

Regenerations
Canadian
Women's Writing

Régénérations
Écriture des
femmes au Canada

Marie Carrière

éditeurs/Directrices

Regenerations

Canadian Women's Writing

Régénérations

Écriture des femmes au Canada

Marie Carrière & Patricia Demers, Editors / Directrices

THE UNIVERSITY OF ALBERTA PRESS

Published by
The University of Alberta Press
Ring House 2
Edmonton, Alberta, Canada T6G 2E1
www.uap.ualberta.ca

Copyright © 2014 The University of Alberta Press

LIBRARY AND ARCHIVES CANADA CATALOGUING IN PUBLICATION

Regenerations : Canadian women's writing = Régénérations : écriture
des femmes au Canada / Marie Carrière & Patricia Demers, editors/directrices.

Includes bibliographical references and index.

Issued in print and electronic formats.

Text chiefly in English; some text in French.

ISBN 978-0-88864-627-9 (pbk.).—ISBN 978-1-77212-026-4 (epub).—

ISBN 978-1-77212-027-1 (Amazon kindle).—ISBN 978-1-77212-028-8 (pdf)

1. Canadian literature (English)—Women authors—History and criticism.
2. Canadian literature (French)—Women authors—History and criticism. I. Carrière, Marie J., 1971–, author, editor II. Demers, Patricia, 1946–, author, editor III. Title: Régénérations.

PS8089.5.W6R436 2014

C810.9'9287

C2014-905233-2

C2014-905234-0

First edition, first printing, 2014.

Printed and bound in Canada by Houghton Boston Printers, Saskatoon, Saskatchewan.

Copyediting and proofreading by Joanne Muzak and Anna Olivier.

Indexing by Judy Dunlop and François Trahan.

All rights reserved. No part of this publication may be produced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise) without prior written consent. Contact the University of Alberta Press for further details.

The University of Alberta Press is committed to protecting our natural environment. As part of our efforts, this book is printed on Enviro Paper: it contains 100% post-consumer recycled fibres and is acid- and chlorine-free.

The University of Alberta Press gratefully acknowledges the support received for its publishing program from The Canada Council for the Arts. The University of Alberta Press also gratefully acknowledges the financial support of the Government of Canada through the Canada Book Fund (CBF) and the Government of Alberta through the Alberta Media Fund (AMF) for its publishing activities.

Canada

Canada Council
for the Arts

Conseil des Arts
du Canada

Alberta
Government

Regenerations

Régénérations

Preface / Préface

MARIE CARRIÈRE & PATRICIA DEMERS

Ce que les femmes de chaque génération ont eu à dire et à transmettre: with brilliant succinctness in her contribution to this volume, Nicole Brossard enunciates the scope of this collection. These essays are revised versions of papers delivered at the Canadian Women Writers Conference/Colloque écritures des femmes au Canada, held at the University of Alberta in fall 2010. Seeing, hearing, discovering, and recovering the words of Canadian women writers comprised its exciting prospect. Realizing that this material—from the nineteenth century to the present—continues to link and connect, and toggles back and forth across centuries and languages, has been one of the delights of our collaborative work of selection and positioning.

Relier, (en)brancher, rapprocher, ce ne sont que quelques mots pour évoquer plus généralement les trajectoires possibles rassemblant tout autant dans la similarité que la différence l'écriture des femmes et la critique féministe au Canada et au Québec. Quant à elle, l'écriture au féminin s'est très souvent voulue un mode de partages, de collaborations et de traductions, ainsi que de nouvelles approches poétiques et théoriques. Elle se situe aux confins de divers mouvements intellectuels et sociaux, notamment féministes et transculturels. Que ces pensées portent sur la prise de parole, le genre et la différence sexuelle, ou le soi et l'autre, l'écriture — celle d'hier comme celle d'aujourd'hui — les enchâsse, les remet en cause et, peut-être avant tout, ose les imaginer autrement.

Essay collections that treat Canadian women's writing in relation to literary history and digital scholarship, and with a multicultural and bilingual scope, have been close to non-existent, with the exception of Barbara

Godard's *Gynocritics/La gynocritique: Feminist Approaches to Canadian and Quebec Women's Writing/Approches féministes à l'écriture des canadiennes et québécoises* (1987). Historical, monolingual feminist collections, *A Mazing Space: Writing Canadian Women Writing* (1986) and *Reimagining Women: Representations of Women in Culture* (1993), both of which emerged from pre-digital-age conferences also held at the University of Alberta, set impressive benchmarks. Nous présentons notre ouvrage dans l'espoir d'amplifier et d'enrichir cette tradition. Selon nous, le temps s'annonce bien pour un recueil bilingue abordant les nouvelles formes de collaboration et de recherche numériques et concevant d'une manière innovatrice l'histoire littéraire canadienne façonnée par la recherche féministe. C'est ce que tente précisément de faire le présent volume collectif.

With the keynote speakers' addresses serving as touchstones to the chapters in each thematic section, what has emerged as most invigorating is the ways in which the chapters speak to one another, disregarding discursive divisions and time frames. Consider how the range of digital media allows us to see, hear, and connect Canadian women writers, their work, and the scholarly attention they attract. Plusieurs études de cet ouvrage démontrent que l'environnement électronique se propose non seulement comme un moyen de communication à la fine pointe, mais comme un véritable mécanisme de récupération et d'analyse de textes dont la place n'a pas toujours été dûment accordée par l'histoire littéraire. Susan Rudy's examination of the stimulating workspaces of poet-investigators Caroline Bergvall and Erin Moure opens up the field of collaboration for performance art as well as poetry so that online communication, brimming with potentiality, creates and even alters knowledge. Dean Irvine's collaborative, nationwide project of Canadian modernism illustrates the sociality of the digital commons. For Maïté Snauwaert, the blogs, e-books, and alternative radio broadcasts of Catherine Mavrikakis provide an entry point to the changing quotidian scene in which dreams themselves contribute to a kind of fugitive reality. Analyzing the intercultural film techniques of Midi Onodera allows Sheena Wilson to comment on Japanese-Canadian history, displacement, and redress by offering a new vision of imagining her-stories.

Paper and broadcast media are full of insights into other historical periods while they also link past and present writers and questions. Les voix

féminines, connues et moins connues, dans les médias, la presse et le journal intime, par exemple, ne sont pas toujours immédiatement visibles, si on s'en tient aux modalités habituelles de nos histoires littéraires consacrées. Shauna Lancit's consideration of Dorothy Livesay's CBC radio show of the 1950s, *Critically Speaking*, prompts readers to connect this language of the social—with the housewife as a public intellectual—to Irvine's larger project of the sociality of the commons. Manuscript diaries, notebooks, and unpublished fiction supply platforms for Mary McDonald-Rissanen, Gary Kelly, and Patricia Demers to probe the lives of women writers often neglected in academic discourse and literary history and, in the process, to interrogate the exclusivity of our understanding of authorship and readership.

Writers and readers, we are reminded through the contributions of Lindsey McMaster and Cinda Gault, live in interconnected worlds. Certains points de convergence culturels et idéologiques mis en œuvre par ces deux études ne sont pas sans nous rappeler les liens rapprochant écriture et lecture au féminin, et cela par rapport aux deux contextes langagiers représentés dans ce recueil. While McMaster returns to nineteenth-century English-Canadian writers, whose divided heroines identify with French Canada, to reflect the emerging nation's inner conflicts, Gault concentrates on critical response to Margaret Laurence's protagonists as representations of unresolved tensions between nationalists and feminists. Marie Carrière's analysis of metafeminism captures its range and vacillating connections to second-wave feminism through the work of Hélène Dorion, Flora Balzano, and Nadine Bismuth.

The material conditions of production influence how writers do their work and how, in the digital age, we can access and discuss it. Chantal Savoie and Julie Roy's retrieved historical archive of women's contributions to the periodical press in nineteenth-century Quebec is one model of archival retrieval. Lucie Hotte's investigation of the link between provincial funding, critical reception, and francophone women's writing in New Brunswick, Manitoba, and especially Ontario in the pivotal period of the 1970s and 1980s is another. Ces chercheuses nous font voir l'importance, voire la nécessité, d'une relecture de textes au féminin, notamment par l'utilisation de la technologie numérique. Cette relecture est souple et

ouverte, d'où l'histoire de nos littératures et de leur réception critique divulgue ses lacunes et son inachèvement.

Material and cultural conditions are intricately interrelated. As Louise Dennys and Rosemary Sullivan disclose, they affect career trajectories. Witness the tough battles Dennys faced in the colonial power structure of the Canadian publishing industry in the 1970s, now transfigured by the prominence of literary voices from the old colonial margins. In a comparable sequence, Sullivan's remarkable achievement as a biographer of Elizabeth Smart, Gwendolyn MacEwen, and Margaret Atwood fuels her dedication to creative writing programs in Canadian universities, as new incarnations of an old atelier model.

Dans ce recueil collectif, des générations d'écrivaines se croisent et s'entrecroisent. *Lorsque je fais le tour de ma bibliothèque, je fais le tour de ma vie dans laquelle des femmes, des écrivaines, des amies ont constitué des temps forts dans mon existence*, témoigne encore Nicole Brossard dans les pages qui suivent. Ce sont les mouvements esthétiques et intellectuels qu'ont propagés ou desquels ont émergé ces femmes, ce sont les langues, les pratiques et les idées circulant en elles et à travers elles qui continuent à produire les temps forts de l'écriture des femmes et la critique féministe au Canada et au Québec. À les constituer dans leurs spécificités multiples et leurs trames pluridimensionnelles.

Works Cited

- Godard, Barbara, ed. *Gynocritics/La gynocritique: Feminist Approaches to Canadian and Quebec Women's Writing/Approches féministes à l'écriture des canadiennes et québécoises*. Toronto: ECW, 1987. Print.
- Neuman, Shirley, Glennis Stephenson, and Glennis Byron, eds. *Reimagining Women: Representations of Women in Culture*. Toronto: U of Toronto P, 1993. Print.
- Neuman, Shirley, and Smaro Kamboureli, eds. *A Mazing Space: Writing Canadian Women Writing*. Edmonton, AB: Longspoon, 1986. Print.

Contents / Table des matières

Preface / Préface

MARIE CARRIÈRE & PATRICIA DEMERS | vii

I AU FIL DE LA NARRATION...

1 *Au fil de la narration et des générations* | 3

NICOLE BROSSARD

2 *Women Who Invite Collaboration* | 21

Caroline Bergvall, Erin Moure, et al.

SUSAN RUDY

3 *A Modernist Commons in Canada / Une commune moderniste au Canada* | 39

DEAN IRVINE

4 *L'apport du concept d'ontologie informatique à l'étude de l'histoire littéraire des femmes au XIXe siècle* | 57

CHANTAL SAVOIE & JULIE ROY

II BACK TO THE FUTURE...

5 *Reclaiming the Past, Nurturing the Future* | 73

ROSEMARY SULLIVAN

6 *Du métaféminisme et des histoires au féminin* | 85

MARIE CARRIÈRE

7 *Gothic Romance in Quebec* | 99

Engaging English and French in Nineteenth-Century English-Canadian Fiction by Women

LINDSEY MCMASTER

8 *Readers Reading Margaret Laurence, 1965-1980* | 119

CINDA GAULT

III DES CONTEXTES MINORITAIRES...

- 9 *Être écrivaine en contexte minoritaire franco-canadien (1970-1985)* | 141
LUCIE HOTTE
- 10 *Crooked Ribs, Modern Martyrs, and Dull Days* | 165
Recovering Hidden Prince Edward Island Women through Their Life Writing
MARY McDONALD-RISSANEN
- 11 *Common Measure* | 181
"Folk Poetry" and the Scandal of Canadian Literature
GARY KELLY
- 12 *Recuperating Oblivion in The Displaced View (1988)* | 199
Midi Onodera's Intercultural Feminist Experimental Cinematic Polyphony
SHEENA WILSON

IV WOMEN IN MOVEMENT...

- 13 *Publishing and Women in Movement* | 231
Changing the Game
LOUISE DENNYS
- 14 *"To Get In Behind the Curtain"* | 245
Miriam Green Ellis's Travels and Tales
PATRICIA DEMERS
- 15 *Catherine Mavrikakis* | 261
La force de penser (chaque jour)
MAÏTÉ SNAUWAERT
- 16 *This is What a Public Intellectual Looks Like* | 269
Dorothy Livesay's Housewife Years and the Public Sphere
SHAUNA LANCIT

Afterword | 283

SUSAN BROWN & MARY-JO ROMANIUK

Contributors / Collaborateurs | 287

Index | 293

I

AU FIL DE LA NARRATION...

NICOLE BROSSARD

Et l'on sera un jour dans le souvenir de nos enfants au milieu de petits-enfants et de gens qui ne sont pas encore nés. Comme le désir sexuel, la mémoire ne s'arrête jamais. Elle apparie les morts aux vivants, les êtres réels aux imaginaires, le rêve à l'histoire.

— *Annie Ernaux, Les années*

Le monde a changé, il continue de le faire tous les jours à un rythme effarant avec un esprit marchand à tout casser. Parler de la mémoire dans un monde en perpétuels et rapides changements n'est donc pas une petite tâche. Et pour cela faut-il peut-être prendre le temps de réinvestir le mot mémoire et d'essayer de comprendre pourquoi nous voulons nous souvenir, à un moment de l'histoire où le présent ne chasse pas le passé mais le présent lui-même. Où l'espace n'est plus une distance, mais une présence de l'instant à partager. Notre présent ne ressemble-t-il pas de plus en plus à une multiplication fluide d'images éphémères, ouvrant sur du possible et du rêve? Ou conduit-il tout simplement à nous faire sombrer dans un ressassement superficiel?

Le livre, Internet, Facebook et Twitter

Comme si le temps long du livre allait à la rencontre de l'éclair informatique, pour nous rappeler ou nous faire oublier ce que nous, femmes d'Amérique du Nord, étions il y a à peine cinquante ans. Ce que nous avons vécu durant

ces années est unique dans l'histoire de l'humanité. Certes, il y a toujours eu des moments de rébellion chez les femmes, mais jamais nous nous étions autant adonnées à l'histoire, à la philosophie, à la critique, à la littérature, à l'art, à la création, à la politique, tout cela en notre propre nom et intérêt. Jamais dans l'histoire nous n'avions eu le contrôle de notre fertilité et de nos mots.

Le monde a changé. Aussi ne saurons-nous jamais quel fut notre apport à ces changements, car déjà des phrases phares comme « nous aurons les enfants que nous voudrions » ou « la vie privée est politique » ont été happées par les technologies de reproduction, les *reality shows* et le monde virtuel. Pourtant nous savons très bien que notre apport dans les domaines des relations interpersonnelles, de la sexualité et du quotidien a permis d'intégrer de nouvelles valeurs aux mondes du travail, de l'éducation, de l'environnement, du droit et de la santé. Nous sommes advenues dans la réalité en nous rendant visibles par nos revendications, nos propositions, nos questions, nos amours inimaginables. Étrange phénomène, les changements que nous avons rendus possibles (hélas! seulement pour quelques-unes d'entre nous) n'ont en rien changé l'attitude des papes, cardinaux, rabbins et mollahs à notre égard, n'ont en rien atténué l'esclavage et le commerce des corps féminins, n'ont en rien diminué la violence faite aux femmes, n'ont en rien sorti les femmes de la dépendance et de la pauvreté. (Un journal titrait récemment *La porno, indicateur de la sécurité en Irak*, 24/08/2010 : c'est vous dire à quel point plus ça change, plus c'est pareil!)

La mémoire

Mais revenons un instant à la mémoire, puisque le projet qui nous réunit est tout autant lié à ce qui fut, à ce qui arrive présentement et à ce que nous aimerions poursuivre dans le cadre de projets et de dialogues, par l'entremise de l'impalpable espace virtuel capable d'altérer les mœurs, l'identité, l'énergie collective voire même l'histoire. Je pense ici à quelques phénomènes récents comme ces rencontres inventées et organisées en temps réel tels les *flash mobs* (rassemblements éclair) et les happenings éphémères.

De tout temps, une partie de la mémoire sociale a été appelée à devenir histoire. Cette histoire est le résultat de choix liés à ce que la société préfère se rappeler, les larmes aux yeux, ou célébrer, foule en liesse. La mémoire se transforme alors en centenaire ou bicentenaire événementiels, élit des œuvres littéraires qui deviennent des classiques, décrète que des sites naturels ou architecturaux feront désormais partie du patrimoine mondial. Nous célébrons de moins en moins héros et héroïnes, tout en ne continuant pas moins d'idolâtrer les stars-vedettes du système *sexy muscles and money symbol*. C'est de plus en plus avec une compassion médiatique que nous nous remémorons les victimes de violence haineuse et de désastres naturels ou politiques particulièrement spectaculaires. Parallèlement, nous avons constamment besoin de nous rappeler le courage, la résilience, la persévérance des gens ordinaires. De même, au moment où notre mémoire est de plus en plus dans notre ordinateur, nous multiplions les devoirs de mémoire afin d'être bien sûrs de ne pas oublier comment la folie de violence, d'orgueil et de bêtise a ici balayé sur son passage un peuple, là sacrifié une génération. Mais il est rare que nous puissions nous rappeler comment cette même folie a raturé, siècle après siècle, des milliers de femmes pour des raisons de religion et de tradition. En effet, les sociétés omettent facilement de parler de l'oppression des femmes, ces dernières étant toujours piégées dans les filets du pouvoir et ceux de la religion, de l'ignorance et des peurs collectives qui constituent une menace constante à leur intégrité.

Se rappeler, c'est rappeler vers nous des êtres (héros, figures emblématiques) et des événements (Hiroshima, la chute du mur de Berlin, le 6 décembre 1989, le 11 septembre 2001), bref, c'est se souvenir de circonstances et de gestes exceptionnellement beaux, ou exceptionnellement cruels. Maintenant que notre accès à un savoir vaste est facile, comment jouir et profiter de connexions qui peuvent, sans nous encombrer l'esprit, stimuler la créativité et nourrir notre solidarité?

Chaque acte public de mémoire célèbre une ou des valeurs dont le sens est intégré à nos vies sous forme de valeur affective. De là les larmes, les cris de joie, le délire et la fête qui accompagnent les moments de partage public d'une mémoire collective. Les actes publics virtuels concernent de moins en moins la politique et de plus en plus les petits plaisirs individualistes gavés de présent et d'un appétit constant de consommation. Certes, il y a encore

des manifestations politiques, à l'occasion des G-8 et G-20, mais, de plus en plus, on s'adonne à des *flash mobs* sans aucune revendication, dans le seul but de se regrouper instantanément pour un apéro, une danse ou une photo : « être une foule inexplicable pendant 10 minutes ou moins »¹.

ELLES / notre mémoire

Récemment, une amie française lesbienne radicale est décédée. Elle vivait entourée de femmes fortement liées au mouvement radical lesbien du milieu des années 1970. Elle avait connu des écrivaines féministes lesbiennes québécoises, françaises et américaines de l'époque la plus dynamique. Dans une lettre d'adieu, cette amie nomme les femmes créatrices qu'elle a connues, qui l'ont aidée et stimulée dans sa vie. Par cette énumération toute simple, chacune de celles qui a lu la lettre a vu défiler sa vie de jeune femme adulte en lutte et en amour. Ainsi peut-on dire que sa mort a donné lieu à un ressourcement de mémoire. En d'autres termes, on ne répètera jamais assez la force de la dynamique de la deuxième vague du féminisme et combien il a été vital pour plusieurs femmes de ma génération de découvrir et de lire Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, Djuna Barnes et Gertrude Stein, de retrouver les femmes de la Rive gauche à Paris, de voir le *Dinner Party* de Judy Chicago, d'entendre Mary Daly et de participer à la *School of Writing for Women* créée par Daphne Marlatt et Betsy Warland. Je ne suis jamais allée au *Womyn's Festival* du Michigan, mais je présume que cela aussi devait être magique. J'ai participé à quatre des cinq Foires du livre féministe entre 1984 et 1994 et rencontré des dizaines d'écrivaines des cinq continents. En décembre 2009, à l'occasion d'un colloque consacré à la regrettée Barbara Godard, j'ai eu l'occasion de revoir plusieurs des écrivaines et universitaires canadiennes qui ont transformé le rapport aux mots et la lecture critique. Pour ma part, il m'a toujours semblé important d'inscrire de la mémoire dans la vie culturelle et cela je pense l'avoir fait avec *L'Anthologie la poésie des femmes au Québec*, *La nef des sorcières*, *Les têtes de pioche*, *Baiser vertige*, la petite maison d'édition L'Intégrale que j'ai fondée et qui m'a permis de publier un texte de Mary Daly (traduit par Michèle Causse) et un autre de Louky Bersianik. Lorsque

je fais le tour de ma bibliothèque, je fais le tour de ma vie dans laquelle des femmes, des écrivaines, des amies ont constitué des temps forts dans mon existence. Récemment, je suis tombée sur quelques-uns des livres parus entre 1975 et 1990 : *SP/ELLES, Poetry by Canadian Women*, préparé en 1986 par Judith Fitzgerald, qui regroupait des textes de Daphne Marlatt, Ann Wallace, Lola Lemire Tostevin, P.K. Page, Dorothy Livesay, Louise Dupré, Louise Cotnoir, Ayanna Black, etc. Et ce numéro 53 de la revue *Ellipse* consacré à la poésie d'Erin Mouré et à la mienne avec des articles de Susan Knutson et de Susan Rudy. Et l'anthologie intitulée *The Girl Wants To* de Lynn Crosbie dans laquelle se retrouvaient entre autres les noms de Kathy Acker, Beth Brand, Barbara Gowdy, Evelyn Lau, Makda Silvera. Et combien d'autres livres dont *A Mazing Space* préparé par Smaro Kamboureli et Shirley Neuman ainsi que les revues *A Room of One's Own*, *Tessera*, *La vie en rose*, *Arcade*, etc. Il me suffit de regarder dans ma bibliothèque pour voir se profiler l'énergie de trois générations (et je reviendrai sur la question des générations).

D'autres auront en mémoire leur lutte active pour l'équité salariale, pour les garderies, pour le droit à l'avortement, pour un changement des lois concernant le délit de viol et de harcèlement sexuel, pour le mariage entre personnes du même sexe, pour un registre canadien des armes à feu. Ici, je serais tentée de dire qu'il faudrait aussi avoir en mémoire le présent très récent et ne pas oublier que le gouvernement minoritaire (devenu ensuite majoritaire lors de l'élection du 2 mai 2011) du premier ministre Stephen Harper a éliminé le Programme de contestation judiciaire, réduit le budget de Condition féminine au Canada, a coupé des millions de dollars au Programme d'apprentissage, d'alphabétisation et d'acquisition des compétences essentielles pour les adultes, a aboli le droit à l'équité salariale des fonctionnaires fédéraux et a présenté une loi qui ouvre la porte à la re-criminalisation de l'avortement.

Oui, il faut ouvrir l'œil au présent. Mais il faut aussi sortir nos albums de photos car ils ravivent les certitudes et la ferveur. L'album de photos ne me rend pas nostalgique, il me stimule, m'incite à observer et à questionner le visible et l'invisible de notre présence au monde. Il faut entretenir notre mémoire comme on entretient un jardin, avec ses racines et son cycle de vie, car en elle se cache en grande partie ce qui constitue notre identité