

Perlage à travers le temps, l'espace et la science

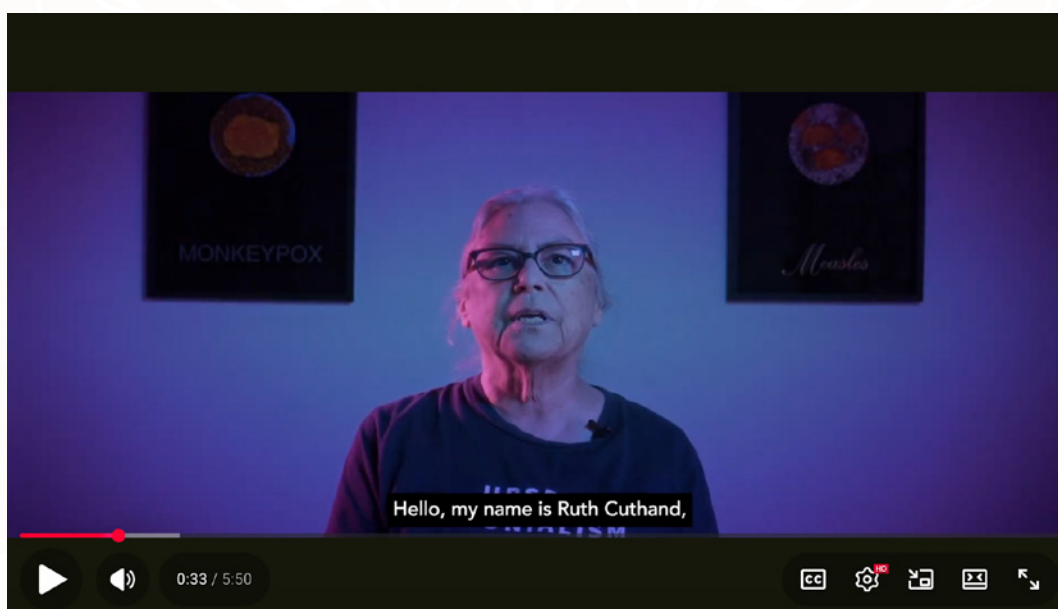
RUTH CUTHAND

Années suggérées :
7e à la 12^e

Thèmes : Les réseaux commerciaux autochtones, la résistance culturelle, l'impact des maladies et le perlage en tant qu'art historique et vivant.

Introduction

Cette leçon présente une vidéo de Ruth Cuthand, une artiste crie des Plaines, territoire visé par le traité n° 6 en Saskatchewan. Dans la vidéo, nous voyons que le perlage de Ruth est plus qu'un art – son travail nous incite à voir le perlage non seulement comme une belle chose, mais aussi comme un puissant langage de résistance et de survie. Elle explique comment son lien avec la nature l'aide à trouver l'inspiration et comment la pratique du perlage est passée d'un artisanat historique à une forme puissante d'art contemporain. À travers ses œuvres, Ruth explore les liens complexes entre le perlage, l'histoire coloniale et les identités autochtones. Ses pièces perlées, inspirées d'images microscopiques de virus introduits par les colons européens lors de la traite des fourrures, remettent en question les récits coloniaux et attirent l'attention sur l'impact dévastateur de ces virus sur les communautés autochtones. Le parcours artistique de Ruth est profondément lié aux formes d'art autochtones contemporaines et traditionnelles. Elle souligne l'importance de l'expérimentation dans l'art, encourageant les jeunes artistes à explorer et à créer sans craindre l'échec.

Perlage à travers le temps, l'espace et la science

Renseignements de base

Qui est Ruth Cuthand?

Ruth Cuthand est une Crie des plaines et a des ancêtres écossais et irlandais; elle est membre de la Première Nation de Little Pine, dans le territoire visé par le traité n° 6 (Saskatchewan). Ruth Cuthand est connue pour ses représentations en perles de maladies microscopiques (comme la variole, la grippe, la tuberculose, la COVID-19). Son travail porte sur la violence coloniale, les disparités en matière de santé et l'expression de la vérité par le biais du perlage.

Histoire du perlage dans les communautés autochtones

Les communautés autochtones d'Amérique du Nord ont toujours utilisé le perlage comme moyen de communication. Les premières perles et les premiers matériaux décoratifs étaient fabriqués à partir de piquants de porc-épic (en particulier chez les nations des Plaines et des Bois), de coquillages, comme le wampum (régions de l'Atlantique, Haudenosaunee, Wabanaki), d'os, de bois de cervidés, de pierres, de griffes et de dents d'animaux, de graines, de pignons de pin et d'ivoire (régions de l'Arctique).

Les créations en perles ont une signification culturelle, représentant la famille, la nation, le clan, les croyances spirituelles et les relations avec la terre. Le perlage a été utilisé dans les cérémonies, les contes et la diplomatie. Les commerçants européens ont introduit des perles de verre dans le cadre d'échanges de fourrures et d'autres ressources. Les populations autochtones ont adapté ces nouveaux matériaux aux modèles traditionnels. Le perlage est devenu plus complexe et plus répandu, en particulier dans la région des Grands Lacs (compositions florales ojibwées, métisses et cries), chez les nations des Plaines (motifs géométriques et symboliques) et sur la côte nord-ouest (perlage intégré dans les robes et les coiffes tissées).

À l'époque des pensionnats, lorsque les politiques d'assimilation forcée étaient à leur apogée, les pratiques culturelles telles que la confection de tenues avec perlage pour les cérémonies étaient interdites ou découragées. De nombreux Autochtones ont été punis pour avoir pratiqué des arts culturels. Malgré les tentatives de suppression, l'art du perlage, comme de nombreuses pratiques culturelles, a survécu et a été maintenu en vie par les femmes, les grands-mères et les chefs de communauté.

Pendant les périodes de répression culturelle, le perlage est devenu un symbole d'identité et de résistance. Même lorsque les communautés ont souffert, le perlage et les **ceintures d'histoires (comme le wampum)** ont permis d'enregistrer la mémoire et de maintenir les traditions vivantes.

Aujourd'hui, le perlage est une forme d'art vivante, créée et utilisée à des fins très diverses, qu'il s'agisse d'insignes, de bijoux ou d'activités militantes. Les artistes autochtones utilisent le perlage pour revitaliser les traditions dans les cérémonies, exprimer des messages politiques et associer une forme d'art traditionnelle à un style moderne par le biais de la mode, des vêtements de ville, de la sculpture et des médias numériques. Le perlage n'est **pas seulement historique** – c'est une **forme d'art en plein essor** aujourd'hui. De nombreux artistes autochtones utilisent le perlage pour explorer **l'identité, la résistance, la guérison** et même des **enjeux sociaux** (comme les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées [FFADA], le climat et la souveraineté).

Perlage à travers le temps, l'espace et la science

Concepts clés pour les enseignants

Perlage = Connaissances

Le perlage enseigne la patience, l'équilibre et l'attention. De nombreux dessins sont de nature mathématique.

Perlage = Langue

De nombreux motifs et formes sont des histoires visuelles. Dans certaines langues, les termes relatifs au perlage reflètent le mouvement, le son et la nature.

Perlage = Résilience

Malgré la colonisation, l'art du perlage a été préservé et transmis, jouant aujourd'hui un rôle majeur dans la résurgence culturelle.

Perlage = Diversité

Les styles varient d'une nation à l'autre – floral, géométrique, coquillage, décoration de piquants de porc-épic. Il n'y a pas un seul style « correct », et de nombreux styles sont partagés et adoptés par d'autres nations.

Maladies et peuples autochtones en Amérique du Nord

Au moment du contact avec les Européens, des maladies telles que la variole et la grippe ont été introduites et ont dévasté les populations autochtones. Les routes commerciales ont involontairement transporté les maladies loin à l'intérieur des terres, souvent avant les colons, perturbant l'art, la langue et le partage des connaissances.

Avant le contact avec les Européens, les peuples autochtones avaient des pratiques sanitaires bien développées, étroitement liées à la terre, aux plantes et aux connaissances spirituelles. Les nations utilisaient des plantes médicinales, des cérémonies de guérison et des systèmes de soins communautaires. Les maladies chroniques telles que le cancer, le diabète et les maladies cardiaques étaient pratiquement inexistantes dans de nombreuses communautés. Les maladies infectieuses existaient (p. ex. la tuberculose dans certaines régions), mais les maladies épidémiques étaient rares en raison de la structure de la population (groupes plus petits et mobiles) et d'une exposition limitée.

Dans certains cas, les colons européens ont intentionnellement utilisé les maladies pour affaiblir la résistance des Autochtones. Exemple : Fort Pitt, 1763 (guerre de Pontiac) – Les forces britanniques ont donné des couvertures infectées par la variole aux chefs autochtones (documenté dans les lettres du général Jeffrey Amherst). Cet acte est aujourd'hui reconnu comme une guerre biologique.

Perlage à travers le temps, l'espace et la science

Préparation de l'environnement :

Connaissez-vous et connaissez vos élèves :

Les conséquences de la colonisation sur les peuples autochtones sont historiques, intergénérationnelles et permanentes. Il est important de prendre soin de soi pendant le processus de désapprentissage, de réapprentissage et d'apprentissage. Portez attention à vos élèves et aux liens directs qu'ils peuvent avoir avec ces sujets sensibles. L'apprentissage de sujets sensibles peut avoir des conséquences sur les plans émotif, mental et physique. Il faut être capable de gérer ses sentiments tout en trouvant des moyens bienveillants de rétablir l'équilibre en soi. Préparez-vous à des réactions émotives, particulièrement si les élèves ont des origines autochtones ou des liens avec la communauté.

Construire la base :

Il faut du temps pour acquérir et développer des connaissances sur les peuples autochtones. La plupart des Canadiens et Canadiennes ont reçu un enseignement unilatéral sur les relations entre le Canada et les peuples autochtones. Ce manque d'information exacte et authentique a fait en sorte que les Canadiens croient à des idées fausses et à des stéréotypes sur les peuples autochtones et ne comprennent pas pleinement leur riche histoire et leurs contributions à ce pays.

Considérer la perspective autochtone :

- Apprenez à connaître les peuples autochtones sur le territoire desquels se trouve votre école (quelles sont les communautés et nations présentes dans votre région? Quelles sont leurs langues? Quelles sont les relations entre votre école et ces communautés et nations?)
- Rencontrez les peuples autochtones qui connaissent le territoire sur lequel vous vivez.
- Communiquez avec votre conseil scolaire, votre coordonnateur ou consultant autochtone régional ou votre conseiller scolaire autochtone.
- Prenez contact avec les organisations locales des Premières Nations, des Métis et des Inuits pour obtenir des renseignements ou organiser la visite d'un conférencier dans votre classe.
- Communiquez avec le bureau du commissaire aux traités ou le ministère des Affaires autochtones de votre province ou territoire, car plusieurs ont un bureau des conférenciers.
- Regardez des documentaires, des films et des webinaires autochtones.
- Écoutez des balados et de la musique autochtones.
- Lisez des magazines, des livres et des articles autochtones.
- Prenez part à des événements, à des rassemblements ou à des rencontres autochtones comme participant ou bénévole.

Perlage à travers le temps, l'espace et la science

L'inclusion dans la classe :

Prenez le temps et faites l'effort d'enseigner les peuples autochtones tout au long de votre pratique pédagogique, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une leçon ou d'une activité ponctuelle. Saisissez toutes les occasions qui s'offrent à vous pour intégrer la présence et la pédagogie autochtones dans votre pratique pédagogique ou votre environnement d'apprentissage. Il y a du contexte, du contenu et des connaissances autochtones liés à chaque sujet, question et thème que nous pourrions enseigner.

Un environnement sûr dispose de paramètres pour prévenir le type de discours anti-Autochtones qui peut renforcer les stéréotypes négatifs et nuire davantage aux étudiants autochtones (qui peuvent ou non s'identifier à cause de préjudices passés, comme les pensionnats).

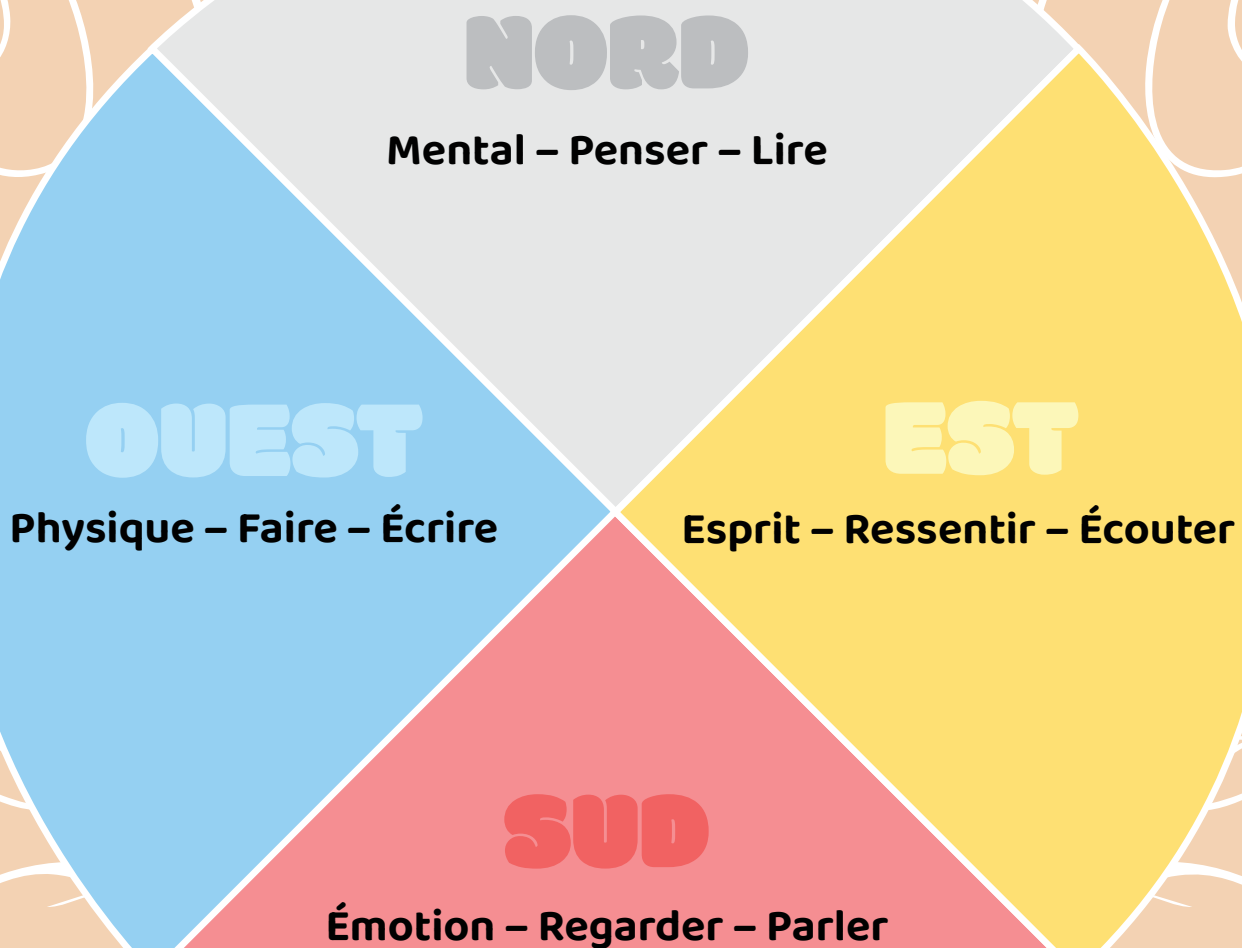
Conseils pour cette leçon :

- Évitez de présenter les peuples autochtones comme des victimes passives. Mettez l'accent sur la résilience, la survie et la revitalisation des nations.
- Évitez le langage « artisanal ». Présentez le perlage en tant qu'art ou pratique traditionnelle.
- Respectez les protocoles et tâchez de comprendre que certains dessins ou pièces de perlage peuvent ne pas être appropriés à la reproduction.

Lien vidéo : <https://www.youtube.com/watch?v=CKOrdWgZK4>

Il est important de comprendre que ce ne sont pas tous les peuples et Nations autochtones qui utilisent la roue de médecine, bien qu'ils soient nombreux à l'avoir adoptée. Ici, elle est utilisée pour décrire une approche globale de l'apprentissage.

Perlage à travers le temps, l'espace et la science

Perlage à travers le temps, l'espace et la science

NORD

Mental – Penser – Lire

APRÈS avoir regardé

Questions de discussion

- Pourquoi le perlage est-il encore important aujourd'hui?
- Comment les origines et les enseignements cris de Ruth influencent-ils son art?
- D'où lui vient l'inspiration?
- Comment le travail de Ruth remet-il en cause les stéréotypes sur l'art autochtone?
- Pourquoi est-il important de montrer la maladie par le biais du perlage?
- Quelles vérités l'art de Ruth Cuthand rend-il visibles?
- Comment l'art peut-il être un outil de changement et de survie culturelle?

Recherchez des traditions de perlage spécifiques aux nations autochtones locales (p. ex. le « perlage floral » des Métis, le wampum des Haudenosaunee).

EST

Esprit – Ressentir – Écouter

Dans la vidéo, Ruth décrit comment elle trouve son inspiration dans la nature. Avez-vous déjà fait preuve de créativité en passant du temps à l'extérieur? Comment cela a-t-il influencé vos idées ou vos émotions?

Avez-vous déjà eu du mal à créer quelque chose qui corresponde à votre vision? Comment avez-vous relevé ce défi?

Ruth encourage les jeunes à expérimenter l'art sans craindre l'échec. Pourquoi pensez-vous que l'échec peut être un élément important du processus créatif?

Perlage à travers le temps, l'espace et la science

SUD

Émotion – Regarder – Parler

RADICAL STITCH ARTWORK/info :

<https://www.beaux-arts.ca/a-laffiche/expositions-et-salles/perler-radicalement>

Découvrez d'autres exemples de l'exposition RADICAL STITCH dont parle Ruth.

<https://www.beaux-arts.ca/a-laffiche/expositions-et-salles/perler-radicalement>

Que veut dire Ruth lorsqu'elle parle de l'exposition comme d'une « histoire d'amour avec le Canada »?

Choisissez une ou deux pièces parmi les œuvres de Ruth Cuthand à l'adresse :

<https://www.ruthcuthand.ca/trading-series/>.

Montez-les et posez des questions :

1. Que voyez-vous? Décrivez les couleurs, les motifs, les matériaux.
2. Que ressentez-vous en regardant cela?
3. Quel message pensez-vous que l'artiste essaie de faire passer?
4. Pourquoi pensez-vous qu'elle a utilisé des **perles** – un support traditionnel – pour montrer quelque chose comme une **maladie**?

Perlage à travers le temps, l'espace et la science

QUEST

Physique – Faire – Écrire

Activité de perlage sur métier à tisser

Ce dont vous aurez besoin :

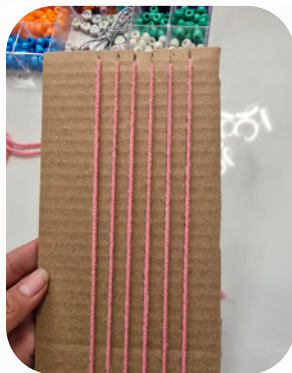
- Fil
- Cure-pipe (ou grande aiguille en plastique)
- Carton
- Perles pony
- Ciseaux
- Stylo

Étape 1 : Tracez six lignes de 2 cm de profondeur, espacées d'environ 2 cm.

Étape 2 : À l'aide de ciseaux, coupez les lignes que vous avez tracées, à seulement 2 cm de profondeur dans le carton.

Étape 3 : Prenez votre morceau de fil (environ la longueur d'un bras) et enroulez-le autour et à l'intérieur de vos espaces (gardez un seul morceau).

Étape 4 : Attachez le fil à l'arrière du carton.

Étape 5 : Fabriquez une « aiguille » avec du cure-pipe.

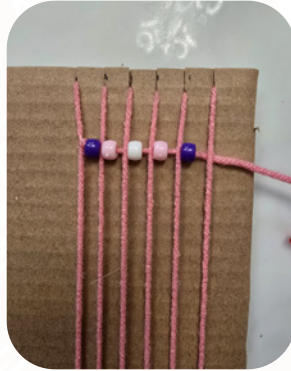
Étape 6 : Prenez un autre morceau de fil de la longueur d'un bras et attachez-en l'extrémité au premier fil. Enfilez votre aiguille avec cette pièce.

Activité de perlage sur métier à tisser

Étape 7 : Ajoutez cinq perles.

Étape 8 : Une fois les cinq perles ajoutées, placez votre aiguille **EN ARRIÈRE** et sous toutes les cordes. Ajoutez cinq perles.

Étape 9 : Organisez les perles proprement dans chaque espace entre les lignes de fil.

Étape 10 : Prenez votre aiguille et revenez en arrière à travers les perles, assurez-vous que vous êtes **EN HAUT** des lignes verticales de fil. Passez à travers.

Étape 11 : Répétez les étapes 7 à 10 pour 15 rangs.

Étape 12 : Pour terminer en pointe, ajoutez trois perles au lieu de cinq (vous devez toujours inclure les autres lignes).

Ajoutez ensuite la dernière rangée d'une perle.

Étape 13 : Répétez l'opération de l'autre côté en ajoutant du fil.

Une fois terminé, faites un double nœud simple des deux côtés. Veillez à inclure toutes les ficelles.

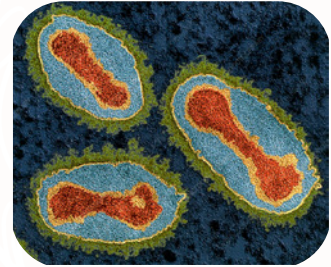

Étape 14 : Coupez les ficelles à l'arrière pour libérer le tout. Attachez le tout et profitez de votre bracelet.

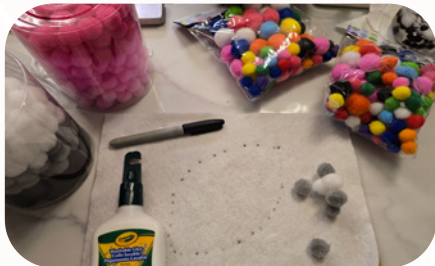

Activité des cellules pompons

Ruth décrit les perlage de virus comme un processus thérapeutique et curatif. Pendant que vos élèves suivent ce processus, demandez-leur de réfléchir au virus qu'ils ont choisi. Quelles sont les implications de ce virus pour la société? Quel est l'impact sur l'individu? Quel est l'impact sur la famille? Les étudiants doivent inclure cette réflexion dans leur projet final.

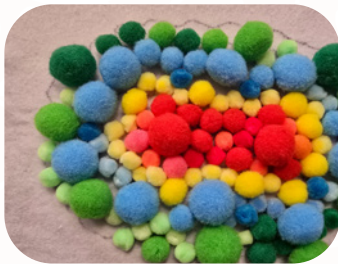

Voici un exemple de ce que nous avons choisi pour cette activité : la varicelle.

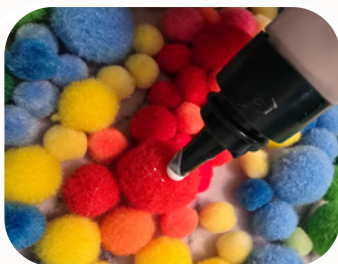
Ce dont vous aurez besoin :

- Pompons
- Colle
- Stylo
- Feutre ou carton (pour le support)

Étape 1 : Demandez à vos élèves de choisir une cellule à imiter.

Étape 2 : Sur le support, dessinez au marqueur l'emplacement des différentes couleurs et formes. Placez les pompons à l'endroit souhaité.

Étape 3 : Mettez une petite quantité de colle sur un pompon et placez-le au bon endroit.

Étape 4 : Pressez-le dans le feutre ou le carton. Continuez avec les pompons suivants.

Étape 5 : Laisser sécher la colle.

Étape 6 : Découpez votre représentation artistique du virus et exposez-la avec votre réflexion sur l'impact du virus sur la société.

Pour approfondir vos connaissances

Explorez davantage d'artistes autochtones et la manière dont ils utilisent les formes d'art traditionnelles à l'époque contemporaine, par exemple :

Christi Belcourt (Métis) – Connue pour ses peintures inspirées des créations de perlage florales et son activisme environnemental. <http://christibelcourt.com/>

Blake Angecone (Première Nation du Lac Seul) – Acrylique et multimédia sur toile, mélangeant l'art des Bois avec des références à la culture pop. <https://www.instagram.com/blakeangecone/?hl=en>

Tania Larsson (Gwich'in) – Combine le perlage traditionnel avec la conception de bijoux contemporains. <https://tanialarsson.com/>

Meryl McMaster (Nêhiyaw [Cris des Plaines]) – Photographie et art présentant des éléments de perlage en tant que symbole culturel. <http://merylmcmaster.com/>

Catherine Blackburn (Dene) – Créatrice de mode, de perlage et de sculptures, mêlant tradition et commentaire politique. <https://www.catherineblackburn.com/>

Nico Williams (Première Nation Aamjiwnaang) – Utilise le perlage pour raconter des histoires par le biais de l'art sculptural. <https://www.nicowilliams.com/>

Explorez les arts de la mode autochtones – indigenoufashionarts.com – Créateurs autochtones contemporains utilisant le perlage.

Sciences : Étudiez les matériaux utilisés dans le perlage traditionnel et le commerce écologique de coquillages, d'os ou de teintures naturelles.

Découvrez le travail de **Ruth Cuthand** et explorez ses collections : Ruthcuthand.ca

Sortez, observez la nature et laissez-la inspirer votre créativité : [Canadian Geographic Education – S'initier au travail sur le terrain](#)

Perlage à travers le temps, l'espace et la science

Glossaire

Abstrait : Un style d'art qui ne cherche pas à représenter la réalité, mais qui utilise des formes et des couleurs pour exprimer des idées.

Ancien Monde : Terme utilisé pour désigner l'Europe, l'Afrique et l'Asie avant le contact avec les Amériques.

Art contemporain : Art créé à l'époque actuelle, reflétant souvent des idées modernes et des enjeux sociaux.

Autochtone : Terme utilisé pour décrire les premiers peuples d'Amérique du Nord et leurs descendants. Il existe trois groupes de peuples autochtones au Canada : Les Premières Nations, les Inuits et les Métis.

Colonial : Relatif au contrôle ou à l'influence d'un pays sur un autre, impliquant souvent la colonisation et l'exploitation de terres et de personnes.

Microscopique : Quelque chose de si petit qu'il ne peut être vu qu'au microscope.

Nouveau Monde : Terme utilisé par les Européens pour désigner l'Amérique du Nord et du Sud après leur arrivée à la fin du 15e siècle.

Perlage : Une forme d'art traditionnel autochtone qui consiste à coudre des perles sur du tissu, du cuir ou d'autres matériaux pour créer des motifs complexes.

Stéréotypé : Une idée simplifiée et souvent inexacte d'un groupe de personnes ou de choses.

Utilitaire : Conçu pour être pratique et utile plutôt que décoratif.

Zones de conservation : Espaces naturels protégés mis en réserve pour préserver la faune et les écosystèmes.