

« *Mon peuple dormira pendant cent ans.
Lorsqu'il s'éveillera, ce seront les artistes qui lui
rendront son âme* » - Louis Riel, 4 juillet 1885

D'où l'extrême importance de miser sur l'énergie créatrice des jeunes autochtones pour préserver et enrichir les arts autochtones, en leur offrant les moyens de réinventer les traditions à la lumière de nouvelles tendances et perspectives. Voici donc pour la jeunesse autochtone l'occasion d'explorer son héritage et sa culture en menant une réflexion sur leurs aspects les plus marquants afin de créer des œuvres d'art personnelles et originales.

Votre soumission au concours Arts & récits autochtones doit inclure une déclaration de l'artiste de 200 à 400 mots qui explique comment votre œuvre explore l'héritage et la culture autochtones et qui nous parle un peu de vous. Les exemples dans la section Déclaration de l'artiste sont des lignes directrices; vous pourriez choisir de vous exprimer différemment.

Vous pouvez vous inscrire en ligne à notre-histoire.ca, ou par la poste.

▲ *Musique des Métis*, Amber Wilkinson, St. Andrews, Manitoba, Métisse.
Gagnante du concours *Arts & récits autochtones*, 2012.

ACTIVITÉ 1 :

Tous ces motifs qui me représentent

A. Introduction à l'idée du projet

Créez vos propres modèles avec des symboles culturels qui expriment vos croyances et ce qui a de l'importance à vos yeux. Chaque œuvre va être élaborée autour d'un élément thématique central. À vous de choisir et/ou rechercher les symboles et motifs qui sont représentatifs de votre communauté autochtone. Puis créez une œuvre originale en assemblant de façon inédite vos propres motifs. Votre composition pourrait suivre une disposition linéaire, ou prendre la forme d'un symbole.

B. Processus : comprendre, réfléchir et faire une esquisse

1. Les symboles et motifs culturels d'un groupe traduisent généralement ses coutumes, ses croyances et sa vision de la nature. Ils représentent souvent le soleil, la lune, les étoiles, l'eau, le feu, les oiseaux et autres animaux. Il y a des symboles porte-bonheur et des symboles de malchance, et il y a des esprits bienveillants et des esprits malveillants. Il y a des symboles pour représenter la vie, la mort, l'espoir, la fertilité et l'abondance.

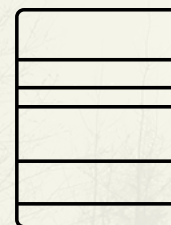
Sur la droite, vous pouvez voir un exemple de motif traditionnel.

2. Dans votre carnet de croquis, faites quatre listes :
 1. Principes moraux et valeurs qui sont importants à vos yeux
 2. Les choses qui sont importantes pour vous
 3. Traits de caractère qui vous décrivent le mieux
 4. Les « choses » que vous aimez, et celles que vous aimez faire
3. Maintenant, encerclez ce qui est le plus important dans chacune des quatre listes.

4. Faites des recherches pour trouver des symboles et motifs qui représentent les éléments que vous avez encadrés dans vos listes. Votre recherche peut porter sur votre culture ou celle d'autres communautés. Créez ensuite vos propres symboles ou motifs.
5. Faites une esquisse et créez vos symboles et motifs. Faites une ébauche de votre composition et travaillez les techniques utilisées.

C. Création de l'œuvre

Concevez à l'aide de vos symboles et motifs une composition originale et bien équilibrée. Vous pouvez comme ci-dessous les assembler de façon linéaire (par exemple, des motifs disposés horizontalement) ou leur donner la forme d'un symbole (par exemple, des motifs disposés en forme de plume et dans des espaces rectangulaires).

Disposition linéaire

Création en forme de symbole

Matériels et techniques suggérés : acrylique, gravure (pochoir, softoleum), crayon, transfert, techniques mixtes.

- D. **Réflexion de l'artiste :** 200 à 400 mots

ACTIVITÉ 2 :

Une histoire prend forme

A. Introduction à l'idée du projet

Lorsque vous étiez enfant, il y avait sûrement, parmi les mythes et légendes que vos parents, amis ou enseignants vous racontaient avec passion, certains d'entre eux qui étaient vos favoris. Ces mythes et légendes vous fournissaient des indices sur l'existence des êtres et des choses, et vous aidaient à comprendre l'ensemble des valeurs morales propres à votre culture et à votre communauté. Choisissez une histoire à présenter sous forme de bande dessinée ou de collage. Créez une œuvre originale pour illustrer l'histoire en question.

Wisakedjak et la lune, Jordan Stranger, Winnipeg, Manitoba, Première Nation de Peguis. Finaliste du concours Arts & récits autochtones, 2014.

ACTIVITÉ 3 : Mon logo c'est moi

A. Introduction à l'idée du projet

Des groupes de musique aux créateurs de mode en passant par les produits alimentaires et les équipes sportives, il y a toujours un logo unique qui représente le « produit ». Symbole de la société, de la personne ou du créateur de mode, le logo est un signe de reconnaissance. Il identifie le « qui » et le « quoi » du produit en question.

L'objectif est d'avoir une vignette graphique que le public reconnaît instantanément. Votre but est de créer un logo unique, représentant qui vous êtes et ce qui vous caractérise, dans les limites d'un graphisme simple et des symboles style icônes. Les logos d'aujourd'hui ont tendance à être simples et pertinents et leur qualité repose essentiellement sur la clarté et la concision.

B. Processus : comprendre, réfléchir et faire une esquisse

1. Votre logo personnel comprendra des références à votre patrimoine culturel, des symboles importants à vos yeux et qui représentent certains traits de votre personnalité.
2. Dans votre carnet de croquis, faites trois listes à partir des éléments suivants :
 1. Votre culture
 2. Les symboles qui sont importants à vos yeux
 3. Votre personnalité

B. Processus : comprendre, réfléchir et faire une esquisse

1. Choisissez le mythe ou la légende qui servira d'inspiration à votre œuvre. Il vous faudra peut-être rechercher cette histoire. Trouvez votre histoire et imprimez-la.
2. Dressez trois listes dans votre carnet de croquis :
 1. Principes moraux et valeurs abordées dans le récit
 2. Personnages principaux
 3. Symboles évoqués dans le récit
3. Encercliez les éléments les plus importants de vos trois listes.
4. À l'aide de ces éléments, esquissez puis élaborez votre composition sous forme de bande dessinée ou de collage. Faites-en une ébauche et travaillez les techniques utilisées.

C. Création de l'œuvre

Composez une œuvre originale et équilibrée (bande dessinée ou collage) qui illustre votre histoire.

Matériels et techniques suggérés :

Bande dessinée : marqueur, crayon, aquarelle, techniques mixtes.
Collage : marqueur, crayon, aquarelle, transfert, techniques mixtes.

D. Réflexion de l'artiste : 200 à 400 mots

3. Encercliez les éléments les plus importants de vos trois listes.
4. En vous inspirant de ces éléments, faites des esquisses de logos à la fois simples et révélateurs des aspects clés de votre personnalité.

Exemple d'un logo personnel. 28131742 © ►
Artyom Yefimov | Dreamstime.com

C. Création de l'œuvre

Créez un logo personnalisé en soignant l'équilibre de votre composition.

Matériels et techniques suggérés :

- a) Vous pouvez créer votre logo au crayon, au marqueur, au stylo-feutre ou à la gouache.
- b) Si vous avez accès à un logiciel graphique (Adobe Illustrator ou Photoshop), vous pouvez l'utiliser pour créer votre logo. Les logos faits à la main peuvent également être numérisés par balayage puis améliorés grâce à ces logiciels spécialisés.

D. Réflexion de l'artiste : 200 à 400 mots

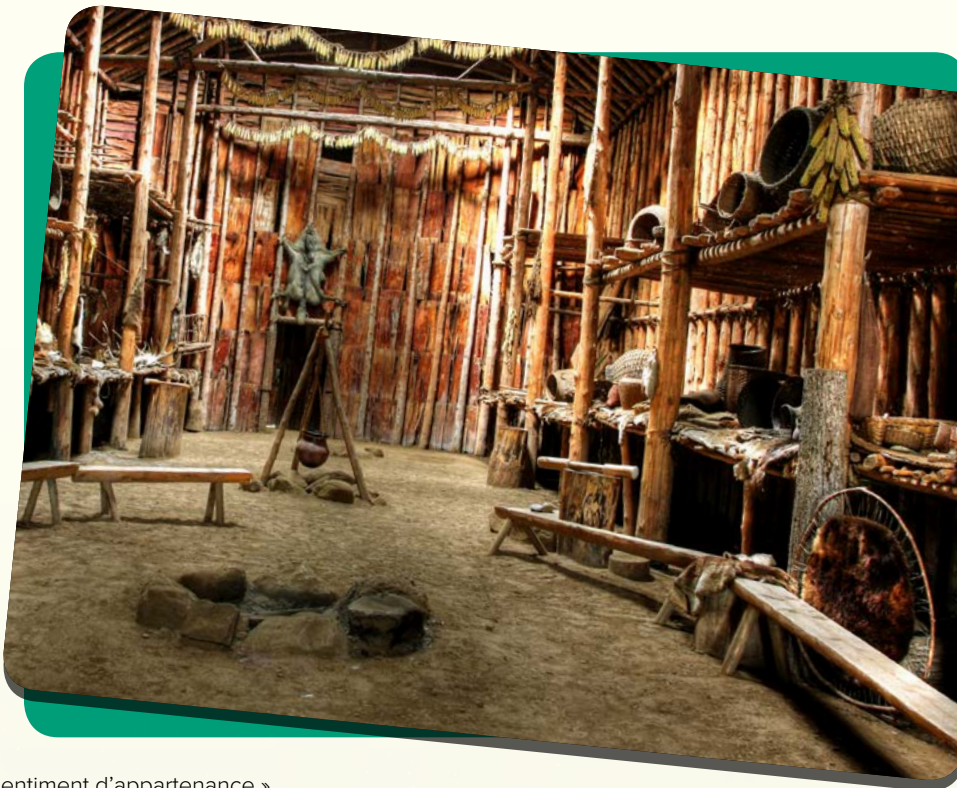
ACTIVITÉ 4 : Mon sentiment d'appartenance

A. Introduction à l'idée du projet

Ce projet de photographie numérique s'inspire du travail de l'artiste canadienne Marlene Creates, qui explore dans son œuvre la notion de « sentiment d'appartenance ». Le projet explore la question du « sentiment d'appartenance » personnel à chacun.

1. Pensez à un endroit de **vosre école, vosre communauté** ou **vosre maison** qui vous procure un sentiment de bien-être; un lieu qui vous donne l'impression « d'appartenir »; qui est unique à vos yeux et qui revêt de l'importance.
2. Rédigez un petit texte explicatif pour les lieux qui vous procurent un « sentiment d'appartenance ».

Intérieur d'une maison longue. Photographie de l'intérieur d'une maison longue reconstituée. ID 7067060 © Christopher Meder | Dreamstime.com ▶

B. Processus : comprendre, réfléchir et faire une esquisse

1. Pensez à un endroit particulier dans un des trois lieux (école, communauté et maison) qui vous procure un « sentiment d'appartenance ».
2. Imaginez le genre de photo qui pourrait capter le « sentiment d'appartenance » que vous éprouvez. Ensuite, dans votre carnet de croquis, faites une esquisse et réfléchissez à la sorte de cadrage que vous envisagez pour cette photo, p. ex. gros plan, plan moyen, plongée ou contre-plongée, etc. Déterminez si vous (ou une partie de vous ou quelqu'un d'autre) allez être dans le cadre.

Choisissez si l'image sera en couleurs ou en noir et blanc. Si vous avez le matériel qu'il faut (p. ex. de l'aquarelle), vous pourriez coloriser une partie de la photo noir et blanc pour en accentuer certains détails. Si vous avez accès à des logiciels tels que Photoshop ou autre, vous pourriez retravailler vos photos grâce aux outils du programme en question.

Notez : Il n'est pas obligatoire d'utiliser des logiciels spécialisés.

3. Pour chaque photo, rédigez un petit texte sur une feuille séparée décrivant votre « sentiment d'appartenance ». Vous pourriez prendre une photo de vos textes avec vos images, ou vous pourriez laisser les images parler d'elles mêmes.

C. Création de l'œuvre

1. À l'aide de votre appareil photo numérique, prenez quelques photos captant le « sentiment d'appartenance » qui vous inspire.
2. Choisissez les photos qui captent le mieux votre « sentiment d'appartenance » et les textes correspondants. Veillez à ce que les photos soient nettes et leur composition équilibrée.
3. Si vous voulez, vous pourriez imprimer vos photos sur un papier de bonne qualité ou faites-les développer dans un magasin. Vous pourriez aussi les laisser sous forme numérique.

D. Réflexion de l'artiste : 200 à 400 mots

Vous cherchez d'autres idées et sources d'inspiration pour rédiger votre texte? Visitez le notre-histoire.ca pour en savoir plus sur nos anciens gagnants et notre jury d'artistes réputés.