paper Place
The Ontario Arts Council Foundation:
Arts Endowment Fund Program

Open Studio receives matching funds through **artsVest Toronto**, run by Business for the Arts with the support of Canadian Heritage and the Toronto Arts Council.

Open Studio is an active member of ARCCO, the Association of Artist Run Centres and Collectives of Ontario, and OAAG, the Ontario Association of Art Galleries.

Charitable Registration #11906 8823 RR0001

Open Studio is an active member of ARCCO, the Association of Artist Run Centres and Collectives of Ontario, and OAAG, the Ontario Association of Art Galleries.

**Canada Council
for the Arts**

**Conseil des Arts
du Canada**

**ONTARIO ARTS COUNCIL
CONSEIL DES ARTS DE L'ONTARIO**

an Ontario government agency
un organisme du gouvernement de l'Ontario

FUNDED BY

THE CITY OF

TORONTO

**Ontario
Trillium
Foundation**

**Fondation
Trillium
de l'Ontario**

An agency of the Government of Ontario.
Un organisme du gouvernement de l'Ontario.

Printing provided by our Friends at:

© Open Studio, the artist, the author, 2015

EDITING & TYPESETTING Sara Kelly