

Ontario
College of
Teachers

Ordre des enseignantes
et des enseignants
de l'Ontario

Représentations artistiques

Pédagogie et pratique contre le racisme envers les personnes noires

Les déclarations et les descriptions qui accompagnent les œuvres produites pour les lignes directrices de cours menant à la qualification additionnelle (QA) Contre le racisme envers les Noirs de Danilo Deluxo ont été coécrites par Danilo Deluxo McCallum (il) et Rukiya Mohamed (elle).

oct-oeeo.ca/fbfr

oct-oeeo.ca/twfr

oct-oeeo.ca/igfr

oct-oeeo.ca/yt

oct-oeeo.ca/pifr

oct-oeeo.ca/li

Danilo Deluxo McCallum

Artiste | Toronto (Ontario)

Danilo Deluxo McCallum (il) est un artiste multidisciplinaire, graphiste, afrofuturiste et conservateur culturel primé de Toronto. Sa pratique créative explore les multiplicités de l'identité noire à travers le prisme de l'afrofuturisme.

En 2020, la ville de Toronto a conféré à Danilo Deluxo l'honneur de créer l'œuvre d'art de la nouvelle enseigne de Toronto à l'hôtel de ville. Le projet soulignait la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine des Nations Unies, et représentait la diversité et le rayonnement des personnes noires au Canada. En 2013, Danilo a créé et organisé Black Future Month, des expositions annuelles d'afrofuturisme. De 2013 à 2017, les expositions ont été

reconnues à l'échelle internationale et ont permis de créer des ponts entre les communautés Black Arts et afrofuturistes.

Depuis plus de 15 ans, Danilo Deluxo collabore avec des artistes, des organismes et des communautés artistiques. Il est membre de Collective XYZ qui produit des œuvres d'art public, des fresques et des projets artistiques de grande envergure, à Toronto et à l'étranger. Il est un collaborateur créatif du Black Speculative Art Movement (BSAM Canada) et participe actuellement au programme de bourses de deux ans du Wildseed Centre for Arts and Activism. En 2021-2022, il est l'un des conservateurs centraux d'ArtworxTO (festival torontois d'art public).

Contexte

Le développement des œuvres d'art pour la qualification additionnelle (QA) Contre le racisme envers les Noirs a suivi un processus complexe et multicouche. Au départ, Danilo Deluxo a observé l'équipe de rédaction discuter des divers points de vue et cadres conceptuels qui allaient sous-tendre et appuyer le développement des lignes directrices. Danilo a documenté les idées, les expériences, les concepts et les éléments essentiels afin de construire un récit visuel de l'histoire qui sous-tend chacune des lignes directrices de la QA. À la fin de chaque séance, Danilo a présenté les ébauches de ses créations démontrant l'interdépendance de son processus artistique et des éléments fondamentaux des lignes directrices. L'intention et la précision du processus créatif de Danilo ont orienté la création des œuvres artistiques présentées dans les lignes directrices.

Danilo a utilisé le blanc de façon limitée dans ses œuvres d'art, conformément aux cadres conceptuels qui sous-tendent les lignes directrices de la QA, afin de décentrer explicitement la blancheur dans les histoires, l'expérience et l'héritage des personnes d'ascendance africaine. Pour que ces déclarations artistiques puissent soutenir de façon efficace une intégration éclairée dans les contextes d'apprentissage de la maternelle à la 12e année et d'apprentissage professionnel, il est important que les pédagogues comprennent bien les éléments suivants qui imprègnent toutes les œuvres de Danilo :

Principes du Nguzo Saba :

Les sept principes du Nguzo Saba ont été établis par Maulana Karenga en 1968. Ces principes ont été développés pour renforcer les aspects des cultures africaines et sont à l'origine des fondements de Kwanzaa. Les Nguzo Saba contribuent à une compréhension des manières sociales, éthiques et politiques par lesquelles les personnes d'ascendance africaine construisent et soutiennent la famille, développent la communauté et maintiennent la culture et le patrimoine des communautés africaines, afro-caribéennes et noires. Les symboles et éléments dans les différentes œuvres représentent la connaissance dans les enseignements, les pédagogies, les pratiques et les philosophies centrés sur les Nguzo Saba et l'héritage de la diaspora africaine.

Le fil invisible (Wane, 2021) :

Le fil invisible (*The Invisible Thread*; Wane, 2021) est mis en évidence de diverses manières dans les œuvres en fonction du contexte de l'histoire visuelle racontée. Il dépeint les façons dont les personnes d'ascendance africaine sont connectées au monde naturel, au continent africain et aux pratiques, aux croyances et aux coutumes ancrés dans l'expérience des peuples africains. Pour plus d'informations sur le fil invisible, reportez-vous aux lignes directrices de la QA.

Couleurs :

Partant d'un marron profond dans tous ses tableaux, Danilo développe une relation de couleur centrée sur les nuances de brun pour mettre en valeur la beauté et la complexité de la lignée ancestrale. Cette représentation continue de la beauté et de la richesse du teint se prolonge dans toutes ses œuvres. Les différentes teintes de bleu signifient le calme chez les personnes d'ascendance africaine, un portail éthéré vers une communauté d'apprentissage continu qui se trouve dans une voute d'expériences, de connaissances et de conscience des peuples africains, afro-caribéens et noirs.

Symboles d'Adinkra :

Diverses œuvres contiennent des images de symboles de l'Afrique occidentale, principalement du Ghana, connus sous le nom d'Adinkra. Ces symboles représentent les systèmes de connaissances africains. Comme indiqué dans les lignes directrices, il est important de reconnaître qu'il n'y a pas d'identité africaine unique et qu'il n'y a pas non plus de système de connaissances africain unique qui représente toutes les communautés et tous les peuples africains. Il existe de nombreux principes d'organisation afrocentriques autochtones porteurs de sagesse, d'histoires, de valeurs et de spiritualité, véhiculés par des proverbes, des histoires culturelles, des chansons et des fables.

Motifs de tissus africains :

De nombreux motifs marquants sont présents sur les cadres qui entourent les tableaux de Danilo. Les motifs et les couleurs évoquent différentes cultures; les histoires qui ont inspiré la création de ces motifs donnent un aperçu de l'hétérogénéité de la diaspora africaine. Au moyen de ses œuvres d'art, Danilo a incorporé des interprétations stylisées et minimalistes des motifs de tissus africains. Ces formes, couleurs et lignes répétées, qui évoquent des pagnes africains, sont représentées dans divers arrangements.

Logo artistique de Danilo Deluxo :

Dans les différentes pièces se trouvent les piliers qui guident Danilo dans son exploration et sa célébration de la multiplicité des identités africaines, afro-caribéennes et noires à travers une lentille afrofuturiste : créativité, communication et héritage entourés d'un cercle d'énergie enraciné dans une source spirituelle.

Repositionnement du pédagogue au moyen de leçons tirées des élèves, de la famille et de la communauté

Contre le racisme envers les Noirs, 2022

Le Repositionnement du pédagogue au moyen de leçons tirées des élèves, de la famille et de la communauté représente le rôle de l'apprenant et les relations qu'il entretient comme étant un processus collaboratif entre les élèves, les pédagogues, les familles et les communautés. Pour que l'apprentissage soit véritablement sensible aux identités, aux expériences et aux besoins des élèves, les pédagogues doivent s'engager dans des relations authentiques et réciproques afin de repositionner leur vision du processus d'enseignement et d'apprentissage, ainsi que des détenteurs et des producteurs de la connaissance.

L'apprentissage est un processus collaboratif partagé entre les apprenants, les pédagogues, les familles et les communautés. Il est essentiel de centrer l'enseignement et d'enseigner à l'aide de l'expérience, des connaissances et de l'héritage culturel des personnes d'ascendance africaine.

Le fil invisible est représenté dans ce tableau comme l'énergie émanant des élèves africains, afro-caribéens et noirs qui partagent la sagesse avec le pédagogue. Le pédagogue représente les institutions. Il porte un sac à dos (référéncé dans les autres tableaux) contenant la connaissance des enseignements, des pédagogies, des pratiques et des philosophies centrés sur les Nguzo Saba et l'héritage de la diaspora africaine. Cette œuvre souligne l'importance de l'ouverture d'esprit des pédagogues par rapport aux connaissances et à l'expérience fournies par la communauté, représentée par le livre mettant en évidence l'échange de connaissances.

Dans le coin supérieur droit se trouve la main d'une personne qui prodigue des soins, tenue par le brillant garçon noir. Cette image

indique l'importance d'établir des relations avec les familles et les communautés pour appuyer le développement continu du pédagogue et de l'apprenant. Les contributions des personnes d'ascendance africaine couvrent de nombreuses civilisations et cultures. À côté du garçon se trouve un autre élève, qui illustre la communauté d'apprenants et de voix qui appuie chaque élève et est engagée dans son cheminement. Cela démontre une fois de plus l'hétérogénéité des personnes d'ascendance africaine, ainsi que la richesse et la complexité de ces peuples et de leurs communautés. Il y a aussi une image plus pâle d'un enfant à l'arrière-plan, qui signale la présence continue du contexte historique du racisme envers les personnes noires dans le système d'éducation et représente l'écho des préoccupations des générations passées face aux pratiques scolaires. Cela représente également les conseils et la sagesse des ancêtres, et la manière dont les personnes d'ascendance africaine se réapproprient leur passé et réfléchissent à leurs espoirs, à leurs désirs, à leurs passions et à leurs expériences actuels. Les motifs proéminents dans le cadre de l'œuvre sont des interprétations stylisées et minimalistes des motifs de tissus africains. L'imprimé personnalisé sur la veste du garçon, conçu par Danilo, est une représentation modernisée de ces motifs.

Le fil invisible – la trame entre les peuples d'ascendance africaine et au sein de ces peuples

Contre le racisme envers les Noirs, 2022

Le fil invisible illustre la manière dont les personnes d'ascendance africaine sont liées au monde naturel, au continent africain, ainsi qu'aux pratiques, aux croyances et aux coutumes enracinées dans les expériences des peuples africains.

.....

Les personnes d'ascendance africaine possèdent les connaissances et la sagesse de leurs ancêtres.

.....

Le choix de la jeune fille noire comme élément central démontre la relation des femmes en tant que productrices et porteuses de connaissances et de traditions, et vectrices de l'épanouissement continu des communautés. Dans le système d'éducation, on continue de réduire au silence l'expérience scolaire et les difficultés que vivent les filles africaines, afro-caribéennes et noires. Les contextes pédagogiques contribuent aux disparités raciales et de genre qui existent dans la société et les reproduisent souvent simultanément. Cette œuvre montre une belle jeune fille noire autour de laquelle se noue le fil invisible (voir les lignes directrices de la QA). L'œuvre se veut une célébration des histoires et de l'héritage du patrimoine et des identités africaines.

En arrière-plan se trouve une impression de tissu africain agrandie qui symbolise des rayons de soleil et rappelle le modèle traditionnel bien connu de *la cible*.

L'impression crée un élément visuel de continuité avec soi-même, la communauté, la terre, la spiritualité et l'ascendance africaine. Les tons de terre dans l'œuvre, principalement le vert, dépeignent le monde naturel et le lien spirituel que les personnes d'ascendance africaine entretiennent avec leur héritage ancestral. Décrit par Njoki Wane (2021), le fil invisible est l'incarnation de l'esprit africain et «[ce] fil va du continent africain aux Amériques, à toutes les nations du monde où les personnes d'ascendance africaine sont et ont été. [...] Ce fil invisible est l'épine dorsale des [personnes d'ascendance africaine] et incarne la force et le courage qui émanent à différents moments de [leur] vie.» Comme pour l'histoire de la diaspora africaine, le fil invisible transcende les frontières créées par l'humain, soulignant davantage la relation et le lien que les peuples et les communautés africaines entretiennent avec leur environnement naturel et leur lignée ancestrale.

Les symboles Adinkra Adinkrahene, qui signifient «Roi des symboles Adinkra», se trouvent sur le côté gauche de l'image. Ces symboles dénotent l'autorité, le leadership et le charisme. Sur le côté droit de l'œuvre se trouve Dame Dame qui représente l'intelligence, l'ingéniosité et la stratégie.

Réinventer l'éducation pour mieux servir les enfants africains, afro-caribéens et noirs et leur communauté

Contre le racismisme envers les Noirs, 2022

Réinventer l'éducation pour mieux servir les enfants africains, afro-caribéens et noirs et leur communauté dépeint le centrage et l'infusion d'histoires, de récits, de philosophies et de pensées émanant des Africains, des Afro-caribéens et des Noirs en tant que sites de connaissances valables dans la réinvention de l'éducation.

Les voix des apprenants africains, afro-caribéens et noirs ne peuvent pas être le vecteur d'un changement transformateur dans le système d'éducation.

Cette œuvre, dans laquelle Danilo réinvente un tout nouvel avenir de l'éducation pour les apprenants africains, afro-caribéens et noirs, possède une essence afrofuturiste évidente. L'élément central du tableau, une fille noire d'une beauté rayonnante et gracieuse, renverse l'école et change sa couleur en un rose éclatant qui émane de son imagination.

La jeune fille noire a déraciné l'école des constructions sociétales qui peuvent enchaîner son esprit et sa raison. Elle l'a examinée sous de multiples angles tout en l'enveloppant dans une sphère transformatrice qui incarne son énergie et ses passions. Elle a débarrassé l'école de tout ce qui la lie aux valeurs, aux pratiques et aux croyances pédagogiques d'exclusion. Cette œuvre dépeint le pouvoir et le génie

qui se manifestent lorsque nous écoutons les voix d'enfants africains, afro-caribéens et noirs et qui entraînent des changements autrefois impensables au sein du système d'éducation.

Le fil invisible se manifeste de différentes façons dans cette œuvre. La spirale dans les cheveux de la jeune fille représente la façon dont les connaissances ancestrales guident son identité et son exploration de pratiques pédagogiques transformatrices. L'œuvre célèbre son apparence physique et souligne la dimension politique des cheveux au sein des cultures africaines, afro-caribéennes et noires, la manifestation de l'identité culturelle et les innombrables façons dont les femmes et les filles africaines, afro-caribéennes et noires sont à l'avant-plan du changement sociétal.

Le halo qui entoure la jeune fille comprend une tapisserie similaire au motif de la veste que porte le garçon noir dans *Repositionnement du pédagogue au moyen de leçons tirées des élèves, de la famille et de la communauté* (figure 2). Cet élément symbolise la connexion qui existe au sein de la diaspora africaine et la prééminence du fil invisible.

Développer une identité antiraciste en tant que leadeur pour mieux tenir compte des élèves africains, afro-caribéens et noirs, de leur famille et de leur communauté, et les servir

Contre le racisme envers les Noirs, 2022

Développer une identité antiraciste en tant que leader pour mieux tenir compte des élèves africains, afro-caribéens et noirs, de leur famille et de leur communauté, et les servir dépeint l'interdépendance des pratiques centrées sur l'Afrique. Le tableau met en évidence un sac à dos qui représente une boîte à outils de stratégies, de pratiques pédagogiques, de compétences en leadership et de philosophies axées sur les apprenants africains, afro-caribéens et noirs. Le fil invisible qui lie les personnes d'ascendance africaine est représenté par des lignes vertes.

.....

Ce cours a été conçu pour vous doter d'une compréhension cohérente, de stratégies, de pratiques pédagogiques, de compétences en leadership et de philosophies sur la façon d'aborder les questions de racisme envers les personnes noires dans la pédagogie et la pratique. Les pédagogues ont la responsabilité collective d'honorer, d'affirmer et de réinventer un avenir centré sur la réussite et l'excellence des apprenants africains, afro-caribéens et noirs.

.....

Cette œuvre est l'élément central qui rassemble les concepts, les stratégies et les pratiques pédagogiques acquises tout au long de la 1re et de la 2e partie du cours menant à la QA Contre le racisme envers les Noirs. Les éclats de vert qui jaillissent du sac à dos symbolisent la façon dont le fil invisible forme le tissu de la toile en tant qu'incarnation matérielle du Nguzo Saba. Étant donné que le parcours d'apprentissage est guidé par de multiples sources et histoires, les diverses représentations du fil invisible illustrent la nature non

linéaire de la production et de la diffusion des connaissances. En outre, il symbolise la façon dont les pédagogues peuvent cocréer des expériences et des espaces avec les apprenants, les familles et les communautés.

Le symbole Adinkra représentant Umoja se trouve sur le sac à dos et met en évidence le perfectionnement professionnel continu nécessaire aux pédagogues pour créer l'avenir pédagogique qui honore les expériences, les identités et les connaissances des personnes d'ascendance africaine. En enfilant ce sac à dos, le pédagogue signale qu'il s'engage à mener une autoréflexion et à se développer sur le plan pédagogique comme sur le plan personnel. Il doit reconnaître – et non débattre – la présence du racisme envers les personnes noires dans le système d'éducation. En reconnaissant les inégalités systémiques et les disparités institutionnelles qui limitent le bien-être et la réussite des apprenants africains, afro-caribéens et noirs, le pédagogue peut cerner la responsabilité et le rôle collectifs (*Ujima*) de tous pour modeler les résultats et réinventer un nouvel avenir pour les apprenants africains, afro-caribéens et noirs.

**Ordre des enseignantes
et des enseignants
de l'Ontario**

L'organisme de réglementation
de l'enseignement en Ontario

Pour en savoir davantage :
Ordre des enseignantes et des
enseignants de l'Ontario
101, rue Bloor Ouest
Toronto ON M5S 0A1

Téléphone : 416-961-8800
Télécopieur : 416-961-8822
Sans frais en Ontario : 1-888-534-2222
info@oeeo.ca
oeeo.ca