

2011 CLC International Colloquium — Abstracts

Friday

Keynote Speaker Sherry Simon, Concordia University “Espaces de contestation: mémoires conflictuelles sur le terrain de la ville”

Cette présentation proposera une lecture des espaces conflictuels de la 'ville traductionnelle', en l'occurrence Montréal. A partir des trois modernités des années 1940 (la modernité du Refus global, le modernisme anglo-américain, et la modernité yiddish) quelles sont les logiques de la traduction qui ont permis la transmission et la réactivation des héritages? Comment ces logiques de la traduction définissent-elles la spécificité de Montréal comme espace littéraire, en comparaison avec d'autres villes canadiennes, ou encore avec d'autres villes multilingues en Europe?

This talk will focus on the conflictual spaces of what I call 'the translational city', focusing on Montreal. Starting with the three modernities of the 1940s, I will examine the links of translation—in its various guises—which have created the hybrid literary realities of today.

Cultural Spaces of Reading

Sarah Krotz, University of Alberta, “Rethinking Literary Maps”

In 1936, William Arthur Deacon published the first Literary Map of Canada on which he located places of literary significance. His would not be the last: in 1979, Morris Wolfe and David Macfarlane compiled another, and since then, literary maps have emerged for a handful of cities and provinces across the country. Such cartographic depictions of our literary heritage provide rich illustrations of how geographic and literary space become intertwined. Like the hundreds of literary monuments that John Robert Colombo has documented in his various guidebooks, literary maps speak to our desire to identify places with their stories and storytellers. They also reveal how literature is bound up in the negotiation of space, place, and memory. Beginning with a discussion of these maps, my proposed paper will explore this and other forms of literary cartography as a particular way of understanding the relationship between literature and land.

Just as the symbols, lines, and toponyms on a map stake out a set of socio-political claims on the land, the identification of literary sites stakes a cultural claim that embodies certain desires for a national or civic literary space. The literary map territorializes a canon, and endows Canadian spaces with cultural and mnemonic value. Theorizing this process, we might better understand the power and limits of the kind of vision that such maps impart. Arguably, writers inscribe the spaces that we inhabit and imagine in much more fluid and complicated ways than can be represented on a two-dimensional graphic map. Ultimately, my discussion will move from graphic maps through a selection of literary texts – from Susanna Moodie’s *Roughing It In the Bush* to Joseph Boyden’s *Through Black Spruce* – whose verbal mappings open up a more nuanced understanding of literary cartography as a manifestation of the complex and shifting relations among literatures, spaces, and memories that characterizes the Canadian literary landscape.

Margaret Mackey, University of Alberta, “Urban Space and the Making of Readers”

The idea of “cultural production” encompasses the production of interpreters as well as of the materials they interpret. This presentation will explore this proposition through the lens of the interaction of city

spaces and textual spaces in the early development of a reader, emphasizing the local, “grounded” elements inherent in all reading. It is based on a study of the broadest possible collection of materials in all media that contributed to the advancing literacy of a single child reader in St. John’s, Newfoundland, in the 1950s: picture books, series and stand-alone novels, school textbooks, church and Sunday-school materials, museum archives, television and radio programs, audio recordings, movies, and the like.

Two starting points for the exploration of the “earthed” nature of early reading are Lynch’s (1960) seminal work on the legible environment and Malouf’s (1985) account of the “first place.” For readers, does an understanding of our own place help us to make sense of how stories work, regardless of their setting? For scholars, does an understanding of a particular location enhance our ability to analyze the role of a specific text set in a reader’s life?

The relationship (or lack of it) of available texts to known spaces is a significant element in the growth of many Canadian readers, especially those who learned to read before the development of a broader-based Canadian publishing industry in the 1970s. This presentation will draw on memories of that time, augmented by a principled study of the reassembled collection of materials that informed one child’s formal and informal education as a reader.

Double Culture et Entre-deux

Lise Gaboury-Diallo, Collège universitaire de St-Boniface, “Langue et identité ‘ôtres’ dans l’œuvre de Jean Chicoine”

Jean Chicoine propose avec *La forêt du langage* (Blé, 2010) une suite à son premier roman, *Les voisines nos galaxies* (Blé, 2007), où un narrateur d’origine québécoise vivant depuis plusieurs années au Manitoba raconte avec une certaine verve ses aventures. Nous nous intéressons particulièrement aux stratégies narratives mises en place par Chicoine, dont la transgression de la norme linguistique, la confusion des signes iconographiques et la subversion de repères identitaires usuels, par exemple. Cet auteur contemporain s’applique à construire un univers ludique où cohabitent les langues française et anglaise, un espace urbain multiculturel où le héros s’enfonce, précise-t-il, dans l’écriture et le désir, en passant par la dérive et la dérision.

Ariane Brun del Re, McGill University, « Zones de contact et espaces urbains chez Michel Ouellette et Gérard Leblanc »

Carrefour d’échanges entre membres de différents groupes culturels et linguistiques, la ville est une véritable zone de contact. Ce concept, développé par Mary Louise Pratt, désigne les espaces sociaux « where cultures meet, clash, and grapple with each other, often in contexts of highly asymmetrical relations of power » et s’oppose à l’idée de communauté homogène. Il permet d’expliquer le malaise des francophones face à la ville dans les petites littératures canadiennes. Lieu de domination anglophone, la ville a longtemps été un espace à éviter, puisqu’y habiter était synonyme de perte d’identité et de culture. Si les auteurs franco-ontariens s’intéressent beaucoup à la ville depuis les années 1990 — après lui avoir longuement préféré les espaces ruraux —, les vieux thèmes d’assimilation et d’aliénation refont surface. C’est le cas dans *King Edward* (1999), pièce de théâtre de Michel Ouellette qui porte sur la ville d’Ottawa et dans laquelle les relations tendues entre francophones et anglophones sont au cœur de l’intrigue. Au contraire, dans le roman *Moncton mantra* (1997) de l’Acadien Gérard Leblanc, ainsi que dans ses œuvres poétiques, il existe bien des tensions entre les deux groupes linguistiques de Moncton, mais celles-ci sont transcendées puisque le narrateur

parvient à en tirer quelque chose de positif : l'inspiration créatrice ainsi qu'un goût pour la contre-culture américaine. Ces deux types de relation avec l'Autre/l'anglophone ont-elles des répercussions sur la représentation des villes d'Ottawa et de Moncton faite par ces auteurs? Il semblerait, en effet, que ce soit le cas : alors que la ville d'Ottawa de Michel Ouellette est un milieu hostile, duquel les francophones se croient chassés, le Moncton de Gérard Leblanc est une ville cosmopolite, ouverte et tournée vers l'Amérique.

On the Prairie – In memoriam Robert Kroetsch

Mareike Neuhaus, Independent Scholar, “Memory, Language, and Intertextuality in the Poetry of Louise Bernice Halfe and Robert Kroetsch”

The Canadian prairies are home to various different communities who do not simply exist but, as Benedict Anderson has reminded us, are imagined and performed in order to take shape. This performance is discursive and relies on memory, acts of remembering that tie past, present, and future together in the search for meaning. Memory is therefore intricately linked to language and intertextuality (Lachmann). As any region, the prairies are a construct; yet to think of this construct as utopian would be missing the point; the prairies are the site for the meetings and conflicts between peoples and communities and thus have real-life dimensions (see Foster 273).

This paper will propose a relational reading of two “prairie poets,” the Cree Louise Bernice Halfe and the Alberta-born Robert Kroetsch. The purpose of this reading is to listen to the conversations between these two poets, by studying how they imagine and perform their respective community; the focus of my analysis will therefore be on their specific uses of language and intertextuality in the construction of memory. The relational approach of this paper is informed by a new and emerging strand in Indigenous literary criticism focused on relationality, particularly Cree scholar Tol Foster’s notion of relational regionalism. Reading Halfe’s *Blue Marrow* and *The Crooked Good* as grounded in Cree poetics (McLeod), I prioritize the tribal; yet, by relating Halfe’s writing to Robert Kroetsch’s performances of community in his “Stone Hammer Poem” and *Seed Catalogue*, I also situate the Cree experiences arising from Halfe’s poetry within a larger regional context. My relational reading therefore acknowledges that, as Foster quite aptly notes, Aboriginal and settler histories “are not capable of being separated” (268).

Janne Korkka, University of Turku, Finland, “ ‘A doubt about our ability to know invades the narrative’: Space, memory, and knowing the self in the writings of Robert Kroetsch and Rudy Wiebe”

The writings of Robert Kroetsch and Rudy Wiebe are deeply concerned with the ways that space fashions memory and strategies of knowing. The authors interrogate the impact that encounters with unfamiliar or even unknowable spaces have on characters, narrative processes and even the writer-narrators that appear in Kroetsch’s *A Likely Story* and Wiebe’s *Playing Dead*. The Prairie and the North define the work of both authors in ways that are illuminated for example by the narrative of Adam Wiebe, the protagonist in Rudy Wiebe’s *Sweeter than All the World* (2001). In the early chapters of the novel, Adam’s character is defined by his childhood and youth experience of ‘being in the Prairie’, a space where “Everything spoke, and it spoke Lowgerman” (*Sweeter than All the World* 1), Adam’s mother tongue. While his Mennonite heritage shapes the young Adam’s self, his knowledge of Prairie space seems to emerge as the ultimate cornerstone of his knowledge of the self.

Later in *Sweeter than All the World*, however, Adam is taken to the North, a space which never

becomes knowable in the way the Prairie does. Where the Prairie speaks Lowgerman, the North insists on “ENORMOUS SILENCE” (*Sweeter than All the World* 41). In the North, to echo Kroetsch in *The Lovely Treachery of Words* (23), “a doubt about [his] ability to know” transforms Adam’s narrative as the alterity of the North radically alters his conceptions of memory, knowledge and selfhood. Drawing on Emmanuel Levinas’s ethical philosophy, I will discuss the ways that encounters with Prairie and Northern spaces reconstitute the writing or the narrating self in selected fiction and non-fiction by Kroetsch and Wiebe, and how new ways of knowing may emerge from those encounters in spaces where language or simple claims to knowledge cease to function as expressions of agency.

Éco-Littératures and Uneven Geographies

Mariève Isabel, McGill University, “L’écocritique au Québec : une tradition tacite d’écriture de la nature”

La nature a toujours été un thème omniprésent dans les lettres québécoises, depuis les explorateurs qui décrivent la vallée du Saint-Laurent, en passant par la littérature du terroir, jusqu’aux ouvrages d’auteurs plus contemporains tels Gabrielle Roy, Pierre Morency et Robert Lalonde. Contrairement à ce qui se passe au Canada anglais et aux États-Unis, l’émergence de considérations environnementales au sein de la culture québécoise dès les années 1970 ne donne pas naissance à un mouvement intéressé par l’étude de la place de la nature au sein de la littérature. Ce mouvement, appelé l’écocritique, est une discipline déjà bien établie ailleurs depuis les années 1990. Le sujet est pourtant aussi riche au Québec que dans le reste de l’Amérique du Nord, qui doit construire son identité à partir d’une même nature, mais à partir de mémoires culturelles différentes. Alors que dans l’Amérique anglo-saxonne l’on institutionnalise un nouveau genre littéraire, le *nature writing* – ou écriture de la nature – les manuels d’histoire littéraire québécois restent silencieux sur ce chapitre apparemment inexistant. Pourtant, et ce sera le but de mon exposé de le démontrer, une « tradition tacite » d’écriture de la nature existe dans la littérature québécoise. Ces textes, souvent considérés comme des inclassables, ont cela en commun qu’ils tentent de décrire une exploration de l’espace physique à travers « une écriture hybride entre histoire naturelle, autobiographie, philosophie et fiction ». *Cet été qui chantait*, de Gabrielle Roy, *Histoire naturelles* de Pierre Morency et *Le Monde sur le flanc de la truite* de Robert Lalonde serviront d’exemples pour montrer l’existence de cette littérature au Québec.

Maia Joseph, University of British Columbia, “Development and Displacement in Jane Rule’s *The Young in One Another’s Arms*”

As David Ley recounts in *The New Middle Class and the Remaking of the Central City*, the 1970s in Vancouver were marked by fierce battles over the future of inner-city working-class neighbourhoods. Pro-development boosters and their political allies were keen to push through new infrastructure and “revitalization” projects that would involve the demolition of significant sections of Strathcona and Chinatown; moreover, the emergence of the condominium as a new housing form was enhancing speculative interest in inner-city residential areas, especially on the south shore of False Creek. Though some planned projects never went ahead, the period’s various redevelopment pressures led to the displacement of many long-time residents, and key sections of the built landscape were dramatically transformed.

In her novel *The Young in One Another’s Arms*, published in 1977, Jane Rule explores the effects of gentrification and aspirational development, offering a portrait of a mixed group of Vancouver residents attempting to live together according to cooperative principles in an unnamed inner-city neighbourhood. A new bridge onramp project forces the group out of the old house that they share and

they find themselves pushed to the outskirts of the city—first to the Fraser River flats and then to Galiano Island. In my paper, I explore Rule’s particular uptake of the “livability” principles that, as Ley has observed, were informing in complicated ways both the redevelopment of the city and local resistance to it. And, I also reflect on the attention Rule devotes to spaces beyond the central city. I suggest that, as she tracks her characters’ displacement to the city’s fringes, Rule displays an expansive understanding of development processes, encouraging us to recognize the Vancouver city-region as a manifestation of the contradictory processes of differentiation and equalization that, Neil Smith argues, characterize the uneven geography of capitalism.

Saturday

Racialized Geographies and the Underground Railroad

Albert Braz, University of Alberta, “Fleeing the North Star: Lorena Gale’s *Angélique*, Slavery, and Canadian Cultural Memory”

“Slavery is Canada’s best-kept secret, locked within the national closet. And because it is a secret it is written out of official history.”

Afua Cooper

Lorena Gale’s 1999 play *Angélique* raises a series of extremely topical questions about collective memory, individual agency, and the politics of memorialization. A dramatization of the life of the slave who was charged with, and hanged for, the burning of Montréal in 1734, a woman known to history as Marie-Joseph Angélique, Gale’s play is clearly a political work, being designed to rehabilitate this pioneering figure in Canadian history. As Gale herself once said of her protagonist, every black Canadian “who has heard her name has felt compelled to recover her.” However, *Angélique* is not merely an attempt to unearth an African-Canadian martyr. It’s also very much about problematizing Canadian history, not the least the depiction of slavery. When it comes to the discourse on slavery, Canada is usually portrayed as the terminus of the Underground Railroad, a haven for slaves escaping captivity in the United States, who follow the North Star into freedom. Tellingly, in her play Gale has her eponymous protagonist not following but fleeing the North Star, into New England. Thus, as I will argue in my paper, *Angélique* not only reinserts people of African descent into Canadian history but suggests why they have been erased from it, since figures like Marie-Joseph Angélique call into question some of the country’s most popular master narratives.

Michelle O'Brien, Simon Fraser University, and Naomi Smedbol, York University, “Neither Natural nor Controllable’: Landscape, Migration, Reproduction in *Salt Fish Girl*”

We contend that the malleable settings in Larissa Lai’s *Salt Fish Girl* confront the ineffability of racialized human/nature relationships in a Canadian context. Situated in a postapocalyptic landscape, Evie and Miranda’s reproductive narratives rethink the location of those who have been simultaneously excised from dominant narratives and relegated to unmapped social terrains. In this dystopian rendering of Canada, landscapes are challenged conceptually, which allows for a fluidity of identities and places that are intrinsically interrelated. Specifically, while the epicentre of Canadian society is reduced to a type of atopos (or non-place), the racialized nonhumans like Evie re-locate themselves within a marginal bioengineered landscape; it is within this terrain that their mode of reproduction transcends traditional biological and cultural norms and, through their genetic connection to the land, they “survive, adapt, and reproduce” outside of dominant cultural contexts. Lai’s nuanced landscape identities propose not only a future but also a present complexity in social ecological interrelatedness,

particularly in the 21st-century Canadian cultural matrix: in reconsidering their relationships to locate alienated populations through a deliberate reproduction of difference, Evie and Miranda reject external imposition of identity to situate themselves outside Canada's dominant cultural narratives.

Espaces de traduction

Pamela Sing, University of Alberta, “Le ré-ensauvagement du Canada français représenté dans la version anglaise du « Loup-garou » d’Honoré Beaugrand”

En 1900 ont paru *La Chasse-galerie, légendes canadiennes* et *Chasse-galerie, and Other Canadian Stories*, tous deux signés par Honoré Beaugrand. Le texte de l’Avant-propos du dernier volume se lit ainsi:

Quelques mots sont nécessaires pour expliquer la mise en volume, sous un même titre et sous une même couverture, d’une série de légendes qui ont déjà été publiés dans les revues Canadiennes et Américaines, en anglais et en français. Un simple coup d’œil fera comprendre au lecteur, qu’à part la légende de la CHASSE-GALERIE qui est à peu près le même, sans être une traduction littérale, les autres récits ne se ressemblent guère, si ce n’est dans l’intention qui a engagé l’auteur à sauver de l’oubli, quelques-uns de ces contes du cru qui pourront servir plus tard à compléter une étude ou même à faire une simple compilation du FOLK-LORE franco-canadien et de nos légendes populaires.

Or, il s’avère que les espaces censés représenter le Canada français et « sauvés de l’oubli » dans « Le loup-garou » se différencient sensiblement de ceux qui sont mis en texte dans la version française ayant pour titre « The Werwolves ». Dans son édition critique de l’ensemble de l’œuvre de Beaugrand, *La Chasse-galerie et autres récits*, François Ricard confirme que « The Werwolves », publié précédemment en 1898, dans *Century Magazine*, une revue new-yorkaise prestigieuse, n’est pas la traduction du récit « Le Loup-garou » que Beaugrand avait publié pour la première fois en 1892, dans le journal montréalais dont il était le propriétaire, *La Patrie*. Deux histoires de loup-garou racontées dans ce dernier récit se retrouvent dans la version anglaise, mais « avec plusieurs différences et dans un tout autre contexte ». De plus, la version anglaise est non seulement « plus savamment composée », mais aussi plus grave, moins humoristique. L’étude d’un certain nombre de ces différences mettra en relief les manières dont la version écrite pour le public anglo-américain cherche à « mémorialiser » le Canada français autrement que le fait la version française.

Nicole Nolette, McGill University, “Permutations et traductions du théâtre hétérolingue sur les espaces canadien et québécois”

Cette communication propose une exploration des pérégrinations des productions théâtrales franco-canadiennes, en l’incidence hétérolingues, sur les territoires canadien et québécois. L’hétérolinguisme, concept de Rainier Grutman, se réfère à la présence de plus d’une langue ou de plus d’une variété sociale, historique ou régionale d’une langue dans un texte littéraire. L’exploration passera ici par les voyages et ancrages contemporains de deux pièces de théâtre hétérolingues - l’une de l’Est vers l’Ouest, l’autre de l’Ouest vers l’Est. Il s’agira de comprendre à la fois l’histoire récente de leur écriture, celle de leurs productions et celle de leurs traductions par leurs rapports aux espaces ponctuels de leur représentation théâtrale. Le choix du corpus pour cette communication se posera sur *Elephant Wake* de Joey Tremblay (Ouest canadien) et du *Djibou déserteur/Dark Owl* de Laval Goupil (Acadie), traduction de Glen Nichols et adaptation de Jessica Abdallah. Ces pièces de théâtre, dans leurs différentes incarnations, participent à la reconstruction linguistique des espaces canadien et québécois, négociant américanité et francité, particularisme et universalisme pour les publics divergents de Vancouver, d’Edmonton, de Regina, d’Ottawa, de Montréal, de Québec et de Moncton.

On Loss and Land

Lily Cho, University of Western Ontario, “Conditional Perfect Loss: Judy Fong Bates’ *The Year of Finding Memory*”

In *The Year of Finding Memory*, Judy Fong Bates reveals the ways in which futures that did not happen shape the past that did. In so doing, I argue that she illuminates the function of conditional perfect loss – losses that would have happened – for diasporic citizenship. I will make this argument through a reading of the head tax certificate that she discusses and reproduces in the prologue of the book.

I situate my reading of this certificate within an archival context. I have now examined several thousand of the head tax certificates that are currently held by Library and Archives Canada. My research thus far indicates that these certificates are crucially connected to the consolidation of the demands of citizenship in Canada. Starting in 1910, thousands of Chinese immigrants had to submit photographs to be used on their head tax certificates. These photographs constitute one of the earliest, if not the first, use of identification photography in Canada. As a document that reinforces the subject’s connection to the state, and as a photograph that draws upon traditions of portraiture, head tax photographs index a fascinating historical juncture that clarifies the complexity of diasporic subjectivity. The subjects in these photographs are not yet, and may never be, citizens of Canada. And yet, they anticipate what a citizen should look like years before such criteria were outlined for passport photographs. They reveal, I will argue, citizenship as a state of conditional perfect loss for those in diaspora.

The head tax certificate, and references to the head tax, can be found in a number of Chinese Canadian literary texts including those of Wayson Choy, Fred Wah, Denise Chong, and Sky Lee. The role of Bates’ father’s head tax certificate in this book further attests the particular connection between Chinese Canadian literature and the history of the head tax and the development of citizenship in Canada. Bates writes that the certificate was in a dusty box of forgotten papers she finds underneath her father’s bed after his death. By wiping the dust off these papers, writing about them, and reproducing them in her text, she recuperates the memory of losses that would have happened.

Jennifer Delisle, McMaster University, “Moved by the Past: Genealogy and Affect in Canadian Family Memoir”

In her 1998 memoir *Honey and Ashes*, Janice Kulyk Keefer expresses the emotions she feels towards her Ukrainian family ancestry as an oscillation between a painful longing and a fond sort of “enchantment.” As she researches and writes the stories of her ancestors she is perpetually moved—by desire, horror, and loss. She also *moves* physically through time and space to visit her mother’s birthplace and retrieve the stories that began there.

Kulyk Keefer’s memoir is but one example of Canadians’ voracious interest in family genealogy. The family memoir is a burgeoning literary genre. Canadians sit down to watch the CBC’s popular series *Who Do You Think You Are?* or the History channel’s *Ancestors in the Attic*, sponsored by genealogy websites like Ancestry.ca. Frequently these investigations into genealogy are inextricable from histories of diaspora, and attempt, in the words of this call for papers, to “reclaim a trans-generational or maternal connection to the country of origin.” Literary critics like Lisa Grekul and Cynthia Sugars have expressed justifiable concern with works like Kulyk Keefer’s and what Sugars calls Canadians’ “obsession with origins,” a desire for cultural capital in an officially multicultural settler-invader

nation. In this paper, I step away from these critiques in order to analyze the affect behind this obsession. While genealogy may be tainted by a problematic privileging of ethnicity and origin, it is nevertheless often accompanied by deep and genuine emotions. I argue that this affective response is a kind of heartfelt nostalgia, as it embodies feelings of both profound loss, and idealistic longing. I propose the notion of “being moved” as a way of referencing not only the nostalgic emotions associated with genealogical investigation and writing, but also the way that this nostalgia is exacerbated by physical movements – by stories of migration, and the distance of a lost homeland.

L. Camille van der Marel, University of Alberta, “Mourning mapped: Landscapes of Loss and Gain in Canadian Women’s Autobiography”

Funerary ceremonies are profoundly similar to colonial Europe’s rituals of land claim. Processions, performance of religious rites, burial of coins and letters, notarization of documents, collection of a hands-worth of soil, and the erection of crosses or other monumental markers are actions common to both ceremonies of loss and of land possession. Both acts provide material testimony; both ceremonies are anchored to physical land. But while death excludes none, the imperial acts to claim possession of land in the “New World” appear inherently male. Location, landscape, and loss are intimately linked, but what is the relationship between women’s mourning and colonized landscapes? How has this relationship evolved from settler-invader narratives to contemporary transcultural/diasporic texts? Can loss (individual and cultural) be located? My research examines the shifting relationship between loss and landscape through an examination of these issues in Dionne Brand’s *Map to a Door of No Return* and Susanna Moodie’s *Roughing it in the Bush*.

Although greatly disparate texts, *Map* and *Roughing it* establish a lineage in Canadian women’s autobiography that demonstrates how acts of mourning rooted in landscape function to indigenize the mourner. In Moodie’s *Roughing it*, mourning becomes a feminine form of land claim and loss a labour of possession. Brand complicates such settler-invader understandings of land and its possession, as the site of loss—the Middle Passage—is removed from the site of mourning—the (urban) Canadian landscape in times of globalization; accordingly, Canadian landscapes have the potential to effect erasure on the Middle Passage’s narratives of loss from which the Caribbean-Canadian subject is doubly removed by virtue of her diaspora. A critique of colonial thought arises in transnational times where melancholic identifications with land are disavowed and a space is opened for the anti-colonial politics of dispossession.

Poids de la mémoire et géographie corporelle

Mai Hussein, University of Alberta, “Le jeu de l’espace et de la mémoire dans le théâtre de Mouawad”

A la croisée des genres artistiques, du mythe grec et de l’extrême contemporanéité des performances, Wajdi Mouawad - ce libanais de naissance, français d’adolescence et québécois de maturité - tisse une fresque universelle caractérisée par une perméabilité émouvante des lieux, des espaces, du présent et du passé. De ce véritable « carrefour » de tendances, de techniques et d’idées, nous nous arrêterons surtout sur la rencontre entre l’espace et la mémoire.

Dans *Le sang des promesses*, Mouawad promène son personnage au fil des pages d’une époque à l’autre et d’un lieu à l’autre afin de rassembler les fragments épars de sa vie antérieure où les fausses pistes se multiplient entre l’ici et l’ailleurs. Tout au long de son trajet, l’auteur ne cesse d’interroger les sources de la mémoire afin de connaître les mystères de l’histoire de la guerre, cet univers recomposé par

l'imagination et envisagé à travers le prisme déformant des obsessions. Le passé ainsi réactivé, enracine le dramaturge – avec ses personnages - dans l'histoire d'un pays dévasté par la violence. Dès lors, tous les récits constituent d'immenses retours en arrière où la mémoire individuelle se meut en une mémoire collective et tend à dissoudre les frontières spatio-temporelles. De là, il semble que la mémoire est le vrai poids que portent les personnages de Mouawad. Si le présent demeure silencieux, incapable de fournir aux personnages des explications à leurs interrogations, c'est pour donner toute l'importance au passé qui apparaît alors comme l'unique dépositaire de sens. Seule la mémoire peut donc donner aux personnages l'illusion de pétrifier l'existence en une sorte d'instant éternel en dépit de leur vagabondage dans les époques. C'est ainsi que le personnage se trouve souvent suspendu entre le monde du présent et celui du passé : il est à la fois ici et là-bas, présent et absent au sein d'un monde où le passé peut toujours faire irruption dans le présent. Totalement déplacés dans leur époque, les personnages mouawadiens semblent uniquement vivre par ce qu'ils ont vécu autrefois. Le seul mouvement réel du texte serait donc celui de la mémoire où l'histoire des origines serait à l'origine de l'histoire.

Notre but serait donc de poursuivre ces êtres livrés à eux-mêmes, sans attaches familiales ou géographiques et qui sont condamnés à errer dans un passé enfoui et dans un espace qui n'est pas le leur. Nous poursuivrons également leur vagabondage tant sur le plan spirituel que géographique, ce qui nous mènera « à la croisée des frontières », ce lieu de transit, de caractère anonyme où se côtoient les nationalités, les cultures et les langues, ce lieu de vide identitaire où tout le monde se trouve étranger.

Samantha Cooke, University of Alberta, “*Dans un gant de fer : Entre la mémoire privée et le dialogue critique*”

Claire Martin (1914-) est déjà connue en tant que romancière et nouvelliste lorsque son autobiographie paraît en deux tomes intitulés *Dans un gant de fer* (1965) et *La joue droite* (1966). Dans ce récit de jeunesse les pouvoirs considérables de (re)construction et l'ironie impitoyable de l'auteure lui permettent de créer un puissant tableau des années allant de la petite enfance jusqu'à la fin de l'adolescence d'une fille qui a subi un enseignement abrutissant chez les sœurs au pensionnat pendant l'entre-deux-guerres ainsi que les attaques de son père sadique, misogyne et borné. La critique qui accueille cette autobiographie est surtout éblouie par la force et le développement détaillé des bourreaux qui ont rendu pénible la jeunesse de Martin. À la sortie des deux volumes, connus également ensemble sous le titre collectif *Dans un gant de fer*, on s'attarde longuement sur la vraisemblance des scènes extrêmement violentes ou repoussantes élaborées dans l'autobiographie, ou bien, si on a des souvenirs d'enfance semblables, on confirme avec ardeur la justesse de ses propos. Il n'est pas rare et même normal de se trouver dans l'impasse littéraire de s'interroger trop longtemps sur la « véracité » d'une autobiographie, surtout pour un public qui précède la production de certains théoriciens (Lejeune, May et Goodwin, pour n'en nommer que quelques-uns) concernant la nécessité d'évaluer les autobiographies pour ce qu'elles offrent en tant que textes, et non en fonction de « preuves » extérieures qui ne peuvent ni appuyer, ni démentir le récit personnel de l'autobiographe et la (re)construction de ses propres souvenirs. Je démontrerai cependant que la tendance très marquée chez la critique d'évaluer *Dans un gant de fer* surtout selon le degré auquel ce texte reflète d'autres enfances tout aussi personnelles lui confère un statut particulier dans la littérature nationale québécoise. Comme la réception de ce texte dans l'espace privé de la mémoire personnelle des individus qui le lisent influence si directement sa discussion dans l'espace public de la critique officielle, j'examinerai les façons dont l'autobiographie de Claire Martin incite une communication dynamique entre la (re)construction de l'individu et le développement des identités collectives d'une nation durant une période de réévaluation fondamentale de ses façons d'être. Une analyse de la reconnaissance (variable mais bien présente) des personnages de Martin chez ses lecteurs en dépit des qualités extrêmement colorées, presque caricaturales, des êtres qui peuplent son récit (ou peut-être à cause de cela) sera une

partie importante de cet exposé.

Keynote Speaker J. Edward Chamberlin, University of Toronto, “Some Thoughts Towards a New Literary History of Canada”

In this conference, I will take up issues that are being raised in literary and historical studies-----though not often enough, in my opinion!----about ways of incorporating oral and written traditions into literary history, picking up some of the ideas generated by a new book on this subject what I am co-editing with Daniel Chamberlin of Queen’s University, which includes essays by scholars from disciplines and cultural traditions around the world. The issues involved are especially relevant to the study of Canadian literatures, with their wide range of linguistic and performative traditions, and their (inevitably) complicated social and political engagements.