

Legacies of Indentureship

Heidi McKenzie

DIAPOSITIVE 1	Je tiens à remercier l'AIC de m'avoir invitée à faire une présentation à l'occasion du 50e anniversaire de l'organisation et dans le cadre du thème Melting Pot, Identities in Movement. Je présenterai <i>Documenting the Inheritance of Post-Indentureship</i> . Je tiens également à remercier le Conseil des Arts du Canada pour son soutien à la création de cette œuvre et le Conseil des Arts de l'Ontario pour son soutien à l'aide à l'exposition. Je parlerai de l'histoire peu connue des travailleurs sous contrat d'Asie du Sud au 19 th et au début du 20 th siècle dans les Caraïbes. Je vais retracer cet héritage à travers ma pratique de la sculpture, en faisant spécifiquement référence à mon défunt père qui est né à Trinidad en 1930, et explorer comment son ascendance est liée à moi et aux choix que je fais dans ma pratique de studio.
DIAPOSITIVE 2	- La plupart d'entre nous, dans le monde occidental, ou même dans le monde entier, ont au moins une vague idée des atrocités qui ont frappé les plus de 12 millions d'Africains qui ont été arrachés de force à leurs foyers, expédiés et vendus pour des travaux forcés à partir du 16 th siècle, pendant la grande traite transatlantique des esclaves.
DIAPOSITIVE 3	Une histoire moins connue est celle des personnes qui ont remplacé les esclaves lorsqu'ils ont été émancipés par leurs maîtres coloniaux dans les années 1830. Les Britanniques, en particulier, cherchaient désespérément une main-d'œuvre bon marché pour travailler leurs cultures commerciales, principalement le sucre, mais aussi le cacao, le café, les ananas et les bananes. Ils ont essayé les Écossais et les Portugais, mais se sont finalement tournés vers l'une de leurs plus grandes colonies, les Indiens - un peuple largement végétarien, bon marché à nourrir et dont des milliers de personnes souhaitaient améliorer leur sort dans la vie.
DIAPOSITIVE 4	Près d'un million et demi de Sud-Asiatiques ont été mis sous contrat dans les colonies entre 1838 et 1917. Ils venaient d'Afrique de l'Est, d'Afrique du Sud, des îles Fidji, de Malaisie, de Singapour, de Trinidad, de Guyana, du Suriname, de Jamaïque... Sur ce million et demi, un demi-million a navigué vers les Caraïbes pour travailler dans les plantations de sucre, de cacao et de café. Ils sont venus en tant que travailleurs sous contrat.
DIAPOSITIVE 5	<i>l'indentureship</i> - qui est l'état d'être ou la période d'être un serviteur lié au service pour une durée déterminée en échange du passage vers une colonie. <i>L'indenture</i> n'est donc pas limitée à une région, elle s'est produite en Amérique du Nord et en Europe, mais je vais me concentrer sur les Indo-Caribéens - l'histoire de ma propre famille - et dans ce cas, l'indenture signifiait généralement s'engager pour 5 ou 10 ans de travaux forcés, en échange d'un shilling par jour, de la nourriture et du logement dans les mêmes cabanes que les esclaves venaient de quitter, et souvent de subir les

	mêmes punitions et conditions de vie que les esclaves. Avec une offre de terre ou de retour au pays.
DIAPOSITIVE 6	Dans les années 1950, mes parents se sont mariés en Ontario, au Canada, à une époque où les mariages interracialisés étaient illégaux dans plusieurs États américains et extrêmement rares aux États-Unis et au Canada. Ma mère était américaine. J'ai grandi au Nouveau-Brunswick, sur la côte est du Canada, dans les années 1970 et 1980 - l'un des rares visages bruns dans une mer de blancs. Ainsi, la race, l'identité et l'appartenance ont toujours été et sont toujours au cœur de ma pratique.
DIAPOSITIVE 7	Comme beaucoup d'artistes, je me suis d'abord tourné vers l'auto-biographie comme source d'inspiration. L'œuvre que j'ai créée pendant mes années de formation à l'université, il y a un peu plus de dix ans, explore mon identité métisse. Je jetais différentes nuances d'argile sur la roue, les modifiant et entrelaçant les bandes d'argile un peu comme la structure hélicoïdale des brins d'ADN interconnectés.
DIAPOSITIVE 8	C'est mon portrait de famille, qui représente graphiquement les mélanges dans ma famille : Irlandais, Écossais, Indiens, Trinidiens, Guyanais, Hindous, Musulmans, Protestants, Catholiques - et la première fois que j'ai commencé à me considérer au sein de ma famille comme une personne d'identité mixte indo-caribéenne, exprimant l'héritage de <i>la post-indenture</i> .
DIAPOSITIVE 9	Après mon MFA à l'OCADU de Toronto au Canada, j'ai cherché à participer à Project Network - qui est un rassemblement international de récents diplômés en céramique au Centre international de recherche de Guldgardgaard au Danemark - à l'automne 2014....
DIAPOSITIVE 10	C'était la première fois que je construisais des moules en plusieurs parties.
DIAPOSITIVE 11	Et la première fois que j'ai commencé à utiliser l'image photographique sur la porcelaine - en travaillant sur la représentation du corps.
DIAPOSITIVE 12	Après Guldgardgaard, j'ai été affaibli par une maladie rénale pendant environ 18 mois, et lorsque j'ai émergé, je me suis à nouveau tourné vers la représentation abstraite de soi.
DIAPOSITIVE 13	En 2020, j'ai étendu ce travail à 15 pièces, et j'ai commencé à m'aventurer dans l'espace de vulnérabilité qui consiste à m'observer graphiquement et conceptuellement - et j'ai commencé à m'interroger sur ma place dans le monde.
DIAPOSITIVE 14	Pendant que je me rétablissais, mon père allait mal. J'ai ressenti l'urgence de documenter sa vie. En janvier 2016, j'ai demandé à mon père si je pouvais photographier son corps en gros plan pour ce projet de mobile suspendu.
DIAPOSITIVE 15	Mon père s'est montré enthousiaste à l'égard du projet et j'ai créé une topographie de son corps émacié, documentant de près les cicatrices des abus subis pendant l'enfance et les opérations chirurgicales passées,

DIAPOSITIVE 16	et incorporant ce que j'appelle des "photos souvenirs" de sa vie de jeune adulte à Trinidad et de ses premières années au Canada et en tant que nouveau père.
DIAPOSITIVE 17	C'était ma première incursion consciente dans les archives, et mon premier véritable regard sur ce qu'a été la vie de mon père en tant qu'immigrant, et pas seulement en tant que mon père. De nombreux spécialistes qualifient la migration des Caraïbes vers le Nouveau Monde (États-Unis, Canada ou Royaume-Uni) de double diaspora - la première diaspora étant la migration de l'Inde vers les Caraïbes.
DIAPOSITIVE 18	L'année suivante, en 2017, c'était le sesqui-centenaire du Canada, et pour le 150 th anniversaire de ma nation - j'ai décidé d'explorer à travers les archives familiales comment moi, en tant que fille brune qui a grandi dans une communauté majoritairement blanche, je m'intégrais dans le paysage canadien. Je suis littéralement aux confins de la canadianité, je fais du ballet, du patinage sur glace, je cuisine des homards, et je suis entourée d'icônes canadiennes sur les visages de ces formes coulées : le castor, la police montée, la reine, les huards, les orignaux, Wayne Gretzky.
DIAPOSITIVE 19	J'ai commencé à réfléchir davantage à la représentation abstraite et à la photographie d'archives, ainsi qu'à mon héritage mixte caribéen/anglo-européen. J'ai construit un petit ensemble de blocs de construction. J'ai apporté cette pièce à la Triennale de la céramique en Tasmanie pour provoquer une discussion sur la décolonisation de l'argile.
DIAPOSITIVE 20	Et ensuite je construis plus de blocs de construction
DIAPORAMA 21	Et d'autres éléments de construction - littéralement, nous sommes tous la somme de ceux qui nous ont précédés. J'avais une règle : un nombre égal de membres des familles de mon père et de ma mère sur chaque pièce, et chaque image devait avoir été prise avant ma naissance.
DIAPOSITIVE 22	Ce sont les grands-parents maternels de ma mère et leurs frères et sœurs. Sa famille est venue d'Irlande au Canada en 1865, pendant la famine des pommes de terre. Ils sont venus au Canada pour travailler les terres agricoles fertiles au nord de Toronto.
DIAPOSITIVE 23	Il s'agit de mes arrière-grands-parents à Trinidad, Jadoo Maharaj qui a changé son nom en James McKenzie, et sa femme Louisa Simon (anciennement Sonamen) dont les ancêtres ont quitté Calcutta pour la Guyane afin de travailler dans les champs de canne à sucre en 1845 et 1864 respectivement.
DIAPOSITIVE 24	C'est Louisa avec mon grand-père, un bébé dans les bras, et la tante avec laquelle mon père a vécu pendant son adolescence. Le mélange et l'échange de la progéniture au sein des familles élargies étaient très courants dans les Caraïbes.
DIAPOSITIVE 25	C'est mon arrière-arrière-grand-mère Roonia qui a vécu jusqu'à 105 ans. Elle a traversé le Kali Pani (eaux noires) pendant trois mois, de l'Inde à la Guyane. Nous ne savons pas grand-chose de l'histoire de Roonia, mais nous savons que les femmes ne voyageaient pas souvent avec leur conjoint. Elles

	<p>venaient seules. Elles étaient souvent des parias, des veuves, des femmes déchues, des prostituées - fuyant des circonstances difficiles dans l'espoir d'une vie meilleure - nous reviendrons sur Roonia.</p>
<p>DIAPOSITIVE 26</p>	<p>Au cours de l'été 2019, j'ai été invité à faire une petite exposition au Gardiner Museum Shop à Toronto.- et j'ai décidé de présenter mon travail sur les archives familiales - Family Matters.</p>
<p>DIAPOSITIVE 27</p>	<p>Mon père était décédé peu de temps après avoir mis en place l'hommage mobile à sa vie, Body Interrupted, en juin 2016, et je savais que je devais raconter son histoire dans cette exposition....</p>
<p>DIAPOSITIVE 28</p>	<p>Mais je savais aussi que je ne pouvais pas installer une œuvre suspendue dans l'espace. Il s'agit de la plus jeune photographie existante connue de mon père - à l'âge de 10 ans à Trinidad, dont sa sœur m'a fait cadeau en 2018.</p>
<p>DIAPOSITIVE 29</p>	<p>J'ai décidé d'encadrer la vie de mon père dans des tons d'archives sépia sur des "cartes" en substrat céramique.</p>
<p>DIAPOSITIVE 30</p>	<p>Mon père, l'universitaire</p>
<p>DIAPOSITIVE 31</p>	<p>Mon père, le mari et le père</p>
<p>DIAPORAMA 32</p>	<p>Mon père : démystifier les rôles des personnes de couleur dans le paysage canadien des années 1950</p>
<p>DIAPOSITIVE 33</p>	<p>La précarité de la vie de mon père, un immigrant qui construit un foyer dans un nouveau pays, était un château de cartes.</p>
<p>DIAPORAMA 34</p>	<p>Juste avant l'exposition, j'ai fait une pause dans mes recherches sur l'indenture et l'histoire de ma famille et je me suis rendue à une résidence d'artiste en Alberta, au Shaw Centre de Medicine Hat, à Medalta, dans le quartier historique de Clay.</p>
<p>SLIDE 35</p>	<p>Je suis allé à "construire grand" et ce que je me suis retrouvé à faire était un énorme paisley.</p>
	<p>Le Paisley est un symbole iconique lié à la fois à l'industrie textile écossaise et à ses racines en Asie du Sud. La forme du noyau de l'amande est devenue le symbole d'une pluralité de cultures à travers l'Inde et sa diaspora - je me suis donc retrouvé à travailler à la création de sculptures basées sur l'héritage de mes ancêtres.</p>
<p>SLIDE 36</p>	<p>Inspirée par Roonia, j'ai continué à me plonger plus profondément dans l'histoire de l'indenture. J'ai participé au congrès mondial de la diaspora indienne à Trinidad en 2020 et j'ai effectué des recherches plus approfondies sur les histoires et les vies des femmes indiennes qui sont venues travailler dans les plantations des Caraïbes. Voici quelques-unes des cartes postales créées pour les voyageurs occidentaux, prises par des photographes européens, mises en scène et costumées - exotisant les femmes pour les voyageurs européens afin de montrer à quel point ils traitaient bien nos coolies ou femmes hindoues - n'oubliez pas que ces femmes étaient des domestiques de plantation.</p>

SLIDE 37	J'ai été inspirée par la fabrication de ces boîtes lumineuses, afin d'éclairer littéralement la vie de ces femmes et de leur donner une certaine autonomie et dignité dans la mise en contexte de leurs histoires...
SLIDE 38	Il s'agit d'une image de ce à quoi ressemblait un salon britannique victorien typique - et cela aurait très bien pu être le cas dans les maisons des propriétaires de plantations pendant la période d'esclavage.
DIAPORAMA 38B	Il s'agit d'une séparation de pièce - qui faisait partie du mobilier du salon.
SLIDE 39	Il s'agit d'une image sur un carreau de porcelaine des quartiers d'habitation typiques des travailleurs sous contrat qui ont remplacé les esclaves africains et ont pris en charge leurs logements.
DIAPORAMA 40	Il s'agit de mon interprétation sculpturale de la cloison, appelée Division, dont chaque panneau comporte une image photographique des expériences vécues par les travailleurs sous contrat - faisant ainsi entrer métaphoriquement leur vie dans les espaces de vie de leurs maîtres.
SLIDE 41	Un gros plan : les carreaux de porcelaine sont pressés à la main, cuits, refroidis lentement, puis recuits avec des décalcomanies à l'oxyde de fer.
SLIDE 42	L'itération la plus récente de l'œuvre, dont l'échelle a été doublée.
SLIDE 43	La dernière pièce de la série jusqu'à présent, a été inspirée par le Fatel Rozack, qui a été le premier navire à transporter des Indiens à Trinidad en 1843.
SLIDE 44	Dans le cadre des célébrations du 175 th anniversaire du débarquement du premier navire transportant des Indiens à Trinidad en mai 2020, le gouvernement de Trinidad et Tobago a rendu publiques les images du manifeste du navire.
DIAPORAMA 45	Lorsque j'ai vu ces images, j'ai su que je devais les mettre sur des voiles en porcelaine - et recréer le navire.
DIAPOSITIVE 46	C'est le vaisseau en céramique.
SLIDE 47	Et ce sont les "hublots" qui portent des images de pièces de monnaie britanniques et indiennes de 1843 - qui attirent l'attention sur la marchandisation du travail humain à l'époque.
DIAPORAMA 48	Il s'agit là d'un très bref récit de l'histoire de tout un peuple à travers l'art - il reste encore beaucoup à explorer, à découvrir et à présenter. Je travaille sur un nouveau projet qui porte la diaspora jusqu'au Canada, et explore à travers une lentille féministe les lignes matriarcales passées et contemporaines des femmes caribéennes vivant au Canada.
DIAPORAMA 49	Je vous invite à me contacter. Vous trouverez mes coordonnées sur mon site Web à l'adresse heidimckenzie.ca .