

* **les Amis** du musée
du quai Branly

Journée d'étude Regards sur les arts autochtones d'Amérique du Nord 1950-2010

C

ette journée d'étude,
consacrée à l'art contemporain

nord-américain et inuit, se propose de dresser un panorama général de la créativité autochtone en Amérique du Nord et d'engager une réflexion sur ses sources d'inspiration, ses modes d'expression et les espaces d'exposition offerts aux artistes aujourd'hui. Pour la première fois, la société des Amis du musée du quai Branly a invité plusieurs spécialistes qui traiteront de l'émergence et du développement de courants artistiques originaux aux Etats-Unis - y compris en Alaska - et au Canada - y compris dans l'Arctique.

Dans leur présentation, les chercheurs invités s'appuieront sur les connaissances du terrain et leurs travaux consacrés à une aire culturelle particulière, tout en mettant en lumière les influences réciproques et les tendances globales les plus marquantes de ce phénomène de renouveau culturel et artistique inscrit dans un mouvement d'affirmation identitaire et politique.

**Samedi 4 décembre
de 10h30 à 17h30**

Salle de cinéma du musée du quai Branly

PROGRAMME

MATINÉE

10h30-10h45

Accueil

10h45-11h

Introduction

Anne-Christine Taylor - Directeur de la Recherche et de l'Enseignement au musée du quai Branly.

11h-11h45

L'émergence de l'art amérindien contemporain aux États-Unis depuis le début des années 1960

Joëlle Rostkowski - Historienne, anthropologue, consultante auprès de l'UNESCO, enseignante à l'EHESS.

11h45-12h30

Sentinelles et éclaireurs, ou de quelques artistes autochtones modernistes du Canada

Nelcya Delanoë - Historienne, écrivain, chercheur, Professeur émérite Université Paris-X .

12h30-13h

Débats et clôture de la matinée

Modérateur : Philippe Ratte - Chef de la Section Communication, information et publication de l'UNESCO.

APRÈS-MIDI

14h-14h45

L'art de la côte Nord-Ouest : du néo-traditionalisme au post-modernisme

Marie Mauzé - Anthropologue, directeur de recherche au CNRS, Laboratoire d'anthropologie sociale - Collège de France - Paris.

14h45-15h 30

Arts des peuples de l'Arctique : entre ré-appartenance et processus créatif.

Gwenaële Guigon - Historienne spécialisée sur les cultures matérielles nord-américaines, enseignante à l'école du Louvre et chercheur-archiviste pour la société GRAHAL dans le cadre d'une mission sur les collections arctiques du musée du quai Branly.

15h30-16h

Pause

16h-16h45

Sugpiat, l'expérience partagée du Alutiiq, Museum de Kodiak et du Château-Musée de Boulogne-sur-Mer

Sven Haakenson - Directeur de l'Alutiiq Museum de Kodiak,
Anne-Claire Laronde - Conservateur du château-Musée de Boulogne-sur-Mer,
Céline Ramio - Responsable du service des collections et du bâtiment du château-Musée de Boulogne-sur-Mer.

16h45-17h30

Débats et clôture de l'après-midi

Modérateur : Philippe Ratte - Chef de la Section Communication, information et publication de l'UNESCO.

L'ÉMERGENCE DE L'ART AMÉRINDIEN CONTEMPORAIN AUX ÉTATS-UNIS DEPUIS LE DÉBUT DES ANNÉES 1960

Joëlle Rostkowski
*Historienne, anthropologue, consultante
auprès de l'UNESCO, enseignante à l'EHESS*

La créativité amérindienne dans le domaine des arts visuels s'exprime depuis des siècles. Depuis la constitution des cabinets de curiosités, jusqu'à l'établissement des premiers musées d'ethnographie. Les objets amérindiens ont été collectés, inventoriés et exposés au sein d'institutions prestigieuses tant en Europe que dans leurs pays d'origine.

Jusqu'à une période récente, ces objets ont été présentés comme relevant de l'artisanat plutôt que de l'art. On leur a attribué une valeur d'autant plus grande qu'ils étaient anciens et authentiques, fabriqués conformément aux traditions séculaires des communautés sources.

Tout au long du vingtième siècle, mais avec plus de vigueur et d'originalité depuis le début des années 1960, un certain nombre de créateurs amérindiens ont voulu s'inscrire dans le développement de l'art contemporain universel. Parallèlement, l'enseignement artistique dispensé aux étudiants indiens a été repensé, développé et élargi, au sein d'établissements ouverts aux techniques nouvelles.

Comment s'affirmer comme artiste contemporain tout en demeurant fidèle à son identité et à sa culture ? Tel est le dilemme devant lequel se sont trouvés placés les artistes indiens contemporains. La présentation aura pour objectif de faire découvrir le parcours et l'œuvre de quelques artistes particulièrement talentueux qui ont su trouver leur voie, entre tradition et modernité.

© T.C. Cannon "Osage with Vincent Van Gogh"

SENTINELLES ET ÉCLAIREURS, OU DE QUELQUES ARTISTES AUTOCHTONES MODERNISTES DU CANADA

Nelcy Delanoë
*Historienne, écrivain, chercheur, professeur
émérite Université Paris-X*

Singulier, le Canada l'est à plus d'un titre. Dans ce pays anglophone et membre du Commonwealth, on parle et on enseigne aussi le français et nombre de langues autochtones. Et dans cette fédération où les Provinces, y compris finalement le Québec, jouissent d'importants pouvoirs, le Parlement fédéral a restitué, après luttes et conflits, une partie de leurs droits souverains et ancestraux aux autochtones des réserves. Une telle pyramide politique et culturelle, construite au fil des siècles, a produit aujourd'hui un syncrétisme original et fort intéressant.

Suite à la conquête, les traditions importées par les colons se sont à la fois ignorées, affrontées, rencontrées et finalement installées au début du xxe siècle en une culture anglo-(franco)-canadienne. Elle disait la nation nouvelle et son expansion, organisée au détriment des autochtones qui en possédaient la terre et au détriment de leur culture. Ainsi ceux-ci furent-ils petit à petit marginalisés, puis refoulés et finalement exclus après avoir été convertis et quelque peu alphabétisés, en français ou en anglais, selon.

Or, en ce début de xxie siècle, les Indiens qu'on disait noyés dans l'alcool et fondus dans la masse sont de retour. Et parmi eux, des artistes. Dans les musées, les galeries, sur les sites web et chez les particuliers, leurs œuvres éclatantes sont exposées et admirées, on en écrit et on en achète et on en débat...

J'ai choisi de présenter, parmi des centaines, quelques artistes contemporains autochtones représentatifs de l'art contemporain du Canada et pourtant largement méconnus en Europe. Leur travail tord, non sans ironie, les ondes de forces venues de leurs traditions, martelées ensuite par la Conquête puis par l'art euro-américain et finalement réappropriées. À la fois sentinelles et éclaireurs, ces artistes renouent avec leur patrimoine, désormais en pleine réinvention, tout en ouvrant la voie vers ce nouveau monde... inattendu.

© Barry Ace

L'ART DE LA CÔTE NORD-OUEST : DU NÉO-TRADITIONALISME AU POST-MODERNISME

Marie Mauzé

Anthropologue, directeur de recherche au CNRS, Laboratoire d'anthropologie sociale, Collège de France

Considéré par l'anthropologue Claude Lévi-Strauss comme un art à l'égal des arts occidentaux, l'art de la côte nord-ouest a connu une véritable efflorescence à la fin du XVIIIe siècle, à la suite des premiers contacts avec les explorateurs et les traiteurs, et grâce à l'introduction de nouvelles richesses et de nouveaux outils. Cet art, à fonction emblématique et rituelle, a ensuite traversé une période de relative décadence sous l'emprise de la colonisation canadienne et américaine. Depuis les années 1950-1960, la "renaissance" amérindienne s'est manifestée par une nouvelle vitalité de la vie cérémonielle dont un des aspects les plus spectaculaires a été un véritable réveil artistique. Pour certaines communautés, la renaissance a consisté à faire revivre une tradition plus ou moins assoupie, pour d'autres il a fallu retisser les liens avec des techniques et un savoir quasiment oubliés.

Depuis les cinq dernières décennies, les artistes contemporains créent des œuvres qui font désormais partie du patrimoine familial et sont exhibées lors des rituels ; une partie importante de la production est destinée à un usage commercial national et international ou fait l'objet de commandes d'institutions (musées ou compagnies commerciales) et de collectionneurs privés, amateurs de pièces contemporaines. Depuis la fin des années 1990 sont apparues des œuvres s'inscrivant dans le courant postmoderniste, à caractère historique et politique, dénonçant le sort fait aux autochtones par le pouvoir colonial, d'autres questionnant la nature du savoir amérindien ou encore celle de l'identité autochtone. Quelques artistes empruntent aujourd'hui la voie du formalisme stylistique de l'art de la côte nord-ouest pour dépasser les limites et tendre vers la création d'œuvres abstraites.

L'objet de cette présentation est de fournir un panorama sur la richesse, la diversité et la vitalité de l'art amérindien de la côte nord-ouest.

© Nicole Berlin

ARTS DES PEUPLES DE L'ARCTIQUE : ENTRE RÉAPPARTENANCE ET PROCESSUS CRÉATIF.

Gwenaële Guigon

Historienne spécialisée sur les cultures matérielles nord-américaines, enseignante à l'école du Louvre et chercheur-archiviste pour la société GRAHAL dans le cadre d'une mission sur les collections arctiques du musée du quai Branly

« I want people in the South to understand the carvings and drawings. They are not just pieces of art, they have a whole story behind them. The drawings and carvings, they tell a whole story about Inuit traditions and customs ». *

Les processus créatifs dans l'Arctique sont issus d'une longue tradition de savoir faire, sans cesse renouvelés à travers les siècles. Parfois compris, parfois négligé par les occidentaux, force est de constater aujourd'hui que l'art ancien tout comme l'art contemporain inuit, bien que concernant un public restreint et averti, restent étonnamment présents, aussi bien dans les galeries que dans les institutions muséales. Doit-on parler d'art inuit, alors que le terme « art » n'est pas usité en langues autochtones, malgré des créations lexicales régulières et étroitement adaptées aux nouvelles technologies ? Car si des motifs iconographiques et des sujets similaires ont perduré de part et d'autre de l'Arctique, jusqu'au XXe siècle, peut-on aujourd'hui parler d'un art homogène ? L'affirmation identitaire et la transmission des savoirs est au centre des productions, néanmoins l'apport personnel du créateur, son savoir son éducation, ne peut être dissocié de son œuvre, laissant ainsi la place à des expérimentations sur différents supports étroitement liés au vécu de l'artiste. À travers des œuvres d'artistes contemporains d'Alaska, de l'Arctique canadien et du Groenland, nous évoquerons les motivations et le contexte dans lequel les pièces furent créées en distinguant la place du créateur par rapport à sa création.

*« J'aimerais que les gens du Sud comprennent nos sculptures et nos dessins. Ce ne sont pas seulement des pièces d'art, il y a toute une histoire derrière. Les dessins et les sculptures racontent une histoire complète des traditions et coutumes des Inuit. (Traduction de l'anglais) »

Simon Tukumi (1934-) artiste inuit de Qamanittuaq dans l'Arctique canadien (in IAQ, vol.8, n° 2, summer 1993, p. 6).

© Perry Eaton, 2008, "L'autre côté de Corbeau"

Masque Suggiat sur planchette, île de Kooliak © musée du quai Branly

SUGPIAT, L'EXPÉRIENCE PARTAGÉE DU ALUTIIQ MUSEUM DE KODIAK ET DU CHÂTEAU-MUSÉE DE BOULOGNE-SUR-MER.

Sven Haakanson Jr.,
Directeur du Alutiiq Museum de Kodiak,
Alaska

Anne-Claire Laronde,
Conservateur du Château-Musée de Boulogne-
sur-Mer

Céline Ramio,
Responsable du service des collections et du
bâtiment du Château-Musée de Boulogne-sur-
Mer

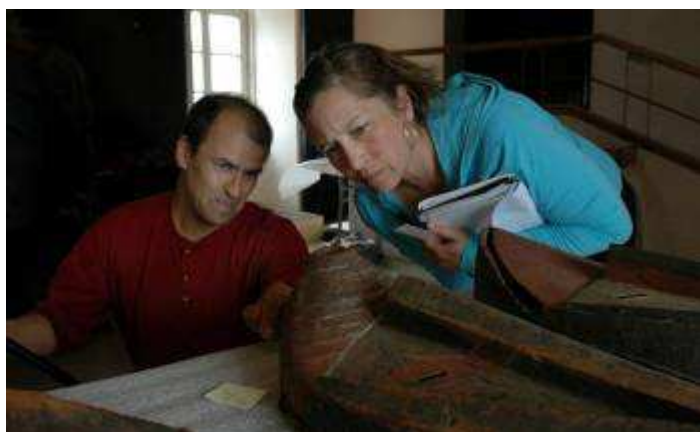
En Alaska, le Alutiiq Museum, musée référence de la culture Sugiaq (Archipel de Kodiak), mène une politique active de localisation des artefacts de sa culture couplée à la tentative de recréation d'un art autochtone actuel. En France, le Château-Musée de Boulogne-sur-Mer est riche d'un patrimoine très spécifique : une collection sugpiaq essentiellement composée de masques. Cette collection est aujourd'hui la principale source d'inspiration des artistes sugpiat contemporains. Le Alutiiq Museum consacre de nombreux efforts pour la mettre en relation avec les artistes autochtones, aspirants ou confirmés.

Nous envisageons dès lors de présenter cette politique du Alutiiq Museum visant à encourager un nouvel art sugpiaq, motivé à la fois par la volonté d'un renouveau identitaire et par un souci de recherche de savoir-faire et de représentations disparus. Dans un second temps, nous nous pencherons sur le point de vue du Château-Musée de Boulogne-sur-Mer qui se questionne sur son positionnement en tant que musée conservateur de ce bien si précieux : quel mode de fonctionnement adopter pour donner accès à ce patrimoine à la population sugpiaq tout en assurant l'intégrité de la collection en France ? Nous présenterons alors le partenariat mis en place entre nos deux musées depuis 2006.

Au-delà du partenariat l'une des réponses à cette question réside dans l'acquisition d'œuvres contemporaines par nos deux musées. Les modes d'acquisitions, le choix des œuvres, la valeur patrimoniale, expérimentale ou artistique qu'on leur attribue est changeante et se construit " à quatre mains " depuis qu'un partenariat lie les deux musées et dont le développement d'une collection contemporaine sugpiaq est l'un des volets d'action principaux. Ces acquisitions sont de plus l'occasion de nouer de nouveaux liens, telle que l'initiative de la principale corporation koniag en faveur de l'art contemporain de l'archipel.

Sven Haakanson et Lena Amason © Will Anderson, Koniag Inc.

Gary Gnagin et Coral Chernoff © Will Anderson, Koniag Inc.

Perry Eaton sculptant lors de sa résidence d'artiste, 2009 © Château-musée de Boulogne-sur-Mer.

Femmes autitit découvrant les masques de la collection Pinart lors de l'exposition Qirnaquq ille u face à Kodiak, 2008 © Chris Arend Koniag Inc.

BIBLIOGRAPHIE

CROWELL Aron L., STEFFIAN Amy F., PULLAR Gordon L. - *Looking Both Ways - Heritage and Identity of the Alutiiq People* - University of Alaska Press, Fairbanks (Alaska, U.S.), 2001. article "Alutiiq Path", p.223-242.

DELANOË Nelcy - *L'entaille rouge, terres indiennes et démocratie américaine, 1776-1980* - Paris : Albin Michel, [1982] 1996, préface de WELCH James. (*)

DELANOË Nelcy - "Dernière rencontre" - *Regards Croisés* - Paris : UNESCO/Albin Michel, 1992.

DELANOË Nelcy et ROSTKOWSKI Joëlle - *Les indiens dans l'histoire américaine* - Paris : Colin, 1996. (*)

DELANOË Nelcy et ROSTKOWSKI Joëlle - *Voix indiennes, voix américaines, les deux visions de la conquête du Nouveau Monde* - Paris : Albin Michel, 2003. (*)

DELANOË Nelcy et ROSTKOWSKI Joëlle - *Amérique du Nord: Arts premiers* - traduction de Native Arts if North America de BERLO Janet et PHILLIPS Ruth - Paris : Albin Michel, 2006. (*)

GUSTAVISON Susan (dir.) - *Northern Rock. Contemporary Inuit Stone Sculpture* - Kleinburg : McMichael Canadian Art Collection, exposition du 1er mai - 31 octobre 1999, 1999.

HAAKANSON, Sven Jr. et STEFFIAN Amy (dir.) - *Giinaquq : Like a Face / Comme un visage, Sugpiaq Masks of the Kodiak Archipelago* - Alaska : University of Alaska Press (Fairbanks, Alaska), 2009, 245 pages. (*)

HESSEL Ingo - *Inuit Art : An introduction*, Vancouver/Toronto, Douglas & McIntyre, 1998.

GUIGON Gwénaële - "L'art contemporain inuit", page 131-145 - in HURET Pauline (dir.) - *Les Inuit de l'Arctique canadien* - Québec : Inuksuk/CIDEF-AFI, 2003.

LARONDE Anne-Claire - "La collection de masques alutiiqs du Château-Musée de Boulogne-sur-Mer : collaborer plutôt que restituer?" - in *Musées et collections publiques de France*, n° 254, 2008 (2), pages 114 - 117.

MAUZE Marie - *Les fils de Wakai. Une histoire des Lekwiltoq* - Paris : Editions Recherche sur les civilisation, 1992. (*)

MAUZE Marie en collaboration avec Marine DEGLI - *Arts premiers. Le temps de la reconnaissance* - Paris : Gallimard, coll. "Découvertes", 2000 revisité en 2006, 162 pages. (*)

MAUZE Marie (dir.) - *Present is Past. Some Uses of tradition in Native Societies* - ed., Lanham - New York : University Press of America, 1997. (*)

MAUZE Marie, HARKIN Michael and KAN Sergei (dirs.) - *Coming to Shore : Northwest Coast Ethnology, Traditions and Visions* - Lincoln : University of Nebraska Press, 2004. (*)

PRINCE Robert (dir.) - *Finding their own dance, Reawakening the Alaskan Alutiiq Art* - prod. VAN'THOF Ellen, U.S., 2009, DVD de 55 min.

ROSTKOWSKI Joëlle (coord.), DEVERS Sylvie (coord.) et MALAURIE Jean (coord.) - *Destins croisés, cinq siècles de rencontres avec les Américains* - Paris : UNESCO/Albin Michel, 1992. (*)

ROSTKOWSKI Joëlle - *La Conversion inachevée, les Indiens et le Christianisme* - Paris : Albin Michel, 1998. (*)

ROSTKOWSKI Joëlle - *Le renouveau indien aux États-Unis, un siècle de reconquête* - Paris : Albin Michel, 2001. (*)

SWINTON George - *Sculpture of the Inuit* - Toronto : McClelland and Stewart [1972] 1992. (*)

SITE INTERNET

<http://www.mnh.si.edu/arctic/> : site réalisé par les équipes de l'Arctic Studies Center (Smithsonian ; National Museum of Natural History). Axé principalement sur les cultures arctiques américaines et environnantes, il offre néanmoins une vue générale très précise et réactualisée de l'histoire de ces peuples.

<http://www.isuma.tv> : site de la principale maison de production Inuit, proposant sur son site de visionner des documentaires et des fictions réalisés par les autochtones. Site très riche et complet pour découvrir la culture des Inuit du Canada.

<http://www.katuag.gl> : Katuag est une institution culturelle à Nuuk, capitale du Groenland.

Les ouvrages marqués d'un (*) sont disponibles à la médiathèque du musée.

