

Femmes dans les arts :

Des artistes au service du changement social

Chaque année, les célébrations du Mois de l'histoire des femmes rappellent à toutes et à tous que nous, les femmes, avons beaucoup à apprendre de notre passé et des unes des autres. Les Manitobaines ont accumulé une longue histoire de réalisations et de contributions dans le domaine des arts. Notre province est le foyer d'une communauté dynamique d'artistes reconnues et émergentes, et de conseillères, de guides, de chefs de file et d'enseignantes qui encouragent et favorisent l'éclosion de jeunes talents dans la collectivité.

On trouve des artistes féminines dans toutes les régions de la province, en milieu rural ou urbain comme dans le Nord. Les œuvres que créent des Manitobaines sont uniques en leur genre et reflètent les cultures diverses et nombreuses de la province. Par leur vision, leur créativité et leur expression artistique, les artistes féminines du Manitoba ont bravé nombre des présomptions les plus profondément ancrées de notre société. Leur travail a fait jaillir des idées, catalysé la pensée critique, suscité de nouvelles actions et convaincu des individus de rechercher et de soutenir le changement social dans leur collectivité. L'art pour le changement social élève notre conscience du monde qui nous entoure, et nous force à remettre en cause la pensée dominante, à contester nos propres principes et convictions ou à nous persuader de prendre position et de lutter pour ce en quoi nous croyons.

Il y a une centaine d'années, l'idée de femmes travaillant et vivant de leur art n'était pas acceptée ou encouragée comme elle l'est aujourd'hui. En dépit des obstacles – formation, voyages, vente des œuvres, reconnaissance –, les artistes féminines ont toujours été associées à la création artistique. Au XIXe siècle comme au XXe, plusieurs artistes féminines du Manitoba ont été des pionnières en favorisant le changement social dans leur collectivité et par leur travail. Ces femmes ont connu beaucoup de succès durant leur vie.

Cette publication reconnaît les artistes féminines qui prennent des risques avec leur art, communiquent leur vision en faveur du changement social et changent le cours des choses. Nous remercions les courageuses artistes féminines de toutes les époques, qui ont traversé les obstacles un à un pour vivre leur passion et pavé la voie aux artistes innovatrices et dynamiques d'aujourd'hui.

MESSAGE DE LA MINISTRE

En qualité de ministre responsable du statut de la femme, je suis fière de présenter cette publication qui célèbre le Mois de l'histoire des femmes au Manitoba. Nous avons choisi en 2011 d'honorer les artistes féminines – celles en particulier dont l'œuvre a mené à des changements sociaux dans la vie des femmes, des familles et des collectivités.

Le Mois de l'histoire des femmes a pour but d'augmenter la notoriété des contributions passées et présentes des femmes à la société canadienne. Il nous donne l'occasion de reconnaître les réalisations de femmes célèbres et ordinaires de toutes les avenues de la vie en tant que parties vitales de notre patrimoine collectif.

Nous avons le plaisir de nous associer à Mentoring Artists for Women's Art (MAWA) pour célébrer l'œuvre des femmes que nous honorons cette année – huit artistes talentueuses qui ont changé le cours des choses dans la communauté artistique du Manitoba et au-delà. Nous remercions le MAWA pour sa contribution à cette publication et pour les efforts assidus qu'il déploie en faveur des artistes féminines de la province.

Les femmes ainsi à l'honneur – dont une jeune artiste en émergence – sont des personnes passionnées et douées qui ont fait preuve de talent, de courage et de ténacité remarquable pour faire une différence dans la communauté des arts du Manitoba et au-delà. À l'œuvre dans une gamme étendue et diverse de moyens d'expression – arts visuels, danse, écriture, théâtre, musique, médias et artisanat – elles inspirent une réflexion appréciable sur le plan social et politique et sont des exemples remarquables pour les jeunes femmes et jeunes filles aspirant à devenir artistes.

Cette publication ne révèle qu'un échantillon de femmes très créatives qui vivent et travaillent au Manitoba. Représentant un éventail de perspectives et de contextes culturels et régionaux, elles ont travaillé pour développer, appuyer et cultiver les efforts des femmes dans les arts. Elles ont influencé certaines à suivre leurs traces et en ont inspiré d'autres à rechercher le changement.

Je vous invite donc à célébrer avec nous la passion et l'énergie des artistes féminines du Manitoba.

Ministre responsable du Statut de la femme

ARTS DES MÉDIAS : CECILIA ARANEDA

Cecilia Araneda, directrice générale de Winnipeg Film Group, a débuté sa carrière en 1996 comme cinéaste dans la réalisation de films. Depuis, elle a écrit et réalisé neuf courts-métrages, qui ont gagné des prix et ont été projetés à des festivals et dans des cinémas d'auteur au Canada et à l'étranger. Films de fiction, documentaires ou cinéma expérimental, les vidéos et les films de Mme Araneda sont orientés pour une large part sur des histoires qui reflètent une vaste réalité sociopolitique.

Elle a consacré une bonne partie de sa vie et de sa carrière artistique à la protection des souvenirs et des racines culturels de sa communauté chilienne. Par le truchement de ses films, elle s'efforce de présenter des expériences qui non seulement témoignent du passé mais aussi tracent des liens entre les difficultés, les triomphes, les changements et le présent. En réalité, le changement social joue un grand rôle dans son processus créatif et dans le produit final.

En 2010, l'œuvre de Mme Araneda a été présentée à l'occasion d'une projection rétrospective à l'Institut canadien du film à Ottawa, sous le titre *Memory Work: The Films of Cecilia Araneda*. Mme Araneda a aussi contribué à la mise sur pied du *Mosaic Women's Film Project*, du Winnipeg Film Group. Ce programme de soutien à la production et de mentorat cinématographique encourage des femmes d'origine autochtone ou d'autres cultures à produire une première ou seconde œuvre indépendante - court-métrage ou vidéo.

Mme Araneda représente une voix mobilisatrice dans la communauté chilienne. Son œuvre inspire la réussite artistique et le changement social, car elle transmet d'une génération à l'autre la connaissance des difficultés et des triomphes d'une communauté.

ARTISANAT : TERESA BURROWS

Teresa Burrows, l'une des artistes les plus célèbres de Thompson, est surtout connue pour son talent remarquable en broderie de perles. Ses réalisations dans cette discipline ont retenu l'attention de la critique tant pour la complexité et l'élaboration des motifs que pour la gravité des sujets qu'elle aborde dans son art.

Mme Burrows vit et travaille comme artiste professionnelle dans le nord du Manitoba depuis 25 ans. Ses talents vont de la gravure d'art au dessin, en passant par l'aquarelle, la photographie, le collage et l'artisanat. Ayant obtenu un baccalauréat en Beaux-arts de l'Université du Manitoba en 1984, elle a suivi au départ une formation de graveuse. Toutefois, la vie de Mme Burrows dans le nord du Manitoba, son travail d'agente de probation et de conseillère en toxicomanie au Ma Mow We Tak Friendship Centre, et son rôle de mère ont fortement influencé les moyens et les thèmes qu'elle utilise.

Son travail est un assemblage d'histoire personnelle et culturelle, de mythologie, de contes de fée, et d'objets ramassés dans le nord du Manitoba. Couronnées de trophées, ses créations de broderies de perles reflètent les méthodes européennes traditionnelles et comportent une forte influence des motifs et de l'imagerie nordiques. La broderie ou instillation de perles *rupertsland regalia: the sul(fur) queen*, de Teresa Burrows, a représenté le Canada à la biennale internationale de l'artisanat de Cheongju de 2009 en Corée du Sud et aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010. La même année, elle a été finaliste du concours RBC Award for Glass, qui reconnaît l'excellence artistique dans le domaine de la verrerie d'art au Canada.

Mme Burrows parvient à marier des enjeux sociaux prenants avec sa forme particulière d'expression artistique pour créer un commentaire durable sur la société.

ÉCRITURE ET ARTS DE LA LITTÉRATURE : ROEWAN CROWE

Roewan Crowe est codirectrice de l'Institute for Women's and Gender Studies à l'Université de Winnipeg et professeure associée du programme Women's and Gender Studies de l'Université. Sa passion pour le féminisme ressort clairement de son œuvre. L'activiste, écrivaine et artiste se passionne pour la création de projets collectifs qui invitent les autres à s'engager dans la vie culturelle de la collectivité.

L'exploration de la relation à plusieurs niveaux entre les mots, les images, et les expériences traumatiques constitue un thème commun dans l'œuvre de Mme Crowe. Cette écrivaine talentueuse emploie la prose académique et rédige dans des styles qui conviennent à ses projets intermédias. Elle se présente comme une artiste *queer* qui pénètre dans des paysages blessés et fatals afin d'explorer les possibilités qui s'ouvrent quand les artistes traversent en marchant les ombres du monde.

Mme Crowe s'implique activement dans la communauté artistique. Elle a travaillé étroitement avec Mentoring Artists for Women's Art (MAWA), collaborant à des initiatives comme l'*Art Building Community Project* de 2008 et participant à la série *Artist Lecture*, du groupe. Elle a aussi été un mentor inestimable pour le collectif FemRev. Fondé à Winnipeg en 2009, ce groupe travaille à l'amélioration de la vie des femmes et de la société par des actions locales, des marches, et des campagnes éducatives – d'un point de vue féministe.

Romancière aussi, Mme Crowe vient de terminer le livre *Quivering Landscape*. Elle travaille actuellement à un projet de recherche axé sur les arts intitulé *Feminist Imagination As a Space of Resistance: Artistic Practices Contesting Violence* (imagination féministe en tant qu'espace de résistance : pratiques artistiques contestant la violence). Le projet explore les façons dont l'art peut créer de l'espace pour les textes interdits.

En tant que féministe et mentor, Mme Crowe a un effet durable sur les gens et sur les collectivités. Ces œuvres continuent d'être des déclarations énergiques qui inspirent le changement social.

ARTS VISUELS : LEAH DECTER

Active dans la communauté artistique de Winnipeg depuis 2006, Leah Decter s'exprime principalement par des instillations, des présentations, des pratiques dialogiques, de la vidéo et d'autres médias numériques. Artiste, enseignante, mentor et curatrice, elle aborde les questions sociales et politiques comme elles se rapportent à l'expérience vécue. Ses œuvres ont été exposées à maints endroits, au Canada et à l'étranger.

Mme Decter collabore souvent avec des collectivités et des organismes pour mettre en relief des questions qui lui tiennent à cœur. Ses projets à grande échelle d'instillations d'œuvres d'art dans les lieux publics et ses interventions à Vancouver, Toronto et Winnipeg sont d'excellents exemples de ses créations. En outre, en 2010, Mme Decter a participé à *Showing Up, Speaking Out* – un projet artistique réalisé en collaboration à l'échelle de Winnipeg qui abordait plusieurs questions difficiles. Parmi elles, la violence faite aux femmes et aux filles autochtones, le logement, la pauvreté et l'accessibilité.

Mme Decter a reçu de nombreux prix pour ses réalisations artistiques, qu'on retrouve dans la collection de la Winnipeg Art Gallery et dans des collections privées au Canada et à l'étranger. Sa réalisation actuelle - (*official denial*) *trade value in progress* - est un projet interactif créé pour augmenter la conscientisation aux conditions contemporaines du colonialisme au Canada. Elle vise aussi les processus de décolonisation et de réconciliation.

Les choix artistiques de Mme Decter reflètent son engagement à accroître la conscientisation à des questions difficiles et à promouvoir l'action en faveur du changement social.

DANSE : BUFFY HANDEL

Buffy Handel est une danseuse et une chorégraphe accomplie dont le mode d'expression artistique vise à préserver l'identité, le patrimoine et la communauté autochtones. Originnaire de la région d'Island Lake, au nord du Manitoba, elle est à la fois mentor et enseignante et travaille à la création d'une visibilité positive pour les femmes autochtones.

Mme Handel est bien connue dans la population, autochtone et non autochtone. Elle a parcouru le monde pour exprimer ses talents dans des disciplines traditionnelles comme le conte, le chant et la danse. En exposant les façons de faire et les traditions des Autochtones, Mme Handel contribue au développement d'une mémoire collective de sa culture ancestrale.

Traçant le chemin, cette mère, femme d'affaires, artiste de spectacle professionnelle et professeure de danse, est un modèle d'émulation pour la jeunesse autochtone du Canada. Elle est fondatrice et présidente de l'Aboriginal School of Dance à Winnipeg. Sous sa direction, l'école présente de la chorégraphie novatrice qui combine des styles traditionnels et contemporains visant à évoquer une émotion intense chez les gens de tous âges et de toutes origines.

La motivation de Mme Handel pour l'enseignement et la préservation de la culture autochtone produira un impact sur les générations à venir.

MUSIQUE : INGRID D. JOHNSON

Ingrid D. Johnson est une artiste polyvalente et une activiste qui consacre sa vie au changement social. Établie à Winnipeg, elle utilise la poésie orale, les chants originaux, les films, la musique jouée en temps réel et le discours pour changer les attitudes. Ses réalisations artistiques, expression de sa personnalité dynamique, encouragent les autres à affronter les obstacles, à les surmonter et à réussir après avoir connu de graves difficultés personnelles.

L'œuvre de Mme Johnson est influencée par son passé et inspirée par son présent. Mme Johnson est directrice générale et fondatrice de Closet Productions: A Voice for The Voiceless (une voix pour les sans-voix), société locale de production qui accroît la conscientisation aux agressions sexuelles contre les enfants et à d'autres enjeux sociaux. Elle-même survivante d'agression, elle a surmonté beaucoup de ses propres difficultés. Par son travail aujourd'hui, elle ouvre la porte à une compréhension et une connaissance accrues de la question. Mme Johnson réalise cela en tant que travailleur de soutien dans le système d'aide à l'enfance dont elle a un jour fait partie.

Son activisme social l'a conduite à se produire et à s'associer avec de nombreux organismes locaux, dont la Croix-Rouge canadienne (programme ÉDURespect), Voices (Manitoba Youth in Care Network), Klinic Community Health, l'UNICEF, l'Osborne House, et la Spence Neighbourhood Association. Son objectif principal est d'augmenter la conscientisation à la violence envers les femmes. Elle s'y emploie en agissant comme porte-parole des clientes du Laurel Centre, un établissement de ressources communautaires qui conseille les femmes toxicomanes ayant été victimes de violences sexuelles. Mme Johnson exerce une influence positive sur les femmes qui se trouvent dans cet établissement et conseille celles qui pourraient se sentir seules.

Elle continue d'utiliser ses talents musicaux pour augmenter la conscientisation à la violence faite aux femmes.

THÉÂTRE ET ARTS DE LA SCÈNE : HOPE MCINTYRE

Lauréate de plusieurs prix, Hope McIntyre est auteure dramatique, actrice, et metteuse en scène pigiste. Depuis 1998, elle est directrice artistique de Sarasvati Productions, une compagnie de théâtre locale qui offre à des artistes en émergence une plateforme pour créer et produire de nouvelles œuvres. Sous sa direction, Sarasvati Productions monte des pièces inspirantes qui examinent comment notre histoire personnelle se rattache à des questions plus vastes dans la société et conduit au changement social.

La compagnie de Mme McIntyre utilise le théâtre en prenant des moyens innovateurs pour inspirer un véritable changement sur des questions sociales importantes. En 2010, en association avec l'Elizabeth Fry Society of Manitoba et avec d'autres, elle a participé à la conception de *Jail Baby*, une pièce fondée sur des séances de théâtre avec des femmes incarcérées à Winnipeg, Portage-la-Prairie et Edmonton. La production révèle les dures réalités du système de justice criminelle et donne aux femmes qui sont en prison une voix et un lieu pour évoquer leur expérience commune.

Mme McIntyre continue de travailler en tant que pigiste comme metteuse en scène et comédienne. Elle enseigne aussi le théâtre aux jeunes et aux adultes à l'Université de Winnipeg et à l'école du Prairie Theatre Exchange. Auteure dramatique à succès, plusieurs de ses scénarios lui ont valu des trophées nationaux et internationaux. Elle a été présidente de la Playwrights Guild of Canada (organisme national de services aux dramaturges professionnels) et a représenté le Canada à deux conférences de Women Playwrights International. En 2006, elle a reçu le Women of Distinction Award for Arts and Culture, du YMCA/YWCA. Ce prix est venu récompenser son travail pour la production de FemFest, un festival de pièces écrites par des femmes, qui se tient chaque année à Winnipeg.

Mme McIntyre considère le théâtre comme un vecteur du changement. Véritable innovatrice, elle utilise ses réalisations artistiques pour informer, inspirer et transformer la société et pour la rendre meilleure.

JEUNESSE : JAIME BLACK

Jaime Black est une artiste métisse en début de carrière qui possède plusieurs talents. Figure familière de la communauté artistique autochtone de Winnipeg, elle a travaillé à de nombreux programmes de responsabilisation de la jeunesse fondés sur les arts. Son œuvre reflète des enjeux sociaux et politiques, et des expériences personnelles. Mme Black utilise des nouveaux médias, des installations interactives ou des spectacles multimédias comme des moyens de réflexion aux questions du racisme, du colonialisme, de la discrimination et des stéréotypes.

Elle est l'artiste et la créatrice de *REDress*, projet d'installation d'œuvres d'art dans des lieux publics et communautaires qui vise à augmenter la conscientisation au sujet de l'assassinat et de la disparition au Canada de plus de 600 femmes et filles autochtones. Cette initiative artistique et de justice sociale a été présentée dans de nombreux lieux publics à Winnipeg et ailleurs au Canada. Par exemple, au Palais législatif du Manitoba et à Women's World 2011: A Global Feminist Conference, à Ottawa. En mars 2011, le projet *REDress* a été exposé à l'Université de Winnipeg en partenariat avec l'Institute for Women and Gender Studies durant la semaine internationale des femmes.

Par ses réalisations artistiques, Mme Black a su développer un lien profond avec son public et traiter de sujets à la fois intenses et émouvants. *REDress* a créé un changement positif sur la question difficile des femmes et filles autochtones disparues et assassinées au Canada. Les images donnent non seulement un sens immédiat de la réalité de la question mais retiennent aussi l'attention du public, jeune et moins jeune.

Mme Black est une jeune artiste déterminée qui a fait ses preuves dans la communauté artistique. Au travers de son œuvre, elle manifeste fermement sa volonté d'augmenter la conscientisation à des questions importantes, à la remise en cause des attentes sociales, et à l'expression d'un message fort qui ne peut être ignoré.

SITUATION DE LA FEMME MANITOBA

401, avenue York, bureau 409
Winnipeg (Manitoba) R3C 0P8

Téléphone : 204 945-6281
Sans frais : 1 800 263-0234
Télécopieur : 204 945-6511
Courriel : msw@gov.mb.ca
www.manitoba.ca/msw