

BAGA

CONFLICTING HEROES

The Biennale d'art contemporain autochtone / Contemporary Native Art Biennial, initiated by the gallery Art Mûr in 2012, is a long-term project to recognize and support contemporary Indigenous art and artists. It started has a recurring event, central to Montreal's artistic scene, that highlights a plurality of artistic practices that stem from Indigenous cultures across North America. Given its success over the past six years, a non-profit organization BACA has been set up to better respond to the increasing scale and popularity of the Biennial and of Native practices. Today, BACA is present on the Montreal art scene as well as on the international circuit. With the project *Conflicting Heroes* curated by Michael Patten, BACA is extending the dialogue to a larger audience and is joining forces with another existing biennial. Michael Patten is a long time contributor to the biennial, having curated two of the earlier editions. He's an artist and independent curator who plays an important role in the Canadian art scene and a winner of the 2017 Reveal Indigenous Art Award from The Hnatyshyn Foundation.

La Biennale d'art autochtone contemporain, initiée par la galerie Art Mûr en 2012, est un projet à long terme visant à reconnaître et à soutenir l'art et les artistes autochtones contemporains. Cet événement récurrent qui a débuté au cœur de la scène artistique montréalaise, met en lumière une pluralité de pratiques artistiques issues des cultures autochtones en Amérique du Nord. Compte tenu de son succès au cours des six dernières années, l'organisme à but non lucratif BACA a été créée pour mieux répondre à l'échelle croissante et la popularité de la Biennale d'art autochtone et des productions autochtones. Aujourd'hui, la BACA réalise des projets sur la scène canadienne et internationale. *Conflicting Heroes* sous le commissariat de Michael Patten est le fruit d'une volonté d'étendre le dialogue à un public plus large en s'insérant dans un des événements internationaux les plus courus. Michael Patten est un collaborateur de long date, qui a conçu deux éditions précédentes de la biennale. Il est artiste et commissaire indépendant et joue un rôle important sur la scène canadienne notamment récompensé par la Reveal Indigenous Art Award en 2017, un prix remis par la Fondation Hnatyshyn.

Deckseite / Cover / Couverture : Kent Monkman, *Apollo and Hyacinth* (Detail / détail), 2012

Grafikdesign / Graphic design / Design graphique : Michael Patten

Juni - August / June - August / juin - août 2018 vol. 13 no 5 | Les Éditions Art Mûr ISSN 1715-8729 Invitation

Englische Überarbeitung / English Revision / Révision anglaise : Nancy Wallace

CONFLICTING HEROES

8. Juni - 4. August 2018

Eröffnungsempfang: 21. Juni 2018 von 17 bis 20 Uhr

Nationaler indigener Völkertag in Kanada

Ein besonderes Projekt der Contemporary Native Art Biennale (BACA)

Kurator: Michael Patten

June 8 – August 4, 2018

Opening reception: June 21, 2018 from 5 to 8 p.m.

National Indigenous Peoples Day in Canada

A special project from the Contemporary Native Art Biennial (BACA)

Curator: Michael Patten

Du 8 juin au 4 août 2018

Vernissage : le 21 juin 2018 de 17 h à 20 h

Journée nationale des peuples autochtones au Canada

Un projet spécial de la Biennale d'Art Contemporain Autochtone (BACA)

Commissaire : Michael Patten

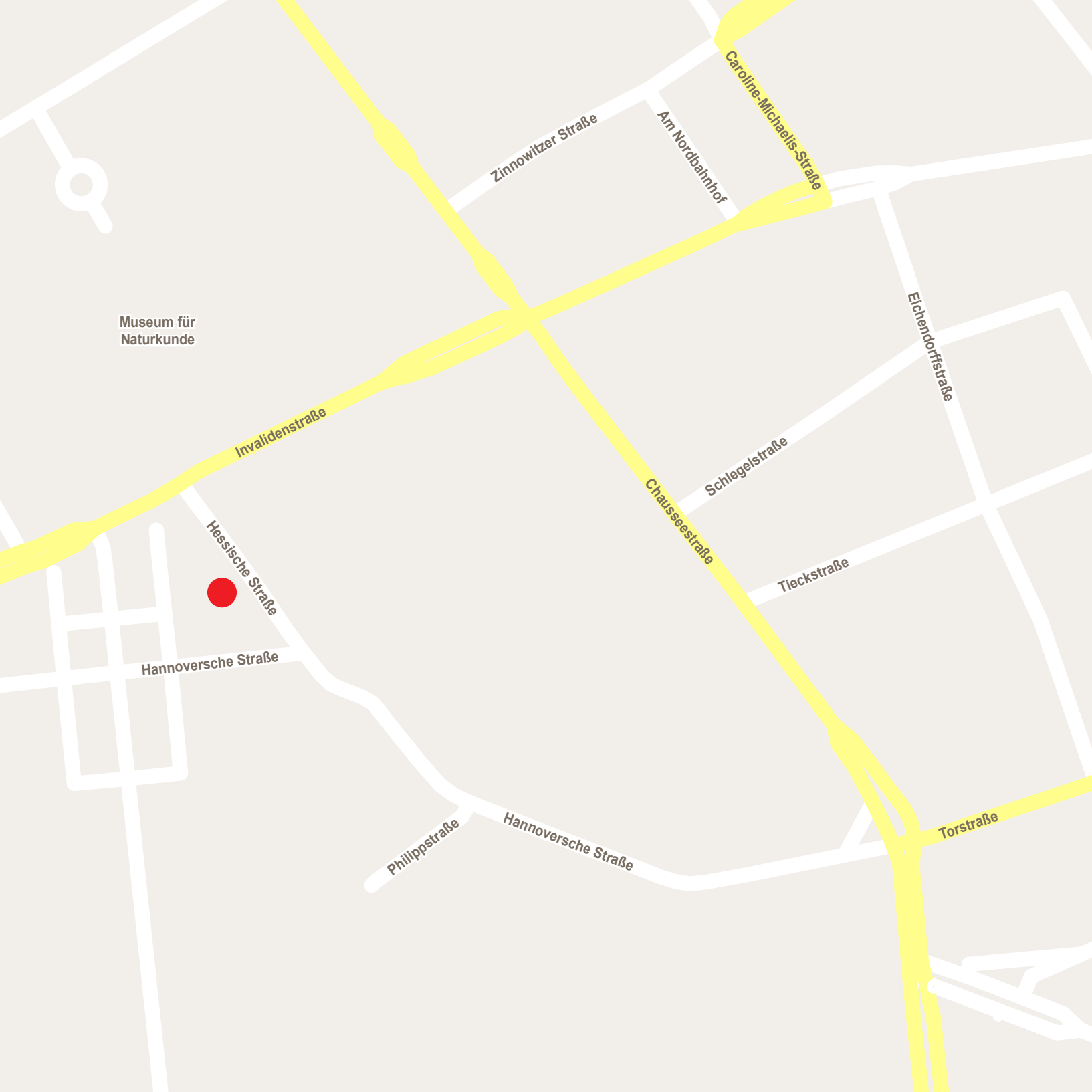
Künstler / Artists / Artistes : Sonny Assu (Kwakwaka'wakw), Natalie Ball (Modoc – Klamath), Dayna Danger (Métis – Anishinaabe – Saulteaux), David Garneau (Métis), Leonard Getintheac (Nicholas & Jerrod Galanin (Tlingit – Aleut), in Zusammenarbeit mit / in collaboration with / en collaboration avec Nep Sidhu), Kent Monkman (Cree), Caroline Monnet (Algonquin), Jessie Ray Short (Métis), Skawennati (Kahnawake Mohawk).

Öffnungszeiten: Mittwoch – Samstag: 11 Uhr – 18 Uhr

Opening hours: Wednesday – Saturday: 11 a.m. – 6 p.m.

Heures d'ouverture : Mercredi – samedi: 11 h – 18 h

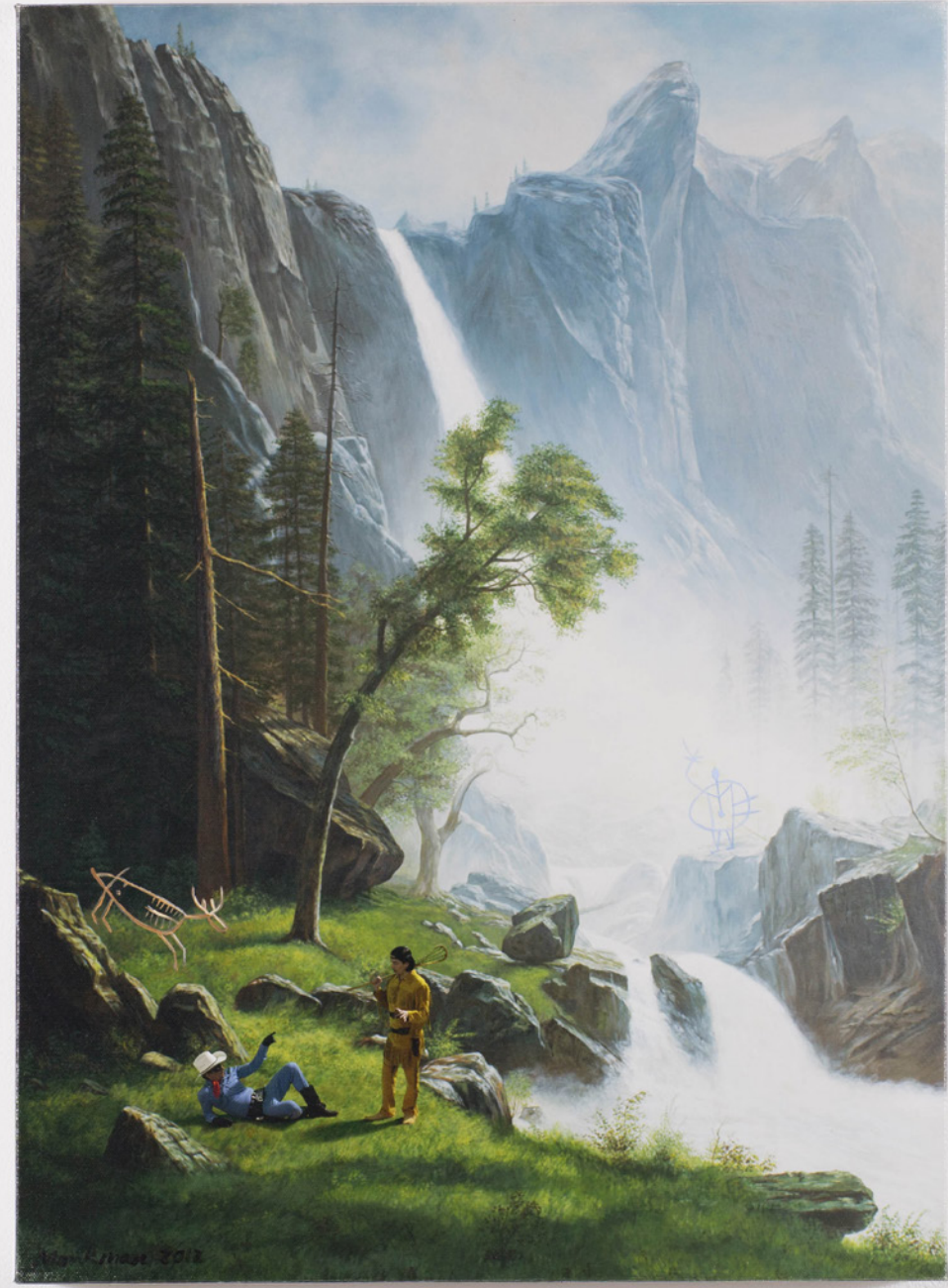
Art Mûr, Hessische Str. 9, 10115 Berlin, +49 30 49 958 119. www.artmur.com

Museum für
Naturkunde

INHALTSVERZEICHNIS | TABLE OF CONTENTS | TABLE DES MATIÈRES

8	Einführung von Anaïs Castro
8	Introduction by Anaïs Castro
9	Introduction par Anaïs Castro
10	Vorwort von Rhéal Olivier Lanthier
13	Preface by Rhéal Olivier Lanthier
14	Préface de Rhéal Olivier Lanthier
16	Text von Mike Patten. Übersetzt von Julia Theobalt
22	Text by Mike Patten
26	Texte de Mike Patten. Traduit par Suzanne Viot
47	Dank / Remerciements / Thank you

EINFÜHRUNG | INTRODUCTION

Anaïs Castro
Leiterin
Art Mûr Berlin

Art Mûr Berlin ist erfreut, *Conflicting Heroes*, ein von Michael Patten kuratiertes Projekt der Contemporary Native Art Biennale (BACA) zu präsentieren. Ich bin der festen Überzeugung, dass zeitgenössische Kunst eine ideale Möglichkeit darstellt, indigene Botschaften einem europäischen Publikum zu vermitteln, die weit über die Besonderheiten von Sprache und Kultur hinaus wirksam ist. Michael Pattens Projekt geht direkt auf das Thema der 10. Berlin Biennale ein und vermittelt einen Überblick über neun indigene Künstler aus Nordamerika. Die in dieser Ausstellung mit Bedacht zusammengestellten Werke schaffen es, alte Stereotypen des Helden zu zerstreuen. Sie fordern uns dazu auf den Mut in uns allen zu finden für Gerechtigkeit und Gleichheit sowie für eine sichere und saubere Umwelt für unsere zukünftigen Generationen zu kämpfen.

Anaïs Castro
Executive Director
Art Mûr Berlin

Art Mûr Berlin is delighted to host *Conflicting Heroes*, a project by the Contemporary Native Art Biennial (BACA) curated by Michael Patten in an effort for reconciliation. I strongly believe contemporary art to be an ideal channel to communicate Indigenous messages to a European audience, one that is effective beyond the specificities of languages and cultures. Michael Patten's project responds with relevance to the theme of the 10th Berlin Biennial and contributes by offering the perspective of nine Indigenous artists from North America. The works judiciously brought together in this exhibition succeed in dispelling longstanding stereotypes of the hero and call for the courage in all of us to fight for justice and equality, and for a safe and clean environment for future generations.

INTRODUCTION

Anaïs Castro
Directrice des opérations
Art Mûr Berlin

La galerie Art Mûr Berlin est ravie d'accueillir l'exposition *Conflicting Heroes*, un projet de la Biennale d'Art Contemporain Autochtone (BACA) réalisé par Michael Patten dans un effort de réconciliation. Je crois fermement que l'art contemporain est un moyen idéal de communiquer les messages autochtones à un public européen, au-delà des spécificités des langues et des cultures. Le projet de Michael Patten répond avec pertinence au thème de la 10e Biennale de Berlin et contribue en offrant la perspective de neuf artistes autochtones d'Amérique du Nord. Les œuvres judicieusement réunies en cette exposition réussissent à dissiper les stéréotypes datés de ce qu'est un héros et appellent au courage de chacun afin de défendre la justice et l'égalité, et un environnement sécuritaire et propre pour les générations futures.

p. 6 Kent Monkman
Apollo and Hyacinth, 2012
Archiv-Giclée und Acrylfarbe auf Leinwand /
archival giclee and acrylic on canvas /
giclée d'archives et acrylique sur toile
56 x 41 cm / 22 x 16 in
auflage / edition of 15
Leihgabe / Courtesy / Remerciements :
Pierre-François Ouellette art contemporain

p. 7, p.10 Kent Monkman
Achilles and Patroclus, 2012
Archiv-Giclée und Acrylfarbe auf Leinwand /
archival giclee and acrylic on canvas /
giclée d'archives et acrylique sur toile
56 x 41 cm / 22 x 16 in
Auflage von 15 / edition of 15
Leihgabe / Courtesy / Remerciements :
Pierre-François Ouellette art contemporain

VORWORT

Rheal Olivier Lanthier
Vorstandsvorsitzender BACA

Sind Helden heute noch relevant? Mit dieser Frage beschäftigt sich die zehnte Berlin Biennale. In einer perfekten Welt, in der weder Ungerechtigkeit noch Gefahr bestünde – wahrscheinlich eher nicht. Doch wir sind weit entfernt von dieser idealen, harmonischen Welt, in der es gerecht und fair zugeht; im Gegenteil gibt es noch viel für was gekämpft werden muss. Wir wollen jedoch lieber in Ruhe leben: Es ist natürlich sehr viel angenehmer, auf einer sonnigen Terrasse ein Cocktail zu schlürfen, als auf die Straße zu gehen, zu demonstrieren und sich gegen Ungerechtigkeit einzusetzen. Sicherlich haben Sie kürzlich von Mamoutou Gassama gehört, dem jungen Malier, der in Paris das Leben eines Kindes, das an einem Balkongeländer hing, gerettet hat. Eine Menschenmenge war auf der Straße versammelt doch nur eine Person war bereit dazu, ihr Leben zu riskieren, um das Leben des Kindes zu retten. Die Philosophin Adèle Van Reeth skizziert den Begriff des Helden folgendermaßen: *Was man im Allgemeinen unter einen Helden versteht, ist jemand, der den Mut hat zu tun, was eigentlich jeder tun sollte, sich jedoch die meisten nicht trauen zu tun.* Wir könnten alle Helden sein, aber dazu gehört mehr Mut, als uns angeboren ist. Mut ist angelernt und aus genau dem Grund ist es so wichtig, Geschichten von echten oder fiktiven Heldentaten zu erzählen. Alle Länder haben Nationalhelden, die weit und breit bekannt sind, aber wie steht es mit Randgruppen? Auch sie brauchen

Vorbilder: Individuen, die sich gegen Sturm und Flut aufbegehren, um ihre Interessen zu verteidigen. Randgruppen haben selten die gleichen Forderungen und Bedürfnisse wie die Mehrheit, manchmal sind sie diesen sogar entgegengesetzt. Individuen, die sich für die Verteidigung dieser Interessen einsetzen, sind gleichsam Helden für die Ausgegrenzten, werden jedoch auch als Spielverderber, Agitatoren oder sogar Verräter in den Augen der herrschenden Gruppen betrachtet.

Die Berlin Biennale bietet ein wichtiges und interessantes Schaufenster für uns, den Standpunkt der indigenen Minderheit zu artikulieren. Der BACA-Vorstand beauftragte Kommissionsmitglied Michael Patten damit eine Gruppenausstellung zu entwerfen, in welcher indigene Künstler ihre Sicht des Heldenthemas darstellen. Sein Projekt *Conflicting Heroes* reflektiert das diesjährige Motto der Berlin Biennale *We Don't Need Another Hero*. Michael Patten ruft uns ins Bewusstsein, dass Helden nicht immer unumstritten sind. Die Mehrheit fühlt sich oft brüskiert, wenn eine Minderheit ihre Interessen einklagt; es missfällt, wenn die etablierte Ordnung gestört wird. Eines der besten Beispiele dafür ist Louis Riel, der Gründer der kanadischen Provinz Manitoba, der wegen Hochverrats gehängt wurde. Riel führte den Widerstand der Métis auf den kanadischen Plains zwischen 1869 und 1885 an.

Die im Rahmen dieser Ausstellung gezeigten Werke reflektieren verschiedene Sichtweisen des Heroismus und stellen in Betrachtung politischer, kultureller und sexueller Aspekte, verschiedene Facetten dieser Realität dar.

Skawennati
Hunter Hovers Outside Storage Locker He Calls Home II, 2012
Machinimagraph from *TimeTraveller™*
Machinima, 2007-2014
9 episodes, 75:43 min. | 9 épisodes, 75:43 min.
Auflage von 6 / edition of 6 / édition de 6
Leihgabe / Courtesy / Remerciements : ellephant.org

PREFACE

Text by Rhéal Olivier Lanthier
President - Director BACA

Do we really need heroes? This is the question raised by the tenth edition of the Berlin Biennale. In a perfect world in which there would be no injustices, no dangers, maybe not. But we live far from an ideal world, where everything is safe, perfect, fair and equitable. There are many battles to be fought still. We like our lives calm and quiet: it is much more pleasant to sip a cocktail on a sunny terrace than to go out and protest in the streets. You have probably recently heard of Mamoudou Gassama, a young Malian who saved a child who was hanging from a balcony in Paris. A large crowd gathered in front of the building where the accident occurred, but only one individual decided to risk his own life to save the child. The philosopher Adèle Van Reeth summarizes well the notion of hero: *What we call a hero, is someone who has the bravery to do what everyone should be doing, but do not dare to do.* We can all be heroes, but it requires courage and this is not something that we are born with. Courage is something we learn, this is why it is so important that stories of heroic acts, real or fictional be told. Every country has national heroes that are well promoted, but so do marginalized groups. They too have individuals to look up to as examples of courage, individuals that took position against all odds to defend the interests of their community. Their claims and their needs can sometimes be in conflict with those of the majority. Those who decide to defend these interests are heroes for their community. But for those in power, they are agitators, troublemakers and ever traitors.

The opportunity to do a project during the Berlin Biennale was too important and too interesting for us to pass on. To allow a minority group such as the aboriginal peoples of North America to express themselves on this subject was essential. The executive board of the BACA mandated Michael Patten to curate a group exhibition with contemporary indigenous artists on the notion of heroes. His proposal titled *Conflicting Heroes* was the perfect parallel project to this year's Berlin Biennale theme: *We Don't Need another Hero*. Through his selection, Michael Patten makes us aware that heroes are not figures everyone agree on. To defend the interests of a minority group can be seen as disturbing, it questions the established order. Louis Riel is a good example of this, as leader of the resistance of the Métis from the Plains from 1869 to 1885 and founder of the province of Manitoba, he was hung for high treason.

This exhibition brings heroism beyond politics, it talks about cultural and sexual affirmation and highlights the courage of everyday heroes.

PRÉFACE

Texte de Rhéal Olivier Lanthier
Président-directeur BACA

Avons-nous réellement besoin de héros? Voilà la question que soulève la dixième édition de la Biennale de Berlin. Dans un monde parfait dans lequel il n'existerait aucune injustice, aucun danger, peut-être pas. Mais nous vivons loin du monde idéal où tout est juste, où tout est équitable et dans lequel l'harmonie règne. Il y a encore beaucoup de combats à mener. Nous aimons vivre calmement et paisiblement : il est plus agréable de siroter un cocktail sur une terrasse ensoleillée que de manifester dans les rues pour revendiquer la fin d'une quelconque injustice. Vous avez sûrement entendu parler récemment de Mamoudou Gassama, ce jeune malien qui a sauvé la vie d'un enfant suspendu à un balcon à Paris. Lors de cet événement, il y avait foule dans la rue, mais seul un individu a décidé de risquer sa vie pour épargner celle de l'enfant. La philosophe Adèle Van Reeth résume bien la notion de héros : *ce qu'on appelle un héros c'est quelqu'un qui a le courage de faire ce que tout le monde devrait faire, mais que la plupart n'osent pas faire.* Nous pouvons tous être des héros, mais cela demande une dose de courage avec laquelle nous ne naissons pas tous. Le courage s'apprend, d'où l'importance de parler d'actes héroïques réels ou fictifs. Tous les pays ont des héros nationaux qui sont plus ou moins largement promus, il en est de mêmes pour les groupes marginalisés. Eux aussi ont des individus qui prennent position contre vents et marées pour défendre les intérêts de leur communauté. Leurs revendications

et leurs besoins sont parfois en conflit avec ceux de la majorité. Les individus qui prennent position pour défendre ces intérêts sont à la fois des héros pour les marginalisés et des trouble-fêtes, des agitateurs ou même des traîtres pour les groupes au pouvoir.

La vitrine que représente la Biennale de Berlin était trop importante et trop intéressante pour que nous laissions passer l'opportunité d'exprimer le point de vue du groupe minoritaire que représentent les autochtones d'Amérique du Nord. Le conseil d'administration de la BACA a mandaté le commissaire Michael Patten pour concevoir une exposition de groupe qui réunirait des artistes autochtones autour du thème du héros. Son projet *Conflicting Heroes* répond judicieusement au thème de la Biennale de Berlin intitulée cette année *We Don't Need Another Hero*. Michael Patten nous fait prendre conscience que les héros ne font pas nécessairement l'unanimité. Défendre les intérêts d'un groupe minoritaire peut bousculer la majorité. Déranger l'ordre établi déplaît. L'un des meilleurs exemples est Louis Riel, fondateur de la province du Manitoba, pendu pour haute trahison ; Riel qui a mené la résistance des Métis des Plaines entre 1869 et 1885.

Dans le cadre de cette exposition, la sélection d'œuvres choisies transporte la réflexion sur l'héroïsme au-delà du politique, abordant au passant l'identité culturelle et sexuelle et soulignant la récurrence du courage des héros du quotidien.

David Garneau
Louis David Riel
(after Jacques Louis David), 2009
Öl auf Leinwand /
oil on canvas / huile sur toile
zwei Platte / two panels /
deux panneaux
244 x 152 cm / 96 x 60 in

CONFLICTING HEROES

Text von Michael Patten
Übersetzt von Julia Theobalt

Als ich im Jahr 2014 eingeladen wurde, die zweite Ausgabe der Contemporary Native Art Biennale in Montreal zu kuratieren, beschloss ich, anhand der Methode des Geschichtenerzählens einen dauerhaften und effektiven Bildungsansatz für viele indigene Kulturen zu erforschen. In den Geschichten, die wir erzählen, und in den Legenden, die uns übermittelt werden, ist es im Allgemeinen der Held, der uns am meisten inspiriert. Er ist es, der es uns erlaubt, Anteil zu nehmen an Geschehnissen, die wir selbst vielleicht nie erfahren haben. So ist es aber auch die Tapferkeit, die Furchtlosigkeit und die Entschlossenheit des Helden, die uns dazu anspornt dass zu verteidigen an was wir glauben, indem wir uns gegen unterdrückende Mächte stellen und uns damit für Gerechtigkeit und Fairness einsetzen.

Für viele Gemeinschaften, vor allem indigene Völker, sind Helden notwendig. Heroische Figuren stellen nicht nur bewundernswerte Idole dar, sondern vereinen auch. Beispielhaft und heroisch ist so zum Beispiel jede Bemühung um die Rettung unserer Kultur, nachdem Nordamerika auf der Vernichtung unserer Völker aufgebaut hat. Es ist eine Ehrerweisung unseren Vorfahren gegenüber und ein Kampf gegen die Kolonisatoren, die zerstört haben. Es ist ein wichtiger Schritt in Richtung Vergangenheitsbewältigung. Figuren wie Louis Riel sind es, die uns dazu inspirieren diese

wichtigen Geschichten zu übermitteln. Er ist eine widersprüchliche heroische Figur, die im späten 19. Jahrhundert die Rechte des Métis Volkes und der Französisch-Kanadier in den kanadischen Prärien verteidigte.

Genau dieser kontroverse Charakter ist es, den die beiden Métis-Künstler David Garneau und Jessie Ray Short zu ihrer Arbeit inspiriert. Garneau porträtiert Riel in einem Gemälde, das von Jacques-Louis Davids *Bonaparte beim Überschreiten der Alpen am Großen Sankt Bernhard* (1801) beeinflusst wurde. Die Verbindung zwischen Napoleon und Riel unterstreicht die widersprüchlichen Ansichten von Riel als eine historische Figur auf der einen Seite, während er als nationalistisches Symbol auf der anderen Seite porträtiert ist. Shorts Video *Wake Up!* zeigt die Künstlerin, wie sie sich selbst als diese berühmte historische Figur kleidet und damit versucht, Riel als einzige Métis-Ikone in der kanadischen Mainstream-Kultur durchzusetzen. Gleichzeitig macht sie auf die fehlende Repräsentation von Métis-Frauen im Allgemeinen aufmerksam, so wie auch viele weitere Künstler mehr Repräsentation indigener Frauen fordern. In Ihrem Werk *Renaissance* bietet Caroline Monnet ein kraftvolles Porträt 6 indigener Damen. Diese – allesamt aktive Künstlerinnen und Aktivistinnen – präsentieren sich aufrecht und stolz in ihren edlen Outfits. In ähnlicher Weise zeigt Dayne

Danger's drei Frauen in wunderschönen schwarzen Perlenmasken, in welchen sie trotzig, kraftvoll und unbesiegbar wirken.

Die weit verbreiteten Erzählungen über indigene Völker handeln viel zu oft von Drogenmissbrauch, Gewalt, kriminellen Aktivitäten und Inhaftierungen, was erschwerend dazu beigetragen hat ihr Image als bedrohlich und deviant zu stigmatisieren. Dies ist genau das, was Nicholas und Jerrod Galanin in *Modicum* (2014) verurteilen. Die Arbeit stellt einen unter Dutzenden von Einweg-Kaffeetassen hockenden und aufständigen Polizisten dar, auf denen die Namen von Nicht-Weißen stehen, die von

Jessie Ray Short
Wake Up!, 2016
Video / vidéo
5:58 min

David Garneau, *NooseFist (Métis Flag)*, 2003, Öl auf Leinwand / oil on canvas / huile sur toile, 46 x 61 cm / 18 x 24 in

Strafverfolgungsbeamten in den Vereinigten Staaten getötet wurden. Ein Held für unsere Gemeinschaft zu sein, ist eine schwere Last, denn wenn Sie fallen, hallt der Aufprall durch die ganze Gemeinschaft.

Vielleicht nur ein Grund, weshalb sich viele Künstler lieber fiktionalen Helden zuwenden, denn diese bieten ihnen die Möglichkeit die Erzählung selbst zu kontrollieren. Um sich Ihre eigene Zukunft zu schaffen hat Skawennati so zum Beispiel Charaktere eingesetzt, mit denen eine andere Beziehung zur Geschichte konfiguriert werden kann. Jedoch tragen fiktive Charaktere ebenfalls zu bleibenden Stereotypen bei. Karl Mays weithin bekannter Winnetou zum Beispiel mag in Cowboy-Geschichten als erfrischende Alternative zur vorherrschenden Figur des kriminellen „Indianers“ gesehen werden, bleibt aber thematisch weitgehend problematisch. Dieser Zwiespalt wird in Kent Monkman Diptychon erforscht. So haben Helden beiderseits die Fähigkeit, vorherrschende negative Stereotype aufzulösen und uns gleichzeitig deutlich zu machen, dass jedem Menschen auch das Potenzial für wahre Größe innewohnt. Letztendlich sind Helden doch irgendwie genau wie wir.

p. 20-21 Caroline Monnet
Renaissance (Detail / détail), 2018
foto / photography / photographie
101.5 x 152.5 cm / 40 x 60 in
Auflage von 3 / edition of 3 / édition de 3
Leihgabe / Courtesy / Remerciements :
Arsenal art contemporain Montréal / Galerie Division

Bildnachweis / Photo credit / Crédit photo :
Eric Cinq-Mars
Make up / Maquillage : Amélie Ducharme
Kostüme / Costumes : Swaneige Bertrand.
Mit / Starring / Avec : Alanis Obomsawin, Dominique
Pétin, Swaneige Bertrand, Catherine Boivin, Emilie Monnet,
Caroline Monnet

CONFLICTING HEROES

Text by Michael Patten

In 2014, when I was invited to curate the second edition of the Contemporary Native Art Biennial in Montreal, I chose to explore the theme of storytelling as a lasting and effective method of education for many indigenous cultures. In the stories we tell and in the stories we are told, it is generally the hero who inspires us the most. At times, a hero may allow us to feel compassion for hardships that we may ourselves have never experienced. Or it is the bravery, the fearlessness and the determination of the hero that compels us to defend what we believe in, stand for what seems fair or just and find the strength to rise up to an oppressing power.

For many communities, notably for indigenous peoples, heroes are necessary. Heroic figures are more than models to look up to, they also unite people. North America was built on the obliteration of our peoples; every effort to salvage our cultures is heroic in nature. It is a way of battling the colonizers while honoring our ancestors. It is a way of dealing with our history. Figures like Louis Riel are fertile ground for the stories we have to tell today. He is a conflicting heroic figure who defended the rights of the Métis people as well as the French Canadians of the Canadian Prairies in the late 19th century. In 1869, at Red River, he set up a provisional government to resist the dispossession of Métis land; and in 1885, he led an armed resistance against the Canadian government at Batoche – for which he was hung as a traitor.

Two Métis artists, David Garneau and Jessie Ray Short, reinvestigates this controversial figure in their work. Garneau portrays Riel in a painting inspired by Jacques-Louis David's *Napoleon Crossing the Alps* (1801). The association between Napoleon and Riel underlines the conflicting views of Riel as a historical figure while portraying him as a nationalist symbol. Short's video *Wake Up!* shows the artist dressing herself as the famous historical figure. Her transfiguration works to assert Riel as the only Métis icon in mainstream Canadian culture and draws attention to the lack of representation of Métis women in general. Other artists are also making a claim for indigenous women. In *Renaissance*, Caroline Monnet offers a powerful portrait of indigenous sisterhood. The six women – all of whom are active artists and activists – sit straight and proud in their beautiful attires. Similarly, Dayna Danger shows three women in beautifully beaded black masks. They look defiant, powerful, and undefeatable.

Today, the stories that circulate about indigenous peoples are far too often those of drug abuse, violence, criminal activity and incarceration, which have contributed to normalize the image of indigenous peoples as menacing and deviant. This is precisely what Nicholas and Jerrod Galanin condemn with *Modicum* (2014), showing a member of the riot police crouched under dozens of disposable coffee cups on which are written the names of non-white people killed by law

enforcement officers in the United States. To be a hero for our community is a heavy burden. If you fall, the impact resonates through the whole community.

Perhaps that is why many artists are turning to fictional heroes. It offers them the ability to control the narrative. Skawennati has used her characters to imagine new futures in which a different relationship to history can be configured. But fictional characters also contribute to lasting stereotypes. Karl May's widely famous *Winnetou* may be seen as a refreshing alternative to the prevailing figure of the criminal 'indian' in cowboy stories, but still remains largely problematic. This is a dichotomy explored in Kent Monkman's diptych. Ultimately, heroes have the capacity to dispel prevalent negative stereotypes to reveal that the potential for greatness is inherent in any human being. In fact, heroes are just like us.

p. 24 Dayna Danger
Gi zhaa goo tha mik, Georgia, 2016
Foto / photography / photographie
74 x 57 cm / 29 x 22.5 in
Auflage von 3 / edition of 3 / édition de 3
Leihgabe / Courtesy / Remerciements : PDA Projects

p. 25 Dayna Danger
Gi zhaa goo tha mik, Adrienne, 2016
Foto / photography / photographie
74 x 57 cm / 29 x 22.5 in
Auflage von 3 / edition of 3 / édition de 3
Leihgabe / Courtesy / Remerciements : PDA Projects

Gi zhaa goo tha mik

Gi zhaa goo tha mik

CONFLICTING HEROES

Texte par Michael Patten
Traduit par Suzanne Viot

En 2014, j'ai été invité en tant que commissaire à réaliser la seconde édition de la Biennale d'art contemporain autochtone à Montréal et j'ai choisi d'explorer le thème du récit, comme méthode durable et efficace de transmission des savoirs pour beaucoup de cultures autochtones. Dans les récits que nous racontons, et dans ceux qui nous sont contés, c'est généralement le héros qui nous inspire le plus. Par moments, il peut arriver que nous ressentions grâce à lui de la compassion pour des épreuves que nous n'aurons probablement jamais à traverser. Ou alors c'est la bravoure, le courage et la détermination du héros qui nous encouragent à défendre ce en quoi nous croyons, à nous engager pour ce qui nous semble juste ou équitable et à trouver la force de nous lever contre un pouvoir répressif.

Pour beaucoup de communautés, en particulier pour les peuples des Premières Nations d'Amérique, les héros sont indispensables. Les figures héroïques ne sont pas seulement des exemples à suivre, ils fédèrent aussi les gens. L'Amérique du Nord s'est construite sur l'anéantissement de nos peuples, ainsi, tout effort pour sauver nos cultures est héroïque en soi. C'est une manière de lutter contre la colonisation tout en honorant nos ancêtres. C'est une manière de faire face à notre histoire. Les figures telles que Louis Riel sont un terrain fertile pour les histoires que nous avons à raconter à l'heure actuelle. Il fut un héros controversé,

qui a défendu les droits du peuple Métis ainsi que des Canadiens francophones des Prairies à la fin du 19ème siècle. En 1869, à Red River, il a mis en place un gouvernement provisoire pour contrecarrer la spoliation du territoire métis ; et en 1885, il mena une résistance armée contre le gouvernement canadien à Batoche – fait qui lui valut d'être pendu pour trahison.

Deux artistes métis, David Garneau et Jessie Ray Short, revisitent cette figure controversée dans leurs œuvres. Garneau livre un portrait de Riel dans une peinture inspirée du *Bonaparte franchissant le Grand-Saint-Bernard* de Jacques-Louis David (1801). L'association de Napoléon et Riel souligne les points de vue divergents qui entourent Riel en tant que figure historique, tout en le présentant comme un symbole nationaliste. La vidéo de Short intitulée *Wake up!* montre l'artiste s'habillant à la manière du célèbre personnage historique. Sa transfiguration met en exergue le fait que Riel est le seul personnage métis connu des Canadiens et attire l'attention sur le manque de représentation des femmes métis de manière générale. D'autres artistes portent aussi des revendications pour les femmes autochtones. Dans *Renaissance*, Caroline Monnet offre un portrait puissant de la sororité autochtone. Six femmes – qui sont toutes des activistes et des artistes – se tiennent fièrement assises ou debout dans de somptueux atours. De la même façon, Dayna Danger montre trois

femmes arborant des masques magnifiquement brodés de perles. Elles paraissent provocantes, puissantes et infailibles.

Aujourd'hui les récits qui circulent sur les peuples autochtones sont bien trop souvent des histoires de drogues, de violence, d'activités criminelles et d'incarcération, ce qui contribue à banaliser une image déviante et menaçante des peuples autochtones. C'est précisément ce que Nicholas et Jerrod Galanin condamnent dans *Modicum* (2014) en montrant un policier anti-émeute recroquevillé sous une pluie de tasses à café jetables, sur lesquelles sont inscrits les noms des personnes non-blanches tuées par les agents de police des États-Unis. Être un héros dans nos communautés se paye d'un lourd tribut. Si l'un tombe, c'est toute la communauté qui est secouée.

C'est peut-être la raison pour laquelle beaucoup d'artistes se tournent vers les héros fictionnels. Cela leur permet d'avoir un contrôle sur la narration. Skawennati utilise ses personnages pour imaginer des futurs dans lesquels une relation différente à l'histoire pourrait être configurée. Mais les personnages fictifs contribuent aussi à entretenir les stéréotypes. Le célèbre Winnetou de Karl May peut être perçu comme une alternative rafraichissante à la figure courante de « l'indien » criminel des histoires de cowboys, mais il reste très problématique. Cette dichotomie est explorée

par Kent Monkman dans son dyptique. Finalement, les héros ont cette capacité de réfuter les stéréotypes négatifs pour révéler la noblesse potentielle inhérente à tout être humain. En fait, les héros sont juste comme nous.

Leonard Getintheacar (Nicholas & Jerrod Galanin, in Zusammenarbeit mit / in collaboration with / en collaboration avec Nep Sidhu)
Modicum, 2014

Einwegkaffeetassen, Aufstands-ausrüstung, Schaufensterpuppe, Namen von nicht-weißen Menschen, die von Strafverfolgungsbeamten in den Vereinigten Staaten außergerichtlich ermordet wurden, Farbe / disposable coffee cups, riot gear, mannequin, names of non-white people killed extra-judicially by law enforcement officers in the United States, paint / tasses à café jetables, engins anti-émeute, mannequin, noms de personnes non-blanches tuées extra-judiciairement par des agents des forces de l'ordre aux États-Unis, peinture
Variable Dimensionen / Variable dimensions / dimensions variables

Leonard Getintheer (Nicholas & Jerrod Galanin,
in Zusammenarbeit mit / in collaboration with / en
collaboration avec Nep Sidhu)
Modicum (Detail / détail), 2014

Natalie Ball
Thriller, 2017
Lederjacke, Stachelschweinfedern /
leather jacket, porcupine quills / veste en
cuir, piquants de porc-épic
66 x 25.4 cm / 26 x 10 in

Skawennati
Face Off, 2010
Machinimagraph from *TimeTraveller™*
Inkjet-Druck / inkjet print / impression jet d'encre
35 x 60 cm / 13.5 x 24 in
Auflage von 3 / Edition of 3 / édition de 3
Leihgabe / Courtesy / Remerciements : ellephant.org

Skawennai
Kateri and Karahkwenhawi, 2011
Machinimagraph from *TimeTraveller™*
Inkjet-Druck / inkjet print / impression jet d'encre
35 x 60 cm / 13.5 x 24 in
Auflage von 3 / Edition of 3 / édition de 3
Leihgabe / Courtesy / Remerciements : ellephant.org

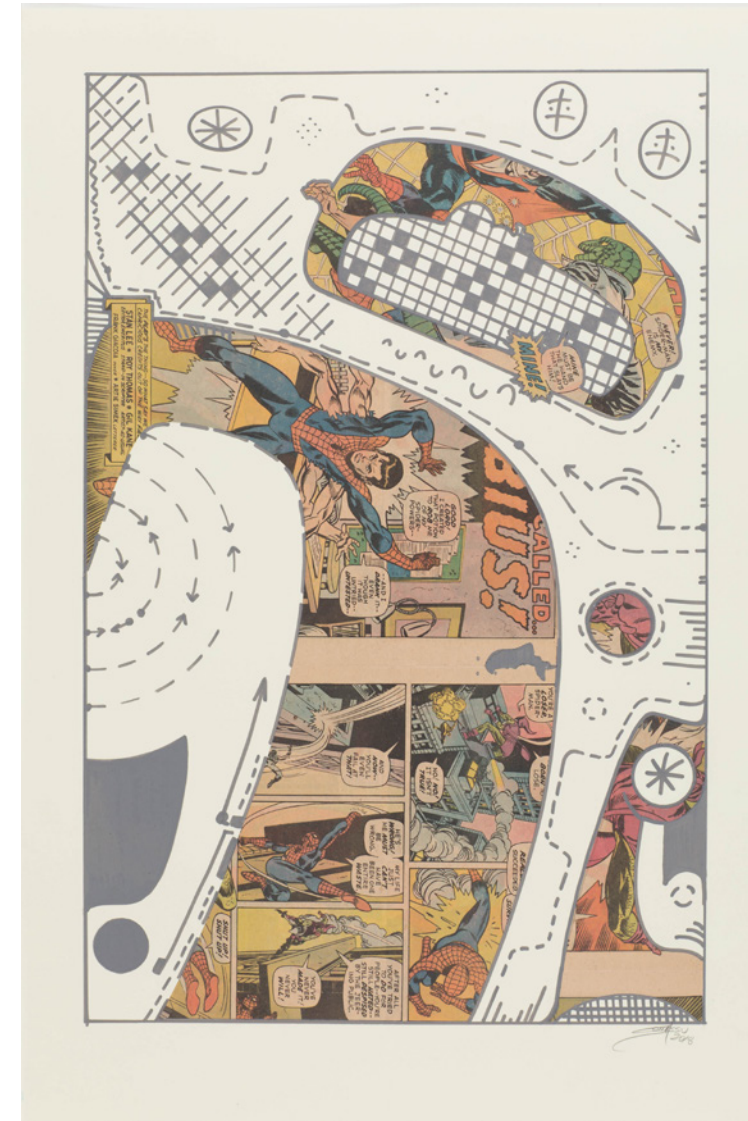

Skawennati
Air Kiss, 2012
Machinimagraph from *TimeTraveller™*
Machinima, 2007-2014
9 episodes, 75:43 min. | 9 épisodes, 75:43 min.
Auflage von 6 / edition of 6 / édition de 6
Leihgabe / Courtesy / Remerciements : ellephant.org

Skawennati
Ceremony, 2012
Machinimagraph from *TimeTraveller™*
Machinima, 2007-2014
9 episodes, 75:43 min. | 9 épisodes, 75:43 min.
Auflage von 6 / edition of 6 / édition de 6
Leihgabe / Courtesy / Remerciements : ellephant.org

Sonny Assu
*The Treasury Edition:
 Spidey Spectacular #1*, 2018
 Akrylfarbe, Marvel Comic-Seite auf
 Hadernpapier / acrylic, Marvel comic
 page on rag paper / acrylique, page de
 bande dessinée Marvel sur papier chiffon
 51.5 x 76 cm / 20.25 x 30 in

Sonny Assu
*The Treasury Edition:
 Spidey Spectacular #2*, 2018
 Akrylfarbe, Marvel Comic-Seite auf
 Hadernpapier / acrylic, Marvel comic
 page on rag paper /
 acrylique, page de bande dessinée Marvel
 sur papier chiffon
 51.5 x 76 cm / 20.25 x 30 in

Sonny Assu
*The Treasury Edition:
 Spidey Spectacular #3*, 2018
 Akrylfarbe, Marvel Comic-Seite auf
 Hadernpapier / acrylic, Marvel comic
 page on rag paper / acrylique, page de
 bande dessinée Marvel sur papier chiffon
 51,5 x 76 cm / 20.25 x 30 in

p. 39 David Garneau
Casino (therapeutic) Quilt, 2012
 Öl auf Leinwand / oil on canvas /
 huile sur toile
 183 x 152.5 cm / 72 x 60 in

David Garneau
Starlight Tour, 2008
 Öl auf Leinwand / oil on canvas / huile sur toile
 122 x 153 cm / 48 x 60 in

BIOGRAFIEN / BIOGRAPHIES

Sonny Assu

b. 1975, Richmond, BC, Canada

Sonny Assu (Ligwilda'xw Kwakwaka'wakw Nations) was raised in North Delta, BC, over 250 km away from his ancestral home on Vancouver Island. Having been raised as your everyday average suburbanite, it wasn't until he was eight years old that he discovered his Ligwilda'xw Kwakwaka'wakw heritage. Later in life, this discovery would be the conceptual focal point of his contemporary art practice.

His practice is diverse, exploring multiple mediums and materials to negotiate Western and Kwakwaka'wakw principles of art making. His work often explores his family history as a way to shed light on Canada's hidden history and treatment of the First People.

Assu received his BFA from the Emily Carr University in 2002 and his MFA from Concordia University in 2017. He has been awarded the Emily Carr University's distinguished alumni award (2006), the BC Creative Achievement Award in First Nations Art (2011), and is a 2017 Laureate for the REVEAL – Indigenous Art Awards. He currently resides in unceded Ligwilda'xw territory (Campbell River, BC).

Natalie Ball

b. 1980, Portland, Oregon, United States

Natalie Ball was born and raised in Portland, Oregon. She has a bachelor's degree with a double major in Ethnic Studies and Art from the University of Oregon. She furthered her education in New Zealand at Massey University, where she attained her master's degree in Maori Visual Arts, with a focus on Indigenous contemporary arts. Ball then relocated to her ancestral homelands to raise her three children. Her installations and performative art have been shown nationally and internationally, including at Te Manawa Museum, New Zealand; Out of Sight 2016, WA; Portland 2016 Biennial; Open Engagement 2016, CA; Portland Art Museum; Nerman Museum, KS; IAIA MoCNA, NM; and Hallie Ford Museum of Art, OR. Natalie graduated with her MFA in Painting from Yale School of Art in 2018.

BIOGRAFIEN / BIOGRAPHIES

Dayna Danger

b. 1987, Winnipeg, Manitoba, Canada

Dayna Danger is a 2Spirit / Queer, Métis / Sauteaux / Polish visual artist raised in so-called Winnipeg, MB. Using photography, sculpture, performance and video, Dayna Danger's practice questions the line between empowerment and objectification by claiming space with her larger-than-life scale work. Danger's current use of BDSM and beading leather fetish masks explores the complicated dynamics of sexuality, gender, and power in a consensual and feminist manner. Danger is currently based in Tio'tia:ke.

Danger holds an MFA in Photography from Concordia University, and has exhibited her work in Santa Fe, Winnipeg, Ottawa, Montreal, Peterborough, North Bay, Vancouver, Edmonton and Banff. Danger currently serves as a board member for the Aboriginal Curatorial Collective (ACC/CCA).

David Garneau

b. 1962, Edmonton, Alberta, Canada

David Garneau (Métis) is Professor of Visual Arts at the University of Regina. His practice includes painting, curation, and critical writing. He recently co-curated, with Kathleen Ash Milby, Transformer: Native Art in Light and Sound, National Museum of the American Indian, New York; Moving Forward, Never Forgetting, with Michelle LaVallee, an exhibition concerning the legacies of Indian Residential Schools, other forms of aggressive assimilation, and (re)conciliation, at the Mackenzie Art Gallery in Regina; and With Secrecy and Despatch, with Tess Allas, an international exhibition about massacres of Indigenous people, and memorialization, for the Campbelltown Art Centre, Sydney, Australia. Garneau has recently given keynote talks in Australia, New Zealand, the United States, and throughout Canada. He is part of a five-year SSHRC-funded curatorial research project, "Creative Conciliation", and is working on a public art project in Edmonton. His paintings are in numerous public and private collections.

BIOGRAFIEN / BIOGRAPHIES

Leonard Getintheocar (Nicholas & Jerrod Galanin)

Nicholas Galanin
b. 1979, Sitka, Alaska

Nicholas Galanin's work offers perspective rooted in connection to land and an intentionally broad engagement with contemporary culture. For over a decade, Galanin has been embedding incisive observation into his work, investigating and expanding intersections of culture and concept in form, image and sound. Galanin's works embody critical thought. They are vessels of knowledge, culture and technology – inherently political, generous, unflinching, and poetic.

Galanin apprenticed with master carvers and jewelers, earning his BFA in Jewelry Design at London Guildhall University, and his MFA in Indigenous Visual Arts at Massey University in New Zealand. He lives and works with his family in Sitka, Alaska.

Jerrod Galanin

b. Sitka, Alaska

Jerrod Galanin is a Tlingit/Unangan artist from Sitka, Alaska. Specializing in silver and copper engraving and jewelry design, Jerrod also works in a variety of mediums, including paint, fur and fish skin, photography and installation sculpture.

Jerrod is a recipient of the 2014 Rasmuson Foundation Individual Artist Award and is part of the collaborative duo, Leonard Getintheocar, with his brother, Nicholas Galanin. Jerrod's work can be found in galleries across Alaska and the Pacific Northwest.

Nep Sidhu

b. 1978, Maidenhead, United Kingdom

Nep Sidhu's art practice resides along a continuum comprising conceptual and technical components originating from ancestry, with relevance for the present. His sculptural practice combines language, light-baring materials, and incantation, thus creating a third space that unifies endless parallels and possibilities. This work is informed by the interplay of script, textile, the poetic wave of architecture, and an affinity for community.

BIOGRAFIEN / BIOGRAPHIES

Kent Monkman

b. 1965, St. Mary's, Ontario, Canada

Kent Monkman is a Canadian artist of Cree ancestry who works with a variety of mediums, including painting, film/video, performance, and installation. He has had solo exhibitions in numerous Canadian museums including the Montreal Museum of Fine Art, the Museum of Contemporary Canadian Art in Toronto, the Winnipeg Art Gallery, and the Art Gallery of Hamilton. He has participated in various international group exhibitions including: *The American West*, at Compton Verney, in Warwickshire, England, *Remember Humanity at Witte de With*, Rotterdam, the 2010 Sydney Biennale, and *Oh Canada!*, MASS MOCA. The Musée d'art contemporain de Rochechouart in France presented his first solo Museum exhibition in Europe in 2014. Kent has worked for the last two years on *Shame and Prejudice: A Story of Resilience* a major 9 venue touring exhibition which started at the University of Toronto Art Museum. His exhibition *Beauty and the Beast* inaugurated the new Canadian Cultural Centre in Paris in May 2018 and on view until September. His work is represented in numerous public and private collections.

Caroline Monnet

b. 1985, Ottawa, Ontario, Canada

Caroline Monnet is a multidisciplinary artist based in Montreal. She studied Sociology and Communication at the University of Ottawa (CAN) and the University of Granada (SP) before pursuing a career in visual arts and film. Her short films have screened at numerous festivals including the Toronto International Film Festival, Sundance Film Festival, Palm Springs, and Les Rencontres Internationales Paris/Berlin/Madrid. She is currently developing her first feature film, selected for the Festival de Cannes Cinéfondation residency in Paris. Recent solo exhibitions include AXENÉO7 (Gatineau), Galerie du Nouvel Ontario (Sudbury) and the Walter Phillips Gallery (Banff).

BIOGRAFIEN / BIOGRAPHIES

Jessie Ray Short

b. 1980, Edmonton, Alberta, Canada

Jessie Ray Short is an artist, filmmaker and independent curator whose cross-disciplinary practice involves memory, visual culture and Métis history. In the past ten years she has exhibited work nationally and internationally at venues including The Banff Centre for the Arts, M:ST Performative Arts Festival, Calgary AB, and at the Wairoa Māori Film Festival in Wairoa, Aotearoa (NZ). Jessie Ray has been the recipient of several grants from the Canada Council for the Arts, Ontario Arts Council and the Alberta Foundation for the Arts. She has worked for the Ociciwan Contemporary Art Collective, based in Edmonton, AB, and currently works as a program coordinator for TRUCK Contemporary Art in Calgary, AB. Jessie Ray holds an MA degree from Brock University with a focus on contemporary Métis visual culture.

Skawennati

b. Kahnawà:ke Mohawk Territory, Quebec, Canada

Skawennati makes art that addresses history, the future, and change. Her new media projects are included in both public and private collections and have been presented in major exhibitions such as *Uchronia | What If?* in the HyperPavilion at the 57th Venice Biennale; *On Desire* at the B3 Biennale of the Moving Image in Frankfurt, Germany; *Now? NOW!* at Denver's Biennial of the Americas; and *Looking Forward (L'Avenir)* at the Montreal Biennale.

Skawennati holds a BFA from Concordia University in Montreal, where she is based. She is Co-Director of Aboriginal Territories in Cyberspace (AbTeC), a research network of artists and academics who investigate and create Indigenous virtual environments. Their Skins workshops in Aboriginal Storytelling and Experimental Digital Media are aimed at empowering youth. In 2015 AbTeC launched IIF, the Initiative for Indigenous Futures.

NO MORE HEROES

OLI SORENSON | PROJECTION AND ARTIST TALK
August 17, 2018, 7 p.m. & August 18, 2018, 5 p.m.

In parallel to the 10th Berlin Biennial's titled *We Don't Need Another Hero*, Art Mûr Berlin is happy to present a special presentation of *No More Heroes* by Canadian artist Oli Sorenson along with an artist talk on August 17 and August 18, 2018. With *No More Heroes*, Oli Sorenson makes a comment on Hollywood's obsession with heroic figures by re-editing mainstream movies to cut out every frame in which the main character was seen or heard. On viewing the remaining footage that Sorenson put back together, the supporting characters are now perceived as main protagonists and a new story is emerges from the patched up dialogues. What were once canonical story-lined feature shows now becomes a series of experimental short film.

Hessische Str. 9, 10115 Berlin, +49 30 49 958 119. www.artmur.com

Art
Mûr
MONTRÉAL
BERLIN

DANK / REMERCIEMENTS / THANK YOU

Conseil des Arts
du Canada

Canada Council
for the Arts

SODEC

Québec

Québec

CONSEIL
DES ARTS
DE MONTRÉAL

Embassy of Canada

A photograph of two women embracing. The woman on the left has her skin covered in intricate, light-colored body paint or clay designs. She has long, dark hair. The woman on the right has long, dark hair and is wearing a dark top. They are both looking down and smiling slightly. The background is a dark, solid color.

BACA

NÍCHIWAMISKWÉM | NIMIDET | MA SŒUR | MY SISTER

GUEST CURATORS: NIKI LITTLE AND BECCA TAYLOR

MAY 3 - DECEMBER 20, 2018

Canada: La Guilde | Art Mûr | Musée des beaux-arts de Sherbrooke

Stewart Hall Art Gallery | Art Gallery of Mississauga

www.baca.ca