

PEINDRE NOS SOUVENIRS

Avec : Hailey Weber

Date : 27 mars 2024

Année scolaire : 7e et 8e 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

7^e ANNÉE

CP7.10 FAIRE PREUVE DE CRÉATIVITÉ : L'élève crée des œuvres d'art visuel qui expriment des idées sur l'importance du lieu (par exemple, relation avec le territoire, géologie locale, région, paysages urbains ou ruraux, environnement).

d. L'élève réfléchit à la façon dont les images, les éléments artistiques et les principes de composition peuvent être organisés pour transmettre un sens dans l'art visuel.

CP7.10 FAIRE PREUVE DE CRÉATIVITÉ : L'élève crée des œuvres d'art visuel qui expriment des idées sur l'importance du lieu (par exemple, relation avec le territoire, géologie locale, région, paysages urbains ou ruraux, environnement).

f. L'élève reconnaît que l'art visuel est un moyen d'exploration personnelle et de communication, et reconnaît l'importance de l'expression visuelle.

CR7.3 RÉAGIR À CE QUI L'ENTOURE : L'élève examine et décrit la façon dont les expressions artistiques de différentes époques et de différents lieux reflètent diverses expériences, valeurs et croyances.

b. L'élève examine son propre travail et celui de ses pairs en tant qu'expressions d'expériences uniques, de valeurs et de croyances personnelles, créées à une époque et dans un lieu particuliers.

8^e ANNÉE

CP8.11 FAIRE PREUVE DE CRÉATIVITÉ : L'élève sélectionne et utilise des formes, des technologies, des images et des processus artistiques appropriés pour exprimer son point de vue sur des questions sociales en tant qu'élève.

h. L'élève examine comment les artistes utilisent des symboles et des images pour communiquer un sens, et applique cette compréhension dans son propre travail.

CP8.12 FAIRE PREUVE DE CRÉATIVITÉ : L'élève résout des problèmes d'art visuel en utilisant une variété de procédés et de matériaux.

b. L'élève génère et développe des idées à partir d'une variété de sources présentant un intérêt ou une signification personnelle.

CR8.1 RÉAGIR À CE QUI L'ENTOURE : L'élève réagit à des œuvres professionnelles de danse, de théâtre, de musique et d'arts visuels en créant ses propres expressions artistiques.

d. L'élève crée sa propre œuvre (par exemple, d'art visuel ou des arts de la scène) en réponse à une œuvre professionnelle, et décrit comment sa propre œuvre est inspirée ou influencée par l'œuvre originale.

Fransaskois Résultats d'apprentissage

7^e ANNÉE

Création/Production

7CP.10 Explorer les éléments de composition de l'art à partir du contexte du lieu.

c. Exploite les éléments du langage visuel, les principes de composition, les images et les symboles dans l'expression d'idées.

Création/Production

7CP.11 Démontrer ses compétences afin de produire des oeuvres artistiques à l'aide d'une variété de techniques.

j. Discute de sa démarche dans le processus de création, p. ex. explorations, choix de mediums, comparaisons, résolution de problèmes, sources d'inspiration..

Critique/Appréciation

7CA.2 Explorer comment les arts peuvent communiquer le sens du lieu.

a. Étudie comment les artistes professionnels expriment le sens du lieu dans leur oeuvre.

8^e ANNÉE

Création/Production

8CP.11 Proposer des résolutions de problèmes d'arts visuels à l'aide d'une variété de processus et de médiums.

e. Explique l'intention et le pourquoi de ses choix, et comment raffiner ou développer son oeuvre.

Création/Production

8CP.10 Sélectionner les formes, les technologies et les processus de création appropriés pour exprimer son point de vue sur les questions sociales.

f. Examine comment les artistes utilisent les symboles et les images pour communiquer une idée ou un message.

Critique/Appréciation

8CA.1 Apprécier les oeuvres professionnelles dans les domaines de la danse, de l'art dramatique, de la musique et des arts visuels par la création de ses propres oeuvres artistiques.

d. Réalise une oeuvre artistique en s'inspirant d'une expression artistique professionnelle.

Workshop Vocabulary

Toiles

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

Teinte

Le nom d'une couleur.

Valeur

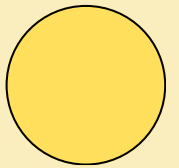
Le degré d'obscurité d'une certaine couleur.

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 rédigé 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 photos imprimées (au moins trois à cinq) 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/>.

