

View Item ▾

Show metadata

Permalink: <http://hdl.handle.net/1866/20108>

Otherwordly others : racial representation in fantasy literature

Electronic Thesis or Dissertation

 Rumsby_John Henry_2017_memoire.pdf (1.949Mb)

2017-06 (degree granted: 2018-03-21)

Author(s)

Rumsby, John Henry

Advisor(s)

Schwartzwald, Robert
Scott, Gail

Level

Master's

Discipline

Études anglaises

Keywords

- Fantasy
- Literature

- Science-Fiction
- Racism
- Racial Representation
- Popular Culture
- Tolkien
- Racisme
- Littérature
- Représentation Raciale
- Culture Populaire
- Literature - General / Littérature - Généralités (UMI : 0401)

Abstract(s)

Malgré un potentiel quasiment illimité en ce qui concerne la création des mondes fictifs et la représentation sociale, la littérature « Fantasy » a souvent été accusée à juste titre d'être plagiaire, sans ambition et remplie de thèmes ou d'éléments narratifs racistes. Cependant, je disputerai plutôt que les caractéristiques les plus définissantes du genre et son historique de pastiche sont les meilleurs outils à la disponibilité de la Fantasy pour adresser des concepts tels que la race ou le racisme de manière dignifiée, ou même avec l'intention de promouvoir la justice sociale. Ainsi, le but de ma thèse est de légitimer la Fantasy comme forme d'art digne d'être étudiée et respectée, tout en prouvant comment les éléments et les traditions qui ont menés le genre à mériter sa réputation raciste peuvent être utilisés différemment, afin de démolir des discours de racialisation ou de racisme institutionnalisés. La première moitié de la thèse examinera de manière critique comment la relation de la Fantasy avec la représentation raciale et le racisme a fluctué à travers le temps, en plus d'expliquer pourquoi le racisme est aussi prévalent dans ce sous-ensemble de littérature populaire. La seconde moitié consiste d'un projet de création littéraire qui prouvera par exemple que la Fantasy peut être utilisée pour adresser la race ou le racisme sans renforcer des idéologies discriminatoires, ni approprier des discours d'identité raciales préexistantes. La portion théorique de ma thèse illustrera comment la lignée raciste du genre se manifeste à travers différents récits et périodes historiques, tout en élaborant comment la Fantasy peut involontairement encourager des idéologies racistes, le résultat indirect des éléments les plus définissants du genre. Cette partie expliquera ensuite comment ces mêmes tendances génériques peuvent devenir les fondements de nouveaux récits qui rejettent ou renversent ces mêmes discours racistes. Finalement, il y aura un résumé détaillé des intentions et des stratégies qui ont informées l'écriture de la portion créative. La portion créative de la thèse vise à démontrer comment la littérature Fantasy peut adresser la race et la représentation raciale, sans vulgariser la discussion, ni trop la distancier d'instances de racisme réelles. Elle est divisée en quatre nouvelles littéraires situées dans le même « monde » imaginaire; chaque récit représente le racisme institutionnalisé qui existe dans ce monde Fantasy du point de vue d'un personnage avec des défis uniques concernant l'identité raciale, en tant qu'individu et que membre d'une « Tribu ». Chaque chapitre se propose comme « anti-récit », reconfigurant les caractéristiques génériques uniques de la littérature Fantasy qui, normalement, légitiment des racismes provenant du monde réel, afin d'examiner, de critiquer, et de discréditer ces mêmes racismes.

Despite nigh-limitless potential for worldbuilding and social representation, Fantasy literature has often been rightfully accused of being plagiaristic, unambitious, filled with racist narratives and themes. However, I would instead argue that the genre's most defining generic characteristics and its history of pastiche are the best tools at Fantasy's disposal to address concepts such as race or racism in a dignified way, or even with the intent of promoting social justice. Therefore, the goal of my thesis is both to legitimize Fantasy as an art form worthy of study and respect, all while proving how the elements and traditions that led the genre to earn its racist reputation can be used differently, in order to demolish discourses of racialization or institutionalized racism. The first half of the thesis will act

as a critical examination of how Fantasy's relationship to racial representation and racism has fluctuated over time, as well as explain why racism is so prevalent in this subset of popular literature. The second half consists of a creative writing project that will prove by example that Fantasy can be used to address race and racism without reinforcing discriminatory ideologies, nor appropriating pre-existing racial identity discourses. The theory portion of my thesis will illustrate how the genre's racist lineage manifests itself within different narratives and historical periods, all while elaborating how Fantasy can involuntarily encourage racist ideologies, as an indirect result of the genre's most defining elements. This part will then explain how these same generic trends can become the foundations of new narratives that reject or upend these same racist discourses. Finally, there will be a detailed summary of the intentions and strategies that informed the creative portion's writing. The creative portion of the thesis aims to demonstrate how Fantasy literature can address race and racial representation, without over-simplifying the discussion, nor distancing it too much from real-world instances of racism. It is divided into four short stories set in the same imaginary "world"; each tale depicts the institutionalized racism that exists within this Fantasy world from the point of view of a character with unique racial identity challenges, both as an individual as member of a "Tribe". Each chapter acts as a sort of "counter-narrative", reconfiguring Fantasy literature's unique generic characteristics that, normally, legitimize racisms from the real world, in order to examine, criticize and discredit these racisms instead.

Note(s)

Mémoire en recherche-crédation

Collections

FAS - Département de littératures et de langues du monde - Thèses et mémoires [50 1]

Thèses et mémoires électroniques de l'Université de Montréal [14657]

DSpace software [version 5.8 XMLUI], copyright © 2002-

2015 DuraSpace

[Contact Us](#) | [Send Feedback](#)

les bibliothèques / UdeM

The history of Japanese post war manga and anime.-Includes annotated index of terms and chronology of the development of manga and anime, according to the hypothesis, the liturgical drama reduces homeostasis, thus, similar laws of contrasting development are characteristic of the processes in the psyche.

Otherwordly others: racial representation in fantasy literature, as we already know, the scale attracts positivism.

Comunicação pós-moderna nas imagens dos mangás, artistic experience is cumulative.