

CHAMPLAIN

1613

Jeff Thomas. Droits de cité

Aseman Sabet

En décembre 2012, Jessica Gordon, Sylvia McAdam, Sheelah McLean et Nina Wilson lancent le mouvement Idle No More à Saskatoon dans l'objectif de contester la loi C-45 proposée par le gouvernement Harper. Cette loi omnibus, que la suite des événements rendra célèbre, implique des clauses mettant non seulement en danger certains acquis importants des traités signés entre le Canada et les Premières Nations, mais également la préservation de zones écologiques protégées. Un des impacts les plus importants du mouvement Idle No More est d'avoir donné un nouvel élan aux revendications autochtones à travers tout le pays, notamment au Québec¹, où la question de la réforme du programme d'enseignement de l'histoire au secondaire est devenue un enjeu politique. Plus concrètement, en 2013, la Fédération des femmes autochtones du Québec a relancé l'appel afin de donner une place plus importante à l'histoire des Premières Nations dans les cours d'histoire². La charge *eurocentriste* du contenu du programme d'histoire au secondaire est en effet assez surprenante lorsqu'on considère les grands « oubliés » qui la ponctuent, comme l'inscription forcée des enfants autochtones dans les pensionnats pendant plusieurs générations ou les différentes stratégies coloniales de répression territoriale. La perception des Premières Nations se trouve directement affectée par ces lacunes historiques. Autrement dit, la narration historique, dont la forme linéaire et chronologique généralement préconisée est elle-même un sujet de réflexion à part entière, est un puissant outil socioculturel et politique, dont les contours peuvent marquer la perception que nous avons d'un phénomène ou d'un groupe en particulier.

L'autre histoire

L'histoire ne se raconte toutefois pas que dans les établissements scolaires. L'espace public est un terrain heuristique à maints égards, et les monuments commémoratifs jouent un rôle non négligeable dans la manière de transmettre l'histoire. Conscient de la force et de la fonction discursive de ces monuments qui, souvent, représentent des personnages historiques, l'artiste autochtone Jeff Thomas en a fait un objet de recherche. Originaire de Buffalo, Thomas est un Iroquois/Onondaga qui vit à Ottawa. Comme beaucoup d'artistes autochtones, il porte plusieurs chapeaux, travaillant à la fois comme artiste, commissaire et chercheur spécialisé en théories culturelles. Ses recherches photographiques interrogent les figures de l'amérindianité (plus précisément la notion de *Indian-ness*) ainsi que la réalité des Autochtones en milieu urbain (*urban natives*). Cet intérêt pour les *urban natives* prend racine dans un questionnement identitaire et historique personnel. Lui-même de descendance citadine, Thomas a vu sa famille rencontrer

JEFF THOMAS.
RECLAIMING
ONE'S HISTORY
IN PUBLIC SPACE

In December 2012, Jessica Gordon, Sylvia McAdam, Sheelah McLean and Nina Wilson launched the Idle No More movement in Saskatoon to oppose Bill C-45 proposed by the Harper government. This omnibus bill, which became famous in the wake of the events, contains clauses that not only threatens some important rights and treaties signed between Canada and the First Nations, but also endangers the preservation of protected ecological zones. One of the most significant impacts of the Idle No More movement is to have given a new impetus to native demands throughout the whole country, notably in Quebec, where the question of educational reform at the high-school level has become a political issue.¹ More concretely, in 2013, the Quebec Native Women's Association relaunched the call to give a more prominent place to First Nations history in the history curriculum.² The Eurocentric-charged content of the high-school history program is in fact quite surprising when one considers the major "forgotten" events that punctuate it, such as the forced enrolment of aboriginal children in residential schools over several generations, or the various colonial and territorial repression strategies. These historical gaps directly impact our perception of the First Nations. In other words, the historical narrative – in which generally advocated linear and chronological form itself is open to debate – is a powerful socio-cultural and political tool, which can shape our perception of a particular phenomenon or group.

The Other History

However, history is not only taught in schools. Public space is a heuristic field in many regards, and commemorative monuments play a significant role in the way history is transmitted. Well aware of the discursive force and function of these monuments that often represent historical figures, the native artist Jeff Thomas has made them the focus of his research. Originally from Buffalo, Thomas is of Iroquois/Onondaga descent and now lives in Ottawa. Like many aboriginal artists, he wears many hats, working at once as an artist, curator and researcher specializing in cultural theories. His photographic work explores the figures of Indian-ness, as well as the realities of Aboriginals in urban settings (*urban natives*). This interest for urban natives is rooted in a questioning of identity and personal history. Growing up in an urban environment, Thomas witnessed how his family confronted the many obstacles of the urban structure: "At times, the dual identities felt incongruous – Indians were supposed to stop being Indian in the city."³ Seeking to close the gap that separated the reality of aboriginal communities from the representation of First Nations people in museums or in archival collections, the artist critically examines a biased form of history writing, which tends to reflect the fantasies of non-natives.⁴ This open breach between a falsified past and misunderstood present endows his practice with a pedagogical and anthropological dimension. In a way, it is about connecting collective memory with the reality of First Nations people by bringing the very causes of such a representational fracture to light.

Among the various figures of the urban territory, monuments make it possible to follow the ideological thread of the decision-making institutions that built them. Jeff Thomas is interested in two coextensive and almost recurrent characteristics of these commemorative monuments: on one hand, the absence of Aborigines in the representation of historical events in which they were involved, and on the other, the discursive treatment that is made evident in the depiction of Aborigines, when they are the subject of a representation. His work with the Monument to Champlain, located at Nepean Point in Ottawa, is emblematic of this critical reflection. Created in 1915 by Hamilton MacCarthy, the monument initially depicted only Samuel de Champlain, standing and holding his famous astrolabe. Three years later, a kneeling Anishinabe figure was added to the pedestal's lower level. Intended to represent the First Nations' assistance to Champlain in his explorations of uncharted territory, the statue at first was supposed to be this figure kneeling in a canoe. However, the group of citizens who commissioned the work did not have the necessary funds to pay for the canoe. Thus, this anonymous figure was left in a twofold position of submission, kneeling and clearly situated beneath the colonial figure. In 1992, during the commemorations of the 500th anniversary of Columbus' "discovery of America," Thomas, who had spent ten years making portraits of his son Bear in various urban contexts, began to focus on this particular monument. He insistently photographed his son in front of the Anishinabe sculpture, taking great care to place the figure of Champlain off-camera. In addition to drawing attention to this secondary statue with its clearly defined role, the series highlights the contrast between the stereotypical, semi-naked Aboriginal figure and the contemporary Aboriginal in an urban environment.

In 1996, this same monument became the target of the Assembly of First Nations who challenged the insulting character of the representation, not to speak of its historically incoherent costume. As a protest, the Anishinabe statue was covered with a blanket. While the assembly called for the disappearance of this part of the monument, Jeff Thomas found that this would lead to yet another omission of native people in the narrative of commemorative monuments. Instead, he suggested that a plaque be placed on the site itself. This plaque was to communicate the First Nations' reaction to this stereotypical depiction, which only relates the role of Aborigines in terms of servitude. History was to decide otherwise. In 1999, following a debate that was widely covered in the media, the National Capital Commission decided that the statue, nicknamed "the Indian scout," should be moved to an adjacent park, Major's Hill Park, where it can still be found today, in the background. Despite his disagreement, Thomas continued to photograph the statue, as is evident in the work *Why do the Indians Always Have to Move* (2001). This work shows the sculpture of the Anishinabe, his head turned as though looking towards the original Champlain Monument far off in the distance. The space left empty on the monument after the statue was moved also became a subject of interest to the artist, who used it for photographing staged scenes with his friends, notably the artist and curator Greg Hill kneeling in a canoe made out of cereal boxes, in direct reference to the monument's initial project.⁵

The Exploit of Hochelaga

Montreal also has its narrative disgraces. Built in 1895, twenty years before the Champlain Monument, the Maisonneuve Monument was created by Louis-Philippe Hébert and is located in one of the city's most frequently visited sites, Place d'Armes in Old Montreal. Beneath the victorious Maisonneuve, four historical figures stand out from the whole: Jeanne Mance (taking care of a child), Lambert Closse, Charles Lemoyne and... an Iroquois. This figure's irritating anonymity is accompanied by an engraving directly on the monument pedestal, a quote by Maisonneuve stating: "Upon my honour I am bound to accomplish my mission; even if all of Montreal's trees should transform into as many Iroquois." In addition, between the historical figures, four bas-reliefs depict the signing of the charter to found Ville-Marie, the death of Dollard des Ormeaux, the first mass celebrated at Ville-Marie in 1642 and the Exploit of Place d'Armes. Jeff Thomas' work *Drive-by Shooting, Paul De Chomedey De Maissonneuve Monument, Killing an Iroquois Chief, March 1644* (2007), clearly describes what this "exploit"

Jeff Thomas, *Seize The Space*, Samuel de Champlain Monument, Ottawa, 1998. Photo: courtesy of the artist.

Jeff Thomas, *Why do the Indians Always Have to Move*, Ottawa, 2001. Photo: courtesy of the artist.

les multiples obstacles de la structure urbaine : « Parfois, les doubles identités semblent incongrues – les Indiens étaient censés s'arrêter d'être Indiens une fois en ville »³. Cherchant à combler le fossé qui sépare la réalité des communautés autochtones des représentations des Premières Nations dans les musées ou encore dans les collections d'archives, l'artiste pose un regard critique sur une écriture biaisée de l'histoire, reflétant davantage les fantasmes des Allochtones⁴. Cette brèche ouverte entre un passé faussé et un présent méconnu confère à sa pratique une dimension à la fois pédagogique et anthropologique. Il s'agit en quelque sorte de raccorder la mémoire collective à la réalité contemporaine des Premières Nations en faisant réfléchir aux causes mêmes d'une telle fracture représentationnelle.

Parmi les différentes figures du territoire urbain, les monuments permettent de suivre le fil idéologique des instances de pouvoir qui les ont érigés. Jeff Thomas s'intéresse à deux caractéristiques coextensives et quasi récurrentes des monuments commémoratifs : d'une part, l'absence des Autochtones dans la représentation d'événements historiques qui les impliquaient, d'autre part, le traitement discursif qui ressort de la figuration des Autochtones quand ces derniers sont représentés. Son travail avec le Monument à Champlain, situé à Nepean Point à Ottawa, est emblématique de cette réflexion critique. Réalisé en 1915 par Hamilton MacCarthy, le monument ne figurait au départ que Samuel de Champlain debout, tenant son célèbre astrolabe. Trois ans plus tard, la figure d'un Anishinabe agenouillé fut ajoutée au niveau inférieur du socle. Censée représenter l'aide apporté par les

Premières Nations à Champlain alors qu'il naviguait en territoire inconnu, la statue devait, dans un premier temps, être représentée agenouillée à l'intérieur d'un canot. Toutefois, le groupe de citoyens qui commissionnait l'œuvre ne put fournir les fonds nécessaires à la réalisation du canot, ce qui laissa cette figure anonyme dans une double position de soumission, à la fois prosternée et située nettement en dessous de la figure coloniale. En 1992, année de commémoration du 500e anniversaire de la « découverte de l'Amérique » par Colomb, Thomas, qui depuis près de dix ans faisait des portraits de son fils Bear dans différents contextes urbains, se pencha sur ce monument en particulier. Avec insistance, il photographia son fils devant la sculpture de l'Anishinabe, en prenant soin d'évacuer la figure de Champlain en hors champ. En plus d'attirer l'attention sur cette statue secondaire à la fonction clairement déterminée, la série met l'accent sur le contraste entre la figure stéréotypée de l'Autochtone presque dénudée et celle, contemporaine, de l'Autochtone en milieu urbain.

En 1996, ce même monument devient le point de mire de l'Assemblée des Premières Nations qui conteste le caractère insultant de la représentation, sans compter son habillage historiquement incohérent. En guise de protestation, la statue de l'Anishinabe est recouverte d'une couverture. Alors que l'Assemblée de Premières Nations désire voir disparaître cette partie du monument, Jeff Thomas y voit le défaut d'une nouvelle absence du peuple autochtone de la trame narrative des monuments commémoratifs. Il suggère plutôt qu'une plaque soit placée sur les lieux mêmes, décrivant la réaction des Premières Nations face

of Place d'Armes is all about. The photographic work, which documents the bas-relief of the exploit and places it at the centre of the image, though it can be considered a secondary element of the monument, carries a strong conceptual charge that the title brings to the fore. Actually, even before the Champlain Monument became a subject of controversy in Ottawa, Thomas had focused on this Montreal monument, which faces Notre Dame Basilica. The minimalist documentary tone of *The Iroquois, Place d'Armes, Montreal* (1994) has the same critical force as the photograph of the bas-relief he created thirteen years later, which consists of underlining the historical silence to which First Nations are relegated in the history that commemorative monuments recount. In this case, the anonymity of the Iroquois chief, whose death is a colonialist exploit, appears even more forcefully due to the fact that all the Western historical figures next to him are identified with precision. Moreover, this raises the question regarding the identity of the Iroquois who completes the quartet. Is it really the chief who was killed or a simple representative of an entire nation whose land has been stolen? The history, at least the one the Monument to Maisonneuve tells, is mute on this.

Epilogue

In the summer of 2013, a group of artists in Ottawa, led among others by Howard Adler, were mobilized to put an end to the anonymity of the Anishinabe statue in Mayor's Hill Park. Annie Smith St. Georges, an Algonquin Elder, was approached and asked to name the statue during a ceremony. Gichi Zibi Omaami Winini Anishinaabe, a traditional Algonquin name was chosen on that occasion. The group is currently negotiating with the National Capital Commission to ensure that a new plaque will finally identify this statue in a more honourable way. Let us hope that their request will be accepted and that this will clear the way for concrete changes in the way First Nations are represented in public space. The Iroquois of the Maisonneuve Monument deserves no less.

Translated by Bernard Schütze

1. It is worth noting that the Idle No More movement has a Quebec branch, which Mélissa Mollen Dupuis and Widia Larivière set up at the end of December 2012.

2. This closely parallels the Parti Québécois' initiative to introduce an obligatory history course on contemporary Quebec history at the college level and, alongside, to launch a consultation to prepare a reform of Quebec history instruction programs at the elementary and high-school levels.

3. Jeff Thomas. "Intersection," *Jeff Thomas: A Study of Indian-ness*, exhibition catalogue, Toronto, Gallery 44, May 6 to June 5, 2004, p. 44.

4. Richard William Hill. "Jeff Thomas: Working Histories," *Jeff Thomas: A Study of Indian-ness*, exhibition catalogue, p. 11.

5. Jeff Thomas. *Artist Greg Hill in His Cereal Box Canoe*, 2000.

Aseman Sabet is a doctoral student in art history at Université de Montréal. Her research explores art criticism in the latter half of the 18th century and the role of touch in philosophical aesthetics. She is also a member of a research group studying the history of contemporary Aboriginal art in Quebec (Université de Montréal). In addition to her academic pursuits, Sabet is curator of Montreal's Aires Libres, an annual event in celebration of public art, and regularly collaborates with various specialized publications.

à ce rendu stéréotypé qui ne raconte en final que la fonction de servitude des Autochtones. L'histoire en décida autrement. En 1999, suivant un débat qui atteint des proportions médiatiques, la Commission de la capitale nationale jugea que la statue, surnommée « The Indian Scout », soit déplacée dans un parc adjacent, le Major's Hill Park, où elle se trouve toujours, en retrait. Malgré son désaccord, Thomas continua de photographier la statue, comme en témoigne l'œuvre *Why do the Indians Always Have to Move* (2001), où l'on voit la sculpture de l'Anishinabe, la tête tournée, semblant regarder le Monument de Champlain au loin, en arrière-plan. L'espace laissé vacant sur le monument par le déplacement de la statue devint également un objet d'intérêt pour l'artiste qui y photographia des mises en scène impliquant ses amis, notamment l'artiste et commissaire Greg Hill agenouillé dans un canot fait de boîtes de céréales, en référence directe au projet initial du monument⁵.

L'exploit d'Hochelega

Montréal possède aussi ses disgrâces narratives. Érigé en 1895, soit vingt ans avant le Monument à Champlain, le Monument à Maisonneuve, réalisé par Louis-Philippe Hébert, se trouve dans un des lieux les plus visités de la métropole : la Place d'Armes dans le Vieux-Montréal. En dessous des contours victorieux de Maisonneuve, quatre figures historiques se démarquent de l'ensemble : Jeanne Mance (prenant soin d'un enfant), Lambert Closse, Charles Le Moyne et... un Iroquois. À l'anonymat irritant de cette figure vient s'ajouter une gravure à même le socle du monument, une citation de Maisonneuve qui affirme : « Il est de mon honneur d'accomplir ma mission ; tous les arbres de l'île de Montréal devraient-ils se changer en autant d'Iroquois. » De plus, entre les figures historiques, on distingue quatre bas-reliefs, représentant la signature de l'acte de fondation de Ville-Marie, la mort de Dollard des Ormeaux, la première messe célébrée à Ville-Marie en 1642 et l'Exploit de la Place d'Armes. L'intitulé *Drive-by Shooting, Paul De Chomedey De Maisonneuve Monument, Killing an Iroquois Chief, March 1644* (2007), de Jeff Thomas, décrit clairement de quoi relève l'« exploit » de la Place d'Armes. L'œuvre photographique, qui documente ce dernier bas-relief, central dans l'image, mais que l'on peut contextualiser comme élément secondaire du monument, possède une forte charge conceptuelle que le titre met de l'avant. En fait, avant même que le Monument à Champlain devienne un sujet de controverse à Ottawa, Thomas s'était penché sur ce monument montréalais situé face à la Basilique Notre-Dame. Le ton documentaire minimaliste de *Iroquois, Place d'Armes, Montréal* (1994)

à cette même force critique que la photographie du bas-relief réalisée treize ans plus tard, celle de souligner le mutisme historique à laquelle sont contraintes les Premières Nations dans l'histoire que racontent nos monuments commémoratifs. Ici, l'anonymat du chef iroquois, dont la mort est un exploit colonialiste, apparaît avec d'autant plus de force que toutes les figures historiques occidentales représentées à ses côtés sont identifiées avec précision. D'ailleurs, on peut se demander qui est l'Iroquois qui complète ce quatuor. Est-ce vraiment le chef assassiné ou un simple représentant de toute une nation dont la terre a été volée ? L'histoire, du moins celle qui est racontée par le Monument à Maisonneuve, ne le dit pas.

Épilogue

À l'été 2013, un regroupement d'artistes à Ottawa, mené entre autres par Howard Adler, s'est mobilisé pour sortir la statue de l'Anishinabe du Mayor's Hill Park de l'anonymat. Annie Smith-St. George, une aînée algonquine, fut approchée afin de nommer la statue lors d'une cérémonie. Gichi Zibi Omaami Winini Anishinaabe, un nom traditionnel algonquin, fut alors choisi. Le groupe est en discussion avec la Commission de la capitale nationale afin qu'une nouvelle plaque vienne enfin apporter une identité plus honorable à cette statue. Espérons que leur requête soit acceptée et que cela ouvre la voie à des changements concrets dans la représentation des Premières Nations dans l'espace public. L'Iroquois du Monument à Maisonneuve n'en mériterait pas moins.

1. Notons que le mouvement *Idle No More* possède sa branche québécoise, laquelle a été mise sur pied par Mélissa Mollen Dupuis et Widia Larivière à la fin du mois de décembre 2012.
2. Cet appel suit de près la décision du Parti Québécois d'instaurer dès 2014 un cours obligatoire sur l'histoire nationale du Québec contemporain au collégial et, parallèlement, de lancer une consultation en vue d'une réforme des programmes d'enseignement de l'histoire du Québec contemporain au primaire et au secondaire.
3. Jeff Thomas. « Intersection », *Jeff Thomas : A Study of Indian-ness*, catalogue d'exposition, Toronto, Gallery 44, 6 mai au 5 juin 2004, p. 44.
4. Richard William Hill. « Jeff Thomas : Working Histories », *Jeff Thomas : A Study of Indian-ness*, catalogue d'exposition, *op. cit.*, p. 11.
5. Jeff Thomas. *Artist Greg Hill in his cereal box canoe*, 2000.

Aseman Sabet est doctorante en histoire de l'art à l'Université de Montréal. Ses recherches portent sur la fonction du toucher dans l'esthétique philosophique et la critique d'art de la seconde moitié du 18e siècle. Elle travaille également dans un groupe de recherche qui cible l'histoire de l'art autochtone contemporain au Québec (Université de Montréal). Parallèlement à ses projets académiques, elle est commissaire de la manifestation annuelle d'art public Aires Libres (Montréal) et collabore régulièrement avec différentes publications spécialisées.