

## Arts Research Monitor

[www.ArtsResearchMonitor.com](http://www.ArtsResearchMonitor.com)

### Aboriginal arts

*In this issue: A summary of recent reports on Aboriginal artists and arts administrators, including an examination of the specific realities of Aboriginal arts activity in Canada.*

[ArtsResearchMonitor.com](http://ArtsResearchMonitor.com) provides categories, quick links and easy search access to all Arts Research Monitor articles.

Free public distribution is made possible by the Canada Council for the Arts, the Department of Canadian Heritage and the Ontario Arts Council.

## Recherches sur les arts

[www.SurLesArts.com](http://www.SurLesArts.com)

### Arts autochtones

*Dans ce numéro: Un survol de rapports récents sur les artistes autochtones et les administrateurs des arts, y compris un examen de la réalité de la pratique des arts autochtones au Canada.*

*La version française du bulletin suit l'anglais.* Pour un accès rapide et un outil de recherche aux différents articles des numéros actuels et antérieurs de Recherches sur les arts, visitez [SurLesArts.com](http://SurLesArts.com). La diffusion gratuite de ce bulletin est possible grâce au soutien du Conseil des Arts du Canada, du ministère du Patrimoine canadien et du Conseil des arts de l'Ontario.



Canada Council  
for the Arts

Conseil des Arts  
du Canada



ONTARIO ARTS COUNCIL  
CONSEIL DES ARTS DE L'ONTARIO



Canadian  
Heritage

Patrimoine  
canadien

## **Final Report: Aboriginal Arts Administration Forum**

By France Trepanier, Aboriginal Leadership and Management program, The Banff Centre, September 2008

<http://www.banffcentre.ca/departments/leadership/aboriginal/library/>

Based on an “applied research forum” in February 2008 involving Aboriginal leaders, this report explores “the realities of Aboriginal arts administration in Canada and the needs for training and professional development in the field”. Topics explored at the forum include governance, public institutions, administration, financial management and community liaison.

The report highlights the significant role that Aboriginal arts organizations play in Aboriginal communities, in part by providing “a mechanism for documentation of traditional knowledge, reinterpretation and creation of new works, and the preservation and strengthening of Aboriginal languages and cultures”.

Aboriginal arts administration, at its core, “involves preserving Aboriginal cultures, languages and knowledge systems from the ancestors to the Elders and then forward to youth and generations yet unborn”. Many forum participants indicated that they are motivated by these goals, not only for money. However, participants indicated that there is sometimes a lack of recognition for Aboriginal arts organizations from the larger Aboriginal community.

The report explores some specificities of Aboriginal arts administration, including aspects of Aboriginal history, traditional knowledge, protocols and practices. Aboriginal forms of governance, derived from Aboriginal worldviews, “involve profound historic and sacred relationships to the land and to our ancestors”. Some Aboriginal values that can be important for Aboriginal arts administration include “respect, responsibility toward youth..., appreciation of Elders, kindness, sacred responsibility towards the land and the importance of consensus in decision-making”.

The report indicates that “many Aboriginal creators do not think of themselves as artists. They think of themselves merely as community members, whether they practice a traditional craft or not.”

Also noted in the report is the fact that “the very measure of artistic success can be different in Aboriginal communities.... If the theatre is full, if Elders are present and honoured, if youth have come out, if the community is buzzing about the work, then this is a success regardless of the ‘increased revenue stream’.” Often, Aboriginal arts organizations have had complex relationships with public institutions and funding bodies.

The report concludes with a number of proposals for action, including increased professional development opportunities, internships, mentorships, sharing of best practices, research, and succession planning.

## **Aboriginal Arts Research Initiative: Report on Consultations**

By France Trepanier for the Canada Council for the Arts, June 2008

[http://www.canadacouncil.ca/publications\\_e/research/art\\_abo/tj128945779310055866.htm](http://www.canadacouncil.ca/publications_e/research/art_abo/tj128945779310055866.htm)

Based on a series of consultations in 2007 with Aboriginal artists, arts administrators, elders, youth and other community members, this report attempts “to better understand the specificities of Aboriginal art practices; to explore the impact of the arts within Aboriginal communities; to investigate the impact of Aboriginal arts in Canada and internationally; and to generate interest in research related to Aboriginal arts”.

The report notes that “Aboriginal practices and art forms are the original expressions of the land called Canada.... Along with Indigenous languages, these art forms exist nowhere else in the world.”

The report maintains that “to understand the reality of Aboriginal art practice in Canada today, history and context must be taken into consideration”. The report argues that the Massey-Lévesque Commission was exclusively concerned with European-based artforms. Partly because of this, “Aboriginal artists and their organizations did not receive appropriate funding from the Canadian art system.”

“The current challenge is to first recognize this history, to develop an immediate understanding of the urgent needs and to allocate new resources in consultation with Aboriginal artists and their communities.”

Important elements in some Aboriginal arts activity include the importance of the land and togetherness, the process-based nature of much Aboriginal art, the idea that “Indigenous concepts of art are contained in ancestral languages” (describing process and movement), and many others. Aboriginal arts include sacred, ceremonial traditional and contemporary activities as well as community-based, amateur and professional ones. As noted by one participant, “Aboriginal arts are the economics of the soul – self-worth, respect and honour”.

In terms of the relationship to communities, the report notes that “art is an important tool in addressing social struggles. Culture is an indication of the health/wealth of a people.”

The report contends that mainstream arts data, including audience statistics, cannot be applied to Aboriginal arts. “Paying for a cultural experience is a foreign concept to most Aboriginal people.” The framework of art and who is an artist is different. “Art is not a specific thing. Art is process, movement and experience.” Many contemporary artists consider their practices “to be a process of decolonization, re-appropriation, reclaiming and healing”.

For future research, the report recommends “a paper on the integrative relationship of Aboriginal languages to the arts”, “cultural mapping of Aboriginal arts world in Canada”, “a national directory of Aboriginal artists”, and “documentation of Aboriginal arts and cultural practices that are disappearing or at risk of disappearing”.

## **Contemporary Aboriginal Arts in Canada (Fact Sheet)**

Canada Council for the Arts, August 2008

[http://www.canadacouncil.ca/publications\\_e/fact\\_sheets/ch128793575147929287.htm](http://www.canadacouncil.ca/publications_e/fact_sheets/ch128793575147929287.htm)

This brief fact sheet notes that “artistic expression is at the heart of Aboriginal culture”. The fact sheet reminds us that there is not a single, uniform Aboriginal culture or art. “There has always been a great diversity of Aboriginal cultures and languages.” Currently, over 60 different languages are spoken by First Nations people in Canada.

In addition to traditional areas such as storytelling, drumming, throat singing and visual arts, many contemporary Aboriginal artists are exploring film, television and new media work. Some Aboriginal artists “are reinventing old traditions and embracing forms of new media such as digital art, electronic and spoken word performances”. Circus arts and hip-hop are increasing popular among Aboriginal youth.

The fact sheet was published before the 2006 census was analyzed regarding Aboriginal artists. The Hill Strategies report *A Statistical Profile of Artists in Canada* notes that there are 3,300 Aboriginal artists in Canada in 2006. The average earnings of Aboriginal artists are only \$15,900, an amount that is 30% lower than the average for all artists in Canada.

Population growth has been substantial in Aboriginal communities, to the point that almost one-half of the Aboriginal population in Canada is under 25 years of age. The equivalent percentage is 31% in the non-Aboriginal population. Aboriginal arts activity can have particularly important impacts on Aboriginal youth.

The fact sheet notes that “Aboriginal artists and their organizations received little funding from the Canadian art system until after the 1960s”. As such, they have not grown and created as much capacity as many other Canadian arts organizations. Currently, professional development is a key concern, including training, mentoring and workshops.

Public interest in Aboriginal arts is shown by the fact that 55% of all Canadians indicated that “they have been exposed to Aboriginal culture within the past year”. Many Canadians believe that “there is a great deal to learn from Aboriginal heritage, culture, and the unique relationship between Aboriginal Peoples and the land”.

The fact sheet also outlines the history of contemporary Aboriginal arts in Canada, Aboriginal Peoples’ participation in the arts, government relationships, as well as success stories of Aboriginal artists and arts organizations.

## **Contemporary Inuit Arts in Canada (Fact Sheet)**

Canada Council for the Arts, July 2009

[http://www.canadacouncil.ca/publications\\_e/fact\\_sheets/zs128945748721381306.htm](http://www.canadacouncil.ca/publications_e/fact_sheets/zs128945748721381306.htm)

Published by the Canada Council for the Arts, this brief fact sheet notes that there is a rich tradition of creativity and artistic ability in Inuit communities, with many artists blending “traditional knowledge with modern-day techniques”. “Elements of mixed cultural experiences meld with traditional Inuit culture to form a new and exciting genre of Inuit art.”

About three-quarters of the Inuit population in Canada live in one of the four regions within Inuit homeland, which stretches from Labrador to the Northwest Territories. There are many artists in the northern parts of Canada, especially Nunavut. In 2006, Nunavut’s 250 artists represented 1.86% of the territory’s labour force, more than double the Canadian average of 0.77%. Although many would not be accounted for in census data, “according to the 2004-05 Nunavut Household Survey, 30% of respondents stated that they were involved in making arts and crafts in 2003.”

Inuit art is a calling card for the arts in Canada, as Inuit art is sold in private galleries and hotels in every major city in Canada. There are also many private galleries in the U.S. or overseas that sell Inuit art. Inuit artists’ works often “address issues of identity and aesthetics, and tell a compelling story of cross-cultural interaction”.

The fact sheet indicates that “traditional Inuit culture, legends and the Arctic environment provide unparalleled inspiration and distinct themes; Inuit have been using their surrounding materials to create art for millennia; Inuit storytelling, throat singing and drum dancing are honoured traditions.” Currently, however, many traditional Inuit stories “are not being passed on and are at risk of being lost”.

There are particular challenges in creating art in the North. Artists and arts administrators have noted that “there is a serious lack of arts infrastructure in the North”, including studios, presentation spaces, artists-in-residence programs, connections with other knowledgeable people, and access to supplies. “Sometimes, natural resources have been depleted because of over-exploitation of the resource or due to the effects of climate change.”

The fact sheet also outlines the history of Inuit art in Canada, government relationships, as well as success stories of Inuit artists and arts organizations.

### **Rapport final : Forum sur l'administration des arts autochtones**

Par France Trépanier, Leadership et gestion pour les Autochtones, The Banff Centre, septembre 2008

<http://www.banffcentre.ca/departments/leadership/aboriginal/library/>

Le fruit d'un « forum de recherche appliquée » en février 2008 réunissant des leaders autochtones, ce rapport a exploré « la situation de l'administration des arts autochtones au Canada ainsi que les besoins en formation et en perfectionnement professionnel liés au domaine ». Le forum s'est penché sur la gouvernance, les institutions publiques, l'administration, la gestion financière et la liaison avec les communautés.

Le rapport met en valeur le rôle considérable des organismes artistiques autochtones dans les communautés autochtones, en servant en partie de « mécanisme de documentation des connaissances traditionnelles, de réinterprétation et de création de nouvelles œuvres, ainsi que de préservation et de renforcement des cultures et des langues autochtones ».

L'essence de l'administration des arts autochtones « comprend la préservation des cultures, des langues et des systèmes de connaissances autochtones transmis des ancêtres aux aînés, puis aux jeunes et aux générations à venir ». De nombreux participants au forum ont indiqué qu'ils étaient animés par ces objectifs et non seulement par l'argent. Toutefois, les participants ont indiqué qu'il y avait parfois un manque de reconnaissance envers les organismes artistiques autochtones de la part de la communauté autochtone en général.

Le rapport explore quelques spécificités de l'administration des arts autochtones, notamment des aspects de l'histoire autochtone, le savoir traditionnel, les protocoles et les pratiques. Les méthodes de gouvernance autochtones, tributaires de la conception autochtone du monde, « se fondent sur des relations profondes, historiques et sacrées avec la terre et les ancêtres ». Parmi les valeurs autochtones prépondérantes dans l'administration des arts autochtones, retenons « le respect, la responsabilité envers les jeunes..., l'appréciation des aînés, la bonté, la responsabilité sacrée envers la terre, et l'importance du consensus dans le processus de prise de décisions ».

Le rapport précise que « de nombreux créateurs autochtones ne se considèrent pas comme des artistes. Ils se disent simplement membres de la communauté, qu'ils pratiquent les arts traditionnels ou non ».

Il rappelle également « l'idée que la mesure du succès artistique peut être différente dans les communautés autochtones... Si le théâtre est plein, si les aînés sont présents et honorés, si les jeunes participent, si la communauté parle de l'événement, alors c'est une réussite, peu importe 'l'augmentation des recettes' ». Les organismes artistiques autochtones ont souvent eu des relations complexes avec les institutions publiques et les organismes de

financement.

Le rapport propose en guise de conclusion un train de mesures immédiates, notamment l'augmentation des possibilités de perfectionnement professionnel, de stages et de mentorats, le partage des meilleures pratiques, la recherche et la planification de la relève.

## **Initiative de recherche sur les arts autochtones : Rapport des consultations**

Par France Trépanier pour le Conseil des Arts du Canada, juin 2008

[http://www.canadacouncil.ca/publications\\_e/research/art\\_abo/tj128945779310055866.htm](http://www.canadacouncil.ca/publications_e/research/art_abo/tj128945779310055866.htm)

Le fruit d'une série de consultations en 2007 auprès d'artistes autochtones, d'administrateurs des arts, des aînés, des jeunes et d'autres membres de la communauté, ce rapport se propose de « mieux comprendre les particularités des pratiques artistiques autochtones; d'examiner l'incidence des arts au sein des collectivités autochtones; d'étudier l'incidence des arts autochtones au Canada et à l'étranger; et de susciter un intérêt pour la recherche liée aux arts autochtones ».

Le rapport constate que « Les pratiques et les formes artistiques autochtones sont les expressions originales du territoire appelé Canada... À l'instar des langues autochtones, ces formes d'art n'existent nulle part ailleurs dans le monde. »

« Pour comprendre ce qu'est aujourd'hui la réalité de la pratique artistique autochtone au Canada, il faut prendre en considération l'histoire et le contexte », rappelle le rapport, qui maintient que la Commission Massey-Lévesque ne s'est intéressée qu'aux formes d'art européennes. En partie à cause de cela, « les artistes autochtones et leurs organisations n'ont pas reçu le financement approprié du système artistique canadien ».

« Le défi actuel est, d'abord, de reconnaître ce passé, d'en arriver à une compréhension immédiate des besoins les plus urgents, puis d'y affecter de nouvelles ressources, après consultation auprès des artistes autochtones et de leurs collectivités. »

L'importance de la terre, l'union, l'art autochtone comme processus d'appréhension du savoir et l'idée que les « concepts autochtones de l'art sont contenus dans les langues ancestrales » (qui décrivent le processus et le mouvement) figurent parmi les nombreux éléments communs de certaines pratiques des artistes autochtones. Les arts autochtones comprennent les pratiques artistiques sacrées ou cérémonielles, communautaires, amateurs, professionnelles, traditionnelles ou contemporaines. Comme l'a fait remarquer un participant, « Les arts autochtones sont l'économie de l'âme - confiance en soi, respect et honneur. »

Au plan des relations avec les communautés, le rapport constate que « L'art est un outil important pour traiter les enjeux sociaux. La culture est une indication de la santé ou de la richesse d'un peuple. »



Le rapport affirme que les données sur l'art conventionnel, y compris celles sur le public, ne peuvent pas s'appliquer aux arts autochtones. « Payer pour vivre une expérience culturelle est, pour la plupart des Autochtones, un concept étranger. » L'idée que l'on se fait de l'art et de l'artiste diffère des conceptions conventionnelles. « L'art n'est pas une chose précise. L'art est un processus, un mouvement et une expérience. » Bon nombre d'artistes contemporains estiment que leurs pratiques sont « un processus de décolonisation, de réappropriation, de réclamation et de guérison ».

Comme projets d'avenir, le rapport recommande « une recherche sur la relation entre les langues autochtones et les arts »; une « cartographie culturelle du milieu artistique autochtone au Canada »; un « répertoire national des artistes autochtones »; et la « documentation des arts et des pratiques culturelles autochtones qui disparaissent ou sont en voie de disparaître ».

## **Les arts autochtones contemporains au Canada (feuillet d'information)**

Conseil des Arts du Canada, août 2008

[http://www.canadacouncil.ca/publications\\_f/feuilles\\_de\\_donnees/ch128793575147929287.htm](http://www.canadacouncil.ca/publications_f/feuilles_de_donnees/ch128793575147929287.htm)

« L'expression artistique est au cœur même de la culture autochtone » déclare ce petit feuillet d'information, qui nous rappelle qu'il n'y a pas une seule forme unique et uniforme de culture ou d'art autochtone. « Il y a toujours eu une grande diversité de cultures, d'art et de langues autochtones. » On recense plus de 60 langues chez les Premières Nations au Canada.

En plus de pratiquer des formes traditionnelles comme le conte, la danse du tambour et le chant guttural, beaucoup d'artistes autochtones contemporains s'intéressent au cinéma, à la télévision et aux nouveaux médias. Certains artistes autochtones « sont en train de réinventer les anciennes traditions et adoptent les nouvelles formes de médias telles que l'art numérique et les créations électroniques et orales ». Les arts du cirque et le hip-hop sont de plus en plus populaires auprès des jeunes Autochtones.

Ce feuillet d'information est paru avant les analyses des données du recensement de 2006 sur les artistes autochtones. Selon le rapport *Profil statistique des artistes au Canada* de Hill Stratégies, il y avait 3 300 artistes autochtones au pays en 2006. Le revenu moyen d'un artiste autochtone n'était que de 15 900 \$, un montant 30 % inférieur à la moyenne de l'ensemble des artistes au Canada.

La croissance de la population a été si forte dans les communautés autochtones que près de la moitié de la population autochtone du Canada a moins de 25 ans. Ce pourcentage n'est que de 31 % chez la population non autochtone. Les activités artistiques autochtones peuvent avoir un impact très profond chez les jeunes Autochtones.



Cette publication constate que « Les artistes autochtones et leurs organisations ont reçu peu de financement de la part du système artistique canadien avant la fin des années 1960. » Par conséquent, ces organismes ne se sont pas développés et n'ont pas augmenté leurs capacités autant que bon nombre d'autres organismes artistiques canadiens. Actuellement, le perfectionnement professionnel, sous forme de formation, de mentorat et d'ateliers, constitue une préoccupation majeure.

La population canadienne s'intéresse aux arts autochtones car 55 % des Canadiens affirment « qu'ils ont été exposés à la culture autochtone au cours de la dernière année ». Beaucoup de Canadiens estiment « qu'il y a beaucoup à apprendre du patrimoine et de la culture des Autochtones, spécialement du lien particulier qu'ils ont avec la nature ».

Enfin, ce feuillet d'information renferme également des aperçus de l'histoire de l'art autochtone contemporain au Canada, de la participation des peuples autochtones aux arts et des relations gouvernementales ainsi que quelques cas de réussite chez les artistes et les organismes artistiques autochtones.

### **L'art inuit contemporain au Canada (feuillet d'information)**

Conseil des Arts du Canada, juillet 2009

[http://www.canadacouncil.ca/publications\\_f/feuilles\\_de\\_donnees/zs128945748721381306.htm](http://www.canadacouncil.ca/publications_f/feuilles_de_donnees/zs128945748721381306.htm)

Publié par le Conseil des Arts du Canada, ce petit feuillet d'information observe qu'il y a une riche tradition de créativité et d'habileté artistiques dans les communautés inuites, et que beaucoup d'artistes allient « le savoir traditionnel et les techniques modernes ». « Des éléments issus d'expériences culturelles mixtes s'amalgament à la culture traditionnelle inuite pour former un genre d'art inuit nouveau et passionnant. »

Environ trois quarts de la population inuite du Canada habite dans une des quatre régions de la patrie inuite, qui s'étend du Labrador aux Territoires du Nord-Ouest. Il y a beaucoup d'artistes dans les régions septentrionales du Canada, notamment au Nunavut. En 2006, les 250 artistes du Nunavut représentaient 1,86 % de la population active du territoire, soit plus du double de la moyenne canadienne de 0,77 %. Bien que bon nombre d'entre eux ne figurent pas dans les données du recensement, selon « l'Enquête auprès des ménages du Nunavut de 2004-2005, 30 % des répondants ont déclaré avoir réalisé des œuvres d'art et d'artisanat en 2003 ».

L'art inuit est la carte de visite des arts du Canada, puisqu'il est vendu dans des galeries privées et des hôtels dans toutes les grandes villes du pays. Il y a également un grand nombre de galeries privées aux États-Unis ou à l'étranger qui en vendent. Les œuvres des artistes inuits « abordent [souvent] des questions d'identité et d'esthétique et racontent d'une manière fascinante les interactions interculturelles ».

Ce feuillet d'information indique que « La culture et les légendes traditionnelles inuites conjuguées à l'environnement arctique sont une source d'inspiration et de thèmes uniques. Depuis des millénaires, les Inuits utilisent des matériaux puisés dans leur environnement pour créer de l'art. Chez les Inuits, le conte, le chant guttural et la danse du tambour sont également des traditions vénérées. » Actuellement toutefois, beaucoup de contes traditionnels inuits « ne sont plus transmis et risquent de se perdre ».

La création d'œuvres d'art dans le Nord présente ses propres défis. Les artistes et les administrateurs des arts ont fait remarquer qu'il y a « un sérieux manque d'infrastructures artistiques dans le Nord », y compris des studios, des lieux d'exposition, des programmes d'artistes en résidence, des liens avec des personnes bien renseignées et même des matériaux. « Parfois, les ressources naturelles ne sont plus disponibles, à cause d'une surexploitation ou des effets des changements climatiques. »

Ce feuillet d'information renferme également un survol de l'histoire de l'art inuit au Canada, un aperçu des relations gouvernementales et quelques cas de réussite chez les artistes et les organismes artistiques inuits.