

GUIDE PÉDAGOGIQUE
MATERNELLE À 12^E ANNÉE

EN SAVOIR PLUS SUR

**LA POLITIQUE ET LES
CHANGEMENTS SOCIAUX**

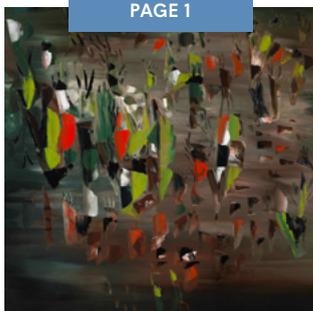
par l'art de

PAUL-ÉMILE BORDUAS

ART CANADA INSTITUTE | INSTITUT DE L'ART CANADIEN

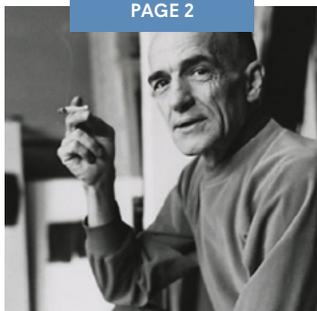
TABLE DES MATIÈRES

PAGE 1

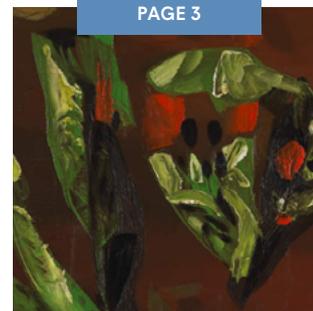
**APERÇU
DU GUIDE**

PAGE 2

**QUI EST PAUL-ÉMILE
BORDUAS?**

PAGE 3

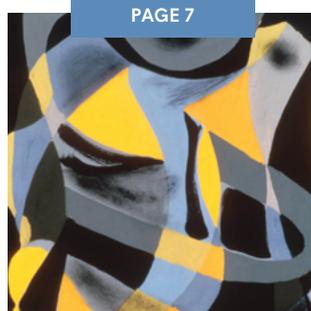
**CHRONOLOGIE
DES ÉVÉNEMENTS
HISTORIQUES ET DE
LA VIE DE L'ARTISTE**

PAGE 4

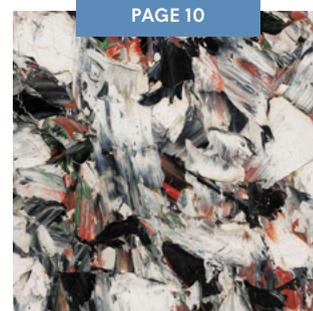
**ACTIVITÉS
D'APPRENTISSAGE**

PAGE 7

**EXERCICE
SOMMATIF**

PAGE 10

**L'ART DE PAUL-ÉMILE
BORDUAS : STYLE ET
TECHNIQUE**

PAGE 12

**RESSOURCES
SUPPLÉMENTAIRES**

LIRE EN LIGNE

**PAUL-ÉMILE BORDUAS :
SA VIE ET SON ŒUVRE
DE FRANÇOIS-MARC
GAGNON**

TÉLÉCHARGER

**BANQUE D'IMAGES
DE PAUL-ÉMILE
BORDUAS**

APERÇU DU GUIDE

Ce guide de ressources pédagogiques a été conçu en complément du livre d'art en ligne écrit par François-Marc Gagnon et publié par l'Institut de l'art canadien [Paul-Émile Borduas : sa vie et son œuvre](#). Les œuvres d'art reproduites dans ce guide et les images requises pour les activités d'apprentissage et l'exercice sommatif sont rassemblées dans la [banque d'images de Paul-Émile Borduas](#) fournie à la fin du guide.

Artiste, professeur et anarchiste, Paul-Émile Borduas (1905-1960) contribue aux changements sociaux au Québec pendant toute sa carrière. Borduas fonde le mouvement [automatiste](#) et en 1948, avec ce groupe, il rédige son manifeste, *Refus global*. Ce manifeste critique l'Église catholique au Québec, de même que le gouvernement au pouvoir dirigé par le premier ministre de l'époque, Maurice Duplessis, pour leurs politiques conservatrices. Pendant les années 1960 au Québec, le manifeste influence la Révolution tranquille, une période d'intense transformation socioculturelle. Ce guide explore les pratiques et les activités artistiques de Borduas et des Automatistes.

Liens avec le curriculum

- Maternelle à 12e année : arts visuels
- 4e à 12e année : français
- 9e à 12e année : études canadiennes et mondiales
- 9e à 12e année : univers social

Thèmes

- Histoire du Québec
- Mouvements artistiques
- Changements sociaux

Activités pédagogiques

Les exercices présentés dans ce guide explorent les contributions de Borduas et encouragent les élèves à réfléchir à la façon de provoquer des changements sociaux par la rédaction de leur propre manifeste.

- Activité d'apprentissage n° 1 : Dessiner ce que vous avez en tête ([page 4](#))
- Activité d'apprentissage n° 2 : Discussion en classe sur *Refus global* et les manifestes ([page 6](#))
- Exercice sommatif : Créer votre propre manifeste ([page 7](#))

Remarque sur l'utilisation de ce guide

Ce guide traite des manifestes dans le contexte de *Refus global* des Automatistes et inclut une activité dans laquelle on demande aux élèves de rédiger leur propre manifeste. Même si cette activité est axée sur une perspective artistique et culturelle, les enseignant(e)s devraient reconnaître et informer leurs élèves que plusieurs périodes tourmentées de l'histoire sont liées à la rédaction de manifestes. Le but de cette activité n'est pas de valoriser ou d'idéaliser les manifestes, mais bien d'encourager les élèves à utiliser cette forme d'écriture pour inspirer des changements sociaux positifs.

Les enseignant(e)s doivent être conscient(e)s que le texte entier de *Refus global* comporte des messages anticatholiques qui pourraient être troublants pour les enseignant(e)s et les élèves, surtout dans un milieu scolaire catholique. Les enseignant(e)s doivent veiller à ce que les idées des Automatistes et de *Refus global* soient examinées avec sensibilité.

Fig. 1. Paul-Émile Borduas, *Abstraction en bleu*. Cette œuvre figure sur l'invitation à la première exposition individuelle de Borduas à Paris, en 1959.

QUI EST PAUL-ÉMILE BORDUAS?

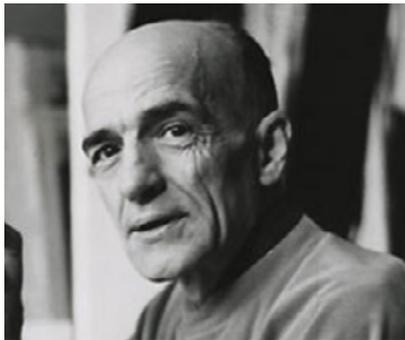

Fig. 2. Paul-Émile Borduas à Paris, v.1955.

Paul-Émile Borduas est né à Saint-Hilaire au Québec en 1905. À l'âge de 16 ans, Borduas devient apprenti auprès du célèbre peintre d'églises québécois Ozias Leduc. En 1923, il s'inscrit à l'École des beaux-arts où il reçoit une formation artistique plus classique. En 1928, Borduas reçoit une subvention pour se rendre en France où il travaille à la restauration d'églises détruites pendant la Première Guerre mondiale.

Quand ses fonds sont épuisés, Borduas rentre au Québec. En 1938, tout en enseignant à l'École du meuble, Borduas découvre le [surréalisme](#).

Les surréalistes rejettent la représentation traditionnelle et convenue du réel. Ils veulent trouver l'inspiration au-delà de la formation artistique classique et ce que tout le monde voit comme « la vérité ». Ils se posent la question suivante : « Pourquoi devrait-on peindre une pomme de

manière à ce qu'elle ressemble à ce que tout le monde pense qu'une pomme devrait être? » Ce genre de remise en question influence l'art de Borduas pendant le reste de sa carrière.

À l'École du meuble, Borduas fait la rencontre de plusieurs jeunes artistes et intellectuels qui partagent les mêmes idées de rébellion contre l'étroitesse d'esprit du gouvernement québécois conservateur et le contrôle qu'exerce l'Église catholique romaine sur la santé et sur l'éducation. Sous la direction de Borduas, ils forment un groupe du nom d'[Automatistes](#). Le nom est tiré de la technique surréaliste des dessins « automatiques » créés au hasard et laissant libre cours à l'inconscient au lieu d'être planifiés. En 1948, leurs idées artistiques et politiques sont rendues publiques dans un manifeste intitulé [Refus global](#).

Quand le Parti libéral de Jean Lesage modernise vraiment le gouvernement provincial dans les années 1960, *Refus global* est une inspiration importante; cela se produit toutefois de nombreuses années après la publication du manifeste. En 1948, le texte est très radical et mène à la suspension de Borduas de son emploi de professeur. Il déménage à New York où son art est influencé par le mouvement de l'[expressionnisme abstrait](#). Borduas utilise des taches et des marques fragmentées, posées à la spatule ou, dans ses aquarelles, du bout du pinceau, pour obtenir des points et des éclaboussures qui sont le fruit du hasard.

En 1955, Borduas s'installe à Paris où il crée la série des « noirs et blancs », appliquant la peinture en larges empâtements et démontrant un intérêt grandissant envers les formes géométriques. Dans cette série, il a réalisé ses oeuvres les plus emblématiques. Le 22 février 1960, Borduas meurt d'une crise cardiaque dans son atelier de la rue Rousselet à Paris. Depuis son décès, ses écrits et ses œuvres d'art ont été reconnus pour leur importance et leur influence sur l'histoire politique du Québec.

Fig. 3. Paul-Émile Borduas, *Projet de décoration pour la chapelle d'un château, N° 4 : étude de vitrail (détail)*, 1927. Comme apprenti, Borduas restaure les décorations d'églises.

Fig. 4. Au début des années 1940, les Automatistes se réunissent pour discuter de politique et d'art au Québec. Ils rédigent le manifeste *Refus global*, une révolte contre l'étroitesse d'esprit du gouvernement conservateur du Québec.

Fig. 5. Paul-Émile Borduas, *L'étoile noire*, 1957. Un des chefs-d'œuvre de Borduas, créé pendant ses dernières années à Paris.

Fig. 6. Paul-Émile Borduas, *Sous le vent de l'île ou 1.47*, 1947. Ce tableau est considéré comme le tableau emblématique des Automatistes. Il fait connaître Borduas au Canada et ailleurs dans le monde.

ÉVÉNEMENTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX

L'Ontario limite l'enseignement du français à la première et à la deuxième année, creusant davantage le fossé entre les francophones et les anglophones au Canada.

Fig. 7. Défilé anti-conscription à Montréal le 24 mai 1917.

Pendant la Première Guerre mondiale, des protestations s'élèvent au Québec contre la conscription forcée, alors que les Canadiens français ne ressentent pas de loyauté envers la Couronne.

Ouverture à Montréal de CKAC, la première station de radio en langue française.

Le soutien croissant envers l'autonomie du Québec mène à l'élection de Maurice Duplessis et de l'Union nationale, un parti d'idéologie conservatrice. Leur période de 15 ans au pouvoir devient connue sous le nom de la « Grande noirceur ». Le parti favorise les entreprises privées et accorde un contrôle démesuré de l'éducation et des soins de santé à l'Église catholique romaine.

Pendant cette période, et même dans les années 1960, de nombreux enfants sont abandonnés dans les églises partout au Québec et sont placés à tort dans des établissements psychiatriques. Ces enfants sont connus sous le nom d'« orphelins de Duplessis ».

Un nouveau drapeau provincial est adopté. Le fleurdelisé devient un symbole important de la lutte pour l'autonomie du Québec.

Les réalisateurs de Radio-Canada déclenchent une grève pour obtenir le droit de se syndiquer. Les grèves plus nombreuses laissent présager de l'agitation et une volonté de changement de gouvernement.

Le premier ministre Maurice Duplessis meurt en fonctions le 7 septembre.

Les libéraux, dirigés par Jean Lesage, sont élus, marquant ainsi le début de la Révolution tranquille.

Fig. 8. Le premier ministre du Québec, Maurice Duplessis, en 1958.

Fig. 9. Le drapeau de la province de Québec.

Fig.10. Le chef du Parti libéral Jean Lesage en 1960.

LA VIE DE PAUL-ÉMILE BORDUAS

1905 Paul-Émile Borduas naît à Saint-Hilaire au Québec.

1912

Borduas est apprenti auprès du peintre d'églises Ozias Leduc.

1917

1921

Borduas étudie en France et travaille sur des églises en reconstruction après la Première Guerre mondiale

1922

1928-1930

Borduas obtient un poste de professeur à l'École du meuble, où il se familiarise plus tard au surréalisme et à la peinture automatique.

1937

c.1940

Borduas forme les Automatistes, un groupe d'artistes qui partage ses idées de contester les limites rigides dans lesquelles la société québécoise est enfermée.

1944-1959

1946

Première exposition des tableaux non figuratifs et abstraits des Automatistes.

1948

Borduas et les Automatistes rédigent et publient *Refus global* qui est vu comme une attaque directe contre l'état actuel de la société et du gouvernement québécois.

1953

Borduas émigre à New York et s'intéresse à l'expressionnisme abstrait.

1955

1958

Borduas retourne vivre à Paris où il crée sa série d'œuvres maintenant emblématiques des noirs et blancs.

1959

Borduas meurt dans son atelier à Paris. Sur son chevalet se trouve une toile inachevée presque complètement noire.

1960

Fig. 11. Paul-Émile Borduas, *Projet de décoration pour la chapelle d'un château, N° 1 : étude de l'élévation du chœur*, 1927.

Fig. 12. La première exposition automatiste qui se déroule du 20 au 29 avril 1946 dans une galerie improvisée, au 1257, rue Amherst à Montréal.

Fig. 13. Paul-Émile Borduas, *Formes oubliées*, 1958. Borduas habite à Paris quand il peint cette œuvre.

ACTIVITÉ D'APPRENTISSAGE N°1

DESSINER CE QUE VOUS AVEZ EN TÊTE

Paul-Émile Borduas et les [Automatistes](#) croient que les artistes devraient dessiner ce qui leur vient naturellement à l'esprit et donner un titre à l'œuvre d'art après l'avoir créée. Il s'agit d'un processus créatif sans préconception. Dans cet exercice, les élèves tentent de libérer leur esprit et de dessiner sans avoir d'intention. Les élèves discutent ensuite de leur expérience avec leurs pairs.

Idée phare

Créer sans préconception

Objectifs d'apprentissage

1. Je peux connaître et comprendre le processus créatif de Borduas « sans préconception » en dessinant ce que voit mon esprit.
2. Je peux créer une œuvre d'art à l'aide de la technique et des idées des surréalistes et des Automatistes.

Matériel

- Crayons ou crayons de couleur
- [Banque d'images de Paul-Émile Borduas](#)
- Papier
- Livre [Paul-Émile Borduas : sa vie et son œuvre](#)
- Projecteur, tableau noir ou tableau blanc

Marche à suivre

1. Montrez aux élèves l'*Étude de torse* de Borduas. Comme l'écrit François-Marc Gagnon, auteur de [Paul-Émile Borduas : sa vie et son œuvre](#), « Borduas ne s'est pas dit : "Je vais peindre le torse d'une femme." Il y a vu le sujet un coup l'œuvre finie. »

2. Demandez à chaque élève de créer un dessin à l'aide de la méthode « ce que voit l'esprit » de Borduas. Une fois leur dessin terminé, ils décident ce qu'il représente et lui donnent un titre. Quand les dessins sont finis, les élèves s'assoient ensemble en cercle et réfléchissent à leur expérience :

- Qu'est-ce que vous avez aimé/n'avez pas aimé de votre expérience et pourquoi?
- Qu'est-ce que vous avez trouvé difficile et pourquoi?
- Pourquoi pensez-vous que les artistes ont élaboré ce concept pour créer de l'art « sans préconception »?
- Pouvez-vous penser à des manières de créer des œuvres de cette façon qui pourraient être liées aux changements sociaux dans la société?

3. Si le temps le permet, demandez aux élèves de mener d'autres recherches sur ce concept en lisant la partie « [Idées politiques](#) » dans le chapitre Importance et questions essentielles de [Paul-Émile Borduas : sa vie et son œuvre](#) de même que le texte qui accompagne le tableau [Étude de torse](#) dans le chapitre [Œuvres phares](#).

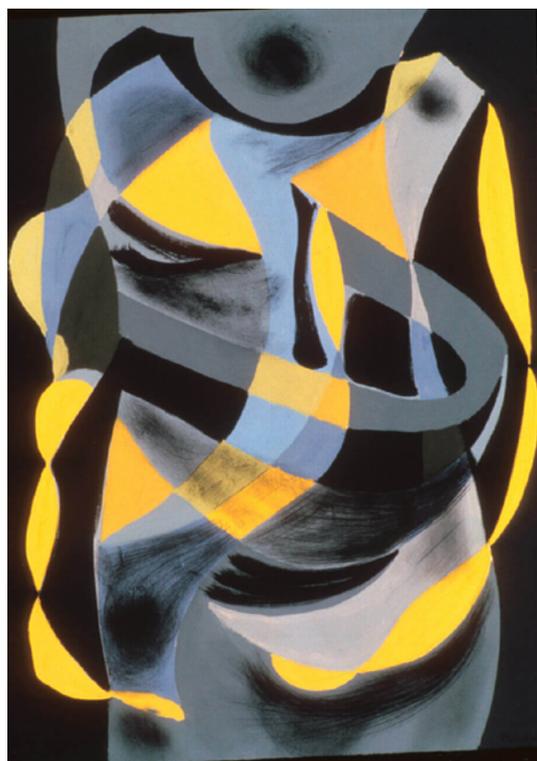

Fig. 14. Paul-Émile Borduas, *Étude de torse ou N° 14*, 1942. La plupart des critiques accueillent mal les premières œuvres de Borduas, comme celle-ci, exécutées sans idées préconçues, car ils les trouvent difficiles à comprendre. Les tableaux sont montrés pour la première fois à l'Ermitage, au Collège de Montréal, aucun autre lieu n'ayant accepté de les exposer.

ACTIVITÉ D'APPRENTISSAGE N° 2

DISCUSSION EN CLASSE SUR *REFUS GLOBAL* ET LES MANIFESTES

Refus global est un manifeste rédigé par les *Automatistes* en 1948. Dans les années 1960, l'ouvrage a contribué à amorcer une période de changements sociaux au Québec connue sous le nom de Révolution tranquille. Dans cette activité, les élèves vont apprendre ce qu'est *Refus global* et examiner certains messages et une partie du contenu de ce document historique.

Idée phare

Manifestes

Objectifs d'apprentissage

1. Je peux lire et interpréter le message et l'intention de textes historiques.
2. Je peux repérer les caractéristiques d'un manifeste en lisant un célèbre manifeste.
3. Je peux comprendre pourquoi les manifestes sont importants.

Matériel

- Extraits de *Refus global* ([page 6](#))
- Livre *Paul-Émile Borduas : sa vie et son œuvre*
- Papier et crayons
- Tableau noir et craie ou projecteur

Marche à suivre

1. Expliquez aux élèves le concept d'un manifeste et le but de *Refus global*. Pour cela, on peut présenter la vidéo des *Minutes du patrimoine* d'Historica Canada sur Paul-Émile Borduas et *Refus global* : <https://www.historicacanada.ca/fr/content/heritage-minutes/paul-emile-borduas>. Si le temps le permet, revoyez ce que les élèves savent de cette période de l'histoire canadienne.
2. Écrivez ou projetez au tableau un ou plusieurs extraits du manifeste *Refus global*. Il est possible d'utiliser un des extraits choisis qui se trouve en ([page 6](#)).
3. Demandez aux élèves de lire un ou plusieurs extraits, puis, en petits groupes ou avec le groupe au complet, en abordant les questions suivantes :
 - À qui s'adresse le manifeste?
 - À quoi et à qui le manifeste s'oppose-t-il?
 - Qui et quelle cause le manifeste appuie-t-il? Quel geste invite-t-il le public à poser?
 - Qu'est-ce que ce passage en particulier tente d'exprimer?
 - Est-ce que quelqu'un est ébranlé ou bouleversé par le langage du manifeste?

Demandez aux élèves de lire la partie « [Idées politiques](#) » dans le chapitre Importance et questions essentielles de *Paul-Émile Borduas : sa vie et son œuvre*. Discutez des questions suivantes :

- Pourquoi un manifeste est-il important?
- Comment l'activité d'apprentissage n°1, Dessinez ce que vous avez en tête, peut-elle aider des artistes à imaginer un manifeste pour des changements sociaux?

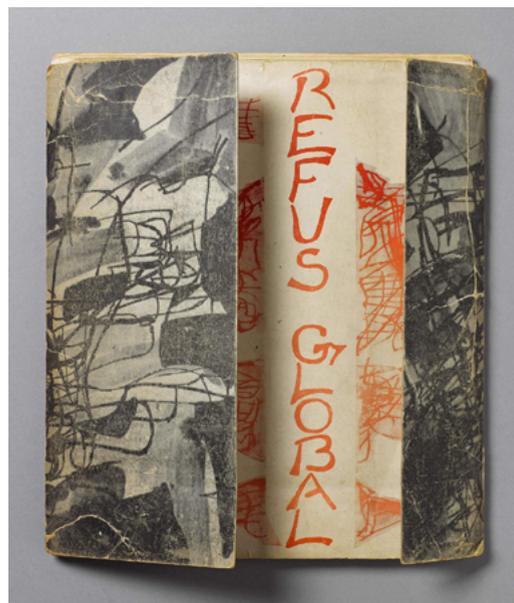

Fig. 15. Le manifeste *Refus global*, d'abord publié à 400 exemplaires, est mis en vente à la Librairie Tranquille, à Montréal, le 9 août 1948.

Activité d'apprentissage n°2 (suite)

Extraits choisis de *Refus global*

1. Rejetons de modestes familles canadiennes-françaises, ouvrières ou petites bourgeoises, de l'arrivée au pays à nos jours restées françaises et catholiques par résistance au vainqueur, par attachement arbitraire au passé, par plaisir et orgueil sentimental et autres nécessités [...].

Un petit peuple serré de près aux soutanes restées les seules dépositaires de la foi, du savoir, de la vérité et de la richesse nationale. Tenu à l'écart de l'évolution universelle de la pensée pleine de risques et de dangers, éduqué sans mauvaise volonté, mais sans contrôle, dans le faux jugement des grands faits de l'histoire quand l'ignorance complète est impraticable.

2. D'ici là notre devoir est simple. Rompre définitivement avec toutes les habitudes de la société, se désolidariser de son esprit utilitaire. Refus d'être sciemment au-dessous de nos possibilités psychiques et physiques. Refus de fermer les yeux sur les vices, les duperies perpétrées sous le couvert du savoir, du service rendu, de la reconnaissance due. Refus d'un cantonnement dans la seule bourgade plastique, place fortifiée mais trop facile d'évitement. Refus de se taire – faites de nous ce qu'il vous plaira mais vous devez nous entendre [...].

3. Il s'agit de classe. On nous prête l'intention naïve de vouloir « transformer » la société en remplaçant les hommes au pouvoir par d'autres semblables. Alors, pourquoi pas eux, évidemment! [...] Comme si changement de classe impliquait changement de civilisation, changement de désirs, changement d'espoir! Ils [les politiciens de gauche] se dévouent à salaire fixe, plus un boni de vie chère, à l'organisation d'un prolétariat; ils ont mille fois raison. L'ennui est qu'une fois la victoire bien assise, en plus des petits salaires actuels, ils exigeront sur le dos du même prolétariat, toujours, et toujours de la même manière, un règlement de frais supplémentaires [...] D'avance nous en avons refusé le partage. Voilà notre « abstention coupable » [...] à nous l'imprévisible passion; à nous le risque total dans le refus global [...] Nous préférons être cyniques spontanément, sans malice. Nous croyons ce texte de nature à dissiper tous ceux [les malentendus] de l'avenir. Si nos activités se font pressantes, c'est que nous ressentons violemment l'urgent besoin de l'union.

Fig. 16. Les Automatistes à leur deuxième exposition en 1947, au 75, rue Sherbrooke Ouest. De gauche à droite : Marcel Barbeau, Pierre Gauvreau, Madeleine Arbour, Paul-Émile Borduas et Claude Gauvreau.

EXERCICE SOMMATIF CRÉER VOTRE PROPRE MANIFESTE

Les manifestes comme *Refus global* sont conçus pour être des énoncés de valeurs et de principes. Ils sont souvent rédigés pour déclencher des changements sociaux. Sous l'inspiration des textes de ce manifeste, rédigés par Borduas et d'autres *Automatistes*, les élèves feront des recherches sur de célèbres manifestes historiques et modernes. Ils rédigeront ensuite leurs propres énoncés de valeurs et de principes.

Idée phare

Inspirer des changements sociaux positifs

Objectifs d'apprentissage

1. Je peux repérer les caractéristiques d'un manifeste en faisant des recherches sur des manifestes célèbres.
2. Je peux rédiger mon propre manifeste pour encourager les lecteurs à être des moteurs de changement.
3. Je peux intégrer un texte écrit dans une argumentation convaincante qui s'adresse à un public en particulier.
4. Je peux lire et interpréter le message et l'intention de textes historiques.
5. Je peux recenser des enjeux de justice sociale ou de changements sociaux, et chercher à améliorer la société.

Critères de réussite

Ajouter, réduire ou modifier en collaboration avec les élèves.

1. Démontrer des efforts dans la recherche pour montrer ce qui fait qu'un manifeste est inspirant ou réussi.
2. La signification du manifeste et l'appel aux changements sociaux sont évidents et ils ont des impacts.
3. Les caractéristiques typiques d'un manifeste sont présentes dans le travail écrit final.
4. Le manifeste réclame un changement positif au sein de la société et démontre du respect envers l'ensemble des membres de la communauté.

Matériel

- Accès à des ressources en ligne et imprimées
- Crayons ou stylos
- Exemplaires de manifestes ([page 9](#))
- Papier
- Tableau noir et craie

Marche à suivre

1. Divisez les élèves en groupes de trois ou quatre et leur fournir une copie d'un extrait de l'un des manifestes historiques ou modernes tiré de la liste de la [page 9](#) (ou un manifeste que l'enseignant(e) estime être approprié). Demandez aux élèves de chercher la signification du manifeste et de travailler ensemble pour lire l'extrait en répondant aux questions mobilisatrices suivantes :

- Quel geste invite-t-il le public à poser?
- Qu'est-ce que ce passage en particulier tente d'exprimer?
- Est-ce que quelqu'un est ébranlé ou bouleversé par le langage du manifeste?
- Est-ce que le manifeste appuie ou va à l'encontre d'une position en particulier?
- Quelle est la structure du manifeste?

Fig. 17. L'intérieur du domicile de Borduas. Après avoir perdu son emploi à l'École du meuble à Montréal, Borduas enseigne le dessin aux enfants de Saint-Hilaire.

Exercice sommatif (suite)

2. Demandez aux élèves de travailler avec un autre groupe de la classe et d'examiner les similitudes et les différences entre leurs manifestes. La discussion devrait porter sur la structure et sur le contenu du manifeste.

Réunissez toute la classe et définissez les principales caractéristiques d'un manifeste en s'appuyant sur les découvertes faites pendant la période de collaboration en groupes. L'enseignant(e) écrit les questions suivantes au tableau et écrit les réponses des élèves :

- Comment pouvons-nous créer un manifeste qui inspire des changements sociaux? Quelles caractéristiques principales devrait-il comporter?

Il pourrait notamment comporter les caractéristiques suivantes :

- Un énoncé de principes
- Une réaction au statu quo
- Un aperçu des valeurs et des objectifs d'un groupe
- Un appel à l'action citoyenne

3. Demandez aux élèves de rédiger un manifeste fondé sur leurs propres valeurs et principes personnels. Rappelez aux élèves leurs responsabilités d'apprenants qui consistent à respecter tous les membres de leur communauté et de travailler à un changement positif dans le monde. Demandez-leur de commencer en lançant des idées de sujets possibles et d'ensuite réfléchir, se mettre deux par deux et faire part de leurs idées à un camarade de classe. Donnez le temps aux élèves de faire des recherches sur leur sujet et de préparer une ébauche du thème central et des idées à inclure dans leur document.

4. Invitez les élèves à discuter individuellement avec l'enseignant(e) pour examiner le thème choisi, les grandes lignes et le plan d'action pour rédiger une ébauche de leur manifeste. Attention à exercer un jugement professionnel pour s'assurer que tout le contenu est approprié et respectueux tout en équilibrant cela avec le besoin de l'élève d'exprimer sa voix.

5. Prévoyez du temps en classe pour que les élèves créent une ébauche de leur manifeste et la soumettent pour obtenir des commentaires et des orientations.

6. Une fois que les élèves ont apporté des changements à leur ébauche, demandez-leur de créer leur version finale et de la soumettre pour évaluation. Si le temps le permet, les élèves peuvent publier leur manifeste et commenter ceux des autres. Les élèves peuvent également choisir de lire leur manifeste à haute voix à la classe. Il est fortement recommandé que l'enseignant(e) évalue tous les manifestes avant de les mettre en commun avec les pairs.

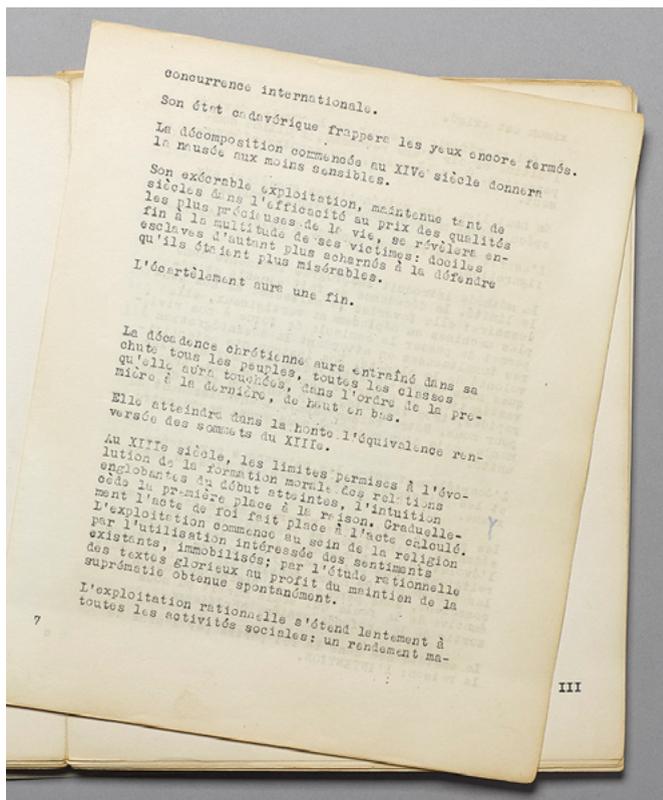

Fig. 18. Une page intérieure de *Refus global*, 1948. Le manifeste est imprimé à la main sur un duplicateur Gestetner.

Exercice sommatif (suite)

Voici une liste de manifestes qu'il est possible d'utiliser dans le cadre de cet exercice sommatif :

- Martin Luther King, Jr., « J'ai fait un rêve » (« I Have a Dream »)
https://felina.pagesperso-orange.fr/doc/decl/luther_king.htm
<https://www.youtube.com/watch?v=8ryy7eP0kks> [sous-titres en français]
- Steve Jobs, « Here's to the Crazy Ones »
<https://adage.com/creativity/work/think-different-manifesto/24719>
https://www.youtube.com/watch?v=sz9_mwgvkAQ [sous-titres en français]
- Le manifeste « Holstee »
<https://manifestethisisyourlife.wordpress.com/2014/10/21/le-manifeste-holstee-version-francaise/>
https://www.youtube.com/watch?v=QDmt_t6umoY [sous-titres en français]
- Le manifeste « Un bond vers l'avant »
<https://leapmanifesto.org/fr/un-bond-vers-lavant/>
<https://leapmanifesto.org/wp-content/uploads/2016/08/Manifesto-fr-2016.pdf>
- Tanya Davis, « How to Be Alone » (en anglais seulement)
<https://www.youtube.com/watch?v=k7X7sZzSXYs>
<https://filmenglish.files.wordpress.com/2012/02/how-to-be-alone-poem.pdf>
- Carol Hanisch, « The Personal Is Political » (en anglais seulement)
<http://www.carolhanisch.org/CHwritings/PIP.html>
<http://www.carolhanisch.org/CHwritings/PersonalIsPol.pdf>

Fig. 19. Le slogan du Parti libéral du Québec, « C'est l'temps qu'ça change », caractérise la Révolution tranquille au Québec.

L'ART DE PAUL-ÉMILE BORDUAS : STYLE ET TECHNIQUE

Voici quelques-uns des concepts artistiques importants qui caractérisent l'art de Paul-Émile Borduas. Pour plus d'informations, voir le chapitre [Style et technique](#) de l'ouvrage Paul-Émile Borduas : sa vie et son œuvre.

SURRÉALISME ET AUTOMATISME

Au début de sa carrière, Borduas est un artiste figuratif, peignant des formes et des scènes tirées de la vraie vie. Son approche change quand il découvre les [surréalistes](#), un groupe d'artistes français qui croient que plutôt que de planifier consciemment leurs œuvres, ils devraient créer à l'aide de leur inconscient. Une des techniques utilisées par les surréalistes pour éliminer tout contrôle de la conscience est le « dessin automatique » grâce auquel ils bougent le stylo, le crayon ou le pinceau librement sur le papier en créant des formes et des motifs au hasard. Borduas et les autres artistes québécois qui s'intéressent à ces idées se nomment les [Automatistes](#) en référence à ce type de dessin.

Fig. 20. Paul-Émile Borduas, *Abstraction verte*, 1941. Premier tableau entièrement non préconçu de Borduas

Fig. 21. Paul-Émile Borduas, *Parachutes végétaux (19.47)*, 1947. Travaillant à l'huile, Borduas aurait d'abord peint le fond, puis, une fois sec, il aurait ajouté des formes abstraites en surface.

PEINTURE À L'HUILE ET PEINTURE À LA GOUACHE

Borduas fait l'expérience du surréalisme en utilisant la gouache, une peinture opaque à base d'eau qui sèche rapidement et qui lui permet de passer rapidement d'une pensée à une autre. Quand il adopte la peinture à l'huile, qui prend plus de temps à sécher, Borduas doit travailler en deux étapes. Il peint d'abord le fond et ajoute ensuite des formes abstraites en surface. Cette relation entre les objets et le fond donne l'impression que le tableau s'étend à l'infini.

EXPRESSIONNISME ABSTRAIT

Borduas est également influencé par l'[expressionnisme abstrait](#) américain, un style de peinture axé sur l'expression des idées et des émotions à travers l'acte de peindre. Cela donne souvent de grandes toiles chargées, avec des éclaboussures et des gouttes de peinture lancées au hasard. Borduas suit leurs techniques en jetant de la peinture d'un mouvement rapide du bout de son pinceau pour créer des aquarelles éclaboussées et tachetées. Ces œuvres expriment les idées de Borduas sur le mouvement, la lumière et l'espace à travers les couleurs, les lignes et les formes abstraites.

PEINDRE À LA SPATULE

Dans sa dernière série de tableaux, Borduas se concentre sur le contraste entre le noir, le brun et le blanc qui dynamisent de simples rectangles et des formes irrégulières, trapues. Borduas utilise une spatule, un couteau à la lame émoussée et flexible, pour créer de la texture dans ses œuvres, appliquant la peinture à l'huile en couches épaisses de sorte que le fond et les formes se mélangent. Dans ces œuvres, le geste et la matériel du peintre sont apparents, permettant au spectateur d'imaginer le processus de création de l'artiste et même de se le figurer au travail.

Fig. 22. Paul-Émile Borduas, *Graffiti*, 1954. À l'instar de l'artiste américain Jackson Pollock, Borduas crée des tableaux abstraits avec des éclaboussures et des gouttes de peinture apparemment lancées au hasard.

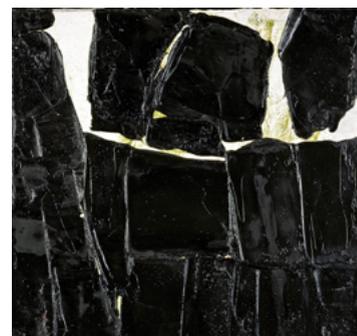

Fig. 23. Paul-Émile Borduas, *Composition 69*, 1960. Ce tableau montre une épaisse peinture noire appliquée à la spatule.

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

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

- Le livre d'art en ligne *Paul-Émile Borduas : sa vie et son œuvre* par François-Marc Gagnon : <https://www.aci-iac.ca/francais/livres-d-art/paul-emile-borduas>
- La [banque d'images de Paul-Émile Borduas](#) comportant des œuvres et des images reliées à ce sujet
- La fiche d'informations biographiques « Qui est Paul-Émile Borduas » ([page 2](#))
- Une chronologie des événements nationaux et internationaux, et de la vie de Paul-Émile Borduas ([page 3](#))
- La fiche informative intitulée « L'art de Paul-Émile Borduas : 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.

Automatistes

Groupe d'artistes montréalais qui s'intéresse au surréalisme et à la technique surréaliste de l'automatisme. Formé autour de l'artiste, professeur et théoricien Paul-Émile Borduas, le groupe des Automatistes expose régulièrement entre 1946 et 1954, et fait de Montréal un haut lieu de l'art d'avant-garde au milieu du vingtième siècle. Marcel Barbeau, Marcelle Ferron, Fernand Leduc, Jean-Paul Mousseau, Jean Paul Riopelle et Françoise Sullivan comptent parmi ses membres.

expressionnisme abstrait

Mouvement pictural qui connaît un essor à New York dans les années 1940 et 1950, l'expressionnisme abstrait se définit par la combinaison de l'abstraction formelle et d'une approche autoréférentielle. Le terme décrit une grande variété d'œuvres. Jackson Pollock, Mark Rothko, Barnett Newman et Willem de Kooning figurent parmi les expressionnistes abstraits les plus célèbres.

Refus global

Manifeste anarchiste publié en 1948 par les Automatistes, un groupe d'artistes de Montréal. Rédigé par Paul-Émile Borduas et cosigné par quinze autres artistes, le texte principal dénonce la domination de l'idéologie catholique au Québec et entraîne le congédiement de Borduas de son poste de professeur à l'École du meuble. *Refus global* influence la période de changements rapides connue plus tard sous le nom de Révolution tranquille.

surréalisme

Mouvement littéraire et artistique lancé à Paris au début du vingtième siècle, le surréalisme veut favoriser l'expression de l'inconscient, libéré du contrôle des conventions et de la raison. Images fantastiques et juxtapositions incongrues le caractérisent. Répandu dans le monde entier, le mouvement a influencé le cinéma, le théâtre et la musique.

Fig. 24. Paul-Émile Borduas, *Symphonie en damier blanc* (ou *Symphonie 2*), 1957. Ici, Borduas utilise une forme de damier géométrique pour mettre l'accent sur l'équilibre à l'intérieur de son tableau.

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.

Le Manifeste *Refus global*

Texte complet en français, fourni par La Bibliothèque électronique du Québec
<https://beq.ebooksgratuits.com/pdf/Borduas-refus.pdf>

Texte complet en anglais, fourni par le Musée virtuel du Canada

http://www.virtualmuseum.ca/sgc-cms/expositions-exhibitions/maison-paul-emile-house/refus_global_publication-global_refusal_publication-eng.html

Fig. 25. Paul-Émile Borduas, *Épanouissement*, 1956. Ce tableau est étroitement associé à l'apprentissage de Borduas de l'expressionnisme abstrait américain à New York. Il n'y a pas de point de focalisation et le tableau donne l'impression qu'il pourrait se poursuivre au-delà du cadre.

Archives de Radio-Canada : Maurice Duplessis

Ces vidéos tirées des archives de Radio-Canada peuvent être utilisées pour transmettre des connaissances de base sur Maurice Duplessis, la Grande noirceur et la Révolution tranquille :

http://archives.radio-canada.ca/politique/partis_chefs_politiques/dossiers/1267/

Archives de Radio-Canada : Paul-Émile Borduas et *Refus global*

Ces vidéos tirées des archives de Radio-Canada peuvent être utilisées pour transmettre des connaissances de base sur Borduas et *Refus global* :

http://archives.radio-canada.ca/arts_culture/arts_visuels/dossiers/82/

Ressources d'apprentissage sur Paul-Émile Borduas provenant du Musée des beaux-arts de Montréal

<http://www.virtualmuseum.ca/edu/ViewLoitLo.do;jsessionid=332198F7F3D5CAAABFC297D9A543CCE7?method=preview&lang=FR&id=26420>

Ressources d'apprentissage (en anglais seulement) sur le surréalisme et l'Automatisme provenant du Museum of Modern Art à New York :

https://www.moma.org/learn/moma_learning/tools_tips/

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.

Fig. 1. *Abstraction en bleu*, 1959, huile sur toile, 92,1 x 73,4 cm, Musée des beaux-arts de l'Ontario, don de Sam et Ayala Zacks, Toronto, 1961. © Succession Paul-Émile Borduas/SODRAC (2014). Photo © AGO.

Fig. 2. Paul-Émile Borduas à Paris, v.1955. Photographe inconnu. Avec l'autorisation du Musée d'art contemporain de Montréal.

Fig. 3. Paul-Émile Borduas, *Projet de décoration pour la chapelle d'un château, N° 4 : étude de vitrail*, 1927, gouache sur mine de plomb sur papier vélin, 23 x 7,6 cm, Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa, don de Mme Paul-Émile Borduas, Belœil, Québec, 1974. © Succession Paul-Émile Borduas/SODRAC (2014). Photo © MBAC.

Fig. 4. Au début des années 1940, les Automatistes se réunissant dans l'atelier de Fernand Leduc. Fonds Paul-Émile Borduas du Musée d'art contemporain de Montréal. Photo : Richard-Max Tremblay.

Fig. 5. Paul-Émile Borduas, *L'étoile noire*, 1957, huile sur toile, 162,5 x 129,5 cm, Musée des beaux-arts de Montréal, don de M. et Mme Gérard Lortie. © Succession Paul-Émile Borduas/SODRAC (2014). Photo © MBAM.

Fig. 6. Paul-Émile Borduas, *Sous le vent de l'île ou 1.47*, 1947, huile sur toile, 114,7 x 147,7 cm, Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa, acheté en 1953. © Succession Paul-Émile Borduas/SODRAC (2014). Photo © MBAC.

Fig. 7. Défilé anti-conscription au square Victoria à Montréal. Cette photo a sans doute été prise le 24 mai 1917, selon le Musée McCord. Photo : Bibliothèque et Archives Canada.

Fig. 8. Le premier ministre du Québec, Maurice Duplessis, 1958. Photo : Radio-Canada.

Fig. 9. Le drapeau de la province de Québec.

Fig. 10. Le chef du Parti libéral Jean Lesage en 1960. Musée virtuel du Canada.

Fig. 11. Paul-Émile Borduas, *Projet de décoration pour la chapelle d'un château, N° 1 : étude de l'élévation du chœur*, 1927, gouache sur mine de plomb sur papier vélin, 20,2 x 12,1 cm, Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa, don de Mme Paul-Émile Borduas, Belœil, Québec, 1974. © Succession Paul-Émile Borduas/SODRAC (2014). Photo © MBAC.

Fig. 12. La première exposition automatiste, dans une galerie improvisée au 1257, rue Amherst, s'est déroulée du 20 au 29 avril 1946. Musée national des beaux-arts du Québec, don de la famille de Maurice Perron. © Succession Maurice Perron. Photo © MNBAQ.

Fig. 13. Paul-Émile Borduas, *Formes oubliées*, 1958, huile sur toile, 49,5 x 51 cm, collection Firestone d'art canadien, La Galerie d'art d'Ottawa, don à la ville d'Ottawa par La Fondation du patrimoine ontarien. © Succession Paul-Émile Borduas/SODRAC (2014). Photo © Tim Wickens.

Fig. 14. Paul-Émile Borduas, *Étude de torse ou N° 14*, 1942, gouache sur papier, 57 x 41,8 cm, collection privée. © Succession Paul-Émile Borduas/SODRAC (2014).

Fig. 15. Manifeste *Refus global*. Photo avec l'autorisation du Musée des beaux-arts de l'Ontario, Toronto.

Fig. 16. Intérieur du domicile de Borduas. Après avoir perdu son emploi à l'École du meuble à Montréal, Borduas enseigne le dessin aux enfants de Saint-Hilaire. Photographie de Maurice Perron. Archives du Musée d'art contemporain de Montréal. © Succession Maurice Perron. Photo : Richard-Max Tremblay.

Fig. 17. Manifeste *Refus global*, une page intérieure. Photo avec l'autorisation du Musée des beaux-arts de l'Ontario, Toronto.

Fig. 18. La deuxième exposition des Automatistes, 1947, au 75, rue Sherbrooke Ouest. Fonds Maurice Perron, Musée national des beaux-arts du Québec. © Succession Maurice Perron. Photo © MNBAQ.

Fig. 19. Le slogan du Parti libéral « C'est l'temps qu'ça change » caractérise la Révolution tranquille au Québec. Photographe inconnu.

Fig. 20. Paul-Émile Borduas, *Abstraction verte*, 1941, huile sur toile, 26 x 36 cm, Musée des beaux-arts de Montréal, achat, subvention du gouvernement du Canada aux termes de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, et legs de Harry W. Thorpe. © Succession Paul-Émile Borduas/SODRAC (2014). Photo © MBAM.

Fig. 21. Paul-Émile Borduas, *Parachutes végétaux (19.47)*, 1947, huile sur toile, 81,8 x 109,7 cm, Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa, acheté en 1948. © Succession Paul-Émile Borduas / SODRAC (2014). Photo © MBAC.

Fig. 22. Paul-Émile Borduas, *Graffiti*, 1954, huile sur toile, 46 x 38 cm, collection privée. © Succession Paul-Émile Borduas/SODRAC (2014).

Fig. 23. Paul-Émile Borduas, *Composition 69*, 1960, huile sur toile, 61,5 x 50 cm, Musée des beaux-arts de Montréal, don de Renée Borduas. © Succession Paul-Émile Borduas/SODRAC (2014). Photo © MBAM.

Fig. 24. Paul-Émile Borduas, *Symphonie en damier blanc (ou Symphonie 2)*, 1957, huile sur toile, 195 x 130 cm, Musée des beaux-arts de Montréal, achat, legs du brigadier-général A. Hamilton Gault. © Succession Paul-Émile Borduas/SODRAC (2014). Photo © MBAM.

Fig. 25. Paul-Émile Borduas, *Épanouissement*, 1956, huile sur toile; 129,9 x 195 cm; Musée d'art contemporain de Montréal. © Succession Paul-Émile Borduas/SODRAC (2014). Photo : Richard-Max Tremblay.