

Robert Houle : Red is Beautiful (Beauté rouge)

Robert Houle (Saulteaux Anishinaabe; né en 1947, Sandy Bay First Nation) est l'une des personnalités autochtones les plus influentes à avoir percé dans le monde de l'art contemporain. Première rétrospective majeure de son œuvre, Red is Beautiful (Beauté rouge) célèbre cet artiste unique et sa carrière remarquable, qui s'étend de 1970 à 2021. Le titre de l'exposition, qui fait référence à l'un des tout premiers tableaux de Houle, évoque également une nouvelle vision des cultures des Premières Nations à travers l'Île de la Tortue.

Dès le début de sa carrière, Houle s'est tracé un chemin indépendant à la croisée de l'art occidental et autochtone. En tant que coloriste qui se laisse guider par les connaissances et les matériaux issus des plus anciennes traditions de ces terres, il s'est rapidement établi comme une nouvelle voix de l'abstraction moderne. Son travail reflète ses valeurs fondamentales : l'immédiateté, la gestuelle, la terre, le sacré.

Chez Houle, le pouvoir spirituel des anciens est essentiel afin de développer une nouvelle vision pour l'avenir; une vision recelant toute la complexité des cultures contemporaines. Qu'il s'agisse de transpercer un tableau abstrait avec des piquants de porc-épic, de réévaluer une peinture historique grandiose selon une perspective autochtone, ou de revoir la notion de sacré tout en honorant ses ancêtres, Houle nous montre une voie à suivre pleine de couleur, de lumière et de souveraineté.

Exposition organisée par le Musée des beaux-arts de l'Ontario

Partenaire de soutien

CIBC

Soutien supplémentaire

McCarthy Tétrault

Appui généreux

Cecily & Robert Bradshaw
The Delaney Family Foundation
Gerald Sheff & Shanitha Kachan
David Staines & Noreen Taylor

Partenaire média

blogTO

Salle 1

Oka

1991

huile sur carton

Avec l'aimable autorisation de l'artiste

Seven in Steel (Sept en acier)

1989

Huile sur acier et érable

Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa. Don de Norman Garnet, Toronto, 1996

À l'automne 1989, Houle participe à une résidence d'artiste à la Collection McMichael d'art canadien à Kleinburg, en Ontario. Les sept peintures à l'huile sur acier qu'il y réalise commémorent les Premières Nations anéanties pour le rapport qu'elles entretenaient avec le territoire.

Kanehsatake

1990–1993

Huile sur panneaux en acier gravés et bois traité

Art Gallery of Hamilton. Don de l'artiste, 1994

Kanata

1992

acrylique et crayon Conté sur toile

Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa. Œuvre achetée en 1994

Pour une description audio de cette œuvre, veuillez visiter le www.ago.ca/houle.

O-ween du muh waun (We Were Told) [O-ween du muh waun (On nous a dit)]

2017

huile sur toile

Musée d'art du Centre de la Confédération, CAG 2017.1. Œuvre commandée grâce au A.G. and Eliza Jane Ramsden Endowment Fund, 2017

Ipperwash

2000–2001

huile sur toile, photo numérisée sur masonite, et aluminium anodisé

Collection du Museum London (Ontario). Œuvre achetée avec l'aide du Conseil des arts du Canada et du Comité des bénévoles, et grâce à un don de l'artiste, 2006

Kanehsatake X

2000

huile sur toile, photo numérique, et acier ionisé

Collection de Comsatec Inc.

Muhnedobe uhyahyuk [Là où les dieux sont présents] (Matthieu, Philippe, Barthélemy, Thomas)

1989

huile sur toile

Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa. Œuvre achetée en 1992

« Il existe un lieu spirituel au Manitoba connu sous le nom des Narrows du lac Manitoba. Il existe une croyance selon laquelle le son produit par l'eau qui vient se battre contre la falaise résonnante en calcaire et la plage de

cailloux, *ke-mishomis-na-ug* (littéralement, "nos ancêtres"), est en fait la voix du Manitou.

Cela est encore aujourd'hui un lieu sacré, un lieu puissant dont les messages surnaturels invitent les Sauteaux qui vivent à proximité à venir y offrir du tabac, tandis que plusieurs autres qui s'y rendent y voient une source de renouvellement, tout comme un musulman voyageant vers la Mecque. Les Sauteaux nomment ce lieu *Manito-waban*, ce qui signifie "détroits divins" ou "là où dieu habite". »

—Robert Houle, "The Spiritual Legacy of the Ancient Ones" (Le Legs spirituel des anciens)(1992)

Warrior Lances for Temagami (Lances de guerriers pour Temagami)

1989

sculpture en techniques mixtes

Collection d'art autochtone, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Dans le présentoir de la Salle 1

Apsáalooke (Corbeau) Artiste autrefois connu parflèche miniature

1890–1910

cuir cru et teintures naturelles

Avec l'aimable autorisation de l'artiste

Beyond History Painting (Au-delà de la peinture historique)

En 1991, Houle entame le tableau *Kanata* (1992), qui offre une perspective autochtone sur l'histoire nationaliste de *The Death of General Wolfe* (La

Mort du général Wolfe), une œuvre commémorative de Benjamin West dépeignant un moment clé de la guerre de Sept Ans entre l'Angleterre et la France. Houle utilise la couleur afin de mettre en lumière la fausse représentation incessante des peuples autochtones comme étant des observateurs passifs et de souligner à la place leur participation active dans l'histoire du Canada et des États-Unis.

Dans *O-ween du muh waun* [On nous a dit] (2017), Houle présente un paysage où un personnage Delaware regarde vers l'Océan Atlantique. La phrase du titre, « on nous a dit », indique que l'arrivée des Européens avait été prédite. Cette image pourrait représenter une époque avant l'arrivée des Européens dans laquelle le personnage Première Nation envisage ce premier contact non pas en tant que victime, mais en tant qu'humain possédant toute une sagesse transmise par les anciens. Il pourrait également s'agir d'une image représentant un avenir où les cultures autochtones et la terre prospèrent, un moment pour lequel la génération de Houle s'est battue.

Salle 2

Palisade I (Palissade I)

1999

huile sur toile, aquarelle sur papier, et épreuve lithographique

Collection de la MacKenzie Art Gallery, œuvre achetée avec l'aide du programme d'aide aux acquisitions du Conseil des Arts du Canada

Postscript (Post-scriptum)

1999

épreuve lithographique sur papier

Collection de la MacKenzie Art Gallery, œuvre achetée avec l'aide du programme d'aide aux acquisitions du Conseil des Arts du Canada

Postscript (Post-scriptum)

1999

acrylique, graphite, encre de stylo à bille, impression de page web, photocopie, et carton sur papier

Collection de la MacKenzie Art Gallery, œuvre achetée avec l'aide du programme d'aide aux acquisitions du Conseil des Arts du Canada

Postscript (study) [Post-scriptum (étude)]

1999

acrylique, encre, photocopie, papier journal, lettrage en vinyle, et encre de stylo à bille sur papier

Collection de la MacKenzie Art Gallery, œuvre achetée avec l'aide du programme d'aide aux acquisitions du Conseil des Arts du Canada

Study for Smallpox (Étude pour variole)

1999

acrylique, collage, lettrage en vinyle, et graphite sur papier

Collection de la MacKenzie Art Gallery, œuvre achetée avec l'aide du programme d'aide aux acquisitions du Conseil des Arts du Canada

Vermine Virus

1999

aquarelle et graphite sur papier

Collection de la MacKenzie Art Gallery, œuvre achetée avec l'aide du programme d'aide aux acquisitions du Conseil des Arts du Canada

Do Not Open Until You Get Home (Ne pas ouvrir avant d'arriver à la maison)

2007

Installation : vidéo, lecteur, projection vidéo, et lettrage en vinyle

Avec l'aimable autorisation de l'artiste

Salle 3

Parfleches for the Last Supper (Parflèches pour La Cène)

1983

acrylique et piquants de porc-épic sur papier

Collection de la Winnipeg Art Gallery. Don de M. Carl T. Grant, Artvest Inc., G-86-460 à G-86-472

Parfleche #1, Matthew (Parflèche n° 1, Matthieu)

« Vous aurez des tribulations dans le monde; mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » (Jean 16:33)

Parfleche #2, James the Less (Parflèche n° 2, Jacques le Mineur)

« Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus; et puis encore un peu de temps, et vous me verrez » (Jean 16:16)

Parfleche #3, Jude (Parflèche n° 3, Jude)

« Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera; nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » (Jean 14:23)

Parfleche #4, Simon (Parflèche n° 4, Simon)

« Je vous ai dit ces choses, afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. » (Jean 16:1)

Parfleche #5, Philip (Parflèche n° 5, Philippe)

« Celui qui m'a vu a vu le Père; comment dis-tu : Montre-nous le Père? » (Jean 14:9)

Parfleche #6, Andrew (Parflèche n° 6, André)

« Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » (Jean 15:13)

Parfleche #7, Bartholomew (Parflèche n° 7, Barthélemy)

« Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » (Jean 15:18)

Parfleche #8, Thomas (Parflèche n° 8, Thomas)

« Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » (Jean 14:6)

Parfleche #9, James (Parflèche n° 9, Jacques)

« En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. » (Jean 13:16)

Parfleche #10, John (Parflèche n° 10, Jean)

« Je vous donne un commandement nouveau : Aimez-vous les uns les autres; comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » (Jean 13:34)

Parfleche #11, Judas (Parflèche n° 11, Judas)

« Cependant voici, la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. » (Luc 22:21)

Parfleche #12, Jesus (Parflèche n° 12, Jésus)

« Ensuite il prit du pain; et, après avoir rendu grâces, il le rompit, et le leur donna en disant : Ceci est mon corps, qui est donné pour vous; faites ceci en mémoire de moi. » (Luc 22:19)

Parfleche #13, Peter (Parflèche n° 13, Pierre)

« Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd’hui que tu n’aies nié trois fois de me connaître. » (Luc 22:34)

Parfleche #20/Wovoka (Parflèche n° 20, Wovoka)

1983

acrylique et piquants de porc-épic sur papier

Prêt du Musée royal de l’Ontario, Toronto, Canada

Untitled (Palisade colour bar) [Sans titre (Palissade barre chromatique)]

2006

huile sur bois

Collection de Grant Wedge & Bob Crouch

**Mississauga Portraits (Waubuddick, Maungwudaus, Hannah)
[Portraits de Mississaugas (Waubuddick, Maungwudaus,
Hannah)]**

2012

panneaux, huile sur toile et masonite

Don de l’artiste, 2020

2020/113.1–.3

Mississauga Portraits (Portraits de Mississaugas) dépeint trois membres de la troupe Michi Saagiig Anishinaabe (Mississauga), qui a effectué une tournée en Europe dans les années 1840. Maungwudaus, représenté dans le panneau central, avait à l’époque quitté le Canada avec une troupe de onze danseurs afin de profiter d’une demande grandissante en Europe pour des performances culturelles. On le voit ici aux côtés de sa femme Hannah et de son fils Waubuddick. Le groupe s’est donné en spectacle au fameux Egyptian Hall à Londres, en Angleterre, et à d’autres salles de spectacle à Glasgow, à Dublin, et en Belgique. Il est rentré afin de donner

un spectacle à Toronto en 1851 après avoir publié un livre racontant ses voyages.

Voyez *Paris/Ojibwa* dans la rotonde Leonard (Galerie 115) au Niveau 1 pour d'autres œuvres de Robert Houle sur cette troupe.

Parfleche for Alex Janvier (Parflèche pour Alex Janvier)

1999

huile sur toile

Avec l'aimable autorisation de l'artiste

Parfleche for Edna Manitowabi (Parflèche pour Edna Manitowabi)

1999

huile sur toile

Avec l'aimable autorisation de l'artiste

Parfleche #14 Sitting Bull Sioux (Parflèche n° 14 Sitting Bull Sioux)

1983

techniques mixtes sur papier

Collection de Barry Ace et Earl Truelove

Parfleche #19 Chief Poundmaker (Parflèche n° 19 Le chef Poundmaker)

1983

techniques mixtes sur papier

Collection de Barry Ace et Earl Truelove

Premises for Self Rule (Prémises d'autonomie)

Premises for Self Rule (Prémises d'autonomie) est une série de cinq peintures où Houle superpose des documents juridiques coloniaux à des champs de couleur. Une série de photos d'un rassemblement de Pieds-Noirs obscurcit une partie des mots qui y paraissent. Dans cette série, Houle suggère que ces documents—la Proclamation royale (1763), l'Acte de l'Amérique du Nord britannique (1867), le Traité n° 1 (1871), la Loi sur les Indiens (1876) et la Loi constitutionnelle de 1982—servent simultanément à entraver et à soutenir la souveraineté des peuples autochtones.

Premises for Self Rule: Constitution Act, 1982 (Prémises d'autonomie : Loi constitutionnelle de 1982)

1994

huile sur toile, émulsion photographique sur toile, et vinyle découpé au laser

Œuvre achetée avec l'aide de la succession de Mary Eileen Ash, 2014
2014/1

Premises for Self Rule: Treaty No. 1 (Prémises d'autonomie : Traité n° 1)

1994

acrylique sur toile, émulsion photographique sur toile, et vinyle découpé au laser

Collection de la Winnipeg Art Gallery. Œuvre achetée avec l'aide du programme d'aide aux acquisitions du Conseil des Arts du Canada, G-96-11 abc

Premises for Self Rule: The Royal Proclamation, 1763 (Prémises d'autonomie : Proclamation royale, 1763)

1994

huile sur toile, émulsion photographique sur toile, et vinyle découpé au laser

Collection de la ville de Toronto, Collection MOCCA

Premises for Self Rule: Indian Act, 1876 (Prémises d'autonomie : Loi sur les Indiens, 1876)

1994

huile sur toile, émulsion photographique sur toile, et vinyle découpé au laser

Collection de la Banque d'œuvres d'art du Conseil des arts du Canada

Premises for Self Rule: The British North America Act, 1867 (Prémises d'autonomie : Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867)

1994

huile sur toile, émulsion photographique sur toile, et vinyle découpé au laser

Collection d'Osler, Hoskin & Harcourt LLP

Study for Premises for Self Rule (Étude pour Prémises d'autonomie)

1994

assemblage de carton multicouche peint à l'acrylique bleu, rouge foncé, vert, rouge-brun, et jaune avec inscriptions au graphite et à l'aveugle, photogravures avec texte imprimé en relief, et film acétate avec texte imprimé au laser, montées sur carton multicouches

Don de Stephen B. Smart, 2020

2020/150

New Sentinel (Nouvelle sentinelle)

1987

huile sur panneau de bois, ruban, et encaustique sur crâne de vache
The Robert McLaughlin Gallery. 1999

Everything you ever wanted to know about Indians from A to Z (Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les Indiens de A à Z)

1985

acrylique, cuir cru, bois, et lin

Collection de la Winnipeg Art Gallery. Œuvre achetée avec des fonds de la
Winnipeg Art Gallery Foundation Inc., G-89-1501 a-cc

In Memoriam

1987

peinture à l'huile, plumes, cuir, et ruban sur contreplaqué
Don de Vanessa, Britney, et Nelson Niedzielski, 2000
2000/1196

Falklands (Malouines)

1982

acrylique sur bois

Don de Tony Ryan à la mémoire de Richard M. Barrett, 1992
92/30

Study for These Apaches Are Not Helicopters (Étude pour Ces Apaches ne sont pas des hélicoptères)

1999

collage d'épreuves numériques, lettres en vinyle, graphite, crayon
de couleur, encre, et peinture à l'huile sur papier

Don de Stephen B. Smart, 2018
2018/3728

Aboriginal Title (Titre autochtone)

1989–1990

huile sur toile

Art Gallery of Hamilton. Œuvre achetée avec l'aide du Alfred Wavell Peene and Susan Nottle Peene Memorial, 1992

Innu Parfleche (Parflèche innu)

1990

peinture à l'huile, acrylique, fer, encre, métal, plume de hibou, et cuir de mammifère

Musée canadien de l'histoire

V-F-190

Self Portraits (Autoportraits)

1990–1995

graphite, Polaroids, crayon de couleur, Letraset, peinture aérosol Krylon, et papier artisanal

Don de Stephen B. Smart, 2018

2018/3730

Self Portraits (Autoportraits)

1990–1995

numérisations de l'album original

Don de Stephen B. Smart, 2018

2018/3730

Robert Houle dans le dortoir du Pensionnat indien d'Assiniboia à Winnipeg en 1967, se préparant à monter à bord du train de la confédération, qui a traversé le pays afin de partager l'histoire du « Canada ».

Photographe inconnu. Avec l'aimable autorisation de l'artiste.

Indian Act 1876 (Loi sur les Indiens 1876)

1985

acrylique sur papier

Collection d'art autochtone, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Royal Proclamation 1763 (Proclamation royale 1763)

1985

acrylique sur papier

Collection d'art autochtone, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

B.N.A. Act 1867 (Acte de l'Amérique du Nord britannique 1867)

1985

acrylique sur papier

Collection d'art autochtone, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Constitution Act 1982 (Loi constitutionnelle 1982)

1985

acrylique sur papier

Collection d'art autochtone, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Blue Apache (Apache bleu)

2003

huile sur toile et ardoise rouge gravée

Avec l'aimable autorisation de l'artiste

Atomic Lacrosse (Lacrosse atomique)

2005

huile sur carton et épreuves argentiques à la gélatine

Don de Stephen B. Smart, 2020

2020/149

Return of the Red Man #1 (Retour de l'homme rouge)

1992

Polaroïd, ruban adhésif, peinture, et magazine sur papier

Collection de Stephen B. Smart

Salle 5

Zero Hour (Heure zéro)

Houle a créé *Zero Hour*, sa première installation à techniques mixtes, dans le cadre de l'exposition *Beyond History* à la Vancouver Art Gallery en 1989. Emprunté à la terminologie militaire, le terme « *zero hour* » (heure zéro) indique l'heure de début prévue d'une opération—dans le contexte de cette œuvre, Houle fait référence à la détonation de la première bombe atomique dans un désert du Nouveau-Mexique le 16 juillet 1945. Les peintures sont des représentations luminescentes des nuages en champignon ayant dévasté les territoires des Navajos, des Pueblos et des Apaches, où une augmentation exponentielle de la prévalence de cancers a été notée. Au centre de la pièce il y a une peinture de sable, une référence à la tradition culturelle navajo et une représentation de la notion de guérison. L'inscription au mur—« For as long as the sun shines, the rivers flow, the grass grows » (Tant que le soleil brillera, que les rivières couleront, que l'herbe poussera)—est une phrase se retrouvant dans certains traités visant à souligner les droits territoriaux inhérents et perpétuels des peuples autochtones.

Avertissement : Cette installation comprend un rayon laser pouvant affecter les visiteurs photosensibles.

Zero Hour (Heure zéro)

1988

techniques mixtes, huile sur toile, pierres, et sable

Agnes Etherington Art Centre, Queen's University, Kingston. Achat, Programme d'aide aux acquisitions du Conseil des Arts du Canada, 1998 (41-011)

Salle 7

Sandy Bay

1998–1999

huile, photo noir et blanc, photo couleur sur toile, et masonite

Collection de la Winnipeg Art Gallery. Œuvre achetée avec des fonds du President's Appeal 2000 et grâce à l'aide du programme d'aide aux acquisitions du Conseil des Arts du Canada, 2000-87 a-e

Dans cette œuvre, Houle se rappelle le temps qu'il a passé au pensionnat autochtone de Sandy Bay afin de mieux lâcher prise. Le père de Robert, Solomon, utilisait le terme saulteaux *pahgedenaun* (laisse-le filer de ta mémoire) pour décrire ce processus.

Références dans cette œuvre :

(photo, en haut à gauche) : Le Père Chagnon, apprécié de tous à Sandy Bay First Nation car il parlait Saulteaux et était aimable. Il est le seul non autochtone à avoir été inhumé à Sandy Bay First Nation.

(photo, en bas à gauche) : Une cérémonie de première communion en présence de la sœur de Robert, Marilyn. Les frères et sœurs étaient séparés de force et n'avaient aucun moyen de communiquer au pensionnat.

(peinture à l'huile, à gauche) : Le pensionnat autochtone de Sandy Bay, recouvert des paroles d'un chant que la mère de Houle lui chantait : « ON SAM KI KISEWATIS ANA MANITOWIYAN » (« Oh, tu es si gentil et si chéri malgré que tu es divin »). Les fenêtres représentent des membres

d'une même famille. Ce sont ce lien d'amour familial et la transmission de la culture que le système des pensionnats cherchait à rompre.

(peinture à l'huile, au milieu) : Rivage du lac Manitoba à Sandy Bay. Il s'agit pour Houle d'un lieu de guérison.

(peinture à l'huile, à droite) : Sœur Clothilde, l'une des nonnes abusives du pensionnat.

Pour une description audio de cette œuvre, veuillez visiter le www.ago.ca/houle.

Grandmother (drum) [Grand-mère (tambour)]

2015

huile sur toile

Collection de Deborah Chansonneuve

Shaman Heals by Touching (Shaman guérit par le toucher)

2015

huile sur toile

Collection de Brian Norton

Shaman Never Die (Shaman ne meurt jamais)

2015

huile sur toile

Collection privée

Shaman Dream in Colour (Shaman rêve en couleur)

2015

huile sur toile

Collection de Sylvia et Michael Smith

Shaman Takes Away the Pain (Shaman chasse la douleur)

2015

huile sur toile

Collection privée

Dark Moses (Moïse sombre)

2009

huile sur papier

Collection d'art autochtone, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Shape Shifter (Métamorphe)

2009

huile sur papier

Collection d'art autochtone, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Sister Clothilde (Sœur Clothilde)

2009

huile sur papier

Collection d'art autochtone, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Shield for Aboriginal Title (Bouclier pour Titre autochtone)

1990

peau animale, cheveux humains, peinture à l'huile, piquants de porc-épic, et graphite sur métal

Collection de David Andrew Welling

Salle 8

Transforming BlueThunder (Transformation de BlueThunder)

2021

huile sur Mylar

Avec l'aimable autorisation de l'artiste

Cathedral (Cathédrale)

2016

peinture à l'huile, graphite et crâne en porcelaine sur pin, texte en vinyle, et étagère en pin

Avec l'aimable autorisation de l'artiste

Parfleche for Rock Hudson (Parflèche pour Rock Hudson)

1985

acrylique sur toile

Avec l'aimable autorisation de l'artiste

Sandy Bay Indian Residential School I (schoolhouse, praying, sleeping, waiting, people, lake) [Pensionnat indien de Sandy Bay I (école, prier, dormir, attendre, personnes, lac)]

2010–2011

9 huiles sur panneaux de toile, aquarelle, graphite et texte en vinyle sur mur, et boiserie

Avec l'aimable autorisation de l'artiste

Sandy Bay Indian Residential School II (schoolhouse, praying, sleeping, waiting, people, lake) [Pensionnat indien de Sandy Bay II (école, prier, dormir, attendre, personnes, lac)]

2010–2011

9 huiles sur panneaux de toile, aquarelle, graphite et texte en vinyle sur mur, et boiserie

Avec l'aimable autorisation de l'artiste

Sandy Bay Indian Residential School IV (alizarin crimson, cobalt violet, winsor red deep, magenta, cadmium red light, cadmium red deep) [Pensionnat indien de Sandy Bay IV (cramoisi d'alizarine, violet de cobalt, rouge profond Winsor, magenta, rouge de cadmium clair, rouge de cadmium profond)]

2012

6 huiles sur panneaux de toile, aquarelle, graphite et texte en vinyle sur mur, et boiserie

Avec l'aimable autorisation de l'artiste

Salle 9

Pontiac and the Aesthetics of Disappearance (Pontiac et l'esthétique de la disparition)

Dans les années 1990, Houle commence à développer un langage visuel qui se veut une réponse conceptuelle à ce qu'il appelle une « esthétique de la disparition ». À travers sa pratique, il commémore les Nations massacrées au nom d'un soi-disant progrès colonial, et critique l'appropriation occidentale de personnages importants comme Pontiac, qui a mené sa communauté dans un combat contre l'occupation britannique. Désireux de rétablir sa place en tant que dirigeant de la résistance autochtone au colonialisme de peuplement, Houle réfléchit à la manière dont la culture marchande a colonisé le nom de Pontiac. « Lorsque j'étais enfant, sur la réserve dans le sud du Manitoba dans les années 1960, on prenait la Pontiac familiale pour se rendre au lac, » a déclaré l'artiste. « Ce n'est qu'à l'école secondaire que j'ai lu à propos de Pontiac, le chef Odawa qui avait mené une confédération de dix-huit nations contre l'armée britannique à l'été 1763 (l'année de la Proclamation royale). »

The Chief (Le Chef)

1996

huile sur toile avec ornement de capot de Pontiac

Collection d'œuvres d'art RBC

I Stand (Je me tiens debout)

1997

peinture à l'huile, piquants de porc-épic sur toile, plaque en cuivre gravée, texte en vinyle sur grand mur rouge, Pontiac décapotable 1947
Avec l'aimable autorisation de l'artiste et de Norm Dumontier

Kekabishcoon Peenish Chipedahbung (I Will Stand in Your Path Till Dawn) [Je me dresserai sur votre chemin jusqu'à l'aube]

1997

36 publicités de troisième génération sur fond en latex rouge
avec lettrage en vinyle

The Robert McLaughlin Gallery. Don de Paul Gardner à la mémoire de Donald Gardner, 2007

1947

1996

publicité, photocopie couleur, et plexiglas

Collection de la Mendel Art Gallery à Remai Modern.

Œuvre achetée avec l'aide du programme d'aide aux acquisitions du Conseil des Arts du Canada, 1997

Savage Love (Amour sauvage)

vers 2003

couvertures de livres et huile sur toile

Collection de Grant Wedge & Bob Crouch

Pontiac

1996

peinture à l'huile, piquants de porc-épic, et vernis sur toile

Collection de David McIntosh

Chief, the New Pontiac Big Six (Chef, la nouvelle Pontiac Big Six)

Vers 1997

transfert chromolithographique avec collage de lettres en vinyle,
aquarelle sur papier, et ouvrage en piquants de porc-épic à travers un
support de placage en bois

Don de Stephen B. Smart, 2018

2018/3729

Salle 9

The Pines (Les Pins)

2002–2004

huile sur toile

Don de Susan Whitney, 2017

2017/243

Houle a peint *The Pines* (Les Pins) afin de se rappeler de l'énergie spirituelle qu'il a ressentie sur le site de la résistance Kanien'kehà:ka à Kanehsatà:ke.

Pour une description audio de cette œuvre, veuillez visiter le www.ago.ca/houle.

Demasduwit's Warrior #5 (Guerrier de Demasduwit n° 13)

1988

lavis à l'huile, ruban, et piquants de porc-épic sur papier

Prêt du Musée royal de l'Ontario, Toronto, Canada

Demasduwit's Warrior #13 (Guerrier de Demasduwit n° 13)

1988

lavis à l'huile, ruban, et piquants de porc-épic sur papier

Prêt du Musée royal de l'Ontario, Toronto, Canada

Untitled (Male Nude) [Sans titre (Nu masculin)]

2007

crayon Conté sur papier

Collection de Barry Ace et Earl Truelove

Light Box (Boîte lumineuse)

2011

huile sur toile

Collection de Christopher Varley + Sandra Shaul

Parfleche (Parflèche)

2011

huile sur toile

Collection de Christopher Varley + Sandra Shaul

Untitled (Mohawk Summer Collages) [Sans titre (Collages de l'été mohawk)]

1991

graphite, magazines, crayon de couleur, Letraset, peinture aérosol, et peinture sur papier

Collection d'Amy Smart, Squamish, B.C.

Parfleche II (Parflèche II)

1985

lavis à l'huile sur papier

Collection d'art autochtone, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Parfleche II "H" (Parflèche II « H »)

1984

acrylique avec piquants de porc-épic sur papier

Collection d'art autochtone, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Parfleche III "A" (Parflèche III « A »)

1985

acrylique sur papier

Collection d'art autochtone, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Rainbow Woman (Femme arc-en-ciel)

1982

peinture à l'alkyde sur bois

Collection d'art autochtone, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Salle 9

Sacred Geometry (Géométrie sacrée)

Pour ses premières œuvres, réalisées entre 1970 et 1983, Houle poursuit une expérimentation axée autour des tensions et des liens entre les traditions saulteaux et le modernisme. Durant cette période, Houle découvre l'artiste expressionniste abstrait Barnett Newman, et développe un respect pour son exploration des qualités spirituelles des couleurs. Houle rejette l'abstraction pure d'artistes comme Piet Mondrian et Kasimir Malévitch au profit de la géométrie sacrée de l'art anishinaabe, qui lui offre un nouveau langage visuel situé à l'extérieur des représentations patriarcales occidentales. Houle émerge ainsi en tant que voix nouvelle de l'abstraction moderne, et en tant qu'artiste qui accorde de l'importance à l'immédiateté, la gestuelle, aux qualités spirituelles des couleurs, à la terre, et au sacré.

Red is Beautiful (Beauté rouge)

1970

acrylique sur toile

Musée canadien de l'histoire

V-F-174

Pour une description audio de cette œuvre, veuillez visiter le www.ago.ca/houle.

Cryptogram No. 2 (Cryptogramme n° 2)

1981

graphite sur papier

Œuvre achetée grâce à des fonds du James Lahey Fund et du Estate of Penelope Glasser Fund, 2020
2020/64

Diamond Composition (Composition en diamant)

1980

sérigraphie sur papier

Collection de Melvin Thompson & Harvey Bouchard

Ojibway Blanket (Couverture ojibwée)

1983

gouache et piquants de porc-épic sur papier

Collection d'art autochtone, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Square 4 (Carré 4)

1980

acrylique sur toile

Collection d'art autochtone, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Square Homage to Albers (Carré hommage à Albers)

1979

acrylique sur toile

Collection d'art autochtone, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Epigram: A Visual Statement (Épigramme : Un énoncé visuel)

1980–1983

acrylique et plumes sur toile

Collection McMichael d'art canadien. Œuvre achetée en 1985

Parfleche II – C (Parflèche II – C)

1984

acrylique et piquants de porc-épic sur papier

Collection McMichael d'art canadien. Don testamentaire d'Anthony David Ryan

Square No. 3 (Carré n° 3)

1978

acrylique sur toile, sur monture de bois peinte

Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa. Don de Myron Laskin, Santa Monica, Californie, 1987

Idyllic Moments (Moments idylliques)

1985

acrylique sur toile

Collection de la Thunder Bay Art Gallery, œuvre achetée avec l'aide de la Walter & Duncan L. Gordon Charitable Foundation Funding, 1986

The First Step (Le premier pas)

1972

tirée de *Love Poems (Poèmes d'amour)*

acrylique sur toile

Collection d'art autochtone, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

« Le premier pas »

Attention.

Si vous continuez de lire ce poème

Je ne peux être tenu responsable de ce qui pourrait se produire.

N'oubliez pas.

Continuez à vos risques et périls.

Je ne participe aucunement à votre décision

de poursuivre votre lecture.

Arrêtez!

Je ne peux vous laisser continuer.

Pourtant,

quoi que je fasse

ne vous fera pas réaliser la gravité de votre choix. C'est le plus dangereux

et le plus important

des choix

que vous n'avez jamais faits.

Êtes-vous prêt à continuer?

C'est drôle

ce que l'on est prêt à faire

pour se convaincre soi-même

que l'on est toujours en vie.

—Brenda Grushcow, tiré de *Moments Out of Tune*

The Stuff of Which Dreams Are Made (L'Essence des rêves)

1972

tirée de *Love Poems* (Poèmes d'amour)

acrylique sur toile

Collection d'art autochtone, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

« L'Essence des rêves »

Des individus

s'éveillant à l'un l'autre

peut être une expérience glorieuse s'ils s'imaginent

qu'ils sont somnambules.

—Brenda Grushcow, tiré de *Moments Out of Tune*

Wigwam

1972

tirée de *Love Poems (Poèmes d'amour)*

acrylique sur toile

Collection d'art autochtone, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

« Idées »

J'ai eu comme idée

un bon jour d'être sincère, aimante,
et tienne.

Mais tu as eu comme idée

de te délester de toute émotion et tu es plutôt
devenu toi-même.

—Brenda Grushcow, tiré de *Moments Out of Tune*

Epigram for the Shortest Distance (Épigramme pour la plus courte distance)

1972

tirée de *Love Poems*

acrylique sur toile

Collection d'art autochtone, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

« Épigramme : La distance la plus courte »

Se rencontrer

est un processus très lent
lorsque l'on est sur des

lignes

parallèles.

—Brenda Grushcow, tiré de *Moments Out of Tune*

Games (Jeux)

1972

tirée de *Love Poems*

acrylique sur toile

Collection d'art autochtone, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

« Jeux »

Tu as dit :

Viens avec moi

si tu veux être quelqu'un que tu n'es pas.

Alors je suis venue.

Et nous nous sommes sauvés d'hier—

avons fait semblant que nous allions oublier.

Aujourd'hui est arrivé.

Nous avons joué avec un moment, l'avons passé au suivant en souriant et poursuivi notre chemin.

Nous nous imaginions libres.

Ne l'étions-nous pas?

Le temps a passé

J'ai amenuisé ta virilité. Tu m'as brisée avec ton avarice.

Nous sommes devenus d'autres.

N'est-ce pas?

N'est-ce pas?

—Brenda Grushcow, tiré de *Moments Out of Tune*

Parallel Lines (Lignes parallèles)

1972

tirée de *Love Poems (Poèmes d'amour)*

acrylique sur toile

Collection d'art autochtone, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

« Une séparation convenable »

Soyons différents toi et moi

et paraissions

indifférents au moment de se dire

« au revoir ».

—Brenda Grushcow, tiré de *Moments Out of Tune*

Ojibway Motif, #2, Purple Leaves Series (Motif ojibwé, n° 2, série Feuilles mauves)

1972

acrylique sur toile

Collection de la Galerie d'Art de l'Université Carleton, Ottawa :

Don de Raymonde Falardeau, 1998

Mohawk Summer (Été mohawk)

1990

reproduction en vinyle du tissu original

Avec l'aimable autorisation de l'artiste

Pendant 78 jours en 1990, la communauté de Kanehsatà:ke, aidée de plusieurs alliés, a résisté à l'armée canadienne afin de défendre ses terres sacrées. En signe de solidarité, Houle a recouvert les fenêtres de son atelier situé près du coin Queen Street West et Denison Avenue de quatre banderoles de couleur en tissu, chacune affichant un seul mot—SOVEREIGN (SOUVERAINS), LONGHOUSE (MAISON LONGUE), LANDCLAIM (REVENDEICATION TERRITORIALE) et FALSEFACE (FAUX VISAGE). Ces banderoles faisaient face à la rue, tandis que le manque de lumière naturelle à l'intérieur de son atelier empêchait Houle de peindre.

Mohawk Summer (Été mohawk)

1990

bannières en tissu coloré avec texte en vinyle

Avec l'aimable autorisation de l'artiste

« Il y a plus de trente ans, j'ai vécu beaucoup de mépris et d'hostilité envers le gouvernement québécois de Bourassa en ce qui avait trait à la souveraineté de nos territoires et de nos terres; le fait que l'expansion d'un terrain de golf menaçait de profaner un lieu de sépulture sacré a mis le feu aux poudres. Ce gouffre déchirant a montré au pays une situation qui s'apparentait à une guerre, où le projectile d'un policier a tué un soldat, et où plusieurs autres d'entre nous ont constaté une nation révélant son

attitude colonialiste à travers l'exclusion des peuples autochtones dans le défunt Accord du lac Meech.

C'est avec grande fierté que je me souviens des nations à travers le territoire qui ont fait front commun avec la population de Kanehsatà:ke. Cet « été mohawk » nous a montré ce que c'était que de se tenir debout face aux préjugés et à la colonisation. Ces bannières ont été créées en utilisant le bleu national du Québec, puis les couleurs de la quahaug commune—violet, rouge, et cramoisi clair—et recouvraient les fenêtres de mon atelier sur Queen West pendant tout l'été; un arc-en-ciel de couleurs privé de lumière évoque la noirceur, le deuil. Il sert également à me rappeler ce moment charnière qui m'a fait réaliser ce que j'avais toujours soupçonné : mes droits humains et issus de traités étaient sujet à un unilatéralisme soutenu par le paternalisme. Les résidents de Kanehsatà:ke et de Kahnawake ont fait preuve de courage, d'unité et de ténacité à l'égard des personnes qui reposent parmi les pins sur cette terre sacrée. »

—Robert Houle