

GALERIE
KARSH-MASSON
GALLERY

Ottawa

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

MICHAEL BELMORE
mskwi • blood • sang

mskwi•blood•sang

Liminal sites, such as shorelines that mark the threshold between opposing elements of water, and the earth and sky – like liminal states of being, as in the dream between sleep and awake – are spiritually active places.ⁱ In the Anishinaabe world view, the universe is understood to be comprised of layers. Divided into contrasting upper and lower worlds and zones of power, this tiered cosmos is animated by the ongoing and reciprocal interaction of beings and persons both natural and spiritual.

The sky is home to *animikiig* – the thunderbirds, ancient *manitous* – or spirits – whose powers manifest in rainfall, flashes of lightning, and the sound of thunder; while their counterparts, *mishibizhiig* – the underwater panthers – reside in the lower realms of water. With lynx-like bodies, metallic scales, horns, and the tail of a serpent, *mishibizhiig* rule the lakes, rivers, caves, and deep crevices in the earth.ⁱⁱ The two were great enemies, it would seem, as many of our stories detail their ongoing conflicts that occurred along shorelines, particularly those surrounding *gichigami* – Lake Superior. To be sure, the landscape of this region is imbued with their encounters, as natural red copper – believed to be the blood of the two *manitous* – can be found in abundance throughout the territory. Yet, despite their discord, *animikii* and *mishibizhiw* are an inherently interconnected reciprocal pair, and one cannot exist without the other.

It is through the careful balancing of opposing powers at threshold or axis sites that the multi-layered Anishinaabe cosmos remains in continuous motion. In his solo exhibition *mskwi•blood•sang*, Michael Belmore subtly acknowledges the

Investment (detail/détail), 2011, stone and copper leaf / pierre et feuille de cuivre, 25 x 110 x 110 cm

power that exists in spaces, sites and states of being in-between. As a life-giving substance, *mskwi* – blood – flows freely between the realms of water, earth, and sky, and embodies the continual interplay of the landscape's contrasting forces.

The installation *Convergence* (2013) is the culmination of two works: *Placid* (2011) and *Flux* (2010). Coalescing to evoke the recurrent memory of standing on the rocky shores of Lake Superior as water crashed against the bank, the work makes permanent the ephemeral lull that exists between waves at the moment the water recedes, leaving behind traces of dancing foam. This persistent and cyclical gesture of water is reflected in the rounded stones, their very shape and form tumbled, smoothed and rendered by the undulating waves. As a complementary pair, *Placid* and *Flux* echo the natural and steady rhythm of the calm and chaos of the Lake Superior shoreline.ⁱⁱⁱ

The stones are meticulously carved and appear to interlock seamlessly, yet at the points of their near-meeting, the artist has applied a fine lining of brilliant copper leaf, reflecting the natural copper veins that surround Lake Superior. The lining forms exquisite links, delicately connecting the stones into intricate patterns. Together with *Peal of Thunder* (2017), this installation raises questions of value and also considers the precarious and fragile nature of working the land. Though resilient, the land and water are – like copper – malleable and easily marked, whether from a calculated or incautious blow. Referencing careless activity and resource extraction in Anishinaabe lands, *Peal of Thunder* acts as a reminder of this delicate balance and contingency.

For the Anishinaabe, native copper is cherished for its literal and figurative reflective properties. As well as being the substance of life for the manitous, it is a material that shines and is believed to be "good to think with," as it brings about clarity of mind.^{iv} Copper shares this quality with other good and powerful light-emitting entities like the sun and fire, which offer warmth, comfort and nourishment. In the sculptural work *Investment* (2012), the arrangement of the fitted stones inlaid with glowing copper evoke the smouldering coals and embers of a dimming fire, and capture a moment of quiet thought and introspection.

This sense of calm and comfort is likewise offered through the caring nature of animikii and mishibizhiw, and the elements derived from their bodies and power. Indeed, these spirits could be very kind to humans, and many Anishinaabek often sought their favour and protection. Looming overhead is the installation *Grotesque from the Eastern Woodlands* (2005), resembling a stone gargoyle from medieval architecture. As ancestor Anishinaabe artists would paint narrative images of underwater panthers and beings on cliff faces along the shoreline, so too does this carved figure preside and guard over what lies below.

mskwi•blood•sang makes visible the animacy of the multi-layered Anishinaabe landscape. By ensnaring brief moments of cyclical time, Belmore re-envisions the interwoven power of the in-between and presents a confluence of contrasts which articulate the tension, continual flux and steady pulse of the Lake Superior shoreline.

Alexandra Kahsenni:io Nahwegahbow

ⁱ Janet C. Berlo and Ruth B. Phillips, *Native North American Art*, 2nd Edition (Oxford, New York: Oxford University Press, 2015), 31.

ⁱⁱ Alan Corbiere and Crystal Migwans, "Animikii miinwa Mishibizhiw: Narrative Images of the Thunderbird and the Underwater Panther," *Before and After the Horizon: Anishinaabe Artists of the Great Lakes*, ed. David W. Penney and Gerald McMaster (Washington, D.C. and New York: National Museum of the American Indian, 2013), 37-49.

ⁱⁱⁱ Jessica L. Horton, "A Shore Without a Horizon: Locating as Looking Anew," *Shapeshifting: Transformations in Native American Art* (New Haven: Yale University Press and Salem: Peabody Essex Museum, 2012), 50-63.

^{iv} George Hammell, "Trading in Metaphors: The Magic of Beads," *Proceedings of the 1982 Glass Trade Bead Conference*, ed. C. Hayes III (New York: Rochester Museum and Science Center, 1982), 5-28.

^v George Hammell, "Trading in Metaphors," 5-28; and Berlo and Phillips, *Native North American Art*, 105.

Grotesque from the Eastern Woodlands (detail/détail), 2005, stone / pierre, 33 x 38 x 60 cm

Michael Belmore is Anishinaabe and a member of Lac Saul First Nation. He graduated with an associated diploma in sculpture/installation from OCAD U (Ontario College of Art and Design University, Toronto) in 1994 and currently lives in Ottawa. Belmore's work has been exhibited nationally and internationally and is represented in the permanent collections of various institutions and numerous private collections. His most recent exhibitions include: *fenda* at the Nogueira da Silva Museum in Braga, Portugal; *Land, Art, Horizons* at the North American Native Museum in Zurich; *Shapeshifting: Transformations in Native American Art* at the Peabody Essex in Salem, MA; and *HIDE: Skin as Material and Metaphor* at the National Museum of the American Indian – George Gustav Heye Centre in New York.

Alexandra Kahsenni:io Nahwegahbow is Anishinaabe and Kanien'keha:ka, and a member of Whitefish River First Nation with roots in Kahnawake. She grew up just outside of Ottawa and is currently pursuing her PhD in Cultural Mediations at Carleton University's Institute for Comparative Studies in Literature, Art and Culture, with a research focus on Indigenous visual and material culture, stories and oral history from the Great Lakes region.

mskwi•blood•sang

Les lieux frontières, tels les rivages qui marquent un seuil entre des éléments opposés que sont l'eau, la terre et le ciel, ou tel un rêve à la lisière entre sommeil et veille, sont propices à une grande activité des espritsⁱ. Les Anishnaabe conçoivent l'univers comme une superposition de strates, c'est-à-dire de mondes supérieur et inférieur et de zones de pouvoir contrastées, le tout animé en continu par l'interaction des êtres, humains et autres, naturels et spirituels.

Le ciel est le monde des *animikiig* ou oiseaux-tonnerre, anciens *manitous* ou esprits qui manifestent leur pouvoir par les averses, les éclairs et le tonnerre. Les *mishibizhiig* ou panthères des mers, en revanche, résident dans les profondeurs. Dotées d'un corps de lynx aux écailles métalliques, de cornes et d'une queue de serpent, les *mishibizhiig* règnent sur les lacs, les fleuves et les rivières, les grottes et les crevasses qui s'enfoncent vers les abyssesⁱⁱ. Les deux ont été ennemis jurés, comme semblent l'attester beaucoup de nos récits de conflits perpétuels sur le bord des plans et des cours d'eau et, en particulier, autour du *gichigami* : le lac Supérieur. Chose certaine, le paysage de la région porte la trace de leurs rencontres. Le cuivre si abondant sur tout le territoire ne serait-il pas le sang versé par ces deux manitous? Pourtant, malgré leur discorde, l'*animikii* et la *mishibizhiw* sont intrinsèquement liés : l'un ne saurait exister sans l'autre.

C'est d'ailleurs grâce à ce prudent équilibre de forces opposées, au seuil ou le long des axes d'espaces limitrophes, que le cosmos stratifié des Anishnaabe reste en perpétuel mouvement. Dans *mskwi•blood•sang*, Michael Belmore renvoie subtilement à ces pouvoirs qui s'exercent dans ces espaces et ces états intermédiaires.

Le *mskwi* ou sang, substance vitale, qui circule librement entre les royaumes de l'eau, de la terre et du ciel, incarne l'interaction permanente entre les forces contrastantes du paysage.

L'installation appelée *Convergence* (2013) est le point culminant de deux œuvres – *Placid* (2011) et *Flux* (2010) – qu'elle conjugue pour évoquer le souvenir récurrent du rivage rocheux où viennent s'abattre les eaux du lac Supérieur. *Convergence* pérennise le calme fugace qui s'insère entre les vagues, quand l'eau se retire et laisse derrière elle une mousse dansante. La rondeur même des galets est le reflet de ce va-et-vient persistant et cyclique de l'eau et des vagues ondulantes qui les ont roulés, modelés, lissés. *Placide* et *Flux* se complètent et font écho au rythme naturel et constant du calme et du chaos qui se succèdent sur les rivages du lacⁱⁱⁱ.

Les galets minutieusement sculptés paraissent s'assembler en une figure homogène, mais aux points de leurs quasi-emboîtements, l'artiste a appliqué en traits fins des feuilles de cuivre brillant, reflet des filons naturels qui entourent le lac Supérieur. Ces traits dessinent des liens parfaits, qui enfilent délicatement les pierres en motifs complexes. Couplée à *Peal of Thunder* (2017), l'installation suscite certes des questions de valeur, mais elle incite en outre à réfléchir à la précarité et à la fragilité de l'exploitation de la terre. Malgré leur résilience, en effet, la terre et l'eau, tout comme le cuivre, sont malléables et aisément marquées par les coups, volontaires ou fortuits. Évoquant l'activité et l'extraction inconsidérées des ressources sur les terres des Anishnaabe, *Peal of Thunder* rappelle cet équilibre délicat et cette éventualité.

Les Anishnaabe appréciaient le cuivre natif pour ses propriétés réfléchissantes, au propre comme au figuré. C'est la substance vitale des manitous, mais aussi une matière qui brille, « qui aide à réfléchir », puisqu'elle rend l'esprit clair^{iv}. Le cuivre partage cette qualité avec d'autres entités émettrices de lumière, bienfaisantes et puissantes, comme le soleil et le feu, qui réchauffent, reconforment et nourrissent^v. Ainsi, la disposition des pierres dans l'œuvre sculpturale *Investment* (2012), incrustée de cuivre brillant, évoque le rougeoisement des charbons ardents et les braises d'un feu atténué, et figure un moment de réflexion et d'introspection tranquilles.

C'est aussi cette sensation de calme et de confort qu'offrent la nature généreuse de l'animikii et de la mishibizhiw de même que les éléments issus de leur corps et de leur puissance. De fait, ces esprits pouvaient être très généreux envers les êtres humains, et de nombreux Anishnaabe ont sollicité en maintes occasions leurs faveurs et leur protection. Surgissant au-dessus du sol de la galerie, enfin, *Grotesque from the Eastern Woodlands* (2005) rappelle les gargouilles de pierre de l'architecture médiévale. À l'instar des représentations narratives de la panthère des mers et des autres créatures que les ancêtres artistes des Anishinaabe ont peintes sur les falaises riveraines, cette figure sculptée gouverne et protège ce qui se trouve dessous.

mskwi•blood•sang rend visible la hiérarchie des êtres qui peuplent le paysage stratifié des Anishnaabe. En saisissant de brefs moments d'un temps cyclique, Belmore recrée l'entrelacement des pouvoirs de l'entre-deux et propose une confluence de contrastes, articulant la tension, les flots et les pulsations qui avivent les rivages du lac Supérieur.

Alexandra Kahsenni:io Nahwegahbow

ⁱ Janet C. Berlo et Ruth B. Phillips, *Amérique du Nord, arts premiers*, traduit de l'anglais par Nelcy Delanoë et Joëlle Rostkowski, Paris, Albin Michel, 2006.

ⁱⁱ Alan Corbiere et Crystal Migwans, « Animikii miinwa Mishibizhiw: Narrative Images of the Thunderbird and the Underwater Panther », *Before and After the Horizon: Anishinaabe Artists of the Great Lakes*, David W. Penney et Gerald McMaster (dir.), Washington, D.C., et New York, National Museum of the American Indian.

ⁱⁱⁱ Jessica L. Horton, « A Shore Without a Horizon: Locating as Looking Anew », *Shapeshifting: Transformations in Native American Art*, New Haven, Yale University Press and Salem, Peabody Essex Museum, 2012.

^{iv} George Hammell, « Trading in Metaphors: The Magic of Beads », *Proceedings of the 1982 Glass Trade Bead Conference*, C. Hayes III (dir.), New York, Rochester Museum and Science Center, 1982.

^v George Hammell, « Trading in Metaphors »; Berlo et Phillips, *Amérique du Nord, arts premiers*.

Investment (detail/détail), 2011, stone and copper leaf / pierre et feuille de cuivre, 25 x 110 x 110 cm

Michael Belmore est Anishinaabe et membre de la Première nation de Lac Seul. Titulaire, depuis 1994, d'un diplôme associé de l'Université de l'École d'art et de design de l'Ontario (Toronto) en sculpture et installation, il vit actuellement à Ottawa. Ses œuvres, exposées au Canada et à l'étranger, figurent dans les collections permanentes de diverses organisations et dans de nombreuses collections particulières. Parmi ses expositions les plus récentes, citons : *fenda*, au Musée Nogueira da Silva de Braga, au Portugal; *Land, Art, Horizons*, au Musée des arts autochtones d'Amérique du Nord de Zurich, en Suisse; *Shapeshifting: Transformations in Native American Art*, au Peabody Essex Museum de Salem (Massachusetts), aux États-Unis; et *HIDE: Skin as Material and Metaphor*, au National Museum of the American Indian, Centre George Gustav Heye, à New York.

Alexandra Kahsenni:io Nahwegahbow, d'ascendance anishnaabe et kanien'kehá:ka, est membre de la Première Nation de la rivière Whitefish, qui a des racines à Kahnawake. Elle a grandi en périphérie d'Ottawa. Elle fait actuellement un doctorat en médiation culturelle à l'Institut d'études comparatives en littérature, art et culture de l'Université Carleton. Ses recherches portent principalement sur la culture visuelle et matérielle, les récits et la tradition orale autochtones de la région des Grands Lacs.

Michael Belmore – *mskwi•blood•sang*

March 16 to April 23, 2017

Vernissage: Thursday, March 16, 5:30 to 7:30 p.m.

Walkthrough with the artist: Sunday, April 2, 2 p.m.

Du 16 mars au 23 avril 2017

Vernissage : le jeudi 16 mars de 17 h 30 à 19 h 30

Parcours avec l'artiste : le dimanche 2 avril à 14 h

G A L E R I E 110, av. Laurier Ave. West/Ouest
KARSH-MASSON Ottawa, Ontario K1P 1J1
G A L L E R Y 613-580-2424 (14167) TTY/ATS 613-580-2401
Daily 9 am - 8 pm | Tous les jours de 9 h à 20 h

ottawa.ca @karshmasson #karshmasson

The artist gratefully acknowledges the support of the Ontario Arts Council. /
L'artiste tient à remercier le Conseil des arts de l'Ontario de leur appui.

All images are courtesy of the artist / toutes les images sont une gracieuseté
de l'artiste.

Exhibits on display at Karsh-Masson Gallery have been selected by an independent professional arts jury. The artwork, themes, points of view or comments conveyed in each exhibit are those of the artist and do not represent those of the City of Ottawa. /
Les expositions présentées à la Galerie Karsh-Masson ont été sélectionnées par un jury indépendant composé de professionnels dans les arts. Pour chaque œuvre d'art exposée, les thèmes, points de vue et commentaires exprimés sont ceux de l'artiste et ne représentent pas ceux de la Ville d'Ottawa.

ISBN 978-1-926967-53-0

Current page and cover / current page et sur la couverture

Convergence (details/détails), 2013, stone and copper leaf / pierre et feuille de cuivre, 213 x 396 x 10 cm

