

LIVE Arts

GUIDE DE L'ENSEIGNANT

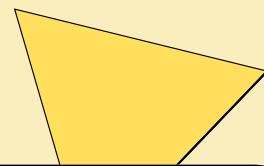
PEINDRE NOS SOUVENIRS

Avec : Hailey Weber

Date : 27 mars 2024

Année scolaire : 5e et 6e 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

5e ANNÉE

CP5.7 FAIRE PREUVE DE CRÉATIVITÉ : L'élève crée des œuvres d'art visuel qui expriment des idées sur la culture populaire et qui s'en inspirent.

g. L'élève décrit comment les idées peuvent provenir de sources telles que les souvenirs, la recherche, l'observation, les sentiments ou l'imagination.

CP5.7 FAIRE PREUVE DE CRÉATIVITÉ : L'élève crée des œuvres d'art visuel qui expriment des idées sur la culture populaire et qui s'en inspirent.

k. L'élève explique la signification de son propre travail artistique.

CH5.3 DÉGAGER L'IMPORTANCE CULTURELLE HISTORIQUE :

L'élève analyse et décrit comment les formes d'expression des arts et de la culture populaire transmettent des renseignements sur l'époque et le lieu où elles ont été créées.

c. L'élève explique comment le fait d'en savoir plus sur le contexte dans lequel une expression artistique a été créée peut aider à comprendre l'œuvre.

6e ANNÉE

CP6.10 FAIRE PREUVE DE CRÉATIVITÉ : L'élève crée des œuvres d'art visuel qui expriment des idées sur l'identité et la façon dont elle est influencée (par exemple, des facteurs tels que la culture populaire, l'héritage culturel).

f. L'élève réfléchit à la façon dont les images, les éléments artistiques et les principes de la composition peuvent être organisés pour transmettre un sens et exprimer l'identité dans l'art visuel (par exemple, quels messages ou idées notre œuvre d'art transmet-elle sur l'identité?).

CP6.11 FAIRE PREUVE DE CRÉATIVITÉ : L'élève étudie et utilise diverses formes d'art visuel ainsi que des images et des processus de création artistique variés pour exprimer des idées sur l'identité.

f. L'élève observe, interprète et discute de l'utilisation de symboles pour représenter des idées.

CR6.1 RÉAGIR À CE QUI L'ENTOURE : L'élève crée des réponses personnelles à une variété d'expressions artistiques (par exemple, l'élève répond à la musique en utilisant la poésie ou répond à l'art visuel en utilisant la musique).

a. L'élève fait preuve de pensée critique et de créativité en réagissant au travail des artistes de la Saskatchewan et d'ailleurs au Canada qui œuvrent dans les domaines de la danse, du théâtre, de la musique et des arts visuels (par exemple, compositeurs, graphistes, architectes, acteurs, cinéastes).

Fransaskois Résultats d'apprentissage

5e ANNÉE

Création/Production

5CP.7 Créer des oeuvres visuelles qui s'inspirent de la culture populaire francophone.

d. Décrit comment les souvenirs, la recherche, l'observation, les émotions ou l'imagination peuvent être des sources d'idées.

Création/Production

5CP.8 Exprimer des idées par le biais des éléments et des principes des arts visuels.

b. Explore les relations entre les couleurs dans l'environnement et dans les divers styles associés à l'art populaire.

Critique/Appréciation

5CA.2 Réagir avec esprit critique et créativité à une variété de formes d'expression.

b. Crée ses propres oeuvres d'art en s'inspirant d'artistes contemporains du Canada.

6e ANNÉE

Création/Production

6CP.10 Exprimer ses idées et ce qui influence son identité par le biais des arts visuels.

b. Découvre la façon dont les artistes manient les éléments de l'art (lignes, couleurs, textures, valeur, formes et espace) et les principes esthétiques (équilibre, variété, contraste, répétitions) pour réaliser leurs intentions.

Création/Production

6CP.11 Choisir des techniques afin de produire des oeuvres artistiques.

d. Décrit ses propres processus de pensée critique et créative, de prise de décision et de résolution de problèmes.

Critique/Appréciation

6CA.1 Réagir à une variété de formes d'expression artistique dans les domaines de la danse, de l'art dramatique, de la musique et des arts visuels.

d. Crée ses propres oeuvres en réaction à une oeuvre originale.

Workshop Vocabulary

Toiles

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

Teinte

Le nom d'une couleur.

Valeur

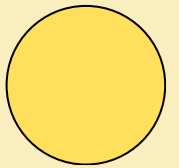
Le degré d'obscurité d'une certaine couleur.

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.

Couleurs primaires

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

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 visionnant la vidéo ci-dessous, du début de la vidéo jusqu'à 3 minutes et 30 secondes :
https://www.youtube.com/watch?v=L1CK9bE3H_s
- 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.

EXERCICE 3 – Maîtrise du pinceau

- Pour que vos élèves gagnent en confiance quant à l'utilisation du pinceau, fournissez à chacun d'eux une feuille de papier et de la peinture.
- Demandez à chaque élève de tracer d'un seul trait une ligne courbe qui monte et qui descend en s'étendant d'un bout à l'autre de la page.
- Demandez-leur de prendre une nouvelle couleur et de refaire une ligne semblable (également d'un seul trait) juste au-dessus de la ligne précédente, en conservant une petite bande de blanc de taille régulière entre les deux. Il s'agit d'exercer leur capacité à contrôler le pinceau pour créer des courbes et des lignes continues.
- Demandez-leur de répéter cette opération avec des couleurs différentes, encore et encore, jusqu'à ce que la page soit pleine.

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 concernant leur peinture :
 - Quelles sont les couleurs de ta peinture? 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 ta peinture? 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 la peinture.
- Demandez à chaque élève de raconter à son partenaire l'histoire ou le souvenir qui a inspiré sa peinture.
- Demandez à vos élèves d'expliquer comment le fait de connaître l'histoire ou le contexte de l'œuvre les aide à comprendre cette dernière.

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 photo 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.
 - Apprenez à vos élèves ce qu'est une comparaison. Demandez-leur de décrire en une phrase l'un de leurs meilleurs souvenirs. Demandez-leur d'écrire une comparaison pour décrire ce qu'ils ont ressenti dans ce souvenir (c.-à-d., j'ai eu l'impression de flotter sur des nuages, d'être le roi du monde, etc.). Demandez-leur ensuite de dessiner, de peindre ou de créer une représentation visuelle de cette comparaison.

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/>.

