

LIVE Arts

GUIDE DE L'ENSEIGNANT

PEINDRE NOS SOUVENIRS

Avec : Hailey Weber

Date : 26 mars 2024

Année scolaire : 1re et 2e année

Discipline artistique : Peinture

APERÇU

Hailey nous montre comment transposer nos souvenirs en couleurs et en formes pour réaliser de magnifiques peintures à l'aide de techniques mixtes.



BIOGRAPHIE DE L'ARTISTE

Hailey Weber est une artiste de Saskatoon qui explore les expériences vécues à travers ses œuvres de techniques mixtes de grand format. Elle a récemment obtenu un baccalauréat spécialisé en arts visuels (B.A.V.) de l'Université de la Saskatchewan (2023). Mme Weber envisage également de poursuivre ses études à la maîtrise en arts visuels (M.A.V.). Elle excelle à mettre les spectateurs en contact avec leurs propres souvenirs et leur sentiment d'appartenance, à travers ses œuvres; en faisant se chevaucher les espaces physiques et non physiques que nous gardons à l'intérieur.

MATÉRIEL

- Voir la liste des fournitures sur la page Web du programme.

CONFIGURATION DE LA SALLE DE CLASSE

- Installez les élèves à des bureaux disposés en îlots de façon à ce qu'ils puissent partager les fournitures.

Résultats d'apprentissage et indicateurs de réalisation

1^{re} ANNÉE

CP1.8 FAIRE PREUVE DE CRÉATIVITÉ : L'élève crée des œuvres d'art qui expriment ses propres idées en explorant différentes techniques (par exemple, peinture, dessin, estampe) et différents matériaux (peinture, objets trouvés).

b. L'élève identifie et explore de nombreuses textures et formes différentes dans son propre environnement et dans des œuvres d'art.

CP1.8 FAIRE PREUVE DE CRÉATIVITÉ : L'élève crée des œuvres d'art qui expriment des idées personnelles en explorant différentes techniques (par exemple, peinture, dessin, estampe) et différents matériaux (peinture, objets trouvés).

a. L'élève identifie et explore de nombreuses couleurs différentes dans son propre environnement et dans des œuvres d'art, et identifie le rouge, le jaune et le bleu comme étant des couleurs primaires.

CR1.1 RÉAGIR À CE QUI L'ENTOURE : L'élève comprend manifestement que les arts sont un moyen d'exprimer des idées.

b. L'élève établit des liens entre l'expression artistique et sa propre vie (par exemple : Pourquoi est-ce que cette musique te plaît? À quoi est-ce que cela nous fait penser?).

2^e ANNÉE

CP2.7 FAIRE PREUVE DE CRÉATIVITÉ : L'élève crée des œuvres d'art visuel qui s'appuient sur des observations et qui expriment des idées en lien avec sa propre communauté.

i. L'élève identifie ses sources d'inspiration et décrit les décisions prises lors de la création de ses propres œuvres d'art.

CP2.8 FAIRE PREUVE DE CRÉATIVITÉ : L'élève crée des œuvres d'art en utilisant une variété de concepts des arts visuels (par exemple, les couleurs secondaires), de techniques (par exemple, collage, dessin, peinture) et de matériaux (par exemple, papier, objets trouvés, peinture, crayons de couleur).

d. L'élève illustre comment les couleurs secondaires sont créées en combinant deux couleurs primaires.

CH2.1 DÉGAGER L'IMPORTANCE CULTURELLE HISTORIQUE : L'élève nomme les principales caractéristiques des arts et des traditions culturelles de sa propre communauté.

c. L'élève reconnaît qu'il existe une variété de méthodes d'expression artistique en Saskatchewan (par exemple, le film, la danse, le théâtre, la musique, la photographie, le graphisme, la sculpture, l'architecture).

Fransaskois Résultats d'apprentissage

1^{re} ANNÉE

Critique/Appréciation

1CA.1 Démontrer sa compréhension des arts en lien avec des moyens d'expression au niveau artistique.

b. Fait des liens entre différentes formes d'expression artistique et sa propre vie à l'aide de questions, telles que :

Qu'aimes-tu dans cette musique francophone?

À quoi te fait-elle penser?

Critique/Appréciation

1CA.2 Dégager les motivations pour l'expression des arts selon différents contextes culturels, y compris :

le milieu artistique francophone;

a. Examine le travail artistique d'artistes francophones à l'aide de questions, telles que :

Pourquoi Joe Fafard utilise-t-il souvent les vaches dans ses oeuvres?

Qu'est-ce que tu aimes des chansons de Carmen Campagne?

Culture/Histoire

1CH.1 Démontrer ses connaissances des formes artistiques et des traditions culturelles de différents contextes, y compris :

la famille; la communauté scolaire francophone; la communauté fransaskoise.

b. Décrit la richesse artistique de la communauté francophone selon différentes formes d'expression,

2^e ANNÉE

Création/Production

2CP.8 Démontrer ses connaissances et sa compréhension des arts visuels à l'aide d'une variété d'éléments de composition, y compris :
la couleur;

d. Explore le mélange des couleurs primaires dans la création de couleurs secondaires.

Création/Production

2CP.7 Exprimer son identité francophone à l'aide de la création d'oeuvres visuelles selon divers contextes.

g. Justifie ses choix de sources d'inspiration dans la création d'oeuvres d'art

Critique/Appréciation

2CA.1 Justifier les liens entre les formes d'expression artistique et l'origine d'artistes francophones.

b. Décrit ce qui peut servir comme inspiration aux artistes francophones

Vocabulaire de l'atelier

Toiles

L'endroit où vous appliquez votre peinture pour créer votre œuvre.

Teinte

Le nom d'une couleur.

Couleurs primaires

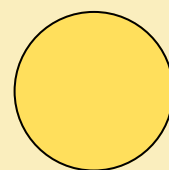
Les 3 couleurs de base (rouge, jaune et bleu) à partir desquelles toutes les autres couleurs peuvent être obtenues.

Couleurs chaudes

Les couleurs chaudes sont des teintes qui nous donnent une sensation de chaleur, comme le rouge, l'orange et le jaune.

Couleurs froides

Les teintes qui nous donnent une sensation de froid comme le bleu, le vert et le violet.



Valeur

Le degré d'obscurité d'une certaine couleur.

Couleurs secondaires

Les 3 couleurs (violet, vert et orange) que l'on peut obtenir en mélangeant les couleurs primaires.

Activité préalable à l'atelier

Nom : La mémoire en couleur

Durée : 1 heure

Matériel :

- Papier
- Peinture rouge, bleue et jaune
- Un support pour mélanger les couleurs

EXERCICE 1 – Travail de mémoire

• En préparation de l'atelier, Hailey a préparé quelques questions pour chacun de vos élèves afin qu'ils s'exercent à puiser dans leur mémoire pour ensuite transformer leurs souvenirs en peinture. Demandez à vos élèves de réfléchir à ce qui suit :

- Pense à un souvenir important de ta vie. Résume-le en une phrase par écrit.
- Qu'est-ce qui s'est passé qui a rendu ce moment spécial ou important pour toi?
- Où étais-tu? Quel était l'environnement ou l'espace autour de toi?
- Dresse une liste de trois à cinq émotions que tu as ressenties.

- Si cela est possible, demandez à vos élèves d'apporter une photo qui a été prise au moment du souvenir.
- S'ils ne sont pas en mesure de trouver une image du souvenir, voyez s'ils peuvent trouver une image de l'endroit où le souvenir s'est produit. Les élèves peuvent même se contenter de rechercher des images d'objets significatifs dont ils se souviennent (c.-à-d., des arbres, une clôture, des gratte-ciel, etc.).

EXERCICE 2 – Penser en couleurs

• Au cours de son atelier, Hailey enseignera à vos élèves les bases du mélange des couleurs. Préparez vos élèves en regardant la vidéo ci-dessous :

<https://www.youtube.com/watch?v=v9gljOj7Ba0>

- Sortez un simple ensemble de peinture acrylique comprenant les couleurs rouge, jaune et bleu. Demandez à vos élèves de se rassembler autour d'une table centrale où vous pourrez mélanger les couleurs.
- Demandez aux élèves quelles couleurs chaque mélange produira, à leur avis.
- Si vos élèves sont assez âgés, donnez à chaque îlot ou à chaque table sa propre série de couleurs et demandez-leur de fabriquer du violet, de l'orange ou du vert.
- Laissez-les jouer un peu et voyez quelles nouvelles couleurs chaque groupe peut commencer à créer.

Programme de diffusion

00:00 - 00:05:

- Vidéo de présentation de l'artiste + introduction

00:05 - 00:20:

- Présentation des matériaux
- Leçon de théorie des couleurs

00:20 - 00:30:

- Description du type de peinture faisant appel à la mémoire

00:30-00:45

- Instruction sur la manière de prendre des décisions créatives en lien avec les souvenirs
- Démonstration du produit fini

00:45-00:50

- Bref exposé sur la manière d'intégrer l'identité dans l'art

00:50 - 00:55

- Période de questions et réponses avec l'artiste

Activité après l'atelier

Nom : Raviver les souvenirs

Durée : 2 heures

Matériel :

- Matériaux de peinture
- Crayons
- Matériel de collage de photos

EXERCICE 1 – Terminer notre travail

- Il est peu probable que les élèves de votre classe aient eu le temps de terminer leur peinture pendant l'émission de Hailey, alors assurez-vous de leur donner un peu plus de temps pour y travailler.
- Si vos élèves renoncent à achever leur peinture avant la fin, n'hésitez pas à leur donner des étapes mesurables à suivre pour qu'elle soit considérée comme « achevée ». Il peut s'agir de leur demander d'inclure dans leur œuvre au moins trois symboles différents ou couleurs différentes en lien avec leur souvenir.

EXERCICE 2 – Réflexion sur notre travail

- Demandez à chaque élève de répondre aux questions suivantes par rapport à sa peinture :
« Quel type de couleur ton œuvre comporte-t-elle? À quoi ces couleurs te font-elles penser ou qu'est-ce qu'elles te font ressentir? Quel type d'images retrouve-t-on dans ton œuvre? Pourquoi as-tu inclus ces images? Que souhaites-tu qu'on remarque en observant ta peinture? »

EXERCICE 3 – Partage des œuvres

- Formez des équipes de deux élèves et demandez-leur d'échanger leur peinture avec leur partenaire.
- Demandez à chaque élève de dire à son partenaire quelle est sa partie préférée de l'œuvre.
- Demandez à chaque élève de raconter à son partenaire l'histoire ou le souvenir qui a inspiré sa peinture.

EXERCICE 4 – Créer davantage

- Si vous souhaitez poursuivre l'apprentissage du travail en lien avec les souvenirs et approfondir réellement le concept avec vos élèves, n'hésitez pas à réaliser certains des exercices suivants où ils seront appelés à explorer la mémoire et l'art visuel.
- Demandez à vos élèves d'apporter diverses (au moins trois à cinq) photos imprimées d'eux et de leur famille (ou d'un lieu important pour eux). Demandez-leur de coller toutes ces photos sur du papier de construction pour créer une scène singulière.
- Sans photos de référence ni temps de préparation, demandez à vos élèves de dessiner leur propre chambre. Demandez-leur d'inclure tous les détails dont ils se souviennent.
- Formez des équipes de deux élèves et demandez à l'un des deux coéquipiers de décrire son souvenir à l'autre élève qui essaiera de peindre ou de dessiner cette description.

Renseignements supplémentaires

Ateliers à venir

Les 10 et 11 avril : Musique par Greg Orré

Les 24 et 25 avril : Poésie sur la page par Katherine Lawrence

Plus d'œuvres de l'artiste

Pour en savoir plus sur Hailey Weber, visitez son site Web :
<https://www.artbyhailey.net/>.

