

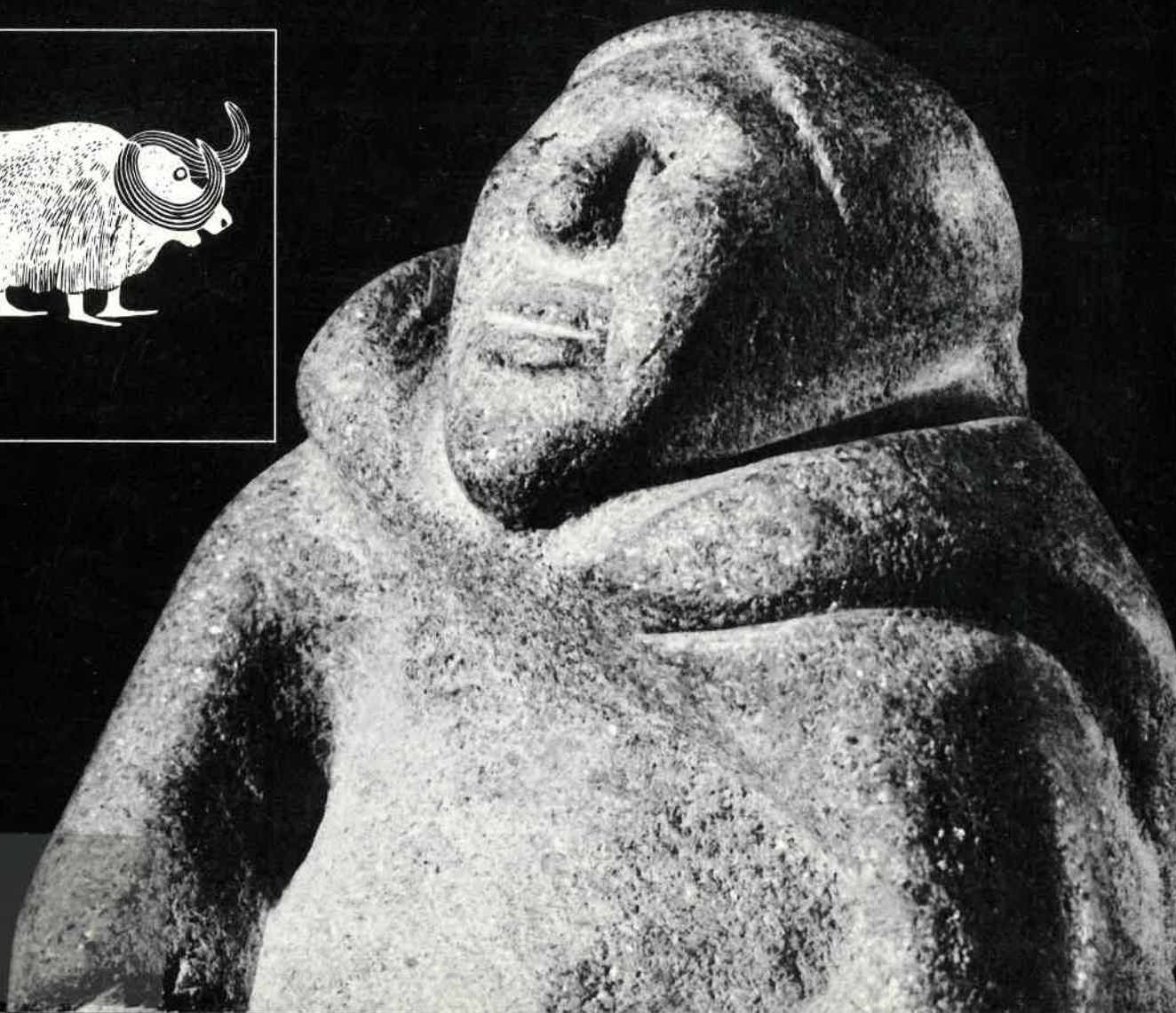
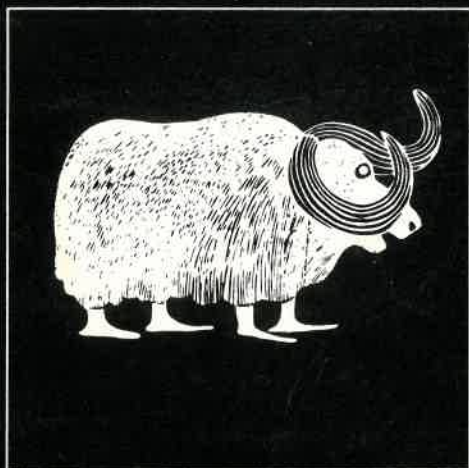
Cape Dorset

An Exhibition
organized and circulated by
The National Gallery of Canada
in cooperation with
The Canadian Eskimo Art Committee

A decade
of Eskimo prints and
recent sculptures

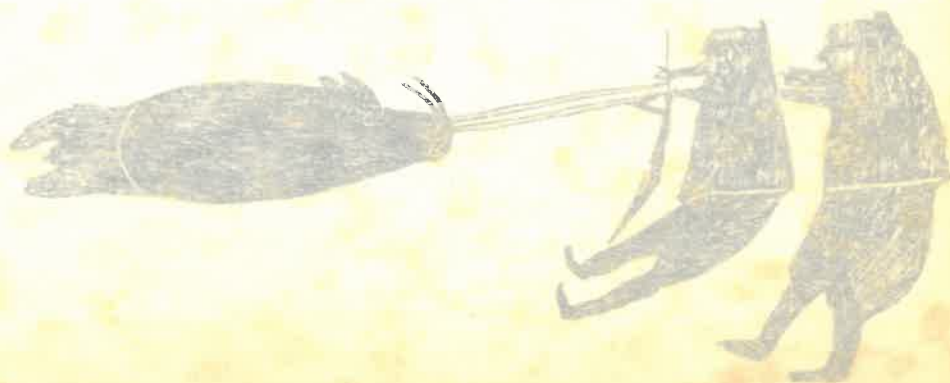
Dix ans
d'estampes esquimaudes et
sculptures récentes

Une exposition
organisée et mise en circulation par
La Galerie nationale du Canada
avec la coopération du
Comité canadien de l'art esquimau

Bo

Ottawa, January/janvier 1967

73.1.9

ST. JOSEPH
MUSEUM
St. Joseph, Mo.

On the occasion of the celebration of Canada's centenary we are pleased to have this opportunity of welcoming to the National Gallery the Eskimo artists represented here by their prints and their sculpture.

Stone sculpture is for the Eskimo an indigenous art which, in common with many races, he has practised from earliest times. This natural mode of expression is evident in the pronounced feeling for form which he instinctively understands and intuitively finds within his material.

It is now just ten years since the first Eskimo prints from Cape Dorset appeared to surprise and excite us by the boldness and liveliness of their design and the originality of their subject matter. During these years these prints have retained their distinctive characteristics and that simplicity of vision which are among their great attractions. This has seemed, therefore, a fitting time to present a summing up of their work in what we hope is a representative selection of a decade of Eskimo prints. Included here are the stone cuts and stencils in which the artists have found their most natural expression and some of their more recent ventures into etching and engraving.

The selection has been made from the collection of the Department of Indian Affairs & Northern Development with the help of Miss Kathleen Fenwick, Curator of Prints and Drawings at the National Gallery.

The exhibition will go on tour after its initial showing in Ottawa. We would like to thank all concerned: the artists, the Department of Indian Affairs & Northern Development and the Canadian Eskimo Art Committee for their helpful collaboration and all they have done to bring this exhibition into being.

Jean Sutherland Boggs
Director

A l'occasion de la célébration du centenaire du Canada, nous sommes heureux d'accueillir à la Galerie nationale les artistes esquimaux représentés ici par leurs gravures et leurs sculptures.

La sculpture sur pierre est pour l'Esquimau un art indigène qu'il pratique à l'instar de plusieurs autres peuples depuis des temps fort reculés.

Le naturel de ce mode d'expression se confirme par la profondeur de la compréhension intuitive des formes qu'ils savent manifester dans l'usage même de leur matériau.

Il y a maintenant dix ans que les premières gravures des Esquimaux de Cape Dorset sont apparues, nous étonnant et excitant notre intérêt par la force et la vitalité de leur dessin et l'originalité du traitement de leurs sujets. Ces gravures ont, durant ces dix années, conservé les mêmes caractéristiques distinctives et la simplicité de vision qui comptent parmi leurs nombreux attraits.

Nous avons pensé le moment venu de vous présenter une rétrospective de leurs travaux dans laquelle, nous l'espérons, vous retrouverez une image juste de leur production de la dernière décade.

Cette exposition vous offre les sculptures et les pochoirs qui représentent l'expression la plus heureuse de ces artistes et quelques-uns de leurs plus récents essais dans le domaine de l'estampe et de la gravure.

Les spécimens ont été choisis dans la collection du département des Affaires indiennes et du Développement du nord, avec l'assistance de Mlle Kathleen Fenwick, conservateur des estampes et dessins à la Galerie nationale.

L'exposition sera présentée en tournée après sa présentation initiale à Ottawa. Nous désirons remercier tous les responsables: les artistes, le département des Affaires indiennes et du développement du nord et le Comité canadien d'art esquimau pour leur utile collaboration à la réalisation de cette exposition.

Jean Sutherland Boggs

Directrice

Eskimo printmaking started at Cape Dorset on West Baffin Island in 1957. It developed rapidly because the Eskimos living there possess strong artistic roots firmly imbedded in the age-old Eskimo practices of incising bone and ivory, stone carving, and the important women's art of skin applique. Their art, religion, songs and legends, and their hunting techniques were inherited from their nomadic ancestors who, several thousands years ago, made the long trek from Asia into the vast open tundra of Arctic America. Their art is one of the lasting gifts that these, their children, inherited.

The three hundred and forty people living and trading in Cape Dorset call themselves Kingnimuit. They are warm family people who share food with others and treat their neighbours with respect. They are sea hunters, skillful carvers, singers, dancers, practical people with the strongest sense of survival. They are among the last of the hunting societies which has preserved the keen sense of observation we have long forgotten.

The isolated hunting existence has given the art of the Eskimo a very special form and character. Their art shows us an ancient way of viewing and creating things and a unique approach to life and death in an endless struggle for survival. In the Eskimo prints and carvings, powerful human and animal forms stand out boldly. Flesh and bones and sheaths of muscle seem to move in a controlled pattern. In the prints we see how to drive the caribou and how to hold a child. We see the rolling gait of the polar bear, the sleekness of seals, the great weight of walrus, the rhythm in a flight of geese.

The language of the Kingnimuit is different from our own, but with their prints they reach across the barriers of language and time and space. Through their prints we see that they are thoughtful people, fully aware of the excitement and joy of life around them.

In their printmaking the Eskimos reveal themselves. They often show us their ancient links with the religion of Shamanism. A generation ago, the Eskimos were governed by an immense and awesome spirit world. To establish a sympathetic magic between the hunter and his prey, small carved amulets were worn in the clothing and hidden in the kayaks. These small figures of animals and humans have practically disappeared, but the same ideas and references to a spirit world persist in their prints.

The Cape Dorset printmakers employ three techniques in their art: The stone cut, the stencil, and the engraving.

To make a stone cut, the Eskimos carefully flatten and polish a large stone, then carve in a low relief the forms and figures they desire to print. They ink the block and place a sheet of fine paper on it. By gently rubbing with their fingers or a small sealskin tampon, the inked impression is transferred onto the paper. This method is slow and painstaking, but produces more sensitive results than a press.

The stencil is derived from the traditional Eskimo practice of cutting out skin appliques for the decoration of clothing. It was discovered that colours could be brushed through the openings in an applique to form and repeat images. The more recent engraving practice with incised lines on metal allows the Eskimo artist to create a spontaneous image on the plate.

The Eskimos usually follow the early European and Far Eastern traditions wherein the artist creates the design and his work is then executed by an expert printmaker. For this reason, the signatures of the artist and printmaker appear on each print above the small igloo which signifies Cape Dorset.

Early prints were limited to thirty, but the more recent print series have been expanded to fifty numbered impressions. After each series is completed the stone block, stencil or plate is destroyed.

The creation of prints and carvings is very important to Eskimos at this time, for apart from providing a necessary source of income, it bands the community together in a new kind of Eskimo-controlled adventure. Hopefully, printmaking will prove to be the forerunner of other successful Eskimo endeavours.

For the adults, printmaking boldly expresses the importance of traditional Eskimo life even as it becomes entwined with a new and swiftly changing world. For their children, it will not be so easy. Eskimo family life is now assailed on every side by countless outside influences. New schools, new languages and new ideas will surely widen the gulf between the old and the young.

Whether the coming generation will be encouraged to carry forward any of this natural artistic heritage remains a question to be answered in the future.

C'est en 1957, à l'établissement de Cape Dorset, dans l'ouest de l'île de Baffin, qu'est née la gravure esquimaude. Elle s'y est développée rapidement, parce que les Esquimaux de l'île avaient déjà une solide formation artisanale ancrée dans les traditions ancestrales de la gravure sur l'os et l'ivoire, de la pierre sculptée et de la découpe des motifs sur peau de phoque.

Leur art, leur religion, leurs chants, leurs légendes et leurs techniques de chasse remontent aux ancêtres nomades qui, il y a plusieurs milliers d'années, entreprirent le long périple qui devait les conduire des steppes de l'Asie à la vaste toundra de l'Arctique américain. Les trois cent quarante habitants de Cape Dorset se dénomment eux-mêmes Kingnimuits. Ils ont une véritable vie de famille, n'hésitent pas à partager leur nourriture et vivent en paix avec leurs voisins. Ce sont des chasseurs de haute mer, des sculpteurs habiles, qui chantent, qui dansent: qui ont appris à survivre. Ils ont conservé un sens pénétrant de l'observation que nous, Blancs, avons depuis longtemps perdu.

Par leurs estampes, les Kingnimuits franchissent les barrières de la langue, du temps et de l'espace. Ils s'y révèlent un peuple réfléchi, pleinement conscient des plaisirs et des joies de la vie.

Leur existence de chasseurs isolés a donné à leur art une forme et un caractère très particuliers. Sculptures et estampes rendent avec rigueur toute la présence des formes humaines et animales. Elles nous font voir comment on mène le caribou, comment on porte un enfant; elles suggèrent le balancement de l'ours polaire, le glissement du phoque, la lourdeur du morse, le rythme d'un vol de bernaches. Elles nous dévoilent aussi les attaches de l'âme esquimaude avec le chamanisme. Il y a moins d'une génération, les Esquimaux habitaient encore un monde terrifiant, peuplé d'esprits souvent maléfiques. Les amulettes sculptées qu'ils portaient dans leurs vêtements ou cachaient dans leurs kayaks devaient leur faciliter la chasse. Cette coutume des figurines magiques a pratiquement disparu, mais les allusions et les références à un monde surnaturel subsistent dans leur art.

Au cours des ans, les Esquimaux ont été mis en présence de réalisations techniques modernes. S'ils en ont accepté plusieurs dans leur vie quotidienne, ils n'en ont encore pas retenu une seule comme sujet de gravure ou de sculpture.

Les graveurs de Cape Dorset connaissent trois techniques: la gravure sur pierre, le pochoir et, plus récemment, la gravure sur métal.

Dans le premier cas, l'Esquimaux aplanit et polit la surface d'un bloc de pierre, où il sculpte en bas-relief les formes et les figures qu'il veut reproduire. Puis il encre cette surface et la recouvre d'un papier fin: en frottant légèrement le papier avec ses doigts ou à l'aide d'un petit tampon en peau de phoque, il reporte sur le papier l'image encrée. Cette méthode est lente et pénible, mais elle permet des oeuvres d'une plus grande sensibilité que ne le peut la presse à imprimer.

Le pochoir est en quelque sorte l'héritier des techniques de découpe sur peau de phoque que les Esquimaux utilisent traditionnellement pour l'ornementation des vêtements. On a imaginé de se servir de l'ouverture d'une découpe pour former et répéter une image en silhouette.

Avec les techniques précédentes, les Esquimaux reprennent une tradition des vieux pays: l'artiste crée le dessin et le confie au spécialiste qui en tirera la pierre incisée ou le pochoir. Aussi chaque estampe porte-t-elle les signatures et de l'artiste et du graveur, au-dessus du petit igloo qui est le symbole de Cape Dorset.

La gravure sur métal, par contre, donne désormais à l'artiste la possibilité de transmettre directement à la plaque, à l'aide du burin, toute la finesse de sa sensibilité.

Les premières estampes étaient tirées à trente exemplaires; aujourd'hui, on détruit le bloc de pierre, le pochoir ou la plaque de métal après la cinquantième épreuve.

La création artistique représente, pour l'Esquimau d'aujourd'hui, plus qu'une source indispensable de revenus: c'est d'une aventure proprement esquimaude qu'il s'agit, où toute la collectivité s'engage délibérément. Cette entreprise d'équipe s'avérera peut-être la première d'une série d'heureuses initiatives. Pour les adultes, l'art esquimau affirme l'importance de leur vie traditionnelle, à l'époque même où elle affronte la rapide évolution d'un monde nouveau. Pour leurs enfants, les choses ne seront pas faciles puisque la vie de famille subit, à l'heure actuelle, l'incessante concurrence de l'extérieur. De nouvelles écoles, de nouvelles langues, de nouvelles idées vont sans doute élargir le fossé qui sépare la nouvelle génération de celles qui l'ont précédée.

Cette nouvelle génération se verra-t-elle encouragée à développer un tel héritage culturel? C'est là une question à laquelle l'avenir seul pourra répondre.

Sculptures/Sculptures

1. Pauta

Bird
Oiseau

2. Pauta

Bird
Oiseau

3. Kumukulu

Fish
Poisson

4. Kopapik

Woman
Femme

5. Kumwartuk

Head
Tête

6. Kenojuak

Boy with Dog
Garçonnet avec chien

7. Kenojuak

Mother Baby and Child
Mère avec bébé et bambin

8. Mungituk

Bird Man
Homme volant

9. Eliyah

Owl
Hibou

10. Eliyah

Owl
Hibou

11. Kulai

Owl
Hibou

12. Ashevak

Eider
Eider

13. Saggiak

Man
Homme

14. Kumwartuk

Hawk
Petite buse

15. Kumwartuk

Woman
Femme

16. Tikitok

Shaman
Chamane

17. Osoetuk

Owl
Hibou

18. Mungituk

Two Birds
Couple d'oiseaux

19. Noona

Owl
Hibou

20. Kenojuak

Owl
Hibou

21. Alareak

Owl
Hibou

22. Eliyah

Ptarmigan
Lagopède

23. Ottochie

Owl
Hibou

24. Liza

Ptarmigan
Lagopède

25. Pauta

Plate of Startled Owl
Plaque du hibou étonné

1. Pauta

Bird
Oiseau

2. Pauta

Bird
Oiseau

3. Kumukulu

Fish
Poisson

4. Kopapik

Woman
Femme

5. Kumwartuk

Head
Tête

6. Kenojuak

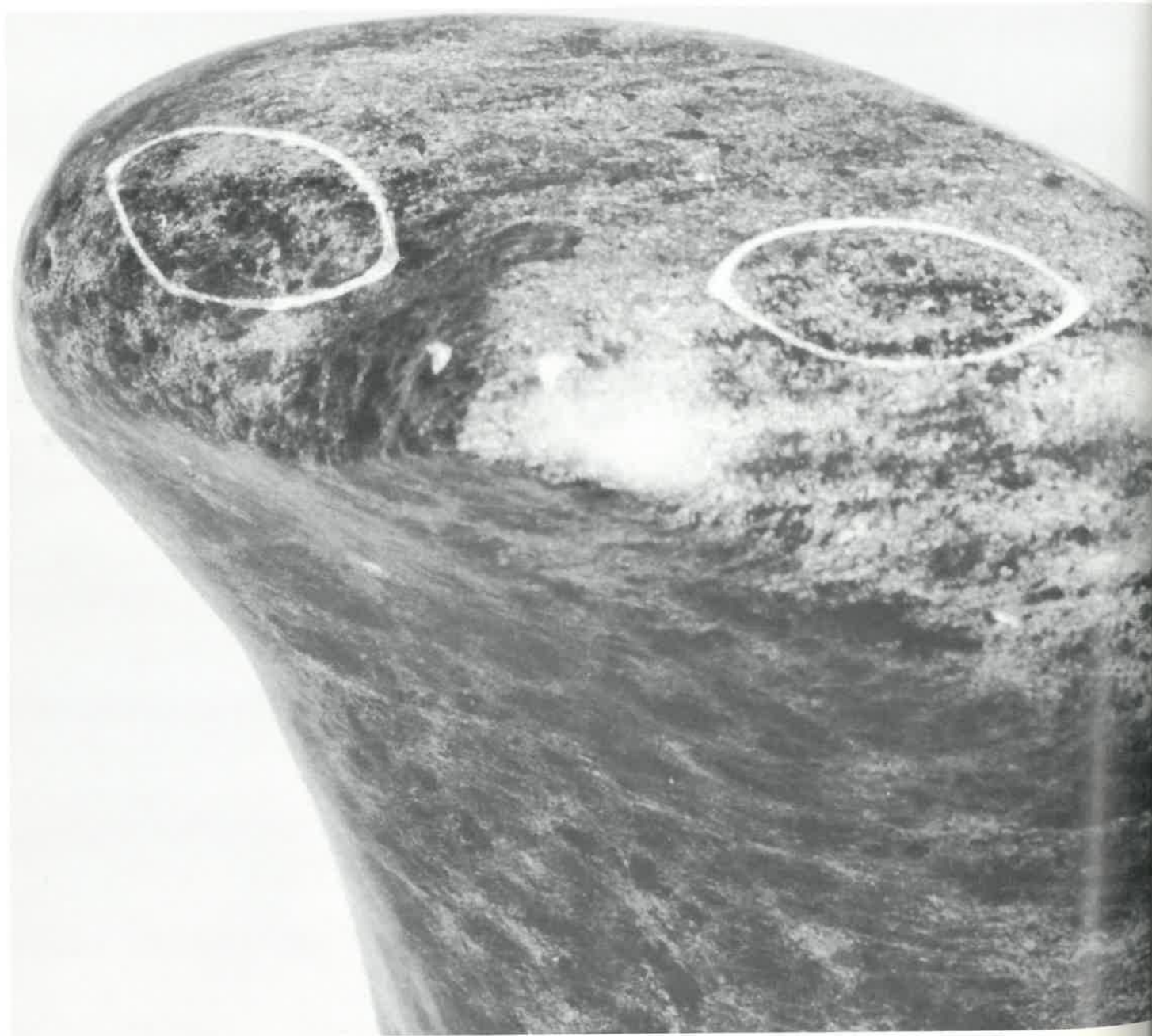
Boy with Dog
Garçonnet avec chien

7. Kenojuak

Mother Baby and Child
Mère avec bébé et bambin

10. Eliyah

Owl
Hibou

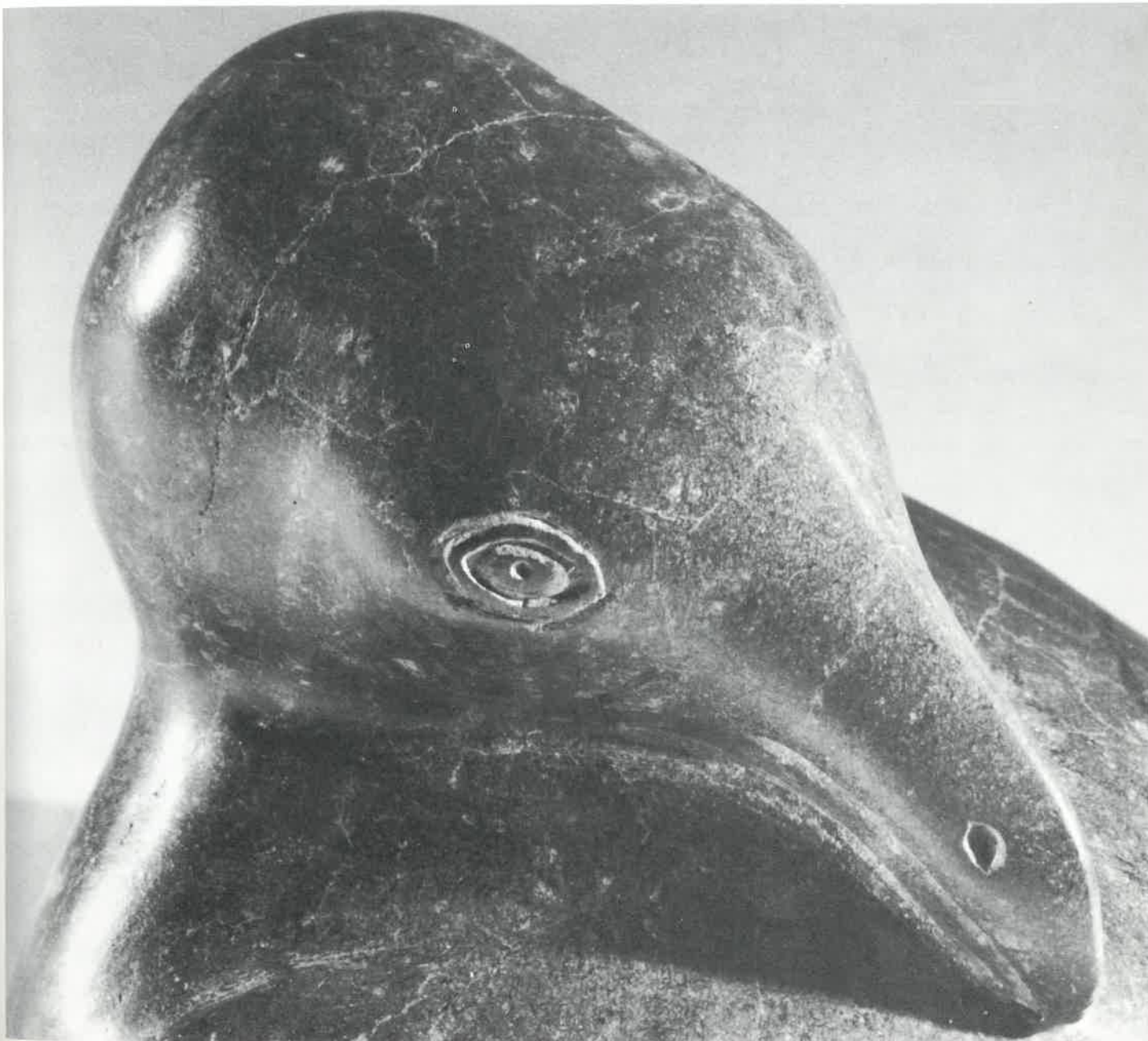
11. Kulai

Owl
Hibou

12. Ashevak

Eider
Eider

13. Saggiak

Man
Homme

16. Tikitok

Shaman
Chamane

17. Osoetuk

Owl
Hibou

Prints/Estampes

1. Tudlik

Division of Meat — 1959
Partage de la viande

2. Tudlik

Bird Dream Forewarning Blizzard — 1959
Oiseau vu en rêve et présageant un blizzard

3. Tudlik

Seal Thoughts of Man — 1959
Homme pensant à un phoque

4. Lukta

Owl — 1959
Hibou

5. Mungituk

Thoughts of Birds — 1959
Oiseaux en songe

6. Mungituk

Capturing a Bird — 1964-65
Capture d'un oiseau puissant

7. Iyoļa

Snowy Owls and Egg — 1959
Harfangs des neiges avec un oeuf

8. Iyola

No. 2 — 1962

9. Iyola

Bear Attacking Walrus — 1963
Ours attaquant un morse

10. Kiakshuk

Summer Caribou Hunt — 1960
Chasse estivale au caribou

11. Kiakshuk

Three Bear Hunters — 1960
Trois chasseurs d'ours

12. Kiakshuk

Eskimo Wrestling Two Spirits — 1960
Esquimau combattant deux esprits

13. Kiakshuk

Owl Attacking Snow Goose — 1961
Hibou attaquant une oie blanche

14. Kiakshuk

Sea Monsters Devouring Whale — 1961
Monstres marins dévorant une baleine

15. Kiakshuk

Spirits Devouring Foxes — 1961
Esprits dévorant des renards

16. Kiakshuk

Two Men Killing Giant — 1961
Deux hommes en train de tuer un géant

17. Kiakshuk

Artists Impressions — 1962
Impressions de l'artiste

18. Kiakshuk

Strange Scene — 1964-65
Scène bizarre

19. Kenojuak

Birds From the Sea — 1960
Oiseaux de mer

20. Kenojuak

The Enchanted Owl — 1960
Le hibou enchanté

21. Kenojuak

Sun Owl — 1963
Hibou-soleil

22. Una

Inland Eskimo Woman — 1960
Esquimaude de l'intérieur

23. Sheouak

The Pot Spirits — 1960
Esprits de poteries

24. Lizzie

November Ravens — 1960
Corbeaux en novembre

25. Eejyvudluk

Vision of Caribou — 1960
Caribou en songe

26. Natsivaar

Angels in the Moon — 1960
Ange au voisinage de la lune

27. Nepachee

Eskimo Sea Dreams — 1960
Songes d'un Esquimau au sujet de la mer

28. Nepachee

No. 24 — 1962

29. Pitseolak

Figure with Serpent — 1960
Femme tenant un serpent

30. Pitseolak

Caribou and Birds — 1963
Caribous et oiseaux

31. Pitseolak

Furry Owl — 1963
Hibou duveté

32. Pitseolak

Wolf Chasing Geese — 1963
Loup pourchassant des bernaches

33. Pitseolak

Man Trying to Catch Goose — 1964-65
A la poursuite d'une bernache

34. Udluriak

Sea Sprite — 1961
Lutin de mer

35. Kavavook

Two Men Discussing Coming Hunt — 1961
Deux hommes discutant
de la prochaine chasse

36. Saggiassie

Sea Goddess Feeding Young — 1961
Déesse de la mer allaitant son petit

37. Parr

Men and Walrus — 1961
Chasseurs et morses

38. Parr

Etching — 1962
Gravure

39. Parr

Harpooning Walrus — 1963
Harponnement d'un morse

40. Parr

Man Pulling a Walrus — 1964-65
Homme tirant un morse

41. Pudlo

Big Lemming — 1961
Gros lemming

42. Pauta

Startled Owl — 1966

Hibou effrayé

43. Pauta

No. 28 — 1962

44. Pauta

No. 33 — 1962

45. Pauta

Owl — 1964-65

Hibou

46. Lucy

Bird — 1966

Oiseau

47. Lucy

No. 15 — 1962

48. Lucy

Family of Birds — 1963

Famille d'oiseaux

49. Lucy

Two Owls — 1964

Deux hibous

50. Kananginak

Sealskin Boat — 1963

Bateau en peau de phoque

51. Kiawak

Musk Ox — 1963

Boeuf musqué

52. Kopapik

Strange Beasts — 1963

Bêtes curieuses

53. Ulayu

I Saw a Strange Bird — 1964-65

Je vis un oiseau étrange

54. Sharni

Birds Walking — 1964-65

Oiseaux se promenant

55. Tikito

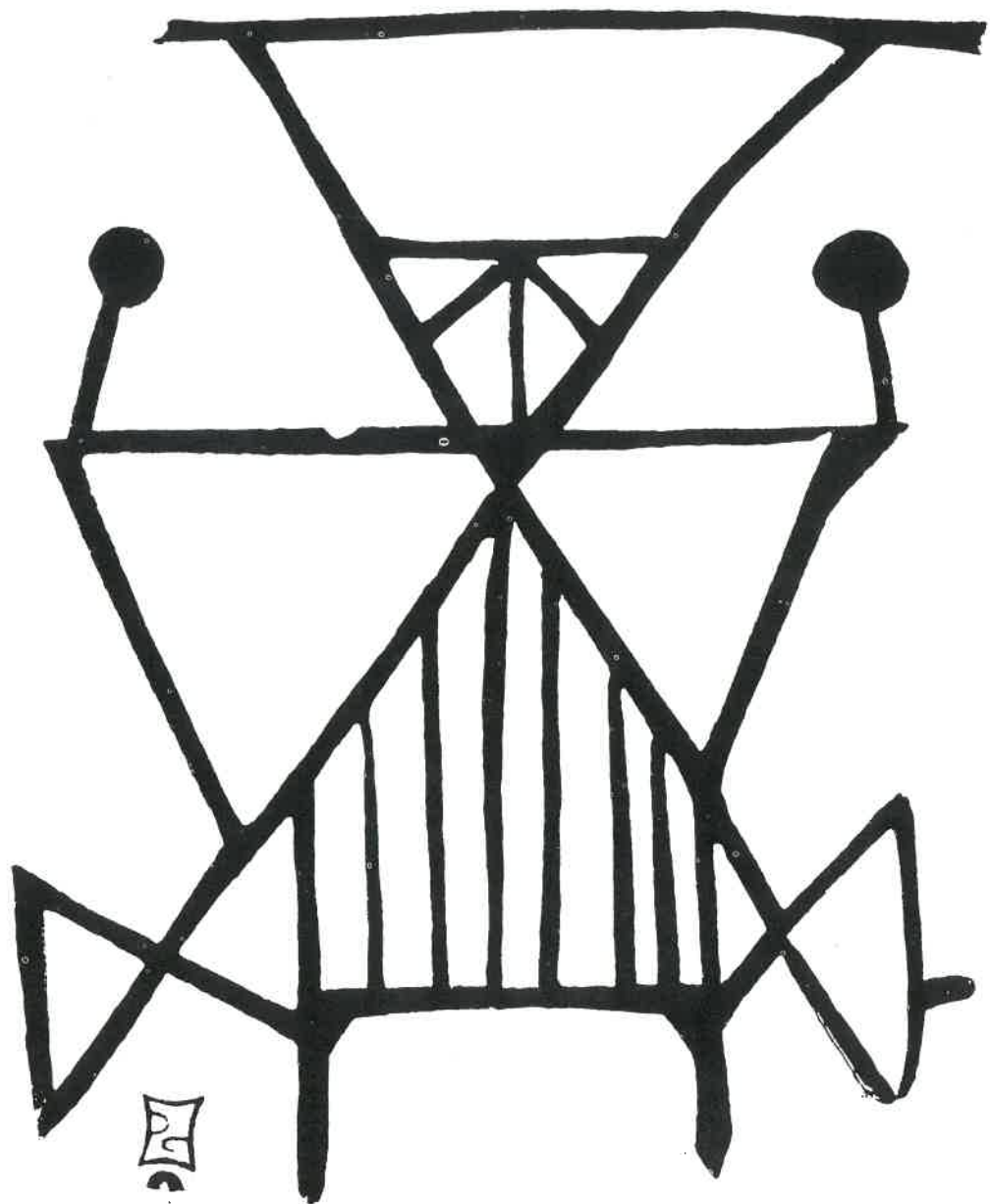
I recall how we used to Hunt—1964-65

Chasse d'autrefois

56. Angotigalook

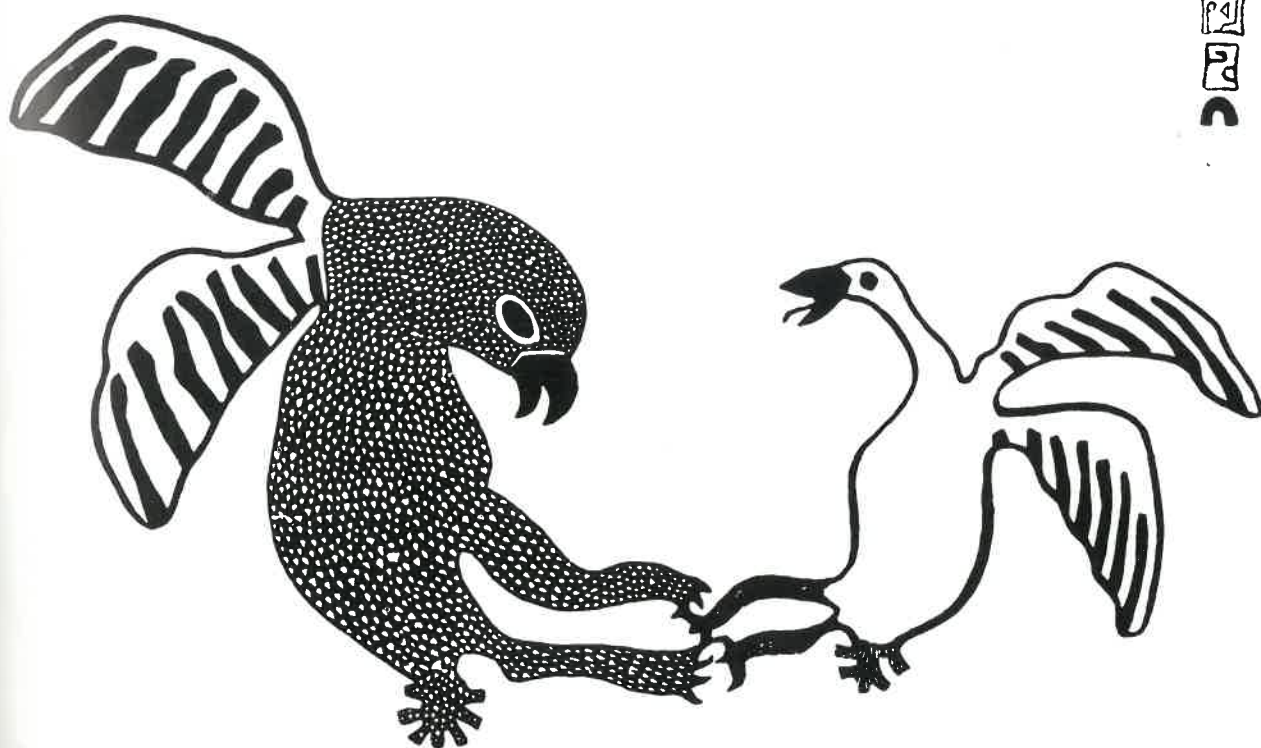
Emakatilik — 1966

Emakatilik

Lukta

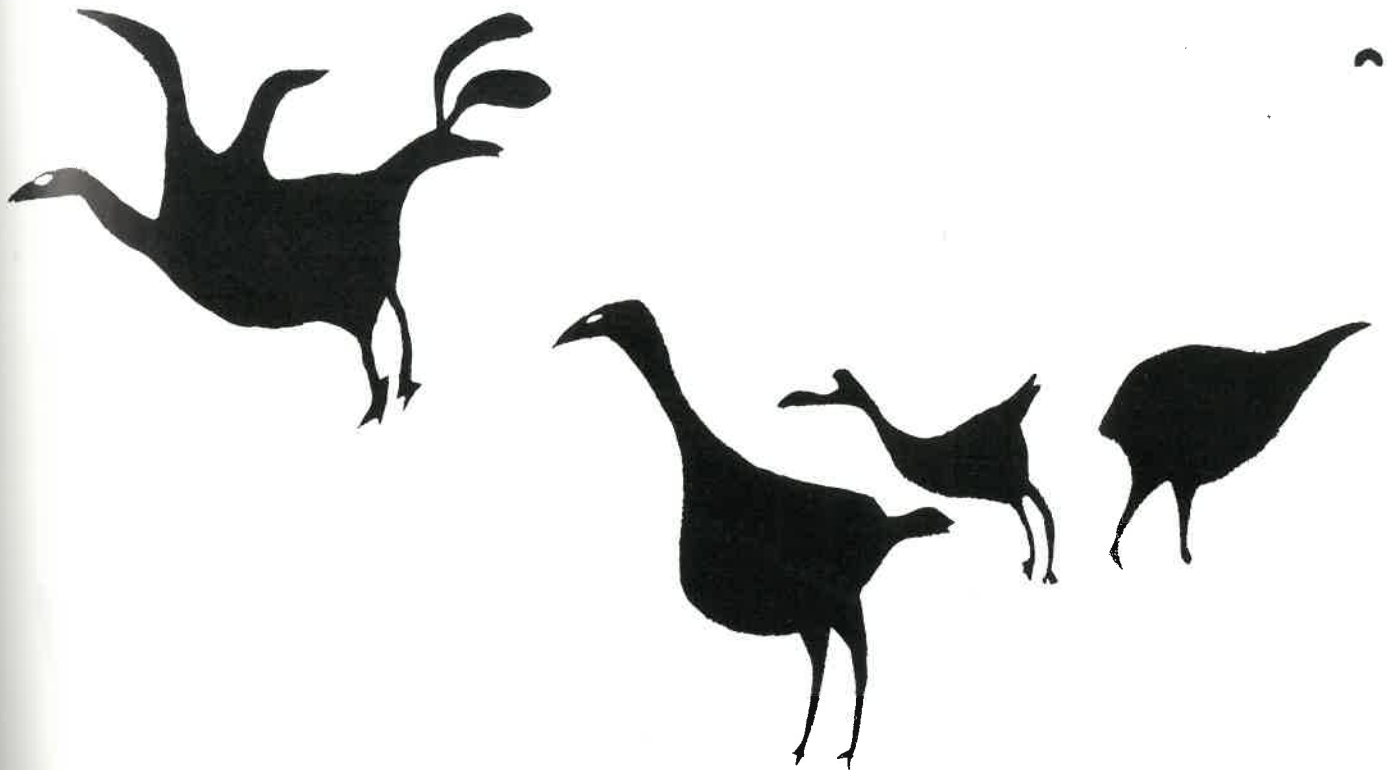

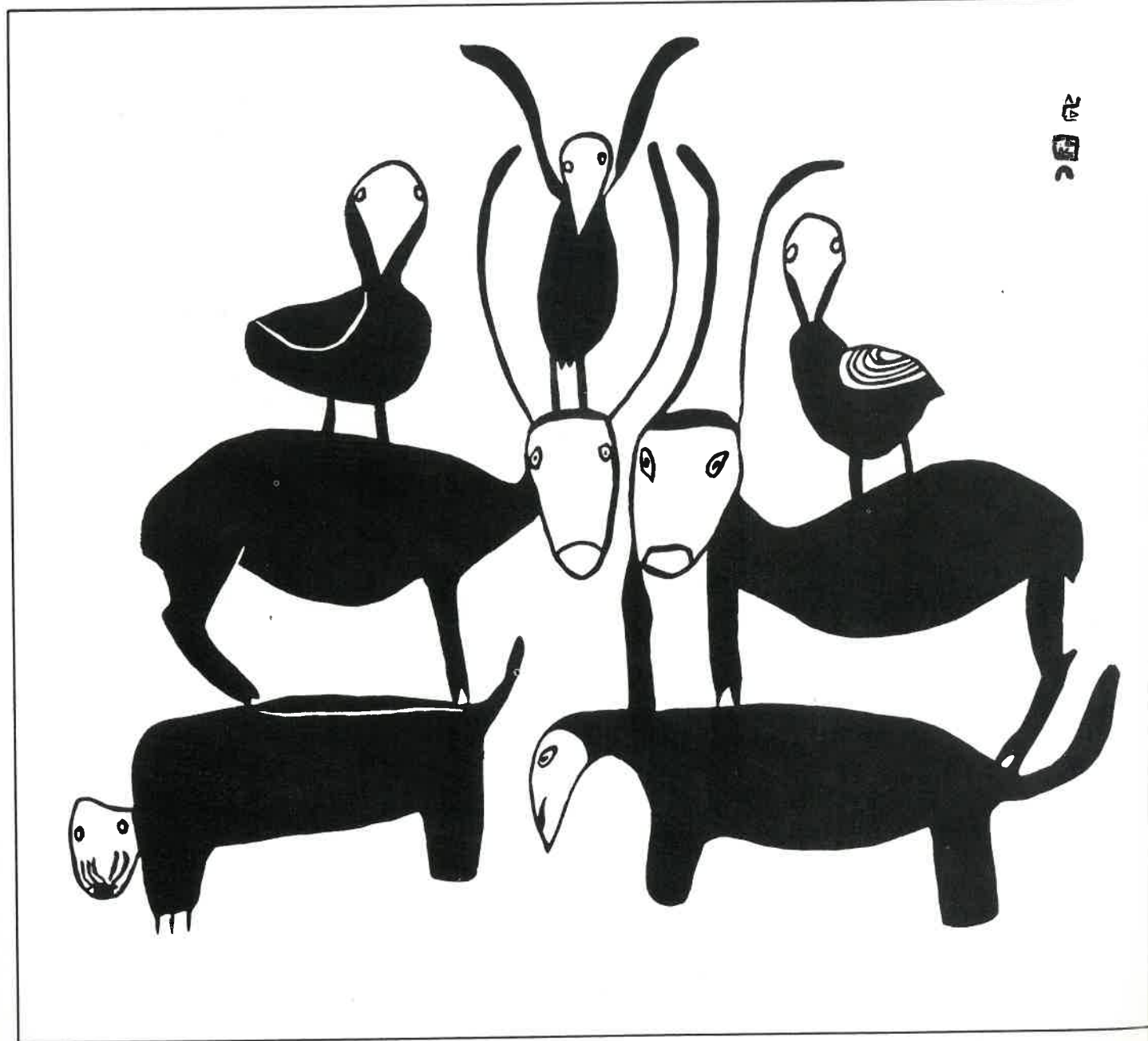
45

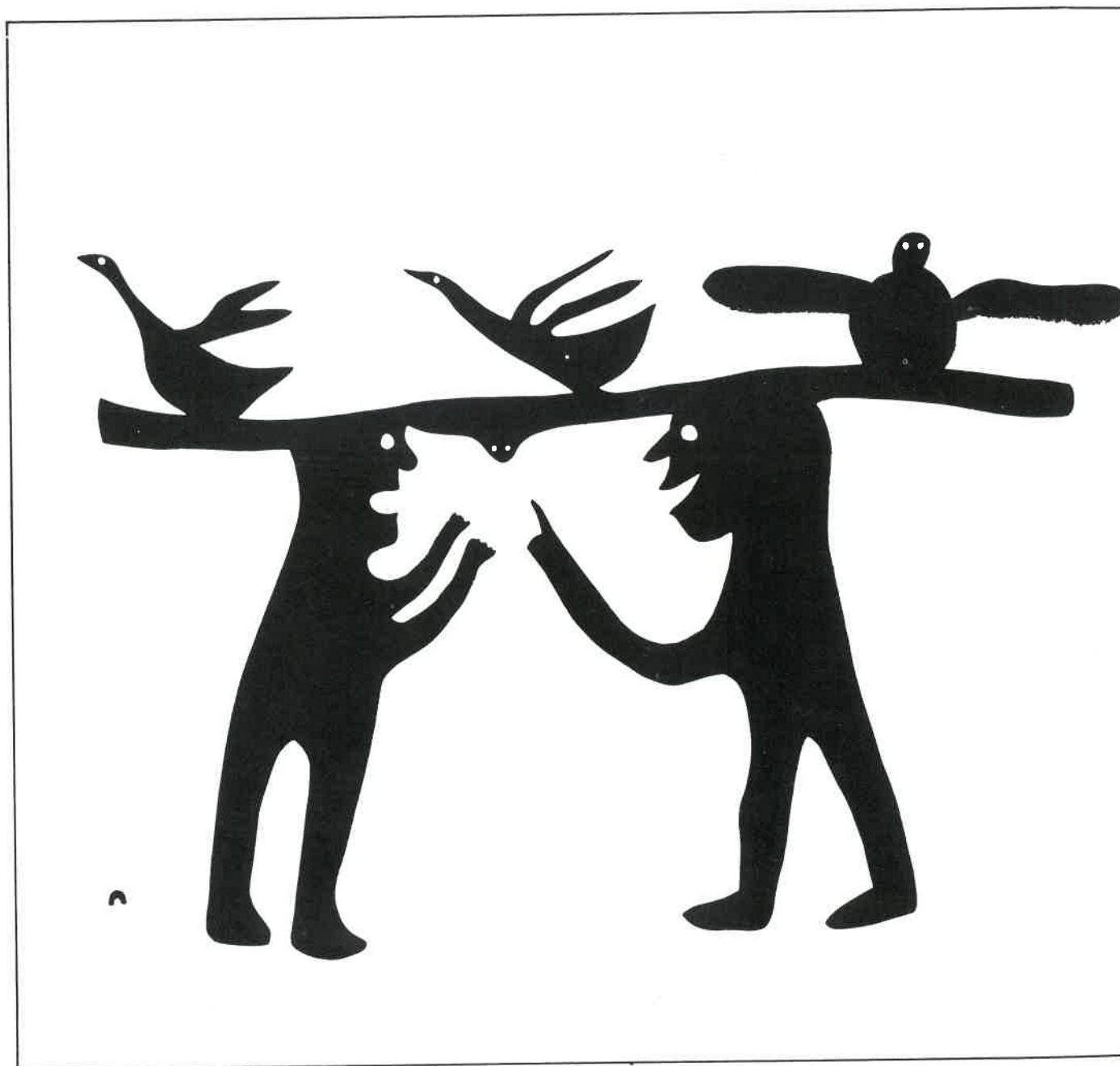
© 1960 K

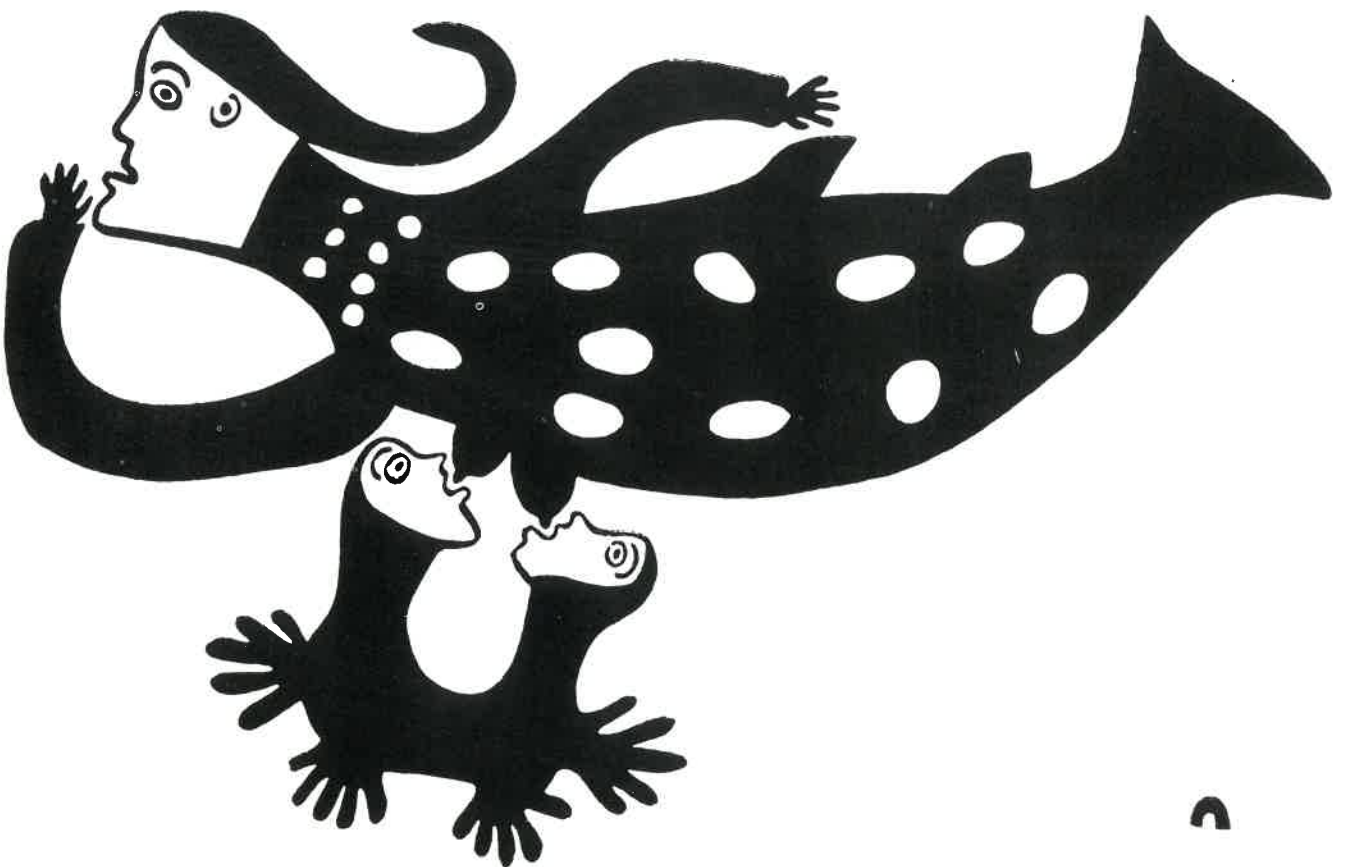

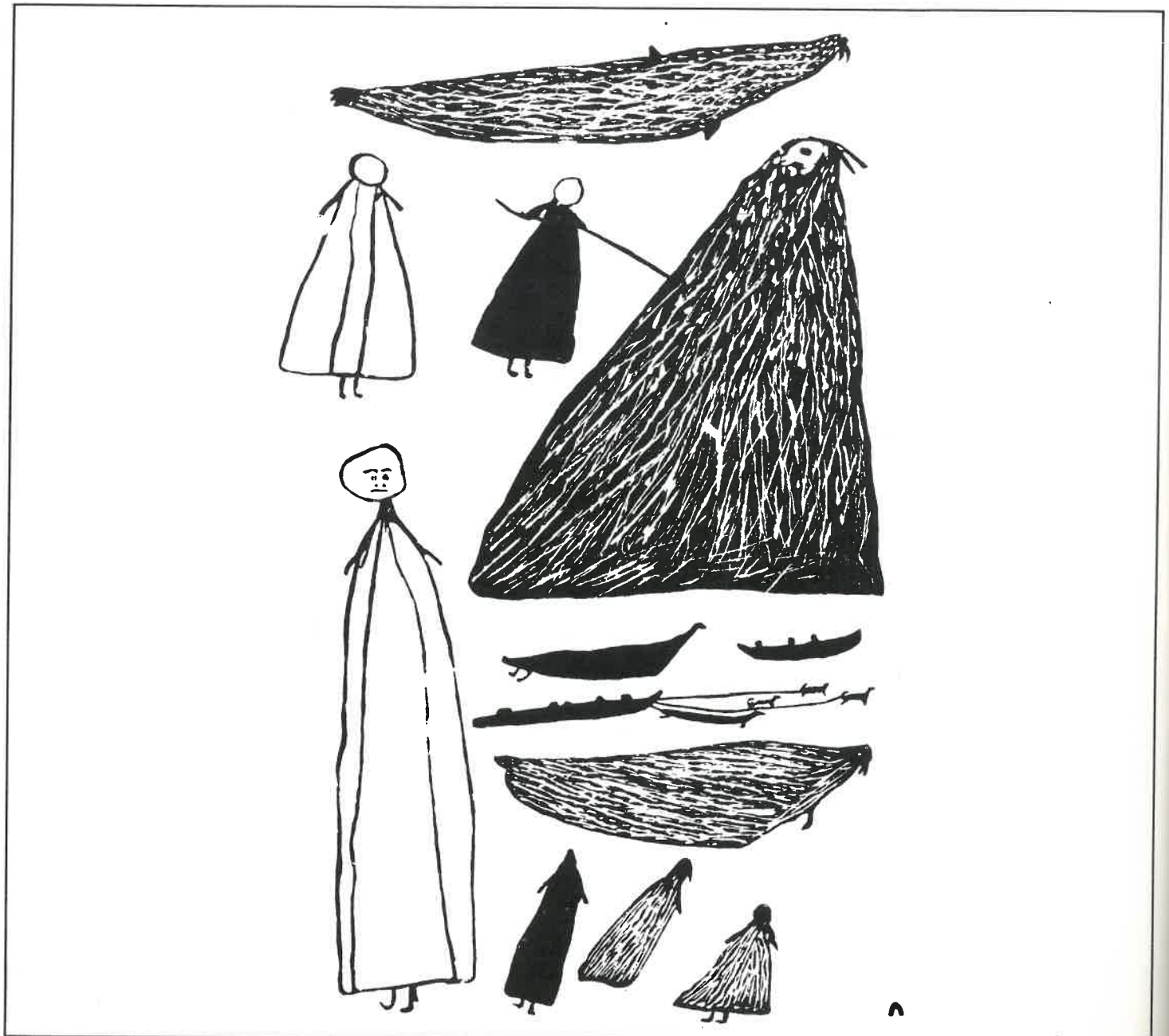

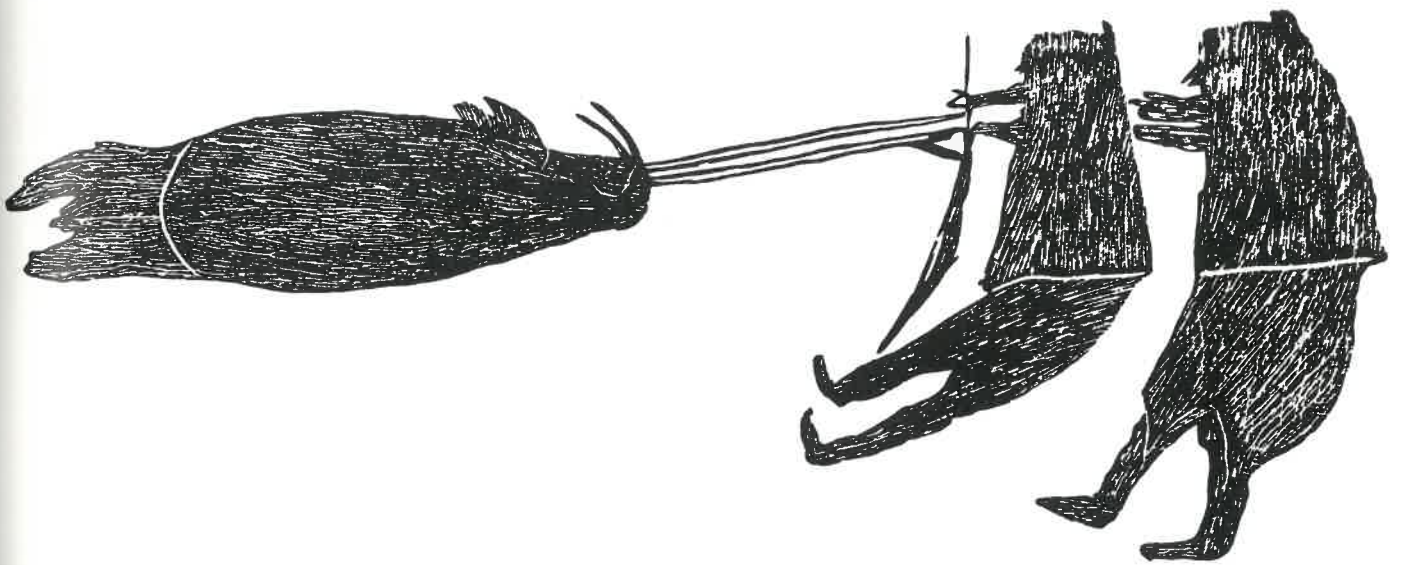

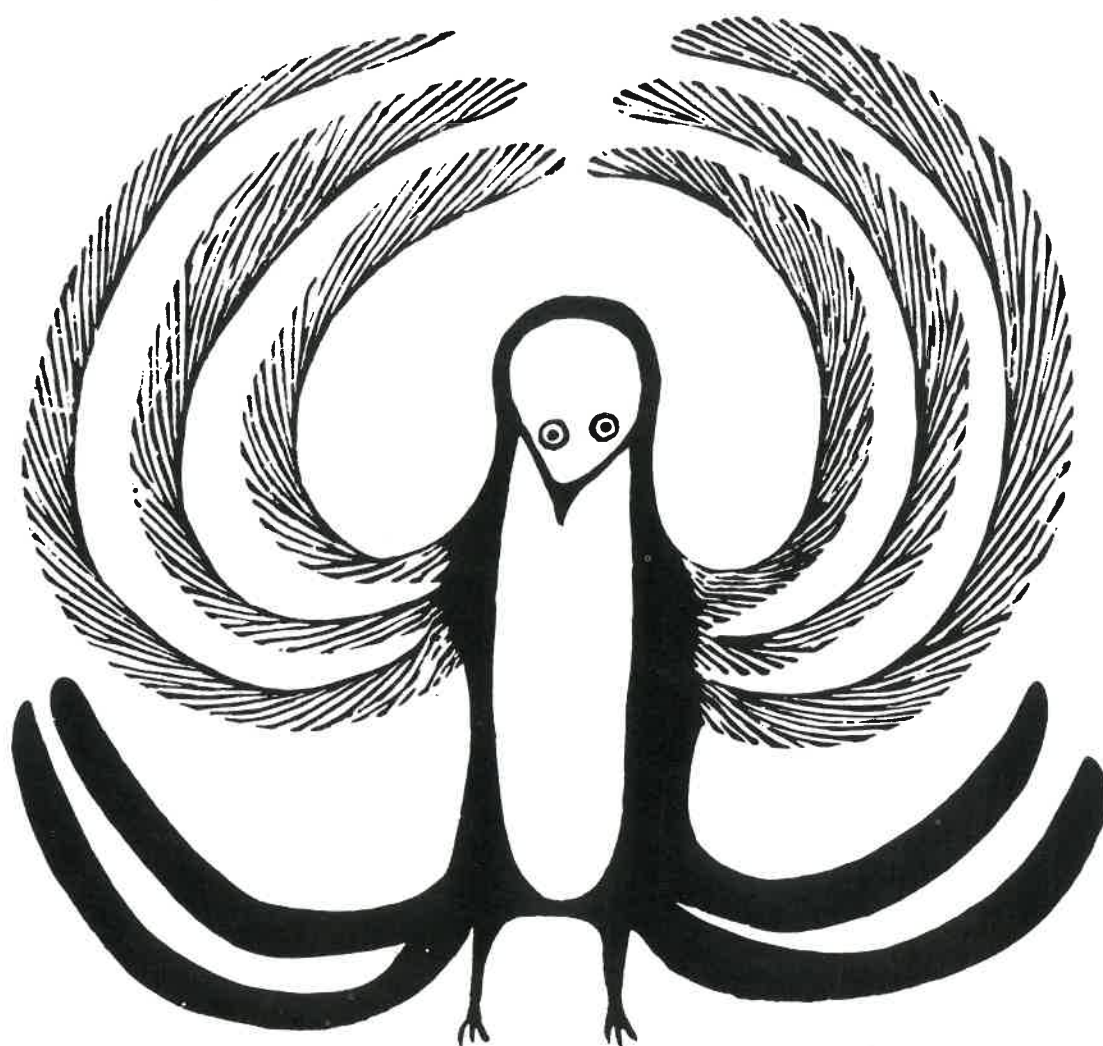

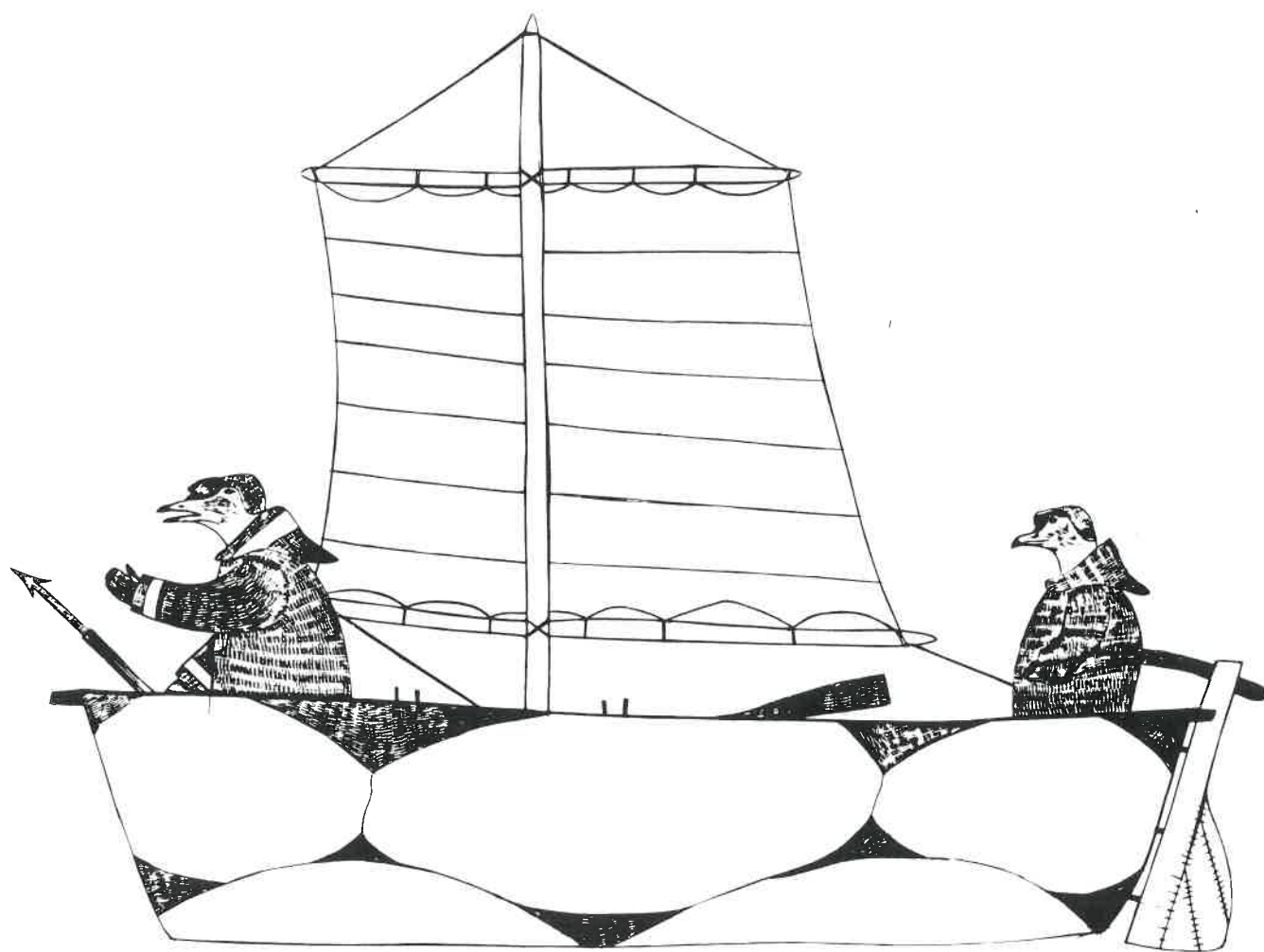

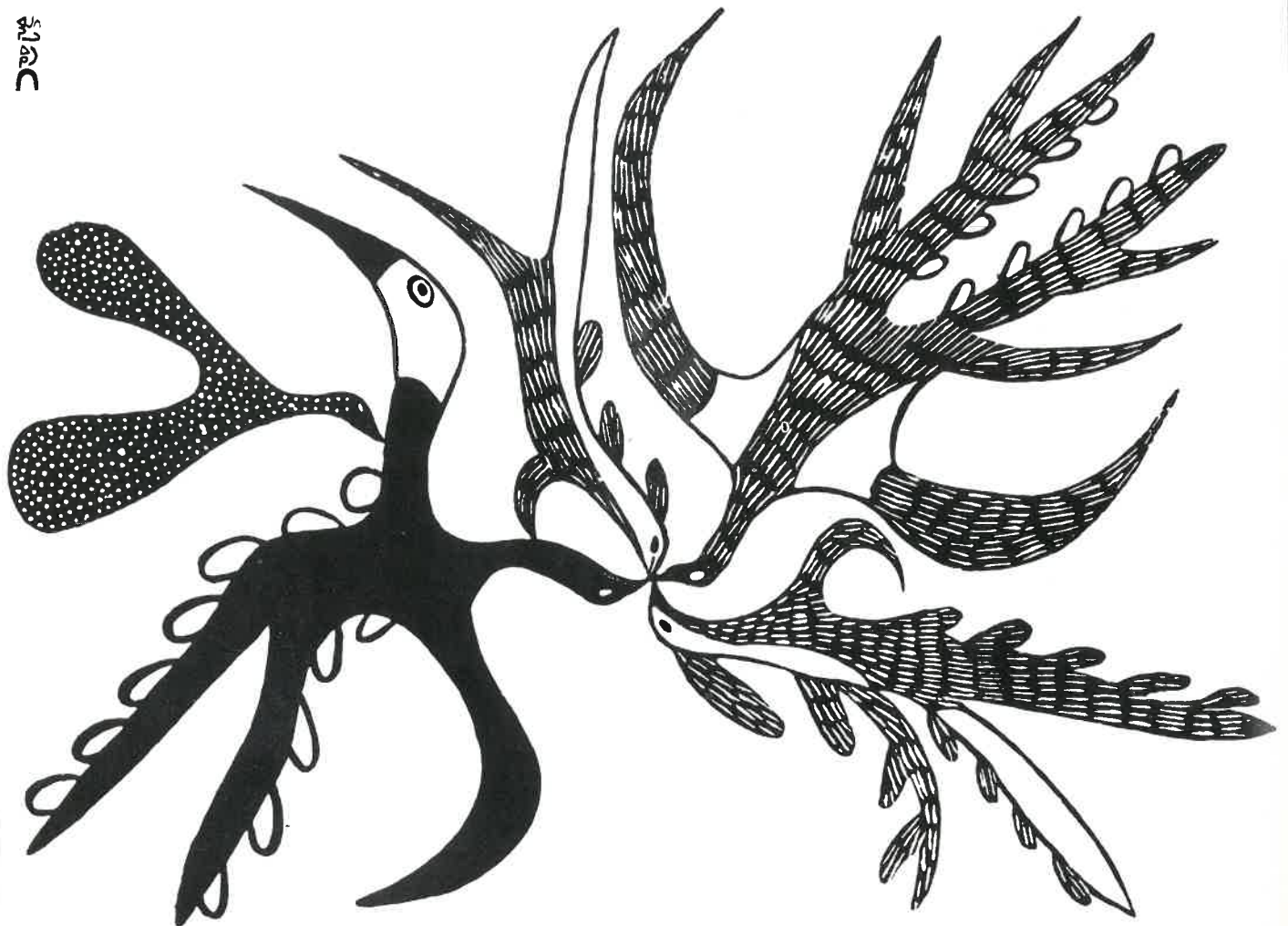

ᐱᓂᓂᓂᓂ

Typographic design by L & R Associates
Maquette typographique de L & R associés
Sculptures: National Film Board Photographs by John Evans
Sculptures: Office National du Film par John Evans
Prints: National Film Board
Estampes: Office National du Film
Printed in Canada