

Anima

2012

De la série *tastaw askiya* | *In-Between Worlds*

[Entre les mondes]

Impression numérique chromogène, 91,4 x 91,4 cm

McMichael Canadian Art Collection et Remai Modern

nêhiyaw sihcikêwinihk, kamâmâkosak anihi itêmihcihk
cîki kihci nîkânêwak êkota ê-ayâcik, kâwi esi pimihâcik
kanakiskowâcik kâ-pimâtisiyit. ôta kamâmâkosak mâmawi
pimihâwak kâ-pipohk, pîtos êyikanima osci kîkway tâpitaw
kâ-êsi pimipayiki. “tâskoc miskwamiy êsi mêskocipayân,”
itwêw McMaster, “êkwa kamâmâkosak tâskoc kâwi
pimâtisiwin ê-îhîcik niya osci. niwaniskâpiticok.”

Dans la culture crie des plaines, les papillons sont associés à la présence des ancêtres venu·e·s se manifester pour reprendre contact avec le monde vivant. Ici, ils se rassemblent en volées l’hiver venu, une anomalie dans l’ordre naturel des choses.

« C’est comme si je m’étais transformée en glace », explique Meryl McMaster, « et que les papillons me réinsufflaient vie. Ils me tirent de mon sommeil. »

tâpwêwin isi sôhkisiwin

Truth to Power

[La vérité du pouvoir]

2017

De la série *tâpwêwin isi sôhkisiwin* | *Truth to Power*

[La vérité du pouvoir]

Impression giclée sur papier pressé à froid, 121,9 x 159,8 cm

McMichael Canadian Art Collection et Remai Modern

tâpwêwin isi sohkêwin wihcikâtêw kâ-êsi kitimahtâsot
Duncan Campbell Scott (1862–1947) wiya kâ-mâcipatahk
êkwa kâpimipayihtât anihi kitimahtâsowi kiskinwahamâ-
towikamikwa. ôta, owawêsi masinahikêwin “anima onondaga
madonna” wihtam êyikohk â-êsi pokwâtât iyiniwa isi
kaskatêwi, ayimisowak, êkwa wîpônipayicik iskohk makîkway
itasitwâw. ôta masinahikanihk, anima wawêsi masinahikêwin
ayisi masinham mitâtahtipiponêyit kahnawake iskwêsis.

Truth to Power remet en cause le legs de Duncan Campbell Scott (1862-1947), un administrateur colonial ayant joué un rôle important dans l'établissement du régime de pensionnats autochtones au Canada. Son poème *The Onondaga Madonna*, affiché ici, révèle une vision crûment raciste des peuples autochtones, qu'il dépeint comme mystérieux, sauvages et voués à l'extinction. Il a été retranscrit par un·e enfant kahnawà:ke âgé·e de dix ans.

tipahikan nihcipayiwîn

Time's Gravity

[Gravité du temps]

2015

De la série *kiyêtohtêwin* | *Wanderings*

[Errances]

Impression giclée sur papier pressé à chaud, 76,2 x 114,3 cm

McMichael Canadian Art Collection et Remai Modern

“niki sîhkiskâkon, mîna, ohci tâpasinahikewina ekwânihi nehiyawak ohci kihci maskotew-askiy ka-osihtacik kî-isihkâtew ‘pîpon asitakimâw.’ ekwânihi ôhi wehci tâpasinahikewina osihcikâtew mihcetwâw mâna pahkekinohk, ekwa mwestas masinahikanihk, kiskinwaham kîkway ka-kî-ispayik pîhci ekwânima mâmawâyâwinihkewako kiskinawâcihcikâtew kihci ispayiwîn. tâpiskôc, ta-kî kiskinawâcihcikâtew pôni-pimâtisiwin, âhkosiwin peyakôskânihk, manitoweyimowin ispayin, ahpô nipâkwesimowin. kanika, niki osihtân tipiyawe pîpon asitakimâw wâsakâm pîhtawâ-wikanân ohci ôhi masinahikanan. itahto tâpasinahikewin nôkosîtamâkew kihci kisikisiwin ahpô ispayiwîn ni-pimatiswin isko ni-itahtopiponewin ka-osihtâyân ôma masinpayiwîn. ehe, ewako eka masinahikâtewin ohci niya ekwânima keyapic atoskacikâtew, wâh-wâpahtamowin, mîna osihcikâtewin. niki sîpekipiten nispitona tâpiskôc piyesîs; môsihowin tâpiskôc e-misiminanâm kisikwatiwin ohci ispayiwîn mîna ni-ihtâwin.”

—Meryl McMaster

« Je me suis inspirée des dessins réalisés autrefois par les peuples autochtones des Grandes Plaines, connus sous le nom de “comptes d’hiver”. Ce sont des croquis très simples, habituellement tracés sur des peaux et plus tard sur papier. Ils illustrent un événement marquant pour une communauté – une mort, une maladie au sein de la tribu, un phénomène céleste ou une Danse du Soleil. Dans cette image, j’ai consigné sur le dos des livres mes propres comptes d’hiver, chaque dessin illustrant un souvenir ou un moment important dans ma vie. Il y a aussi cette part de moi-même qui est non écrite et continue de se développer. Mes bras sont déployés à la manière d’un oiseau; je supporte simplement le poids du temps et de ma propre existence. »

—Meryl McMaster

apowâtamowin kahcipikêw

Dream Catcher

[Capteur de rêves]

2015

De la série *kiyêtohtêwin* | *Wanderings*

[Errances]

Impression giclée sur papier pressé à chaud, 81,3 x 167,6 cm

McMichael Canadian Art Collection et Remai Modern

aniskaciwin nikotwâsik

Ancestral 6

2008

aniskaciwin mitâtaht

Ancestral 10

2008

De la série *aniskaciwin* | *Ancestral*

Impression numérique chromogène sur papier lustré
111,8 x 76,2 cm chacune

McMichael Canadian Art Collection et Remai Modern

anima kihci nîkânôhtêwak atoskêwina anima pêyak McMaster wîpac wawêsihcikêw nitonikêwina osci iyiniwâtisiwin, kîsihtâw ê-okiskinwahamâsot êkota OCAD kihci kiskinwahamâtowikamik. anihi kinwâpahcikêwina osci ôhi atoskêwina ê-kî-tâpasinahamihk nâway ikospê 19th century, otinamihk osci kihci mohkomân masinipayicikêwak Edward S. Curtis êkwa Will Soule, êkwa osci kayâsi sapîkahikana osci George Catlin. “pîhci wanitipiskâwi atoskêwîkamik niki âcikâstêpicikân isi nihkwâkanihk,” McMaster itwêw, “êkwa isi nôhtâwiw owihkwâkanihk êkospîhk nimasinipayihcikân. nama kîkway kwêski-cikâstêpisowin (Photoshop) ôta.”

Réalisée pendant ses études à l'Université de l'École d'art et de design de l'Ontario, la série *Ancestral* figure parmi les toutes premières explorations artistiques de Meryl McMaster sur le thème de son identité autochtone. Les images sources, que l'artiste s'est appropriées, sont des photos prises par les photographes américains Edward S. Curtis et Will Soule, ainsi que des tableaux historiques peints par George Catlin, datant tous du 19e siècle. « J'ai projeté ces images sur mon propre visage et celui de mon père dans un studio obscurci, se rappelle-t-elle, puis j'ai pris les photos. Elles n'ont pas été traitées dans Photoshop. »

paskwâw mostos

Buffalo

[Bison]

2010

mistatim

Horse

[Cheval]

2010

De la série *aniskaciwin* | *Ancestral*

Impression numérique chromogène sur papier lustré
111,8 x 76,2 cm chacune

McMichael Canadian Art Collection et Remai Modern

osci ôhi kâதாகkinâkwahki masinipayicikêwina,
McMaster itwêw : “niki kinawapamâwak ôki pisiskiwak
êwako ka-micimina kîsponêwa kiki nêhiywak— iyinito-
mostos, kihîw, atiht maskawisîwak pisiskiwak êkwâniki
pîhci kiâcimowina—mîna niki mâmitonêyihên tânisi
isi âhkami mâkohtâwin isi pîsim êwako ka-môsihtâhk
kiwâsakâskamihtawininâw osâmi mistahi, êkwa mîna
kinwês kiwâhkôhtowinâw isi kitayisiyinîminanik.”

Au sujet de ces images hybrides remarquables,
Meryl McMaster dit : « Je pensais aux animaux qui ont
une résonance chez les peuples autochtones – comme
le bison, l’aigle, certaines bêtes puissantes qu’on retrouve
dans nos contes – tout en réfléchissant aux conséquences
plutôt graves que notre impact continu sur la planète
provoque sur notre milieu de vie, ainsi qu’au lien de longue
date qui nous unit aux êtres qui nous entourent. »

yôtin mêtawêwin pîtosî I

Wind Play Variation I

[Jeu du vent variation I]

2015

yôtin mêtawêwin

Wind Play

[Jeu du vent]

2012

yôtin mêtawêwin pîtosî II

Wind Play Variation II

[Jeu du vent variation II]

2015

De la série *tastaw askiya* | *In-Between Worlds*

[Entre les mondes]

Impression numérique chromogène sur papier mat

61 x 91,4 cm et 91,4 x 91,4 cm

McMichael Canadian Art Collection et Remai Modern

ôhi mihcêt osihtâwina ê-ohcipayiki pihtaw McMaster
ê-wâpahtahk pôâtâcikana kâ-papâni astêki pokwêta êta
kâ-atoskêt: tânisi êtikwê kâ-ispayin kîspin pêyak awiyak
ka-osihât ê-miyawiyâyiki ayônisa? anima ka-ispayin ayônis
êkwa astotin kâ-apacihcikâtêk ôta, kâ-mâyipayik ohcitaw
anima maskwasakay astotin kâ-postiskahkik Grenadier
okanawêyicikêwak-pêyak ayônis kâ-kî postiskahkik
môniyâw ispimihk tipêhcikêwin.

Les œuvres de cette série trouvent leur origine dans une idée découlant de la contemplation par l'artiste de ballons bleus dispersés dans son studio : et si elle s'en servait pour fabriquer une sorte de costume en fausse-fourrure? En ont résulté l'habit et la coiffure montrés ici : l'artiste s'amuse délibérément du célèbre bonnet en poil d'ours des Grenadier Guards de l'armée britannique et du régiment affilié les Canadian Grenadier Guards, accessoire associé à l'autorité impériale et à la colonisation.

kisipâyihk ôta kê misâk

On The Edge Of This Immensity

[Au bord de cette immensité]

2019

De la série *pêyakwan kîsik kakwâyaki-ispîhcâw*

As Immense as the Sky [Aussi immense que le ciel]

Impression numérique chromogène sur papier lustré

101,6 x 152,5 cm

McMichael Canadian Art Collection et Remai Modern

kisikwahk cikâstepayik

Weight of the Shadow

[Poids de l'ombre]

2015

De la série *kiyêtohtêwin* | *Wanderings*

[Errances]

Impression giclée sur papier pressé à chaud, 114,3 x 76,2 cm

McMichael Canadian Art Collection et Remai Modern

tâskoc mihcêt McMaster wîpac osihcikêwina, ôma masinipayidikan masinipayicâtek cîki Ottawa sîpiy, cîki wîkiwâhk, mâka tâskoc êtimahcihohk tâpitaw waskawêwin êkwa tâpitaw pimâcihowin. “ni-iteyihten miscet ni-masinipayiwina ekwânihi ohci papâmâcihowin. ‘nitêhtên mihcêt nimasinipayidikan anihî osci pimâcihowin,” itwêw McMaster. “kîdpin môyêyih tamowin papâmâcihowin ahpô papâmâcihowin isi kanika itahtwayak êkwânima kîhtwâm ni-wîkiwin, êwako pahki ohci niya. êkwa sêsêwiyâkanak nikîskasâkay nawaciko êwako wîhtamâkêwak askiy ê-pêtohtêyân.

À l'image de bon nombre des premières œuvres de Meryl McMaster, cette photo a été prise près de la rivière des Outaouais, proche de son domicile. Elle évoque néanmoins une expérience d'instabilité et de migration perpétuelle. « Plusieurs de mes images parlent de voyage », explique-t-elle. « Quête intellectuelle ou recherche d'un lieu qui serait mon deuxième chez-moi, cela fait partie de ce que je suis. Et les cloches sur ma jupe annoncent au monde que je suis en chemin. »

Consanguinity

[Consanguinité]

2010

mâmitonêyih tamowin

Sentience

[Conscience]

2010

Tilsam

2010

Viage

2010

De la série *tastaw askiya* | *In-Between Worlds*

[Entre les mondes]

Impression numérique chromogène sur papier mat

61 x 61 cm chacune

McMichael Canadian Art Collection et Remai Modern

osci osihcikêwina tastaw askiya, McMaster masinaham :
“mâmâwaci takahki kiskêyih tamowina nipimatisiwin pâsci
mihcêcis askiy kî-ispayin mêkwâc ka-nita wâh-wâpahcikêyân
pâtos-âyihk iyinito wâsakâskamihtawin. mêkwâc ispîhk
katisk ohci atâmi mêskocipayiwin êkwânima tipiyawê
pimitisiwin-êtwêmakahk kî-kwêskîmakan. ta-takosinihk
isi ispâw nisit kiskêyimisowin nistamik niki kiskêyihên
mawinêskâkêwin—piko isi pîhci asêya ahpô ka-pêyakohk.”

À propos de sa série *In-Between Worlds*, McMaster écrit :
« Ces dernières années, mes expériences les plus intenses
se sont produites alors que j’explorais des paysages naturels
dans des endroits reculés. Ce furent des moments de profonde
transformation, qui ont peu à peu donné un sens à ma vie.
Pour arriver à cette profonde connaissance de moi-même,
il aura d’abord fallu que je surmonte une difficulté – au sein
d’un groupe, ou seule. »

ê nitomikowiyân ta kîwîyân

Calling Me Home

[L'appel de la maison]

2019

De la série *pêyakwan kîsik kakwâyaki-ispîhcâw*

As Immense as the Sky [Aussi immense que le ciel]

Impression numérique chromogène sur papier lustré

101,6 x 152,5 cm

McMichael Canadian Art Collection et Remai Modern

nipimâtisiwin ayapihkâtêw isi kiya
My Destiny is Entwined With Yours

[Mon destin est lié au vôtre]

2019

De la série *pêyakwan kîsik kakwâyaki-ispîhcâw*
As Immense as the Sky [Aussi immense que le ciel]

Impression numérique chromogène sur papier lustré
101,6 x 152,5 cm

McMichael Canadian Art Collection et Remai Modern

osci êta kîyapic môy kê kâmwâtahk

From a Still, Unquiet Place

[Depuis un lieu immobile et intranquille]

2019

De la série *pêyakwan kîsik kakwâyaki-ispîhcâw*

As Immense as the Sky [Aussi immense que le ciel]

Impression numérique chromogène sur papier lustré

101,6 x 152,5 cm

McMichael Canadian Art Collection et Remai Modern

ôma atoskêwin, masinipayicikâtêk êkota mihko pihêw askihkân, isinâkwan McMaster osihcikêwina, pêyakwan isinâkwahk tâskoc Scots wahkohtowin êkwa okâwiya otâyisînima êkwa nêhiyaw êkwa siksika wahkômâkanak ohtâwiya êsi. “ni-ayân misi kaskitêwi mêkwan astotin êkwânima postiskikâtêw astotin âsônê isi kê-nêhiyawêsicik simâkanisihkânak,” McMaster itwêw, “nôtinikêwiyiniw mâmawâyâwinihk êkwânima kî-ohcipayin sâwanohk tahtoskânêsiwak kiko êkwa pîhci kîkway anohc kihci-môhkomâninâhk. sâpô êkospîhk kî-wîkiwak kiwêtinohk ita niâniskôhpicikanak ka-kî-wîkicik.” kiskinwahamâtowikamikwa pêwâpiski matwêhikanak ocihcêhk kiskisiwak anihi kitimahtâsowi kiskinwahamâtowikamikwa. McMaster tâskoc ê kî matwêhwât ôta tâskoc ê nohtê koskonât kê-nipiyit. “nipimohtân, ninatonikân, nitêpwân,” McMaster itwêw. “kiskinwahikêwin êwako mîna kistêyihtâkwan. miywâsin ôma, kiyâmastêw itahtwayak, mâka ôma askit mistahi kîkway ta-kî-itwêw.”

Réalisée dans la nation crie de Red Pheasant, cette œuvre est une expression saisissante de l’hybridité culturelle de Meryl McMaster. Elle reflète à la fois son ascendance écossaise, du côté maternel, et sa famille siksika et crie des plaines, du côté paternel. « L’énorme coiffe de cérémonie en plumes noires que je porte rappelle celle des Chiens soldats, une société guerrière issue des nations du sud vivant sur le territoire désigné aujourd’hui comme les États-Unis. Avec le temps, ces peuples ont migré vers le nord jusqu’au lieu où vivaient mes ancêtres. » Les cloches d’école rappellent l’héritage des pensionnats. On a l’impression que l’artiste les fait sonner tel un appel à ses aïeul·e·s. « Je marche, je cherche, j’appelle. Le titre aussi a son importance. C’est un territoire magnifique et paisible, mais qui a beaucoup d’histoires à raconter. »

itohtahin êtî namôya ka miskimân I

Lead Me to Places I Could Never Find on My Own I

[Menez-moi vers des lieux que je ne pourrais jamais
trouver par moi-même I]

2019

itohtahin êtî namôya ka miskimân II

Lead Me to Places I Could Never Find on My Own II

[Menez-moi vers des lieux que je ne pourrais jamais
trouver par moi-même II]

2019

De la série *pêyakwan kîsik kakwâyaki-ispîhcâw*

As Immense as the Sky [Aussi immense que le ciel]

Impression numérique chromogène sur papier lustré

101,6 x 152,5 cm chacune

McMichael Canadian Art Collection et Remai Modern

wikamik osci nikamowin

Harbourage For a Song

[Refuge pour une chanson]

2019

De la série *pêyakwan kîsik kakwâyaki-ispîhcâw*

As Immense as the Sky [Aussi immense que le ciel]

Impression numérique chromogène sur papier lustré

101,6 x 152,5 cm

McMichael Canadian Art Collection et Remai Modern

itâmihk kâ kaskatêwinihk, pêhôw

Deep Into the Darkness, Waiting

[Au cœur de l'obscurité, en attente]

2019

De la série *pêyakwan kîsik kakwâyaki-ispîhcâw*

As Immense as the Sky [Aussi immense que le ciel]

Impression numérique chromogène sur papier lustré

114,3 x 76,2 cm

McMichael Canadian Art Collection et Remai Modern

katisk kisipanohk
Edge of a Moment

[Orée d'un moment]

2017

De la série *katisk kisipanohk* | *Edge of a Moment*

[Orée d'un moment]

Impression giclée sur papier mat supérieur, 152,2 x 239,8 cm

McMichael Canadian Art Collection et Remai Modern

mihcê McMaster wîpac otatoskêwina masinipayicikâtêki cîki Ottawa wîkikh, mâka ayiwâk kâmâci kaskihtât ayiwâk nohtê nitonam êta kotakwa wikamikwa êkwa ka-astoskêt ôma mistêhtâkwan kinwâpahcikan, masinipayicikâtek êkota mistikwân-simakatamihk paskwâwi mostos êkota Alberta, kiskisiw okihci nîkânohtêwa pimâtisiwina osci paskwâwi mostos mâcêwina êkota paskwâhk, kâ-nihcitisahohcik kîskâhcâhk nipahisinawak. kahkiyaw pisiskiwak wiyawiwâwa apacihcikâtêwa, pihci kâ-mêstinihcik paskwâw mostosak môniyâwak kâ-apacihâcik isi môniyâw ôskan wawêsihcikana. anima astotin kâpostiskahk McMaster ôta anima amisk pîwâs astotina kayâs kâkî postiskamihk êkotî akâmaskihk London êkwa Paris.

La majorité des premières œuvres de Meryl McMaster ont été réalisées à proximité de chez elle à Ottawa. Avec de plus grands moyens toutefois s'est exprimé le désir d'explorer d'autres espaces et lieux. Réalisée au précipice appelé Head-Smashed-In, en Alberta, cette œuvre emblématique fait référence à l'histoire de la chasse aux bisons pratiquée sur les plaines par les ancêtres de l'artiste. Cette activité consistait à pourchasser les troupeaux en direction du précipice afin de les mener vers leur mort. Aucune partie de la carcasse n'était gaspillée, à l'inverse de l'abattage pratiqué par les colons pour la fabrication de porcelaine anglaise. Le chapeau porté par l'artiste se veut un clin d'œil aux hauts-de-forme en poil de castor qui, à cette époque, faisaient fureur à Londres et à Paris. Le bison et le castor ont tous les deux été victimes de l'afflux des colons.

Ordovician Tide I

[Marée Ordovicienne I]

2019

Ordovician Tide II

[Marée Ordovicienne II]

2019

Ordovician Tide III

[Marée Ordovicienne III]

2019

De la série *pêyakwan kîsik kakwâyaki-ispîhcâw*

As Immense as the Sky [Aussi immense que le ciel]

Impression numérique chromogène sur papier lustré

101,6 x 152,5 cm chacune

McMichael Canadian Art Collection et Remai Modern

McMaster okâwiya owahkômâkaniwa osci môniyâwinihk.

ôta, McMaster ayawisow êkota askihk tastawâyihk akâma-

skihk êkwa miskinâk ministik—anima Cabot tâskâw êkota

Newfoundland, êkî aniskôpitêk isi kê-isihkâtêk akâmaskihk.

kayās askiya kâ kī ispayiki.

kayāsi ispayowina masinahikâtêwa asinīhk.

pimācihohk kihcikamihk,

osci Cabot Fault.

kayāsi watihkwana pimihtina kwayaskinohk

Emerald ministik ēwka Scotland.

êkota kâ tâskāk sastowāyihk.

—Meryl McMaster

La famille maternelle de Meryl McMaster est d'ascendance européenne. L'artiste se met ici en scène au site de la fracture géologique entre l'Europe et l'Île de la Tortue – c'est-à-dire la faille de Cabot, sur l'île de Terre-Neuve, jadis rattachée au continent devenu l'Europe actuelle.

Il y a 500 millions d'années.

Des récits inscrits sur les rochers.

Traversant l'océan,

depuis la faille de Cabot.

Des branches anciennes parcourant

l'île d'Émeraude et l'Écosse.

À l'entre-deux du précipice.

—Meryl McMaster

NIPÊHTÊNÂN KITEH

WE CAN HEAR YOUR HEARTBEAT

[ON PEUT ENTENDRE VOTRE CŒUR BATTRE]

2023

Vidéo, 9 min 48 s

Réalisée en collaboration avec David Hartman

McMichael Canadian Art Collection et Remai Modern

“nikamowin, âcimowin, pêwâpiskos, pimâcihowinasina-
hikan—pêwâpiskwa êkwa âcimowina kâwi itohtahikoyân
isi niâpihtawikosisân êkwa nêhiyaw ohkimâmâwak.
otâcimowiniwâwa anihi osci sohkêyitamowin êkwa
mamihtisicik iskwêwak êkocihtâcik kwayisk kapimâtisicik
êkota namôya êpêyahtak askiy. kâ-âyimahk. kî-ayiman.
pimâtisiwin ayiman, êyakwa mâna ê-kî-itwêcik âskaw.
pokwêtî kâ-itohtêcik mâna ê-pimohtêcik, misatimwa
êkwa otâpânaskwa, ahpô iskotêwi otâpânâskwa, sohkan
mâka ayiman pimâcihowin. iskotêwi otâpânâsk âta,
nohkomwak itôtamowina isi sâkihitowin, pâmâcihowin,
êkwa wahkohtowin, mâkwêyihkowak êta kâwîkicik
pihtaw ê-âti wîkihk misawê otaskîwâhk. kâwi nipimohtân
omêskanawiniwâwa sakâmê êta kâki pimohtêcik kâwi
otinikâtêki isi kâ-ohpikihki kîkwaya. ayâwin êkwa namôya
ayâwin micinikâtêwa êkwa âcimowinihk.”

—Meryl McMaster

« Un chant, une histoire, une pièce de monnaie, une carte de voyage – ces témoins et ces récits me ramènent à mes grands-mères *âpihtawikosisân* et *nêhiyaw*. Ils racontent l’histoire de femmes courageuses et fières qui se sont efforcées de vivre une vie authentique dans un monde moderne déstabilisant. *kâ-âyimahk*. C’était difficile. La vie était difficile, elles le disaient souvent. On se déplaçait d’un endroit à l’autre à pied, en voiture à cheval, ou encore en train, présence incontournable et pourtant contradictoire. Même s’il leur ouvrait de nouvelles possibilités en matière d’amour, d’aventure et de rapprochement, le train posait aussi une menace pour l’autonomie de leurs communautés, car il favorisait de nouveaux peuplements en territoire autochtone. Je m’emploie à retracer leurs parcours le long de voies ferrées reconquises par la nature. Présence et absence se côtoient grâce aux récits. »

—Meryl McMaster

NIWANISKÂN ISI KIYA

I AWAKE TO YOU

[JE M'ÉVEILLE À VOUS]

2023

Vidéo, 10 min 26 s

Réalisée en collaboration avec David Hartman

McMichael Canadian Art Collection et Remai Modern

“mîkisiw-wacîhk. anihî mihko ispatinâwa cîki mîkisiw ispatinâwa. kîkway nitôcipitikon cîki nitaskîhk nîkihk? anihî âcimowina. âcimowina kapê kâpihtamân nipimâtisowinihk. êkota anihî paskwâwa kânakiskipayiki sakâhk, éta nêhiyawak wahkômâkanak kâwîkicik kinwês êsi kiskisiwina kâ-itohtêmakahki. mâka kotakwa âcimowina astêwa mîna. ayimihtâhk masinahikan nicâpân Bella kâmâsinahahk nêwo mitanaw kikâ-mitâhtosâp, êkwa kotak masinahikan osci têpakohp mitanaw niyânanosâp kâ-itahtopiponêyit, nikiskinwahamâk pimâcîsowin.

pêyak mistik nikî pê-kiskêyimâw ikospê kâ-pê-awâsisêwiyân ê-kistikêhk êkota kinîkânohtêwak wîkiwâwihk. niya osci ana kinwâpahcikan osci kiskisiwin, tipahikan, êkwa ohci wahkohtowin. cimasôw ispacinâsihk tâskoc wâskwatênikan, pihtikwêpisit, nitomit kapihtamân anihî âcimowina— kanitohtamân askiy, yôtin, êkwa kapowâtamân.”

—Meryl McMaster

« mikisiw-wacîhk, ou Red Hills, à proximité des Eagle Hills en Saskatchewan. Qu'est-ce qui me rapproche de ma terre ancestrale? Ce sont les récits. Ceux que j'ai entendus tout au long de ma vie. Le lieu où les prairies et les forêts se rencontrent, où vivent les membres de ma parenté depuis des temps immémoriaux. Mais il y a aussi des histoires plus récentes. En lisant le journal rédigé par ma grand-mère Bella à l'âge de 48 ans ainsi qu'une lettre qu'elle avait écrite à 78 ans, j'ai pris la mesure de sa détermination.

Sur notre terre ancestrale se trouve un arbre que je connais depuis l'enfance. Cet arbre est pour moi un repère mémoriel, temporel et relationnel. Il se dresse sur une colline, tel un phare qui me souhaite la bienvenue et m'appelle à entendre les récits – à écouter la terre, le vent, et à rêver. »

—Meryl McMaster

ispîhk cikâstêsiniwina pahkihtin

When the Shadows Fall

[Lorsque tombent les ombres]

2022

De la série *nôhkominak âcimowina* | *Stories of my Grandmothers*

[Histoires de mes grands-mères]

Impression giclée, 101,6 x 152,5 cm

McMichael Canadian Art Collection et Remai Modern

“kî-ihtakon masinahikan ekwânima Bella e-kî-masinah ispîhk tepakohpomitanâw itatopiponew, kiko keyâpic ni-kanaweyihtenân,” McMaster itwêw. kiskinwaham wiya sîkâwiskwêw mîna iyikohk ê-âyimahk ta-pimaciho ohci askiy, tânsi isi ê-atâwâkêk atiht mostoswa ta-atâwêt mîciwin. nanitaw nêmitanâw iyikoyk itahtopiponêt êkospîhk, mâka kî-ayâw êtoka mikisiwacîhk kiki kahkiyaw opimatisiwin. pîhci ôma masinahikna kiskisiw êkwânima ê-nohtê ayât tipiyawê wâskahikan, êkwa iyikohk ê-âyiman êkwânima ta-itocikâtêk. kî-kakwê kahcitinam okimânâhk paminikêwin êkwânima nêhiyawak kî-mêyâwak. mâka kî-pwâtawihow ta-kahcitinât sôiyâwa.” omasinahikan kinwâpahcikâtêw ôta masinipayicikêwikamik.

« Vers l'âge de soixante-dix ans, ma grand-mère a écrit une lettre qui est toujours en notre possession pour une raison ou une autre », explique Meryl McMaster. « On y apprend qu'elle est devenue veuve au début des années 1940; comme il était très difficile d'assurer sa subsistance sur le territoire, elle avait dû vendre une partie de son bétail pour acheter de la nourriture. Elle n'avait qu'une quarantaine d'années à l'époque, mais elle est restée à Red Pheasant jusqu'à la fin de ses jours. Elle raconte aussi qu'elle aurait voulu posséder sa propre maison et qu'il était très difficile d'y parvenir. Elle avait tenté d'obtenir l'aide allouée à cette fin par le gouvernement aux Autochtones, mais sans succès. » Sa lettre est présentée ici.

cistâwewina kwayaskinohk kistikânihk

Echoes Across The Field

[Échos parcourant le champ]

2022

De la série *nôhkominak âcimowina* | *Stories of my Grandmothers*

[Histoires de mes grands-mères]

Impression giclée, 101,6 x 152,5 cm

McMichael Canadian Art Collection et Remai Modern

McMaster masinaham anima nêhiyaw itwêwin waniskâ êkota kônihk, itwêwin ohtâwiya ê-kiskisiyit ê-pihtamiyit kâkîkisîpâyâk ikospê okâwiya ahpô ohkoma kâ-pê-kosko-nikot. anima itwêwin itwêmakahk tâskoc “waniskâ” êkwa “waniskâmakahk,” tâskoc waniskâwin êkwa kiskêhtamowin.

On voit l'artiste en train de tracer sur la neige, en lettres syllabiques, le mot « waniskâ », une formule de salutation en langue crie des plaines que son père se rappelle avoir entendue lorsque sa mère ou sa grand-mère venait le réveiller le matin. Le terme signifie à la fois « se réveiller » et « être éveillé », connotant à la fois l'éveil proprement dit et la révélation.

maskosiy atimi-ohpikin

The Grass Grows Deep

[Les herbes forment des racines profondes]

2022

De la série *nôhkominak âcimowina* | *Stories of my Grandmothers*

[Histoires de mes grands-mères]

Impression giclée, 101,6 x 152,5 cm

McMichael Canadian Art Collection et Remai Modern

ôta osihcikêwin, McMaster osihtâw kê-êsi wahkômât kahkiyaw ohkoma. “ni-nîpawin pîhci maskotew-askiy wâsakâskamihtawin ita mikisiwacîhk ekwa ni-miciminen masinahikan mîna ihtakon masinipayiwîn ohci nisto wiyawâw nîkânihk masinahikan,” itwêw. “anima wêyihcikêwasinahikan osci isi ocêpihk. mistahi kîkway itahkamikan sîpâ êkwânima êka ka-wâpahtamahk, êkwânima wahkohtowin isi awina kiyanâw.”

mâmitonêhtamihk kê-êsi apacihtât itasinâkwan ota, McMaster itwêw : “niki âpacihtân mihkonâkwan itasinâsowin mihcêtwâw pîhci nimasinpayiwina, nikotwâw papakiwayânêkinihk ahpô kotak pîtos ayiwînis ahpô asici mihkwâkan sisopêkahikan. mihkonâkwan itasinâsowin ni-pimitisahikown. ay-nôkosîstamâkêw niwâhkôhtowin asici niwîtotîmâkanak, mîna kiskinawâcihtâw itowahk mêskanas kiki niya âyîta-wâyihk kayâsêskamik, mastâw, mîna ati-nîkân.”

Dans cette œuvre, Meryl McMaster évoque les liens qui l'unissent à toutes ses grands-mères. « Je suis au milieu d'un paysage typique des prairies à Red Pheasant; je tiens dans mes mains un journal intime sur lequel figure une photo de mes trois grands-mères. Le titre fait allusion aux racines. Il se passe en dessous beaucoup de choses qu'on ne peut pas voir, mais qui ont un rapport avec ce que nous sommes », décrit-elle.

Sur son usage de la couleur, Meryl McMaster explique : « J'utilise souvent la couleur rouge dans mes photographies, que ce soit dans le choix des textiles ou d'autres matériaux, ou encore, en ayant recours à la peinture faciale. La couleur rouge me suit partout. Elle représente mon lien avec ma famille et trace pour moi une sorte de sentier entre le passé, le présent et l'avenir. »

itahto mēskanās wīhtam

Every Path Tells

[Tous les chemins racontent une histoire]

2022

De la série *nôhkominak âcimowina* | *Stories of my Grandmothers*
[Histoires de mes grands-mères]

Impression giclée, 101,6 x 152,5 cm

McMichael Canadian Art Collection et Remai Modern

pêyak êwako pahki ohci niwîtotîmâkan omasinahikanisa êkwânihi kêyâpic ka-ayâyahk êwako nôhkom lena papamâcihowin owasinahikanis,” McMaster itwêw. “nêhiyaw paminikêwin kamik ka-kî-mêyâcik. pîhci ôma masinpayiwin ni-postiskên micihcihk. nawac piko ê-môci pakitinikawit ta-pôsit iskotêwotâpânâskohk mîna ta-itohtêt iskonikanihk. nôhtâwiw kî-wîktamakawiw ôma âcimowin ka-pôsit êsa iskotêwotâpânâskohk isko itahtwayak ka-isiyihkâtêw Gleichen ipîhci Alberta, êkoê kî-nakiskawêw nâpêwa isiyihkâsow Howard McMaster, awina wiya ayahciyiniw ohci kaskitêwayasit. kî-wîkimêw.” opâmâcihowin masinahikanis kinwâpahcikâtêw ôta masinipayicikêwikamika. ôta masinipayicikan, kâ-kî-wâpahtên anihi iskotêwi otâpânâsk mēskanaw mistikwa misawê ohpikihki kistikâna, mîna anima âsôpayiwin wahyawês. “kî-âcimow mâna asici nôhtâwiw aspin ohci ka-kî-apsîsit mîna kî-miyohitam ta-makonât pîwâpiskosôniyâs isi pîwâpisko-meskanawa.” anihi iskotêwi otâpânâsk mēskanaw pakitiniht McMaster ohkoma, mâka tâskoc kitohcikan osci kitimâhtâsowin êkwa askiy otinikêwin osci môniyâwak. “ni-iteyihten êkwâanima isiniskestawewin ohci iskotewotâpânâskohk ka-iteyihtakwahk kîkway kiki mihcet pâh-pîtos ayisiyiniwak akami askiy,” McMaster itwêw.

« Parmi les documents éphémères que nous possédons encore, on trouve la carte de voyage de ma grand-mère Lena, que le ministère des Affaires indiennes lui aurait délivré à l'époque. Je la porte sur mon poignet dans cette photo. Ce document, ici exposé, lui donnait essentiellement le droit de prendre le train et de sortir de la réserve. On a raconté à mon père que Lena avait pris le train à destination d'un lieu appelé Gleichen, en Alberta, où elle avait rencontré un homme appelé Howard McMaster, un Pied-Noir de la Première Nation Siksika. Elle a fini par l'épouser. » Dans la photo, on peut distinguer la trace de la voie ferrée envahie par la végétation, ainsi que le pont à treillis dans la distance. « Lena racontait aussi à mon père qu'elle prenait plaisir, adolescente, à placer des sous noirs sur la voie ferrée pour les aplatir. » Le chemin de fer lui aura accordé une certaine liberté, tout en restant un instrument du colonialisme et d'expansion territoriale des colons. « Je crois que pour bon nombre de minorités différentes d'un bout à l'autre du pays, le train revêt un sens particulier en tant que symbole », observe Meryl McMaster.

tahkopitêk tipahikan

A Tangle of Time

[Un enchevêtrement de temps]

2022

De la série *nôhkominak âcimowina* | *Stories of my Grandmothers*

[Histoires de mes grands-mères]

Impression giclée , 101,6 x 152,5 cm

McMichael Canadian Art Collection et Remai Modern

niki natohtên ispîhk askiy ka-kiyâmastêk

I Listened As The World Became Silent

[J'ai écouté pendant que le monde se taisait]

2022

De la série *nôhkominak âcimowina* | *Stories of my Grandmothers*

[Histoires de mes grands-mères]

Impression giclée, 101,6 x 152,5 cm

McMichael Canadian Art Collection et Remai Modern

“niki nahipayin otah aksiy ohci âcimowin ohci nipahi akocikewin ispîhk 1885 ita nôtinitowi-sîpîhk, kisiskâciwani-sîpiy,” itwêw McMaster, ê-mâmiskôtahk anima êtî kê-ohcipayik mâyi masinipayicikan. ”êwako nipahtâkêwin ohci ayinânêw nêhiyawak nôtinikêwiyniwak. mêkwâc êwako kîsikâw ayisiyiniw kî-nipahikatsiwak êkwa ôki nâpêwak kîmâyêyihcikêw asicâyihk sâkocihiwêwin itaswêwin mêkwâc ispîhk ka-isiyihkâtêk kê-mâyahkamikahk. kî-akotawak kiki nipahtâkêwin pîtatowêwak nâpêwak. êwako tipiyawê akocikêwin mîna mâmawâyâwinihk ayisiyiniwak ta-kî-wâpahtamwak. mâka êwako kîkway mitoni ka-âyimib oyân êkwânima awâsisak ohci nôtinitowi-sîpîhk Industrial kiskinwahamâtowikamikohk kî-pêsokâsowak ta-wâpahtahkik mîna. mâka nikihci-âniskotâpân Tilly wiya nanitaw newosâp kî-itahtopiponew ahpô niyânanosâp ekospîhk, mîna kî-pesiwâw itikwe ekota ta-wâpahta ôma itahkamikisiwin.” McMaster itasinawisôw tâskoc ê-nâkatêyimât awâsisak, itasinowisot isi masinahikanahcikosa tahkopicikâsoyêt nîkân otayânisihk êkwa kisâwêkocinêyit sisonê wiya. “awa kamâmakosak nôkosîstamâkew ahcahk ohci nâpew,” itwêw McMaster. “otahcahkwa, wiya ôhtâwin.” itasinawisôw tâskoc ê-nâkatêyimât awâsisak, itasinowisot isi masinahikanahcikosa tahkopicikâsoyêt nîkân otayânisihk êkwa kisâwêkocinêyit sisonê wiya. “awa kamâmakosak nôkosîstamâkew ahcahk ohci nâpew,” itwêw McMaster. “otahcahkwa, wiya ôhtâwin.”

« J'ai été frappée par l'histoire de la pendaison collective qui a eu lieu en 1885 à Fort Battleford, en Saskatchewan », explique Meryl McMaster en précisant la source de cette image troublante. « Huit guerriers cris des plaines ont été exécutés. À l'époque, les gens mouraient de faim; ces hommes s'étaient rebellés contre le pouvoir colonial, au cours de ce qui s'est appelé la rébellion du Nord-Ouest. On les a pendus pour avoir tué des colons. La pendaison s'est déroulée sur la place publique; des habitant·e·s de la ville s'y sont rendu·e·s pour y assister. Mais ce qui m'a vraiment perturbée, c'est de savoir qu'on y a emmené aussi les enfants de l'école industrielle de Battleford. Mon arrière-grand-mère Tilly devait avoir 14 ou 15 ans à cette époque; il est fort probable qu'elle aussi ait été témoin de l'événement. » L'artiste se montre ici comme la protectrice des enfants; iels sont représenté·e·s par les petits crayons suspendus sur le devant de son costume. « Les papillons symbolisent l'esprit des hommes, leur âme, leur être. »

kikiskisin kipowâmina

Do You Remember Your Dreams

[Vous souvenez-vous de vos rêves]

2022

De la série *nôhkominak âcimowina* | *Stories of my Grandmothers*

[Histoires de mes grands-mères]

Impression giclée, 101,6 x 152,5 cm

McMichael Canadian Art Collection et Remai Modern

kiskisi kîsik êta kânihtâwikiyan

Remember The Sky You Were Born Under

[Souvenez-vous du ciel qui vous a vu naître]

2022

De la série *nôhkominak âcimowina* | *Stories of my Grandmothers*
[Histoires de mes grands-mères]

Impression giclée, 101,6 x 152,5 cm

McMichael Canadian Art Collection et Remai Modern

“namôy ki-kiskêyihtên tânisi isi masinipayiwin ta-kahcitinêw awiya,” McMaster itwêw. “mîna mihcêcîs ohci, namôy ni-nakiskawâwak êkwâniki ayisiyiniwak. mâka êkwânihi itikwê mitoni kistêyihtâkwan pîkiskwêwina ka-ayâyân, kiyami pîkiskwêwina sâpô ni-tatoskêwin. tâpiskôc aspici kiscikanisa êkwânihi papâmâhokow. ta-nâtakâniham nanitaw itê, ni-pakosêyimon, mîna iyikohk nipiy ta-kahcitinam ta-ohpikicik.”osci ôma atoskêwin, McMaster masikonam nanâtohk kâ-ohpikihki êkwa kiscikânisak kâ-kî-pê apacihi-miht osci iskwêw kihci nîkânêwak. mînisihkês, amisko wihkaskwa, pasân, maskihkipakwa, wihkês, êkwa mîtos nîpiya. ôhi kâ-ohpikihki mâwacihtâhk osci maskihkiya mâka mîna ê-mêskatônamihk osci sôniyâw.

« On ne sait jamais comment une image va toucher les gens », fait observer Meryl McMaster. « Je n’aurai jamais la chance de rencontrer une grande partie de mon public. Mais ce sont probablement les conversations silencieuses auxquelles mes œuvres donnent lieu qui sont les plus importantes à mes yeux. Elles sont comme des semences flottant dans l’air tout autour. Si tout se passe bien, elles tomberont au sol quelque part et recevront de l’eau en quantité suffisante pour germer. » Pour créer son œuvre, l’artiste a rassemblé une variété de plantes et de gousses que ses aïeul·e·s auraient utilisées en leur temps : polygale sénéca, menthe, quenouille, thé du Labrador, belle-angélique et feuille de peuplier. On les cueillait non seulement pour s’en servir en médecine traditionnelle, mais aussi pour en faire le commerce à l’époque de l’économie coloniale.

nakasin isi kikiskisowina
Leave To Me Your Memories

[Laissez-moi à vos souvenirs]

2022

De la série *nôhkominak âcimowina* | *Stories of my Grandmothers*
[Histoires de mes grands-mères]

Impression giclée, 101,6 x 134,6 cm

McMichael Canadian Art Collection et Remai Modern

ôma masinipayicikan osci âcimowina kâpihtahk McMaster
osci ohkoma Bella Wuttunee êkwa ociwâsimisa miskahkik
pihêw wâwa êkwa ê-pîtâcik ôtînâhk ka-atâwâkêcik. anima
okimânâhk kî-pê-kocihtâwak kanakinâcik pihêwa kapimâ-
tisiyet paskwâhk. ôma âcimowin nikiskisimikon osci wiya
êkwa nanâtohk kîkwaya kâ-kî-pî-itôtawihcik iyiniwak
êkotawihk kitimahtâsowi kiskinwahamâtowikamikwa.

L'artiste s'est inspirée ici des histoires qu'on lui a racontées
au sujet de son arrière-grand-mère Bella Wuttunee et de ses
enfants, qui recueillaient des œufs de tétras dans le but d'aller
les vendre en ville. Le gouvernement avait essayé à l'époque
d'abattre les populations de ces oiseaux sur le territoire des
prairies, fait qui lui a rappelé les torts infligés aux peuples
autochtones dans le système des pensionnats.

kamâmâkosak

Butterflies

[Papillons]

2023

52 papillons, médiums mixtes, dimensions variables

Réalisés par Marianne Collins

**Pomme de pin de métaséquoia
de la Saskatchewan, Collection
du Musée canadien de la nature,
CMNFV 3600**

**Deux morceaux de bois fossilisés provenant
de la Saskatchewan, Collection du Musée
canadien de la nature, CMNPB 3601**

**Sculpture d'oiseau, Meryl McMaster, 2022,
90 x 54 x 25 cm, médiums mixtes**

**Pièce de monnaie canadienne (George VI, 1939)
aplatie par un train, 2022**

**Quatre clous de chemin de fer
de la Saskatchewan, date inconnue**

Journal personnel d'Isabella Wuttunee (née Schmidt, 1898–1980), 1946

aniha osihcikêwin atoskêwina nôhkominak âcimowina
osci nohkomak ohcipayiki McMaster nakiskâtowin
osci ocâpâna Bella omasinahikana. “kî-masinaham
ispîhk nama mayaw 1940s, mêkwâc ê-wîkit mikisiwa-
cîhk kî-ohpikihîw mihcêcis awâsisa,” McMaster itwêw.
“namôy mitno tâpwê âcimowasinahikan; nawac piko
cimâsinwa mêskanâsa ka-masinaha ê-kiskinwaha
iyinito kîkway tâpiskôc kiyokêwak, itocikêwina êwako
kîsikâw mîna atoskêwina, kistikêwin, nikohtêwin,
awina ka-sipwêtêt isi kiskinwahamâtowikamikohk êkwa
tânisi isi, âhkosowina, atawâkêwin mihta, natonikêwin
omistatimwâwa—kiko itowahk kîkway.” âta, mâcipayin
êkota kâmâci pimohtêt wawêsihcikêwi mêskanaw.

La série intitulée *Stories of My Grandmothers* [Histoires de mes grands-mères] remonte au jour où l'artiste est tombée sur le journal personnel de son arrière-grand-mère Bella. « Elle l'a écrit vers la fin des années 1940, alors qu'elle vivait à Red Pheasant tout en élevant plusieurs enfants », raconte Meryl McMaster. « Ce n'est pas un journal intime proprement dit, car il contient surtout de courtes phrases relatant des faits de la vie ordinaire : visites, événements, corvées quotidiennes, semences, fente du bois de chauffage; qui partait pour l'école et par quel moyen; maladies; ventes de bois; recherches pour retrouver ses chevaux – ce genre de choses. » Matériel qui est néanmoins devenu le point de départ d'une riche quête artistique.

**De gauche à droite : Gerald et Lynn McMaster
près d'un vieil arbre dans la Nation crie
de Red Pheasant, 2019**

**Rangée avant : Lena McMaster,
Cecile Wuttunee et Oliver Wuttunee
Rangée arrière : George Wuttunee,
bébé inconnu, Isabella (Bella) Wuttunee,
Lennox Wuttunee, vers 1927-1928**

**De gauche à droite : Howard McMaster, Isabella
(Bella) Wuttunee, Gerald McMaster, 1954**

**De gauche à droite : Mathilda (Tilly) Schmidt,
Howard McMaster, Isabella (Bella) Wuttunee,
Lena McMaster, 1951**

Lena McMaster, 1945

Lena McMaster, vers 1939-1940

Lena McMaster, 2011

Isabella (Bella) Wuttunee, vers les années 1940

**De gauche à droite : Isabella (Bella) Wuttunee,
Mathilda (Tilly) Schmidt, vers les années 1930**

**De gauche à droite : Oliver Wuttunee,
Mathilda (Tilly) Schmidt, Isabella (Bella)
Wuttunee, George Wuttunee, vers 1940**

Lena McMaster, 1946

**De gauche à droite : Mathilda (Tilly) Schmidt,
inconnue, vers 1920**

**De gauche à droite : Mathilda (Tilly) Schmidt,
Howard McMaster, vers 1948**

**De gauche à droite : Howard McMaster,
Isabella (Bella) Wuttunee, Gerald McMaster,
Mabel Ouellette, vers 1954**

**De gauche à droite : Bertha Wuttunee et son bébé,
Mathilda (Tilly) Schmidt, Grace Ouellette,
Mabel Ouellette, George Wuttunee, Isabella
(Bella) Wuttunee, vers les années 1940**

Isabella (Bella) Wuttunee, vers 1975 - 1980

**Rangée du bas, troisième à partir de la droite :
Isabella (Bella) Wuttunee assise avec des
cheminots, des étudiant·e·s et des enseignant·e·s
de l'école industrielle de Battleford, vers 1910**

Billet de traité de Lena McMaster, vers 1951-1954

Carte de train de Lena McMaster, vers 1947-1950

**Lettre écrite par Isabella Wuttunee
(née Schmidt, 1898-1980), 1976**