

rudi aker

topographies of a homeplace

rudi aker is a wolastoqew auntie, artist, organizer, and writer from St. Mary's First Nation in Sitsansisk (Fredericton, New Brunswick) and, for now, a guest on Tiohtià:ke/Mooniyaang (Montreal, QC). Their artistic and research practices center relationality, placehood, and visibility, with a focus on the traversal of (un)colonized spaces through conceptions of counter-cartographies and barrier-breaking.

topographies of a homeplace is an ongoing research-creation project exploring counter-cartographies and mnemonic narratives through topographical beaded maps. Informed by familial experiences, cultural histories, and personal memory, *topographies of a homeplace* engages a process of automatic writing alongside abstracted map-making. In its first iteration, *topographies of a homeplace: wolastokuk*, documented five culturally significant sites with a focus on corresponding bodies of water – to connect intimate and communal understandings of Wolastoqiyik homelands. The wolastokuk topographies are both spatial and emotional expressions of a connection (and disconnection) to ancestral territory, to a home, and to the conflicting histories which surround and contextualize these spaces.

This work, in various iterations, has been included in Space, Place, Home (Louise-et-Reuben Cohen Art Gallery) ; Tactics for Staying Home in Uncertain Times (MSVU Art Gallery) ; HOST (third space gallery) ; window winnipeg ; these are our monuments (Owens Art Gallery) ; ehpituwikuwam (Beaverbrook Art Gallery); and re* (fofa gallery).

rudi aker est une tante wolastoqew, une artiste, activiste et écrivaine de la Première nation St. Mary's à Sitsansisk (Fredericton, Nouveau-Brunswick) et, pour l'instant, une invitée à Tiohtià:ke/Mooniyaang (Montréal, Québec). Leur pratique artistique et de recherche est centrée sur la relation, le lieu et la visibilité, avec un accent sur la traversée d'espaces (non) colonisés à travers les notions de contre-cartographies et de franchissement de barrières.

topographies of a homeplace est un projet de recherche-création en cours qui explore les contre-cartographies et les récits mnémoniques à travers des cartes topographiques en perlage. S'inspirant d'expériences familiales, d'histoires culturelles et de souvenirs personnels, *topographies of a homeplace* s'inscrit dans un processus d'écriture automatique et de création de cartes abstraites. Dans sa première itération, *topographies of homeplace : wolastokuk*, a documenté cinq sites culturellement significatifs en mettant l'accent sur les plans d'eau correspondants - pour mettre en relation les compréhensions intimes et communautaires des terres d'origine des Wolastoqiyiks. Les topographies wolastokuk sont à la fois des expressions spatiales et émotionnelles d'un lien (et d'une déconnexion) avec un territoire ancestral, un foyer et les histoires conflictuelles qui entourent et contextualisent ces espaces.

Cette œuvre, sous diverses formes, a été présentée dans Space, Place, Home (Louise-et-Reuben Cohen Art Gallery) ; Tactics for Staying Home in Uncertain Times (MSVU Art Gallery) ; HOST (third space gallery) ; window winnipeg ; these are our monuments (Owens Art Gallery) ; ehpituwikuwam (Beaverbrook Art Gallery) ; et re* (fofa gallery).

Rosa Borrás

Quilt Pandemico

Rosa Borrás was born in México City, in 1963. She has a degree in Graphic design from Universitario Buahuas, in Puebla. She also attended 4 years of painting at Massachusetts College of Art. She is a multidisciplinary artist, her favorite mediums are drawing, watercolor, printmaking, embroidery and textile. Her main subjects are identity, memory, gender and human rights. Her work is in the Conflict Textiles collection, in Northern Ireland as well as at the Centre for Applied Human Rights, in the University of York, England. She is a member of Museo de Mujeres Artistas Mexicanas, MUMA (Museum of Mexican Women Artists), She has published articles and visual work in several magazines in and outside of México. She has 23 solo shows and 60 group shows both in her country and abroad.

"This quilt was made in 2020-2021, during the confinement due to Covid-19, in the city of Puebla, Mexico. It reflects my state of mind during this time; my hopes and feelings as a result of the pandemic; as well as the experiences I had with friends and family. My inspiration came from a free embroidery workshop I offered to mothers and caregivers whose routines had drastically changed by having their kids at home all day. I thought that they could benefit from having a space and time to focus on themselves, in which they could relax for a couple of hours and talk with other women in the same situation. The idea was for them to think about how they felt, to put a word to each feeling and embroider it. After a few sessions I realized I needed to create a piece as well, so I started designing and embroidering the panels that compose this quilt. It is made mostly with recycled fabrics; some of them come from my family's clothes, others are gifts from friends, and some are new. I also used some fabric that I tie-dyed years ago. Each panel has an image -figurative or abstract- that makes a visual reference to the concept expressed through each word. These words are dolor (pain), amor (love), incertidumbre (uncertainty), paciencia (patience), aprehensión (apprehensiveness), gratitude (gratitude), miedo (fear), conciencia (awareness), and cercanía/distancia (closeness/distance). The quilt is mostly hand stitched and hand sewn, with only a few machine-sewn parts."

Rosa Borrás est née à Mexico en 1963. Elle est diplômée en design graphique de l'Universitario Buahuas, à Puebla. Elle a également étudié la peinture au Massachusetts College of Art. Artiste pluridisciplinaire, ses médiums de prédilection sont le dessin, l'aquarelle, la gravure, la broderie et le textile. Ses principaux sujets sont l'identité, la mémoire, le genre et les droits humains. Ses œuvres font partie de la collection Conflict Textiles, en Irlande du Nord, ainsi que du Centre for Applied Human Rights, à l'université de York, en Angleterre. Elle est membre du Museo de Mujeres Artistas Mexicanas, MUMA (Musée des femmes artistes mexicaines). Elle a publié des articles et des œuvres visuelles dans plusieurs magazines au Mexique et à l'étranger. Elle a participé à 23 expositions individuelles et 60 expositions collectives dans son pays et à l'étranger.

"Cette courtepointe a été réalisée en 2020-2021, pendant le confinement lié à la pandémie de Covid-19, dans la ville de Puebla, au Mexique. Il reflète mon état d'esprit pendant cette période, mes espoirs et mes sentiments face à la pandémie, ainsi que les expériences que j'ai vécues avec mes amis et ma famille. Chaque panneau comporte une image -figurative ou abstraite- qui fait une référence visuelle au concept exprimé par chaque mot. Ces mots sont dolor (douleur), amor (amour), incertidumbre (incertitude), paciencia (patience), aprehensión (appréhension), gratitude (reconnaissance), miedo (peur), conciencia (conscience) et cercanía/distancia (proximité/distance)."

José Cortes

El castillo de la pureza (The castle of purity/ Le château de la pureté), 2018

José Cortés is a transdisciplinary artist whose work confronts popular, scientific and occult subjects in multiple media like visual arts, performance, music and pedagogy. His work has been exhibited individually repeatedly and featured in group shows at independent spaces, galleries, and museums in Latin America, The United States and Europe. He has BFA studies at The University of Leeds (UK), UDLAP (MX), an MFA from Pratt Institute (US), and is currently studying a Ph.D. in Art Education at Concordia University (CA).

As an artist and educator, I proposed a happening with a group of approximately 15 students and three professors from a Fine Arts program where I was teaching. The proposal consisted of locking ourselves in a student's house for 10 hours to record an album, with no musical instruments other than household materials, microphones and computers to mix recordings. Some participants built instruments, others wrote songs, and others enjoyed the party around the creative process. The result was a track and a very intense and rewarding experiential experience. The objective of this practice was to subject us artistically to domestic confinement to question our abilities of creation and improvisation on a medium in which we were not trained, such as music.

José Cortés est un artiste transdisciplinaire dont le travail aborde des sujets populaires, scientifiques et occultes à travers les arts visuels, la performance, la musique et la pédagogie. Son travail a fait l'objet de nombreuses expositions individuelles et collectives dans des lieux indépendants, des galeries et des musées en Amérique latine, aux États-Unis et en Europe. Il a obtenu un BFA à l'université de Leeds (Royaume-Uni) et à l'UDLAP (Mexique), un MFA au Pratt Institute (États-Unis) et poursuit actuellement des études de doctorat au Concordia University (CA).

En tant qu'artiste et pédagogue, j'ai proposé un happening à un groupe d'environ 15 étudiants et trois professeurs d'un programme de Beaux-Arts où j'enseignais. La proposition consistait à nous enfermer dans la maison d'un étudiant pendant 10 heures pour enregistrer un album, sans aucun instrument de musique autre que de simples objets ménagers, des microphones et des ordinateurs pour mixer les enregistrements. Certains participants ont fabriqué des instruments, d'autres ont écrit des chansons, et d'autres encore ont simplement savouré le fait de faire partie du processus créatif. Il en est résulté une œuvre musicale et l'expérience vécue fut très intense et gratifiante. L'objectif de cette pratique était de nous soumettre, d'un point de vue artistique, à un confinement domestique afin de tester nos capacités de création et d'improvisation à travers un médium qui ne nous est pas familier, tel que la musique.

Skot Deeming

Artist-made Action Figure

Skot Deeming is an interdisciplinary artist, scholar and curator. His scholarship and creative practice cuts across media forms and transmedia ecologies - focusing on the intersections between art, design, and diy cultures. His work, as both artist and curator, have been exhibited around the world, and his scholarly work has seen publication as curatorial essays, peer reviewed articles and book chapters. Skot is currently a Doctoral Candidate in Concordia's Special Individualised Program, and an adjunct instructor at OCADu and Toronto Metropolitan University. His dissertation maps and interrogates the cultural economies of transmedia character licensing, practices of copying and appropriation, and the action figure.

In addition to studying character licensing and appropriation through the artist made action figure, he is also a practitioner in that community. These works are small, handmade, resin figures, often packaged like traditional retail action figures, with a figure displayed on a 6" by 9" cardback. Within the artist made action figure community, the figure and the packaging work discursively in concert with one another; often engaging in a critical metacommentary between the 'figure' and the 'ground' of the work.

Skot Deeming est un artiste interdisciplinaire, chercheur et commissaire. Ses recherches et sa pratique artistique transcendent les formes médiatiques et les écologies transmédias, se concentrant sur les intersections entre l'art, le design et la culture DIY. Son travail, en tant qu'artiste et commissaire, a été exposé à travers le monde, et ses recherches ont été publiées sous forme de d'essais curatoriaux, d'articles dans des journaux académiques et de chapitres dans des publications. Skot est présentement candidate au doctorat dans le programme individualisé de l'Université Concordia et professeure adjointe à l'OCADu et à la Toronto Metropolitan University. Sa thèse recense et questionne les économies culturelles de la licence transmédia, les pratiques de reproduction et d'appropriation, et la figurine de collection.

En plus d'étudier les droits sur les personnages et la notion d'appropriation dans le contexte de création de figurines par des artistes, il oeuvre lui-même au sein de cette communauté. Ces œuvres sont de petites figurines en résine faites à la main, souvent emballées comme des figurines traditionnelles, sur un carton de 6 po sur 9 po. Au sein de la communauté des figurines d'artiste, la figurine et l'emballage contribuent ensemble à un même discours; s'engageant souvent dans un métacommentaire critique entre la « figurine » et le « socle » de l'œuvre.

Fiona Harrington

Fiona Harrington is a visual artist who makes lace by hand. This is an integral part of her practice. She explores themes relating to domesticity, traditional 'women's work', cultural identity, memory and loss.

Her current work considers the domestic space. She explores material objects and artefacts that have been seamlessly interwoven into the fabric of a person's household and lifetime. She is interested in what we discard and what we treasure and how artefacts that are imbued with memory often become precious, regardless of monetary value. She is fascinated by the connections between lace and memory. By deconstructing, reconstructing and re-presenting what we consider to be familiar in unfamiliar contexts, the artist attempts to create dialogue around what has been left unsaid, hidden, silenced or ignored. She is particularly interested in the role of women throughout Ireland's industrial evolution, the marriage bar which required women to resign from employment after marrying and the vastly undervalued and unrecognised workload that women have undertaken both inside and outside of the home.

The exhibition includes a screen displaying a series of her work in digital format, and a lacemaking area, where she doing live demonstrations. The spectacle of lacemaking has often been regarded as, arguably, more interesting than the lace itself. For this reason, she wanted to include a live lacemaker as part of the exhibition. This will allow viewers to observe the intricacy and time consuming nature of the process, while also highlighting how a practice which has historically been dismissed as 'women's work' or referred to in a demeaning manner as a 'craft' can exist within the context of a contemporary art and design space.

Fiona Harrington est une artiste visuelle dont la pratique repose sur la construction de dentelles à la main. Elle explore divers thèmes liés à la domesticité, au travail traditionnel des femmes, à l'identité culturelle, à la mémoire et au deuil.

Son travail actuel porte sur l'espace domestique, où elle examine les objets et artefacts matériels qui s'intègrent à la composition du foyer et à la vie d'une personne. Elle s'intéresse à ce que nous jetons et à ce que nous chérissons, et à la manière dont les objets imprégnés de mémoire deviennent souvent précieux, indépendamment de leur valeur monétaire. Elle est fascinée par les liens entre la dentelle et la mémoire. En déconstruisant, reconstruisant et présentant à nouveau ce que nous considérons comme familier dans des contextes inhabituels, l'artiste tente de créer un dialogue autour de ce qui n'a pas été dit, caché, réduit au silence ou ignoré. Elle s'intéresse particulièrement au rôle des femmes dans l'évolution industrielle de l'Irlande, à l'interdiction du mariage qui obligeait les femmes à quitter leur emploi après s'être mariées et à la charge de travail largement sous-évaluée et non reconnue que les femmes ont assumée à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du foyer.

L'exposition comprend un écran affichant une série de ses travaux en format numérique, ainsi qu'un espace de démonstration consacré à la dentelle. Le spectacle de la fabrication a souvent été considéré comme plus intéressant que la dentelle elle-même. C'est pourquoi elle a voulu inclure une dentellière en chair et en os dans l'exposition. Cela permettra aux visiteurs d'observer la complexité du processus et le temps qu'il prend, tout en soulignant comment une pratique qui a été historiquement rejetée comme un "travail de femme" ou qualifiée de manière dévalorisante d'"artisanat" peut exister dans le contexte d'un espace d'art et de design contemporain.

Sharmistha Kar

Soft Shelter: Tabernacle and Hope

Sharmistha Kar is an artist from India who currently lives in Montreal to pursue her MA in Art Education at Concordia University. She got her MFA from Western University, focusing on hand embroidery. Kar's early education began in West Bengal, India, and she pursued higher education in Fine arts at the University of Hyderabad. She worked as an invited artist at Space Studio before returning to Hyderabad in 2012 to work as a lecturer at IIT. She was awarded the Charles Wallace India Trust Award, 2013, Dean's and Chair's Entrance Scholarships at Western in 2016, and a Graduate Thesis Research Award in 2018. She had. She had exhibited in India, the UK, the USA, Finland, and Canada.

The exquisitely complex work of Sharmistha Kar, employs traditional and contemporary adaptations of embroidery to explore mapping, migration and identity. Fabric from thrift stores addresses her interest in including the touch of local people within her projects. A sense of temporary presence was an important thought for her due to personal travel experiences. The tent therefore became a key image for her, as well as an architectural form. Using the geometric form of a parallelogram to represent the roof of the tent was vital for Kar, in different compositions on paper and tarpaulins.

Optimism is the primary concept behind this work. Migration happens for various reasons. The image has two tents that are overlapped. When the first two tents overlapped, a third tent was formed. The two tents represent the sensitivity of one's home and intended destination. The third tent becomes increasingly important as the journey to the second tent progresses. The third green tent is formed by one's own hopes, dreams, and aspirations. It is one's home that keeps them alive and motivates them to live a life of love and happiness. The dotted embroidery encircling the tents represents the ripples of time, but hope grows. The work is done on layered fabric to represent the layers of our life experiences and how we build hope on top of them.

Sharmistha Kar est une artiste originaire de l'Inde. Elle vit actuellement à Montréal où elle poursuit sa maîtrise en enseignement des arts à l'Université Concordia. Elle a obtenu sa maîtrise en arts à la Western University, en se spécialisant dans la broderie à la main. Kar a commencé ses études au Bengale occidental, en Inde, et a poursuivi des études supérieures en beaux-arts à l'université d'Hyderabad. Elle a travaillé comme artiste invitée au Space Studio avant de retourner à Hyderabad en 2012 pour enseigner à l'IIT. Elle a reçu le prix Charles Wallace India Trust en 2013, les bourses d'entrée du doyen et du président de l'université Western en 2016, ainsi qu'une bourse de recherche doctorale en 2018. Son travail a été exposé en Inde, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Finlande et au Canada.

Le travail délicat et complexe de Sharmistha Kar fait appel à des techniques de broderie traditionnelles et contemporaines pour explorer les thèmes de la cartographie, de la migration et de l'identité. Les textiles qu'elle emploie proviennent de friperies et de brocantes, ce qui lui permet d'intégrer à ses projets une certaine sensibilité particulière à la population locale. La notion de passage temporaire est pour elle une source de réflexion importante, en raison de ses expériences personnelles de voyage. La forme architecturale de la tente est ainsi devenue une image clé dans son travail. Sa pratique artistique repose sur l'utilisation de matériaux et de processus associés aux pratiques artisanales, et elle se concentre sur l'exploration du processus en relation avec la culture, la cartographie, l'identité personnelle, le travail, la mobilité et le paysage.

Heather Kohlmeier

Paper Dress

Heather Kohlmeier is currently pursuing an MFA from the University of Wisconsin - Madison, with a focus in papermaking. Process and material are central to her making practice and propel her in creating aesthetically pleasing and ambiance inducing functional and sculptural forms. These forms are often a study of translucency and are inspired by the comforts of home and the natural world.

"Most of my creative endeavors take place in a studio. However, a sewing project always seems to find itself overflowing from my kitchen table. Like others, I grew up watching my mother and other women sewing from home. Sewing was just another skill that took place between meal prep and after evening dishes. *Paper Dress* is inspired by a dress my mother made for me when I was a little girl. Its creation celebrates labor, the craft of sewing, and their place within the home. I used my late grandmother's sewing machine and worked late into the evenings to construct this garment. Rather than use traditional textiles, I chose to construct this dress from paper. The lacey quality of the paper creates a translucency that allows the viewer to see into the garment. So much of the labor and craft that happens within a home goes unseen or unnoticed. It is invisible. It is often said that a well-made or constructed object appears effortless. But here the labor of *Paper Dress*' construction is on full display. Every seam and every stitch is revealed. And unlike most fabric that can be ironed to remove wrinkles or washed or smoothed over to hide the tracks of removed mistaken stitches, paper shows it all—paper has memory. It holds the evidence of the skill and the great labor that has gone into the piece."

Heather Kohlmeier étudie actuellement à l'Université du Wisconsin - Madison en vue d'obtenir une maîtrise en beaux-arts, avec une spécialisation dans les techniques de fabrication de papier. Le processus et la matière sont au cœur de sa pratique et la poussent à créer des formes fonctionnelles et sculpturales esthétiques et invitantes. Ces formes résultent d'une étude de la translucidité et s'inspirent du confort domestique et du monde naturel.

"La plupart de mes projets créatifs prennent forme dans un atelier. Cependant, les projets de couture semblent toujours déborder sur la table de ma cuisine. Comme d'autres, j'ai grandi en regardant ma mère et d'autres femmes coudre à la maison. La couture n'était qu'une activité parmi d'autres qui se déroulait entre la préparation des repas et la vaisselle du soir. *Paper Dress* s'inspire d'une robe que ma mère m'avait confectionnée lorsque j'étais petite fille. Sa création célèbre le labeur, la couture artisanale et la place qu'elle occupe au sein du foyer. Le papier, par son aspect de dentelle, devient translucide, ce qui permet au spectateur de voir à l'intérieur du vêtement. Le travail de construction de la robe en papier est pleinement visible. Chaque couture est révélée. Et contrairement à la plupart des tissus qui peuvent être repassés pour éliminer les plis, lavés ou lissés pour dissimuler les traces de coutures erronées, le papier montre tout - le papier a de la mémoire. Il conserve la trace du savoir-faire et du travail considérable qui ont été nécessaires à la réalisation de l'œuvre."

Selina Latour and Meaghan Bissett

Communal Catalogne

Bissett and Latour began collaborating during their undergraduate degrees at NSCAD University (BFA 2016). Followed by an artist residency in northern Iceland (2017), they refined their collaborative practice that involved local plants and sustainable materials. Since then they have lived in Montreal, where they are both currently completing their degrees (Bissett MA Art Education, Latour MFA Fibres and Material Practices), and pursuing studio arts in textiles, performance, and image-based media. Having now collaborated for over 10 years, they have recently pivoted their practice towards socially-engaged and community-oriented artworks and workshops. Inviting participants of all ages and skill levels to contribute, their vision is to facilitate enjoyable educative interactions which encourage skill-sharing within craft traditions. Learning alongside knitting circles, weaving collectives, educators, and acquaintances, their work emphasizes the importance of localized crafts and cultural traditions that focus on slowness, connectivity, sustainability, and creativity.

Communal Catalogne was woven by over 20 participants in the summer of 2022, during a series of workshops that we facilitated which focused on the themes of mending and care. Catalogne blankets, or rag rugs, are a style of weaving that makes use of textile scraps, torn into thin strips to make up its weft. Whether worn or stained, participants used household linens and sewing scraps that would have otherwise been sent to the landfill. This craft was born out of scarcity, but is now made with sustainability in mind. For 2 workshops, we partnered with the Pedal Box Gallery to help transport a small table loom out into public spaces of Point Saint Charles. The loom attracted curiosity and conversation. Whether it was passerbys' memories of their grandmothers at the loom, or participants' knowledge of the Catalogne and its Quebecois history - topics surrounding craft, home and heritage were widely discussed as various participants took their turn to weave. *Communal Catalogne* is displayed on an interactive wooden support that references the structure of a loom.

Bissett et Latour ont commencé à collaborer pendant leurs études de premier cycle à l'Université NSCAD (BFA 2016). Après une résidence d'artiste dans le nord de l'Islande (2017), elles ont perfectionné leur pratique collaborative en utilisant des plantes locales et des matériaux durables. Elles vivent maintenant à Montréal, où elles complètent toutes deux leurs études (Bissett MA Art Education, Latour MFA Fibres and Material Practices), et continuent à travailler dans le domaine des textiles, de la performance et des arts de l'image. Collaborant depuis plus de 10 ans, elles ont récemment pris un virage vers une approche sociale et communautaire à travers leurs œuvres et ateliers d'art. Invitant les participants de tous âges et de tous niveaux à contribuer, leur vision est de faciliter des interactions éducatives agréables qui encouragent le partage des compétences au sein des traditions artisanales. En apprenant au sein de cercles de tricot, de collectifs de tissage, auprès d'éducateurs et de connaissances, leur travail souligne l'importance de l'artisanat local et des traditions culturelles qui mettent l'accent sur la lenteur, la connectivité, la durabilité et la créativité.

Communal Catalogne a été tissée par plus de 20 participant.es au cours de l'été 2022, lors d'une série d'ateliers axés sur les thèmes du raccommodage et du *care*. Les catalognes sont un style de tissage qui utilise des chutes de textile, déchirées en fines bandes pour en constituer la trame. Qu'ils soient usés ou tachés, les participant.es ont utilisé des textiles domestiques et des chutes de couture qui, autrement, auraient été envoyés à la décharge. Cet artisanat, né du manque, est aujourd'hui fabriqué dans un souci de durabilité. Nous nous sommes associées à la Pedal Box Gallery pour transporter un petit métier à tisser dans les espaces publics de Pointe Saint Charles. Qu'il s'agisse des souvenirs des passant.es évoquant leurs grands-mères, ou des connaissances des participant.es sur la catalogne et son histoire au Québec, les sujets relatifs à l'artisanat, à la vie domestique et au patrimoine ont fait l'objet de nombreuses discussions pendant que les participant.es tissaient tour à tour. *Communal Catalogne* est exposée sur un support interactif en bois qui fait référence à la structure d'un métier à tisser.

Ilga Leimanis

...standing between past and present, death and life, the conscious and the unconscious, expressed and sealed for eternity.

Ilga Leimanis is a Montreal-born visual artist, educator, researcher and author based in London. For nearly 15 years, Ilga's practice-led pedagogy has brought her into contact with many diverse groups of students, both in the UK and internationally. She has facilitated workshops in sketching and idea generation developing a functional method for creative practice. Ilga founded Drawn in London, an urban sketching group in 2007 and wrote her first book *Sketching Perspective* (2021).

In addition to her solo art practice, Ilga has worked collaboratively on several separate projects since 2008 most recently together with her late sister in 2021-22. She is a member of Five Years, an artist-run gallery in Archway and contributes to its programming. This coming year Ilga will be completing the MA in Academic Practice in Art, Design and Communication at University of the Arts London, where she is an Associate Lecturer and Fellow of the Higher Education Academy.

"For my first attempt at embroidery (as an adult), I was thinking about politics and how closely embroidery is linked to geography. Embroidery as continuity and resistance, 'feeling the support of my ancestors', to quote Ukrainian singer Alina Pash who talks about embroidery as 'the code of our people and kind'. I remember learning how to embroider as a child – a traditional Latvian geometric design. I found it interesting to see the geographical border between ornamental geometric and organic patterns. My grandmother embroidered the shirt I wore in childhood, a copy of one she made for herself as a refugee, by unpicking a black wool sweater and using the wool to embroider linen. This story of my family's exile and my own attempts at finding home have been at the forefront of my early creative practice and I wonder, if through embroidery, and watching and feeling this year of Russian aggression, is a way back to this question but from my current position."

Originaire de Montréal, Ilga Leimanis est une artiste visuelle, enseignante, chercheuse et autrice basée à Londres. Depuis près de 15 ans, la pédagogie d'Ilga, axée sur la pratique, l'a mise en relation avec des groupes d'étudiant.e.s divers, tant au Royaume-Uni qu'à l'étranger. Elle a animé des ateliers de dessin et de génération d'idées en développant une méthode fonctionnelle pour la pratique créative. En 2007, Ilga a fondé Drawn in London, un groupe de dessinateur.trice.s urbains, et écrit son premier livre, *Sketching Perspective* (2021). En plus de sa pratique artistique individuelle, Ilga a travaillé sur plusieurs projets collaboratifs depuis 2008, et plus récemment avec sa sœur aujourd'hui décédée, durant la période 2021-22. Elle est membre de Five Years, une galerie d'art autogérée située à Archway, où elle contribue à la programmation. L'année prochaine, Ilga terminera sa maîtrise en Pratique académique de l'art, du design et de la communication à l'Université des arts de Londres, où elle est maître de conférences et membre de la Higher Education Academy.

"Pour mon premier essai de broderie (en tant qu'adulte), ma réflexion portait sur la politique et sur le lien étroit entre la broderie et la géographie. Un tablier fait d'une vieille toile, une peinture recyclée brodée avec mes premiers essais. La broderie comme continuité et résistance, "sentir le soutien de mes ancêtres", pour citer la chanteuse ukrainienne Alina Pash qui parle de la broderie comme "le code de notre peuple et de notre espèce". Je me souviens avoir appris à broder lorsque j'étais enfant - un motif géométrique traditionnel letton. L'histoire de l'exil de ma famille et mes propres efforts pour me sentir à ma place ont été au premier plan de ma pratique créative depuis le début. Je me demande si la broderie, le fait d'observer et de ressentir cette année d'agression russe, n'est pas un moyen de revenir à cette question, mais à partir de ma position actuelle."

Nicola Miles

Clothkits

Nicola Miles is a PhD researcher at the University of Brighton with a focus on children's clothes. She has a degree in Textile Design and has worked both as a freelance textile designer and illustrator. Currently as a member of two academic network projects researching children's clothes and creativity, she has given papers at conferences and has just completed writing a book on the history of the children's clothing company Clothkits. Nicola has recently organised and curated two postgraduate exhibitions in conjunction with the Centre for Design History at the University of Brighton. She is currently teaching undergraduate modules on fashion and dress history at the University.

This short film was made about Clothkits, focusing on the making of children's clothes and how this has the capacity to inspire creativity in childhood.

Nicola Miles est doctorante à l'université de Brighton et s'intéresse plus particulièrement aux vêtements pour enfants. Elle est diplômée en design textile et a travaillé en tant que designer textile et illustratrice indépendante. Actuellement membre de deux projets de réseaux universitaires portant sur les vêtements pour enfants et la créativité, elle a présenté des exposés lors de conférences et vient de terminer la rédaction d'un livre sur l'histoire de l'entreprise de vêtements pour enfants Clothkits. Nicola a récemment organisé deux expositions universitaires en collaboration avec le Center for Design History de l'université de Brighton. Elle enseigne actuellement l'histoire de la mode et de l'habillement au premier cycle.

Ce court métrage consacré à Clothkits, met l'accent sur la fabrication de vêtements pour enfants et sur la capacité de ces derniers à inspirer la créativité durant l'enfance.

Patrick Moskwa

Between Bodies

Patrick Moskwa recently received an MFA in Craft Media from the Alberta University of the Arts. His work explores the dynamic relationships we have with objects, the spaces we occupy, and the ways his queer body creates friction between agents. He is concerned with dispelling the common myths that architecture can only be a constructed building rather than the spaces experienced between bodies – human and otherwise. Patrick has been working in the residential architecture discipline for 22 years before engaging craft as an exploration of his architecture practice.

Between Bodies explores the metaphor of a home full of naughty children by exploiting domestic spaces and objects, experiences of banality, disruption, and trauma that form our intimate and personal notions of home. These naughty children are the objects work; they expose our perversions, messes, vulnerabilities, queerness, and secrets, as well as our pleasures, comforts, securities, and reassurances. A trace is what remains once everything present has been accounted for. These traces expose the potential of each action and occurrence in our lives that form and inform the memories of a place, potential imagined spaces, and our intimate selves. The actions between bodies – human and otherwise – situate our bodies in time and to another. This work explores the delicate balance our homes offer us. Through my queer body, I am located both in the work and the world. In this queerness and difference, we see the traces of past experiences unfold and collapse into potential realities. The objects presented here focus on the comfort and chaos presented to my queer body that have embedded themselves into my memories and formed my notion of home as a place of security, comfort, banality, violence, anguish, and frustration. Each trace contains stories of actions against my body while also providing a space for the viewer to participate and engage with their own memories, helping to form a bond between our imagined realities.

Patrick Moskwa a récemment complété un MFA en Craft Media à l'Université des arts de l'Alberta. Son travail explore les relations dynamiques que nous entretenons avec les objets, les espaces que nous occupons, et les façons dont son corps queer peut engendrer des frictions entre les éléments. Il cherche à réfuter le mythe selon lequel l'architecture ne serait que le bâtiment construit, et à plutôt considérer l'expérience des corps – humains et autres – dans l'espace. Patrick a travaillé dans le domaine de l'architecture résidentielle pendant 22 ans avant de s'engager dans le domaine des métiers d'art en vue d'explorer sa pratique de l'architecture.

Ce corpus d'œuvres explore les espaces et les objets domestiques, l'expérience de la banalité, de la perturbation et du traumatisme qui forment notre conception intime et personnelle de la maison. Les actions entre les corps – humains et autres – situent nos corps dans le temps et par rapport aux autres. Mon corps queer me situe à la fois dans l'œuvre et dans le monde. Cette queeritude et cette différence nous permettent de voir les traces d'expériences passées se déployer et se transformer en réalités potentielles. Les objets exposés sont axés sur le confort et le chaos que mon corps queer a rencontrés et qui se sont incrustés dans mes souvenirs pour former ma conception du domicile en tant que lieu de sécurité, de confort, de banalité, de violence, d'angoisse et de frustration. Chaque trace contient le récit d'actions menées contre mon corps, tout en offrant au spectateur un espace où il peut participer et faire appel à ses propres souvenirs, ce qui contribue à créer un lien entre nos réalités imaginaires. Un évier de cuisine peut être un lieu de doux souvenirs, de larmes versées lors de la perte d'un être cher, de rires entre amis et d'exaltation avec un amant. Nos conceptions personnelles de la maison sont porteuses de tous ces possibles.

Sabina Rak

The Re-Couture Series, 2022

Traces, direct printing, old make up, undone knitting, stitches, paper

@sabina.rak

Sabina Rak is a 3rd year MFA Print Media candidate at Concordia University. She is interested in human connections, deconstructing patterns, metaphorical interactions, power relations, labour as existence, absurd meanings, futile explanations. As artistic tools, she employs curiosity, repetition, patience, impatience, questions, impositions, superposition, association, humour, absurdity. She enjoys both the doing and the undoing.

"This work is based on a sweater that was the focus of a series of video performances from March 2021. The sweater I am trying to undo was knitted by my mother-in-law who passed away in October 2020, during Covid. She had been living with my family since 2016. She was an avid knitter and this was one of the sweaters she made for herself that she often wore. The scent of her perfume is forever embedded in those fibres. And so is the shape of the object onto its matter once transformed. The piece touches on several themes related to undoing: life and death; the inability to reduce a creative product to its components, or a human life shaped by wearing back to its original thread; the unravelling of intimacy on social media; craft as both doing and making; life patterns and their construction.

I have printed that same sweater, and sowed in some of the material I undid, and created a *memento mori* of its existence."

Sabina Rak est en troisième année d'études à la maîtrise en arts imprimés à Concordia. Elle s'intéresse aux relations humaines, à la déconstruction des structures, aux interactions métaphoriques, aux relations de pouvoir, au travail en tant qu'existence, à l'absurdité, aux explications futiles. Sa démarche artistique s'appuie sur la curiosité, la répétition, la patience, l'impatience, les questions, les impositions, la superposition, l'association, l'humour, l'absurdité. Elle aime à la fois faire et défaire.

"Ce travail est basé sur un chandail qui a fait l'objet d'une série de performances vidéo réalisées en mars 2021. Le chandail que j'essaie de défaire a été tricoté par ma belle-mère qui est décédée en octobre 2020, pendant la Covid. Elle vivait avec ma famille depuis 2016. C'était une tricoteuse passionnée et c'était l'un des chandails qu'elle s'était confectionné et qu'elle portait souvent. L'odeur de son parfum est à jamais incrustée dans les fibres. Tout comme la forme de l'objet sur sa matière une fois transformée. La pièce aborde plusieurs thèmes liés à la déconstruction : la vie et la mort ; l'incapacité de réduire un produit créatif à ses composants, ou une vie humaine façonnée par l'usure, à son fil d'origine ; le dévoilement de l'intimité sur les médias sociaux ; l'artisanat en tant qu'action et fabrication ; les modèles de vie et leur construction J'ai imprimé ce même pull, et j'y ai cousu une partie du matériel que j'avais défait. J'ai ainsi créé un *memento mori* de son existence."

Cilia Sawadogo, Reihan Ebrahimi and Pots Uniques

Togetherness

Cilia Sawadogo is a multi-directional clay and media artist with a long background in animated filmmaking and a more recent practice in ceramics. Through her work, Cilia examines the human condition and the impact on earth's environment. Inspired by her travels and Euro-African background, the artist explores the ongoing struggles of women and race. Reflecting on the minuscule-ness of humanity's consciousness versus the overwhelming of space and infinity, Sawadogo follows an instinctive creative process when working with clay and frame-by-frame media.

Reihan Ebrahimi is an Iranian-born ceramic artist who lives between Tiohtiá:ke/Montreal and Tehran. She moved to Canada in 2015 and received her BFA in ceramics in 2020 from Concordia University. The ceramic sculptures and installations of Reihan revolve around a constant dialogue between the dichotomy of culture and nature. Her work is a poetic exploration of "conscious" and "unconscious" questions about memory, cultural identities and uncertainties of displacement.

The making of *Togetherness* is the interrelated ceramic creation of seven elements and based on the "cadavre exquis" principle in which each participant works off the previously finished ceramic piece of another. As a starting point, two of the works were inspired by a poem from 13th-century poet Sa'adi Shirazi, and all others were then inspired by the preceding one.

*Human beings are members of a whole,
in creation of one essence and soul.
If one member is afflicted with pain,
other members uneasy will remain.
If you have no sympathy for human pain,
the name of human you cannot retain.*
- Sa'adi Shirazi

Cilia Sawadogo est une artiste pluridisciplinaire issue du milieu du cinéma d'animation et plus récemment entrée en contact avec la céramique. À travers son travail, Cilia examine la condition humaine et son impact sur l'environnement terrestre. Inspirée par ses voyages et ses origines euro-africaines, elle explore les luttes permanentes liées à la condition féminine et raciale. Sawadogo réfléchit à l'insignifiance de la conscience humaine face à la démesure de l'espace et de l'infini. Elle travaille la céramique autant que les médias image par image de façon instinctive.

Reihan Ebrahimi est une artiste céramiste d'origine iranienne vivant entre Tiohtiá:ke/Montréal et Téhéran. Installée au Canada depuis 2015, elle a obtenu un baccalauréat en beaux-arts avec spécialisation en céramique à l'Université Concordia en 2020. Ses sculptures et installations en céramique s'articulent autour d'un dialogue constant entre la dichotomie de la culture et de la nature. Son travail est une exploration poétique qui aborde les thèmes du conscient et de l'inconscient en relation avec la mémoire, les identités culturelles et les incertitudes liées à la migration.

Togetherness est une création céramique interdépendante composée de sept éléments et basée sur le principe du "cadavre exquis", selon lequel chaque participant.e travaille à partir de l'œuvre précédemment achevée par un.e autre participant.e. Comme point de départ, deux des œuvres ont été inspirées par un poème du XIIIe siècle par Sa'adi Shirazi.

*Les Hommes font partie du même corps,
Ils sont issus de la même essence.
Si le destin faisait souffrir l'un des membres,
Les autres n'en auront pas de repos.
Toi qui es indifférent aux malheurs des autres,
Tu ne mérites pas d'être nommé un Homme.*
- Sa'adi Shirazi

Pragya Sharma

Crochet ; Domesticated

Pragya Sharma works as an independent research consultant, designer and academician based out of New Delhi. She was previously engaged as an academic at the Indian Institute of Art and Design (IIAD), New Delhi for over five years. Her research practice primarily engages with the any aspects of domestic crafts in India, tracing their provenance and contemporary practices. She has written and presented papers at various national and international platforms on themes ranging from design history & textiles, zero-waste design, design pedagogy, to Indian craft communities & practices.

"I run a crochet studio Unpurl, based out of New Delhi, where I create artworks and utilitarian products that find function in adornment and lifestyle such as jewellery and home decor items. For this, I work with both my mother and an NGO where a group of 3-5 women work on the crochet pieces. I also work with Goan artisans, researching the minority craft of crochet in the region. The idea for this proposal stems from my observations within my own family as well as from fieldwork experiences on the marginalization as well as varied perceptions of crochet as a domestic craft and the factors leading to its devalued status. For a labour-intensive craft, crochet receives neither the seriousness of an artisanal practice nor the remuneration that it deserves. I intend to draw emphasis on the intricacy of the craft within the confines of the home. As an everyday practice undertaken by Indian women, particularly in lower middle-class households, crochet although ubiquitous, finds itself rendered almost invisible. The proposed artworks build on this invisibility by juxtaposing the craft technique with other indispensable home objects of use, yet treated with neglect, such as the tea strainer (channi) or the worn-out floor wipe (phochcha) or the unraveling utensil scrubber (chooda). These are not just objects of daily use but are symbols of modern-day domesticity (companions of the housewife) just as the lacy craft technique has come to become synonymous with. Using crochet as a medium, the craft would be seen enmeshed with these mundane objects, highlighting the paradox of how the craft is perceived as insignificant and irrelevant, buried under the many layers of home and living."

Pragya Sharma est consultante indépendante en recherche, designer et universitaire, basée à New Delhi. Elle a passé plus de cinq ans à l'Institut indien d'art et de design (IIAD), à New Delhi, en tant que chercheuse universitaire. Ses recherches portent principalement sur les divers aspects de l'artisanat domestique en Inde, sur leur provenance et sur les pratiques contemporaines. Elle a écrit et présenté plusieurs articles dans le cadre de conférences nationales et internationales sur des thèmes allant de l'histoire du design et des textiles, du design écologique et de la pédagogie du design, jusqu'aux communautés artisanales indiennes et à leurs pratiques.

"Le crochet est un travail exigeant qui ne reçoit ni le sérieux d'une pratique artisanale, ni la rémunération qu'il mérite. À travers l'exposition proposée, je souhaite mettre l'accent sur la complexité de l'artisanat dans les confins du foyer. En tant que pratique quotidienne des femmes indiennes, en particulier dans les foyers de la classe moyenne inférieure, le crochet, bien qu'omniprésent, passe presque inaperçu. Les œuvres d'art proposées s'appuient sur cette invisibilité en juxtaposant la technique artisanale à d'autres objets domestiques indispensables, mais traités avec négligence, tels que la passoire à thé (channi), la serpillière usée (phochcha) ou la brosse à ustensiles défectueuse (chooda). Il ne s'agit pas seulement d'objets d'usage quotidien, mais de symboles de la domesticité moderne (compagnons de la femme au foyer), tout comme la technique artisanale du crochet. En utilisant le crochet comme moyen d'expression, cette technique semble imbriquée dans ces objets banals, soulignant le paradoxe de la perception de la technique comme insignifiante et sans intérêt, enfouie sous les nombreuses couches de la vie domestique et de la vie tout court."

Rebecca Strzelec

365 Grams

Rebecca Strzelec (hint: rhymes with relic) is a Distinguished Professor of Visual Arts and Program Coordinator of Visual Art Studies at Penn State Altoona. Strzelec co-directs Penn State Altoona's Center for Additive Manufacturing and Printing (The CAMP). Her work is included in the permanent collection of the Museum of Arts and Design, Fuller Craft Museum, and Racine Art Museum as well as the private collection of Former Secretary of State Madeleine Albright. Strzelec is a Penn State Alumni Teaching Fellow and the 2016-2017 Penn State Laureate.

When my Gram died, she left me her writing desk. I knew I'd be getting it because the day I was born she stuck a piece of masking tape under the desk with my name on it. In 2003, while on a road trip, we visited with Gram for a few days. Gram was proud that I had become an artist and jeweler, and she wanted me to have her costume jewelry because she knew I would eventually make good use of her collection. I left with two shoeboxes full of jewelry. Gram died in 2008. Several years later, I opened the shoeboxes. Beginning in 2016, without fail, I wore one piece of Gram's jewelry every single day for a year to give the jewels the respect deserved. I documented each piece via selfies on Instagram. Then, over the next five years, I selected jewelry from my Gram's collection to serve as raw material for contemporary interpretations and reconfigurations.

Rebecca Strzelec est professeur émérite et coordinatrice du programme d'études en arts visuels à Penn State Altoona, où elle est co-directrice du Centre de fabrication additive et d'impression (The CAMP). Ses œuvres font partie de la collection permanente du Museum of Arts and Design, du Fuller Craft Museum et du Racine Art Museum, ainsi que de la collection privée de l'ancienne secrétaire d'État Madeleine Albright. Strzelec est Penn State Alumni Teaching Fellow et Penn State Laureate 2016-2017.

Lorsque ma grand-mère est décédée, elle m'a légué son bureau. Je savais que j'allais en hériter car, le jour de ma naissance, elle avait collé un morceau de ruban adhésif sous le bureau, avec mon nom dessus. En 2003, lors d'un voyage, nous avons rendu visite à ma grand-mère pendant quelques jours. Elle était fière du fait que je sois devenue artiste et bijoutière, et elle voulait me donner ses bijoux fantaisie parce qu'elle savait que je finirais par faire bon usage de sa collection. Je suis repartie avec deux boîtes à chaussures remplies de bijoux. Ma grand-mère est décédée en 2008. Plusieurs années plus tard, j'ai ouvert les boîtes à chaussures. À partir de 2016, sans faute, j'ai porté un bijou de ma grand-mère chaque jour pendant un an pour donner à ces bijoux le respect qu'ils méritaient. J'ai documenté chaque pièce au moyen de selfies sur Instagram. Puis, au cours des cinq années suivantes, j'ai sélectionné des bijoux de la collection de ma grand-mère pour servir de matière première à des interprétations et reconfigurations contemporaines.

Kathleen Vaughan

The Textile 'Terroir' of Home: Theories and Practices of Sustainable and Slow Stitch Celebrating the St. Lawrence River

Kathleen Vaughan (MFA, PhD) is a place-based artist-researcher of social and environmental projects related to the dynamic ecosystems of rivers, forests, and skies. Kathleen leads the interdisciplinary arts-science research initiative, Learning With the St. Lawrence, which explores the River as environmental entity and imaginary via artists' works and community outreach. Initially trained in painting, drawing, and photography, she is increasingly oriented to sustainable making and earth-friendly material choices. Her own practice now emphasizes textiles both to explore diverse cultural and industrial histories and to create art that can eventually 'rot' – subside into the earth with limited environmental footprint.

"Using natural fibres on naturally-dyed textiles, participants will contribute to a large scale stitched textile work that represents portions of Montreal's St. Lawrence River shoreline. This community stitching embodies linked questions of 'home' and 'terroir', indicating how the former has shifted for me over time and how the latter has come to be a defining indicator in terms of my place-based practices. Textiles are thus a natural medium with which to represent [home]places. I will also describe the specific role of textiles as an arts/craft practice based in values of sustainability and slowness. I will specify how textiles suit the values and inclusivity of my research and creative practices as I understand them now. Further, straddling realms of fine art and craft, with both industrial and artisanal scales of production and diverse cultural histories, textiles are both an accessible and a virtuoso medium that may promote new and potentially de-colonizing versions of home-making,"

<https://www.akaredhanded.com/>

<http://re-imagine.ca/>

<https://learningwiththestlawrence.ca/>

Kathleen Vaughan (MFA, PhD) est une artiste et chercheuse engagée dans des projets sociaux et environnementaux liés aux écosystèmes dynamiques des rivières, des forêts et du ciel. Kathleen dirige l'initiative de recherche interdisciplinaire en arts et sciences, *Learning With the St. Lawrence*, qui explore le fleuve en tant qu'entité environnementale et imaginaire par le biais d'œuvres d'artistes et d'activités visant à sensibiliser la population. Initialement formée à la peinture, au dessin et à la photographie, elle s'oriente de plus en plus vers une production durable au moyen de matières respectueuses de l'environnement. Sa propre pratique se concentre maintenant sur le textile, à la fois pour explorer diverses histoires culturelles et industrielles et pour créer des œuvres d'art qui peuvent éventuellement se décomposer lorsqu'enfouies dans la terre, leur empreinte sur l'environnement étant ainsi limitée.

"En utilisant des textiles teints naturellement et fabriqués à partir de fibres naturelles, les participants contribueront à la réalisation d'une œuvre textile de grand format qui représentera des portions du littoral montréalais du fleuve St-Laurent. Ce projet de couture communautaire incarne les notions de "chez-soi" et de "terroir", reflétant la façon dont la première a évolué pour moi au fil du temps tandis que la seconde est devenue un élément déterminant de ma pratique axée sur le territoire. Le terroir revêt une importance particulière pour les pratiques textiles, car les fibres naturelles et les teintures à base de plantes sont cultivées localement, leur chimie étant propre à leur écosystème. Les textiles sont donc un moyen naturel de représenter les lieux de vie."

<https://www.akaredhanded.com/>

<http://re-imagine.ca/>

<https://learningwiththestlawrence.ca/>

Yesha Subotincic West

Recreation of a 1915 Skirt

Yesha West is a Canadian-American theatre worker and maker. She is currently studying at Concordia in the Masters Individualized Study program. Her research revolves around a study of American poet Edna St. Vincent Millay (1892-1950). Her process involves the recreation of Millay's clothing in original practice and what can be learned about a person from what clothing they wore.

"My submission is a skirt I made in the fall semester of 2022 for a directed study course on the New Woman in the 19-teens. The skirt was inspired by a pattern dating from 1918 that was reproduced by a seller on Etsy. The skirt was drafted from instructions in a home dressmaking book from 1921, *Needlework: Practical and Decorative* by Jane A. Strachan. Additional instructions came from the popular manual for sewing instructors *Needlework and Cutting Out* by Agnes Walker and Jane A. Strachan originally published in 1898. Following instructions from these manuals, and a homemade 1910's skirt that I own, the skirt was constructed following original practice with every decision being justified by historical examples. The goal was to create a skirt that could have been made at home by a woman somewhere around 1915-1920 in the way she would have made it. The skirt was sewn by hand and on a Domestic treadle machine which were the sewing machines sold in the Sears and Roebuck catalogue from 1911. My machine possibly dates to 1876. The skirt is made out of 100% medium weight cotton, and sewn with 100% cotton thread. The snaps, hooks, and bars are all vintage, from around the 1920's/1930's. The covered buttons are modern, as antique kits to cover buttons are extremely rare and expensive. I believe that the process of making this skirt offers is an interesting example of craft in the home - a "modern" version of an antique item. "

Yesha West est une travailleuse et créatrice théâtrale canado-américaine. Elle poursuit actuellement ses études au programme de maîtrise en études individualisées de l'Université Concordia. Ses recherches portent sur la poète américaine Edna St. Vincent Millay (1892-1950). Sa démarche consiste à recréer les vêtements de Millay selon la pratique originale et à déterminer ce que l'on peut apprendre sur une personne à partir des vêtements qu'elle portait.

"Cette jupe est inspirée d'un patron datant de 1918, reproduit par un vendeur sur Etsy. La jupe a été dessinée à partir des instructions d'un livre de couture à domicile de 1921, *Needlework : Practical and Decorative* de Jane A. Strachan, ainsi que d'un manuel très populaire destiné aux instructeurs de couture, *Needlework and Cutting Out*, d'Agnes Walker et Jane A. Strachan, publié à l'origine en 1898. En suivant les instructions de ces manuels, la jupe a été construite selon les méthodes d'origine, chaque décision étant justifiée par des exemples historiques. L'objectif était de créer une jupe qui aurait pu être réalisée à la maison par une femme des années 1915-1920, selon la méthode qu'elle aurait employée. La jupe a été cousue à la main et sur une machine à coudre à pédale domestique, laquelle était vendue dans le catalogue Sears et Roebuck de 1911. Le processus de fabrication de cette jupe est un exemple intéressant d'artisanat domestique - une version "moderne" d'un objet ancien."

Michelle Wilson

Tracing CareFull Paths

Michelle Wilson is an artist and mother currently residing as an uninvited guest on Treaty Six territory in London, Ontario. In the Euro-American archive, the bodies of other animals are used to convey colonial knowledge systems. Their stories of survival are used to perpetuate myths of "settler saviours." As a feminist of settler descent studying in colonial institutions, this is the legacy that Wilson has inherited and is confronting in her research-based intermedia art practice. She earned a Ph.D. in Art and Visual Culture from the University of Western Ontario and is currently a post-doctoral scholar with the Conservation Through Reconciliation Partnership at the University of Guelph.

The Coves Collective is an ad-hoc group of artists, educators, and activists that have come together to attend to our responsibilities and relationships with the Coves, an environmentally significant area in the heart of London, Ontario, recovering from years of industrial misuse. *Tracing CareFull Paths* is a community-produced textile map on which we, the Coves Collective, illustrate the Land we traced with our bodies during walks and workshops and recorded with GPS apps (see the white-on-white stitches). In this piece, we create images with threads stained and dyed with plants from this place (artist Reilly Knowles led dye research-creation). Soils with long memories nourished these plant beings. They remember the relationships that played out across their surfaces, the toxins that leached down or were born through groundwater, and the bullets and chemical tanks embedded in their depths. *Tracing CareFull Paths* acts as documentation of these reciprocal relationships and as a mnemonic device for recounting the collective's actions.

More of Wilson's work and documentation of the Coves Collective's actions can be found at <https://www.michelle-wilson.ca/>

Michelle Wilson est à la fois artiste et mère, et réside actuellement en tant que non invitée sur le territoire du Traité Six à London, en Ontario. Dans les archives euro-américaines, les corps d'autres animaux sont utilisés pour véhiculer des modes de connaissance coloniaux. L'histoire de leur survie est utilisée pour perpétuer les mythes des "colons bienfaiteurs". En tant que féministe descendante de colons et étudiant dans des institutions coloniales, Wilson témoigne de cet héritage et s'y confronte dans le cadre de ses recherches artistiques intermédiaires. Elle a obtenu un doctorat en art et culture visuelle à l'université de Western Ontario et est actuellement chercheuse postdoctorale au sein du Conservation Through Reconciliation Partnership à l'université de Guelph.

Le Coves Collective est un groupe ad hoc d'artistes, de professeur.es et d'activistes réuni.es pour répondre aux responsabilités et aux relations humaines avec les Coves, une zone située au cœur de London, en Ontario. Cette dernière, d'une grande importance sur le plan environnemental, affectée par plusieurs années d'exploitation industrielle abusive. Une carte textile produite collectivement illustre la trajectoire des corps des membres du Coves Collective. Lors de promenades et d'ateliers de création, leurs déplacements ont été enregistrés à l'aide d'applications GPS. Les images ont été créées à partir de fils teints avec des plantes locales, ces dernières ayant été nourries par des sols qui ont une longue mémoire. Les sols se souviennent des liens qui se sont noués à leur surface, des toxines qui se sont infiltrées ou qui sont nées dans les eaux souterraines, ainsi que des balles et des réservoirs de produits chimiques enfouis dans leurs profondeurs. *Tracing CareFull Paths* documente ces relations réciproques.

Pour en savoir plus sur le travail de Michelle Wilson et sur la documentation des actions du collectif Coves, consultez le site <https://www.michelle-wilson.ca/>.