

GUIDE PÉDAGOGIQUE
7^E À 10^E ANNÉE

EN SAVOIR PLUS SUR

L'ILLUSTRATION PROFESSIONNELLE ET LE GRAPHISME

par l'art

D'OSCAR CAHÉN

ART CANADA INSTITUTE | INSTITUT DE L'ART CANADIEN

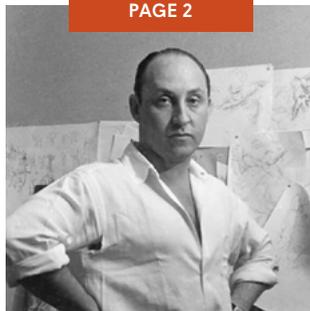
TABLE DES MATIÈRES

PAGE 1

APERÇU DU GUIDE

PAGE 2

QUI EST OSCAR CAHÉN?

PAGE 3

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

PAGE 4

ACTIVITÉS D'APPRENTISSAGE

PAGE 8

EXERCICE SOMMATIF

PAGE 11

L'ART D'OSCAR CAHÉN : STYLE ET TECHNIQUE

PAGE 12

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

LIRE EN LIGNE

OSCAR CAHÉN : SA VIE ET SON ŒUVRE PAR JALEEN GROVE

TÉLÉCHARGER

BANQUE D'IMAGES D'OSCAR CAHÉN

APERÇU DU GUIDE

Ce guide de ressources pédagogiques a été conçu en complément du livre d'art en ligne [Oscar Cahén : sa vie et son œuvre](#) écrit par Jaleen Grove et publié par l'Institut de l'art canadien. 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 d'Oscar Cahén](#) fournie avec ce guide.

Oscar Cahén (1916-1956) arrive au Canada en 1940 en tant que réfugié politique et, en quelques années, il s'établit comme artiste professionnel. Peintre d'avant-garde reconnu, Cahén est également un illustrateur commercial réputé dont les photos et les couvertures de magazines contribuent à façonner la conception des gens sur le monde. Par un examen critique, les élèves comprendront en quoi les illustrations et les couvertures de magazines de Cahén sont des formes importantes de médias. Dans ce guide, les élèves exploreront les conceptions graphiques de Cahén pour la presse populaire et, par les questions soulevées par une analyse critique, chercheront à comprendre son œuvre. Ils illustreront leur propre communauté et développeront un projet socialement engagé. Les élèves acquerront également une meilleure compréhension du concept de juxtaposition en utilisant conjointement texte et illustration pour améliorer leurs messages sociaux et politiques.

Liens avec le curriculum

- 7e à 10e année : arts médiatiques
- 7e à 10e année : arts visuels
- 7e à 10e année : français

Thèmes

- Identité personnelle
- Influence de la société sur l'art et les artistes
- Immigration et migration
- Liberté et changement social
- Politique et ordre social
- Récits et histoire

Fig. 1. Dessin pour une couverture de *Magazine Digest*, v.1946, épreuve d'imprimerie. Cahén devient directeur artistique du *Magazine Digest* en 1944.

Activités pédagogiques

Inspirés par l'œuvre de Cahén, les exercices proposés dans ce guide invitent les élèves à explorer et à réfléchir à l'importance de l'illustration en tant que texte médiatique critique et projet créatif.

- Activité d'apprentissage n° 1 : Illustration pour une nouvelle dans un magazine : Analyse de « Le premier (et dernier) café-terrace d'Ottawa » ([page 4](#))
- Activité d'apprentissage n° 2 : Apprendre par l'expérience : réaliser une illustration à l'aquarelle qui dépeint votre communauté ([page 6](#))
- Exercice sommatif : Créer une couverture de magazine socialement engagée en vous inspirant de l'actualité ([page 8](#))

Remarque sur l'utilisation de ce guide

Oscar Cahén est un réfugié politique, et certaines de ses œuvres reflètent la douleur et les difficultés qu'il a vécues en tant que survivant juif de la Seconde Guerre mondiale. Bien qu'il ait fui l'Europe nazie pour l'Angleterre en 1939, il a été envoyé au Canada pendant la guerre, où il a été forcé d'aller dans un camp d'internement parce que, étant de langue allemande, les autorités craignaient qu'il soit un espion. Ces événements et d'autres encore ont eu un impact sur l'identité personnelle de Cahén, sa vision du monde et son expression artistique. L'enseignant(e) peut envisager une pédagogie culturellement pertinente et adaptée et se demander si les élèves pourraient tirer profit d'une discussion sur les différents groupes qui sont venus au Canada pour échapper à l'oppression. La guerre peut être un sujet traumatisant pour les réfugiés et les personnes déplacées, et il est recommandé d'utiliser votre jugement professionnel lorsque vous abordez ce sujet et d'être conscient(e) de la façon dont les préjugés personnels peuvent influencer la discussion.

QUI EST OSCAR CAHÉN?

Fig. 2. Portrait d'Oscar Cahén dans son atelier, en 1951.

Oscar Maximilian Cahén est né à Copenhague, au Danemark, en 1916. Les Cahén sont allemands, mais la famille déménage fréquemment au cours de l'enfance d'Oscar. En 1932, il s'inscrit à l'Académie nationale des arts appliqués de Dresde, en Allemagne. Mais il est vite confronté à des bouleversements : son père, Fritz Max, est juif, et lorsque les Juifs allemands perdent leur citoyenneté en 1933, les Cahén sont parmi eux.

La famille réussit à s'échapper, d'abord vers la Tchécoslovaquie voisine, puis vers Stockholm, en Suède, où Cahén reprend ses études. Mais en 1935, ils sont de nouveau à Prague, où Cahén travaille comme illustrateur pour aider sa famille. Fritz Max s'engage dans la résistance et Cahén aide le groupe de son père. En 1937, les autorités découvrent que Cahén est en possession de matériel radio illégal et il est interrogé. Quelque temps plus tard, son père se rend aux États-Unis, à la recherche de soutien pour le travail de son groupe. Il se retrouve coincé en Amérique lorsque la guerre est déclenchée.

Cahén et sa mère fuient en Angleterre douze jours seulement avant que les forces d'occupation nazies n'atteignent Prague en 1939. Là-bas, Cahén, comme de nombreux réfugiés allemands, finit par être détenu en tant qu'étranger ennemi et envoyé pour être interné au Canada, dans un camp à l'extérieur de Montréal. Il y arrive en 1940. Bien que prisonnier, Cahén continue à dessiner. Il rencontre la journaliste Beatrice Shapiro Fischer lorsqu'elle vient interviewer des hommes au camp dans le cadre d'un reportage pour *Magazine Digest*. Plus tard, Shapiro l'aide à trouver un emploi à Montréal, ce qui lui permet d'être libéré, et ils demeurent amis pour la vie.

En 1943, Cahén épouse Martha (Mimi) Levinsky.

L'année suivante, le couple s'installe à Toronto où Cahén travaille comme illustrateur de magazines et commence à peindre. Au début, il peint des images figuratives — des compositions avec figures humaines — mais vers 1949, ses peintures deviennent plus abstraites. Soutenu financièrement par son travail d'illustration, qui remporte de nombreux prix, Cahén est libre d'expérimenter par son art et il crée des toiles aux couleurs vives. En 1953, il forme avec un certain nombre d'abstractionnistes torontois le groupe Painters Eleven, qui va contribuer à attirer l'attention du public sur l'art moderne abstrait au Canada.

Les œuvres colorées de Cahén lui assurent une place de premier plan parmi les peintres modernistes canadiens, mais son succès est tragiquement interrompu : il meurt dans un accident de voiture en 1956. Ses amis, les artistes torontois Harold Town (1924-1990) et Walter Yarwood (1917-1996), organisent une exposition commémorative à la Art Gallery of Toronto (aujourd'hui le Musée des beaux-arts de l'Ontario) en 1959.

Fig. 3. L'illustration d'Oscar Cahén pour la nouvelle « Mail » de John Norman Harris, *Maclean's*, 1950. Ce récit se déroule dans un camp de prisonniers nazi pendant la Seconde Guerre mondiale.

Fig. 4. Oscar Cahén, illustration pour « When Johnny Lifted the Horn », *Weekend Picture Magazine*, 1951. Pour cette œuvre, Cahén a employé la gouache, l'aquarelle, l'encre de Chine et le graphite.

Fig. 5. Oscar Cahén, *Image subjective*, v.1954. Cette toile reflète l'intérêt de Cahén pour les couleurs profondes telles que le rose et l'orange.

Fig. 6. Oscar Cahén, *Moteur de l'Austin Healey 100*, 1954. Inspirée d'une voiture de sport qu'il aimait, cette image représente les formes et le rugissement d'un moteur puissant.

ÉVÉNEMENTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX

Fig. 7. À ses débuts, *Maclean's* s'intitule *The Busy Man's Magazine*. Il s'agit ici de la couverture de l'un des premiers numéros.

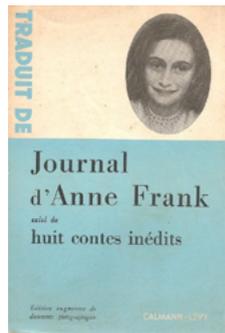

Fig. 8. Page couverture du livre *Le Journal d'Anne Frank* (1958), d'Anne Frank.

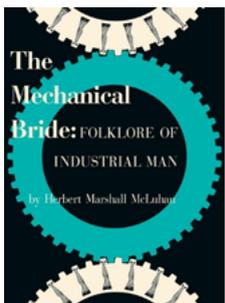

Fig. 9. Page couverture du livre *The Mechanical Bride* (1951), de Marshall McLuhan.

Création de *Maclean's*, l'un des plus anciens magazines du Canada.

..... 1905

1916

Le parti nazi dirigé par Adolf Hitler arrive au pouvoir en Allemagne.

..... 1932

1933

L'Allemagne occupe la

Tchécoslovaquie en mars. Plus

tard cette année-là, la Seconde

Guerre mondiale débute. Lorsque

le Canada entre en guerre

le 10 septembre, des camps

d'internement sont déjà prévus.

..... 1939

1940

Le 5 juillet, Anne Frank se

cache à Amsterdam.

..... 1942

Le Programme canadien d'art

militaire est mis sur pied.

..... 1943

Fin de la Seconde Guerre mondiale.

..... 1944

1945

Au Canada, Marshall McLuhan publie son premier ouvrage important, *The Mechanical Bride*.

..... c.1949

1951

L'ouvrage examine l'effet de la publicité sur la société et la culture, et considère les bandes dessinées, les journaux et les publicités

comme des textes poétiques.

La Société Radio-Canada débute la diffusion d'émissions de télévision

..... 1952

le 6 septembre à Montréal et à

Toronto deux jours plus tard.

1953

La Fondation des prix pour les médias canadiens est fondée pour reconnaître l'excellence dans le

.....

1956

domaine de l'édition de magazines.

.....

1977

LA VIE D'OSCAR CAHÉN

..... Oscar Maximilian Cahén naît à Copenhague, au Danemark.

.....

..... Cahén s'inscrit à l'Académie nationale des arts appliqués de Dresde, en Allemagne.

..... Détenu par le gouvernement britannique, Cahén est envoyé dans un camp de prisonniers de guerre pour sujets de pays ennemis près de Montréal.

..... Après avoir obtenu un emploi chez l'entrepreneur en relations publiques Colin Gravenor, Cahén est libéré du camp et s'installe à Montréal. Il devient rapidement l'un des plus importants illustrateurs de magazines au Canada, travaillant pour des publications telles que *Maclean's*.

..... Cahén épouse Martha (Mimi) Levinsky.

..... Cahén et Mimi s'établissent à Toronto.

..... Jouissant d'une sécurité financière grâce à sa notoriété en tant qu'illustrateur, Cahén devient plus expérimental dans son art et commence à peindre des œuvres entièrement abstraites.

..... Cahén figure dans une exposition d'art abstrait qui conduit à la formation du groupe Painters Eleven.

..... Cahén meurt dans un accident de voiture.

Fig. 10. Oscar Cahén, *Sans titre [559]*, 1931. Il s'agit d'un dessin d'affiche que Cahén réalise lorsqu'il est étudiant.

Fig. 11. Oscar, Mimi et leur fils Michael dans leur maison du comté de King, en 1951.

Fig. 12. Oscar Cahén, *L'arbre aux bonsbons*, 1952-1953. Cette œuvre figure dans l'exposition qui est à l'origine du groupe Painters Eleven.

ACTIVITÉ D'APPRENTISSAGE N° 1

ILLUSTRATION POUR UNE NOUVELLE DANS UN MAGAZINE : ANALYSER L'ŒUVRE « LE PREMIER (ET DERNIER) CAFÉ-TERRASSE D'OTTAWA »

Dans cette activité, les élèves seront initiés à différentes approches d'analyse des médias visuels par une discussion approfondie sur l'illustration d'Oscar Cahén pour la nouvelle « Le premier (et dernier) café-terrasse d'Ottawa » de Ben Lappin, publiée dans *Maclean's* le 9 juillet 1955. Il s'agit de l'histoire d'une famille d'immigrants qui a ouvert un café à Ottawa en 1925, et le récit traite de l'immigration, de la xénophobie et des communautés multiculturelles, tous des thèmes auxquels l'illustration de Cahén fait référence. Les élèves analyseront l'illustration en se servant des concepts clés de la littératie médiatique et se livreront à une analyse visuelle.

Idée phare

Déconstruire les histoires visuelles

Objectifs d'apprentissage

1. Je peux expliquer la relation entre l'illustration et le texte.
2. Je peux participer à une discussion constructive tout en regardant et en analysant une illustration.
3. Je peux collaborer avec mes pairs tout en m'engageant dans une réflexion critique en utilisant les concepts clés de la littératie médiatique.

Matériel

- [Banque d'images d'Oscar Cahén](#)
- Crayons et stylos
- Écran et projecteur
- Fiche d'informations biographiques « Qui est Oscar Cahén? » ([page 2](#))
- [Oscar Cahén : sa vie et son œuvre](#)
- Papier

Fig. 13. Oscar Cahén, illustration pour « Le premier (et dernier) café-terrasse d'Ottawa », article de Ben Lappin, *Maclean's*, 9 juillet 1955. Cette scène de rue élaborée dépeint un moment critique du récit : la mère du narrateur, qui ne parle pas anglais, a des démêlés avec la justice parce qu'elle a voulu, en toute innocence, ouvrir un café-terrasse de style européen.

Activité d'apprentissage n°1 (suite)

Marche à suivre

1. Présentez Oscar Cahén aux élèves à l'aide de la fiche biographique et projetez l'illustration de « Le premier (et dernier) café-terrace d'Ottawa » (voir la [banque d'images d'Oscar Cahén](#)). Donnez aux élèves des informations générales sur cette œuvre en vous inspirant de la section [Œuvres phares](#) de l'ouvrage *Oscar Cahén : sa vie et son œuvre* et de l'article original du magazine (voir Ressources supplémentaires [\[page 12\]](#)). (Les élèves devront avoir une bonne compréhension du récit; s'ils ne lisent pas eux-mêmes la nouvelle, l'enseignant(e) devra la leur raconter).
2. Invitez les élèves, en équipe de deux, à discuter de l'image (les élèves peuvent consigner leurs observations dans un document Google partagé ou dans un autre espace de travail virtuel). Demandez aux élèves de réfléchir aux illustrations en tant qu'images qui communiquent un sens par rapport au moyen d'expression, notamment sur le point de vue de Cahén. Les questions suivantes peuvent guider la discussion : quels éléments Cahén a-t-il inclus et exclus dans son œuvre? Quel est le but de son illustration? Quelles hypothèses ou croyances semblent se refléter dans le contenu? Pensez-vous que l'illustration accompagne bien le récit? Pourquoi ou pourquoi pas?
3. Élargissez la discussion en encourageant les élèves à réfléchir à la manière dont le public conçoit le sens : comment l'âge, le genre et d'autres facteurs peuvent-ils influencer votre interprétation de l'illustration de Cahén? Comment différentes personnes pourraient-elles voir ce produit médiatique différemment? L'illustration et le récit vous touchent-ils? Pourquoi ou pourquoi pas?
4. Encouragez les élèves à explorer les implications sociales et politiques de l'illustration — les messages idéologiques sur les valeurs, le pouvoir et l'autorité. Qui et quoi est montré sous un angle positif? Sous un angle négatif? Pourquoi ces gens et ces objets pourraient-ils être dépeints de cette façon? Qui et quoi n'est pas montré du tout? Quelles conclusions le public pourrait-il tirer de ces faits? Que se passe-t-il dans le monde aujourd'hui qui se rattache à ce récit?
5. Enfin, demandez aux élèves de discuter des illustrations en tant que formes esthétiques uniques. Quelles techniques Cahén utilise-t-il pour attirer l'attention du spectateur et communiquer son message? Quels éléments et principes de conception utilise-t-il qui influencent son traitement du sujet? Qui influencent le spectateur?
6. Lorsqu'ils ont terminé, demandez aux élèves de partager leurs réponses avec la classe. Demandez à des groupes d'élèves de mener à tour de rôle la discussion sur les séries de questions énumérées ci-dessus (étapes 2 à 5).

Fig. 14. Oscar Cahén, détail de l'illustration pour « Le premier (et dernier) café-terrace d'Ottawa », article de Ben Lappin, *Maclean's*, 9 juillet 1955. Ici, la jeune sœur du narrateur regarde par la fenêtre pour observer la scène.

Fig. 15. Oscar Cahén, détail de l'illustration pour « Le premier (et dernier) café-terrace d'Ottawa », article de Ben Lappin, *Maclean's*, 9 juillet 1955. Des voisins suivent la scène avec attention, dans un mélange d'anxiété et de curiosité.

ACTIVITÉ D'APPRENTISSAGE N° 2

RÉALISER UNE ILLUSTRATION À L'AQUARELLE QUI DÉPEINT VOTRE COMMUNAUTÉ

Dans cette activité, les élèves seront initiés aux illustrations à l'aquarelle de Cahén, pour des magazines, dont ils pourront s'inspirer pour leur réalisation. Les élèves devront documenter leur quartier au cours d'une promenade photographique d'apprentissage par l'expérience, où ils étudieront l'histoire de leur école et de leur communauté. En construisant une signification par leur choix de photos, les élèves réfléchiront à l'image qui représente le mieux leur communauté et s'en inspireront pour réaliser la couverture d'un magazine, d'un journal ou d'un album de finissants. Au moyen de crayons à l'aquarelle et de pinceaux pour aquarelle, les élèves exploreront le mélange et la gradation des couleurs.

Idée phare

Illustrer votre communauté

Objectifs d'apprentissage

1. Je peux illustrer les qualités uniques et particulières de mon école et de mon quartier au moyen de la photographie.
2. Je peux consigner et documenter des éléments importants au sujet de mon école et de mon quartier.
3. Je peux interpréter ma photographie au moyen de l'illustration à l'aquarelle.

Matériel

- Appareil photo, téléphone mobile ou iPad
- [Banque d'images d'Oscar Cahén](#)
- Crayons à l'aquarelle, pinceaux pour aquarelle et papier aquarelle
- Crayons, stylos et gommes à effacer
- Écran et projecteur
- Fiche d'informations biographiques « Qui est Oscar Cahén? » ([page 2](#))
- Récipients d'eau
- Ruban-cache

Marche à suivre

1. Présentez Oscar Cahén aux élèves à l'aide de la fiche biographique et montrez-leur des images des couvertures qu'il a créées pour le magazine *Maclean's* (voir la [banque d'images d'Oscar Cahén](#)). Comme l'explique l'auteure Jaleen Grove, « Oscar Cahén [de son vivant] a conçu trente-huit couvertures pour le magazine *Maclean's* [...] les couvertures de magazines étaient prestigieuses parce qu'elles laissaient plus de liberté; c'était la responsabilité de l'artiste et son privilège de trouver des idées intelligentes, pour lesquelles il était bien rémunéré [...] Cahén incorporait souvent des sujets personnels dans ses illustrations. »

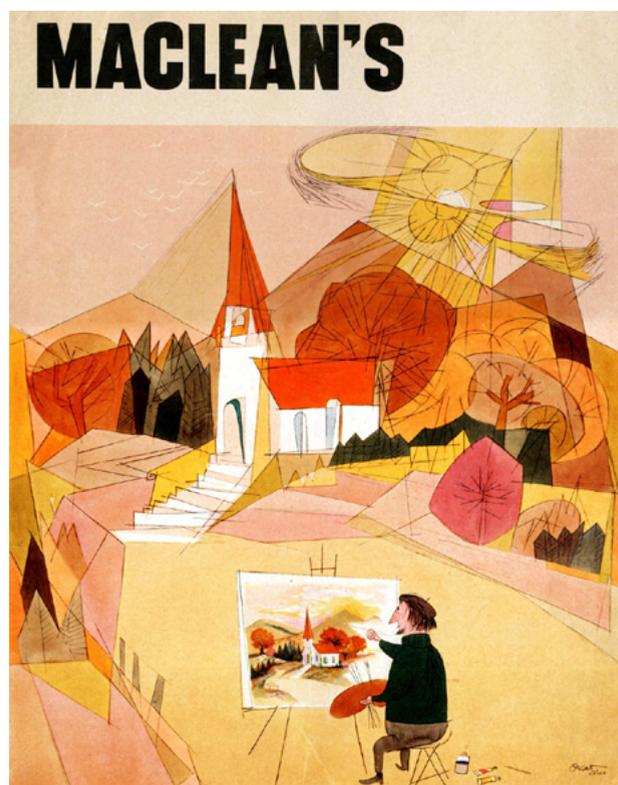

Fig. 16. Illustration de la couverture de *Maclean's*, 15 octobre 1951, épreuve d'imprimerie. De nombreuses couvertures de Cahén prennent la forme de caricatures humoristiques. Dans cette scène, un artiste tente de peindre une scène de toute évidence cubiste dans un style plus traditionnel; par cette juxtaposition, Cahén encourage ses lecteurs à remettre en question les vues conventionnelles.

Activité d'apprentissage n° 2 (suite)

2. Organisez une promenade dans le quartier ou la communauté de l'école sous la forme d'un voyage de recherche où les élèves prennent des photos auxquelles ils pourront se référer pour leur travail artistique. Demandez aux élèves de prendre un minimum de cinq photos à l'aide de leur téléphone, iPad ou autre appareil lorsqu'ils se promènent autour de l'école et dans la communauté, et demandez-leur de réfléchir aux messages importants qu'ils aimeraient partager sur leur communauté et qui pourraient intéresser le spectateur. Au besoin, les élèves peuvent partager les appareils pendant la promenade.

3. Une fois de retour en classe, demandez aux élèves de se réunir en petits groupes pour présenter leur travail et déterminer les meilleures photos de chacun. Travaillez avec les élèves pour élaborer ensemble des critères adaptés à leur âge et à leur niveau. Organisez une exposition des œuvres pour la classe (voir Ressources supplémentaires [page 13]).

4. Projetez des images des illustrations à l'aquarelle de Cahén afin que les élèves puissent se référer à son style excentrique. Montrez comment illustrer à l'aide d'aquarelles, en soulignant que Cahén a produit des images humoristiques et stylisées plutôt que réalistes (voir Ressources supplémentaires [page 13] pour des exemples de vidéos sur l'aquarelle qui pourraient être utiles).

5. Donnez aux élèves assez de temps pour utiliser les photos qu'ils ont sélectionnées pour créer un magazine, un journal ou une couverture d'album de finissants, ainsi que pour rédiger une réflexion sur leur démarche artistique. Encouragez les élèves à commenter l'importance du sujet qu'ils ont retenu, ainsi que le style et les techniques qu'ils ont choisis. Voir les ressources supplémentaires [page 13] pour l'analyse critique de Feldman (Feldman Model for Art Criticism), qui peut être consultée comme modèle de réflexion.

Fig. 17. Oscar Cahén, illustration de couverture pour le magazine *Maclean's*, 15 janvier 1952. Selon le magazine, « Oscar trouve ce groupe de visiteurs emmitouffés, réunis autour d'une scène estivale, assez amusant pour le faire rire aux éclats. Il s'enfuit chez lui pour la coucher sur le papier. »

EXERCICE SOMMATIF**CRÉER UNE COUVERTURE DE MAGAZINE SOCIALEMENT ENGAGÉE EN VOUS INSPIRANT DE L'ACTUALITÉ**

Dans le cadre de cette activité, les élèves créeront une couverture de magazine sur une question de justice sociale de leur choix. Les élèves tireront parti de l'œuvre de Cahén, de leur travail personnel et de celui de leurs pairs, pour comparer et faire ressortir la façon dont les médias affectent la production d'images et ont un impact sur leur public. Les élèves apprendront la terminologie de la conception graphique pertinente à l'édition de magazines, et ils examineront et se référeront aux concepts de la littératie médiatique pour discuter et évaluer leur travail. Enfin, les élèves rédigeront une réflexion sur leur démarche artistique, en se servant de l'analyse critique de Feldman (voir Ressources supplémentaires [page 13]) ou d'un modèle différent selon les indications de l'enseignant(e).

Idée phare

Arts médiatiques et justice sociale

Objectifs d'apprentissage

1. Je peux faire un remue-méninge efficace et rassembler des matériaux pour créer une couverture de magazine.
2. Je peux écrire un texte pour une couverture de magazine qui se rapporte à la question de justice sociale que j'ai choisie.
3. Je peux trouver ou créer des œuvres d'art qui se rapportent au sujet ou au thème que j'ai choisi.
4. Je peux intégrer un texte à mes images pour la couverture de mon magazine.
5. Je peux analyser mon travail et celui des autres en me référant aux concepts de la littératie médiatique et en employant la terminologie des arts médiatiques et visuels dans mon travail oral et écrit.

Critères de réussite

Ajouter, réduire ou modifier en collaboration avec les élèves.

1. Le projet témoigne de la capacité à appliquer le processus créatif et à utiliser une variété de matériaux pour créer des œuvres d'art dans le but de s'exprimer et de communiquer des idées, des informations et/ou des messages.
2. La réflexion sur la démarche artistique témoigne d'une compréhension de la manière dont les œuvres d'art reflètent la société dans laquelle elles ont été créées et de la manière dont elles peuvent influencer les valeurs du spectateur.
3. La réflexion sur la démarche artistique réfère aux concepts de la littératie médiatique et de la méthode d'analyse critique de Feldman.
4. Les projets utilisent la technologie pour créer une couverture de magazine esthétiquement intéressante qui met l'accent sur un message de justice sociale.

Fig. 18. Oscar Cahén, illustration de couverture pour « Hiroshima », texte de John Hersey, *The Standard*, 28 septembre 1946. En raison de son expérience de réfugié, Cahén est souvent invité à illustrer des histoires reliées à la guerre.

Exercice sommatif (suite)

Matériel

- [Banque d'images d'Oscar Cahén](#)
- Écran et projecteur
- Exemplaires de l'analyse critique de Feldman (voir Ressources supplémentaires [[page 13](#)]), qui peut être consultée comme modèle de réflexion
- Exemplaires de couvertures de magazines illustrant des événements d'actualité pertinents pour les élèves (voir Ressources supplémentaires [[page 13](#)])
- Fiche d'informations biographiques « Qui est Oscar Cahén? » ([page 2](#))

Marche à suivre

1. Présentez Oscar Cahén aux élèves à l'aide de la Fiche d'informations biographiques « Qui est Oscar Cahén? »
2. Projetez l'image de l'une des couvertures de magazine de Cahén et citez le passage suivant aux élèves, dans lequel Cahén explique sa démarche : « Je fais rarement des dessins préliminaires pour une illustration. En fait, au grand dam des directeurs artistiques, mes croquis sont habituellement si sommaires que je serais moi-même incapable de les interpréter. Je dessine au crayon à mine dure directement sur le carton, puis je fais le dessin final à l'encre et j'efface les traits de crayon initiaux. En éliminant les premiers jets, j'ai l'impression de conserver à l'illustration finie la qualité intégrale de l'enthousiasme initial. Quant à la technique, je choisis et je mélange en fonction de ce que dictent le sujet et l'objectif. »
3. Animez une discussion avec les élèves sur ce texte : comment la déclaration de Cahén affecte-t-elle votre vision de son travail? Votre point de vue sur son processus? Élargissez la portée de la discussion en projetant *Untitled [230]* (*Sans titre [230]*), 1950-1951, et en amenant les élèves à discuter du style de Cahén. Comment pourriez-vous décrire l'emploi que fait Cahén de la ligne et de la couleur? Quel est l'effet de ses choix?

Fig. 19. Oscar Cahén, *Sans titre [230]*, 1950-1951. Cahén crée plusieurs œuvres dont les motifs épineux rappellent les griffes et les becs.

Exercice sommatif (suite)

4. Demandez aux élèves de faire un remue-méninge sur une question de justice sociale qui est importante pour eux et d'en discuter avec un ou une camarade avant d'échanger avec l'enseignant ou l'enseignante pour avoir son avis.
5. Donnez aux élèves le temps de se procurer des images de magazines et des articles de journaux en rapport avec la question de justice sociale choisie. Les élèves peuvent également se servir de leurs propres photographies et faire des croquis dans le style de Cahén, en utilisant un crayon, un crayon Conté, un fusain, de l'encre ou de l'aquarelle.
6. Discutez avec les élèves de la terminologie pertinente à la conception de couvertures de magazines, y compris les termes énumérés ci-dessous. En classe, examinez une série de couvertures de magazines (voir Ressources supplémentaires [page 13]).

- **Caractère-référence** : Caractère distinctif (police plus grande) utilisé lors de la composition de la page pour mettre en évidence des informations spécifiques d'un article de magazine.
- **Bas de vignette** : Un autre terme pour désigner la légende, plus particulièrement la légende placée sous une photographie ou une illustration dans un magazine.
- **Interlignage** : L'espacement entre les lignes de texte, qui peut être ajusté selon les besoins.

(Ces définitions sont utilisées avec l'aimable autorisation de Picante Publications et ont été légèrement adaptées ; voir Ressources supplémentaires [page 13].)

7. Demandez aux élèves de faire un remue-méninges en petits groupes sur ce qui est le plus important dans la conception et sur ce qui est important et efficace dans les couvertures de magazines de Cahén.
8. Demandez aux élèves de créer des titres pour leur couverture de magazine, puis donnez-leur le temps de réaliser les couvertures. Les élèves peuvent travailler avec *Canva* (voir Ressources supplémentaires [page 13]), en téléchargeant des photos qu'ils ont repérées ou des photos de leurs propres œuvres d'art dans *Canva* avant d'intégrer le texte approprié. Encouragez les élèves à utiliser un titre et une légende, et à réfléchir soigneusement au choix des polices de caractères. Les élèves peuvent également créer leurs couvertures en employant d'autres techniques, qu'elles soient physiques ou numériques.
9. Demandez aux élèves d'explorer le processus créatif (vous pouvez revoir la citation de Cahén) et de partager avec la classe ce qui fonctionne pour eux. Organisez un atelier carrousel afin que les élèves puissent voir le travail de leurs camarades et apprendre les uns des autres. Donnez aux élèves le temps de peaufiner leurs œuvres avant d'imprimer leurs couvertures de magazines.
10. Pour conclure, demandez aux élèves de rédiger une courte réflexion où ils expliquent la démarche artistique qu'ils ont adoptée pour la réalisation de leur couverture de magazine en se référant à l'analyse critique de Feldman (voir Ressources supplémentaires [page 13]) ou à un autre système. Les élèves doivent également présenter dans leur texte la question de justice sociale qu'ils ont choisie et expliquer pourquoi elle est importante.

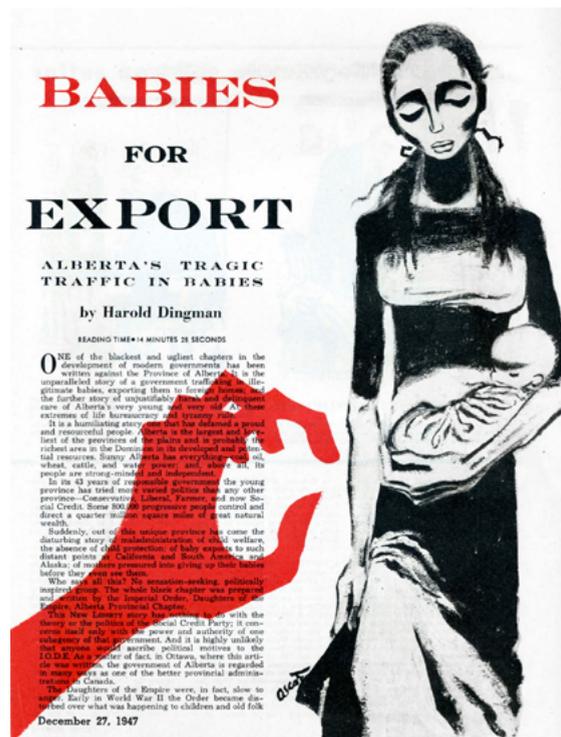

Fig. 20. Oscar Cahén, illustration pour « Bébés à exporter », article de Harold Dingman, *New Liberty*, 27 décembre 1947. Cette image terrifiante accompagne un article de journalisme d'investigation sur le trafic présumé de bébés de mères célibataires en Alberta.

L'ART D'OSCAR CAHÉN : STYLE ET TECHNIQUE

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

ILLUSTRATIONS COMMERCIALES

Cahén est un illustrateur bien connu qui réalise des illustrations pour de nombreux magazines. Pour créer des œuvres destinées à des publications populaires, il commence par faire des croquis très sommaires de ses idées. Ensuite, il fait des dessins précis au crayon qu'il reprend plus tard à l'encre, après quoi il efface ses marques de crayon initiales. Pour ajouter de la couleur, Cahén crée parfois une série de couches plastiques transparentes dans les quatre couleurs utilisées pour l'impression des magazines : cyan, magenta, jaune et noir. La superposition de ces couleurs permet de créer un spectre complet sans avoir à mélanger les pigments individuels. Il utilise également l'encre, le graphite, le pastel, la caséine, la manière noire, l'aquarelle, la cire, la teinture et l'huile, ensemble ou séparément, pour créer différents effets, selon l'atmosphère et les thèmes de l'article qu'il illustre. Il possède une connaissance approfondie de la conception graphique comme outil d'interaction entre le texte et l'illustration.

PEINTURE ABSTRAITE

Cahén est surtout connu comme artiste abstrait. Il fait de nombreux croquis de ses œuvres abstraites avant de commencer à peindre, employant le pastel, l'aquarelle et l'encre. Il commence parfois par un objet, une voiture, par exemple, et modifie progressivement la forme de l'objet dans ses croquis, étirant ou compressant des éléments pour aboutir à une composition entièrement abstraite. Cahén joue avec le premier plan et l'arrière-plan dans ses œuvres. Par exemple, des couleurs vives ou claires posées au centre d'une surface essentiellement sombre, sont perçues comme étant plus près de nous — au premier plan de l'image. Mais Cahén peint souvent ces couleurs en premier, comme arrière-plan, puis ajoute des couleurs plus sombres par-dessus jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une petite zone de couleurs claires, de sorte qu'il est difficile pour le spectateur de voir où se trouvent exactement le premier plan et l'arrière-plan.

EXPÉRIMENTATIONS D'ŒUVRES SUR PAPIER

Cahén expérimente différentes façons de créer des images. Par exemple, il applique de l'encre sur une surface plane, pose un morceau de papier par-dessus, puis trace des motifs au dos du papier pour que l'encre soit absorbée. Ou encore, il étale de la cire transparente sur un carton et utilise une pointe acérée pour produire un dessin. Il applique ensuite de l'encre qui s'infiltre dans les lignes qu'il a tracées, révélant le dessin. Cahén nomme cette technique « monogravure ». D'autres fois, il applique de la colle à caoutchouc sur du papier, la recouvre d'une couche d'aquarelle ou d'encre, applique une deuxième couche de colle et répète le processus jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Il enlève alors la colle, révélant une image abstraite.

Fig. 21. Oscar Cahén, illustration pour un texte de Douglas Carmichael intitulé « La plus jolie fille que j'aie connue » et paru dans *Maclean's* le 15 septembre 1951. Cette image, créée pour accompagner une histoire d'amour universitaire terrifiante dans laquelle l'héroïne garde ses admirateurs sous contrôle et à distance, remporte en 1952 la médaille de l'illustration conceptuelle de l'Art Directors Club de Toronto.

Fig. 22. Oscar Cahén, *Forme en croissance*, 1953. Cette toile abstraite très vive fait partie des œuvres présentées lors de la première exposition individuelle de Cahén, à la Hart House de l'Université de Toronto, le 16 octobre 1954.

Fig. 23. Oscar Cahén, illustration pour (« Nous ne comprenons pas les personnes déplacées parmi nous », *The Standard*, 1951. Délicate monogravure, cette œuvre dépeint des réfugiés.

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

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

- Le livre d'art en ligne *Oscar Cahén : sa vie et son œuvre* par Jaleen Grove : <https://aci-iac.ca/fr/livres-d-art/oscar-cahen>
- [Banque d'images d'Oscar Cahén](#) avec les œuvres et les images pertinentes pour ce guide.
- La fiche d'informations biographiques « Qui est Oscar Cahén » ([page 2](#))
- Une chronologie des événements nationaux et internationaux, et de la vie d'Oscar Cahén ([page 3](#))
- La fiche informative intitulée « L'art d'Oscar Cahén : Style et technique » ([page 11](#))

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.

caséine

Phosphoprotéine du lait très adhésive, donc couramment employée comme colle ou agent liant en peinture. Les peintures à la caséine peuvent se substituer à la tempera.

manière noire

Technique d'illustration par laquelle une surface d'argile blanche est recouverte d'une encre noire. Une image est créée en utilisant des lames tranchantes et des outils de grattage pour éroder les motifs dans l'argile, révélant le blanc sous la surface.

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.

The Complete Maclean's Archive [en anglais seulement]

<https://archive.macleans.ca/issues>

Différents numéros dans lesquels figurent des œuvres d'Oscar Cahén se trouvent dans ses archives, dont ses illustrations des nouvelles suivantes :

- « The First (and Last) Ottawa Street Café » de Ben Lappin, publiée dans *Maclean's*, le 9 juillet 1955. <https://archive.macleans.ca/article/1955/7/9/ottawas-first-and-last-sidewalk-cafe>
- « The Most Beautiful Girl I've Ever Known » de Douglas Carmichael, publiée dans *Maclean's*, le 15 septembre, 1951. <https://archive.macleans.ca/article/1951/9/15/the-most-beautiful-girl-ive-ever-known>

Les archives comportent également des magazines plus récents dont les couvertures peuvent être particulièrement adaptées aux expériences des élèves en matière d'actualité récente.

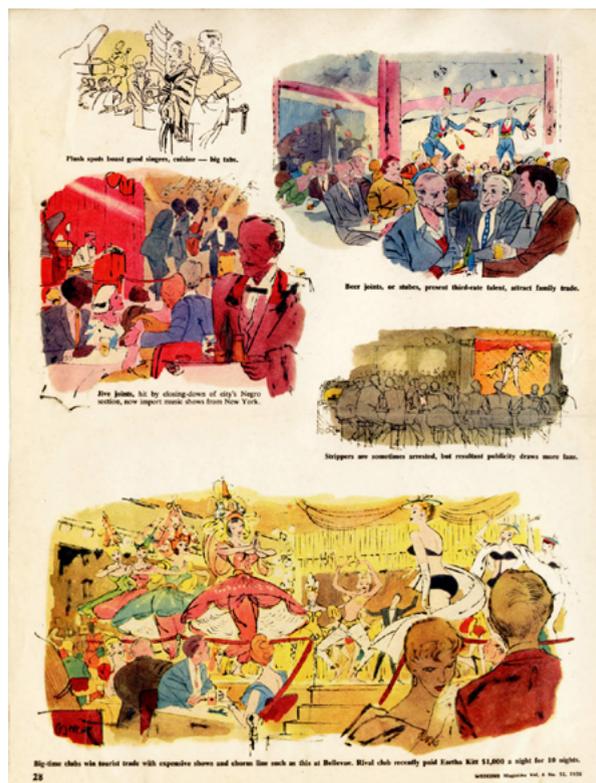

Fig. 24. Oscar Cahén, illustration pour « Soirée montréalaise », *Weekend*, 28 décembre 1956. En 1956, Cahén s'est rendu à Montréal en tant qu'illustrateur-journaliste pour y dépeindre le monde des boîtes de nuit.

What is Gallery Walk? (Qu'est-ce qu'un atelier carrousel? [en anglais seulement])

<https://serc.carleton.edu/introgeo/gallerywalk/what.html>

Vidéos sur l'aquarelle

https://www.youtube.com/watch?v=bk-oSu_6tzU

https://www.youtube.com/watch?v=_H_Bz4yINfg

Feldman Model for Art Criticism (Modèle d'analyse critique de Feldman [en anglais seulement])

<https://www.gisd.org/Page/9569>

Glossary of Magazine Design Jargon, Terms, and Definitions for New Publishers (Glossaire du jargon, termes et définitions du domaine de la conception de magazines pour les nouveaux éditeurs [en anglais seulement])

<http://www.picantecreative.com/magazine-design-blog/glossary-of-magazine-design-jargon-terms-and-definitions-for-new-publishers/>

The Best Magazine Covers Ever? (Les meilleures couvertures de magazine jamais réalisées? [en anglais seulement])

<https://www.theguardian.com/artanddesign/2018/sep/23/best-magazine-covers-ever-art-design-glossy-magazines>

12 Iconic Magazine Covers You'll Never Forget (12 couvertures de magazine emblématiques que vous ne pourrez pas oublier [en anglais seulement])

<https://mashable.com/2013/08/15/magazine-covers/>

Canva (gratuit pour les enseignant(e)s et les élèves [en anglais seulement])

<https://www.canva.com/learn/how-to-recreate-a-magazine-layout-from-scratch/>
<https://www.canva.com/templates/search/magazine-covers/>

Fotor (une alternative à Canva [en anglais, certaines fonctionnalités sont disponibles en français])

<https://www.fotor.com/templates?query=magazine-covers>

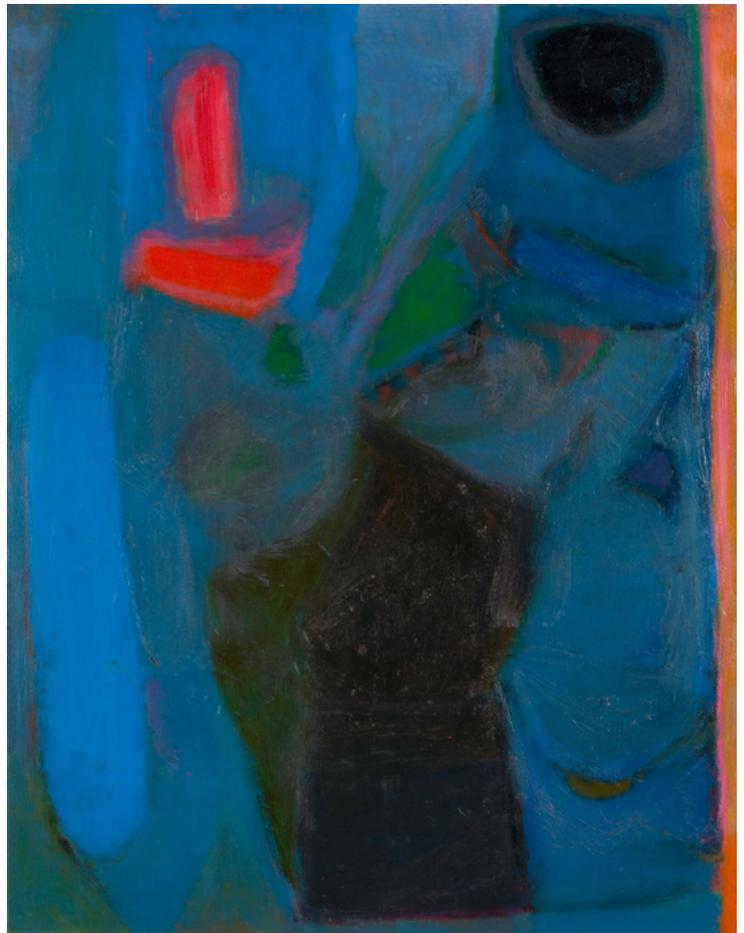

Fig. 25. Oscar Cahén, *Petit combo*, v.1954.

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. Dessin pour une couverture de *Magazine Digest*, v.1946, épreuve d'imprimerie. Collection The Cahén Archives. © The Cahén Archives.

Fig. 2. Portrait d'Oscar Cahén dans son studio en 1951. Photographie de Page Toles. Collection The Cahén Archives.

Fig. 3. Oscar Cahén, illustration pour « Mail », nouvelle de John Norman Harris, 1950, feuille justificative. Collection The Cahén Archives, © The Cahén Archives.

Fig. 4. Oscar Cahén, illustration pour « When Johnny Lifted the Horn », *Weekend Picture Magazine*, 1951, gouache, aquarelle, encre de Chine, graphite sur carton à dessin, 58,4 x 52,4 cm. Collection The Cahén Archives, © The Cahén Archives.

Fig. 5. Oscar Cahén, *Subjective Image (Image subjective)*, v.1954, huile sur toile marouflée sur masonite, 121,9 x 106,7 cm, collection de Jim et Melinda Harrison. © The Cahén Archives.

Fig. 6. Oscar Cahén, *Austin Healey 100 Engine (Moteur de l'Austin Healey 100)*, 1954, huile sur masonite parqueté, 91 x 122 cm, collection privée. © The Cahén Archives.

Fig. 7. Couverture du numéro de décembre 1907 de *Maclean's*. Avec l'aimable autorisation de Maclean's Archives. <https://archive.macleans.ca/issues/1907>.

Fig. 8. Page couverture du livre *Le Journal d'Anne Frank (1958)* d'Anne Frank.

Fig. 9. Page couverture du livre *The Mechanical Bride (1951)*, de Marshall McLuhan.

Fig. 10. Oscar Cahén, *Untitled [559] (Sans titre [559])*, 1931, encre sur papier, 95,3 x 69,9 cm, The Cahén Archives, Toronto. Collection The Cahén Archives, © The Cahén Archives.

Fig. 11. Oscar, Mimi et leur fils Michael dans leur maison du comté de King, en 1951. Photographie de Page Toles. Collection The Cahén Archives.

Fig. 12. Oscar Cahén, *Candy Tree (L'arbre aux bonbons)*, 1952-1953, huile sur masonite, 123 x 75 cm. Collection privée, © The Cahén Archives.

Fig. 13. Oscar Cahén, illustration pour « The First (and Last) Ottawa Street Café » (« Le premier (et dernier) café-terrasse d'Ottawa »), article de Ben Lappin, *Maclean's*, 9 juillet 1955, gouache, aquarelle, crayon, 42 x 99 cm. Collection privée, © The Cahén Archives.

Fig. 14. Oscar Cahén, détail de l'illustration pour « The First (and Last) Ottawa Street Café » (« Le premier (et dernier) café-terrasse d'Ottawa »), article de Ben Lappin, *Maclean's*, 9 juillet 1955, gouache, aquarelle, crayon, 42 x 99 cm. Collection privée, © The Cahén Archives.

Fig. 15. Oscar Cahén, détail de l'illustration pour « The First (and Last) Ottawa Street Café » (« Le premier (et dernier) café-terrasse d'Ottawa »), article de Ben Lappin, *Maclean's*, 9 juillet 1955, gouache, aquarelle, crayon, 42 x 99 cm. Collection privée, © The Cahén Archives.

Fig. 16. Oscar Cahén, illustration de la couverture de *Maclean's*, 15 octobre 1951, épreuve d'imprimerie, rotogravure justificative. Collection The Cahén Archives, © The Cahén Archives.

Fig. 17. Oscar Cahén, illustration de couverture pour le magazine *Maclean's*, 15 janvier 1952, feuille justificative, épreuve d'imprimerie, 35 x 27 cm. Collection The Cahén Archives, © The Cahén Archives.

Fig. 18. Oscar Cahén, illustration de couverture pour « Hiroshima », texte de John Hersey, *The Standard*, 28 septembre 1946, feuille justificative, 40 x 30 cm. Collection The Cahén Archives, © The Cahén Archives.

Fig. 19. Oscar Cahén, *Untitled [230] (Sans titre [230])*, 1950-1951, huile sur carton, 46 x 61 cm. Collection The Cahén Archives, © The Cahén Archives.

Fig. 20. Oscar Cahén, illustration pour « Babies For Export » (« Bébés à exporter »), article de Harold Dingman, *New Liberty*, 27 décembre 1947, feuille justificative. Collection The Cahén Archives, © The Cahén Archives.

Fig. 21. Oscar Cahén, illustration pour « The Most Beautiful Girl I've Ever Known » (« La plus jolie fille que j'aie connue »), article de Douglas Carmichael, *Maclean's*, 15 septembre 1951, rotogravure justificative. Collection The Cahén Archives, © The Cahén Archives.

Fig. 22. Oscar Cahén, *Growing Form (Forme en croissance)*, 1953, huile sur masonite, 71,12 x 114,5 cm. Collection d'œuvres d'art de la RBC, © The Cahén Archives.

Fig. 23. Oscar Cahén, illustration pour « We Don't Understand Our DPs » (« Nous ne comprenons pas les personnes déplacées parmi nous »), *The Standard*, 1951, encaustique avec lavis en aquarelle, 33 x 41 cm. Collection privée, © The Cahén Archives.

Fig. 24. Oscar Cahén, illustration pour « A Night Out in Montreal » (« Soirée montréalaise »), *Weekend*, 28 décembre 1956, feuille justificative. Collection The Cahén Archives, © The Cahén Archives.

Fig. 25. Oscar Cahén, *Small Combo (Petit combo)*, v.1954, huile sur masonite, 91,4 x 71,1 cm. Collection privée, © The Cahén Archives.