

Hélène Samson, Exposer Notman
Une entrevue de Jacques Doyon
Hélène Samson, Exhibiting Notman
An interview by Jacques Doyon

Jacques Doyon

Number 105, Winter 2017

URI: <https://id.erudit.org/iderudit/85137ac>

[See table of contents](#)

Publisher(s)

Les Productions Ciel variable

ISSN

1711-7682 (print)

1923-8932 (digital)

[Explore this journal](#)

Cite this article

Doyon, J. (2017). Hélène Samson, Exposer Notman : une entrevue de Jacques Doyon / Hélène Samson, Exhibiting Notman: An interview by Jacques Doyon. *Ciel variable*, (105), 103–106.

Hélène Samson

Exhibiting Notman

An interview by Jacques Doyon

Hélène Samson has been the curator of the photography collection at the McCord Museum since 2006. She is interested in collecting vernacular Canadian photographs and updating nineteenth-century photographic archives. She has just edited a book produced by the McCord Museum and Éditions Hazan (Paris) on the work of Canadian photographer William Notman (1826–91), as a complement to the exhibition *Notman, a Visionary Photographer*, presented at the McCord Museum from November 4, 2016, to March 26 2017.

JD: What is the importance of the Notman archive – its nature and scope? What have been the major steps in inventorying and displaying it since it was received by the McCord Museum in 1956?

HS: The photographic archive from 1856 to 1935 of the Notman studio in Montreal was acquired by McGill University in 1956 as an endowment for the McCord Museum. The actual archive is composed, among other things, of 200,000 negatives on glass plates, 188 picture books, and various documents very rich in historical information, such as index books and payroll registers. It is estimated that there are 450,000 different photographs, 80% of which are identified portraits. That said, today we speak of a Notman Collection, as we continue to acquire photographs and objects related to William Notman and his business. Since this major acquisition, numerous donations by the photographer's descendants and by collectors have greatly enriched the collection. For example, *Skating Carnival* (1870), the famous composite photograph coloured in oils that portrays almost 150 people at the Victoria skating rink, was a gift from Geoffrey Notman, William Notman's grandson, in 1965. Similarly, family correspondence, administrative papers, and a plethora of photographs conserved by the Notman family have been offered to the McCord Museum in recent decades.

I see two major stages in the exploration of this collection. The first was the huge amount of work done by Stanley Triggs, curator from 1965 to 1993; for thirty years, he studied the studio's archives and published his research. He wrote the remarkable book *Portrait of a Period* (1967), which brought an extraordinary body of work into the public view. His work went hand in hand with that of Nora Hague, who was the main cataloguer of negatives and prints from 1965 to 2015. The second stage was the vast undertaking of the digital catalogue and the digitization of photographs under the direction of Nicole Vallières in the 1980s and 1990s. This project is on-

going today.

JD: Notman, a Visionary Photographer is being presented as the first retrospective exhibition of his work. How important is this project? Why has such a retrospective not been possible up to now?

HS: This first retrospective of Notman's work makes it possible for neophytes to discover the entire range of his oeuvre and to see what he left for posterity. It also fills out the picture for those who had heard about him but had only a vague idea about what he did. Previous exhibitions, such as the one in 1994 on the composite photographs, were intended more for the public who already knew his work. For those people, this exhibition provides an opportunity to review their knowledge and to see all of the work through the lens of modernity.

As an assessment, if I can put it that way, this exhibition is based on years of analysis of Notman's work. I returned to Triggs's biographical research and to that of scholars who took deeper looks at certain aspects, such as stereography, documentation of the Victoria Bridge, the Maple Box portfolios offered to Queen Victoria, and the classification of photographs. Over my ten years of work at McCord museum, I have stood on the shoulders of these researchers. The synthesis could have been made only after accumulating detailed knowledge of the complete body of work. In addition, the massive digitization operation performed during the 1990s, which provided a sampling of a large part of the studio's production, proved to

Notman literally put together the “family album” of Montrealers of the second half of the nineteenth century, a period when the city was burgeoning and the plan for Canadian Confederation was achieved. Notman provided a visual memory of both the city and the country at these historic stages.

be an essential factor in this overview.

JD: How long has this project being underway? What were the major steps in its development? How has Montreal's 375th anniversary offered an opportunity to produce such an exhibition?

HS: The decision to produce a major exhibition on Notman was made in November 2012, with an opening planned for May 2015. The early plan was to have the exhibition tour and to publish a comprehensive book. We started with an intense period of immersing ourselves in the collection and discussing of all sorts of ideas. Curator Bill Ewing was involved at this stage. He had previously approached me in 2007, when he was director of the Musée de l'Élysée in Lausanne, to have a Notman show in his museum in Switzerland. With his experience as a photography curator on the international scene, Bill provided a valuable contribution at the beginning of the project. By the end of this

stage, we had decided on the notion of modernity. Then, without going into detail, the major steps were the scenario, the exhibition design by Mélanie Crespin, restoration, and production – that is, the last step, framing and installation. The exhibition and the book were developed together.

In March 2013, we pushed the schedule for these projects to late 2016, so that they would be in place to celebrate the beginning of 2017. It seemed obvious that this Montreal photographer was an ideal figure for celebration of the city's 375th anniversary, as well as the 150th anniversary of Canadian Confederation. Notman literally put together the “family album” of Montrealers of the second half of the nineteenth century, a period when the city was burgeoning and the plan for Canadian Confederation was achieved. Notman provided a visual memory of both the city and the country at these historic stages.

JD: What were the main museographic objectives for the exhibition? What challenges did they involve, particularly with regard to selection and display of images and objects?

HS: Certain museographic objectives took priority from the beginning of the project: the period prints on albumen paper, relating the photographer's career precisely and accurately, and, above all, not recreating a nineteenth-century ambience. In other words, we wanted to show Notman as a contemporary photographer. This last objective led us to use visual mechanisms from our times to highlight the variety and quality of the images. The period prints and negatives sit alongside backlit enlargements, projections, film clips, and interactive catalogues.

When you have 450,000 photographs, of course, selection can be a problem. It was impossible to have exhaustive knowledge of this collection. That is why we started from analyses already performed and took advantage of about 100,000 digitized photographs that sample the collection as a whole. Fortunately, there is much repetition, especially in the portraits. Nevertheless, I wanted to depart from the canon of Notman photographs contained in *Portrait of a Period* and show new portraits, highlighting less well-known landscapes.

The material condition of the “vintages” complicated the making of the exhibition, as the vast majority of photographs are negatives on glass or prints glued into photo albums. Often, the secondary support for the prints was damaged and warped. Many of the photographs that I wanted to show were glued with a number of others onto a single support. So, we had to find a way to frame this photograph and hide the others. Our technicians had to use every trick in the book to deal with such conditions. Most of the albums and objects required very specialized restoration.

JD: The exhibition was organized around four themes aiming to offer a fresh vision of William Notman's modernity. How was Notman a sort of precursor to the history of Montreal and Canadian photography?

HS: I developed a preliminary scenario from the ma-

terial in the collection while wanting to show Notman's modern vision. This version was expressed in themes that describe his body of work: Montreal, the portrait studio, the artistic vision, the business, distribution, and so on. When I reviewed this proposition with the scenario writer, Geneviève Murray, we reconfigured the scenario according to the great personal qualities that made Notman a visionary: the bold businessman, the networker, the artist, and the builder. Through these four themes, I was able to tell Notman's story and that of his company while bringing out his modern aspect, which was that he had an avant-garde vision for his times. He used methods such as stereography, retouching, collage, virtual scenes, performative portraits, and publication – all indications that he grasped the unusual potential of the new medium, including the multiplication and manipulation of images. In addition, Notman's practice prefigured today's conditions of image making: a cohabitation of commerce, communications, and artistic sensibilities.

JD: The exhibition is accompanied by a major book comprising seven essays, co-published with Hazan and distributed by Yale University Press. How do these essays specifically highlight the importance of Notman's contribution to Canadian photography?

HS: The book is intended to be a beautiful book of photographs to contemplate and a reference containing the latest knowledge on Notman. The authors, who were commissioned to write their chapters, offer a thorough discussion of aspects of his work and provide new information. Topics include his artistic vision, his contribution to the development of the photomechanical procedure known as halftone, and his publications and their national cultural impact. In her essay, Sarah Parsons looks at the studio portraits from a very contemporary point of view. I'm particularly happy about the contribution by Nora Hague, who, after forty-seven years of work on the Notman Collection, explains the system of classification and indexation of photographs at the Montreal studio. This knowledge, previously transmitted orally to a few initiates, is now accessible to everyone. In addition, the history of the acquisition of the Notman archive by McGill University and its development into a collection at the McCord Museum have been revisited and detailed by Heather McNabb.

JD: And perhaps, to wrap up, can you tell us a little about future projects that will continue to highlight the Notman bequest?

HS: The exhibition *Notman, a Visionary Photographer* will be presented at the Glenbow Museum in Calgary and the Canadian Museum of History in Gatineau in 2018 and 2019, respectively. Other destinations in Canada and the United States are awaiting confirmation. Following the redesign of the McCord Museum's website, we are planning to offer a version of the exhibition on the Google Art Project site.

—
Jacques Doyon is director and editor-in-chief of Ciel variable.
—

SUITE DE LA PAGE 106

la collection. Fort heureusement, il y a beaucoup de répétition, notamment dans les portraits. Je voulais néanmoins sortir du canon des photographies Notman diffusé par le livre *Portrait of a Period*; montrer de nouveaux portraits, mettre en valeur des paysages moins connus.

La condition matérielle des *vintages* compliquait le travail d'exposition, car l'immense majorité des photographies sont des négatifs sur verre ou des épreuves collées dans des registres. Le support secondaire des tirages est souvent abîmé et gondolé. Très fréquemment, je voulais montrer une photographie qui se trouvait collée avec plusieurs autres sur un même support. Il fallait donc trouver le moyen d'encadrer cette photo en cachant les autres. Cette condition générale a requis une grande ingéniosité de la part des techniciens. Les albums et les objets ont nécessité pour la plupart une restauration très spécialisée.

JD: L'exposition était organisée autour de quatre thèmes qui visaient à offrir une vision renouvelée de la modernité de Notman. En quoi William Notman est-il un précurseur en quelque sorte dans l'histoire de la photographie montréalaise et canadienne?

HS: J'ai développé un premier scénario à partir de la matière de la collection tout en voulant montrer la vision moderne de William Notman. Cette version s'articulait en thèmes descriptifs de son œuvre: Montréal, le studio de portrait, la vision artistique, le commerce, la diffusion, etc. La révision de cette proposition en collaboration avec la scénariste Geneviève Murray a permis de reconfigurer le scénario selon les grandes qualités personnelles qui ont fait de Notman un visionnaire: l'homme d'affaires audacieux, l'homme de réseau, l'artiste et le bâtisseur. À travers ces quatre thèmes, j'ai pu raconter l'histoire de Notman et de son entreprise tout en faisant ressortir sa modernité, à savoir qu'il avait une vision d'avant-garde à son époque. Stéréographie, retouche, collage, scènes virtuelles, portraits performatifs, publication sont autant de pratiques qui révèlent que Notman avait saisi le potentiel inédit du nouveau médium: la multiplication et la manipulation de l'image, entre autres. De plus la pratique de Notman préfigurait les conditions actuelles de la fabrication des images, à savoir une cohabitation du commerce, de la communication et de la sensibilité artistique.

JD: L'exposition s'accompagne d'un important ouvrage, coédité avec Hazan et distribué par Yale University Press, qui regroupe sept essais. Quelle est la contribution spécifique de ces écrits dans la mise en valeur de l'importance de l'apport de Notman à la photographie canadienne?

HS: Le livre se veut un beau livre de photographie à contempler et une référence à la fine pointe des connaissances sur Notman. Chaque article, par des auteurs invités, fait le point avec rigueur sur des aspects de son œuvre en y apportant de nouvelles données. Il y est question de sa vision artistique, de

sa contribution au développement du procédé photomécanique connu sous le nom de *demi-ton*, de ses publications et de leur impact culturel national. Un article de Sarah Parsons donne un point de vue très actuel sur le studio de portraits. Je suis particulièrement heureuse de la contribution de Nora Hague, qui, au terme de quarante-sept ans de travail dans la collection Notman, livre son explication du système de classification et d'indexation des photographies du studio de Montréal. Cette connaissance, auparavant transmise oralement à quelques initiés, est désormais accessible à tous. De même, l'histoire de l'acquisition du fonds Notman par l'Université McGill et son développement en collection au sein du Musée McCord a été revisitée et précisée par Heather McNabb.

JD: Et, peut-être en terminant, un mot sur des projets futurs qui poursuivront cette mise en valeur des legs Notman?

HS: L'exposition *Notman, photographe visionnaire* sera présentée en 2018 et 2019, respectivement au Musée Glenbow à Calgary et au Musée canadien de l'histoire à Gatineau. D'autres destinations au Canada et aux États-Unis sont en attente de confirmation. Dans la foulée de la refonte du site Web du Musée McCord, nous avons le projet d'offrir une version de l'exposition sur le site Google Art Project.

—
Jacques Doyon est directeur et rédacteur en chef de la revue Ciel variable.
—

Wm. Notman & Son
Embâcle, rue des Commissaires, Montréal
Ice shove, Commissaires Street, Montreal, vers/about 1884
 négatif sur verre inversé / reversed glass plate negative
 © Musée McCord / McCord Museum

Wm. Notman & Son
Annie G. McDougall dans le studio de Notman, Montréal
Annie G. McDougall in Notman's studio, Montreal, 1888
 négatif sur verre inversé / reversed glass plate negative
 © Musée McCord / McCord Museum

William Notman / Henry Sandham, Edward Sharpe
Carnaval de patinage, patinoire Victoria
Skating Carnival, Victoria Rink, 1870
 photographie composite / composite photograph
 don de / gift of Charles Frederick Notman
 © Musée McCord / McCord Museum

Wm. Notman & Son / William Haggerty
Journée de tempête, rue Sainte-Catherine, Montréal
Stormy day, Sainte-Catherine Street, Montreal, 1901
 photographie composite / composite photograph
 négatif sur verre inversé / reversed glass plate negative
 © Musée McCord / McCord Museum

Hélène Samson

Exposer Notman

Une entrevue de Jacques Doyon

Hélène Samson est conservatrice de la collection de photographies du Musée McCord depuis 2006. Elle s'intéresse à la collection de photographies vernaculaires canadiennes et à l'actualisation des archives photographiques du XIXe siècle. Elle vient de diriger une publication produite par le Musée McCord et les éditions Hazan (Paris) sur l'œuvre du photographe canadien William Notman (1826-1891), en complément de l'exposition *Notman, photographe visionnaire* présentée au Musée McCord du 4 novembre 2016 au 26 mars 2017.

JD : Quelle est l'importance du fonds Notman, sa nature, son ampleur ? Quelles ont été les grandes étapes de son inventaire et de sa mise en valeur depuis sa réception par le Musée McCord en 1956 ?

HS : Les archives photographiques du studio Notman à Montréal de 1856 à 1935 ont été acquises par l'Université McGill en 1956 pour en doter le Musée McCord. Ce fonds proprement dit se compose entre autres de 200 000 négatifs sur plaque de verre, de 188 registres de photographies (*Picture Books*), et de divers documents très riches en information historique comme les registres de clients (*Index Books*) et des salaires. On estime à 450 000 le nombre de photographies différentes, dont 80 % sont des portraits identifiés. Cela dit, nous parlons actuellement d'une Collection Notman, car nous continuons d'acquérir des photographies et des objets relatifs à William Notman et à son entreprise. Depuis cette grande acquisition, de nombreux dons provenant des descendants du photographe et de collectionneurs ont grandement contribué à enrichir cette collection. Par exemple, le *Carnaval de patinage* (1870), cette fameuse photographie composite peinte à l'huile qui représente près de 150 personnages à la patinoire Victoria, est un don de Geoffrey Notman, petit-fils de William Notman, en 1965. Il en est de même pour la correspondance familiale, les papiers administratifs et une pléthore de photographies conservés par la famille Notman et offerts au Musée McCord au cours des dernières décennies.

Je vois deux grandes étapes dans l'exploration de cette collection. D'abord l'immense travail de Stanley Triggs, le premier conservateur en poste de 1965 à 1993, qui, pendant trente ans, a étudié les archives du studio et publié ses recherches. On lui doit le remarquable livre *Portrait of a Period* (1967), qui révélait au public un corpus extraordinaire. Son travail va de pair avec celui de Nora Hague, qui a été la principale catalogueuse des négatifs et des épreuves, de 1965 à 2015. Puis il y a eu le vaste chantier du catalogue numérique et de la numérisation des photographies sous la direction de Nicole Vallières dans les années 1980 et 1990, une entreprise qui se poursuit encore.

JD : *Notman, photographe visionnaire* est présentée comme la première exposition rétrospective de son travail. Quelle est l'importance de ce projet ? Pourquoi une telle rétrospective n'est-elle possible que maintenant ?

HS : Cette première rétrospective de l'œuvre de Notman permet aux néophytes de le découvrir dans toute son ampleur et de mesurer sa postérité. Elle complète le portrait pour ceux qui ont déjà entendu parler du personnage, mais en ont une idée vague. Les expositions précédentes, comme celle de 1994 sur les photographies composites, s'adressaient aux gens qui connaissaient déjà l'œuvre de Notman. L'exposition actuelle permet à ce public de faire une synthèse de leurs connaissances et de voir tout l'œuvre du point de vue de la modernité.

Cette exposition bilan, si je puis dire, s'appuie sur des années d'analyse du travail de Notman. J'en reviens aux recherches biographiques de Stanley Triggs et à celles des chercheurs qui ont approfondi certains aspects, comme la stéréographie, la documentation du pont Victoria, les portfolios de la boîte en érable (*Maple Box*) offerts à la reine Victoria, la classification des photographies, etc. Au cours de mes dix années de travail au Musée McCord, je suis montée sur les épaules de ces chercheurs. La synthèse ne pouvait venir qu'après une connaissance détaillée de l'œuvre complet. De plus, la numérisation massive effectuée dans les années 1990, qui a procuré un échantillonnage d'une grande partie de la production du studio, s'est avérée une condition nécessaire à cette vue d'ensemble.

JD : Depuis combien de temps ce projet est-il en préparation ? Quelles ont été les grandes étapes de son développement ? En quoi le 375e anniversaire de la ville de Montréal offre-t-il une occasion choisie de réaliser une telle exposition ?

HS : La décision de réaliser une grande exposition sur Notman remonte à novembre 2012, en vue d'un vernissage en mai 2015. D'entrée de jeu, nous avons décidé de faire voyager l'exposition et de publier un ouvrage de fond. La toute première étape a été un travail intensif qui consistait à plonger dans la collection et à brasser des idées tous azimuts. Le conservateur Bill Ewing a participé à cette étape. Il m'avait déjà approchée en 2007, alors qu'il était encore directeur du Musée de l'Élysée à Lausanne, afin de présenter Notman dans son Musée en Suisse.

Son expérience de commissariat en photographie sur la scène internationale était aussi un apport précieux au moment de l'amorce du projet. Au terme de l'exercice, la notion de modernité s'est imposée. Ensuite, sans entrer dans les détails, les grandes étapes ont été le scénario, la scénographie par Mélanie Crespin, la restauration et la production, c'est-à-dire en dernier lieu l'encadrement et les installations. L'exposition et le livre ont évolué ensemble.

En mars 2013, nous avons reporté l'échéance de ces projets à la fin de l'année 2016, afin qu'ils soient en place pour célébrer le début de l'année 2017. Il est apparu évident que le photographe montréalais était la figure idéale pour célébrer les 375 ans de la ville, de même que les 150 ans de la Confédération canadienne. Notman a littéralement composé « l'album de famille » des Montréalais de la seconde moitié du XIXe siècle, une période où la ville a connu son plus grand essor et où le projet de la Confédération canadienne s'est réalisé. Notman est la mémoire visuelle d'une étape fondatrice de l'un et de l'autre.

JD : Quels en étaient les principaux objectifs muséographiques ? Quels défis comportaient-ils, tout particulièrement sur le plan de la sélection et de la mise en valeur des images et des objets ?

HS : Certains objectifs muséographiques ont primé dès le début du projet : présenter la matière originale de la collection, notamment les tirages d'époque sur papier albuminé ; raconter le parcours du photographe avec précision et rigueur ; surtout ne pas recréer une ambiance XIXe siècle. Autrement dit, nous voulions exposer Notman comme un photographe actuel. Ce dernier objectif nous a conduits à employer des dispositifs visuels de notre temps pour mettre en valeur la variété et la qualité des images.

Nous voulions exposer Notman
comme un photographe actuel.

Ce dernier objectif nous a conduits
à employer des dispositifs visuels
de notre temps pour mettre en valeur
la variété et la qualité des images.
Les tirages et les négatifs d'époque
côtoient des agrandissements
rétroéclairés, des projections, des clips
et des catalogues interactifs.

Les tirages et les négatifs d'époque côtoient des agrandissements rétroéclairés, des projections, des clips et des catalogues interactifs.

Un volume de 450 000 photographies pose évidemment un problème de sélection. Impensable d'avoir une connaissance exhaustive de cette collection. C'est pourquoi il fallait partir des analyses déjà faites et bénéficier de la numérisation d'environ 100 000 photographies qui échantillonnent toute

SUITE À LA PAGE 104