

The Curators / Les Conservatrices

Charlotte Hoelke received a BA in Native Studies and Religions from Nipissing University in 2010, an MA in Religion and Public Life from Carleton University in 2012 and an MA in Canadian Studies (Indigenous Studies and the North) in 2013. She is currently a student in the PhD program in Canadian Studies at Carleton. Her research and curatorial interests include: Indigenous erotic art; sexuality and gender; Queer Theory; and sexual and reproductive justice.

Charlotte Hoelke a obtenu un diplôme en Études autochtones et des religions de l'Université Nipissing en 2010, puis une maîtrise en Religion et vie publique de l'Université Carleton en 2012, ainsi qu'une maîtrise en études canadiennes (études autochtones et du Nord) en 2013. Elle est actuellement inscrite au doctorat en études canadiennes à l'Université Carleton. Ses travaux de recherche et projets de commissariat témoignent de son intérêt pour l'art érotique autochtone, la sexualité, la théorie des genres, et la justice en matière de sexualité et de reproduction.

Jocelyn Piirainen obtained a Bachelor of Arts in Film Studies from Carleton University. She also studied Interactive Media Design at Algonquin College including digital photography, video production and sound design. Aside from watching films nearly all the time, Jocelyn is the current Programming Assistant for the Ottawa International Animation Festival. Until she starts directing her own films, Jocelyn wants to get a better insight into current curatorial media arts practices through this program.

Jocelyn Piirainen a obtenu un baccalauréat ès arts en études cinématographiques de l'Université Carleton. Elle a également étudié en Interactive Media Design du Collège Algonquin, notamment la photographie numérique, la production vidéo et le design sonore. Consacrant une bonne partie de son temps à visionner des films, Jocelyn travaille également comme assistante à la programmation du Festival international d'animation d'Ottawa.

Asinabka Festival

Every year the Asinabka Festival curates and presents jury-selected film and video works by Indigenous filmmakers from around the world.

The mandate of the Asinabka Festival is to establish an annual Indigenous film and media arts festival in the Nations Capital that allows independent artists - national, international, Indigenous, non-Indigenous - to share, present, and disseminate their work. The Asinabka Festival aims to highlight works that examine Indigenous issues and topics; to support media artists and filmmakers; to promote Indigenous cultures and languages; to educate people about First Nations, Métis, and Inuit issues in Canada, and about Indigenous issues internationally; to provide a space where Indigenous peoples can tell their own stories and see their own cultures reflected back at them; to entertain, to be innovative, and to present the best in Indigenous film.

Festival Asinabka

Le mandat du Festival Asinabka est de tenir chaque année dans la capitale nationale un festival de films et d'arts médiatiques autochtones qui permet aux artistes indépendants, qu'ils soient d'ici ou

d'ailleurs, autochtones ou non-autochtones, de présenter et de diffuser leur travail. Le festival Asinabka vise à promouvoir des œuvres portant sur des questions et problématiques autochtones ; à soutenir les réalisateurs et artistes médiatiques indépendants ; à promouvoir les diverses cultures et langues autochtones ; à sensibiliser le public aux questions et problématiques spécifiques aux Inuits, aux peuples des Premières Nations et au Métis du Canada, ainsi qu'aux autochtones à travers le monde ; à offrir une tribune où les autochtones peuvent raconter leurs propres histoires et y voir reflétée leur propre culture ; à divertir et à faire preuve d'innovation tout en présentant les meilleurs films autochtones.

www.asinabkafestival.org

Facebook: ASINABKA: Aboriginal Film and Media Arts Festival

twitter: @AsinabkaFest

SAW Video Media Art Centre

SAW Video is a not-for-profit, artist-run media art centre that fosters the growth and development of artists through access to equipment, training, mentorship, and programming. Our mission is to support a diverse community of media artists empowered by technology, programming and the exchange of ideas.

SAW Video Centre d'Art Médiatique

Le centre d'artistes autogéré SAW Video est un organisme à but non lucratif en art médiatique. Il favorise le développement des artistes en leur donnant accès à des équipements, à de la formation, au mentorat et à la programmation. SAW Video a pour mandat de soutenir une communauté diversifiée d'artistes médiatiques qui s'assume pleinement grâce à la technologie, la programmation et l'échange d'idées.

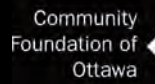

Canada Council for the Arts

Conseil des Arts du Canada

ONTARIO ARTS COUNCIL
CONSEIL DES ARTS DE L'ONTARIO
an Ontario government agency
un organisme du gouvernement de l'Ontario

For good...forever

Fondation communautaire d'Ottawa

Le bien...toujours

SAW Video - Media Art Centre | Centre d'art médiatique

67 rue Nicholas Street / Ottawa Ontario

www.sawvideo.com • facebook.com/sawvideo • [twitter: @sawvideo](https://twitter.com/sawvideo)

Indigenous Curatorial Incubator

SAW Video Media Art Centre is pleased to be partnering with the Asinabka Film & Media Arts Festival to provide a unique opportunity for emerging Indigenous media art curators. In the summer of 2015, we are leading two young people through the process of curating a theatrical screening and a gallery-based exhibition of media artworks.

Based on an open call, representatives from both Asinabka and SAW Video selected two applicants, who are working together as a team: Charlotte Hoelke and Jocelyn Piirainen. They are collaborating under the guidance of their mentor, local media artist Ariel Smith over a four-month period. Charlotte and Jocelyn will get the chance to meet with various other local arts and culture professionals, receive specialized training, take part in workshops, go on field trips to galleries and distributors, perform coordinated library and online research, and other activities that will build their expertise as media art curators.

They will also be guided through the process of collaboratively creating a theme, writing a curatorial essay, and taking on some administrative and staging/mounting duties. The program will culminate in the presentation of both a screening at Club SAW (67 Nicholas St.) on August 22nd and a gallery exhibition at Platform Gallery in October.

This program is made possible through a grant from the Community Foundation of Ottawa. We would also like to thank Elektra Festival for their contribution to the field trip to Montreal.

Au printemps 2015, le centre d'arts médiatiques SAW Video s'est associé à l'Asinabka Film & Media Arts Festival pour offrir une expérience unique à de jeunes commissaires autochtones en arts médiatiques. La fin du printemps et au début de l'été, ce programme a permis à deux jeunes gens d'effectuer tout le processus organisationnel menant à une projection vidéo en salle et à une exposition d'œuvres d'arts médiatiques dans une galerie.

À la suite d'un appel de candidatures, des représentants de SAW Video et du festival Asinabka ont sélectionné deux personnes qui devaient travailler en équipe : Charlotte Hoelke et Jocelyn Piirainen. Pendant quatre mois, les deux jeunes femmes ont travaillé ensemble, sous l'égide de l'artiste médiatique Ariel Smith. Au cours de cette période, elles ont pu rencontrer divers professionnels des arts et de la culture, recevoir une formation spécialisée, participer à des ateliers, visiter des galeries et des distributeurs de films, effectuer des recherches coordonnées sur des sites de bibliothèques en ligne, et bénéficier d'autres activités visant à renforcer leur expertise à titre de commissaires en arts médiatiques.

Travaillant de concert au choix d'un thème directeur et à l'écriture d'un essai à titre de commissaires, tout en assumant certaines tâches administratives et en participant au montage de l'exposition, elles ont organisé l'événement InHOMmables : masculinités autochtones, constitué d'une projection vidéo présentée le 22 août au Club SAW (67, rue Nicholas) et d'une exposition présentée en octobre 2015 à la galerie Platform (51, rue Young).

Cet événement a été rendu possible grâce à une subvention de la Fondation communautaire d'Ottawa. Nous tenons également à remercier le festival Elektra de son soutien pour nos visites à Montréal.

UnMENTionables: Indigenous Masculinities

A screening program curated by Charlotte Hoelke and Jocelyn Piirainen

Un programme vidéo conçu par Charlotte Hoelke et Jocelyn Piirainen

a project of the / un projet de la Indigenous Curatorial Incubator

“UnMENTionables: Indigenous Masculinities” A screening program curated by Charlotte Hoelke and Jocelyn Piirainen

Colonization forcibly and violently impacted our bodies, sexual lives, identities, and our understandings of gender. Conversations around these topics can be fraught with tensions and discomfort. While there is a great deal of necessary dialogue, work, and scholarship produced around the roles and experiences of Indigenous women, there seems to be less on Indigenous men and those falling outside the Western gender binary, and who, as Cree playwright and author Tomson Highway explains: “in the boring, and very violent, black-and-white world of the two-gender system. . . injected all the colours of the rainbow.”¹

The screening program “UnMENTionables” attempts to ease this gap. “Indigenous Masculinities” recognizes the diversity of our peoples, nations, and experiences, while exploring such questions as: “how has colonization influenced our gender and sexual identities?”; “what are the experiences of Indigenous masculinities today?”; and “is masculinity even an analytical framework worth utilizing?”. We acknowledge and celebrate the ever-evolving and varied meanings and

everyday lived realities of Indigenous masculinities. For instance, the films “Suplex” (A Tribe Called Red) and Chris Cegielski’s “Bloodlines” highlight varied experiences of Indigenous boys. While “Bloodlines” details a tense relationship between father and son, in “Man Talk”, the 1491s provide a humorous take on a knowledge transfer amongst from uncle to nephew. Zoe Hopkin’s “Mohawk Midnight Runners” shares a story of loss, grief, and friendship amongst Indigenous (and non-Indigenous) men, and Alethea Arnaquq-Baril demonstrates the skill and power behind the athleticism of Inuk Johnny Issaluk performing a high-kick.

Finally, this screening resists a narrow biological understanding of “manhood” and instead, propagate Native Youth Sexual Health Network founder Jessica Danforth’s understanding of gender as a universe in which we are all individual stars. Danforth explains that the “...image of being a star in the universe of gender means that you shine, but it also means that people can look at you knowing that there’s infinite other possibilities.”² This understanding of gender

actively resists body and gender policing, is expressed by Zack Soakai in his spoken word poetry in “Pink Plastic” and explored by Thirza Cuthand as she details moving across gender identities in “Boi Oh Boi”. This screening is not attempting to provide a complete and totalizing representation of Indigenous masculinities, but rather highlights some of these stars and their stories.

1. Tomson Highway, “Foreward: Where is God’s Wife? Or is he Gay?” in *Two-Spirit Acts: Queer Indigenous Performance*, ed. Jean O’Hara, Toronto: Playwrights Canada Press, 2013, xvi.

2. Jessica Danforth (in conversation with Sam McKegney) in “Our Bodies, Our Nations: A Conversation with Jessica Danforth”, in McKegney, Sam, *Masculindians: Conversations About Indigenous Manhood*, Winnipeg: University of Manitoba Press, 2014, 123.

Inuit High Kick | Alethea Arnaquq-Baril & | 2:48 | 2010

Inuit athleticism is brilliantly captured in this short film by Alethea A-B. Actor and athlete Johnny Issaluk performs, in super slow-motion, the high kick - an ancient feat that requires skill and strength.

ALETHEA ARNAQUQ-BARIL is an Inuk director and producer, based in Iqaluit, Nunavut. She has become primarily a documentary filmmaker to tell the stories of the Inuit culture.

Inuit High Kick | Alethea Arnaquq-Baril & | 2:48 | 2010

L’athlétisme inuit est brillamment dépeint dans ce court-métrage d’Alethea AB. L’acteur et athlète Johnny Issaluk effectue au ralenti un coup de pied en hauteur, cet exploit traditionnel qui requiert énormément de force et d’habileté.

ALETHEA ARNAQUQ-BARIL est une réalisatrice et productrice inuite qui vit à Iqaluit, au Nunavut. Elle est devenue documentariste dans le but de témoigner à travers ses histoires de la culture inuite.

A Tribe Called Red "Suplex" | Jon Riera | 5:06 | 2015

The appeal of the world of wrestling is explored in the new music video for “Suplex” by A Tribe Called Red.

A TRIBE CALLED RED are an acclaimed Canadian hip-hop group that blend modern hip-hop and dance music with elements from [traditional] Aboriginal music. The group comprises of Bear Witness, Zoolman, and DJ NDN.

A Tribe Called Red "Suplex" | Jon Riera | 5:06 | 2015

Cette nouvelle idéo musicale du groupe A Tribe Called Red fait valoir l’aspect fascinant du monde de la lutte.

A TRIBE CALLED RED est un groupe de hip-hop canadien réputé qui mêle le hip-hop et la dance-music avec des éléments de musique autochtone traditionnelle. Le groupe est composé de Bear Witness, Zoolman et DJ NDN.

Bloodlines | Christopher Cegielski | 11:00 | 2014

As the eldest son, Dustin must face the pressure to earn his father’s praise, when he and his younger brother must catch the coyote that is killing their livestock.

CHRISTOPHER CEGIELSKI (Navajo) is an emerging filmmaker and graduate from the University of Arizona. His film *Bloodlines* has had international success, playing at this year’s Berlin International Film Festival, and earning a Fellowship from the Sundance Film Festival in 2014.

Bloodlines | Christopher Cegielski | 11:00 | 2014

À titre de fils aîné, Dustin est soumis à la pression de s’attirer les louanges de son père alors que son frère cadet et lui doivent capturer le coyote qui s’en prend à leur bétail.

CHRISTOPHER CEGIELSKI (Navajo) est un cinéaste de la relève diplômé de l’Université d’Arizona. Son film *Bloodlines* a connu un succès international, gagnant d’une bourse au Festival de film Sundance en 2014, et présenté au Festival de Berlin cette année.

Man Talk | The 1491s | 4:07 | 2014

On the brink of adolescence, an uncle sits down with his nephew to have a talk, “man-to-man”.

THE 1491s are a sketch-comedy group primarily from Minnesota and Oklahoma. They found success through Youtube, and continue to produce videos that range from cultural satire to addressing serious political issues.

Man Talk | The 1491s | 4:07 | 2014

Un oncle s’assoit avec son neveu bientôt adolescent afin d’avoir avec lui une conversation « d’homme à homme ».

Le groupe **THE 1491s** est composé d’humoristes principalement originaires du Minnesota et de l’Oklahoma. Ils se sont fait connaître grâce à Youtube et continuent à réaliser des vidéos qui donnent dans la satire culturelle aussi bien que dans l’exploration de questions politiques sérieuses.

Boi Oh Boi | Thirza Cuthand | 9:33 | 2012

In this personal and honest film, Thirza Cuthand opens up about her thoughts [on changing genders], but ultimately decides to stay a Butch Lesbian.

THIRZA CUTHAND is a Saskatchewan-born filmmaker and sometimes-performance artist, of Plains Cree and Scots descent. Her experimental films have also played at festivals worldwide, including at the Tribeca Film Festival, Hot Docs, Out On Screen, and many others.

Boi Oh Boi | Thirza Cuthand | 9:33 | 2012

Dans ce film personnel et honnête, Thirza Cuthand confie ses réflexions sur la question du changement de sexe, puis décide de rester lesbienne.

THIRZA CUTHAND est une cinéaste et performeuse originaire de Saskatchewan, de descendance Crie des Plaines et écossaise. Ses films expérimentaux ont été présentés dans divers festivals à travers le monde, notamment le Tribeca Film Festival, Hot Docs, Out On Screen et bien d’autres.

Pink Plastic | Zach Soakai | 4:08 | 2012

A Tongan-Samoan student, Zach Soakai, uses spoken-word poetry to talk about the cultural stereotypes and differences that he finds are restricting society.

ZACH SOAKAI (Tongan-Samoan) is a student from Auckland, New Zealand, and was featured at the 2012 “Navigating Spaces” youth talk. He also is a member of the Auckland Museum Youth Advisory Group.

Pink Plastic | Zach Soakai | 4:08 | 2012

Étudiant originaire des îles Tonga et Samoa, Zach Soakai recourt au spoken-word pour parler des stéréotypes culturels qu’il juge contraignantes pour la société.

Originaire des îles Tonga et Samoa, **ZACH SOAKAI** étudie à Auckland, Nouvelle-Zélande. Il a participé à l’édition 2012 de la conférence des jeunes « Navigating Spaces ». Il est également membre du Groupe consultatif de la jeunesse du Musée d’Auckland.

Mohawk Midnight Runners | Zoe Hopkins | 16:14 | 2013

To honour the life and memory of a close friend, a Mohawk man starts a midnight running club.

ZOE HOPKINS is a filmmaker both of Heiltsuk and Mohawk heritage. She has been producing a number of short films, and is working on projects for the National Film Board.

Mohawk Midnight Runners | Zoe Hopkins | 16:14 | 2013

Pour honorer la vie et la mémoire d’un ami proche, un Mohawk fonde un club de course dont les activités se déroulent à minuit.

ZOE HOPKINS est une cinéaste issue des nations Heiltsuk et Mohawk. Elle a produit plusieurs courts-métrages et réalise des projets pour l’Office national du film.

« InHOMmables : portraits de la masculinité chez les autochtones » Un programme vidéo conçu par Charlotte Hoelke et Jocelyn Piirainen

Les affres de la colonisation ont violemment marqué nos corps, notre vie sexuelle, notre identité et notre perception de l’identité sexuelle. Les discussions à ce sujet sont souvent chargées de tensions et de malaise. Si le rôle et la vie des femmes autochtones ont fait l’objet d’un important travail de conscientisation par le biais du dialogue aussi bien que de recherches universitaires, il semble que ce soit moins le cas pour les hommes autochtones, particulièrement ceux qui refusent le système sexuel binaire qui prévaut dans le monde occidental et qui, comme l’explique l’auteur et dramaturge cri Tomson Highway : « injectent toutes les couleurs de l’arc-en-ciel dans l’univers morose et violent du système en noir et blanc de la binarité sexuelle ».¹

Le programme vidéo « InHOMmables : portraits de la masculinité chez les autochtones » tente de combler cette lacune en faisant valoir la diversité qui existe au sein de nos nations, tout en explorant des questions telles que : « De quelle manière la colonisation a-t-elle influencé nos identités sexuelles ? ; « Comment la réalité masculine se vit-elle aujourd’hui chez les autochtones ? » ;

ou « La notion de masculinité est-elle un cadre d’analyse intéressant ? ». Nous voulons ainsi reconnaître et célébrer la signification des diverses réalités que vivent quotidiennement les hommes autochtones. Par exemple, les films *Suplex* d’A Tribe Called Red et *Bloodlines* de Chris Cegielski dépeignent la vie de jeunes garçons autochtones. Si *Bloodlines* décrit dans le détail une relation tendue entre le père et le fils, le film *Man Talk*, du groupe The 1491s, aborde d’un point de vue humoristique la transmission des connaissances d’un oncle à son neveu. Dans *Mohawk Midnight Runners*, Zoe Hopkin nous offre un poignant récit de perte, de chagrin et d’amitié entre des hommes autochtones (et non-autochtones), alors que dans *Inuit High-Kick*, Alethea Arnaquq-Baril fait valoir l’habileté et la puissance de l’Inuit Johnny Issaluk effectuant un coup de pied en hauteur.

Enfin, ce programme vidéo, loin d’entériner une vision strictement biologique de la virilité, fait valoir une vision plus large de la notion d’identité sexuelle, tel que l’entend Jessica Danforth, fondatrice du Native Youth Sexual Health Network, en évoquant un univers dans lequel nous sommes tous des étoiles uniques. Danforth explique en effet que « l’idée d’être d’une étoile dans l’univers de l’égalité signifie que vous brillez, mais aussi que les gens peuvent vous regarder en sachant

qu’il existe une infinité d’autres possibilités. »² Cette vision de l’identité sexuelle, qui s’oppose fortement à une vision policée des corps et des sexes, est représentée par la poésie/spoken-word de Zack Soakai dans *Pink Plastic*, et par Thirza Cuthand dans le film *Boi Oh Boi*, où elle explore l’univers complexe du changements de sexe. Les œuvres présentées dans ce programme ne cherchent pas à donner une représentation exhaustive et totalisante de la masculinité chez les autochtones, mais plutôt à mettre en valeur certaines étoiles et leurs histoires.

1. Tomson Highway, “Foreward: Where is God’s Wife? Or is he Gay?” dans *Two-Spirit Acts: Queer Indigenous Performance*, ed. Jean O’Hara, Toronto: Playwrights Canada Press, 2013, xvi.

2. Jessica Danforth (en conversation avec Sam McKegney) dans “Our Bodies, Our Nations: A Conversation with Jessica Danforth”, dans McKegney, Sam, *Masculindians: Conversations About Indigenous Manhood*, Winnipeg: University of Manitoba Press, 2014, p.123.