

Us – them – me: these are the triangulation points of individual and collective identity. In the course of the nineteenth century, the process of modernization and the formation of nation-states added a national element to this triad by privileging the collective national *us* over foreign “Others” – *them* – and deepening the gulf between the collective *us* and the modern *me*. Tensions inherent in the relationship between the three constituent elements of identity serve as the driving force of literary texts and can be found at the very heart of creative works. They reflect the way in which individual artists view and express themselves and the Other, how they situate themselves in space and time, how they relate to memory. Because of the very nature of works of art, these expressions of the self then take on general significance and become part of a shared heritage.

With the advent of the post-modern, the correlation between modernity, the nation-state and the creation of national cultures comes to an end.¹ The paradigm shifts. Boundaries blur, cultures overlap and it becomes increasingly difficult to point confidently to distinctive national features. The perception and understanding of the individual and of society change. Instead of the deep roots of history and language, interest now focuses on a horizontal exploration of the rhizomes of postmodern hybrid identity.² In order to understand these changes and the way in which they influence cultural identity – both collective and individual – it is necessary to examine the forces that have led to this shift and the processes that are currently underway. In this connection, Canada offers a particularly fruitful realm for exploration, thanks to its open nature, the exceptionally diverse range of factors that shaped it in the past and its multicultural complexity in the present.

Language, literature and culture are traditionally regarded as “natural” markers of national identity. But in truth this view, like other concepts inherited from the nineteenth century such as the nation-state and national sovereignty, lacks any objective validity. In fact an inward-directed focus on the nation often obscures much that is clear to those on

1) See Bellavance, Marcel, *Le Québec au siècle des nationalités*, Montréal: VLB 2004; Gellner, Ernest, *Nations and Nationalism*, Malden: Blackwell Publishing 2006; Hroch, Miroslav. *Das Europa der Nationen*, Göttingen: Vanderhoeck und Ruprecht 2005.

2) See among others Deleuze, Gilles, Guattari, Félix, *L'anti-Oedipe*. Paris: Éditions de Minuit 1972; *Mille plateaux*, Paris: Éditions de Minuit 1972, 1980; *Rhizome*, Paris: Éditions de Minuit, 1976. The term was first employed to describe the psychological aspect of postmodern identity; later it was extended to refer to culture, see for example Glissant, Édouard, *Poétique de la relation*, Paris: Gallimard, 1990; *Traité du tout-monde*, Paris: Gallimard, 1997.

Nous – eux – moi sont les trois points de référence de l'identité collective et individuelle. La modernité et la formation des États-nations, au 19e siècle, leur ont donné une orientation nationale en posant le *nous* collectif face à l'altérité des *autres – eux* et en creusant le fossé entre l'identité collective et l'individualisme moderne. Les tensions impliquées par les trois composantes identitaires s'inscrivent dans les textes, s'imprègnent dans les créations artistiques. On le reconnaît à la façon dont l'artiste ou l'écrivain conçoit *soi-même* et l'*autre*, se situe dans l'espace-temps et la mémoire. Par la fonction même de l'art, l'expression de cette connaissance de *soi* acquiert une valeur générale et devient un bien commun partagé.

La corrélation que l'on constate entre la modernité, l'État-nation et la constitution des cultures nationales s'estompe avec la postmodernité.¹ Le paradigme change. Les frontières s'effacent à la même allure que les différences entre les cultures. Il est de plus en plus malaisé de définir les spécificités nationales. L'aperception et l'appréhension de l'individu et de la collectivité changent. À la profondeur des racines jusqu'ici reconnues et identifiées à travers l'histoire et la langue se substitue une exploration horizontale des rhizomes de l'identité hybride postmoderne.² Pour comprendre les changements et la manière dont ils influencent l'identité culturelle – tant du point de vue collectif qu'individuel -, il convient d'examiner les processus qui y participent. Le Canada, sur ce point, offre un terrain d'exploration avantageux – grâce à son ouverture, à la pluralité des facteurs constitutifs de son passé, grâce à son présent multiculturel.

La langue, la littérature et la culture sont considérées comme marques « naturelles » de l'identité nationale. Cette évidence, héritage du 19e siècle, n'est pas plus évidente, toutefois, que l'idée de souveraineté nationale ou d'État-nation. L'autocentrisme national empêche parfois de percevoir ce qu'un regard étranger permet de dévoiler. L'homogénéité de l'espace culturel – avec une seule langue

---

1) Cf. Bellavance, Marcel. *Le Québec au siècle des nationalités*. Montréal : VLB, 2004; Gellner, Ernest. *Nations and Nationalism*. Malden : Blackwell Publishing, 2006; Hroch, Miroslav. *Das Europa der Nationen*. Göttingen : Vandenhoeck und Ruprecht, 2005.

2) Cf. Deleuze, Gilles, Guattari, Félix. *L'anti-Oedipe*. Paris : Éditions de Minuit, 1972; *Mille plateaux*. Paris : Éditions de Minuit, 1980 (1970); *Rhizome*. Paris : Éditions de Minuit, 1976. Le terme appliqué d'abord à l'aspect psychologique de l'identité postmoderne a été rapporté à la culture, p. ex. Glissant, Édouard. *Poétique de la relation*. Paris : Gallimard, 1990; *Traité du tout-monde*. Paris: Gallimard, 1997.

the outside. A homogeneous cultural space – with a single language and a national memory unified around a cultural and historical canon – is not something “natural”. And the Canadian experience only goes to confirm this. Viewed from Europe, Canada presents advantages. Historically, it represents an extension of Europe into the New World, something that of course holds true for the cultures of the United States and the countries of Latin America as well. However, Canadian culture differs from others in the Americas by having been marked from the very beginning by duality. And it is this unique duality that forms the background to the plurality that it shares with the rest of the Americas – a plurality shaped by the presence of the original inhabitants and, subsequently, immigrants from the countries of Europe, Asia, Africa and the rest of the world.

Like all modern states, Canada too wishes to achieve unity and cohesion – political, economic, social and cultural. But in Canada’s case, this effort has always run the risk of unleashing conflict – conflict resulting on the one hand from the differing cultural heritages of the two European founding peoples, the French and the British, and on the other from its tradition as a country open to immigration and hence faced with the need to integrate (not necessarily assimilate) a diversity of cultures. For these and other reasons, an awareness of the presence of the Other and of difference is perhaps more deeply embedded in the Canadian consciousness than in that of any other country. Fostering tolerance and respect for the Other has become a core element of the Canadian identity. This is also true in the political sphere. Political culture is an aspect of culture in general and, in the case of Canada, of the very image of identity: hence this issue – with all its philosophical, historical and political implications – is treated in the opening chapter of this book. One of the central ideas expounded here – and Canada would seem to be eloquent proof of this – is that nations and national identities are not natural or self-evident concepts, that on the contrary they are the result of a complex public discourse on the relationship between the self and the Other.

The assertion that nations are not natural entities applies with equal force to culture and literature. This reality is reflected in the difficulties encountered by Canadian literature in the nineteenth century at the time when it was taking its first tentative steps in the direction of self-definition. Anglo-Canadian literature in particular followed a long and thorny path in the search for distinctive features that would delimit it from English literature on the one hand and American literature on the other. But Franco-Canadian literature faced its own obstacles, in particular the cultural pressure of the double Anglophone majority – within Canada and on the North American continent. The two constituent elements of Canadian culture thus took shape with an awareness that they were not alone, not isolated, either within the country or vis-à-vis the outside world. Hence the question of identity took on greater urgency than was the case in countries marked by greater linguistic and cultural homogeneity. Rather paradoxically, lack of a clear identity promotes the study of models of identity offering different relationships between *me, us* and “the Others” (*them*). This is the framework employed in the analysis of the situation of Canadian literature and film.

In the case of literary history, however, it would have been difficult, and ultimately not very rewarding, to take a straightforward diachronic approach. Though the historical aspect is not ignored, the focus has been placed instead on “case studies”, while at the same time encompassing the treatment of such aspects as genre and regionalism.

et une mémoire nationale unifiée en canon historique et culturel – n'est pas en effet une donnée « naturelle ». L'expérience canadienne le confirme. Pour un regard européen, le Canada présente des avantages. Historiquement, il signifie une continuation de l'Europe dans le Nouveau Monde, au même titre que la culture des États-Unis et des pays latino-américains. Cependant, à la différence du reste du continent, la culture canadienne a été dès le début marquée par une dualité constitutive. Et cette dualité s'installe, comme partout en Amérique, sur un terreau pluriel, grâce à l'apport des premières nations auquel s'ajouteront les influences des cultures immigrées – des différents pays d'Europe, d'Asie, d'Afrique et d'Amérique Latine.

Comme tous les États modernes, le Canada tend à imposer l'unité et la cohésion – politique, économique, sociale et culturelle. Cette volonté, toutefois, l'a exposé et l'expose aux risques d'une conflictualité inhérente, due d'une part à l'héritage de deux traditions culturelles différentes – la française et la britannique, d'autre part à la situation d'un État ouvert à l'immigration et à la diversité des cultures qu'il s'agit sinon d'intégrer, du moins harmoniser. Pour ces raisons, entre autres, la présence de l'*autre* et de l'*altérité* s'est inscrite dans les consciences et dans la culture plus profondément, peut-être, que dans d'autres pays. Le souci de la tolérance et du respect de l'*autre*, y compris sur le plan politique, est devenu une composante de l'identité canadienne. La culture politique fait partie de la culture générale et, dans le cas du Canada, de l'image identitaire : cette problématique – avec ses connexités et implications d'ordre philosophique, historique et politique – est abordée dans le chapitre introductif. L'idée qui s'en dégage indique – et le Canada semble un cas éloquent – que la nation et l'identité nationale ne sont pas des évidences et que, pour être acceptées, un discours public est nécessaire sur la relation entre *soi-même* et l'*autre*.

La non-évidence du national concerne également la culture et la littérature. Témoin les difficultés de la littérature canadienne à s'autodéfinir au moment de sa constitution, au 19e siècle. La composante canadienne-anglaise, en particulier, a longtemps et péniblement cherché ses traits définitionnels qui l'auraient distinguée des littératures anglaise et états-unienne. D'autres obstacles ont affecté l'émergence de la littérature canadienne-française, exposée à la pression culturelle de la majorité anglophone du continent nord-américain. Les deux parties de la culture canadienne se sont formées avec l'idée de ne pas être seules, isolées, et cela aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. La problématique identitaire s'y exprime plus fort, par conséquent, que dans les pays plus homogènes du point de vue linguistique et culturel. La non-évidence identitaire facilite ainsi l'étude des modèles identitaires qui fixent différentes configurations relationnelles entre le *moi*, le *nous* et les *autres* (*eux*), déterminent la qualité des relations et des composantes, conditionnent l'image de *soi* et de l'*autre*. C'est dans cette perspective que sera analysée la situation de la littérature et du cinéma canadiens.

Il aurait été difficile d'appliquer une approche diachronique conséquente, à l'instar de l'histoire littéraire. Même si l'aspect historique n'est pas négligé, l'accent est mis sur les études de cas précis qui permettent d'inclure aussi bien le point de vue générique que la problématique régionaliste.

Canada is often viewed from outside as an essentially Anglophone country. However, studying the question of identity inevitably foregrounds the Francophone aspect. This is because the minority situation of French-Canadian culture served to hasten processes that only appeared later in Anglophone culture, and even then in a less marked form. For this reason, French-Canadian literature is better suited than English-Canadian literature to the study of identity models and the factors that drive them forward: it is easier in its case to formulate general and theoretical conclusions. Nevertheless, the treatment first of French-Canadian literature and then of its Anglo-Canadian counterpart, with shared concerns and complex relationships to different “Others”, lends itself to many comparisons. The methodological diversity in evidence reflects both the specializations of the various authors of this book as well as the heterogeneity of the Canadian reality.

Literature is complemented by film in order to confront the art that embodies images in a narrative text with the art that constructs narratives through images. If it is true to say that one of the functions of language is to encompass a culture by demarcating the boundaries that separate it from other cultures, then communication via film – in a way similar to music, painting and architecture – can overcome the language barrier. As a result, the criteria of difference, representations of the self and the Other, can take on different forms. The comparison with film can help confirm or, on the other hand, question some of the features of identity explored in the literary texts.

Certain literary critics and historians, on both the English-Canadian and French-Canadian sides of the divide, have expressed doubt as to the legitimacy of speaking about a national literature and a national culture. This is less a question of scepticism than a questioning that reflects, rather paradoxically, the distinctive character of the Canadian situation. Openness within the society and openness to the outside world, dynamic demographic developments linked to immigration, the need to absorb and as far as possible sustain diverse cultural contributions within a coherent framework – these factors all come together in an evolutionary process that has picked up speed in the last few decades. As a result, Canada is a kind of cultural laboratory that offers a preview of what many European countries will be facing at some not too distant point in their own future.

Le Canada est perçu pour la plupart comme un pays surtout anglophone. Il sera abordé, pourtant, par le versant francophone, à cause, justement, de la problématique identitaire. Car la situation minoritaire de la culture canadienne-française a intensifié des processus qui, dans la partie anglophone, se sont manifestés avec retard et avec moins de force. La littérature canadienne-française offre donc un terrain d'investigation plus propice à l'étude des modèles identitaires et des facteurs qui les activent. Il y est plus facile de formuler des observations générales ou théoriques. La disposition et l'agencement analogue des chapitres, consacrés d'abord à la littérature canadienne-française, ensuite à la partie canadienne-anglaise, se prête aux comparaisons. La diversité méthodologique reflète d'une part la spécialisation des auteurs du présent ouvrage, d'autre part la variété de la situation canadienne.

La littérature est complétée par le film afin de confronter l'image inscrite dans le texte à l'art qui construit des récits par images. S'il est vrai que la langue a aussi pour fonction de cerner une culture en traçant des limites de séparation d'avec une autre culture, la communication cinématographique peut dépasser la barrière linguistique – comme la musique, la peinture ou l'architecture. Elle est donc susceptible de configurer différemment les critères de l'altérité et de la représentation de *soi* et de *l'autre*. La comparaison avec le cinéma pourra contribuer soit à la confirmation, soit à l'infirmité des traits identitaires littéraires.

Certains critiques et historiens de la littérature – tant canadiens-anglais que canadiens-français – formulent le doute sur le bien-fondé du concept de littérature et de culture nationales. Il s'agit moins d'un scepticisme que du questionnement qui reflète, paradoxalement, la spécificité de la situation canadienne : ouverture intérieure et extérieure, dynamique démographique liée à l'immigration, nécessité de maintenir la diversité des apports culturels dans un cadre cohérent. La conséquence en est une évolution accélérée durant les dernières décennies. Le Canada est une sorte de laboratoire culturel qui permet d'entrevoir ce que certains pays européens connaîtront plus tard.

