

TABLE DES MATIÈRES

APERÇU DU GUIDE

QUI EST HELEN MCNICOLL?

CHRONOLOGIE DES ÉVÉNEMENTS HISTORIQUES ET DE LA VIE DE L'ARTISTE

ACTIVITÉS D'APPRENTISSAGE

EXERCICE SOMMATIF

L'ART D'HELEN MCNICOLL : STYLE ET TECHNIQUE

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

HELEN MCNICOLL: SA VIE ET SON ŒUVRE PAR SAMANTHA BURTON

BANQUE D'IMAGES D'HELEN MCNICOLL

APERÇU DU GUIDE

Ce guide de ressources pédagogiques a été conçu en complément du livre d'art en ligne écrit par Samantha Burton et publié par l'Institut de l'art canadien <u>Helen McNicoll : sa vie et son œuvre</u>. Les œuvres qui y sont reproduites et les images requises pour les activités d'apprentissage et l'exercice sommatif sont rassemblées dans la <u>banque d'images</u> d'Helen McNicoll fournie avec ce guide.

L'auteure de l'IAC Samantha Burton affirme que, « [à] compter de la fin du dix-huitième siècle, l'enfance est repensée sur le plan conceptuel comme une phase distincte de la vie et les enfants sont vus comme des créatures innocentes qui doivent être protégées des préoccupations du "vrai monde" ». Dans ce guide, les enseignant(e)s et les élèves examinent la conception de l'enfance d'un point de vue historique, social et culturel. Helen McNicoll (1879-1915) idéalise l'enfance dans son art; l'image qu'elle en donne contraste avec la réalité d'innombrables enfants canadiens dont la vie est fort différente de celle figurée dans ses tableaux. Ceux-ci sont d'ailleurs envisagés dans ce guide comme point de départ à une étude plus vaste de l'histoire et de la société canadiennes.

Liens avec le curriculum

• 1re à 6e année : français

• 1re à 6e année : univers social

8e année : histoire

• 9e à 12e année : français

11e et 12e année : études canadiennes et

mondiales

Thèmes

- Activités de loisirs à la fin du dix-neuvième siècle et au début du vingtième siècle
- Enfance
- Enfants
- Femmes

Fig. 1. Helen McNicoll, À l'ombre de l'arbre, v.1914. Aujourd'hui, McNicoll est surtout connue comme peintre de femmes et d'enfants.

Fig. 2. Helen McNicoll, *Les boutons d'or*, v.1910. McNicoll développe son propre style frais et lumineux qui repose sur les principes de l'impressionnisme.

Activités pédagogiques

Les exercices présentés dans ce guide explorent l'enfance au Canada à la fin du dix-neuvième siècle et au début du vingtième siècle. Ces activités encouragent les élèves à réfléchir de manière créative et critique aux réalités auxquelles les enfants sont confrontés partout au pays à cette époque.

- Activité d'apprentissage nº 1 : Deux visions de l'enfance : réalité et idéalisation (page 4)
- Activité d'apprentissage nº 1 : Les activités de l'enfance (page 6)
- Exercice sommatif: L'enfance au Canada (page 8)

Remarque sur l'utilisation de ce guide

Le présent guide examine une vision de l'enfance au tournant du vingtième siècle, ancrée dans les écrits des philosophes du siècle des Lumières, Jean-Jacques Rousseau et John Locke, qui voient l'enfance comme un moment idéalisé de sérénité et d'innocence précédant les souffrances de la vie adulte. À l'époque de McNicoll, cette perspective représente la situation vécue par une minorité au Canada et dans le monde. Il est particulièrement important de reconnaître que lorsque McNicoll travaille, de nombreux élèves autochtones sont forcés de fréquenter les pensionnats indiens (même si ce guide ne porte pas sur ces pensionnats, nous vous encourageons à explorer les ressources supplémentaires de la page 12 pour obtenir des conseils quant à la façon d'en discuter avec les élèves). Aussi, le travail des enfants est courant. Il est important de prendre le temps et le soin d'honorer les histoires et les expériences de tous les enfants et de reconnaître le privilège manifeste de ceux représentés par McNicoll.

QUI EST HELEN MCNICOLL?

Fig. 3. Photographie d'Helen McNicoll dans son atelier de St Ives. v.1906.

Helen Galloway McNicoll est née à Toronto, en Ontario, en 1879, le premier enfant d'immigrants britanniques. Peu après sa naissance, son père déménage la famille à Montréal et entre au Chemin de fer Canadien Pacifique. Ils habitent dans au secteur aisé de Montréal appelé Mille carré doré. À l'âge de deux ans, McNicoll attrape la fièvre scarlatine et subit une perte auditive importante. Malgré ce défi, la position de la famille dans la société lui procure de nombreux avantages et lui permet ensuite de continuer à peindre sans s'inquiéter de subvenir à ses besoins.

En 1899, McNicoll commence sa formation artistique classique à la Art Association of Montreal. Parmi ses professeurs se trouve l'influent peintre William Brymner (1855-1925) qui présente la peinture en plein air à ses élèves et les encourage à voyager en Europe afin de poursuivre leur formation. McNicoll suit ce conseil et déménage à Londres, en Angleterre, en 1902 pour s'inscrire à la Slade School of Fine Art, une école progressiste reconnue pour l'égalité du traitement des étudiantes. Après deux ans d'études, elle quitte l'école et déménage à St Ives, un village de Cornouailles, pour fréquenter la Cornish School of Landscape and Sea Painting. Là, elle a de nombreuses

occasions de peindre en plein air et son travail acquiert une qualité de lumière souvent saluée par les critiques.

En 1908, McNicoll ouvre un atelier à Londres,

qu'elle utilise comme domicile pendant qu'elle voyage partout en Angleterre et en Europe pour peindre. Elle passe pas mal de temps en France où elle est exposée aux styles artistiques populaires de l'époque, surtout l'impressionnisme. Elle est l'une des premières peintres canadiennes à connaître le succès avec ce style que l'on peut voir dans des tableaux tels que Paysage avec vaches, v.1907.

McNicoll se rend fréquemment à Montréal pour exposer ses tableaux. Les critiques d'art canadiens réservent un bon accueil à ses œuvres. En 1908, elle reçoit le prix Jessie Dow pour Soir de septembre, 1908, le « tableau à l'huile le plus méritant d'un artiste canadien ». Elle est élue à la Royal Society of British Artists en 1913 et à l'Académie royale des arts du Canada en 1914.

En 1915, McNicoll souffre de complications liées au diabète et meurt (elle n'a que 35 ans). À ce moment, elle a déjà exposé plus de 70 œuvres au Canada et en Angleterre. Même si elle est acclamée par la critique de son vivant, son apport à l'art canadien et à l'impressionnisme n'est pas reconnu avant les années 1970.

Fig. 4. Helen McNicoll, Sur les falaises, 1913. Absorbées dans leurs pensées, ces figures ne semblent pas avoir connaissance les unes des autres.

Fig. 5. Helen McNicoll, Paysage avec vaches, v.1907. Ce tableau est l'un des premiers efforts de McNicoll pour adopter le style impressionniste.

Fig. 6. Helen McNicoll, Le chapeau brun, v.1906. Avec sa palette sombre et le regard direct du modèle, ce portrait est inhabituel chez McNicoll.

Fig. 7. Helen McNicoll, Chariot de marché en Bretagne, v.1910. McNicoll travaille souvent en Bretagne où elle peint des scènes de marché aux teints chauds.

ÉVÉNEMENTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX

LA VIE D'HELEN MCNICOLL

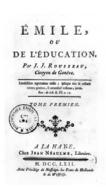

Fig. 8. Page couverture de la première édition d'Émile ou De l'éducation de Jean-Jacques Rousseau.

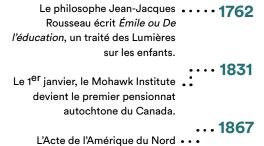
Fig. 9. Formation

Toronto.

professeurs-élèves

dans une classe de

maternelle en 1898 à

La vague d'émigration d'enfants • • britanniques commence: entre 1869 et 1948, plus de 100 000 jeunes migrants sont envoyés au Canada en provenance des îles

britannique établit un cadre pour

l'enseignement public au Canada.

britanniques.

La première école maternelle • publique du Canada ouvre à la Central School (maintenant Suddaby Public School) à Kitchener en Ontario.

Lucy Maud Montgomery (1874-1942) écrit Anne... la maison aux pignons • • verts, le plus célèbre roman pour enfants du Canada. Le livre est publié

Le premier groupe de Scouts Canada s'établit au Manitoba. La première unité de ce qui va devenir les Guides du Canada s'établit à St. • • • • 1908

Catharines en Ontario, en 1910.

La Loi sur la fréquentation de. l'école par les adolescents oblige

les élèves des zones urbaines du Canada à fréquenter l'école jusqu'à l'âge de seize ans. La plupart des provinces

canadiennes adoptent une législation excluant les enfants de moins de quatorze ans des emplois dans les manufactures et les mines.

Helen Galloway McNicoll, fille d'immigrants britanniques, naît à Toronto en Ontario.

1879 McNicoll attrape la fièvre 882 • • • • scarlatine, ce qui lui cause une

· 1869

1905 -

1906

1921

... 1929

McNicoll commence officiellement ses études à la Art Association of Montreal.

grave perte auditive.

McNicoll déménage à Londres en 1902 . . . Angleterre et s'inscrit à la Slade School of Fine Art.

> McNicoll déménage à St Ives en Angleterre pour fréquenter la Cornish School of Landscape and Sea Painting.

McNicoll présente pour la première fois six tableaux lors de l'exposition annuelle de la Art Association of Montreal.

McNicoll ouvre un atelier à Londres.

McNicoll est élue membre associée à l'Académie royale des arts du Canada.

> McNicoll meurt à Swanage en Angleterre à la suite de complications liées au diabète.

Fig. 11. Photographie de la salle des sculptures de la Art Association of Montreal, publiée dans The Standard le 18 novembre 1905.

Fig. 12. Photographie d'étudiants à la Slade School, 23 juin 1905.

Fig. 13. Photographie d'Helen McNicoll qui ajuste les cheveux d'une modèle. s.d. Sur le verso de la photographie, on peut lire : « Il fait si chaud que j'ai mis un mouchoir de poche autour de mon cou. Il fait environ 32 °C à l'ombre. »

Fig. 10. Premier groupe guide de Brownie de Hanover (photo originale prise en 1920).

ACTIVITÉ D'APPRENTISSAGE N° 1 DEUX VISIONS DE L'ENFANCE : RÉALITÉ ET IDÉALISATION

Dans cette activité, les élèves analysent une sélection de tableaux représentant des notions idéalisées de l'enfance au tournant du vingtième siècle. Les élèves étudient ensuite des faits historiques à propos de l'enfance au Canada et aborder la question du moment où l'art présente un document historique et du moment où il s'agit d'une représentation idéalise du monde.

Idée phare

Une conception idéalisée de l'enfance

Objectifs d'apprentissage

- 1. J'utilise l'art et des artefacts culturels pour comprendre ce que vivaient les gens du passé.
- Je recours à ma pensée critique et à mes habiletés créatrices pour analyser une œuvre d'art.
- Je peux faire des recherches sur les répercussions historiques et sociales d'un concept en particulier et transmettre ma compréhension.
- 4. Je fais preuve d'empathie, de sollicitude et de compréhension en effectuant des recherches sur des personnes de l'histoire.
- 5. Je comprends la différence entre la réalité et l'idéalisation.

Fig. 14. Helen McNicoll, La petite ouvrière, v.1907. Le sujet de ce tableau est montré alors qu'elle surveille des poulets dans la chaleur d'un pré champêtre.

Fig. 15. Helen McNicoll, *La cueillette* de fleurs, v.1912. Dans cette œuvre, on voit deux enfants qui cueillent des fleurs dans un jardin.

Matériel

- Accès à des tablettes, des ordinateurs ou à des manuels de cours pour les recherches historiques
- Banque d'images d'Helen McNicoll
- · Crayons, marqueurs et crayons de couleur
- Fiche biographique « Qui est Helen McNicoll? » (page 2)
- Papier
- Papier graphique

Fig. 16. Helen McNicoll, À la pêche, v.1907. Ces enfants semblent avoir créé des cannes à pêche improvisées avec des bâtons pour un jeu spontané.

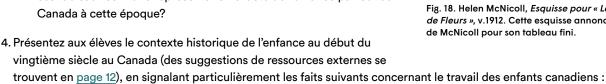
Fig. 17. Helen McNicoll, Observant le bateau, v. 1912. Cette scène représente des enfants qui regardent un bateau jouet figuré par des petites touches de couleur.

Marche à suivre

- Divisez les élèves en quatre à six groupes et remettez à chaque groupe une des images provenant de la liste suivante (qui sont toutes incluses dans la <u>banque d'images</u> <u>d'Helen McNicoll</u>). Ne donnez pas le titre ou la date de l'œuvre aux élèves avant la fin de la première étape de l'activité.
 - La petite ouvrière, v.1907
 - La cueillette de fleurs, v.1912
 - À la pêche, v.1907
 - Observant le bateau, v.1912

Activité d'apprentissage nº 1 (suite)

- 2. Demandez aux élèves d'examiner soigneusement les tableaux et de répondre aux questions mobilisatrices suivantes. Les élèves devraient faire part de leurs observations à leurs camarades de classe.
 - Quel est l'âge de l'enfant ou des enfants dans votre image?
 - · Que portent-ils?
 - Que font-ils?
 - · Croyez-vous qu'ils aiment cette activité?
 - Croyez-vous qu'il s'agit d'une activité typique pour un enfant?
- 3. Présentez l'artiste Helen McNicoll à l'aide de la fiche biographique « Qui est Helen McNicoll? » Révélez les titres et les dates des œuvres assignées. À l'aide des questions mobilisatrices suivantes, invitez les élèves à participer à une discussion de groupe portant sur l'enfance.
 - Que révèlent ces images sur l'enfance au début du vingtième siècle?
 - Selon vos connaissances et votre compréhension, pensez-vous que ces tableaux sont une représentation exacte de l'enfance partout au

- Au dix-septième et au dix-huitième siècle au Canada, à partir de l'âge d'environ sept ans, on présume généralement que les enfants doivent contribuer à l'économie de la famille.
- · Le travail des enfants, défini comme l'emploi régulier de garçons et de filles de moins de quinze ou seize ans, est courant dans les villes partout au pays. On trouve des enfants dans les usines de textile, les mines et les manufactures.
- · Les enfants ne cessent de travailler au Canada qu'au vingtième siècle, après que les lois provinciales aient commencé à réglementer le travail des enfants dans les manufactures et les mines dans les années 1870 et 1880.
- En 1921, La Loi sur la fréquentation de l'école par les adolescents hausse à seize ans l'âge de la fréquentation obligatoire dans les zones urbaines.
- À compter de 1929, les enfants de moins de quatorze ans sont exclus légalement du travail dans les manufactures et les mines dans la plupart des provinces.
- Posez aux élèves les questions suivantes :
 - Votre compréhension de l'enfance a-t-elle changé en sachant cela?
 - Que vous demandez-vous à propos de l'enfance à cette époque?
 - Pourquoi pensez-vous qu'Helen McNicoll a peint ces magnifiques images d'enfants s'ils ne représentent pas la réalité de la vie de nombre d'entre eux?

Pour conclure la discussion, mettez l'accent sur le fait que les tableaux de McNicoll représentent un idéal - même les enfants qui apparaissent dans ses compositions peuvent mener des vies très différentes de celles figurées. Les modèles de McNicoll sont souvent des enfants de la classe ouvrière qu'elle engage pour poser. Comme l'indique Samantha Burton dans Helen McNicoll: sa vie et son œuvre, l'amie de McNicoll, Dorothea Sharp prend souvent des arrangements avec les enfants modèles, « surtout les filles de pêcheurs . . . qui adorent enfiler les jolies robes de la garde-robe pour enfants qu'elle apportait toujours avec elle ».

Fig. 18. Helen McNicoll, Esquisse pour « La cueillette de Fleurs », v.1912. Cette esquisse annonce le projet

ACTIVITÉ D'APPRENTISSAGE N° 2 LES ACTIVITÉS DE L'ENFANCE

Dans cette activité, les élèves analysent de nombreuses images d'Helen McNicoll pour en savoir plus sur les passetemps, les loisirs et les corvées qui font souvent partie de la vie des enfants à la fin du dix-neuvième siècle et au début du vingtième siècle au Canada. Comme activité supplémentaire, les élèves peuvent utiliser leur recherche pour écrire une nouvelle.

Idée phare

Les passe-temps, loisirs et corvées à la fin du dix-neuvième siècle et au début du vingtième siècle

Objectifs d'apprentissage

- 1. J'utilise l'art et des artefacts culturels pour comprendre ce que vivaient les gens du passé.
- 2. Je discute des différents passe-temps, loisirs, corvées et activités des enfants de la fin du dix-neuvième siècle et du début du vingtième siècle.
- 3. J'utilise ma pensée critique et mes habiletés créatrices pour analyser une œuvre d'art.
- 4. Je peux faire des recherches sur les répercussions historiques et sociales d'un concept en particulier et transmettre ma compréhension.
- 5. Je fais preuve d'empathie, de sollicitude et de compréhension en effectuant des recherches sur des personnes de l'histoire.

Matériel

- Accès à des tablettes, des ordinateurs ou à des manuels de cours pour la recherche historique
- Banque d'images d'Helen McNicoll
- · Crayons, marqueurs et crayons de couleur
- Fiche biographique « Qui est Helen McNicoll? » (page 2)
- Papier
- Papier graphique

Marche à suivre

1. Présentez l'artiste Helen McNicoll à l'aide de la fiche biographique « Qui est Helen McNicoll? » Expliquez aux élèves que McNicoll est très connue au début du vingtième siècle pour ses tableaux impressionnistes de femmes et d'enfants. Lisez la citation suivante tirée d'<u>Helen McNicoll: sa vie et son œuvre</u> tout en projetant le tableau Le temps des cerises, v.1912.

Comme l'explique l'auteure Samantha Burton, Helen McNicoll a « joué un rôle important dans la compréhension nouvelle de l'enfance moderne par des œuvres comme *Le temps des cerises*, v.1912. Par cette peinture, et ses représentations idylliques de jeunes filles insouciantes cueillant des fleurs ou jouant sur la plage, elle contribue à un corpus d'images qui [...] reflète et construit tout à la fois l'idée de

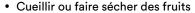
Fig. 19. Helen McNicoll, *Le temps des cerises*, v.1912. Ce tableau montre deux filles complètement absorbées par une collation d'été, un fruit qu'elles ont peut-être cueilli elles-mêmes.

l'enfance comme une phase spéciale et séparée de la vie. Il faut toutefois comprendre que ces concepts de sphères séparées et d'enfance idéale étaient spécifiques aux familles de race blanche, de classe moyenne et supérieure. »

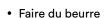
Activité d'apprentissage n° 2 (suite)

- 2. Projetez les œuvres suivantes d'Helen McNicoll au tableau, une à la fois, ou distribuez des copies aux élèves. Tous ensemble, faites une liste de différents passe-temps, activités, jeux et corvées que l'on voie dans ces images. Rappelez aux élèves d'imaginer ce qui se passe au-delà du tableau. À titre d'exemple, dans les tableaux La mer bleue (sur la plage de Saint-Malo), v.1914, ou À la plage, v.1910, les enfants peuvent avoir passé leur temps à ramasser des coquillages. La liste créée dans cette discussion de groupe peut inclure les éléments suivants : cueillir des fleurs, jouer avec des bateaux jouets, coudre, nourrir des poulets, transporter de l'eau, jouer dans le sable, se balader dans la nature, etc.
 - Récolte de fleurs, v.1911
 - La mer bleue (sur la plage de Saint-Malo), v.1914
 - Septembre ensoleillé, 1913
 - À la plage, v.1910
 - Prenant soin du bébé, v.1911
- 3. Demandez aux élèves de donner un exemple ou de faire une petite démonstration d'une activité, d'un passe-temps, d'un jeu ou d'une corvée de l'époque et lancez une discussion sur ce sujet.

 Selon l'âge et le niveau des élèves, il est possible de leur assigner des sujets ou de leur demander de faire une recherche et de choisir leur activité. Vous pouvez décider avec les élèves du niveau de complexité et de travail nécessaire pour démontrer les connaissances et la compréhension des sujets qu'ils ont choisis. Voici une liste de sujets possibles :

- · Sauter à la corde et chanter
- Jouer avec un cerceau et à d'autres jeux pour la récréation ou pratiquer des activités de loisirs
- Tisser
- Coudre, confectionner une courtepointe ou broder

- Faire de la confiture
- Faire des gâteaux ou du pain
- S'occuper des animaux de la ferme
- Lire (vous pourriez créer une liste de livres pour enfants de l'époque)

Fig. 20. Helen McNicoll, *Récolte de fleurs*, v.1911.

Fig. 21. Helen McNicoll, *La mer bleue* (*sur la plage de Saint-Malo*), v.1914.

Fig. 22. Helen McNicoll, Septembre ensoleillé, 1913.

Fig. 23. Helen McNicoll, À la plage, v.1910.

Fig. 24. Helen McNicoll, *Prenant* soin du bébé, v.1911.

Pour aller plus loin:

Demandez aux élèves d'écrire une nouvelle en se fondant sur l'image fournie à leur groupe et en utilisant les renseignements historiques découverts lors de leurs recherches. Les élèves doivent être guidés dans leurs recherches et les questions suivantes peuvent les aider dans la création de leurs récits. Si le temps le permet, demandez aux élèves de créer des illustrations complémentaires à leur histoire. Une fois qu'ils ont terminé, on peut demander aux élèves de lire leurs histoires au groupe.

- Quels sont les noms des enfants dans votre tableau?
- · Que peuvent voir, entendre, sentir et goûter les enfants au moment montré dans le tableau?
- · Quelle est leur humeur?
- S'il y a plus d'un enfant dans le tableau, quels sont leurs liens?
- Que faisaient les enfants juste avant l'activité montrée dans le tableau?
- · Que feront les enfants après l'activité?

EXERCICE SOMMATIF L'ENFANCE AU CANADA

Notre conception moderne de l'enfance est ancrée dans la pensée des philosophes européens des Lumières, dont John Locke et Jean-Jacques Rousseau. Pour eux, et d'autres philosophes qui suivent, l'enfance est une période d'innocence et de pureté. Leur attitude envers l'enfance est nouvelle, car avant le dix-huitième siècle, on voit les enfants comme de petits adultes, capables d'effectuer le même travail et les mêmes tâches que leurs parents. L'un des premiers artistes à présenter le mythe de l'innocence de l'enfance est Sir Joshua Reynolds, auteur du célèbre tableau L'âge de l'innocence, v.1788. Comme ses prédécesseurs européens, McNicoll adopte une vision idéalisée de l'enfance. Même si ses tableaux sont magnifiques, ils ne représentent pas l'expérience de l'ensemble des groupes ou des communautés qui vivent au Canada ou dans le monde à la fin du dix-neuvième siècle et au début du vingtième siècle. Cet exercice explore l'enfance dans le Canada de 1900 et révèle à quel point elle diffère de la présentation qu'en fait McNicoll.

Fig. 25. Helen McNicoll, Étude d'un enfant, v.1900. Dans ce tableau, l'enfant et le bébé présentés en plan rapproché offrent une vue intime de la vie familiale.

Idée phare

Les expériences de l'enfance

Objectifs d'apprentissage

- J'utilise l'art et des artefacts culturels pour comprendre ce que vivaient les gens du passé.
- 2. Je discute des différents passe-temps, activités, loisirs et emplois des enfants de la fin du dixneuvième siècle et du début du vingtième siècle.
- 3. J'utilise ma pensée critique et mes habiletés créatrices pour analyser une œuvre d'art.
- 4. Je peux faire des recherches sur les répercussions historiques et sociales d'un concept en particulier et transmettre ma compréhension.
- 5. Je fais preuve d'empathie, de sollicitude et de compréhension en effectuant des recherches sur des personnes de l'histoire.

Critères de réussite

Ajouter, réduire ou modifier en collaboration avec les élèves.

- 1. Le travail écrit montre des preuves manifestes des recherches et d'une compréhension d'une époque et d'un lieu en particulier.
- 2. Le travail écrit montre des preuves manifestes des recherches et d'une compréhension du rôle des enfants à la fin du dix-neuvième siècle et au début du vingtième siècle.
- 3. Le travail écrit est réfléchi, compréhensible et corrigé.
- 4. Les artefacts inclus sont justes et adéquats sur le plan historique.

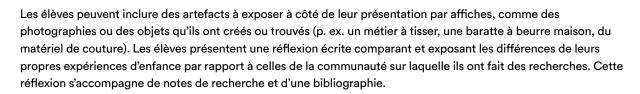
Matériel

- · Accès à des imprimantes
- · Accès à des tablettes, des ordinateurs ou à des manuels de cours pour les recherches historiques
- Ciseaux
- · Colle et ruban adhésif
- · Crayons, marqueurs et/ou crayons de couleur
- Papier graphique, carton bristol ou tableaux d'affichage pliants

Exercice sommatif (suite)

Marche à suivre

- 1. Présentez le projet aux élèves et informez-les qu'ils vont préparer une présentation par affiches pour la classe qui explore le concept de l'enfance à la fin du dix-neuvième siècle et au début du vingtième siècle. Les élèves peuvent faire une recherche et choisir une communauté ou un groupe particulier du Canada de l'époque (dont les communautés des Premières Nations, des métis et des Inuits). Ils vont ensuite préparer une présentation par affiches qui dépeint fidèlement l'enfance dans cette communauté précise. La présentation par affiches doit inclure les éléments suivants :
 - Un titre pour l'affiche
 - Une description de la communauté ou du groupe fondée sur des recherches
 - Une carte localisant l'emplacement de la communauté ou du groupe au Canada
 - Un paragraphe décrivant l'enfance à l'époque et au lieu choisis
 - Une chronologie d'une journée typique, du réveil matinal jusqu'au coucher
 - Des exemples d'activités, de loisirs de passe-temps, de corvées, de jeux au quotidien

- 2. Donnez le temps aux élèves de réfléchir de manière critique à la communauté ou au groupe qui les intéresse le plus et qu'ils voudraient utiliser pour ce projet. Demandez aux élèves de « réfléchir, jumeler, partager » leurs sélections et de présenter leurs choix finaux pour approbation. Si désiré, l'enseignant(e) peut rencontrer chaque élève pour discuter de son choix.
- 3. Donnez le temps aux élèves de faire des recherches sur la communauté ou le groupe qu'ils ont choisi et de compiler des notes de recherche détaillées.
- 4. Demandez aux élèves de faire un remue-méninges pour trouver des croquis ou des idées pour leurs présentations finales. Les élèves peuvent faire part de leurs croquis et de leurs idées à leurs camarades et à leur enseignant(e) afin d'obtenir de la rétroaction avant de travailler aux produits finaux. Les élèves vont ensuite créer leur présentation par affiches (ils peuvent utiliser plusieurs matériaux et techniques pour la créer).
- 5. Donnez le temps aux élèves d'écrire leurs réflexions. À cette étape, il faut leur rappeler qu'ils comparent des aspects de leur enfance à l'enfance vécue à un moment et un lieu précis dans l'histoire canadienne. Il est important de rappeler aux élèves de faire preuve d'empathie et de compréhension et d'adopter un comportement adéquat en comparant l'enfance d'aujourd'hui avec celle du passé. À ce moment, l'enseignant(e) peut suggérer une série de questions mobilisatrices aux élèves afin de guider leur réflexion.
- 6. Quand ils ont terminé, les élèves peuvent présenter leurs affiches dans le cadre d'une exposition. Ils peuvent aussi faire une présentation par affiches à leurs camarades en l'accompagnant d'un bref exposé oral sur l'enfance au sein de la communauté ou du groupe choisi.

Fig. 26. Helen McNicoll, *La basse-cour*, v.1908. Ce tableau représente des enfants de la compagne dans la cour d'une ferme avec plusieurs poulets en pension.

L'ART D'HELEN MCNICOLL: STYLE ET TECHNIQUE

Voici quelques-uns des concepts artistiques importants qui caractérisent l'art d'Helen McNicoll. Pour plus d'informations, voir le chapitre Style et technique de l'ouvrage Helen McNicoll : sa vie et son œuvre.

L'INFLUENCE DU DESSIN

McNicoll entreprend sa formation artistique à la Art Association of Montreal. Elle assiste à des cours de peinture et d'illustration, mais ses études sont surtout axées sur le dessin. McNicoll développe ses habiletés en dessin en copiant des tableaux et des sculptures. Elle se met éventuellement à dessiner des modèles vivants nus. Son carnet de croquis de l'époque montre l'attention soigneuse qu'elle accorde aux proportions et au mouvement du corps humain. Plusieurs de ces tableaux démontrent son étude et sa maîtrise précoces de la figure humaine.

LA PEINTURE EN PLEIN AIR

Pendant qu'elle étudie à la Art Association of Montreal, McNicoll assiste à des cours de croquis à l'extérieur. Elle travaille alors en plein air. Cette pratique de peindre ou de réaliser des croquis à l'extérieur pour observer la nature a été popularisée par les impressionnistes, mais est fort répandue auprès de nombreux artistes. L'objectif de la peinture en plein air est d'observer les effets changeants du temps, de l'atmosphère et de la lumière. McNicoll continue à travailler en plein air pour le reste de sa carrière, réalisant des croquis à l'extérieur qu'elle terminait ensuite en atelier.

L'IMPRESSIONNISME

McNicoll est l'une des rares artistes canadienne à adopter complètement l'impressionnisme. L'impressionnisme est un mouvement artistique très influent, né en France dans les années 1860. Il a été rendu célèbre grâce à des artistes français comme Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir et Edgar Degas. Le style impressionniste comprend des couleurs lumineuses, des coups de pinceau visibles et un accent mis sur la lumière. Les artistes impressionnistes ne peignent pas leurs sujets de manière réaliste. Ils représentent plutôt des impressions fugitives du monde. Ces artistes peignent souvent à l'extérieur et représentent des scènes de la nature et de la vie quotidienne. Plusieurs des tableaux de McNicoll s'inspirent du style et des sujets de l'impressionnisme.

DES SCÈNES AVEC DES FEMMES ET DES ENFANTS

McNicoll est très connue pour ses scènes de femmes et d'enfants. Plusieurs impressionnistes féminines peignent des sujets de leur vie, utilisant souvent leurs amies, leur mère, leurs sœurs et leurs enfants comme modèles. Plusieurs des tableaux de McNicoll montrent des femmes dans un contexte domestique et exerçant des activités considérées comme adéquates pour elles, comme la couture et le fait de recevoir des invités. Elle peint également des représentations idylliques de jeunes filles insouciantes qui cueillent des fleurs ou jouent sur la plage.

Fig. 27. Helen McNicoll, Grand carnet de croquis, v.1902. Les hommes dans ces dessins ne sont pas complètement nus, car les artistes femmes dessinent des modèles masculins drapés.

Fig. 28. Helen McNicoll, Une brise bienvenue, v.1909. Ce tableau est apprécié pour le rendu de la lumière du soleil.

Fig. 29. Helen McNicoll, Au cœur de l'été, v.1909. McNicoll adopte le style impressionniste pour les tableaux représentant des scènes et des paysages de la campagne.

Fig. 30. Helen McNicoll, À l'ombre de la tente, 1914. La taille relativement grande de ce tableau appuie l'idée que l'activité artistique des femmes est importante.

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

Documentation supplémentaire fournie par l'Institut de l'art canadien

- Le livre d'art en ligne *Helen McNicoll : sa vie et son œuvre* par Samantha Burton : https://aci-iac.ca/francais/livres-dart/helen-mcnicoll
- · La banque d'images d'Helen McNicoll comportant des œuvres et des images reliées à ce guide
- La fiche biographique « Qui est Helen McNicoll » (page 2)
- La chronologie des événements nationaux et internationaux, et de la vie d'Helen McNicoll (page 3)
- La fiche artistique « L'art d'Helen McNicoll : Style et technique » (page 10)

GLOSSAIRE

Voici une liste de termes utilisés dans ce guide et qui sont pertinents pour les activités d'apprentissage et pour l'exercice sommatif. Pour une liste plus complète de termes liés à l'art, consultez le Glossaire de l'histoire de l'art canadien, une ressource en constant développement.

plein air

Expression employée pour décrire le fait de peindre ou de réaliser des croquis à l'extérieur afin d'observer la nature et, tout particulièrement, les effets changeants de la lumière.

impressionnisme

Mouvement artistique très influent, né en France dans les années 1860 et associé au début de la modernité en Europe. Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir et d'autres impressionnistes rejettent les sujets et les rigueurs formelles de l'art académique en faveur de paysages naturels, de scènes de la vie quotidienne et d'un rendu soigné des effets atmosphériques. Ils peignent souvent en plein air.

Fig. 31. Helen McNicoll, *Champs de chaume*, v.1912. Le jaune éclatant et les tons violets démontrent une connaissance de la part de McNicoll de la théorie des couleurs de la fin du dix-neuvième siècle, populaire dans les cercles impressionnistes et postimpressionnistes.

Fig. 32. Helen McNicoll, *Septembre ensoleillé*, 1913. Dans cette scène charmante, une femme et deux enfants semblent être en visite, des touristes profitant d'une journée à la campagne.

RESSOURCES EXTERNES

Les ressources externes suivantes peuvent être utilisées pour compléter les activités d'apprentissage et le matériel fourni par l'Institut de l'art canadien. Ces ressources peuvent être utilisées à la discrétion des enseignant(e)s.

Village des Pionniers Black Creek

https://blackcreek.ca/ [en anglais seulement]

Havre de la découverte

http://www.discoveryharbour.on.ca/dh/fr/ Home/index.htm

Musée du Village de pionniers Lang

http://www.langpioneervillage.ca/ [en anglais seulement]

Sainte-Marie-au-pays-des-Hurons

http://www.saintemarieamongthehurons.on.ca/ sm/fr/Home/index.htm

Upper Canada Village

http://www.fr.uppercanadavillage.com/

L'enfance à définir (UNICEF)

https://www.unicef.org/sowc05/french/ childhooddefined.html

Fig. 33. Helen McNicoll, Prenant soin du bébé, v.1911. Ici, deux jeunes filles font de la couture tout en gardant un œil sur leur jeune frère ou sœur.

« The Invention of Childhood »

http://www.bbc.co.uk/pressoffice/pressreleases/stories/2006/09_september/15/childhood.shtml [en anglais seulement]

Victoria & Albert Museum: effectuer une recherche dans les collections

http://collections.vam.ac.uk/ [en anglais seulement]

Pensionnats indiens au Canada

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/pensionnats

L'histoire des pensionnats indiens du Canada

https://atlasdespeuplesautochtonesducanada.ca/article/l%e2%80%8ahistoire-des-pensionnats-indiens-du-canada/

Résolution des pensionnats indiens

https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100015576/1100100015577

Services aux Autochtones Canada

https://www.canada.ca/fr/services-autochtones-canada.html

Chronologie: Pensionnats

https://thecanadianencyclopedia.ca/fr/chronologie/residential-schools

LISTE DES FIGURES

Tout a été fait pour obtenir les autorisations de tous les objets protégés par le droit d'auteur. L'Institut de l'art canadien corrigera volontiers toute erreur ou omission.

Page couverture : Helen McNicoll, Picking Flowers (La cueillette de fleurs), v.1912, huile sur toile, avec le cadre : 115,5 x 107 cm. Musée des beaux-arts de l'Ontario, Toronto, don de R. Fraser Elliott, Toronto, en mémoire de Betty Ann Elliott, 1992 (92/102). © Musée des beaux-arts de l'Ontario.

- Fig. 1. Helen McNicoll, *In the Shadow of the Tree* (À *l'ombre de l'arbre*), v.1914, huile sur toile, 100,3 x 81,7 cm. Musée national des beaux-arts du Québec, Québec (1951.140).
- Fig. 2. Helen McNicoll, *Buttercups* (*Les boutons d'or*), v.1910, huile sur toile, 40,7 x 46,1 cm. Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa, legs de Sylva Gelber, Ottawa, 2005 (41709).
- Fig. 3. Helen McNicoll dans son atelier à St Ives, v.1906, photographe inconnu. Dossier d'artiste d'Helen McNicoll, The Robert McLaughlin Gallery, Oshawa.
- Fig. 4. Helen McNicoll, On the Cliffs (Sur les falaises), 1913, huile sur toile, 50,9 x 61 cm. Collection privée. Reproduit avec l'autorisation du Musée des beaux-arts de l'Ontario. Toronto.
- Fig. 5. Helen McNicoll, Landscape with Cows (Paysage avec vaches), v.1907, huile sur toile, 90,5 x 71,1 cm. Musée des beaux-arts de l'Ontario, Toronto, don de Mme R. Fraser Zelliott, 1977 (77/7). © Musée des beaux-arts de l'Ontario.
- Fig 6. Helen McNicoll, *The Brown Hat* (*Le chapeau brun*), v.1906, huile sur toile, avec le cadre: 75,5 x 65,5 cm. Musée des beaux-arts de l'Ontario, Toronto, don de la succession R. Fraser Elliott, 2006 (2006/88). © Musée des beaux-arts de l'Ontario.
- Fig. 7. Helen McNicoll, Market Cart in Brittany (Chariot de marché en Bretagne), v.1910, huile sur toile, 61 x 51,3 cm. The Robert McLaughlin Gallery, Oshawa, don de M. Sharf, 1983 (1983MH49).
- Fig. 8. Page couverture de la première édition d'Émile ou De l'éducation de Jean-Jacques Rousseau, 1762.
- Fig. 9. Formation professeurs-élèves dans une classe de maternelle en 1898 à Toronto au Canada. Reproduit avec l'autorisation des Archives publiques de l'Ontario (RG 2-257, Acc. 13522).
- Fig. 10. Premier groupe guide de Brownie de Hanover. Photo originale prise en 1920. Réimprimée dans un journal inconnu en 1945. Reproduite avec l'autorisation des Guides du Canada.

- Fig. 11. Photographie de la salle des sculptures de la Art Association of Montreal, publiée dans *The Standard* le 18 novembre 1905. Archives du Musée des beaux-arts de Montréal. Reproduite avec l'autorisation du Musée des beaux-arts de Montréal. Mention de source : *The Gazette/Southam*.
- Fig. 12. Étudiants à la Slade School, 23 juin 1905, photographe inconnu. Slade Archive Project, Slade School of Fine Art, University College de Londres.
- Fig. 13. Helen McNicoll qui ajuste les cheveux d'une modèle, date inconnue, la photographe est sans doute Dorothea Sharp. Dossier d'artiste d'Helen McNicoll, The Robert McLaughlin Gallery, Oshawa.
- Fig. 14. Helen McNicoll, *The Little Worker* (*La petite ouvrière*), v.1907, huile sur toile, 61 x 51,3 cm. Musée des beaux-arts de l'Ontario, Toronto, achat, 1983 (83/238). © Musée des beaux-arts de l'Ontario.
- Fig. 15. Helen McNicoll, *Picking Flowers* (*La cueillette de fleurs*), v.1912. (Voir la figure de la page de couverture pour les détails.)
- Fig. 16. Helen McNicoll, *Fishing* (À *la pêche*), v.1907, huile sur toile, 87,6 x 101 cm. Collection privée. Reproduit avec l'autorisation du Musée des beaux-arts de l'Ontario.
- Fig. 17. Helen McNicoll, *Watching the Boat* (*Observant le bateau*), v.1912, huile sur toile, 64,1 x 76,8 cm. Collection privée, Vancouver. Reproduit avec l'autorisation de la Heffel Fine Art Auction House.
- Fig. 18. Helen McNicoll, Sketch for "Picking Flowers" (Esquisse pour « La cueillette de Fleurs »), v.1912, huile sur toile sur panneau lamellé de carton, 25,5 x 20,3 cm. Musée des beaux-arts de l'Ontario, Toronto, don d'Helen McNicoll Dubeau, Acton, Ontario, 1994 (94/796). © Musée des beaux-arts de l'Ontario.
- Fig. 19. Helen McNicoll, *Cherry Time* (*Le temps des cerises*), v.1912, huile sur toile, 81,7 x 66,4 cm. Collection McMichael d'art canadien, Kleinburg (1995.30.3).
- Fig. 20. Helen McNicoll, *Gathering Flowers* (*Récolte de fleurs*), v.1911, huile sur toile, 76,2 x 63,5 cm. Collection privée. Reproduit avec l'autorisation du Musée des beaux-arts de l'Ontario, Toronto.
- Fig. 21. Helen McNicoll, The Blue Sea (On the Beach at St. Malo) (La mer bleue [sur la plage de Saint-Malo]), v.1914, huile sur toile, 51,4 x 61 cm. Collection privée. Reproduit avec l'autorisation de la Heffel Fine Art Auction House.

- Fig. 22. Helen McNicoll, Sunny September (Septembre ensoleillé), 1913, huile sur toile, 92 x 107,5 cm, Collection Pierre Lassonde. Reproduit avec l'autorisation du Musée national des beaux-arts du Québec, Québec. Mention de source : Musée national des beaux-arts du Québec, Idra Labrie.
- Fig. 23. Helen McNicoll, *On the Beach* (*À la plage*), v.1910, huile sur toile, 41 x 46 cm. Collection privée.
- Fig. 24. Helen McNicoll, *Minding Baby* (*Prenant soin du bébé*), v.1911, huile sur toile, 50,8 x 61 cm. Collection privée. Reproduit avec l'autorisation du Musée des beaux-arts de l'Ontario, Toronto.
- Fig. 25. Helen McNicoll, *Study of a Child* (*Étude d'un enfant*), v.1900, huile sur toile, 61 x 50,8 cm. Musée des beaux-arts de Montréal, don de M. et Mme David McNicoll (1915.121).
- Fig. 26. Helen McNicoll, *The Farmyard* (*La basse-cour*), v.1908, huile sur toile, 71 x 85,5 cm. Musée du Nouveau-Brunswick, Saint John, Saint John Art Club Collection, 1995 (1995.26.26).
- Fig. 27. Helen McNicoll, Large Sketchbook (Grand carnet de croquis), v.1902, 23 feuillets tirés d'un carnet relié, dessins à la mine de plomb et au crayon Conté sur papier vergé, dimensions de l'ensemble : 20,3 x 13 cm. Musée des beaux-arts de l'Ontario, Toronto, don de Jane et John McNicoll, 2002 (2002/9440).

 © Musée des beaux-arts de l'Ontario.
- Fig. 28. Helen McNicoll, A Welcome Breeze (Une brise bienvenue), v.1909, huile sur toile, 50,8 x 61 cm. Collection privée. Reproduit avec l'autorisation de la Heffel Fine Art Auction House.
- Fig. 29. Helen McNicoll, *Midsummer* (*Au cœur de l'été*), v.1909, huile sur toile, 61,8 x 72,2 cm. Musée des beaux-arts de la Nouvelle-Écosse, Halifax (1925.3).
- Fig. 30. Helen McNicoll, *Under the Shadow of the Tent* (À *l'ombre de la tente*), 1914, huile sur toile, 83,5 x 101,2 cm. Musée des beaux-arts de Montréal (1915.122).
- Fig. 31. Helen McNicoll, *Stubble Fields* (*Champs de chaume*), v.1912, huile sur toile, 73,7 x 89,7 cm. Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa (360).
- Fig. 32. Helen McNicoll, *Sunny September* (*Septembre ensoleillé*), 1913 (Voir la figure 22 pour les détails.)
- Fig. 33. Helen McNicoll, *Minding Baby* (*Prenant soin du bébé*), v.1911. (Voir la figure 24 pour les détails.)