

Greg Staats : Condoléances

Les condoléances sont souvent envisagées comme une expression de sympathie suite à la perte d'un être cher. La Cérémonie des Condoléances de la tradition haudenosaunee s'étend au-delà de la commémoration du défunt et constitue une porte d'entrée vers des procédures diplomatiques ou un geste d'expiation par l'échange de wampum. Des ficelles de wampum sont également utilisées pour recevoir des messages d'encouragement et ces rituels de guérison peuvent aussi inclure des métaphores verbales telles que sécher des larmes ou éloigner les nuages.¹ L'exposition *Condoléances* de l'artiste mohawk Greg Staats offre une réflexion contemporaine sur la pratique d'offrir des condoléances avec de nouvelles œuvres photographiques et vidéos récemment créées. L'exposition de Staats offre également un moment de réflexion pour considérer les histoires personnelles, la perte du temps passé et des spéculations sur les récits maintenus au sein des archives familiales.

Staats explique les motivations qui l'ont poussé à créer *Condoléances* dans une déclaration poétique. « Suite à une longue investigation des relations en tant que principe organisationnel, je suis revenu à une stratégie de l'enfance : croire au voyage comme moyen de transformer mes peurs et mes perspectives. »¹, affirme-t-il. Staats a commencé à photographier les trois acres de terre sur lesquels sa famille résidait sur la réserve Six Nations of the Grand River. Puisque Staats a vécu sur ces terres jusqu'à l'âge de neuf ans, la réminiscence de ce lieu occupe une grande partie de ses souvenirs d'enfance. En y retournant à l'âge adulte, les images photographiques tirées de ce lieu saisissent des traces d'absence, que ce soit par un sentiment de présence récente ou par des souvenirs palimpsestes de ce qui a jadis existé en cet endroit. Des photos de chaises vides, de routes de gravier et de végétation surabondante deviennent un instrument mnémorique personnel pour Staats et, peut-être aussi, pour l'observateur. En rassemblant ces images dans son œuvre auto mnemonic six nations, Staats emploie ce qui est devenu une partie de ses archives photographiques personnelles comme témoignage visuel d'une histoire orale de son passé.

Dans une autre série de photos de *Condoléances*, Staats a récupéré des images fixes d'un documentaire de l'Office national du film du Canada de 1950 qui exposent des membres de sa famille. Intitulée *condolence six nations*, cette œuvre traite non seulement de la perte du temps et de ses

¹ Greg Staats démarche artistique 2009

proches, mais aussi de la réalisation de l'importance qu'offre le moment présent en termes de réflexion et de compréhension. Tout comme auto mnemonic six nations, cette série de six photographies dénote un sens de l'absence. Ces clichés ne comportent que des segments du film entier de l'ONF puisque ce documentaire n'est qu'un fragment de ce que la famille de Staats et d'autres personnes ont pu vivre au cours de leur existence à Six Nations. Cependant, le film et les photos de Staats font partie du document qui constitue ses archives familiales et sa compréhension du passé.

Dans la vidéo *Metathisis*, on peut voir, à travers un écran opaque, les mains de Staats travaillant avec soin un rang de perles de wampum. Tandis que ses mains bougent, il se met à parler dans la langue mohawk. Il récite vingt et une phrases tirées de la Cérémonie des Condoléances, parfois prononçant maladroitement, mais sans pour autant abandonner. Alors que le sens de ce qui est dit peut échapper à un public non Mohawk, la répétition ciblée de son acte livre un sens du sentiment derrière ses mots : « J'ai soudain pris conscience/ S'approchant, se déplaçant, barrières/ sagesse qui nourrissait nos esprits/ des larmes coulant à la vue de ta venue ». Bien que l'écran derrière lequel Staats travaille n'offre qu'une vue indirecte de ses actions et que les barrières linguistiques rencontrées par Staats et ses spectateurs offrent un obstacle supplémentaire à la communication, *Metathisis* repose sur un dialogue émotionnel pour s'exprimer. Le terme « metathisis » (en français, « métathèse ») est emprunté du vocabulaire de la chimie et indique une réaction entre deux substances dans laquelle deux portions de chaque substance sont échangées. La ceinture wampum à deux tons se veut un symbole d'échange et un futur mécanisme mnémorique au cœur de la pratique de Staats.

Une autre vidéo intitulée *Red Oak Condolence* se penche également sur les problématiques d'échange en ce qui concerne les traditions spirituelles dans la famille et la communauté de Staats. Dans la communauté Six Nations, il existe une vive tradition Longhouse ainsi que diverses confessions chrétiennes. Parmi les proches de Staats, il y avait des divergences d'opinions basées sur les différentes religions et leurs diverses combinaisons. Pourtant, l'intérêt de Staats réside dans la façon dont les deux camps spirituels ont transféré des aspects de leurs traditions l'un à l'autre, motivé par ce qu'il considère comme un sentiment d'acceptation mutuelle.

Staats s'est intéressé à l'exploration de cette relation entre les archives familiales de ses grands-parents paternels et leur implication dans

l'Église baptiste locale. Bien que la communauté chrétienne de Six Nations ne représentait qu'une petite zone géographique sur la réserve, le groupe avait tout de même son importance. Avec le recul, Staats réalise que le fait de grandir dans une famille chrétienne au sein d'une communauté Longhouse l'a laissé avec très peu de connaissances des traditions de ses voisins. Même les membres de sa famille élargie étaient impliqués dans les cérémonies traditionnelles, incluant sa grand-mère maternelle qui a fréquenté le peuple Longhouse au tournant du siècle. Pourtant, alors qu'il était enfant, il sentait qu'il ne pouvait pas parler aux gens Longhouse par peur de « mauvaise médecine ».

Le gouvernement canadien a également joué un rôle dans la séparation des deux communautés en 1926, alors qu'il a divisé le peuple Longhouse des croyants chrétiens en Six Nations, accordant plus de pouvoir et de privilèges politiques aux membres de la communauté chrétienne. Les anthropologues de l'extérieur qui sont venus étudier la communauté ont plutôt eu tendance à se concentrer sur le peuple conservateur Longhouse. À la fin des années 70, l'anthropologue Sally Weaver a interviewé quelques membres chrétiens de Six Nations, dont les grands-parents paternels de Staats. Ses découvertes, à la fois chez les traditions Longhouse et chrétiennes, ont été publiées dans un document intitulé « Grand River Reserve, 1847-1940 ». Les recherches de Sally Weaver au sein de la communauté ont intéressé la sœur de Staats qui, suite à l'expérience, a entre autres enregistré pour la postérité historique un groupe local de musique chrétienne nommé les Red Oak Singers.

Les chansons des Red Oak Singers utilisées dans la vidéo Red Oak Condolence ont en fait été enregistrées par le grand-père de Staats. Cependant, elles traduisent le même sens de gravité comme élément d'histoire personnelle profonde que l'enregistrement de sa sœur. Les hymnes interprétés par les Red Oak Singers sont chantés en Mohawk avec quelques expressions rappelant parfois les traditions Longhouse. Même dénué de la compréhension linguistique, un auditeur peut tout de même saisir intuitivement les émotions et les qualités tonales de la tristesse et des souvenirs dans leurs voix. La vidéo accompagnant Red Oak Condolence est un simple plan en noir et blanc composé de feuilles de chêne qui tanguent doucement sur une branche. Regarder ces feuilles subtilement bercées par la brise est fascinant et donne l'occasion aux spectateurs de se concentrer non seulement sur l'accompagnement audio, mais aussi sur leurs propres pensées au sujet de l'œuvre vidéo.

Tout comme le reste des œuvres de l'exposition, Red Oak Condolence crée un moment pour une plus grande réflexion au sujet de la mortalité, des souvenirs, du deuil et de nos histoires. Staats insiste sur le fait que l'œuvre en soi est quelque chose qui doit être vécu. Nos archives personnelles et familiales sont de nature complexe et Staats s'intéresse à ce qui est préservé dans nos histoires et à la façon dont même ce qui est laissé de côté peut raconter une partie de notre histoire. Avec une telle diversité d'accumulation et d'absence d'information à analyser et à trier, Staats reconnaît qu'il existe une variété de souvenirs et de perspectives à honorer. Les systèmes binaires ne représentent pas seulement le bien contre le mal, mais nécessitent une approche qui intègre la mémoire collective plutôt qu'un simple coup de pinceau tel qu'affirmé par Staats. Dans *Condolances*, Staats s'efforce de démontrer qu'il est possible d'atteindre un sens de l'équilibre à travers un sens de transfert de l'un à l'autre. C'est peut-être aussi là que se trouve l'essentiel du processus de compréhension, de guérison et de condoléances.

1 Johansen, Bruce Elliot, et Barbara Alice Mann. *Encyclopedia of Haudenosaunee : Iroquois Confederacy*, Westport, CT, Greenwood Press, 2000, p. 58-59.