

Mémoire fondamentale. Les sculptures de David Ruben Piqtoukun

Commanditaire : Canadian North

Depuis 1972, le sculpteur David Ruben Piqtoukun travaille la pierre, le métal, le bois et l'os afin de partager des histoires inspirées des connaissances traditionnelles inuites. Il combine souvent ces différents matériaux de manière complexe afin de préserver et mettre en valeur visuellement ces récits transmis de génération en génération. Bien que la formation traditionnelle de Piqtoukun ait été interrompue par son expérience dans les pensionnats, il poursuit son travail de mémoire fondamentale dans chacune de ses sculptures. Cette exposition rassemble des œuvres récentes de Piqtoukun, qui mettent en évidence son inventivité matérielle et sa vision narrative. Ces œuvres magnifiques traduisent le côté précaire, brut et émotionnel de notre existence. Fort de 50 ans de pratique, Piqtoukun s'est vu octroyer, en 2022, le Prix du Gouverneur général pour les arts visuels et médiatiques en reconnaissance de son innovation et son leadership. Né à Paulatuk dans les Territoires du Nord-Ouest, aujourd'hui la région désignée des Inuvialuit, Piqtoukun vit actuellement dans le sud de l'Ontario.

Chaman

1986

Pierre brésilienne brune, bois de cerf, fourrure, bois, ivoire et incrustations de pierre rouge de l'Arizona

Don de Samuel et Esther Sarick, 1989

Masque

Vers 1980

Pierre et métal peint

Collection privée

La fonte mondiale

2021

Pierre à savon brésilienne et base en bois

Avec l'aimable autorisation de l'artiste

En vitrine:

La reine Élisabeth

Vers 1998

Stéatite, albâtre, catlinite (pierre à pipe) et tendon

Collection privée

Le voyage du chaman sur la lune

1996

Pierre à savon brésilienne, albâtre italien, pyrophyllite africaine et pièces d'ordinateur de bureau

Don de Samuel et Esther Sarick, 2001

Dans une version de l'ère numérique d'une histoire intemporelle, David Ruben Piqtoukun fait allusion à la capacité d'un chaman à se rendre sur la lune au moyen d'un ordinateur de bureau.

Apparaissant sous la forme d'un oiseau scrutant l'espace vide où se trouvait autrefois un écran, le chaman s'apprête à s'envoler vers la face cachée de la lune.

Chaman en vol

2000

Pierre et bois

Collection privée

Atterrissage forcé du chaman

2001

Pierre et os

Collection privée

CHAMAN EN VOL et ATERRISSAGE FORCÉ DU CHAMAN

Dans la spiritualité inuite, les chamans servent d'intermédiaires entre notre monde et le monde des esprits. La mer, la terre et le ciel sont peuplés d'esprits, certains attentionnés, d'autres espiègles et d'autres, plus hostiles. Pour accomplir cette tâche importante, les chamans possèdent un vaste éventail de compétences surnaturelles, notamment la capacité de retrouver Sedna, qui vit sous la mer, ou d'aller sur la lune. Ils sont également connus pour savoir voler, soit par projection astrale, soit en utilisant leurs pouvoirs magiques pour se transformer en animaux ailés, comme le faucon, le hibou et le corbeau. Dans *Chaman en vol et Atterrissage forcé du chaman*, Piqtoukun fait une allusion ludique à ce pouvoir chamanique de voler, mais ici par avion.

W3-1119 (Particule d'astéroïde)

2022

Albâtre italien et base en marbre

Avec l'aimable autorisation de l'artiste

La voilà qui souffle !

2021

Mâchoire de baleine bleue, acier et peinture acrylique

Avec l'aimable autorisation de l'artiste

Cette sculpture géante recouverte d'une couche de peinture brillante est réalisée à partir d'une mâchoire de baleine bleue. Elle fait référence à une expression courante utilisée par les baleiniers et le public en général lorsqu'une baleine sort de l'eau. L'œuvre est également un commentaire sur le bien-être actuel des baleines et des nombreuses espèces menacées d'extinction. Elle traduit l'espoir que l'expression « La voilà qui souffle ! » ne sera jamais clamée pour la toute dernière fois.

Le soleil, l'étoile, la lune et l'univers

2022

Albâtre mexicain et base métallique

Avec l'aimable autorisation de l'artiste

Masque

1983

Pierre grise, poils d'animaux et tendon

Don de Samuel et Esther Sarick, 1989

En vitrine:

Forme mystérieuse

Vers 1980

Pierre, poils d'animaux et bois de cerf

Collection privée

Figure volante

1985

Pierre verte, bois de cerf, bronze et incrustations de pierre rouge de l'Arizona

Don de Samuel et Esther Sarick, 1989

Fort

2011

Opale africaine, bois de cerf et cordes de guitare

Avec l'aimable autorisation de l'artiste

Bébé brontosau

2022

Côte de baleine bleue et supports en acier

Avec l'aimable autorisation de l'artiste

Long, élégant et s'habituant à ses toutes nouvelles pattes, ce bébé brontosau qui vient de naître voit le monde pour la première fois. Son petit visage sculpté dans une côte de baleine

bleue rappelle que ces grands animaux ont jadis parcouru la Terre.

Échapper à la lune

2020

Bois, métal, pierre à savon brésilienne, albâtre italien, pierre rouge de l'Arizona, catlinite noire et tendon

Collection du Dr A. B. Kliefoth III

En vitrine:

La naissance de Sedna

2022

Pierre à savon brésilienne et pierre rouge de l'Arizona

Avec l'aimable autorisation de l'artiste

Rêve du passé d'un chaman

2022

Pierre à savon brésilienne

Avec l'aimable autorisation de l'artiste

Le corbeau dérobe la lune

2022

Pierre à savon brésilienne, albâtre italien, pierre rouge de l'Arizona

Avec l'aimable autorisation de l'artiste

Âmes perdues dans la ville

1996

Marbre ontarien, pierre à savon brésilienne et pyrophyllite africaine

Don de Samuel et Esther Sarick, 2001

Errant parmi les gratte-ciel, ces âmes perdues tentent de se frayer un chemin dans la grande ville. Pour les nombreux Inuits qui s'établissent dans le sud du Canada plutôt que dans l'Arctique, l'adaptation à la vie urbaine présente à la fois des défis et des opportunités, et parfois le sentiment d'être perdu dans un nouvel environnement.

Homme-ours avec tambour

2018

Bronze

Avec l'aimable autorisation de l'artiste

Chanman protégeant la perle de la sagesse

2015

Pierre à savon brésilienne, bois de caribou et albâtre

Avec l'aimable autorisation de l'artiste

Au mur:

Masque d'esprit-poisson

2022

Cèdre et clous

Avec l'aimable autorisation de l'artiste

Masque de chaman borgne

2016

Cèdre, clous et pierre rouge de l'Arizona

Avec l'aimable autorisation de l'artiste

Le corbeau dérobe la lune

2021

Pierre à savon brésilienne et cadre en acier

Avec l'aimable autorisation de l'artiste

LE CORBEAU DÉROBE LA LUNE

Dans cette sculpture, un chaman apparaît à la fois sous les traits d'un humain et d'un oiseau, des morceaux de lune dans son bec. Piqtoukun raconte l'histoire d'un chaman qui n'était pas respecté par les membres de sa communauté parce qu'ils ne croyaient pas en ses pouvoirs. Pour faire ses preuves, il leur a dit qu'il volerait la lune et la leur ramènerait. Il leur a donc demandé de le recouvrir de pierres et de neige, et a utilisé ses pouvoirs pour s'emparer de la lune. Le monde est ensuite tombé dans la noirceur, et plus personne ne pouvait chasser ou pêcher. Après s'être assuré qu'on ne doutait plus de ses pouvoirs, il a libéré la lune qui a retrouvé sa place dans le ciel. Sa communauté lui a alors offert des cadeaux, dont un nouveau *qamutik* (traîneau), comme quoi tout a un prix.

En vitrine:

Chaman revenant de la lune

2002

Pierre à savon brésilienne, albâtre italien et perle de pierre noire

Collection d'Elizabeth McLean

Sedna

1994

Pierre à savon brésilienne marbrée grise, incrustations d'albâtre et pyrophyllite africaine

Don de Samuel et Esther Sarick, 2001

Chaman tenant un bola

1983

Pierre à savon brésilienne brune, pierre blanche, tendon et pierre marbrée brun-vert

Don de Samuel et Esther Sarick, 1990

Génération

1995

Pierre à savon brésilienne

Don de Samuel et Esther Sarick, 2001

Inua

1984

Pierre à savon brésilienne grise, ivoire, pierre rouge de l'Arizona, pyrophyllite africaine et incrustations de bois de cerf

Don de Samuel et Esther Sarick, 1996

Inua, la force spirituelle qui imprègne toutes choses, est représentée ici sous forme de masques et d'animaux. Selon la conception du monde des Inuits, les êtres humains font partie d'un écosystème spirituel complexe et interconnecté, fondé sur la réciprocité et l'observation attentive des lois spirituelles. La

composition de cette œuvre, où les esprits dépendent tous les uns des autres, est une illustration de cet équilibre.

Ours

1982

Pierre blanche

Collection privée

Le peuple du soleil de minuit

2017

Pierre à savon brésilienne, perle de pierre noire, pierre rouge de l'Arizona et cadre en acier

Avec l'aimable autorisation de l'artiste

Chaman

1989

Pierre brésilienne brune, bois de caribou, pierre rouge de l'Arizona et incrustations de pierre blanche

Don de Samuel et Esther Sarick, 1996

Transformation du chaman en bœuf musqué

2010

Pierre à savon brésilienne, bois de cerf et fourrure d'ours polaire

Collection privée

Survivants de l'ère glaciaire et aujourd'hui présents dans tout le monde circumpolaire, les bœufs musqués vivent aux côtés des Inuits depuis de nombreuses générations. Ici, nous voyons un chaman en partie humain, en partie bœuf musqué. Une longue barbe blanche en fourrure d'ours polaire pousse sur son menton, tandis que des cornes sculptées dans du bois de cerf poussent sur un visage encore humain.

Le partage de la viande

1996

Pierre à savon brésilienne

Don de Samuel et Esther Sarick, 2001

La prise de viande fraîche est une affaire de famille, et souvent un effort communautaire. Ici, un ulu – couteau en demi-lune généralement utilisé par les femmes – est bien logé dans un morceau de viande, comme si sa propriétaire l'avait posé momentanément en cours de processus. Il est rare que le partage de la viande se fasse sur une table ou un comptoir, et il est très probable que cet animal soit dépecé sur le sol, en présence de la famille.

Chien à la queue en forme d'humain

1983

Pierre brésilienne verte et incrustations de pierre rouge de l'Arizona

Don de Samuel et Esther Sarick, 1989

Ours en colère

2022

Pierre à savon brésilienne, perle de pierre noire et pierre rouge de l'Arizona

Collection de Pamela J. Bell-Kurlowicz

Homme-poisson des fonds marins

2019

Pierre à savon brésilienne, perle de pierre noire et pierre rouge de l'Arizona

Avec l'aimable autorisation de l'artiste

Beaucoup d'enfants

2021

Pierre à savon brésilienne et pierre rouge de l'Arizona

Avec l'aimable autorisation de l'artiste

En vitrine:

L'homme qui marche avec l'ours (ne craint personne, n'a pas d'ennemis)

2022

Pierre à savon brésilienne

Avec l'aimable autorisation de l'artiste

Chaman aveugle

2022

Pierre à savon brésilienne et bois

Collection du Dr A. B. Kliefoth III

Offrande de l'esprit-oiseau

2010

Pierre à savon brésilienne

Collection de Jim McCloskey

Hooluaq

2020

Pierre à savon brésilienne

Collection de Steven Gibson

Gros poisson

1989

Pierre à savon brésilienne

Collection de Jim McCloskey

Chaman et oiseau du printemps

2022

Pierre à savon brésilienne et perle de pierre noire

Avec l'aimable autorisation de l'artiste