

PROGRAM THREE 55 MIN

PROGRAMME TROIS 55 MIN

LOOKING BACKWARD AND MOVING FORWARD

REGARDER DERRIÈRE NOUS ET ALLER DE L'AVANT

By Stephanie Berrington

Par Stephanie Berrington

A Common Experience

The effects of Canada's legacy of colonization are still felt today. This is particularly true in Winnipeg, located on Treaty 1 territory, the ancestral lands of the Anishinaabeg, Cree, Ojibwe, Dakota, and Dene Peoples, and the homeland of the Métis Nation. It is also the city with the largest Indigenous population according to Canada's 2016 census data. Reconciliation is an important word in our city today as efforts are being made to recognize and rectify the injustices suffered by Indigenous populations at the hands of colonizers and to improve upon relations between Indigenous peoples and settlers. The films in this program, all of which were made by Indigenous filmmakers, look back on Canada's ugly history of racism, abuse, and the cultural genocide of Indigenous groups. They reflect upon the experiences of Indigenous peoples across Canada today, celebrating and reclaiming their cultures, traditions, and spiritual practices.

Heart is a collaboration between filmmaker Sam Karney and award-winning Métis writer

Les effets de l'héritage de colonisation du Canada se ressentent encore aujourd'hui. Cela est particulièrement vrai à Winnipeg, une ville qui est située sur le territoire du Traité 1, sur les terres ancestrales des peuples anishinaabeg, cris, oji-cris et dénés, et sur la terre natale de la nation métisse. Il s'agit aussi de la ville avec la plus grande population autochtone selon les données du recensement de 2016. Réconciliation est un mot important dans notre ville de nos jours, alors que des efforts sont faits pour reconnaître et corriger les injustices subies par les populations autochtones aux mains des colonisateurs et pour améliorer les relations entre les peuples autochtones et les colons. Les films de ce programme, qui ont tous été réalisés par des cinéastes autochtones, examinent l'horrible histoire de racisme, de mauvais traitement et de génocide culturel des groupes autochtones au Canada. Ils réfléchissent à propos des expériences des peuples autochtones à travers le Canada d'aujourd'hui, célébrant et reprenant possession de leurs cultures, leurs traditions et leurs pratiques spirituelles.

Heart

Two Scoops

Katherena Vermette. Together they paint a loving portrait of Winnipeg's North End, home to many of the city's Indigenous people and a neighbourhood with a racially charged reputation for crime and gang activity. Vermette and Karney dispute this narrow representation of the area, celebrating instead its cultural richness and the people that make it home.

Sonya Ballantyne's *Crash Site* follows a young Indigenous girl's struggle to make a new home in the big city with her older sister after her parents' sudden death and her displacement from her home on the reserve. Ballantyne's film is a coming-of-age story about the repairing of the sisters' fraught relationship (with a little help from a badass Indigenous superheroine).

Two Scoops, a short animation by Jackie Traverse, tells the true story of one girl's loss of her younger siblings in the "70s Scoop". During these "Scoops", which occurred in the 1960s, '70s and '80s, the government of Canada apprehended an estimated 20,000 Indigenous children, forcibly removing them from their homes, separating them from their families, and placing them in foster homes and with adoptive families in a reprehensible act of cultural genocide and institutionalized racism.

Cœur (Heart) est une collaboration entre le cinéaste Sam Karney et l'écrivaine métisse primée Katherena Vermette. Ensemble, ils ont créé un portrait du North End de Winnipeg, qui accueille de nombreux autochtones au sein d'un voisinage avec une réputation à forte connotation raciste en matière d'activité criminelle et de gangs. Vermette et Karney remettent en question cette représentation limitée du quartier, célébrant plutôt sa richesse culturelle et les gens qui y habitent.

Le site de l'écrasement (*Crash Site*) de Sonya Ballantyne suit une jeune autochtone qui tente difficilement de s'adapter à la vie dans la grande ville avec sa sœur aînée après la mort soudaine de ses parents et son départ de sa maison sur la réserve. Le film de Ballantyne est un récit initiatique où les sœurs s'efforcent de réparer leur relation fragile (avec un peu d'aide d'une superhéroïne autochtone dure à cuire).

Deux rafles (*Two Scoops*), un court métrage d'animation de Jackie Traverse, raconte l'histoire d'une fille qui a perdu ses frères et sœurs plus jeunes lors de la « rafle des années 1970 ». Durant ces « rafles », qui ont eu lieu dans les années 1960, 1970 et 1980, le gouvernement du Canada a appréhendé un nombre d'enfants autochtones estimé à 20 000, les retirant de force de leurs maisons, les séparant de leurs familles et les plaçant dans des foyers d'accueil et avec des familles adoptives dans le cadre d'un répréhensible acte de génocide culturel et de racisme institutionnalisé.

Le racisme et la discrimination parrainés par le gouvernement sont des phénomènes de longue date au Canada. Les « rafles » titulaires du film de Traverse sont une extension du système des pensionnats du pays, qui a duré un siècle. À la suite d'une législation adoptée en 1884, les enfants autochtones ont été retirés de leurs familles et de leurs cultures, ils ont été forcés d'utiliser les langues des colons (l'anglais et le français) et de se convertir à la religion chrétienne, et ils ont souvent été victimes de violences physiques et sexuelles. *Une expérience commune (A Common Experience)* est une exploration poétique des conséquences persistantes du système des pensionnats au sein de la famille de la dramaturge Yvette Nolan, réalisée en collaboration avec le cinéaste métis Shane Belcourt.

Government-sponsored racism and discrimination in Canada is long-standing. The “Scoops” in the title of Traverse’s film are an extension of the country’s hundred-year-long residential school system. As a result of legislation passed in 1884, Indigenous children were removed from their families and cultures, forced to use the language of settlers (English and French), and convert to the Christian religion, and were often victim to physical and sexual abuse. *A Common Experience* is a poetic reflection on the residential school system’s enduring consequences for the family of playwright Yvette Nolan, made in collaboration with Métis filmmaker, Shane Belcourt.

Darryl Nepinak’s *Indian* deals with the word itself, an ignorant and incorrect term for North American Indigenous peoples, in this biting funny mock spelling bee. It stars Nepinak himself who struggles to comprehend the word he’s been charged with spelling: Indian.

From the residential schools remembered in *A Common Experience*, to the implication of language in race power relations as humorously exposed by Nepinak, schooling as a tool of assimilation and normalization of racist ideology is a common thread throughout these films.

Amanda Strong’s intricate animation, *Four Faces of the Moon*, chronicles the time travels of its photographer-protagonist (a stand-in for Strong) as

Indien (Indian) de Darryl Nepinak s’attaque au mot lui-même, un terme ignorant et incorrect pour décrire les peuples autochtones nord-américains, dans ce faux concours d’orthographe hilarant. Le film met en vedette Nepinak lui-même, qui a de la difficulté à comprendre le mot qu’il doit épeler : Indien.

Des pensionnats évoqués dans *Une expérience commune* aux implications linguistiques dans les relations de pouvoir raciales qui sont humoristiquement exposées par Nepinak, l’éducation en tant qu’outil d’assimilation et de normalisation de l’idéologie raciste est un fil conducteur à travers ces films.

Film d’animation complexe, *Les quatre faces de la Lune (Four Faces of the Moon)* d’Amanda Strong dépeint les voyages dans le temps de sa protagoniste photographe (un alter ego pour Strong) alors qu’elle documente l’histoire colonialiste du Canada et les dommages causés à la culture et au territoire de son peuple, incluant les animaux qui y vivent.

SUEUR (SWEAT) est la reconstitution symbolique et poétique par Kristin Snowbird d’une cérémonie de hutte à sudation qui, à cause de son caractère sacré, ne peut pas être filmée ou photographiée directement. Le superbe film de Snowbird est une célébration de la culture de son peuple et une reconnaissance de la guérison spirituelle rendue

Four Faces of the Moon

Sweet Night

she documents Canada's colonial history and the damage it did to her people's cultures and their land, including the animals living upon it.

SWEAT is Kristin Snowbird's symbolic and poetic recreation of the sweat lodge ceremony, which, because of its sacredness, cannot be filmed or photographed directly. Snowbird's gorgeous film is a celebration of her people's culture and an acknowledgement of the spiritual healing made possible for Snowbird through her practice of the ceremonies and traditions of her people.

Like Snowbird's film, Jessie Short's **Sweet Night** is about one woman's exploration of her cultural heritage through sweetgrass, a sacred plant used in Indigenous ceremonies. Short's young Métis protagonist, Andy, is exploring her sexuality at the same time as she shares a romantic moment with a female friend in a field overlooking the city after they find sweetgrass there. The film offers a lovely representation of queer intimacy. Sweetgrass becomes a symbol to Andy not only of her rich, hybrid cultural identity, but the queer potentiality of her sexual identity as well.

possible pour Snowbird par sa participation aux cérémonies et aux traditions de son peuple.

Comme le film de Snowbird, **Douce nuit (Sweet Night)** de Jessie Short est à propos de l'exploration par une femme de son héritage culturel via le foin d'odeur, une plante sacrée qui est utilisée lors des cérémonies autochtones. La jeune protagoniste métisse de Short, Andy, explore simultanément sa sexualité alors qu'elle partage un moment romantique avec une amie dans un champ surplombant la ville après y avoir trouvé du foin d'odeur. Le film offre une charmante représentation de l'intimité queer. Le foin d'odeur devient un symbole pour Andy de non seulement sa riche identité culturelle hybride, mais aussi du potentiel queer de son identité sexuelle.

HEART CŒUR

Directed by **Sam Karney**
Poetry by **Katherena Vermette**
2:42 | Documentary | 2015

A filmmaker and poet journey to Winnipeg's North End, one of the most economically depressed and violent neighbourhoods in Canada, only to find some of the most wonderful and warm people, dispelling many of their preconceptions of the people who call the place home.

Réalisé par **Sam Karney**
poésie par **Katherena Vermette**
2:42 | Documentaire | 2015

Un cinéaste et une poète se rendent dans le North End de Winnipeg, un des quartiers les plus violents et économiquement défavorisés du Canada, et y découvrent certaines des personnes les plus merveilleuses et chaleureuses qui soient, dissipant plusieurs de leurs préjugés par rapport aux gens qui vivent dans cet endroit.

CRASH SITE LE SITE DE L'ÉCRASEMENT

Directed by **Sonya Ballantyne**
13:00 | Narrative with Animation | 2015

After her parents' sudden death, Kaley must move from the reserve to the city to live with her older sister. Miserable at her new school and in conflict with her sister, Kaley runs away to return home, but during her journey, she meets a superhero who teaches her how to hone her own powers.

Réalisé par **Sonya Ballantyne**
13:00 | Fiction avec animation | 2015

Après la mort soudaine de ses parents, Kaley doit déménager de la réserve à la ville pour vivre avec sa sœur aînée. Misérable à sa nouvelle école et en conflit avec sa sœur, Kaley s'enfuit afin de retourner à la maison, mais durant sa fugue, elle rencontre une superhéroïne qui lui enseigne comment perfectionner ses propres pouvoirs.

TWO SCOOPS DEUX RAFLES

Directed by **Jackie Traverse**
2:55 | Animated Documentary | 2008

Hand-drawn illustrations animate this touching personal story about the "Sixties Scoop" of Aboriginal children into the Canadian child-welfare system.

Réalisé par **Jackie Traverse**
2:55 | Documentaire animé | 2008

Des illustrations dessinées à la main forment cette touchante histoire personnelle à propos de la « rafle des années 60 » qui a envoyé de nombreux enfants autochtones dans le système canadien de protection de l'enfance.

A COMMON EXPERIENCE UNE EXPÉRIENCE COMMUNE

Directed by **Shane Belcourt**
10:16 | Narrative Documentary | 2013

A poetic exploration of the multi-generational affects of Canada's Indian Residential School system, based on the personal trials of Aboriginal playwright Yvette Nolan.

Réalisé par **Shane Belcourt**
10:16 | Fiction documentaire | 2013

Une exploration poétique des conséquences multigénérationnelles du système des pensionnats indiens au Canada, inspirée des épreuves personnelles vécues par la dramaturge autochtone Yvette Nolan.

INDIAN INDIEN

Directed by **Darryl Nepinak**
1:40 | Comedy | 2008

At the Canadian National Spelling Bee speller Darryl Nepinak stumbles upon a familiar word.

Réalisé par **Darryl Nepinak**
1:40 | Comédie | 2008

Au concours national canadien d'orthographe, Darryl Nepinak se bute à un mot familier.

FOUR FACES OF THE MOON LES QUATRE FACES DE LA LUNE

Directed by **Amanda Strong**
12:56 | Animated Drama | 2016

This intricate stop-motion animation interlaces Canada's colonial past with writer-director Amanda Strong's personal family history — and illuminates Cree, Métis, and Anishinaabe reclamation of culture, language, and Nationhood. (Danis Goulet, TIFF)

Réalisé par **Amanda Strong**
12:56 | Drame animé | 2016

Ce complexe film d'animation image par image entremêle le passé colonial du Canada avec l'histoire familiale personnelle de la scénariste et réalisatrice Amanda Strong, mettant en lumière les revendications culturelles, linguistiques et nationalistes des Cris, des Métis et des Anishinaabe. (Danis Goulet, TIFF)

SWEAT SUEUR

Directed by **Kristin Snowbird**
4:44 | Documentary | 2016

A sweat lodge ceremony cannot be documented. In this film, I recreate my experience of the sweat lodge with a metaphorical and poetic interpretation of this beautiful ceremony.

Réalisé par **Kristin Snowbird**
4:44 | Documentaire | 2016

Une cérémonie de la hutte à sudation ne peut être documentée. Dans ce film, je recrée mon expérience de la hutte à sudation à travers une interprétation métaphorique et poétique de cette magnifique cérémonie.

SWEET NIGHT DOUCE NUIT

Directed by **Jessie Short**
6:53 | Narrative Drama | 2016

Andy is a young Métis woman living in a big city. When a friend introduces Andy to sweet grass, it sparks a night of interpersonal exploration and self-discovery, ultimately reconnecting Andy with her Indigenous roots.

Réalisé par **Jessie Short**
6:53 | Fiction dramatique | 2016

Andy est une jeune femme métisse habitant dans une grande ville. Lorsqu'un ami introduit Andy au foin d'odeur, c'est le début d'une nuit d'exploration interpersonnelle et de découverte de soi, qui reconnecte ultimement Andy à ses racines autochtones.