

Kent Monkman

L'Histoire est
dépeinte par
les vainqueurs

Fiche pédagogique – niveaux secondaires 3, 4 et 5

Invitez vos élèves à plonger dans l'univers captivant de **Kent Monkman** et à admirer les œuvres emblématiques et monumentales de cet artiste canadien de renommée mondiale, membre de l'ocēkwi sīpiy (Nation crie de Fisher River). À travers son regard subversif, Monkman revisite la peinture d'histoire pour déconstruire les discours coloniaux et offrir une perspective nouvelle sur notre passé et notre présent.

La « peinture d'histoire » est un terme introduit par l'Académie royale de peinture et de sculpture au 17e siècle afin de désigner les tableaux de grand format à sujets historiques, mythologiques ou religieux. Représentant des peuples et des territoires qui ont façonné l'île de la Tortue (Amérique du Nord), les œuvres de Monkman s'inspirent de ce genre tout en renversant avec audace les stéréotypes qui y sont associés.

Ces œuvres abordent ainsi des préoccupations contemporaines, comme la crise climatique et la protection de l'environnement, les conséquences des politiques gouvernementales sur les Premières Nations, les traumatismes intergénérationnels, de même que l'affirmation identitaire des communautés bispirituelles, queers et trans autochtones.

Avis aux enseignant·es et aux accompagnateur·trice·s

Les thèmes suivants sont traités dans les œuvres de cette exposition :

- actes de résistance
- violences physiques exercées par des figures d'autorité
- exploitation de l'environnement
- plaisirs ludiques, insouciance et liberté charnelle
- perte et deuil
- amour et compassion
- espièglerie et humour
- nudité dans toute la diversité des genres
- fierté et visibilité queer
- résilience

Liens avec le programme d'arts plastiques au secondaire – 2e cycle

Compétence 1 : Créer des images personnelles (p. 13)

- Exploiter des idées en vue d'une création personnelle
- Exploiter des gestes transformateurs et des éléments du langage plastique

Compétence 3 : Apprécier des images (p. 28)

- Analyser une image
- Construire son interprétation de l'image

Liens avec le programme Culture et citoyenneté québécoise au secondaire

Compétence 2 : Réfléchir sur des questions éthiques

Secondaire 4

- Justice et droit – Justice ; injustice (concepts principaux, p. 41)
- Culture et productions symboliques – Culture matérielle et immatérielle ; transformation culturelle ; cultures autochtones ; représentation de la sexualité (concepts particuliers, p. 43)

Secondaire 5

- Groupes sociaux et rapports de pouvoir – Racisme et colonialisme ; réconciliation (concepts particuliers, p. 49)

Lien avec le programme Histoire du Québec et du Canada – 3e et 4e secondaire

Compétence 1 : Caractériser une période de l'histoire du Québec et du Canada (p. 12)

Compétence 2 : Interpréter une réalité sociale (p. 15)

Secondaire 3

- L'expérience des Autochtones et le projet de colonie (p. 21)

Secondaire 4

- Affaires indiennes (p. 46)
- Pensionnats indiens au Québec (p. 58)
- Affirmation des nations autochtones (p. 59)
- Droits des Autochtones (p. 64)

À propos de l'artiste

Kent Monkman (né en 1965) est un artiste visuel interdisciplinaire cri. Membre d'ocêkwi sîpiy, nation crie de Fisher River située sur le territoire visé par le Traité n° 5 (Manitoba), il vit et travaille à New York et à Toronto.

Kent Monkman est reconnu pour ses réinterprétations percutantes de l'histoire de l'art de l'Europe occidentale et de l'Amérique du Nord. À travers la peinture, la vidéo, la performance et l'installation, il explore les thèmes de la colonisation, de la sexualité, de la perte et de la résilience, en mettant en lumière la complexité des expériences autochtones du passé et du présent.

« C'était à moi d'aider les êtres humains à s'aimer les un·es les autres. »
— Miss Chief Eagle Testickle¹

Alter ego de Kent Monkman, **Miss Chief Eagle Testickle** apparaît souvent dans son travail : être surnaturel qui voyage dans le temps et change de forme, elle renverse le regard colonial pour remettre en question les idées reçues sur l'histoire et les peuples autochtones.

Thèmes de l'exposition

Territoire : Monkman examine sous un angle critique les effets de la colonisation sur les communautés autochtones, en abordant notamment les questions du déplacement et de l'aliénation culturelle.

Affirmation et résilience identitaires : Monkman met de l'avant l'affirmation identitaire des communautés 2ELGBTQIA+. L'acronyme « 2ELGBTQIA+ » est utilisé ici pour représenter la diversité des genres, des sexualités et des structures de parenté présentes dans les confédérations et nations autochtones d'Amérique du Nord : bispirituel·les, lesbiennes, gai·es, bisexuel·les, trans, queers, personnes en questionnement, intersexes, asexuel·les, agenres, entre autres.

Traumatisme intergénérationnel : Monkman explore les répercussions tenaces, sur les communautés autochtones, de politiques gouvernementales telles que la *Loi sur les Indiens* et le système des pensionnats. Il met également en lumière la persistance des violences coloniales, notamment les traumatismes engendrés par la disparition et l'assassinat de femmes, de jeunes filles et de personnes bispirituelles autochtones.

Crise climatique et protection de l'environnement : Les œuvres de Monkman abordent des enjeux environnementaux et mettent en lumière les gardiens autochtones des terres et des eaux.

1. K. Monkman et G. Gordon, *The Memoirs of Miss Chief Eagle Testickle: A True and Exact Accounting of the History of Turtle Island*, vol. 1, Toronto, McClelland & Stewart, 2023, p. 13.

Appréciation d'une œuvre d'art

Kent Monkman (1965-), *mistikōsiwak (peuple aux bateaux en bois) : l'accueil des nouveaux arrivants*, 2019. New York, Metropolitan Museum of Art, purchase, Donald R. Sobey Foundation CAF Canada Project Gift. © and image courtesy Kent Monkman

Réservez du temps avec vos élèves pour observer et discuter de ce qui se passe dans cette œuvre. Commencez par les inviter à regarder attentivement cette image pendant une minute. Posez-leur ensuite des questions ouvertes afin d'entamer une discussion qui leur permettra d'exprimer leur opinion sur ce qu'ils voient et sur ce que cela pourrait signifier.

- Que se passe-t-il dans cette image ?
- Monkman est connu pour ses références à la peinture d'histoire européenne et nord-américaine. Comparez ce tableau avec [*Le Natchez*](#) d'Eugène Delacroix et [*Washington traversant le Delaware*](#) d'Emanuel Leutz.
- À votre avis, pourquoi Kent Monkman s'inspire-t-il du genre de la peinture d'histoire pour ses tableaux ?
- Quels éléments visuels Kent Monkman utilise-t-il pour exprimer les tensions, l'amour ou l'espoir dans cette œuvre ?
- Quels événements historiques sont représentés ou réinterprétés ? Qu'est-ce que vous voyez qui vous fait dire cela ?
- Quels détails du tableau enrichissent la narration visuelle ?
- Comment Monkman met-il en évidence les perspectives autochtones et renverse-t-il les récits coloniaux dominants ?
- Quelle est la relation entre les personnages et le territoire ? Qu'est-ce que vous voyez qui vous fait dire cela ?
- De quelle manière Miss Chief Eagle Testickle remet-elle en question les stéréotypes liés au genre ?
- Que pouvons-nous trouver de plus ?
- Choisissez deux personnages dans le tableau et décrivez la scène à partir de leur point de vue.
- Décrivez en quelques phrases votre réaction personnelle vis-à-vis de cette œuvre d'art et les préoccupations contemporaines qu'elle soulève.

[**Consulter le guide d'exposition**](#)