

JOBENA PETONOQUOT

Rebellion of my Ancestors

Nid Ànike-mishòmisibaneg Od-Àbimitàgewiniwà

March 26 to August 14, 2022

JOBENA PETONOQUOT brings together community, art history, colonization, religion and resilience, and carries family histories and holistic and relational knowledge from her Algonquin Anishinābe and Naskapi relations into her rigorous artistic practice. She folds the past into the present through a blend of customary and contemporary media, including beadwork, fibre art, installation, printmaking and photography.

Petonoquot presents the natural world as a place of healing. This is where she often situates herself, drawing upon her own and her family's knowledge and experience of living on the land. This opens up a space for the artist to reflect upon the impact that colonization has had on interactions with the land. Petonoquot also takes a critical and sensitive look at the relationship between colonization and Christianity, where religion was used as a justification for genocide.

As a method of storytelling and memory-keeping, beading is a form of cultural resilience. In a similar vein, Petonoquot's work encourages people to talk about, think about, and look further into the history and ongoing experiences of Indigenous peoples in Canada.

JOBENA PETONOQUOT

Rebellion of my Ancestors

La rébellion de mes ancêtres

Nid Ànike-mishòmisibane Od-Àbimitàgewiniwà

Curators: Lori Beavis, Guest Curator and Executive Director, Centre d'art daphne, and Rebecca Basciano, Curator, OAG

This exhibition was realized with the support of the City of Ottawa, the Ontario Arts Council and the Canada Council for the Arts.

Photo: Courtesy of the Artist

My Grandfather Trapped the Rabbit (detail), 2018
Velvet, beads, lace, Victorian bubble-glass frame
44.5 x 30.5 cm
Courtesy of the Artist

I perceive beadwork as a somewhat violent act, as it relates to life. As the needle pierces the fabric, the act of beading establishes a dialogue that can be both very beautiful and very painful.
— Jobena Petonoquot

Gins of the Church, 2022

Red velvet, lace, beads, metal animal trap

35.56 x 35.56 cm

Courtesy of the Artist

Petonoquot often works with fabrics and furnishings reflecting the Victorian era. In this particular work, however, the metal leg-trap resting on soft velvet is a stark and surprising element. “Gin” is another word for “trap,” and was sourced by the artist from the Bible. This work represents the relationship between Christianity and colonialism, as well as the snares used for subsistence living.

Petonoquot’s grandfather, who was of mixed Algonquin Anishinābe-Irish identity, was born at the end of the Victorian era. He resisted his European background, instead using his knowledge of hunting, trapping and living on the land to provide for his family – even though colonial powers forbade Indigenous self-sufficiency.

In this work, Petonoquot pays tribute to the rebellion of ancestors like her grandfather. As she has herself stated, if he had not rebelled as he did, she would not be here today.

Sanctuary for the Children, 2021

Deer hide, muskrat fur, beads, tea-stained lace

15.88 x 11.43 x 6.35 cm

Courtesy of the Artist

Petonoquot created these small, delicate moccasins as a commemorative action in early June 2021. The event that spurred her to make this work was the recovery of 215 children buried on the site of what was once Canada's largest Indigenous residential school, located on Tk'emlúps te Secwépemc territory in the southern interior of British Columbia.

During the recovery, it was found that some of the children were as young as three years of age. For Petonoquot, this work pays tribute to all the children who did not come home.

My Medicine, 2018

Deer hide, glass
seed beads

10.2 x 8.9 cm

Courtesy of the
Artist

I'm inspired by the medicine found in nature. That is my Church.
— Jobena Petonoquot

The small medicine bag may contain sacred objects, or objects that ensure well-being. The pouch is most often worn under the clothing, and the contents are private to the wearer.

My Grandmother's Heart (detail), 2021

Glass seed beads, deer hide, linen, rabbit fur, felt

36.8 x 28.6 cm

Loan from the Hamelys Collection

Although beading is often an art passed down by grannies or aunties, this was not the case for Petonoquot. Instead, at the age of 25, she taught herself the patterns and techniques, and started to bead.

When she looks at her work now, she sees her ancestry — a little bit of Algonquin Anishinābe, a little Naskapi, and a pinch of Victorian-era European-Canadian all come together. The beads sewn into patterns are a way for her to stitch together family memories and stories that she has heard throughout her life, and now holds within herself.

Petonoquot only knows a few words of Anishinābemowin, but through the beads and her art practice, she is able to speak her language.

Bury Colonialism I, 2018
Photograph
50.8 x 63.5 cm
Courtesy of the Artist

Bury Colonialism I
2018
Photograph
Courtesy of the Artist

Jobena Petonoquot would like to thank the Canada Council for the Arts for its generous support.

Bury Colonialism I
[Enlever le colonialisme I]
2018
Photographie
Avec l'aimable autorisation de l'artiste

Jobena Petonoquot tient à remercier le Conseil des arts du Canada pour son généreux soutien.

Jobena Petonoquot would like to thank the Canada Council for the Arts for its generous support.

Resilient Repugnance (from left to right: *Buried Dress*; *Dead Bird*; *Sunrise*), 2018
Photographic triptych
76.2 x 76.2 cm each
Courtesy of the Artist

Jobena Petonoquot would like to thank the Canada Council for the Arts for its generous support.

Resilient Repugnance: Buried Dress (detail), 2018
Photo: Jobena Petonoquot

Resilient Repugnance: Baptism Gowns, 2018

Fabric, beads, earth, birch branch, cedar (comprised of four baptismal dresses suspended from a branch)

Branch: 195.58 cm; Dresses: 59.7 x 25.4 cm each

Courtesy of the Artist

These Victorian christening dresses have been embellished with delicate and time-consuming beadwork. They show Petonoquot's relationship to Christianity, which has been misused as a tool of colonization. The symbols make a connection to religious crosses, as well as the Four Directions.

The dichotomy of this work is that these delicate, intricately beaded white dresses have been soiled with dirt. The beaded baptismal gowns document, as do the accompanying photographs, Petonoquot's durational performance, in which she buried them in the earth of her home community of Kitigan Zibi. It was an act of mourning and healing without forgetting, and refers to the continuing impact of colonialism, as well as the necessity of Indigenous healing.

Resilient Repugnance: Baptism Gowns (detail), 2018

The Reservation Bonnet, 2018

Beads, nylon thread, leather,
teabag filled with dirt from
Kitigan Zibi, dyed linen

Bonnet: 17.8 x 17.8 cm; Teabag
rosary: 45.72 cm

Indigenous Art Collection,
Crown-Indigenous Relations
and Northern Affairs Canada

This Victorian bonnet was dyed red to evoke the wrapping of wounds. The soil in the teabag was collected from Kitigan Zibi, and in some ways it is a commentary by the artist on inequities between the Church and Indigenous peoples on reserve lands.

Ode to My Grandfather, 2018

Deer hide, beads, satin ribbon and velvet
(embellished with robin and plant motifs)

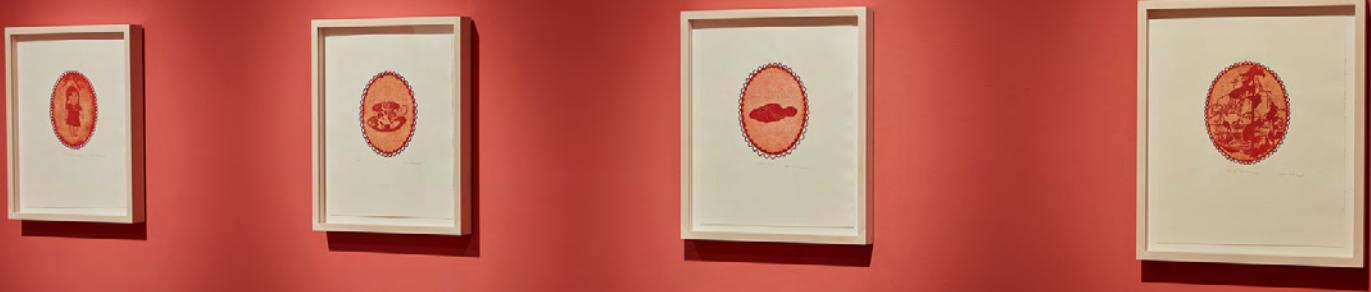
Left: 22.9 x 11.4 cm; Right: 22.9 x 11.4 cm

Courtesy of the Artist

The floral and plant motifs on these moccasins are a tribute to Petonoquot's grandfather and his knowledge of the land. As footwear, moccasins symbolize a connection with the earth. The floral beadwork and the sunset colours reinforce the cyclical patterns of the natural world, including moccasins that push fallen branches back into the earth to nourish the soil.

The making of moccasins is a way of sharing history. As a self-taught bead artist, Petonoquot learned patterns and techniques by looking at historical and contemporary examples of Naskapi-style puckered toes and Algonquin Anishinābe beading and weaving designs. The moccasins were made to fit her own feet and, through her art practice, Petonoquot can embody her ancestries and express her Algonquin Anishinābe-Naskapi identity.

We all drank tea with the Queen
(from left to right: *Good little Indian*; *The Queen's Tea*; *Beaver Pelt*; *Ode to Tom Thomson*), 2011

Intaglio prints on rag paper, ink, glass beads
38.1 x 50.8 cm, each

Indigenous Art Collection, Crown-Indigenous
Relations and Northern Affairs Canada

Petonoquot created this series after visiting one of Montreal's many souvenir shops. The scalloped edges are based on customary birch-bark etching, while the oval format is Victorian. Hybridized decoration was popular in 18th- and 19th-century Victorian tourist markets, and souvenir consumption endures as a site of negotiation for Indigenous identity.

Using the doll, teacup, beaver, and the iconic Group of Seven image of a jack pine, Petonoquot's prints are stereotypes as well as symbols of colonial presence, and indicators that we continue to live in a colonized space.

My Church (from left to right: *Red Bonnet*; *Yellow Bonnet*; *Black Bonnet*; *White Bonnet*), 2021

Linen, satin, ribbon, lace, beads, deer hide

17.8 x 17.8 cm

Courtesy of the Artist

THE LIVING ROOM
LE VIVOIR

My Church (from left to right: Red Bonnet; Yellow Bonnet; Black Bonnet; White Bonnet), 2021

The church Petonoquot is acknowledging here is the spiritual place she inhabits by being on the land. The four bonnets reflect the colours of the Four Directions, as well as the cycle of life within the natural world.

Each bonnet has been beaded on two sides with a figure or representational image. The images include: a dead chickadee; a sleeping rabbit near, but not ensnared in, a trap; a sunset; spruce boughs arranged to replicate a Gothic church window; and the medicine plants cedar, Labrador tea, and the trillium.

The animals and plants are represented in finely stitched beadwork. Each image was noted and reflected upon by the artist as she walked on her home territory. The cycle of life continues as Petonoquot remembers the plant teachings taught to her by her grandfather.

Colonial Souvenir, 2019

Leather, glass seed beads, red acetate, photograph,
vintage doll, lace

3D viewing glasses: 14 x 14 x 14 cm

Photograph: 76.2 x 76.2 cm

Doll: 25.4 x 12.7 x 12.7 cm

Courtesy of the Artist

Native humour comes from five hundred years of colonization. [...] Humour kept us sane. It gave us power. It gave us privacy. Whenever two First Nations people got together, something magical was sure to happen: there would be laughter.

— Drew Hayden Taylor¹

Colonial Souvenir (detail), 2019

Petonoquot has purposely created an image that will never be seen clearly — even when viewed through the 3D glasses. This is her commentary on the realities of ongoing colonialism, as well as on misconceptions by those who do not take the time to fully know or understand the lives and experiences of Indigenous peoples in Canada.

It is also a tease. Teasing someone is a gentle way of pointing out that a person's behaviour might need to change. Lori Beavis has stated that, "My grandmother always told me, 'We like to make fun of ourselves and to not take ourselves too seriously.' I think this was because humour and laughing help us foster understanding by making us think about and see the world in a new way."

¹Drew Hayden Taylor (Ed.), *Me Funny*, 2005, Douglas & McIntyre, Vancouver. "Whacking the Indigenous Funny Bone: Political Correctness vs. Native Humour, Round One," p.69.

Bringer of Death, 2018

Beads, lace, deer hide, wooden dowel rods, teacups, and cedar branches

83.8 x 57.2 cm

Courtesy of the Artist

Bringer of Death, 2018

This teepee is a home-sewn child's toy created by Petonoquot as an exercise in creativity. The structure itself is one that has become a pan-Indigenous symbol, despite being used only by certain groups — predominantly Plains peoples.

This work brings together many elements seen in the artist's oeuvre. The fabric is reminiscent of Victorian furnishings, and the beaded crow is a reference to the natural world, as well as a symbol of her relationship with her stepfather.

Petonoquot had known as a young child that the crow was a symbol of evil for Algonquin people, yet it is also a bird that should never be killed. This is a story that she has carried with her. The surrounding teacups and saucers are a reminder of tea parties with grandmothers, while cedar is a medicine.

JOBENA PETONOQUOT

Jobena Petonoquot was born in 1980 in Kitigan Zibi, Quebec. She holds a bachelors degree in Art History with a minor in Photography from Concordia University (2012). Petonoquot's artwork flows primarily from her maternal grandfather of Anishinābe and Irish descent. Her art practice emphasizes resilience and pride in her Aboriginal identity, as well as the defence of traditional values. Through beadwork technique and photography, she creates narrative works that take a critical and sensitive look at Canada's colonial history, as well as highlighting the beauty of her culture and her love of the land.

Petonoquot was co-collaborator of *The Native Arts & Craft Initiative* (2013-2014) with the Naskapi Community center, and also acted as an art instructor for this pilot project. She has contributed her work most notably to *Walking With Our Sisters* (2013-2019) curated and created by Christie Belcourt. Her works *Drinking Tea with the Queen* and *My Grandfather Trapped the Rabbit* were featured in Volume 6 & 7 of the Kanata McGill Undergraduate Journal of Indigenous Studies. Petonoquot is the first Indigenous winner of the Impressions Artist Residency (2018) at the Montreal Museum of Fine Arts. Supported by the Conseil des arts de Montréal (CAM), this was a two month long research residency followed by a solo exhibition called *Rebellion of my Ancestors*. This exhibition was also featured at the Warren G Flowers Gallery in Montreal, QC (2019). Group exhibitions include the BACA Biennale at Art Mûr (2020), and the *Bead by Bead* group exhibition at Gallery Meteque in Montreal, QC (2020). Her work has been collected by the Indigenous Art Centre in Gatineau, QC. Currently she is part of a project called Artroduction (2021) created by Galerie 3 in Quebec City, QC.

LORI BEAVIS

Lori Beavis is a curator, art educator and art historian living and working in Tiohtià:ke / Montreal. Identifying as being of Michi Sagiig (Mississauga) Anishinaabe and Irish-Welsh descent, she is a citizen of Hiawatha First Nation at Rice Lake, Ontario. Her curatorial work, art practice and research, articulates narrative and memory in the context of family and cultural history, and reflects on cultural identity, art education and self-representation. At this time Beavis is the director of Centre d'art daphne, Tiohtià:ke's first Indigenous artist-run centre. She serves on the Executive of the Indigenous Curatorial Collective / Collectif des commissaires autochtones (ICCA) Board of Directors.

REBECCA BASCIANO

Rebecca Basciano is the Curator at the Ottawa Art Gallery (OAG), where she supports and contextualizes regional artistic practices through curating exhibitions, publishing catalogues, acquiring works, facilitating touring exhibitions, and networking partnerships. She holds an MA in Art History from Carleton University (2013), and specializes in Canadian art. Her recent curatorial projects and accompanying publications have integrated strategies of inclusion and diversity, offered counter-narratives, and examined the intersection of historical and contemporary art, and include *Jobena Petonoquot: Rebellion of my Ancestors* (2022, co-curated), *Dark Ice: Leslie Reid and Robert Kautuk* (2022), *Filtered* (2021, co-curated), *(Re)Collecting the Group of Seven* (2020), and *Jennifer Dickson: The Credo Project* (2020). She has presented at the Universities Art Association of Canada Conference (UAAC) and the Canadian Women Artists History Initiative Conference (CWAHI). Her recent publications include a monograph on Frances-Anne Johnston (2022) and *Dark Ice: Leslie Reid and Robert Kautuk* (2022).

ADDITIONAL RESOURCES

Media Coverage

Ka'nhehsí:io Deer. "Algonquin artist uses beadwork and found objects to explore stories of resilience." *CBC News*, December 17, 2018.
<https://www.cbc.ca/news/indigenous/jobena-petonoquot-solo-exhibit-montreal-1.4949079?msclkid=0055a553a61a11ec999f43fe19ee6ad6>.

Sylvia J. Dreaver. "Jobena Petonoquot: Artist Continues Family History of Rebellion." *Galleries West*, June 13, 2022.
<https://www.gallerieswest.ca/magazine/stories/jobena-petonoquot/>.

"Jobena Petonoquot." *Art Souterrain*, 2022.
<https://www.festival2022.artsouterrain.com/en/artistes/petonoquot-jobena/>.

"Jobena Petonoquot: Rebellion of my Ancestors." *Warren G. Flowers Art Gallery*, Dawson College, September 19, 2019. <https://www.dawsoncollege.qc.ca/art-gallery/exhibitions/jobena-petonoquot-rebellion-of-my-ancestors/?msclkid=005556c7a61a11ec953d908526e185a0>.

Resources and Research

Olivier Dezutter, Naomi Fontaine et Jean-François Létourneau, dirs. *Tracer un chemin, Meshkanatsheu : écrits des Premiers Peuples*. Wendake : Éditions Hannenorak, 2017.

Gord Hill. *The 500 Years of Indigenous Resistance Comic Book*. Vancouver: Arsenal Pulp Press, 2021. Available for sale in the OAG Shop.

Natasha Kanapé Fontaine. *Blueberries and Apricots*. Toronto: Mawenzi House Publishers Ltd., 2018.

Nyla Matuk, ed. *Resisting Canada: An Anthology of New Poetry*. Montreal: Véhicule Press, 2019.

Drew Hayden Taylor, ed. *Me Funny*. Vancouver: Douglas & McIntyre, 2005.

Exhibition at the Ottawa Art Gallery
March 26 - August 14, 2022
Curated by Lori Beavis and Rebecca Basciano

English Editing: Sheila Singhal
French Translation: Louise Saint-André
Algonquin Translation: Mariette Buckshot
Design: Phillip Lizotte and Sophie Nakashima
Technical Coordination and Installation: Jennifer Gilliland,
Dan Austin, Peter Shmelzer, Mark Garland, Rob Keefe

This exhibition was realized with the support of the City of Ottawa, the Ontario Arts Council and the Canada Council for the Arts.

Publication Design and Coordination: Etta Gerrits
Photos: All photos in the catalogue are by Rémi Thériault except the images of *My Grandfather Trapped the Rabbit* on page 3, *Resilient Repugnance: Buried Dress* on page 10, and *Ode to My Grandfather* on page 15.

Front cover: Jobena Petonoquot, *Bringer of Death*, 2018
© Ottawa Art Gallery, Jobena Petonoquot, and the Authors, 2022. All rights reserved.

ISBN 978-1-894906-65-4

Ottawa Art Gallery | oaggao.ca

JOBENA PETONOQUOT

La rébellion de mes ancêtres
Nid Ànike-mishòmisibaneg Od-Àbimitàgewiniwà

Du 26 mars au 14 août 2022

JOBENA PETONOQUOT joint communauté, histoire de l'art, colonisation, religion et résilience, et transpose des histoires familiales et des savoirs relationnels et holistiques tirés de ses relations algonquines-anishinābées et naskapies dans sa rigoureuse pratique artistique. Elle incorpore le passé au présent en mariant des techniques séculaires et contemporaines, dont le perlage, l'art textile, l'installation, la gravure et la photographie.

Petonoquot dépeint le monde naturel comme un lieu de guérison. C'est là qu'elle se situe souvent en puisant dans la connaissance et l'expérience qu'a sa famille, et qu'elle a elle-même, de la vie sur le territoire. L'artiste crée ainsi un espace où réfléchir à l'impact qu'a eu la colonisation sur les rapports au territoire. Petonoquot jette aussi un regard à la fois critique et sensible sur le lien entre colonisation et christianisme, la religion ayant servi de justification au génocide.

Technique de conte et aide-mémoire, le perlage incarne une forme de résilience culturelle. De même, dans son travail artistique, Petonoquot encourage les gens à fouiller le passé et les expériences actuelles des peuples autochtones du Canada, à y réfléchir et à en discuter.

JOBENA PETONOQUOT

Rebellion of my Ancestors

La rébellion de mes ancêtres

Nid Ànike-mishòmisibane Od-Àbimitàgewiniwà

**Commissaires : Lori Beavis, commissaire invitée,
directrice générale du Centre d'art daphne, et
Rebecca Basciano, commissaire, GAO**

Cette exposition a bénéficié du soutien de la Ville
d'Ottawa, du Conseil des arts de l'Ontario et du
Conseil des arts du Canada.

Photo : Avec l'aimable autorisation de l'artiste

My Grandfather Trapped the Rabbit [Mon grand-père trappait le lapin] (détail), 2018

Velours, perles, dentelle, cadre victorien avec verre bombé
44,5 x 30,5 cm

Avec l'aimable autorisation de l'artiste

Je perçois le perlage comme un acte quelque peu violent dans son rapport à la vie. Lorsque l'aiguille perce le tissu, l'acte du perlage établit un dialogue qui peut être à la fois très beau et très douloureux.

— Jobena Petonoquot

Gins of the Church [Pièges de l'Église], 2022

Velours rouge, dentelle, perles et piège à gibier en métal

35,56 x 35,56 cm

Avec l'aimable autorisation de l'artiste

Petonoquot travaille souvent avec des tissus et des éléments décoratifs évoquant l'époque victorienne. Dans cette œuvre précise, toutefois, le piège à mâchoires en métal oppose un contraste étonnant et saisissant à la douceur du velours sur lequel il est posé. L'artiste a puisé dans la Bible le mot « gin », qui peut signifier « piège » en anglais. Cette œuvre représente le lien entre christianisme et colonialisme, ainsi que les lacets utilisés pour la chasse de subsistance.

Le grand-père de Petonoquot, qui était à la fois d'origine alongonquine-anishinābe et irlandaise, est né à la fin de l'époque victorienne. Il résistait à ses origines européennes, choisissant plutôt d'assurer la subsistance de sa famille grâce à ses connaissances de la chasse, du piégeage et des ressources du territoire, et ce, en dépit des pouvoirs coloniaux, qui interdisaient l'autosuffisance des Autochtones.

Dans cette œuvre, Petonoquot rend hommage à la rébellion d'ancêtres comme son grand-père. Comme elle l'a déclaré, s'il ne s'était pas rebellé comme il l'a fait, elle ne serait pas là aujourd'hui.

Sanctuary for the Children [Sanctuaire pour les enfants],
2021

Peau de cerf, fourrure de rat musqué, perles, dentelle
tachée de thé

15,88 x 11,43 x 6,35 cm

Avec l'aimable autorisation de l'artiste

Petonoquot a créé ces petits mocassins délicats à titre commémoratif au début de juin 2021. La découverte de 215 enfants ensevelis sur les lieux de ce qui était l'un des plus importants pensionnats autochtones du Canada a été l'élément déclencheur de cette création. Ce pensionnat était situé en territoire Tk'emlúps te Secwépemc, dans l'Intérieur sud de la Colombie-Britannique.

La découverte a permis d'établir que certains des enfants avaient à peine trois ans. Pour Petonoquot, cette œuvre rend hommage à tous les enfants qui ne sont jamais retournés chez eux.

My Medicine [Mon remède], 2018

**Peau de cerf, perles de rocaille en verre
10,2 x 8,9 cm**

Avec l'aimable autorisation de l'artiste

Je trouve mon inspiration dans la médecine que recèle la nature. Elle est mon Église.

— Jobena Petonoquot

Le petit sac à médecine peut contenir des objets sacrés ou des objets qui assurent le bien-être. Le sachet se porte habituellement sous les vêtements, et son contenu est propre à la personne qui le porte.

My Grandmother's Heart [Le cœur de ma grand-mère]
(détail), 2021

Perles de rocaille en verre, peau de cerf, lin, fourrure de lapin, feutre

36,8 x 28,6 cm

Prêt de la collection Hamelys

L'art du perlage se transmet souvent par les grand-mères et les tantes, mais ça n'a pas été le cas pour Petonoquot. Elle a plutôt commencé à perler après avoir appris les techniques et les motifs de façon autodidacte à l'âge de 25 ans.

Maintenant, lorsqu'elle examine ses œuvres, elle y voit ses origines : s'unissent alors un peu d'algonquin anishinābe, un peu de naskapi et une pincée de canado-européen venu de l'époque victorienne. Coudre des perles pour former des motifs est pour elle une façon de raccommorder le tissu des souvenirs et des récits familiaux qu'elle a entendus toute sa vie et qu'elle conserve maintenant en elle.

Petonoquot ne connaît que quelques mots en anishinābemowin, mais grâce aux perles et à sa pratique artistique, elle peut parler sa langue.

Bury Colonialism I
2018

Photograph

Courtesy of the Artist

*Jobena Petonoquot would like to
thank the Canada Council for the Arts
for its generous support.*

*Bury Colonialism I
[Ensevelir le colonialisme I]*
2018

Photographie

Avec l'aimable autorisation de l'artiste
*Jobena Petonoquot tient à remercier
le Conseil des arts du Canada pour son
généreux soutien.*

Bury Colonialism I [Ensevelir le colonialisme I], 2018
Photographie
50,8 x 63,5 cm
Avec l'aimable autorisation de l'artiste

Jobena Petonoquot tient à remercier le Conseil des arts du Canada pour son généreux soutien.

Resilient Repugnance [Résiliente aversion] (de gauche à droite : *Buried Dress* [Robe inhumée]; *Dead Bird* [Oiseau mort]; *Sunrise* [Lever de soleil]), 2018

Triptyque photographique

76,2 x 76,2 cm chacun

Avec l'aimable autorisation de l'artiste

Jobena Petonoquot tient à remercier le Conseil des arts du Canada pour son généreux soutien.

Resilient Repugnance: Buried dress [Résiliente aversion : robe inhumée]
(détail), 2018

Photo : Jobena Petonoquot

Resilient Repugnance: Baptism Gowns [Résiliente aversion : robes de baptême], 2018

Tissus, perles, terre, branche de bouleau, cèdre (œuvre composée de quatre robes de baptême suspendues à une branche)

Branche : 195,58 cm; robes : 59,7 x 25,4 cm chacune

Avec l'aimable autorisation de l'artiste

Ces robes de baptême victoriennes ont été ornées grâce à un long et délicat travail de perlage. Elles témoignent de la relation qu'entretient Petonoquot avec le christianisme, que l'on a détourné pour en faire un outil de colonisation. Les symboles établissent un lien entre des croix religieuses et les points cardinaux.

La dichotomie que recèle cette œuvre vient du fait que ces délicates robes blanches minutieusement perlées ont été souillées de terre. Les robes de baptême perlées documentent, comme le font les photographies d'accompagnement, la performance de longue durée de Petonoquot, au cours de laquelle l'artiste a inhumé les robes dans le sol de Kitigan Zibi, sa communauté. Ce rituel de deuil et de guérison, sans perte de souvenir, fait référence à l'impact perpétuel du colonialisme et à la nécessaire guérison des populations autochtones.

Resilient Repugnance: Baptism Gowns [Résiliente aversion : robes de baptême] (détail), 2018

The Reservation Bonnet [Le bonnet de la réserve], 2018

Perles, fil de nylon, cuir, sachet de thé rempli de terre provenant de Kitigan Zibi, lin teint

Bonnet : 17,8 x 17,8 cm; chapelet au sachet de thé : 45,72 cm

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

Ce bonnet victorien a été teint en rouge pour évoquer le bandage de plaies. Le sol dont est rempli le sachet de thé provient de Kitigan Zibi et grâce à lui, l'artiste témoigne en quelque sorte des iniquités qui divisent l'Église et les populations autochtones au sein des réserves.

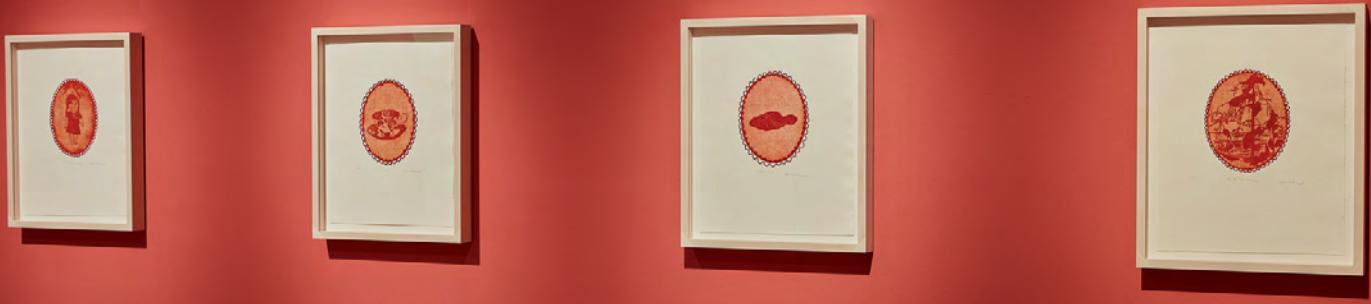

Ode to My Grandfather [Ode à mon grand-père], 2018
Peau de cerf, perles, rubans de satin et velours (orné d'un
merle et de motifs de plantes)
Gauche : 22,9 x 11,4 cm; droit : 22,9 x 11,4 cm
Avec l'aimable autorisation de l'artiste

Les motifs de fleurs et de plantes qui ornent ces mocassins rendent hommage au grand-père de Petonoquot et à sa connaissance du territoire. Comme type de chaussures, les mocassins symbolisent le lien avec la terre. Le perlage floral et les couleurs du coucher de soleil rappellent les cycles du monde naturel, y compris celui des mocassins qui, en foulant le sol, retournent à la terre les branches tombées qui la nourriront.

La confection de mocassins est un mode de transmission de l'histoire. Autodidacte, l'artiste Petonoquot a appris les techniques et les motifs du perlage en observant des exemples historiques et contemporains d'empeignes de mocassins frôncées de style naskapi et de perlage et de motifs algonquins anishinābe. Les mocassins ont été confectionnés pour ses pieds; grâce à sa pratique artistique, Petonoquot peut incarner ses racines et exprimer son identité alongonquine anishinābée et naskapie.

We all drank tea with the Queen [Nous avons tous pris le thé avec la reine] (de gauche à droite : *Good little Indian* [La bonne petite Indienne]; *The Queen's Tea* [Le thé de la reine]; *Beaver Pelt* [Peau de castor]; *Ode to Tom Thomson* [Ode à Tom Thomson]), 2011

Impression en creux sur papier chiffon, encre, perles de verre
38,1 x 50,8 cm chacune

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

Petonoquot a créé cette série après avoir visité l'une des nombreuses boutiques de souvenirs de Montréal. Les bordures festonnées s'inspirent des gravures habituelles pratiquées sur l'écorce de bouleau, et la forme ovale est d'inspiration victorienne. Les objets décoratifs hybrides étaient populaires dans les marchés touristiques de l'époque victorienne, aux 18e et 19e siècles, et la consommation de souvenirs persiste comme espace de négociation de l'identité autochtone.

La poupée, la tasse de thé, le castor et l'image emblématique du Groupe des Sept qu'a gravés Petonoquot sont à la fois des représentations stéréotypées et des symboles de la présence coloniale et des indicateurs que nous vivons encore dans un espace colonisé.

My Church [Mon Église] (de gauche à droite : *Red Bonnet* [Bonnet rouge]; *Yellow Bonnet* [Bonnet jaune]; *Black Bonnet* [Bonnet noir]; *White Bonnet* [Bonnet blanc]), 2021
Lin, satin, rubans, dentelle, perles, peau de cerf
17,8 x 17,8 cm

Avec l'aimable autorisation de l'artiste

My Church [Mon Église] (de gauche à droite : Red Bonnet [Bonnet rouge]; Yellow Bonnet [Bonnet jaune]; Black Bonnet [Bonnet noir]; White Bonnet [Bonnet blanc]), 2021

L'église que salue ici Petonoquot est l'espace spirituel qu'elle habite par sa présence sur le territoire. Les quatre bonnets évoquent les couleurs des points cardinaux, ainsi que le cycle de la vie dont est empreint le monde naturel.

Chaque bonnet est orné de motifs perlés sur deux côtés représentant un personnage ou une image symbolique. Les images comprennent une mésange morte; un lapin endormi à proximité d'un piège mais non piégé; un coucher de soleil; des branches d'épinette dont la disposition évoque le vitrail d'une église gothique; certaines plantes médicinales : le cèdre, le thé du Labrador et le trillium.

Les plantes et les animaux sont représentés par un délicat perlage. L'artiste a remarqué chaque image et a médité à son sujet en parcourant son territoire à pied. Le cycle de la vie se poursuit alors que Petonoquot se rappelle les enseignements de son grand-père au sujet des plantes.

Colonial Souvenir [Souvenir colonial], 2019

Cuir, perles de rocaille en verre, acétate rouge,
photographie, poupée ancienne, dentelle

Lunettes 3D : 14 x 14 x 14 cm

Photographie : 76,2 x 76,2 cm

Poupée : 25,4 x 12,7 x 12,7 cm

Avec l'aimable autorisation de l'artiste

L'humour autochtone est issu de cinq siècles de colonisation. [...] L'humour nous a gardés sains d'esprit. Il nous a conféré du pouvoir. Il nous a donné un espace privé. Chaque fois que deux personnes autochtones se rencontraient, quelque chose de magique ne pouvait que se produire : le rire.

— Drew Hayden Taylor¹ (traduction libre)

Colonial Souvenir [Souvenir colonial] (détail), 2019

Petonoquot a délibérément créé une image qui ne sera jamais vue clairement, même à travers les lunettes 3D. Elle commente ainsi les réalités d'un colonialisme perpétuel et les idées fausses qui circulent chez ceux qui ne prennent pas le temps de comprendre ou de connaître pleinement la vie et les expériences des peuples autochtones du Canada.

L'œuvre est aussi une taquinerie. Taquiner quelqu'un est une façon délicate de lui suggérer de modifier son comportement. Lori Beavis a déclaré « Ma grand-mère m'a toujours dit : "Nous aimons nous moquer de nous-même, ne pas nous prendre trop au sérieux." Je crois que c'est parce que l'humour et le rire nous aident à promouvoir la compréhension en nous poussant à réfléchir au monde d'une nouvelle façon et à le voir autrement. »

¹ Drew Hayden Taylor (éditeur), 2005, Whacking the Indigenous Funny Bone: Political Correctness vs. Native Humour, Round One, *Me Funny*, p. 69. Douglas & McIntyre, Vancouver.

Bringer of Death [Porteur de mort], 2018

Perles, dentelle, peau de cerf, tiges à chevilles en bois,
tasses de thé, branches de cèdre

83,8 x 57,2 cm

Avec l'aimable autorisation de l'artiste

Bringer of Death [Porteur de mort] (détail), 2018

Ce tipi est un jouet fait maison, conçu par Petonoquot pour exercer la créativité. La structure même est devenue un symbole associé à tous les peuples autochtones, même si elle n'est utilisée que par certains groupes, surtout les peuples des Plaines.

Cette pièce rassemble plusieurs éléments que l'on retrouve dans l'œuvre de l'artiste. Le tissu rappelle la décoration victorienne, et la corneille en perlage évoque le monde naturel et symbolise la relation de l'artiste avec son beau-père.

Petite, Petonoquot savait que la corneille symbolisait le mal pour les Algonquins, pourtant c'est aussi un oiseau qui ne doit jamais être tué. Elle porte encore en elle cette histoire. Tout autour, les tasses de thé et leurs soucoupes rappellent les thés de tradition britannique rassemblant des grand-mères, alors que le cèdre est un remède.

JOBENA PETONOQUOT

Jobena Petonoquot, née en 1980 à Kitigan Zibi (Québec), est titulaire d'un baccalauréat en beaux-arts avec une spécialisation en histoire de l'art ainsi qu'une mineure en photographie de l'Université Concordia

(2012). Son travail, inspiré principalement de son grand-père maternel d'ascendance anishinābe et irlandaise, met l'accent sur la résilience et la fierté de son identité autochtone, ainsi que sur la défense des valeurs traditionnelles. Grâce à la technique traditionnelle du perlage et à la photographie, Jobena crée des œuvres portant un regard critique et sensible sur l'histoire coloniale du Canada, en soulignant la beauté de sa culture et son amour de la terre.

En collaboration avec le centre Naskapi, Jobena Petonoquot participe à *The Native Arts & Craft Initiative* (2013-2014), un projet pour lequel elle est aussi instructrice. Elle a contribué au travail de *Walking With Our Sisters* (2013-2019), organisé et créé par Christie Belcourt. Ses œuvres, *Drinking Tea with the Queen* [Prendre le thé avec la reine] et *My Grandfather Trapped the Rabbit* [Mon grand-père trappait le lapin] ont été présentées dans la publication *Kanata McGill Undergraduate Journal of Indigenous Studies*. Elle est la première lauréate autochtone de la résidence d'artiste *Empreintes* (2018) du Musée des beaux-arts de Montréal et du Conseil des arts de Montréal. Cette initiative lui a permis d'effectuer des recherches puis de monter une exposition individuelle intitulée *Rebellion of my Ancestors* [La rébellion de mes ancêtres], également exposée à la galerie Warren G Flowers à Montréal, Québec, en 2019. Ses œuvres ont été présentées à la BACA (Biennale à Art Mûr à Montréal) (2020) et dans le cadre de *Bead by Bead* à la Galerie Métèque en 2020. Son travail fait partie de la collection du Centre d'art autochtone de Gatineau.

LORI BEAVIS

La commissaire, éducatrice en art et historienne de l'art Lori Beavis vit et travaille à Tiohtià:ke (Montréal). D'origine michi sagiig anishinābe (Mississauga) et irlando-galloise, elle est citoyenne de la Première Nation Hiawatha de Rice Lake. Son travail de commissariat, sa pratique artistique et sa recherche, s'engage avec les concepts du récit et de la mémoire dans le contexte de la famille et de l'histoire culturelle et se penche sur l'identité culturelle, l'éducation artistique et l'autoreprésentation. Elle est présentement à la direction du Centre d'art daphne, premier centre d'artistes autochtone de Tiohtià:ke et siège au conseil d'administration du Indigenous Curatorial Collective / Collectif des commissaires autochtones (ICCA).

REBECCA BASCIANO

Rebecca Basciano est la commissaire de la GAO, où elle appuie et contextualise les pratiques artistiques de la région par le biais d'expositions, de catalogues, d'acquisitions, d'expositions itinérantes et de partenariats. Elle détient une maîtrise en histoire de l'art de l'Université Carleton (2013) et se spécialise en art canadien. Ses expositions et publications récentes ont mis en œuvre des stratégies d'inclusion et de diversité, proposé des approches narratives alternatives et examiné l'intersection entre l'art historique et contemporain. Ces expositions comprennent *Jobena Petonoquot. La rébellion de mes ancêtres* (2022, co-commissaire), *Glaces obscures. Leslie Reid et Robert Kautuk* (2022), *Filtré* (2021, co-commissaire), *Les 100 ans du Groupe des Sept. Collection et commémoration* (2020), et *Jennifer Dickson. Le projet credo* (2020). Elle a fait des présentations au Congrès de L'Association d'art des universités du Canada (AAUC) et au colloque du Réseau d'étude sur l'histoire des artistes canadiennes (REHAC). Ses publications récentes comprennent une monographie sur Frances-Anne Johnston (2022) et un livre sur *Glaces obscures. Leslie Reid et Robert Kautuk* (2022).

RESSOURCES

Couverture médiatique

Ka'nhehsí:io Deer, « Algonquin artist uses beadwork and found objects to explore stories of resilience. » *CBC News*, 17 décembre 2018.
<https://www.cbc.ca/news/indigenous/jobena-petonoquot-solo-exhibit-montreal-1.4949079?msclkid=0055a553a61a11ec999f43fe19ee6ad6>.

DREAVER, Sylvia J., « Jobena Petonoquot: Artist Continues Family History of Rebellion. » *Galleries West*, 13 juin 2022.
<https://www.gallerieswest.ca/magazine/stories/jobena-petonoquot/>.

« Jobena Petonoquot. » *Art Souterrain*, 2022.
<https://www.festival2022.artsouterrain.com/en/artistes/petonoquot-jobena/>.

« Jobena Petonoquot: Rebellion of my Ancestors. » *Warren C. Flowers Art Gallery*, Dawson College, 19 septembre 2019. <https://www.dawsoncollege.qc.ca/art-gallery/exhibitions/jobena-petonoquot-rebellion-of-my-ancestors/?msclkid=005556c7a61a11ec953d908526e185a0>.

Ressources et recherche

DEZUTTER, Olivier, Naomi FONTAINE et Jean-François LÉTOURNEAU, dirs. *Tracer un chemin, Meshkanatsheu : écrits des Premiers Peuples*. Wendake, Éditions Hannenorak, 2017.

HILL, Gord. *The 500 Years of Indigenous Resistance Comic Book*. Vancouver: Arsenal Pulp Press, 2021. En vente à la boutique OAG Shop.

KANAPÉ FONTAINE, Natasha. *Blueberries and Apricots*. Toronto, Mawenzi House Publishers Ltd., 2018.

MATUK, Nyla, ed. *Resisting Canada: An Anthology of New Poetry*. Montréal, Véhicule Press, 2019.

HAYDEN TAYLOR, Drew, éd. *Me Funny*. Vancouver, Douglas & McIntyre, 2005.

Exposition présentée à la Galerie d'art d'Ottawa
du 26 mars 2022 au 14 août 2022
Commissaires : Lori Beavis et Rebecca Basciano

Révision anglaise : Sheila Singhal
Traduction vers le français : Louise Saint-André
Traduction en algonquin : Mariette Buckshot
Conception graphique : Phillip Lizotte et Sophie Nakashima
Coordination technique et installation : Jennifer Gilliland,
Dan Austin, Peter Shmelzer, Mark Garland, Rob Keefe

Cette exposition a bénéficié du soutien de la Ville d'Ottawa,
du Conseil des arts de l'Ontario et du Conseil des arts du
Canada.

Conception et coordination de la publication : Etta Gerrits
Photographie : les photos du catalogue sont de Rémi
Thériault sauf les images de *My Grandfather Trapped the Rabbit* [Mon grand-père trappait le lapin] (p. 3), *Resilient Repugnance: Buried dress* [Résiliente aversion : robe inhumée] (p. 10), et *Ode to My Grandfather* [Ode à mon grand-père] (p. 15).

En couverture : Jobena Petonoquot, *Bringer of Death*
[Porteur de mort], 2018
© Galerie d'art d'Ottawa,
Jobena Petonoquot et les auteures, 2022.
Tous droits réservés.

Galerie d'art d'Ottawa | oaggao.ca

OAG
GAO