

Art Education Lesson Plans
Plans de cours d'éducation artistique

Table of contents – Table des matières

Create a Pinch Pot Seed Vessel inspired by **Judy Blake**
Pot pincé en forme de vase de semence inspiré par **Judy Blake**

Create a Diorama inspired by **George Chambers's** painting
Créons un diorama inspiré du tableau de **George Chambers**

Create an Animal Mask inspired by **Janice Wright Cheney**
Fabriquons un masque d'animal inspiré par **Janice Wright Cheney**

Create a Clay Sculpture inspired by the work of **Emilie Grace Lavoie**
Créons une sculpture en argile inspirée de l'oeuvre d'**Emilie Grace Lavoie**

Create a Self-Portrait in the style of **Jan Mytens**
L'autoportrait dans le style de **Jan Mytens**

Create a Low Relief Portrait inspired by **Tim Okamura**
Le portrait à bas-relief inspiré par **Tim Okamura**

Write a Story inspired by **William Orpen**
Rédigeons une histoire inspirée de **William Orpen**

Create a Landscape Painting inspired by **Jennifer Paziienza**
Une peinture de paysage inspirée par **Jennifer Paziienza**

Create a Group Portrait Celebrating Your Cultural Heritage inspired by **Percy Sacobie**
Portrait de groupe célébrant ton patrimoine culturel inspiré par **Percy Sacobie**

Create an Imaginary Creatures Collage inspired by the work of **Anna Torma**
Collage d'une créature imaginaire inspiré par l'oeuvre d'**Anna Torma**

Forward

This resource was collaboratively designed by the Department of Education and Early Childhood Development and the Beaverbrook Art Gallery to provide educators inspiration when implementing visual art education regardless of their training or experience teaching in this subject area. With insight from professional visual artist educators, this resource is meant to serve as an invitation into the New Brunswick art landscape.

Imaginative and curious, primary visual art learners use images to tell stories, share ideas, and make images inspired by experiences and the world around them. They begin to share their ideas about imagery and develop collaborative group work skills.

In elementary visual art, learners value their skills as artists and reflect on the work they create. They develop the ability to collaborate and can respectfully share ideas and impressions of artwork created by others. Learners are realizing that their art is an expression of their experiences, ideas, and identities.

In middle school, learners are encouraged to be creative and appreciative of the wealth of visual artwork in their environments. The introduction of different art styles and materials broadens their understanding of what it means to be an artist, extends their worldviews by providing opportunities to reflect and build an understanding of diverse perspectives, and helps to build confidence in themselves as creators.

It is our hope this collection of activities will pique the interest of educators to examine the rich landscape of artistry in New Brunswick and connect to the Visual Arts curriculum.

Préface

L'élaboration de ces ressources est le fruit d'une collaboration entre le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance et le Musée des beaux-arts Beaverbrook. L'objectif est de servir d'inspiration aux éducatrices et aux éducateurs dans leur enseignement des arts visuels, et ce, peu importe leur formation ou leur expérience en la matière. Le travail qui suit regorge de conseils et de suggestions provenant de personnes œuvrant dans les arts et l'éducation et se veut une invitation à découvrir le paysage artistique du Nouveau-Brunswick.

Dans leur apprentissage des arts visuels, les élèves font preuve d'imagination et de curiosité et se servent d'images pour raconter des histoires, transmettre des idées tout en faisant appel à leur expérience de vie et au monde qui les entoure. S'initier aux arts visuels permet de partager son imaginaire et d'apprendre à travailler en groupe.

Au primaire, les jeunes apprennent à valoriser leur talent artistique et à réfléchir aux œuvres créées de leurs propres mains. C'est le moment d'aiguiser ses habiletés en termes de collaboration et d'apprendre à communiquer ses idées et ses impressions sur le travail des autres de manière respectueuse. L'art est l'expression de son vécu, de ses idées et de son identité.

Au niveau intermédiaire, on encourage les élèves à fouiller leur créativité et à apprécier la richesse de l'art qui les entoure. L'apprentissage de différents styles et l'utilisation de nouveaux outils leur permettent d'approfondir leur vision du monde et ainsi mieux saisir la réalité de l'artiste. Les arts visuels aident à entrevoir de nouvelles perspectives et à bâtir la confiance en soi, notamment en tant que créatrices et créateurs.

Nous souhaitons que cette collection d'activités pique l'intérêt du personnel en éducation tout en lui permettant de se familiariser avec la beauté du paysage artistique de la province et d'appivoiser le Curriculum en arts visuel.

Create a Pinch Pot Seed Vessel
Pot pincé en forme de vase de semence

Judy Blake, Seed Vessels, ceramic, céramique, 2019-2023

Biography

Judy Blake born in Ontario, lives in Lincoln, New Brunswick. She attended the New Brunswick College of Craft and Design, majoring in Ceramics, and has been the recipient of several art awards including the Senior Artist Grant for outstanding artistic merit. Her work has been exhibited across Canada, the United States, and South Korea, and has artworks in private and permanent collections including the Art Gallery of Nova Scotia, Musée des beaux-arts Beaverbrook Art Gallery, and Foreign Affairs Canada, London, UK. She is represented by the Jonathon Bancroft-Snell Gallery in London, Ontario.

Biographie

Judy Blake est née en Ontario et habite à Lincoln, au Nouveau-Brunswick. Elle a fréquenté le Collège d'artisanat et de design du Nouveau-Brunswick se spécialisant en céramique ; elle a reçu plusieurs prix d'art dont une bourse d'artiste sénior pour son mérite artistique exceptionnel. Son travail a été exposé un peu partout au Canada, aux États-Unis et en Corée du Sud et fait partie de collections privées et permanentes, notamment celle de l'Art Gallery of Nova Scotia, du Musée des beaux-arts Beaverbrook et de l'ambassade du Canada, à Londres, au Royaume-Uni. Elle est représentée par la galerie Jonathon Bancroft-Snell, à London, en Ontario.

Artist Statement

As a young artist, Judy Blake encountered the burnished, unglazed pottery of the Southwest Native Americans and the Mata Ortiz of Northern Mexico. She became fascinated by the sensual beauty and surface qualities of those timeless vessels and the unpredictable firing processes used to create them. Since that time, she has aspired to create these beautiful surfaces by using fire to breathe life into her work. Inspiration is drawn from natural beauty....the graceful, undulating curve of an eggplant, the delicate fronds of a woodland fern, or the exquisite beauty of a humble seedpod. A keen observer of nature, as with her sculpted birds the vast world of seedpods, the incredible diversity of size, shape, colour, and texture has captivated Judy Blake's interest for many years.

Démarche artistique

En tant que jeune artiste, Judy Blake a été initiée à la poterie brunie et non émaillée des peuples autochtones du sud-ouest des États-Unis et des Mata Ortiz du nord du Mexique. Elle se passionne pour la beauté sensuelle et les qualités de surface de ces récipients intemporels et les processus de cuisson imprévisibles utilisés pour les fabriquer. Depuis lors, elle aspire à créer ces belles surfaces en se servant du feu pour donner vie à son travail. Elle tire son inspiration de la beauté naturelle... de la courbe gracieuse et ondulante d'une aubergine, des frondes délicates d'une fougère des bois ou de la beauté exquise d'une humble graine. Judy est une fine observatrice de la nature, comme avec ses oiseaux sculptés, le vaste monde des graines, l'incroyable diversité de taille, de forme, de couleur et de texture a captivé son intérêt pendant de nombreuses années.

Create, Connect, Communicate

Create a seed vessel with clay or plasticine

Instructions:

1. Take a walk outside and collect interesting leaves, pods, and seeds.
2. Hand-build a replica celebrating the seed, pod, or leaf you collected by making a BASIC pinch pot with kiln-worthy or air-drying clay or plasticine.
(See Resource Page)

Créer, Connecter, Communiquer

Créer un récipient à graines avec de l'argile ou de la pâte à modeler

Instructions:

1. Promène-toi à l'extérieur et ramasse des feuilles, des gousses et des graines qui attirent ton attention.
2. Fabrique une réplique célébrant la graine, la gousse ou la feuille que tu as ramassée en fabriquant un pot pincé de base à l'aide d'un four ou en te servant d'argile ou de plasticine séchant à l'air.

3. Embellish the pinch pot with decorative elements inspired by the original imagination.
4. Fire or air dry. Glaze fire again, or paint.

3. Tu peux décorer ton pot avec des éléments décoratifs inspirés de l'original ou de ton imagination.
4. Le faire sécher au feu ou à l'air. Tu peux le passer à nouveau au feu ou le peindre directement.

Discussing Art Visual Thinking Strategies

In a single word, sentence, or question record students' immediate impressions of *Seed Vessel #8*.

Describe: This stage is about gathering information about the work of art, such as the artist's name, title, date of creation, size, and medium and all students can see the work.

Describe the shape and surface pattern of this vessel. What colours do you see? How has the artist addressed texture in this piece? Describe any contrasting elements you see.

Analyze: Analysis means the way the work of art has been organized using the elements and principles of design.

What effect does the general shape of *Seed Vessel #8* have on this artwork? What about the patterns created by the lines and speckling? What words describe the effects of the contrast between the pod and its seeds? What about its colours?

Discuter de l'art Stratégies de pensée visuelle

En un seul mot, en une phrase ou en une question, quelles sont les premières impressions des élèves sur l'œuvre « vase de semence n° 8 » (*Seed Vessel #8*) ?

Décrivons : Cette étape rassemble des informations sur l'œuvre : le nom de l'artiste, le titre, la date de création, la taille, le support et tout ce que les élèves peuvent voir dans l'œuvre.

Décris la forme et le motif de la surface de ce vase. Quelles couleurs vois-tu? Comment l'artiste a-t-elle abordé la texture? Décris tous les éléments contrastants que tu remarques.

Analysons : L'analyse signifie la façon dont l'œuvre d'art a été organisée à l'aide d'éléments et de principes de conception.

Quel effet la forme générale de la pièce *Seed Vessel #8* a-t-elle sur l'œuvre? Qu'en est-il des motifs créés par les lignes et de l'émaillage au poudré? Quels mots décriraient le mieux les effets du contraste entre la gousse et ses graines? Qu'en est-il de ses couleurs?

Interpret: Interpreting is the process of finding expressive qualities, such as mood, feelings, or emotions in the work. The critic uses the previous description and analysis stages of the work to explain the critic's interpretations.

What words would you use to explain how shape, surface patterns, colours, and contrast combine to produce the mood and emotional effects within *Seed Vessel #8*?

Evaluate: Evaluating the work compares its aesthetic excellence to other works of its type and relies on the previous 3 stages.

Using all that you have learned from the previous 3 stages of art criticism, how do you rate the excellence of *Seed Vessel #8*?

Review and compare initial reactions and your formal analysis. Make connections between your formal critique and initial reactions by writing a few sentences, a paragraph, or a short poem using the understanding you now have about the work.

Team up with a classmate to roleplay a podcast interview with the artist. Use all you have learned to write your interview questions and discuss potential answers. Record your podcast.

Interprétons : L'interprétation est le processus de recherche de qualités expressives, telles que l'humeur, les sentiments ou les émotions dans l'œuvre d'art. Les critiques utilisent les étapes précédentes de description et d'analyse pour expliquer leurs interprétations.

Quels mots emploierais-tu pour expliquer comment la forme, les motifs de la surface, les couleurs et le contraste se combinent pour produire l'ambiance et les effets émotionnels de l'œuvre?

Évaluer : L'évaluation de l'œuvre compare son excellence esthétique à d'autres œuvres du même type et s'appuie sur les trois étapes précédentes.

En utilisant tout ce que tu as appris des trois étapes précédentes de la critique d'art, comment évaluerais-tu l'excellence de cette œuvre? Relis tes premières impressions et compare-les à ton analyse formelle. Tisse des liens entre ta critique formelle et tes réactions initiales en rédigeant quelques phrases, un paragraphe ou un court poème en te servant de la compréhension que tu as maintenant de l'œuvre.

En équipe avec un ou une camarade de classe, simulez une interview en podcast avec l'artiste. Servez-vous de tout ce que vous avez appris pour rédiger vos questions d'entrevue et discutez des réponses potentielles. Enregistrez votre podcast.

In reference to the **Elements of Art**, identify which of the following characteristics artist uses in their work and how.

En référence aux **éléments de l'art**, identifiez lesquelles des caractéristiques suivantes l'artiste utilise dans son travail et explique comment on le fait.

Elements of Art

Line

Line is the path of a moving point. Lines define the edges of shapes and forms

Shape

Shape is an area enclosed by line. It is 2 dimensional and can be geometric or organic.

Form

Forms are 3-dimensional. They occupy space or give the illusion that they occupy the space. accumsan lacus vel facilisis.

Color

Color is the most expressive element of art and is seen by the way light reflects off a surface.

Value

Value is the lightness or darkness of a surface. It is often referred to when shading but value is also important in the study of color.

Texture

Texture is the actual surface feel or the simulated appearance of roughness, smoothness & many others.

Space

Space is the illusion of objects having depth on the 2-dimensional surface. Linear and aerial perspective are used.

Éléments de l'art

Ligne

La ligne est la trajectoire d'un point en mouvement. Les lignes définissent les bords des formes.

Forme

La forme est une zone délimitée par une ligne. Elle est bidimensionnelle et peut être géométrique ou organique

Figure

Les figures sont tridimensionnelles. Elles occupent l'espace ou donnent l'illusion qu'elles occupent l'espace.

Couleur

La couleur est l'élément le plus expressif de l'art et se manifeste par la façon dont la lumière se reflète sur une surface.

Valeur

La valeur est la clarté ou l'obscurité d'une surface. On y fait souvent référence dans le cadre de la technique d'ombrage, mais la valeur est également importante dans l'étude de la couleur.

Texture

La texture est la sensation réelle de la surface ou l'apparence simulée de la rugosité, de la douceur et bien d'autres.

Espace

L'espace est l'illusion des objets ayant une profondeur sur la surface bidimensionnelle. On se sert de perspective linéaire et aérienne.

In reference to the **Principles of Design**, identify which of the following characteristics artist uses in their work and how.

En référence aux **principes du design**, identifie lesquelles des caractéristiques suivantes l'artiste utilise dans son travail et explique comment on le fait.

Principles of Design

Pattern

A regular arrangement of alternated or repeated elements (shapes, lines, colours) or motifs.

Contrast

The juxtaposition of different elements of design in order to highlight their differences and or create visual interest, or a focal point.

Emphasis

Special attention and importance given to one part of a work of art. Emphasis can be achieved through placement, contrast, colour, size, repetition... Relates to focal point.

Balance

A feeling of balance results when the elements of design are arranged symmetrically or asymmetrically to create the impression of equality in weight or importance.

Scale

The relationship between objects with respect to size, number, and so on, including the relation between parts of a whole.

Harmony

The arrangement of elements to give the viewer the feeling that all the parts of the piece form a coherent whole.

Rhythm/Movement

The use of recurring elements to direct the eye through the image; the way the elements are organized to lead the eye to the focal area. The eye can be directed, for example, along edges and by means of shape and colour.

Unity

All parts of an image work together to be seen as a whole.

Variety

Using different elements in an image to create visual interest.

Principes du design

Motif

Une disposition régulière d'éléments (formes, lignes, couleurs) ou de motifs alternés ou répétés.

Contraste

La juxtaposition de différents éléments de conception afin de souligner leurs différences et de créer un intérêt visuel ou un point focal.

Accent

Attention particulière et importance accordée à une partie d'une œuvre d'art. L'accent peut être obtenu par le placement, le contraste, la couleur, la taille, la répétition... Relatif au point frontal.

Équilibre

Un sentiment d'équilibre se dégage lorsque les éléments du design sont disposés de manière symétrique ou asymétrique pour créer une impression d'égalité de poids ou d'importance.

Échelle

La relation entre les objets en ce qui concerne la taille, le nombre, etc., y compris la relation entre les parties d'un tout.

Harmonie

La disposition des éléments pour donner au public le sentiment que toutes les parties de la pièce forment un tout cohérent.

Rythme/Mouvement

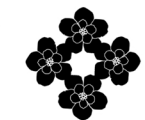
L'utilisation d'éléments récurrents pour diriger l'œil à travers l'image ; la façon dont les éléments sont organisés pour conduire l'œil vers la zone focale. L'œil peut être dirigé, par exemple, le long des bords et au moyen de la forme et de la couleur.

Unité

Toutes les parties d'une image fonctionnent ensemble pour être vues comme un tout.

Variété

Utilisation de différents éléments dans une image pour créer un intérêt visuel.

Resources / Ressources

<https://www.judyblake.ca/> Link to more of Judy's work and a PDF from her exhibition *Seed Vessels* / autres exemples du travail de Judy et un document PDF sur son exposition *Seed Vessels*
https://www.judyblake.ca/images/news/BAG_Judy-Blake-Catalogue-Pages-sm.pdf

Kiln Clay / pot pincé fabriqué à l'aide d'un four
https://www.youtube.com/watch?v=FHBJbURS_4M

Air Dry Clay / pot pincé à l'aide d'argile séchant à l'air
<https://www.firstpalette.com/craft/pinch-pots.html>

Putting two pinch pots together to create a sphere that can be cut open like *Seed Vessel #8* / coller 2 pots pincés ensemble pour créer une sphère qu'on peut trancher comme la pièce *Seed Vessel #8*
<https://www.youtube.com/watch?v=Cf0or3sSC9g>
<https://missbaide.wordpress.com/pinch-pots-2/>

Pinch pot for seed pod sculptures / Technique pour fabriquer un pot pincé en forme de vase de semence
<https://www.youtube.com/watch?v=kQoiT47-MHE>

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=pinch+pots+to+make+seed+pod&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiLx6Dg_ZD_AhWklYkEHXsUBscQBSgAegQIBxAB&biw=1477&bih=745&dpr=2#fpstate=ive&vld=cid:4990dc1a,vid:xeMq4A9f1zM

Pinch pot flower / pot pincé en forme de fleur
https://www.youtube.com/watch?v=t8XsS_5aRCw

Pinch pot with bits of flowers and leaves added / pot pincé garni de fleurs et de feuilles
<https://www.youtube.com/watch?v=xUsANz56wuE>

Create a Diorama Créons un diorama

George Chambers, *The Crew of the HMS 'Terror', Saving the Boats on the Night of 15th March (1837)*, 1838, oil on canvas, huile sur toile

Biography

George Chambers was born in the seaside town of Whitby, England on October 23, 1803. The Chambers family was not rich; his father was a seaman and his mother took in lodgers to make ends meet. Chambers himself went to sea when he was eight years old. After working on the coal sloops in the town's harbour for several years, he eventually became an apprentice on a brig that traveled the Baltic and Mediterranean Seas. But it was his natural artistic talent that made him a standout with those he worked with, so much so that the ship's owner released him from his apprenticeship so that he could pursue art as a career.

He found success soon after, making his mark first within nautical circles. His reputation grew and his career soared when he secured the patronage of King William IV and Queen Adelaide. Chambers was renowned for his draughtsmanship, as well as for his mastery of watercolours and oils. It has been suggested that he would have been even more famous had he not been so modest about his talent.

The Crew of the HMS 'Terror' Saving the Boats on the Night of 15th March (1937), was commissioned by Captain George Back to commemorate his perilous voyage to map the northern part of Hudson Bay. What helped make the painting so captivating is that Captain Back shared his log book with the artist, which provided Chambers with an eyewitness account of the harrowing event.

Biographie

George Chambers est né à Whitby, ville côtière d'Angleterre, le 23 octobre 1803. Sa famille n'était pas riche; son père, marin, était souvent absent et sa mère prenait des logeurs pour arrondir les fins de mois. Chambers prit lui-même la mer à l'âge de huit ans! Après avoir travaillé sur des navires à charbon dans le port pendant plusieurs années, il embarque sur un brick en tant qu'apprenti et naviguera jusque dans la mer Baltique et en Méditerranée. C'est toutefois son talent artistique qui le démarqua des autres hommes d'équipage, à un tel point que son patron le libéra de son contrat pour qu'il puisse faire carrière dans les arts.

Le succès ne se fera pas attendre, et c'est au sein du monde nautique qu'on reconnaîtra premièrement son immense talent. Sa réputation ne cessa de croître et sa carrière sera véritablement lancée une fois qu'il obtiendra le patronage du roi Guillaume IV et de son épouse, la reine Adélaïde. Chambers était reconnu pour ses dessins industriels et sa maîtrise de l'aquarelle et de la peinture à l'huile. On dit qu'il aurait pu obtenir encore plus de succès s'il n'avait été si modeste.

La toile *The Crew of the HMS 'Terror' Saving the Boats on the Night of 15th March (1937)* est une commission du capitaine George Back commémorant son dangereux périple dont l'objectif était de cartographier la partie nord de la baie d'Hudson. Le capitaine prêta son carnet de bord à l'artiste, lui fournissant ainsi un témoignage poignant de cet événement tragique, rendant la l'œuvre d'autant plus captivante.

Create, Connect, Communicate:

Create – Create is the main outcome strand in Visual Art Education. Students will have the opportunity to create unique expressive pieces and explore a variety of materials and techniques.

Connect – Learners will have opportunities to acquire knowledge, understand and develop an appreciation for art in a variety of contexts. Art lends itself to multi-disciplinary or cross-curricular instruction.

Communicate – Learners should be invited to share their work with their classmates and tell their stories. Learners can also use Visual Thinking Strategies to have discussions about the artwork and each other's creations.

Créer, Connecter, Communiquer

Créer – Créer est le thème principal de l'enseignement des arts visuels. Les élèves auront l'occasion de créer des pièces expressives, personnelles et uniques tout en explorant une variété de matériaux et de techniques artistiques.

Connecter – Les élèves pourront acquérir des connaissances, comprendre et développer une appréciation de l'art dans divers contextes. L'art se prête bien à un enseignement multidisciplinaire ou pluridisciplinaire.

Communiquer – On invite les élèves à partager leur travail avec leurs collègues de classe et à raconter leur histoire. Il est aussi possible d'utiliser des stratégies de pensée visuelle pour discuter des œuvres d'art et des créations des autres.

Create a Diorama

What You'll Need:

- A theme
- Shoebox or other small box
- Poster paint and paintbrushes
- Cardboard or construction paper
- Scissors
- Craft glue
- Dental floss or sewing thread
- Clear tape

Créons un diorama

Le nécessaire :

- un thème
- une boîte à soulier ou toute autre petite boîte
- de la gouache et des pinceaux
- du carton ou du papier de construction
- des ciseaux
- de la colle de bricolage
- de la soie dentaire ou du fil à coudre
- du ruban adhésif transparent

Instructions

1. Decide what you'd like to make a diorama of and do a quick sketch to serve as your guide. It can be anything, like an imaginary world, or a scene from a book.
2. Decide what elements you'd like to include. An ocean scene that could include fish, octopuses, a deep sea diver, and seagrass. Think of the action you'd like to portray: are the fish swimming, or is the diver trying to catch something? The diorama below shows a T. rex about to attack another dinosaur, oblivious to the fact that a meteorite is about to wipe them all out.
3. Turn the box on its side. Either paint the background or glue pieces of construction paper to the walls of the shoebox.

Instructions

1. Quel sera le sujet de ton diorama? Dessine un croquis qui te servira de guide. Cela peut être n'importe quoi, un monde imaginaire ou même une scène tirée d'un livre!
2. Quels éléments aimerais-tu inclure? Une scène maritime pourrait comprendre des poissons, une pieuvre, un plongeur sous-marin et des algues. Imagine ce qui se passera dans la scène : les poissons sont-ils en mouvement? Le plongeur tente-t-il d'attraper quelque chose? Dans le diorama ci-dessous, on peut voir un tyrannosaure s'apprêtant à attaquer un autre dinosaure, ne réalisant pas qu'ils vont tous les deux être anéantis par une météorite.
3. Place la boîte sur son côté. Tu peux peindre l'arrière-fond ou coller du papier de construction sur les parois.

4. Working from back to front, add in your elements. Remember George Chambers' use of space, making sure there are elements not only at the back and front of your diorama, but at the sides and the middle. Keep scale in mind: Rule of thumb is 1 foot = 1 inch.

4. En partant du fond de la boîte, place tes éléments dans la scène. Observe comment George Chambers se sert de l'espace. Place des éléments à l'arrière et au devant du diorama, mais aussi sur les côtés et au milieu. Garde en tête la notion d'échelle : comme règle de base, 1 pied = 1 pouce.

5. Hang objects from the top of your diorama at various spots to give your piece a sense of movement.

5. Accroche des objets sur la paroi du haut et à d'autres endroits dans la boîte pour créer une impression de mouvement.

6. Give your diorama a title.
7. Reflection: Write an artist statement about your piece. What's it about? What choices did you make when placing objects at certain places in the space?

6. Trouve un titre.
7. Réfléchis : rédige une démarche artistique à propos de ta pièce. Quel est le sujet? Quel était ton processus de réflexion quand tu as placé les éléments dans l'espace?

Visual Thinking Strategy

The use of space in art

One of the most interesting aspects of the painting is how the artist uses **space** to make us feel both the vastness of the Arctic and the chaos of the men as they try to save what they can from a ship they believe is about to be destroyed by heaving ice.

Space is how an artist organizes their artwork: what's at the top, what's at the bottom, and all the parts in between.

Space can be **positive** — the subject of the piece — or **negative**, the background and areas surrounding the subject.

Foreground, background, and middle ground give **depth** to the piece and make our eyes see the painting as three dimensional instead of just a flat image.

Stratégies de réflexion visuelle

L'utilisation de l'espace en art

L'un des aspects les plus captivants de la peinture de Chambers est comment il se sert de l'**espace** pour à la fois illustrer l'immensité de l'Arctique et le chaos des hommes s'acharnant à sauver le plus de choses possibles d'un navire qui sera bientôt broyé par d'immenses blocs de glace.

L'**espace** sert à organiser ton travail : que placer en haut, au bas et au milieu?

L'espace peut être **positif** – le sujet de l'œuvre – ou **négatif**, l'arrière-plan et les espaces autour du sujet.

L'avant-plan, l'arrière-plan et l'espace au milieu donnent une impression de perspective à l'œuvre, cela fait en sorte que nos yeux voient la scène en trois dimensions et non comme une image plate.

How does the painting make you feel?

How does the placement of the shards of heaving ice impact how you experience the painting?

Why do you think the artist placed the people where he did?

Why do you think the artist placed the ship where it is?

How do the clouds make you feel?

Do you think if the artist had placed any of those items differently in the painting it would change the way you look at it or experience it?

Que ressens-tu en regardant ce tableau?

L'emplacement des morceaux de glace affecte-t-il ton appréciation?

Pourquoi l'artiste a-t-il placé les personnages ainsi?

Et l'emplacement du navire?

Que ressens-tu en regardant les nuages?

Si les éléments étaient disposés autrement, l'effet aurait-il été différent?

In reference to the **Elements of Art**, identify which of the following characteristics artist uses in their work and how.

En référence aux **éléments de l'art**, identifiez lesquelles des caractéristiques suivantes l'artiste utilise dans son travail et explique comment on le fait.

Elements of Art

Line

Line is the path of a moving point. Lines define the edges of shapes and forms

Shape

Shape is an area enclosed by line. It is 2 dimensional and can be geometric or organic.

Form

Forms are 3-dimensional. They occupy space or give the illusion that they occupy the space. accumsan lacus vel facilisis.

Color

Color is the most expressive element of art and is seen by the way light reflects off a surface.

Value

Value is the lightness or darkness of a surface. It is often referred to when shading but value is also important in the study of color.

Texture

Texture is the actual surface feel or the simulated appearance of roughness, smoothness & many others.

Space

Space is the illusion of objects having depth on the 2-dimensional surface. Linear and aerial perspective are used.

Éléments de l'art

Ligne

La ligne est la trajectoire d'un point en mouvement. Les lignes définissent les bords des formes.

Forme

La forme est une zone délimitée par une ligne. Elle est bidimensionnelle et peut être géométrique ou organique

Figure

Les figures sont tridimensionnelles. Elles occupent l'espace ou donnent l'illusion qu'elles occupent l'espace.

Couleur

La couleur est l'élément le plus expressif de l'art et se manifeste par la façon dont la lumière se reflète sur une surface.

Valeur

La valeur est la clarté ou l'obscurité d'une surface. On y fait souvent référence dans le cadre de la technique d'ombrage, mais la valeur est également importante dans l'étude de la couleur.

Texture

La texture est la sensation réelle de la surface ou l'apparence simulée de la rugosité, de la douceur et bien d'autres.

Espace

L'espace est l'illusion des objets ayant une profondeur sur la surface bidimensionnelle. On se sert de perspective linéaire et aérienne.

In reference to the **Principles of Design**, identify which of the following characteristics artist uses in their work and how.

En référence aux **principes du design**, identifie lesquelles des caractéristiques suivantes l'artiste utilise dans son travail et explique comment on le fait.

Principles of Design

Pattern

A regular arrangement of alternated or repeated elements (shapes, lines, colours) or motifs.

Contrast

The juxtaposition of different elements of design in order to highlight their differences and or create visual interest, or a focal point.

Emphasis

Special attention and importance given to one part of a work of art. Emphasis can be achieved through placement, contrast, colour, size, repetition... Relates to focal point.

Balance

A feeling of balance results when the elements of design are arranged symmetrically or asymmetrically to create the impression of equality in weight or importance.

Scale

The relationship between objects with respect to size, number, and so on, including the relation between parts of a whole.

Harmony

The arrangement of elements to give the viewer the feeling that all the parts of the piece form a coherent whole.

Rhythm/Movement

The use of recurring elements to direct the eye through the image; the way the elements are organized to lead the eye to the focal area. The eye can be directed, for example, along edges and by means of shape and colour.

Unity

All parts of an image work together to be seen as a whole.

Variety

Using different elements in an image to create visual interest.

Principes du design

Motif

Une disposition régulière d'éléments (formes, lignes, couleurs) ou de motifs alternés ou répétés.

Contraste

La juxtaposition de différents éléments de conception afin de souligner leurs différences et de créer un intérêt visuel ou un point focal.

Accent

Attention particulière et importance accordée à une partie d'une œuvre d'art. L'accent peut être obtenu par le placement, le contraste, la couleur, la taille, la répétition... Relatif au point frontal.

Équilibre

Un sentiment d'équilibre se dégage lorsque les éléments du design sont disposés de manière symétrique ou asymétrique pour créer une impression d'égalité de poids ou d'importance.

Échelle

La relation entre les objets en ce qui concerne la taille, le nombre, etc., y compris la relation entre les parties d'un tout.

Harmonie

La disposition des éléments pour donner au public le sentiment que toutes les parties de la pièce forment un tout cohérent.

Rythme/Mouvement

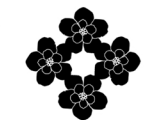
L'utilisation d'éléments récurrents pour diriger l'œil à travers l'image ; la façon dont les éléments sont organisés pour conduire l'œil vers la zone focale. L'œil peut être dirigé, par exemple, le long des bords et au moyen de la forme et de la couleur.

Unité

Toutes les parties d'une image fonctionnent ensemble pour être vues comme un tout.

Variété

Utilisation de différents éléments dans une image pour créer un intérêt visuel.

Create an Animal Mask

Fabriquons un masque d'animal

Janice Wright Cheney, *Coy Wolf*, 2010, textile over taxidermy forms, found fur and accessories

Janice Wright Cheney, *Coy Wolf*, 2010, textile et forme taxidermique, fourrure et accessoires trouvés

Biography

Janice Wright Cheney is an artist and educator who lives in Fredericton, NB. Her artwork explores relationships that humans create with other animals and the environment. She works with textile materials to re-create elements of nature through sculpture, embroidery, felting, and more recently making photographs and films. Janice imagines how animals and plants adapt and transform with human interactions and how they might step into 'our world' unexpectedly.

Biographie

Janice Wight Cheney est une artiste et éducatrice qui habite à Fredericton, au Nouveau-Brunswick. Dans ses œuvres, elle explore les relations qu'entretient l'humain avec les animaux et l'environnement. Elle travaille avec des matières textiles et tente de récréer la nature en sculptant, en brodant et en se servant de feutre; récemment elle a touché à la photographie et au vidéo. Janice essaie de s'imaginer comment les animaux et les plantes s'adaptent et se transforment à la suite d'interactions avec l'humain et entrent dans notre monde, parfois de manière imprévisible.

Artist Statement

Wright Cheney explains that “rewilding” is “a progressive approach to conservation where nature takes care of itself, with little or no human intervention.” It is “a call for nature to resume a wilder state – unmanaged and unfettered.”

Démarche artistique

L'artiste explique que « rendre à l'état sauvage » est une méthode progressive de conservation là où la nature peut prendre soin d'elle-même, avec très peu ou aucune intervention humaine. C'est « une manière d'encourager la nature à revenir à un état plus sauvage, désorganisé et tout à fait libre ».

Juxtaposition

Juxtaposition means combining two things that don't seem to go together. They can be opposing ideas or materials that change the way you think about them with surprising results.

The coywolf is a coyote wolf hybrid. Due to over hunting, coyote and wolves mated to survive and then expanded their territory eastward in the 1970s. According to genetic testing, coywolves are 65% coyote, 25% wolf, and 10% dog. What a hybrid! The wolf has been extinct in New Brunswick for over 100 years but now we have a thriving population of Eastern Coyotes.

The word coy can be short for coyote but it has another meaning. Coy means pretending to be shy or modest, a bit secretive about your true feelings.

Juxtaposition

Par juxtaposition on entend la combinaison de deux choses qui ne semblent pas nécessairement aller ensemble, comme des idées opposées. On peut même se servir de matériaux d'une façon totalement inattendue, ce qui peut mener à des résultats surprenants.

Le loupcoy est issu d'un croisement entre un loup et un coyote. Les loups et les coyotes se sont accouplés afin d'assurer leur survie et ont ensuite agrandi leur territoire vers l'est dans les années 1970. Des tests génétiques ont démontré que le loupcoy est 65% coyote, 25% loup et 10% chien. Tout un hybride! Cela fait 100 ans que le loup a disparu du territoire néo-brunswickois, mais on y retrouve aujourd'hui une population florissante de coyotes de l'Est.

Si on décortique le mot loupcoy, on y trouve une autre signification : en anglais, le mot « coy » signifie un être évasif ou « faussement timide »; une personne qui cache ses véritables sentiments.

Create, Connect, Communicate:

Create – Create is the main outcome strand in Visual Art Education. Students will have the opportunity to create unique expressive pieces and explore a variety of materials and techniques.

Connect – Learners will have opportunities to acquire knowledge, understand and develop an appreciation for art in a variety of contexts. Art lends itself to multi-disciplinary or cross-curricular instruction.

Communicate – Learners should be invited to share their work with their classmates and tell their stories. Learners can also use Visual Thinking Strategies to have discussions about the artwork and each other's creations.

Créer – Connecter - Communiquer

Créer - Créer est le thème principal de l'enseignement des arts visuels. Les élèves auront l'occasion de créer des pièces expressives, personnelles et uniques tout en explorant une variété de matériaux et de techniques artistiques.

Connecter - Les élèves pourront acquérir des connaissances, comprendre et développer une appréciation de l'art dans divers contextes. L'art se prête bien à un enseignement multidisciplinaire ou pluridisciplinaire.

Communiquer – On invite les élèves à partager leur travail avec leurs collègues de classe et à raconter leur histoire. Il est aussi possible d'utiliser des stratégies de pensée visuelle pour discuter des œuvres d'art et des créations des autres.

Create an Animal Mask

What You'll Need:

Cardstock or similar thick paper
Styrofoam and pencil for printmaking pattern
Thick paint for printing (acrylic or block printing ink)
Scissors and glue sticks
Clear tape

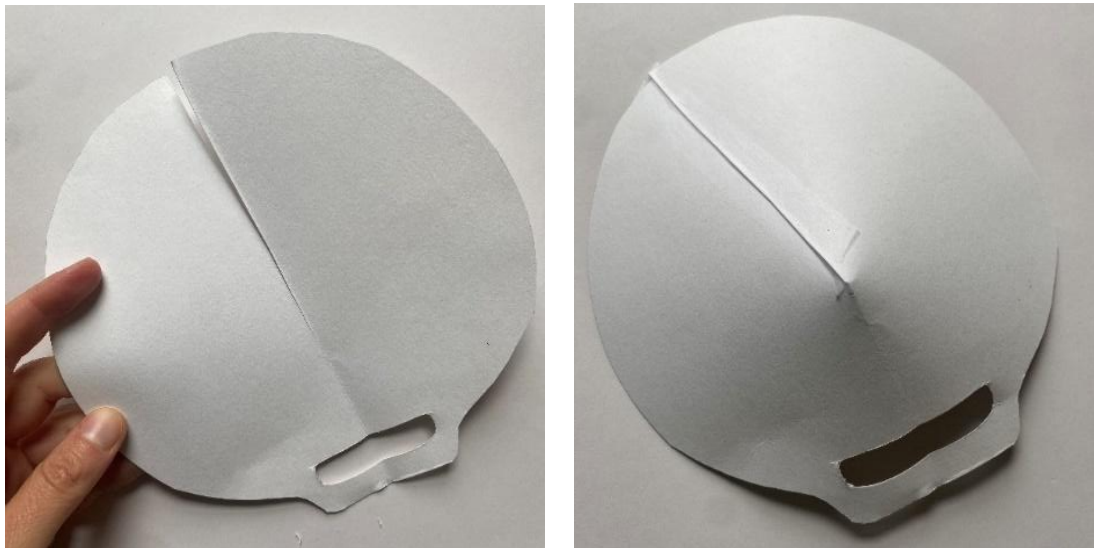
Fabriquons un masque d'animal

Le matériel nécessaire :

du papier cartonné ou du papier épais;
de la styromousse et des crayons (pour dessiner les motifs d'estampe);
de la peinture épaisse pour l'impression (de l'acrylique ou un pain d'encre);
des ciseaux et un bâton de colle;
du ruban adhésif transparent.

Instructions

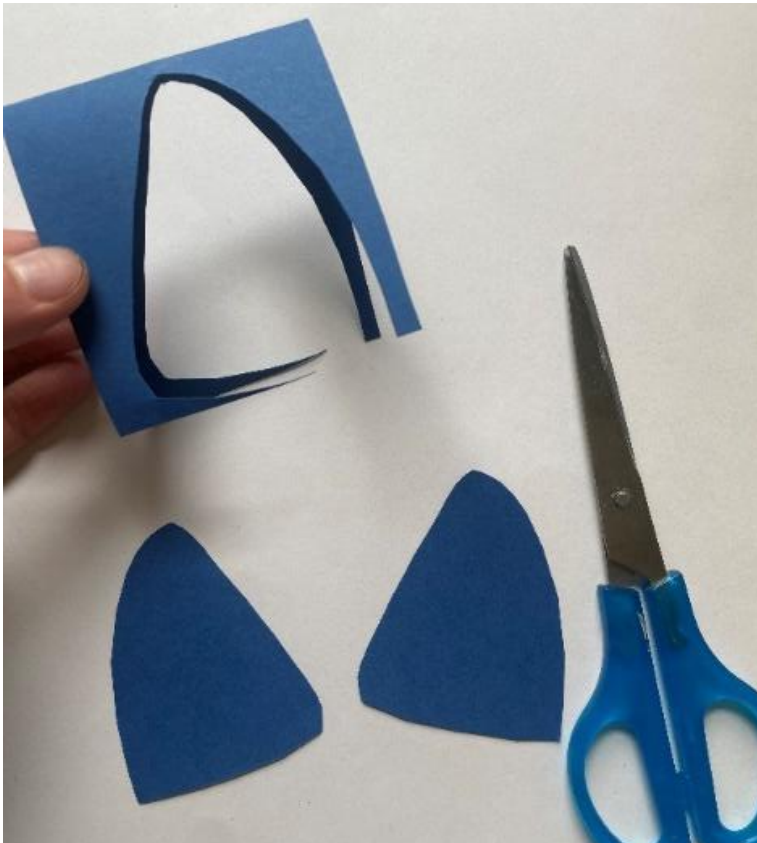
1. Provide students with a copy of the mask template printed on cardstock to cut out. Option to fold in half and cut out the mouth. Slice down center fold. Overlap top halves so that the 'nose' protrudes and tape on the front and back.

Instructions

1. Fournir aux élèves le modèle du masque sur papier cartonné et leur demander de le découper. Le plier en deux pour y découper une bouche. Faire une découpe vers le bas dans le pli central et chevaucher les deux moitiés du haut pour faire ressortir le nez; appliquer du ruban sur le devant et le derrière.

2. Fold the paper to cut out 2 ears and cut out the nose, eyes, and fur pieces. Use the folding technique to cut out strips of fur. Think of colour contrasts or harmonies.

2. Prendre le papier et le plier pour y découper deux oreilles; avec un carton de couleur, découper un nez, des yeux et des morceaux de fourrure. En pliant le carton et en le découpant, on peut faire des lattes de fourrure. Réfléchir à la couleur, aux contrastes et à l'harmonie.

3. Think of repetition and pattern with your fur. Orient the fur to contour the face if you can.

3. Pour les lattes de fourrure, on peut répéter des motifs et même les coller autour du masque.

4. Develop a simple drawing that you can print and create a pattern. The drawing can relate to an issue that the animal is facing or be a message. The print that you make will provide a disguise for them to wear.

4. Pense à une idée simple de dessin que tu pourras imprimer et utiliser en succession pour en faire un motif. Le dessin peut avoir un lien avec l'animal ou constituer un message. Le motif servira de déguisement à l'animal.

5. Draw into a small piece of styrofoam or cut out a shape to print your pattern.

5. Dessine l'image choisie sur un petit morceau de styromousse ou découpe la forme pour imprimer le motif.

6. Use a paintbrush to brush on acrylic paint and stamp it in rows along your paper

6. À l'aide d'un pinceau, appose de la peinture acrylique sur le dessin et fait des impressions en rangée sur ton papier.

7. How will you disguise your animal? Bandana? Hat? Mask?

7. Comment veux-tu déguiser ton animal? Un bandana? Un chapeau? Un masque?

Describe

What are your first impressions? Reflect and record them before sharing with the class.

Describe what you see in *Coy Wolf*. What are the facts about this artwork that everyone can see? If you don't know the name of the animal, would you be able to guess? A dog? This is the subject. How would you describe the pose? What is the posture of this animal? What are they doing?

This is a free-standing sculpture. What do you notice about shape and size? It is life-sized and a representational form. Can you imagine moving around it and seeing it from different angles? From above you see the face on the fur. 2 faces looking up?

Colour? What is the colour range? Earthtones. Brown, orange, and yellow paisley. Pale grey fur. Black lace.

Texture? Texture can be actual physical texture and visually implied texture. What are the textures of the materials? Delicate lace, soft and thick fur, bumpy brocade.

Pattern? Can you make out the pattern of the fabric and the lace?

Décrivons

Quelles sont tes premières impressions? Prends le temps d'y réfléchir avant d'en parler avec la classe.

Décris ce que tu vois dans l'œuvre *Coy Wolf*. Qu'est-ce qui saute aux yeux? Serais-tu capable de deviner le nom de l'animal (si tu ne le savais pas déjà)? Est-ce un chien? C'est le sujet de l'œuvre. Comment décrirais-tu la pose, ou la posture, de l'animal? Que fait-il?

Cette sculpture se tient debout par elle-même. Que remarques-tu à propos de sa forme et de sa grandeur? Elle est de grandeur nature et sa forme est de proportion conforme à l'animal. Peux-tu t'imaginer en train de l'observer de différents angles, d'en faire le tour? En regardant d'en haut, on voit le visage sur la fourrure. Les deux visages regardent-ils en l'air?

Et la couleur? Quelle est la gamme de couleurs? Ce sont des tons terreux. Du brun, de l'orange et du jaune. Une fourrure gris pâle. De la dentelle noire.

Et les textures? La texture peut être un élément physique qu'on peut toucher ou une texture suggérée qu'on peut voir avec les yeux. Quelle est la texture des matériaux? De la dentelle délicate, de la fourrure à la fois épaisse et douce, un tissu broché.

Et le motif? Peux-tu le discerner sur le tissu et dans la dentelle?

Analyze

How are the elements arranged? Are the shapes, colour, textures, and patterns working well together? The colour unifies to composition. Pattern and texture add variety.

Is there a feeling of movement or stillness? Is it balanced both physically and visually? The lace and tail draw our eyes to both ends. How does your eye move around and connect the pieces?

Is there a focal point? Something emphasized? What are the proportions? We can think of form and subject together.

Analysons

Comment les divers éléments sont-ils disposés? Les formes, la couleur, la texture et le motif s'agencent-ils bien ensemble? La couleur s'unifie avec la composition. Un motif et de la texture ajoutent de la variété.

La pièce dégage-t-elle une impression de mouvement ou de calme? Est-ce qu'il y a un équilibre à la fois physique et visuel? Le morceau de dentelle et la queue de l'animal attirent l'œil aux deux bouts de la sculpture. De quelle manière ton œil parcourt-il l'œuvre et connecte-il les divers éléments?

Est-ce qu'il y a un point central? Un élément est-il mis plus de l'avant? Quelles sont les proportions? On peut réfléchir à la forme et au sujet comme un tout.

Interpretation

We described and analyzed the elements and principles and considered the subject and the formal design choices. What is the content? Why is the subject taking this form? How is the juxtaposition of the animal and unexpected materials working together?

How does knowing a bit about the history of wolves, coyotes, and coywolves help your understanding?

Why is the coy wolf dressed up in tapestry, lace, and long eyelashes? She has a fur pelt on but looks more like a fancy grandma than a wild animal! Is the wolf in disguise? How do animals use camouflage?

Are you reminded of stories? Maybe you think of the wolf in Little Red Riding Hood. Anthropomorphizing means we give human characteristics to other animals. What are your feelings about this dressed-up *Coy Wolf*? Is it sweet or tricky? Trying to fit into human habitat and habits? Is this fancy camouflage for a city coyote?

Interprétons

Nous avons décrit et analysé les éléments et les principes de l'œuvre et réfléchi au sujet et aux choix formels de la conception. Qu'en est-il du contenu? Pourquoi le sujet prend-il cette forme? La juxtaposition de l'animal et l'usage de matériaux originaux vont-ils bien ensemble?

En savoir un peu plus sur l'histoire du loup, du coyote et du loupcoy t'aide-t-il à mieux comprendre?

Pourquoi le loupcoy est-il vêtu de tapisserie, de dentelle et a de longs cils? L'animal porte une fourrure, mais a plus l'allure d'une grand-mère chic qu'une bête sauvage! Est-ce un loup déguisé? Comment les animaux se servent-ils de camouflage?

Cela te rappelle-t-il des histoires? Tu songes peut-être au loup dans Le petit chaperon rouge? L'anthropomorphisme est l'acte de donner des caractéristiques humaines aux animaux. Qu'est-ce qui te vient en tête quand tu regardes ce loupcoy tout costumé? Est-ce une créature douce ou plutôt sournoise? Tente-t-elle de s'immiscer dans l'habitat humain et d'adopter ses habitudes? Est-ce un camouflage chic pour un coyote de ville?

Evaluate

Is this juxtaposition effective? Is this animal able to communicate a visual/symbolic message to you?

Évaluons

Cette juxtaposition est-elle efficace? Cet animal est-il capable de te communiquer un message visuel ou symbolique?

In reference to the **Elements of Art**, identify which of the following characteristics artist uses in their work and how.

En référence aux **éléments de l'art**, identifiez lesquelles des caractéristiques suivantes l'artiste utilise dans son travail et explique comment on le fait.

Elements of Art

Line

Line is the path of a moving point. Lines define the edges of shapes and forms

Shape

Shape is an area enclosed by line. It is 2 dimensional and can be geometric or organic.

Form

Forms are 3-dimensional. They occupy space or give the illusion that they occupy the space. accumsan lacus vel facilisis.

Color

Color is the most expressive element of art and is seen by the way light reflects off a surface.

Value

Value is the lightness or darkness of a surface. It is often referred to when shading but value is also important in the study of color.

Texture

Texture is the actual surface feel or the simulated appearance of roughness, smoothness & many others.

Space

Space is the illusion of objects having depth on the 2-dimensional surface. Linear and aerial perspective are used.

Éléments de l'art

Ligne

La ligne est la trajectoire d'un point en mouvement. Les lignes définissent les bords des formes.

Forme

La forme est une zone délimitée par une ligne. Elle est bidimensionnelle et peut être géométrique ou organique

Figure

Les figures sont tridimensionnelles. Elles occupent l'espace ou donnent l'illusion qu'elles occupent l'espace.

Couleur

La couleur est l'élément le plus expressif de l'art et se manifeste par la façon dont la lumière se reflète sur une surface.

Valeur

La valeur est la clarté ou l'obscurité d'une surface. On y fait souvent référence dans le cadre de la technique d'ombrage, mais la valeur est également importante dans l'étude de la couleur.

Texture

La texture est la sensation réelle de la surface ou l'apparence simulée de la rugosité, de la douceur et bien d'autres.

Espace

L'espace est l'illusion des objets ayant une profondeur sur la surface bidimensionnelle. On se sert de perspective linéaire et aérienne.

In reference to the **Principles of Design**, identify which of the following characteristics artist uses in their work and how.

En référence aux **principes du design**, identifie lesquelles des caractéristiques suivantes l'artiste utilise dans son travail et explique comment on le fait.

Principles of Design

Pattern

A regular arrangement of alternated or repeated elements (shapes, lines, colours) or motifs.

Contrast

The juxtaposition of different elements of design in order to highlight their differences and or create visual interest, or a focal point.

Emphasis

Special attention and importance given to one part of a work of art. Emphasis can be achieved through placement, contrast, colour, size, repetition... Relates to focal point.

Balance

A feeling of balance results when the elements of design are arranged symmetrically or asymmetrically to create the impression of equality in weight or importance.

Scale

The relationship between objects with respect to size, number, and so on, including the relation between parts of a whole.

Harmony

The arrangement of elements to give the viewer the feeling that all the parts of the piece form a coherent whole.

Rhythm/Movement

The use of recurring elements to direct the eye through the image; the way the elements are organized to lead the eye to the focal area. The eye can be directed, for example, along edges and by means of shape and colour.

Unity

All parts of an image work together to be seen as a whole.

Variety

Using different elements in an image to create visual interest.

Principes du design

Motif

Une disposition régulière d'éléments (formes, lignes, couleurs) ou de motifs alternés ou répétés.

Contraste

La juxtaposition de différents éléments de conception afin de souligner leurs différences et de créer un intérêt visuel ou un point focal.

Accent

Attention particulière et importance accordée à une partie d'une œuvre d'art. L'accent peut être obtenu par le placement, le contraste, la couleur, la taille, la répétition... Relatif au point frontal.

Équilibre

Un sentiment d'équilibre se dégage lorsque les éléments du design sont disposés de manière symétrique ou asymétrique pour créer une impression d'égalité de poids ou d'importance.

Échelle

La relation entre les objets en ce qui concerne la taille, le nombre, etc., y compris la relation entre les parties d'un tout.

Harmonie

La disposition des éléments pour donner au public le sentiment que toutes les parties de la pièce forment un tout cohérent.

Rythme/Mouvement

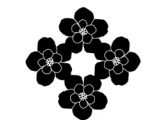
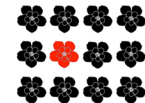
L'utilisation d'éléments récurrents pour diriger l'œil à travers l'image ; la façon dont les éléments sont organisés pour conduire l'œil vers la zone focale. L'œil peut être dirigé, par exemple, le long des bords et au moyen de la forme et de la couleur.

Unité

Toutes les parties d'une image fonctionnent ensemble pour être vues comme un tout.

Variété

Utilisation de différents éléments dans une image pour créer un intérêt visuel.

Resources

<https://www.janicewrightcheney.com/>

<https://billiemag.ca/seen-janice-wright-cheney-rewilds-the-museum/>

<https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/nr-rn/pdf/en/Wildlife/Coyotes.pdf>

<https://newsinteractives.cbc.ca/longform/a-hybrid-predator/#:~:text=Eastern%20coyotes%20have%20a%20population,per%20cent%20from%20domestic%20dogs.>

Ressources

<https://www.janicewrightcheney.com/>

<https://billiemag.ca/seen-janice-wright-cheney-rewilds-the-museum/>

<https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/nr-rn/pdf/fr/Faune/Coyotes.pdf>

<https://newsinteractives.cbc.ca/longform/a-hybrid-predator/#:~:text=Eastern%20coyotes%20have%20a%20population,per%20cent%20from%20domestic%20dogs.>

Create a Clay Sculpture Créons une sculpture en argile

Emilie Grace Lavoie, Azur 2019, ceramic and glaze, céramique et glaçure

Biography

Emilie Grace Lavoie is an artist, curator, and member of 3E Collective, from Edmundston, New Brunswick, the traditional land of the Welastekwewiyik, Mi'kmaq, and Passamaquoddy people.

Lavoie holds a college diploma in fashion design (2011) from LaSalle College, a Bachelor of Visual Arts (2016) from Université de Moncton, and an MFA from Emily Carr University of Art and Design (2018). Her work is held in various private and public collections, including the provincial art bank collections ArtNB, as well as the Beaverbrook Art Gallery's permanent collection.

In 2017, Lavoie was awarded the silver medal at the 8th Games of La Francophonie in Abidjan, Ivory Coast in the sculpture and installation category, representing Canada-New-Brunswick.

Biographie

Emilie Grace Lavoie est une artiste, commissaire et membre du Collectif 3E, originaire d'Edmundston, au Nouveau-Brunswick, terres traditionnelles des peuples Welastekwewiyik.

Lavoie détient un diplôme d'étude collégiale en design de mode du Collège LaSalle (2011), un baccalauréat en arts visuels de l'Université de Moncton (2016) et une maîtrise en beaux-arts de Emily Carr University of Art and Design (2018). Ses œuvres font partie de diverses collections privées et publiques, notamment de la banque d'œuvres d'art du Nouveau-Brunswick, collection ArtNB ainsi que de la collection permanente du Musée des beaux-arts Beaverbrook.

En 2017, Lavoie a reçu la médaille d'argent aux VIIIes Jeux de la Francophonie à Abidjan, en Côte d'Ivoire, dans la catégorie sculpture et installation, représentant le Canada-Nouveau-Brunswick.

Artist Statement

Emilie Grace Lavoie works primarily in three dimensions. Her practice investigates the space between the object and its ecology; the relationship between material practice and complex systems, such as living ecosystems, and the environments in which they are found.

Démarche artistique

Emilie Grace Lavoie travaille principalement en trois dimensions. Sa pratique interroge l'espace entre l'objet et son écologie; la relation entre la pratique matérielle et les systèmes complexes, tels que les écosystèmes vivants et les environnements dans lesquels ils se trouvent.

Create, Connect, Communicate

Create – Create is the main outcome strand in Visual Art Education. Learners will have the opportunity to create personal unique expressive pieces and explore a variety of materials and techniques.

Connect – Learners will have the opportunities to acquire knowledge, understand and develop an appreciation of art in a variety of contexts. Art lends itself well to multidisciplinary or cross-curricular instruction.

Communicate – Learners should be invited to share their work with their classmates and tell their stories. Learners can also use Visual Thinking Strategies to have discussions about the artwork and each other's creations.

Créer, Connecter, Communiquer

Créer – Créer est le thème principal de l'enseignement des arts visuels. Les élèves auront l'occasion de créer des pièces expressives, personnelles et uniques tout en explorant une variété de matériaux et de techniques artistiques.

Connecter – Les élèves pourront acquérir des connaissances, comprendre et développer une appréciation de l'art dans divers contextes. L'art se prête bien à un enseignement multidisciplinaire ou pluridisciplinaire.

Communiquer – On invite les élèves à partager leur travail avec leurs collègues de classe et à raconter leur histoire. Il est aussi possible d'utiliser des stratégies de pensée visuelle pour discuter des œuvres d'art et des créations des autres.

Organic forms – Changing species

Formes organiques – Espèce en mutation

Create a clay sculpture inspired by organic forms and marine life species.

Just like Emilie Grace Lavoie, create a sculpture using accumulations of various shapes and elements.

Instructions:

Find some air dry clay, acrylic paint, and a paintbrush. You can also use plasticine of different colours.

Let's imagine a creature that we see for the first time and that comes from the ocean. How can it move around?

Don't forget to set aside time for cleaning at the end. Plan to have sponges and water to clean your work area.

Réalise une sculpture en argile inspirée de formes organiques et d'espèces marines.

Comme Emilie Grace Lavoie, crée une sculpture en te servant des accumulations de formes et de divers éléments.

Instructions:

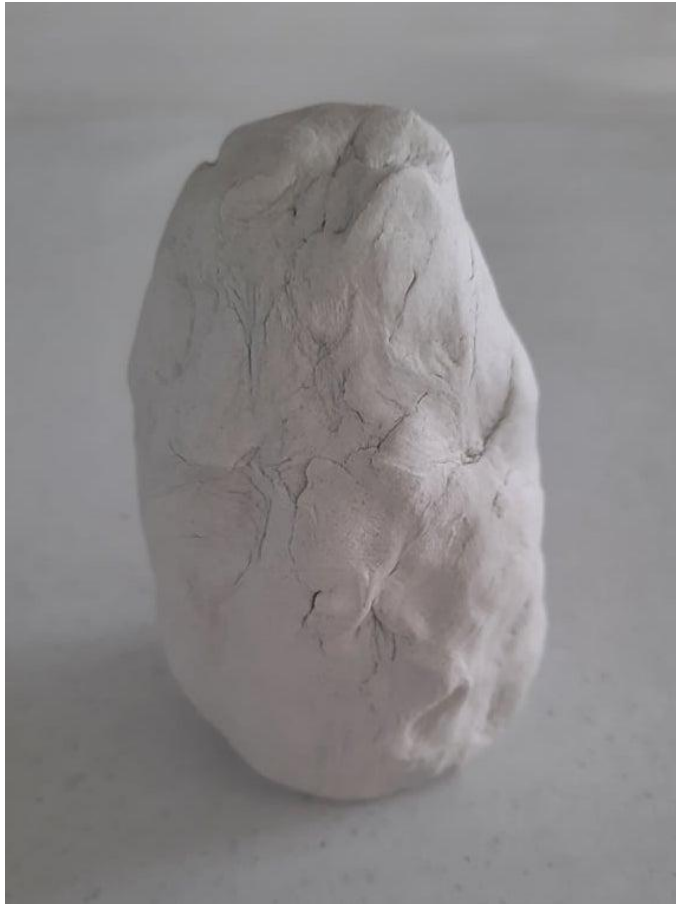
Sers-toi d'argile durcissant à l'air, de la peinture acrylique et d'un pinceau. Tu peux aussi utiliser de la plasticine de différente couleur.

Imaginons une créature marine qu'on voit pour la première fois. Comment se déplace-t-elle?

N'oublie pas de prévoir du temps à la fin pour nettoyer ta station de travail avec une éponge et de l'eau.

Create

- 1. Start by sketching your ideas.**
- 2. Take a piece of clay and begin by sculpting the body of your creature.**

Créons

- 1. Dessine tes idées.**
- 2. Prends un morceau d'argile et commence par sculpter le corps de ta créature.**

3. By manipulating clay into forms, add these elements to your creature's body.

3. En manipulant l'argile pour créer des formes, ajoute ces éléments au corps de ta créature.

You can also use water to help you attach two pieces of clay together

Tu peux aussi prendre de l'eau pour coller deux morceaux d'argile ensemble.

4. Once completed, let it dry overnight

5. Reflection : Write or Record an artist statement about your piece. What makes your piece unique?

4. Une fois terminé, laisse ta créature sécher toute la nuit.

5. Réflexion : Rédige ou enregistre une déclaration d'artiste sur ton œuvre. Qu'est-ce qui rend ta pièce unique?

Connect + Communicate:

Once your piece is dry, you may want also want to add colours and patterns with paint. What is its name?

Connecter + Communiquer

Une fois que ta pièce est sèche, ajoute de la couleur et des motifs en la peignant. Quel est son nom?

Discussing art

Visual thinking strategies

Describe

What are the things you see?

What kind of lines, shapes, colours, textures, etc. do you see?

Describe the elements you see. Are they similar or different?

What about the colours?

Analyse

Which objects are closer? Further away?

What do you think is the most important element? Why or why not?

In your opinion, how did the artist create this work and why?

What is repeated in the artwork?

What would you like to ask the artist?

Discuter l'art

Stratégies de réflexion visuelle

Décrivons

Quelles sont les choses que tu vois ?

Quels types de lignes, de formes, de couleurs, de textures, etc., vois-tu?

Décris les éléments. Sont-ils semblables ou différents? À quoi te font-ils penser? Qu'en est-il de la couleur ?

Analysons

Quels objets sont plus proches? Plus éloignés?

À ton avis, quel est l'élément le plus important? Pourquoi?

Comment l'artiste a-t-il réalisé cette œuvre?

Qu'est-ce qui se répète?

Qu'aimerais-tu demander à l'artiste?

Interpretation

What's going on?

What happens next?

Put yourself in the artwork. Walk around. What do you see? What do you hear?

What title would you give it?

Evaluate

What do you think is the best aspect of this artwork?

What would you do with this work if you owned it?

Interprétons

Que se passe-t-il?

Que va-t-il se passer ensuite?

Imagine que tu entres dans l'œuvre d'art. Promène-toi. Que vois-tu? Qu'entends-tu?

Quel titre lui donnerais-tu?

Évaluons

À ton avis, quel est le meilleur aspect de cette œuvre d'art?

Que ferais-tu de cette œuvre si tu en étais propriétaire?

In reference to the **Elements of Art**, identify which of the following characteristics artist uses in their work and how.

En référence aux **éléments de l'art**, identifiez lesquelles des caractéristiques suivantes l'artiste utilise dans son travail et explique comment on le fait.

Elements of Art

Line

Line is the path of a moving point. Lines define the edges of shapes and forms

Shape

Shape is an area enclosed by line. It is 2 dimensional and can be geometric or organic.

Form

Forms are 3-dimensional. They occupy space or give the illusion that they occupy the space. accumsan lacus vel facilisis.

Color

Color is the most expressive element of art and is seen by the way light reflects off a surface.

Value

Value is the lightness or darkness of a surface. It is often referred to when shading but value is also important in the study of color.

Texture

Texture is the actual surface feel or the simulated appearance of roughness, smoothness & many others.

Space

Space is the illusion of objects having depth on the 2-dimensional surface. Linear and aerial perspective are used.

Éléments de l'art

Ligne

La ligne est la trajectoire d'un point en mouvement. Les lignes définissent les bords des formes.

Forme

La forme est une zone délimitée par une ligne. Elle est bidimensionnelle et peut être géométrique ou organique

Figure

Les figures sont tridimensionnelles. Elles occupent l'espace ou donnent l'illusion qu'elles occupent l'espace.

Couleur

La couleur est l'élément le plus expressif de l'art et se manifeste par la façon dont la lumière se reflète sur une surface.

Valeur

La valeur est la clarté ou l'obscurité d'une surface. On y fait souvent référence dans le cadre de la technique d'ombrage, mais la valeur est également importante dans l'étude de la couleur.

Texture

La texture est la sensation réelle de la surface ou l'apparence simulée de la rugosité, de la douceur et bien d'autres.

Espace

L'espace est l'illusion des objets ayant une profondeur sur la surface bidimensionnelle. On se sert de perspective linéaire et aérienne.

In reference to the **Principles of Design**, identify which of the following characteristics artist uses in their work and how.

En référence aux **principes du design**, identifie lesquelles des caractéristiques suivantes l'artiste utilise dans son travail et explique comment on le fait.

Principles of Design

Pattern

A regular arrangement of alternated or repeated elements (shapes, lines, colours) or motifs.

Contrast

The juxtaposition of different elements of design in order to highlight their differences and or create visual interest, or a focal point.

Emphasis

Special attention and importance given to one part of a work of art. Emphasis can be achieved through placement, contrast, colour, size, repetition... Relates to focal point.

Balance

A feeling of balance results when the elements of design are arranged symmetrically or asymmetrically to create the impression of equality in weight or importance.

Scale

The relationship between objects with respect to size, number, and so on, including the relation between parts of a whole.

Harmony

The arrangement of elements to give the viewer the feeling that all the parts of the piece form a coherent whole.

Rhythm/Movement

The use of recurring elements to direct the eye through the image; the way the elements are organized to lead the eye to the focal area. The eye can be directed, for example, along edges and by means of shape and colour.

Unity

All parts of an image work together to be seen as a whole.

Variety

Using different elements in an image to create visual interest.

Principes du design

Motif

Une disposition régulière d'éléments (formes, lignes, couleurs) ou de motifs alternés ou répétés.

Contraste

La juxtaposition de différents éléments de conception afin de souligner leurs différences et de créer un intérêt visuel ou un point focal.

Accent

Attention particulière et importance accordée à une partie d'une œuvre d'art. L'accent peut être obtenu par le placement, le contraste, la couleur, la taille, la répétition... Relatif au point frontal.

Équilibre

Un sentiment d'équilibre se dégage lorsque les éléments du design sont disposés de manière symétrique ou asymétrique pour créer une impression d'égalité de poids ou d'importance.

Échelle

La relation entre les objets en ce qui concerne la taille, le nombre, etc., y compris la relation entre les parties d'un tout.

Harmonie

La disposition des éléments pour donner au public le sentiment que toutes les parties de la pièce forment un tout cohérent.

Rythme/Mouvement

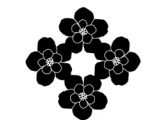
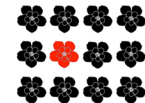
L'utilisation d'éléments récurrents pour diriger l'œil à travers l'image ; la façon dont les éléments sont organisés pour conduire l'œil vers la zone focale. L'œil peut être dirigé, par exemple, le long des bords et au moyen de la forme et de la couleur.

Unité

Toutes les parties d'une image fonctionnent ensemble pour être vues comme un tout.

Variété

Utilisation de différents éléments dans une image pour créer un intérêt visuel.

Resources / Ressources

Conversation with / avec John Leroux, Musée des Beaux-arts Beaverbrook Art Gallery:

<https://www.youtube.com/watch?v=-R9Q0r4tDKo>

Creative Thursdays, introduction to sculptural ceramics, National Gallery of Canada :

Les jeudis créatifs, introduction à la céramique sculptural, Musée des Beaux-arts du Canada :

(French only)

<https://www.youtube.com/watch?v=6x024EA1uAI>

Environment exhibition, Musée des Beaux-arts Beaverbrook Art Gallery / Exposition Environnement :

<https://www.youtube.com/watch?v=UbhvdXU-Qaw&t=9s>

Collection Art NB :

<https://www.collectionartnb.ca/fr/parcourir-la-collection/in-medicamentum>

Inaugurated in 2018, *Images rémanentes* is a public art itinerary in the city of Moncton. The works created for the exhibition recount the history of art in Acadie, in southeastern New Brunswick, highlighting the exceptional contribution of cultural events, entities, and cultural figures to the vitality of the contemporary Acadian art community from the 1960s to the present day.

<https://www.imagesremanentes.com/en/lieux/centre-culturel-aberdeen/emilie-grace-lavoie>

The scale project – Ecology and Practice: A Conversation with Emilie Grace Lavoie :

<https://thescalesproject.com/ecology-and-practice-a-conversation-with-emilie-grace-lavoie/>

Create a Self-Portrait L'autoportrait

Jan Mytens, *The Cotterell Family*, 1658, oil on canvas, huile sur toile

Biography

Johannes (Jan) Mytens was born into a family of Dutch artists in 1614. While his father was a saddlemaker, his uncles were artists and taught him everything they knew. Talented, he was admitted to The Hague's Guild of Painters when he was in his early twenties and later became its Governor. He specialized in portraiture and became a great favourite of the royal court. In the 17th century, painting portraits of people in pastoral settings was popular, and the portrait of The Cotterell Family is a good example of this.

Sir Charles Cotterell was British, but he and his family fled to the Netherlands when King Charles I was executed. A devout royalist, he found a place in the court of Elizabeth of Bohemia at The Hague and became a sought-after master of ceremonies and entertainer of foreign dignitaries. The Cotterell Family returned to England when the royal family was restored.

Biographie

Né en 1614, Johannes (Jan) Mytens est issu d'une famille d'artistes hollandais. Si son père était un artisan qui fabriquait des selles, ce sont ses oncles artistes qui lui ont appris le métier. Doté d'un grand talent, Jan a été admis à la guilde des peintres de La Haye dans la jeune vingtaine; il en deviendra le gouverneur plusieurs années plus tard. Il se spécialisa dans le portrait et devint l'un des préférés de la cour. Il était courant au XVIIe siècle de peindre des personnes dans un décor champêtre, comme dans le tableau *The Cotterell Family*.

Sir Charles Cotterell était sujet britannique, mais il a dû se sauver aux Pays bas avec sa famille après l'exécution du roi Charles 1er. Fidèle royaliste, il trouva une place à la cour d'Elizabeth de Bohême à La Haye où il devint maître de cérémonie prisé et hôte de dignitaires étrangers. La famille Cotterell rentra en Angleterre après la restauration de la famille royale.

Create, Connect, Communicate:

Create – Create is the main outcome strand in Visual Art Education. Students will have the opportunity to create unique expressive pieces and explore a variety of materials and techniques.

Connect – Learners will have opportunities to acquire knowledge, understand and develop an appreciation for art in a variety of contexts. Art lends itself to multi-disciplinary or cross-curricular instruction.

Communicate – Learners should be invited to share their work with their classmates and tell their stories. Learners can also use Visual Thinking Strategies to have discussions about the artwork and each other's creations.

Créer, Connecter, Communiquer

Créer – Créer est le thème principal de l'enseignement des arts visuels. Les élèves auront l'occasion de créer des pièces expressives, personnelles et uniques tout en explorant une variété de matériaux et de techniques artistiques.

Connecter – Les élèves pourront acquérir des connaissances, comprendre et développer une appréciation de l'art dans divers contextes. L'art se prête bien à un enseignement multidisciplinaire ou pluridisciplinaire.

Communiquer – On invite les élèves à partager leur travail avec leurs collègues de classe et à raconter leur histoire. Il est aussi possible d'utiliser des stratégies de pensée visuelle pour discuter des œuvres d'art et des créations des autres.

Create a Self-Portrait

Create a self-portrait that reflects what's important to **YOU** at this moment in time.

Créons un autoportrait

Crée un autoportrait qui reflète ce qui est important pour **TOI** à ce moment de ta vie.

What You'll Need:

- Paper or poster board
- Materials for your self-portrait, such as paint and paintbrushes, coloured or graphite pencils, crayons, and pictures to use for a collage, clay or plasticine.
- Scissors and craft glue if needed.

Le matériel nécessaire :

- du papier ou un carton pour affiche;
- du matériel comme de la peinture, des pinceaux, des crayons à mine de plomb ou de couleur, des photos pour faire du collage, de la pâte à modeler ou de la plasticine;
- des ciseaux et de la colle à bricolage.

Instructions

1. Decide what medium you'd like to use for your self-portrait.
2. Identify what themes, symbols, or objects you'd like to include that reflect your life right now. These can include, but are not limited to, the following:
 - Things that represent what and who you love
 - Things that represent current world events
 - Things that represent your life right now
3. Do your self-portrait
4. Reflection: Write or record an artist statement about your self-portrait.
 - Why did you choose the things you included?
 - What made you choose the medium you chose?
 - What do you hope future generations will think when they see your self-portrait?

Instructions

1. Décide de la technique que tu veux utiliser.
2. Identifie les thèmes, symboles ou objets qui reflètent ta vie actuellement. Ceci peut comprendre les éléments suivants, sans pour autant s'y limiter :
 - ce que tu aimes;
 - des éléments qui représentent l'actualité;
 - des choses qui se rapportent à ce que tu vis en ce moment.
3. Réalise ton autoportrait
4. Réflexion : Rédige ou enregistre une démarche artistique à propos de ton autoportrait.
 - Pourquoi as-tu choisi ces éléments?
 - Pourquoi as-tu opté pour cette technique?
 - Pense aux générations futures, que ressentiront les gens en regardant ton autoportrait?

Visual Thinking Strategies:

Which elements do you consider most important in *The Cotterell Family*?

Why do you think Jan Mytens painted the family outside?

Do you think this is a happy family? Why or why not?

If you were painting the Cotterells, what would you include?

Do you think it's possible for an artist to do work that **doesn't** reflect the times in which they live?

Do you think every artist puts some of themselves into their work?

Stratégies de réflexion visuelle

À ton avis, quel est l'élément le plus important du tableau *The Cotterell Family*?

Pourquoi l'artiste a-t-il choisi de peindre la famille à l'extérieur?

La famille semble-t-elle heureuse? Pourquoi?

Si tu étais en train de peindre la famille Cotterell, ajouterais-tu un élément au tableau?

Est-il possible pour un.e artiste de faire du travail qui ne reflète **pas** l'époque dans laquelle il ou elle se trouve?

Penses-tu que chaque artiste place un peu de sa personne dans chacune de ses œuvres?

How art reflects both the personal and society

What makes this portrait so interesting is the symbolism Jan Mytens includes to reflect both the Cotterells and the times in which they lived. Art always reflects the times in which it was created. For example, art in the 1940s reflected uncertain times and the needless carnage of war. A sculpture from the year 1999 might reflect the fear of computer systems failing when calendars flipped to 2000. Art created in 2020 and 2021 might suggest loneliness or fear because of the pandemic. We look at *The Cotterell Family* and see a family, but there is often more going on than meets the eye. This is one of the reasons art is so important: it's a record of the cultural and historical times in which it was created.

L'art : le reflet du privé et du public

Ce sont les divers éléments de symbolisme qui reflètent l'époque et la famille Cotterell qui rendent ce tableau si fascinant. Une œuvre d'art est généralement le miroir de son époque. Les œuvres des années 1940, par exemple, contenaient beaucoup d'allusions au carnage de la guerre et à l'incertitude qui planait sur ces années. On peut facilement imaginer qu'une sculpture réalisée en 1999 dégagerait une impression de peur face au crash possible des systèmes informatiques au tournant de l'an 2000. De l'art créé en 2020 et en 2021 pourrait suggérer la solitude et la peur à cause de la pandémie. Dans *The Cotterell Family*, on voit une famille, mais la réalité est souvent plus complexe. Voilà l'une des raisons pour lesquelles l'art est essentiel : il documente la culture et l'histoire du moment.

Significant symbols in *The Cotterell Family*:

- Children gathered around their parents. This was a recent approach in portraits that reflected the new closeness between parents and their children in the 17th century.
- Oldest son Clement points to two cherubs, one of whom carries a laurel wreath, which represented Sir Charles' royalist ties. Younger son Charles holds a crossbow, a pile of dead birds nearby. Perhaps he is aiming at the cherubs, afraid they threaten his family's newfound safety.
- The well-behaved family dog. Dogs were often included in family portraits and symbolized well-raised children as well as family loyalty and trust.
- The baby dressed in what appears to be a christening gown, a ribbon connecting her to her mother, is likely Frances Cotterell, who died when she was very young. It was not uncommon to include deceased family members in portraits.

Symboles importants dans *The Cotterell Family*

- Les enfants sont proches des parents; c'était une nouvelle approche dans le portrait qui démontre un rapprochement entre les enfants et leurs parents au XVIIe siècle.
- Le fils aîné, Clément, pointe vers deux chérubins, dont un qui porte une couronne de laurier représentant les liens royalistes de sir Charles. Le plus jeune des garçons, Charles, tient une arbalète dans ses mains; près de lui se trouve une pile d'oiseaux morts. Il vise peut-être les chérubins tentant ainsi de protéger sa famille qui vient tout juste de trouver un endroit où vivre en paix.
- Le chien familial bien élevé. On ajoutait souvent un chien aux portraits de famille, car il symbolisait des enfants bien élevés, la loyauté et la confiance.
- Un bébé vêtu d'une robe de baptême et avec aux cheveux un ruban qui le relie à sa mère. C'est sûrement la petite France Cotterell, décédée en bas âge. Il était fréquent d'inclure les membres décédés de la famille dans les portraits.

In reference to the **Elements of Art**, identify which of the following characteristics artist uses in their work and how.

En référence aux **éléments de l'art**, identifiez lesquelles des caractéristiques suivantes l'artiste utilise dans son travail et explique comment on le fait.

Elements of Art

Line

Line is the path of a moving point. Lines define the edges of shapes and forms

Shape

Shape is an area enclosed by line. It is 2 dimensional and can be geometric or organic.

Form

Forms are 3-dimensional. They occupy space or give the illusion that they occupy the space. accumsan lacus vel facilisis.

Color

Color is the most expressive element of art and is seen by the way light reflects off a surface.

Value

Value is the lightness or darkness of a surface. It is often referred to when shading but value is also important in the study of color.

Texture

Texture is the actual surface feel or the simulated appearance of roughness, smoothness & many others.

Space

Space is the illusion of objects having depth on the 2-dimensional surface. Linear and aerial perspective are used.

Éléments de l'art

Ligne

La ligne est la trajectoire d'un point en mouvement. Les lignes définissent les bords des formes.

Forme

La forme est une zone délimitée par une ligne. Elle est bidimensionnelle et peut être géométrique ou organique

Figure

Les figures sont tridimensionnelles. Elles occupent l'espace ou donnent l'illusion qu'elles occupent l'espace.

Couleur

La couleur est l'élément le plus expressif de l'art et se manifeste par la façon dont la lumière se reflète sur une surface.

Valeur

La valeur est la clarté ou l'obscurité d'une surface. On y fait souvent référence dans le cadre de la technique d'ombrage, mais la valeur est également importante dans l'étude de la couleur.

Texture

La texture est la sensation réelle de la surface ou l'apparence simulée de la rugosité, de la douceur et bien d'autres.

Espace

L'espace est l'illusion des objets ayant une profondeur sur la surface bidimensionnelle. On se sert de perspective linéaire et aérienne.

In reference to the **Principles of Design**, identify which of the following characteristics artist uses in their work and how.

En référence aux **principes du design**, identifie lesquelles des caractéristiques suivantes l'artiste utilise dans son travail et explique comment on le fait.

Principles of Design

Pattern

A regular arrangement of alternated or repeated elements (shapes, lines, colours) or motifs.

Contrast

The juxtaposition of different elements of design in order to highlight their differences and or create visual interest, or a focal point.

Emphasis

Special attention and importance given to one part of a work of art. Emphasis can be achieved through placement, contrast, colour, size, repetition... Relates to focal point.

Balance

A feeling of balance results when the elements of design are arranged symmetrically or asymmetrically to create the impression of equality in weight or importance.

Scale

The relationship between objects with respect to size, number, and so on, including the relation between parts of a whole.

Harmony

The arrangement of elements to give the viewer the feeling that all the parts of the piece form a coherent whole.

Rhythm/Movement

The use of recurring elements to direct the eye through the image; the way the elements are organized to lead the eye to the focal area. The eye can be directed, for example, along edges and by means of shape and colour.

Unity

All parts of an image work together to be seen as a whole.

Variety

Using different elements in an image to create visual interest.

Principes du design

Motif

Une disposition régulière d'éléments (formes, lignes, couleurs) ou de motifs alternés ou répétés.

Contraste

La juxtaposition de différents éléments de conception afin de souligner leurs différences et de créer un intérêt visuel ou un point focal.

Accent

Attention particulière et importance accordée à une partie d'une œuvre d'art. L'accent peut être obtenu par le placement, le contraste, la couleur, la taille, la répétition... Relatif au point frontal.

Équilibre

Un sentiment d'équilibre se dégage lorsque les éléments du design sont disposés de manière symétrique ou asymétrique pour créer une impression d'égalité de poids ou d'importance.

Échelle

La relation entre les objets en ce qui concerne la taille, le nombre, etc., y compris la relation entre les parties d'un tout.

Harmonie

La disposition des éléments pour donner au public le sentiment que toutes les parties de la pièce forment un tout cohérent.

Rythme/Mouvement

L'utilisation d'éléments récurrents pour diriger l'œil à travers l'image ; la façon dont les éléments sont organisés pour conduire l'œil vers la zone focale. L'œil peut être dirigé, par exemple, le long des bords et au moyen de la forme et de la couleur.

Unité

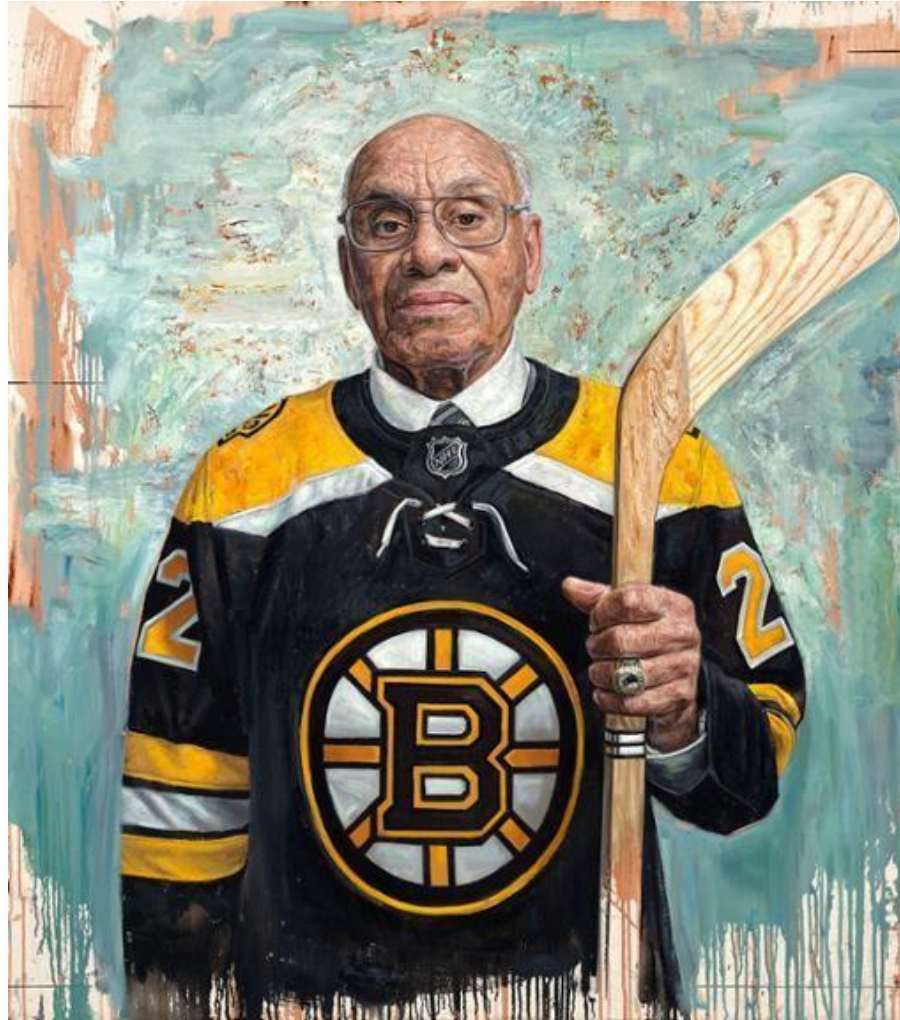
Toutes les parties d'une image fonctionnent ensemble pour être vues comme un tout.

Variété

Utilisation de différents éléments dans une image pour créer un intérêt visuel.

Create a Low Relief Portrait Le portrait à bas-relief

Tim Okamura, *Willie O'Ree*, 2019, oil on canvas, huile sur toile, 60 x 60"

Biography

Tim Okamura was born in Edmonton, Alberta and now lives in New York. Okamura grew up a hockey fan: Oilers of course! He paints representations of people of colour, particularly women, but decided he needed to paint a portrait of a black hockey player and knew that Fredericton's Willie O'Ree was a historic choice. Okamura is known for his combination of graffiti and realism in his portraits. He is internationally recognized for his work and received a letter of commendation in 2015 from then-U.S. Vice President Joe Biden for his art.

Biographie

Né à Edmonton, en Alberta, Tim Okamura habite aujourd'hui à New York. Grand fan de hockey, il adorait les Oilers, bien sûr! Il peint des représentations de personnes de couleur, surtout des femmes. Un jour il décida de faire le portrait d'un joueur de hockey noir, et vu son importance historique, Willie O'Ree de Fredericton s'est avéré le choix naturel. Okamura est reconnu pour son usage du graffiti dans ses portraits réalistes et jouit d'une réputation internationale. Il a reçu en 2015 une lettre de mention élogieuse pour son art de la part de Joe Biden, alors vice-président des États-Unis.

Artist Statement

Tim Okamura investigates identity, the urban environment, metaphor, and cultural iconography through painting. By combining an essentially "realist" approach to the figure with collage, spray paint, and mixed media, he juxtaposes the rawness and urgency of street art with academic ideals to create a visual language that acknowledges a traditional form of storytelling through portraiture, while infusing the work with resonant contemporary motifs.

Démarche artistique

Dans son art, Tim Okamura se penche sur l'identité, le milieu urbain, les métaphores et l'iconographie culturelle. Au moyen de collage, de peinture aérosol et de techniques mixtes, il adopte une approche essentiellement « réaliste » envers le sujet de son tableau et juxtapose la nature brute et l'urgence de l'art de rue aux idéaux académiques. Son objectif est de créer un langage visuel reconnaissant la forme traditionnelle de l'art oral grâce au portrait tout en infusant son œuvre d'échos et de motifs contemporains.

Willie O'Ree

Mr. O'Ree made history on January 18th, 1958 when he was called up to play for the Boston Bruins against the Montreal Canadiens. Battling racial prejudice, Willie O'Ree became known as the "Jackie Robinson of Hockey". Jackie Robinson was the first black man to play Major League Baseball in 1947.

O'Ree posed for Okamura wearing his Bruins jersey and his recently-acquired Hockey Hall of Fame ring. He was inducted into the Hockey Hall of Fame in the Builders category for his off-ice contributions to the sport, including helping to establish 39 grassroots hockey programs in North America as part of the NHL's Hockey Is For Everyone initiative.

The Bruins retired his No. 22 jersey on Jan. 18, 2022, during a ceremony at TD Garden. On Jan. 31, President Joe Biden signed a bill into law to award O'Ree the Congressional Gold Medal, the highest honor bestowed by the U.S. Congress.

Willie O'Ree

M. O'Ree est passé à l'histoire le 18 janvier 1958 quand il a été appelé à jouer pour les Bruins de Boston contre les Canadiens de Montréal. Celui qui a constamment dû se battre face aux préjugés raciaux était connu comme le « Jackie Robinson du hockey ». Jackie Robinson est le premier homme noir à avoir joué dans les ligues majeures de baseball dès 1947.

Willie O'Ree a posé pour Tim Okamura vêtu de son chandail des Bruins et portant sa bague du Temple de la renommée du hockey qu'il venait tout juste de recevoir. Il a été introduit au Temple dans la catégorie des bâtisseurs pour sa contribution au sport en dehors de la glace, y compris la mise sur pied de 39 programmes de hockey communautaires en Amérique du Nord dans le cadre de l'initiative Le hockey est pour tout le monde de la LNH.

Les Bruins ont retiré son chandail portant le numéro 22 le 18 janvier 2022 dans le cadre d'une cérémonie au TD Garden. Le 31 janvier de cette même année, le président Joe Biden a entériné un projet de loi pour remettre à O'Ree la médaille d'or du Congrès, la plus importante distinction remise par le Congrès américain.

Create, Connect, Communicate:

Create – Create is the main outcome strand in Visual Art Education. Students will have the opportunity to create unique expressive pieces and explore a variety of materials and techniques.

Connect – Learners will have opportunities to acquire knowledge, understand and develop an appreciation for art in a variety of contexts. Art lends itself to multi-disciplinary or cross-curricular instruction.

Communicate – Learners should be invited to share their work with their classmates and tell their stories. Learners can also use Visual Thinking Strategies to have discussions about the artwork and each other's creations.

Créer – Connecter - Communiquer

Créer - Créer est le thème principal de l'enseignement des arts visuels. Les élèves auront l'occasion de créer des pièces expressives, personnelles et uniques tout en explorant une variété de matériaux et de techniques artistiques.

Connecter - Les élèves pourront acquérir des connaissances, comprendre et développer une appréciation de l'art dans divers contextes. L'art se prête bien à un enseignement multidisciplinaire ou pluridisciplinaire.

Communiquer – On invite les élèves à partager leur travail avec leurs collègues de classe et à raconter leur histoire. Il est aussi possible d'utiliser des stratégies de pensée visuelle pour discuter des œuvres d'art et des créations des autres.

Create a Low Relief Portrait

What You'll Need:

- plasticine
- oil pastels or crayons
- cardstock or Bristol board (work as large as you can!)

Créons un portrait à bas-relief

Le matériel nécessaire :

de la plasticine;
du pastel gras ou des craies de cire;
du papier cartonné ou un carton Bristol (pour travailler sur une grande surface).

Instructions

1. **Chose someone you admire: a local hero! You could work from a photo or use your memory. It could be someone you know or someone famous in your community. Here's young Willie O'Ree:**

Instructions

1. **Choisis une personne que tu admires, ça peut être une personne célèbre de ta région! Tu peux travailler à partir d'une photo ou simplement de tes souvenirs. Voici une photo d'un jeune Willie O'Ree :**

2. **Make a simple drawing of them on cardstock. It's fun to use a bright or warm colour to draw on.**

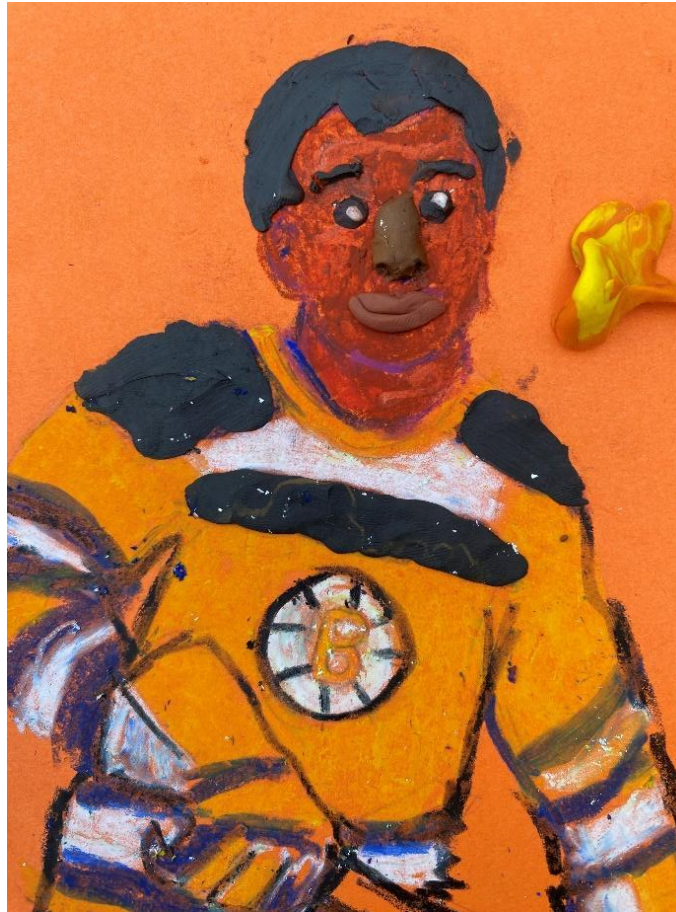
2. **Fais un croquis de ton sujet sur du papier cartonné. Il est amusant de choisir une couleur vive ou aux tons chauds.**

3. Use the oil pastels or crayons to colour thickly. Using them in thick marks created texture. Mix and layer the colours to show some shadows and highlights.

3. Sers-toi du pastel gras ou des craies de cire pour colorer ton dessin avec des traits épais et créer de la texture. Mélange les couleurs et applique plusieurs couches pour qu'on distingue des tons clairs et foncés.

4. Choose your plasticine colours. You might need to mix two colours together to get the right shade. You can roll tiny balls for the eyes. Roll thin lines for mouth, eyebrows, and narrow shapes. Build up pieces for hair and clothing and other accessories. You are building up relief so that your images pops out.

4. Choisis ta plasticine. Tu peux mélanger deux couleurs. Fais de petites boules pour les yeux. Des lignes minces pour la bouche, les sourcils et les formes aux contours étroits. Prépare d'autres morceaux pour les cheveux, les vêtements et tout autre accessoire. Le relief fait ressortir l'image.

5. Add background marks. Where do you want the paper colour to shine through and where do you want it to be concealed? Orange and blue are complimentary colours so have maximum contrast.

5. Ajoute des marques en arrière-fond. Décide à quels endroits tu veux qu'on distingue la couleur du papier. L'orange et le bleu sont complémentaires, cela crée donc un maximum de contraste.

Describe

What are your first impressions of this portrait? What kind of person is this?

Describe what you see in *Willie O'Ree*. What are the facts about this artwork that everyone can see?? What is symbolic?

Colour? What is the colour range?

Texture? Texture can be physical texture and implied texture. Describe the effect of the texture of the paint, the simulated texture of the wooden hockey stick, and the soft folds of the jersey.

Décrivons

Quelles sont tes premières impressions du portrait? De la personne qu'on y voit?

Décris ce que tu vois dans l'œuvre *Willie O'Ree*. Quels faits sont évidents au premier coup d'œil? Est-ce qu'il y a des éléments symboliques?

Et la couleur? Quelle est la gamme de couleurs?

La texture? Elle peut-être à la fois réelle ou l'œuvre peut dégager une impression de texture. Quels sont les effets de la texture de la peinture, la texture (simulée) du bâton de bois et des plis du chandail de hockey?

Analyze

How are the elements arranged? What is the focal point? Where is your eye drawn first? What do you see next?

How is balanced achieved? Face and logo aligned above midline of the composition. Added stability of vertical hockey stick, angle of the blade for clarity and creates interesting negative space in relation to the head.

Proportions and likeness? Very representational yet expressive style of painting.

Analysons

Comment les éléments sont-ils disposés dans le tableau? Quel est le point central? Quel est le premier élément qui attire l'œil? Où se dirige le regard ensuite?

Comment l'équilibre est-il atteint? Le visage et le logo du chandail sont alignés au-dessus de la ligne médiane de la composition. Le bâton de hockey à la verticale rajoute une impression de stabilité; l'angle de la palette du bâton est net et cela crée un espace négatif intéressant par rapport à la tête.

Les proportions et la ressemblance? C'est très figuratif, tout en demeurant un style de peinture expressif.

Interpretation

What is the content or meaning of this portrait?

This painting is larger than life (1.52 metres tall to depict his torso). It is monumental! What does that say about a person? How does knowing a bit about Willie O'Ree's story deepen your understanding?

Interprétons

Quel est le contenu ou la signification du portrait?

La peinture est plus grande que nature (le torse du sujet mesure 1,52 m de haut!). C'est une œuvre monumentale! Qu'est-ce que cela laisse entendre à propos de Willie O'Ree? En savoir un peu plus sur lui et son histoire t'aide-t-il à mieux apprécier le tableau?

Evaluate

Does a portrait like this show honor and respect? Is that valuable? This portrait is now available for all visitors to see and learn about Willie O'Ree and think about other stories of people overcoming prejudice and injustice.

Évaluons

Un portrait de ce genre-ci est-il fait dans le respect et honore-t-il son sujet? Cela a-t-il de l'importance? Ce portrait est aujourd'hui en montre; chaque visiteuse et visiteur peut en apprendre davantage sur Willie O'Ree et réfléchir aux autres personnes qui doivent surmonter des préjugés et des injustices.

In reference to the **Elements of Art**, identify which of the following characteristics artist uses in their work and how.

En référence aux **éléments de l'art**, identifiez lesquelles des caractéristiques suivantes l'artiste utilise dans son travail et explique comment on le fait.

Elements of Art

Line

Line is the path of a moving point. Lines define the edges of shapes and forms

Shape

Shape is an area enclosed by line. It is 2 dimensional and can be geometric or organic.

Form

Forms are 3-dimensional. They occupy space or give the illusion that they occupy the space. accumsan lacus vel facilisis.

Color

Color is the most expressive element of art and is seen by the way light reflects off a surface.

Value

Value is the lightness or darkness of a surface. It is often referred to when shading but value is also important in the study of color.

Texture

Texture is the actual surface feel or the simulated appearance of roughness, smoothness & many others.

Space

Space is the illusion of objects having depth on the 2-dimensional surface. Linear and aerial perspective are used.

Éléments de l'art

Ligne

La ligne est la trajectoire d'un point en mouvement. Les lignes définissent les bords des formes.

Forme

La forme est une zone délimitée par une ligne. Elle est bidimensionnelle et peut être géométrique ou organique

Figure

Les figures sont tridimensionnelles. Elles occupent l'espace ou donnent l'illusion qu'elles occupent l'espace.

Couleur

La couleur est l'élément le plus expressif de l'art et se manifeste par la façon dont la lumière se reflète sur une surface.

Valeur

La valeur est la clarté ou l'obscurité d'une surface. On y fait souvent référence dans le cadre de la technique d'ombrage, mais la valeur est également importante dans l'étude de la couleur.

Texture

La texture est la sensation réelle de la surface ou l'apparence simulée de la rugosité, de la douceur et bien d'autres.

Espace

L'espace est l'illusion des objets ayant une profondeur sur la surface bidimensionnelle. On se sert de perspective linéaire et aérienne.

In reference to the **Principles of Design**, identify which of the following characteristics artist uses in their work and how.

En référence aux **principes du design**, identifie lesquelles des caractéristiques suivantes l'artiste utilise dans son travail et explique comment on le fait.

Principles of Design

Pattern

A regular arrangement of alternated or repeated elements (shapes, lines, colours) or motifs.

Contrast

The juxtaposition of different elements of design in order to highlight their differences and or create visual interest, or a focal point.

Emphasis

Special attention and importance given to one part of a work of art. Emphasis can be achieved through placement, contrast, colour, size, repetition... Relates to focal point.

Balance

A feeling of balance results when the elements of design are arranged symmetrically or asymmetrically to create the impression of equality in weight or importance.

Scale

The relationship between objects with respect to size, number, and so on, including the relation between parts of a whole.

Harmony

The arrangement of elements to give the viewer the feeling that all the parts of the piece form a coherent whole.

Rhythm/Movement

The use of recurring elements to direct the eye through the image; the way the elements are organized to lead the eye to the focal area. The eye can be directed, for example, along edges and by means of shape and colour.

Unity

All parts of an image work together to be seen as a whole.

Variety

Using different elements in an image to create visual interest.

Principes du design

Motif

Une disposition régulière d'éléments (formes, lignes, couleurs) ou de motifs alternés ou répétés.

Contraste

La juxtaposition de différents éléments de conception afin de souligner leurs différences et de créer un intérêt visuel ou un point focal.

Accent

Attention particulière et importance accordée à une partie d'une œuvre d'art. L'accent peut être obtenu par le placement, le contraste, la couleur, la taille, la répétition... Relatif au point frontal.

Équilibre

Un sentiment d'équilibre se dégage lorsque les éléments du design sont disposés de manière symétrique ou asymétrique pour créer une impression d'égalité de poids ou d'importance.

Échelle

La relation entre les objets en ce qui concerne la taille, le nombre, etc., y compris la relation entre les parties d'un tout.

Harmonie

La disposition des éléments pour donner au public le sentiment que toutes les parties de la pièce forment un tout cohérent.

Rythme/Mouvement

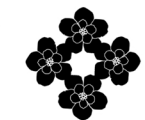
L'utilisation d'éléments récurrents pour diriger l'œil à travers l'image ; la façon dont les éléments sont organisés pour conduire l'œil vers la zone focale. L'œil peut être dirigé, par exemple, le long des bords et au moyen de la forme et de la couleur.

Unité

Toutes les parties d'une image fonctionnent ensemble pour être vues comme un tout.

Variété

Utilisation de différents éléments dans une image pour créer un intérêt visuel.

Resources

<https://www.timokamura.com/>

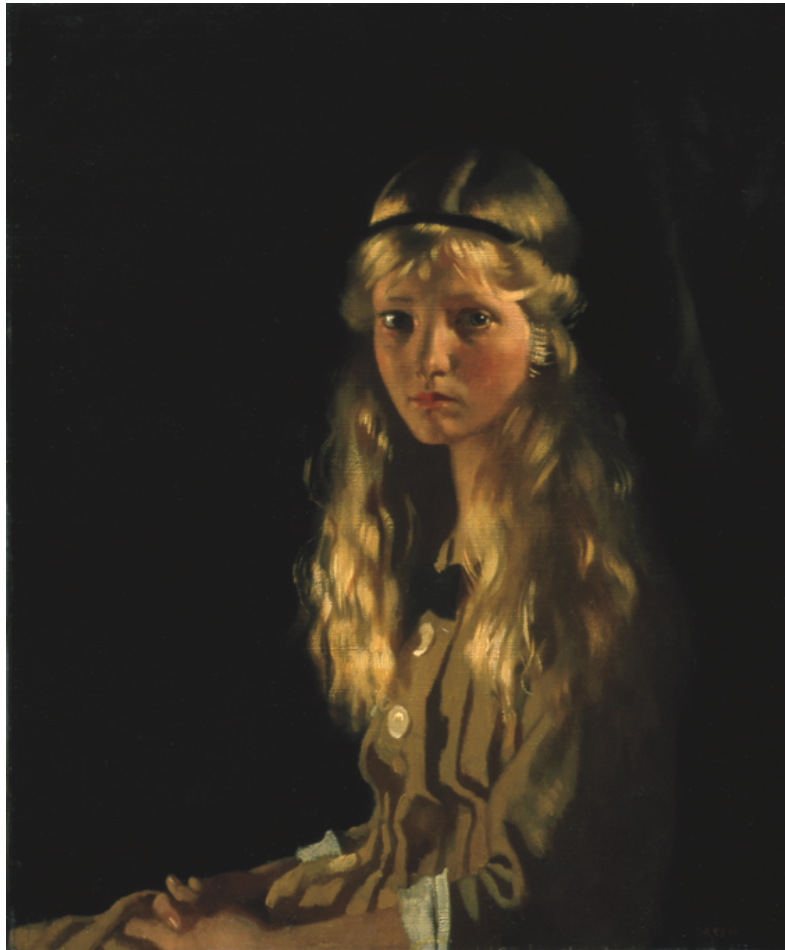
<https://www.nhl.com/news/willie-oree-to-be-honored-with-portrait-in-hometown-of-new-brunswick/c-340023474>

Ressources

<https://www.timokamura.com/>

<https://www.nhl.com/fr/news/willie-oree-a-lhonneur-dans-sa-ville-natale/c-340033706>

Write a Story
Rédigeons une histoire

William Orpen, *Mona Dunn*, c. 1915, oil on canvas, huile sur toile

Biography

Irish artist William Orpen served as a war artist during World War I, but is best known for his paintings of the rich and famous. He was sought after as a portraitist because of his ability to create portraits that portrayed his subjects in beautiful and flattering ways. This is certainly the case with *Mona Dunn*.

Mona was the eldest daughter of Sir James Dunn, a rich industrialist who lived in England but hailed from Bathurst, New Brunswick. Mona was his eldest daughter and the apple of his eye. Orpen paints her as a golden girl, surrounding her in darkness and shadows. Like the other famous Mona portrait, she is a girl of mystery, which is why she is the heroine of the middle-grade novel *The Frame-Up* (Harper Collins, 2018). Written by New Brunswick author Wendy McLeod MacKnight and set at the Beaverbrook Art Gallery, the book asks: What if every original piece of art is alive but doesn't want us to know they are? In other words: every piece of art has its own story.

Biographie

L'Irlandais William Orpen a été artiste de guerre pendant la Première Guerre mondiale, mais il est surtout connu pour ses peintures de gens riches et célèbres. Il était très recherché comme portraitiste, car il avait l'habileté de peindre des portraits extrêmement flatteurs de ses sujets. C'est certainement le cas de la *Mona Dunn*!

Mona était la fille de Sir James Dunn, riche industriel qui habitait l'Angleterre, mais était originaire de Bathurst, au Nouveau-Brunswick. Mona était sa fille aînée et la prunelle de ses yeux. Orpen la peint baignant dans une lueur dorée entourée d'ombre et de noir. Comme dans tous les autres tableaux la représentant, Mona est enveloppée d'une aura de mystère; c'est l'une des raisons pour lesquelles elle est l'héroïne du roman pour adolescent *The Frame Up* (Harper Collins, 2018). L'histoire, écrite par la Néo-brunswickoise Wendy McLeod MacKnight, se déroule entre les murs du Beaverbrook. L'autrice pose la question : Et si chaque œuvre d'art était vivante, mais ne voulait pas qu'on le sache? En d'autres mots, chaque œuvre a sa propre histoire.

Create, Connect, Communicate:

Create – Create is the main outcome strand in Visual Art Education. Students will have the opportunity to create unique expressive pieces and explore a variety of materials and techniques.

Connect – Learners will have opportunities to acquire knowledge, understand and develop an appreciation for art in a variety of contexts. Art lends itself to multi-disciplinary or cross-curricular instruction.

Communicate – Learners should be invited to share their work with their classmates and tell their stories. Learners can also use Visual Thinking Strategies to have discussions about the artwork and each other's creations.

Créer, Connecter, Communiquer

Créer – Créer est le thème principal de l'enseignement des arts visuels. Les élèves auront l'occasion de créer des pièces expressives, personnelles et uniques tout en explorant une variété de matériaux et de techniques artistiques.

Connecter – Les élèves pourront acquérir des connaissances, comprendre et développer une appréciation de l'art dans divers contextes. L'art se prête bien à un enseignement multidisciplinaire ou pluridisciplinaire.

Communiquer – On invite les élèves à partager leur travail avec leurs collègues de classe et à raconter leur histoire. Il est aussi possible d'utiliser des stratégies de pensée visuelle pour discuter des œuvres d'art et des créations des autres.

Write a story or poem based on a piece of art at the Beaverbrook Art Gallery

Choose a painting or sculpture from the Beaverbrook Art Gallery and write a short story or poem about it. Your story or poem can be about the painting or sculpture, or it can also be about the relationship between the artist and the subject. Your story and poem should:

Make your inspiration for choosing the artwork clear.
Inspire your readers to view the artwork themselves!

Share your story or poem with your classmates — or a summary if the story is too long — explaining why you chose the artwork in question and how writing about it has changed your perspective of the artwork.

Rédige une histoire ou un poème en t'inspirant d'une œuvre d'art de la collection du Musée des beaux-arts Beaverbrook

Choisis une peinture ou une sculpture des murs d'une des galeries du Beaverbrook et rédige une courte histoire ou un poème à son sujet. Ton histoire, ou poème, peut parler de l'œuvre comme tel ou porter sur la relation entre l'artiste et son sujet. Assure-toi de :

Expliquer pourquoi tu as choisi cette œuvre.
Inspirer tes lectrices et lecteurs à vouloir découvrir l'œuvre!

Lis ton histoire, ou ton poème, à tes collègues de classe – ou tu peux résumer si c'est trop long. Explique-leur pourquoi tu as choisi cette œuvre et comment le fait d'écrire à propos d'elle a changé ta perspective à son sujet.

Visual Thinking Strategy - Storytelling Strategies

Looking at art through a storytelling lens gives us many ways to think about what we are seeing and feeling.

Describe:

- What kind of story do you think the artist is trying to tell?
- Why do you think the artist portrayed their subject that way?

Analyze:

- If the artwork is a portrait, why do you think the artist painted the person as they did?
- If the artwork is of a place, why do you think the artist chose that place?
- Do you think the artist liked the place they painted?
- If the artwork is abstract or a sculpture, what kind of story do you think the artist is telling?

Stratégies de réflexion visuelle Des stratégies pour raconter

Observer l'art au moyen du conte nous donne des outils pour analyser ce que nous voyons et ressentons.

Décrivons

- Quel genre d'histoire est raconté par l'artiste?
- Pourquoi le sujet est-il représenté ainsi?

Analysons

- Si l'œuvre est un portrait, pourquoi penses-tu que l'artiste a représenté la personne ainsi?
- Si le sujet est un lieu, pourquoi avoir choisi cet endroit?
- Est-ce que l'artiste aime ce lieu?
- Si l'œuvre est de nature abstraite ou une sculpture, quel genre d'histoire raconte-t-on?

Interpretation:

- If it's a portrait, what do you think the relationship was like between the artist and the person they painted?
- Do you think they talked during the sitting?
- Do you think they liked each other?
- Do you think the subject enjoyed being painted?
- Do you think the subject liked the final portrait? Do you?
- If the art is of a place, what attracts you to it?
- What do you think happened before or after the scene portrayed in the artwork?
- If the art is an abstract painting or a sculpture, how does it make you feel?
- What do you think of the title given the artwork?

Interprétons

- Si c'est un portrait, quel genre de relation peut-on imaginer entre l'artiste et le sujet?
- L'artiste et le sujet ont discuté ensemble lors de la création de l'œuvre?
- Penses-tu que l'artiste et le sujet s'aimaient bien?
- Est-ce que le sujet a aimé cet exercice?
- À ton avis, est-ce que le sujet a aimé le portrait final? Et toi?
- Si l'œuvre est d'un lieu, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'attire à cet endroit?
- Que s'est-il passé à cet endroit avant et après la réalisation du tableau?
- Si c'est une œuvre abstraite ou une sculpture, qu'est-ce que cela te fait ressentir?
- Que penses-tu du titre de l'œuvre?

In reference to the **Elements of Art**, identify which of the following characteristics artist uses in their work and how.

En référence aux **éléments de l'art**, identifiez lesquelles des caractéristiques suivantes l'artiste utilise dans son travail et explique comment on le fait.

Elements of Art

Line

Line is the path of a moving point. Lines define the edges of shapes and forms

Shape

Shape is an area enclosed by line. It is 2 dimensional and can be geometric or organic.

Form

Forms are 3-dimensional. They occupy space or give the illusion that they occupy the space. accumsan lacus vel facilisis.

Color

Color is the most expressive element of art and is seen by the way light reflects off a surface.

Value

Value is the lightness or darkness of a surface. It is often referred to when shading but value is also important in the study of color.

Texture

Texture is the actual surface feel or the simulated appearance of roughness, smoothness & many others.

Space

Space is the illusion of objects having depth on the 2-dimensional surface. Linear and aerial perspective are used.

Éléments de l'art

Ligne

La ligne est la trajectoire d'un point en mouvement. Les lignes définissent les bords des formes.

Forme

La forme est une zone délimitée par une ligne. Elle est bidimensionnelle et peut être géométrique ou organique

Figure

Les figures sont tridimensionnelles. Elles occupent l'espace ou donnent l'illusion qu'elles occupent l'espace.

Couleur

La couleur est l'élément le plus expressif de l'art et se manifeste par la façon dont la lumière se reflète sur une surface.

Valeur

La valeur est la clarté ou l'obscurité d'une surface. On y fait souvent référence dans le cadre de la technique d'ombrage, mais la valeur est également importante dans l'étude de la couleur.

Texture

La texture est la sensation réelle de la surface ou l'apparence simulée de la rugosité, de la douceur et bien d'autres.

Espace

L'espace est l'illusion des objets ayant une profondeur sur la surface bidimensionnelle. On se sert de perspective linéaire et aérienne.

In reference to the **Principles of Design**, identify which of the following characteristics artist uses in their work and how.

En référence aux **principes du design**, identifie lesquelles des caractéristiques suivantes l'artiste utilise dans son travail et explique comment on le fait.

Principles of Design

Pattern

A regular arrangement of alternated or repeated elements (shapes, lines, colours) or motifs.

Contrast

The juxtaposition of different elements of design in order to highlight their differences and or create visual interest, or a focal point.

Emphasis

Special attention and importance given to one part of a work of art. Emphasis can be achieved through placement, contrast, colour, size, repetition... Relates to focal point.

Balance

A feeling of balance results when the elements of design are arranged symmetrically or asymmetrically to create the impression of equality in weight or importance.

Scale

The relationship between objects with respect to size, number, and so on, including the relation between parts of a whole.

Harmony

The arrangement of elements to give the viewer the feeling that all the parts of the piece form a coherent whole.

Rhythm/Movement

The use of recurring elements to direct the eye through the image; the way the elements are organized to lead the eye to the focal area. The eye can be directed, for example, along edges and by means of shape and colour.

Unity

All parts of an image work together to be seen as a whole.

Variety

Using different elements in an image to create visual interest.

Principes du design

Motif

Une disposition régulière d'éléments (formes, lignes, couleurs) ou de motifs alternés ou répétés.

Contraste

La juxtaposition de différents éléments de conception afin de souligner leurs différences et de créer un intérêt visuel ou un point focal.

Accent

Attention particulière et importance accordée à une partie d'une œuvre d'art. L'accent peut être obtenu par le placement, le contraste, la couleur, la taille, la répétition... Relatif au point frontal.

Équilibre

Un sentiment d'équilibre se dégage lorsque les éléments du design sont disposés de manière symétrique ou asymétrique pour créer une impression d'égalité de poids ou d'importance.

Échelle

La relation entre les objets en ce qui concerne la taille, le nombre, etc., y compris la relation entre les parties d'un tout.

Harmonie

La disposition des éléments pour donner au public le sentiment que toutes les parties de la pièce forment un tout cohérent.

Rythme/Mouvement

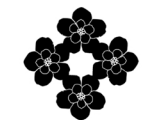
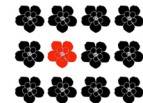
L'utilisation d'éléments récurrents pour diriger l'œil à travers l'image ; la façon dont les éléments sont organisés pour conduire l'œil vers la zone focale. L'œil peut être dirigé, par exemple, le long des bords et au moyen de la forme et de la couleur.

Unité

Toutes les parties d'une image fonctionnent ensemble pour être vues comme un tout.

Variété

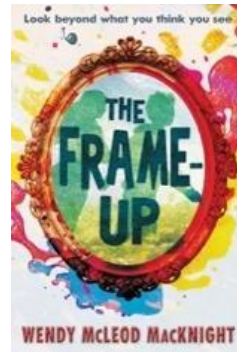
Utilisation de différents éléments dans une image pour créer un intérêt visuel.

Resources
Ressources

The Frame-Up

Wendy McLeod MacKnight, Harper Collins, 2018

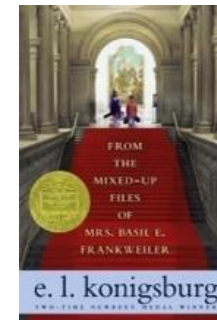
Chasing Vermeer

Blue Balliett et Brett Helquist, Scholastic, 2005

From the Mixed-Up Files of Mrs. Basil E. Frankweiler

e.l. konigsburg, Atheneum Books for Young Readers, 1998

The Painting

Charis Cotter, Tundra Books, 2019

Create a Landscape Painting Une peinture de paysage

Jennifer Paziienza, *Summer Skies*, 2010, oil on canvas, huile sur toile

Biography

Dr Jennifer Paziienza, painter and retired professor of art education at the University of New Brunswick paints from her home and studio on Keswick Ridge. An award-winning painter, her work has been exhibited in solo and group shows in Canada, the US, and Italy. Her paintings reside in permanent, public, and private collections in Canada, the US, and Europe. Jennifer Paziienza is represented by Spicer Merrifield Gallery in Saint John and Alex Ferrone Gallery, in Long Island, NY.

Biographie

La Dre Jennifer Paziienza est peintre et professeure à la retraite en éducation artistique de l'Université du Nouveau-Brunswick. Elle peint à la maison et dans son atelier qui se trouve dans le village de Keswick Ridge. Peintre primée, son travail a été en montre dans des expositions individuelles et collectives au Canada, aux États-Unis et en Italie. Ses peintures font partie de collections permanentes, publiques et privées au Canada, aux États-Unis et en Europe. Jennifer Paziienza est représentée par la galerie Spicer Merrifield à Saint John et la galerie Alex Ferrone à Long Island, dans l'état de New York.

Artist Statement

Jennifer Pazienza's paintings are responses to the ever-shifting interior and exterior landscapes of her life. The diptych *Summer Skies* sparks questions about the material and spiritual while the omission of people and elements from the built environment speaks to how *Summer Skies* is an open invitation into light and love while hiding its shadow side in plain sight.

Démarche artistique

Les peintures de Jennifer Pazienza sont des réponses aux paysages intérieurs et extérieurs toujours changeants de sa vie. Le diptyque *Summer Skies* suscite des interrogations sur le matériel et le spirituel tandis que l'omission de personnes et d'éléments de l'environnement bâti montre à quel point l'œuvre est une invitation ouverte à la lumière et à l'amour, tout en cachant son côté ombragé à la vue de tous.

Create, Connect, Communicate

Create a diptych landscape painting inspired by your surroundings

Like Jennifer Paziienza, make a landscape painting that emphasizes the sky. Include or omit people, animals and buildings based on what is important to you.

Créer, Connecter, Communiquer

Crée une peinture de paysage diptyque inspirée de ce qui t'entoure

Comme Jennifer Paziienza, réalise une peinture de paysage mettant en valeur le ciel. Inclue ou omet les personnes, les animaux et les bâtiments en fonction de ce qui est important pour toi.

Instructions:

1. Look outside the nearest window or go outside. Look up at the sky. Look at the horizon, where the sky touches trees, ground, rivers, or buildings.
2. Use watercolours, acrylic, tempera, or oil paint on two of the biggest pieces of paper, canvas, or cardboard available and joined together to create a diptych painting of your surrounding landscape.
3. Give your painting a title.

Instructions:

1. Regarde par la fenêtre la plus proche ou va dehors. Lève les yeux au ciel. Observe l'horizon, là où le ciel touche les arbres, le sol, les rivières ou les bâtiments.
2. Sers-toi d'aquarelles, de peinture acrylique, à tempéra ou à l'huile sur deux des plus grands morceaux de papier, de toile ou de carton, en ta possession (attache-les ensemble) pour créer une peinture diptyque du paysage qui t'entoure.
3. Donne un titre à ta peinture.

Discussing Art Visual Thinking Strategies

In a single word, sentence, or question record students' immediate impressions of *Summer Skies*.

Describe: This stage gathers information about the artwork: the artist's name, title, date of creation, size, and medium and all students can see in the work.

What colours, shapes, and textures the artist used to paint the sky, the land, and the river? Point to areas of movement and stillness.

Analyze: Analysis means the way the work of art has been organized using the elements and principles of design. How did the artist use colour, shape, and texture? How about contrast, emphasis, and scale? What perspective has the artist used in this painting?

Discuter de l'art Stratégies de pensée visuelle

En un seul mot, en une phrase ou en une question, quelles sont les premières impressions des élèves sur l'œuvre *Summer Skies*?

Description : Cette étape rassemble des informations sur l'œuvre : le nom de l'artiste, le titre, la date de création, la taille, le support et tout ce que les élèves peuvent voir dans l'œuvre.

Quelles couleurs, formes et textures l'artiste a-t-elle utilisées pour peindre le ciel, la terre et la rivière? Indique les zones de mouvement et d'immobilité.

Analysons : L'analyse signifie la façon dont l'œuvre d'art a été organisée à l'aide d'éléments et de principes de conception. Comment l'artiste s'est-elle servie de la couleur, de la forme et de la texture? Qu'en est-il du contraste, de l'accentuation et de l'échelle? Quelle perspective l'artiste a-t-elle employée pour réaliser ce tableau?

Interpret: Interpreting is the process of finding expressive qualities, such as mood, feelings, or emotions in the artwork. Critics use the previous description and analysis stages to explain their interpretations.

How does the size of *Summer Skies* contribute to the overall feeling of the painting?

Interprétons : L'interprétation est le processus de recherche de qualités expressives, telles que l'humeur, les sentiments ou les émotions dans l'œuvre d'art. Les critiques utilisent les étapes précédentes de description et d'analyse pour expliquer leurs interprétations.

Comment la taille de *Summer Skies* contribue-t-elle à l'impression générale qu'on a du tableau?

Evaluate: Evaluating the work compares its aesthetic excellence to other works of its type and relies on the previous 3 stages.

On a scale from 1-10, how would you rate *Summer Skies*, artistic merit? What are the painting's strengths and weaknesses?

Compare **initial responses** with your formal analysis. Place yourself in the painting *Summer Skies*. What feelings, thoughts, and/or memories do *Summer Skies* evoke in you? Support your responses with elements and principles found in the painting.

Évaluons : L'évaluation de l'œuvre compare son excellence esthétique à d'autres œuvres du même type et s'appuie sur les trois étapes précédentes.

Sur une échelle de 1 à 10, comment évaluerais-tu la valeur artistique de *Summer Skies*? Quels sont les points forts et les points faibles du tableau?

Compare tes premières impressions avec ton analyse formelle. Place-toi dans le tableau *Summer Skies*. Quels sentiments, pensées ou souvenirs l'œuvre évoque-t-elle en toi? Appuie tes réponses à l'aide d'éléments et de principes trouvés dans le tableau.

In reference to the **Elements of Art**, identify which of the following characteristics artist uses in their work and how.

En référence aux **éléments de l'art**, identifiez lesquelles des caractéristiques suivantes l'artiste utilise dans son travail et explique comment on le fait.

Elements of Art

Line

Line is the path of a moving point. Lines define the edges of shapes and forms

Shape

Shape is an area enclosed by line. It is 2 dimensional and can be geometric or organic.

Form

Forms are 3-dimensional. They occupy space or give the illusion that they occupy the space. accumsan lacus vel facilisis.

Color

Color is the most expressive element of art and is seen by the way light reflects off a surface.

Value

Value is the lightness or darkness of a surface. It is often referred to when shading but value is also important in the study of color.

Texture

Texture is the actual surface feel or the simulated appearance of roughness, smoothness & many others.

Space

Space is the illusion of objects having depth on the 2-dimensional surface. Linear and aerial perspective are used.

Éléments de l'art

Ligne

La ligne est la trajectoire d'un point en mouvement. Les lignes définissent les bords des formes.

Forme

La forme est une zone délimitée par une ligne. Elle est bidimensionnelle et peut être géométrique ou organique

Figure

Les figures sont tridimensionnelles. Elles occupent l'espace ou donnent l'illusion qu'elles occupent l'espace.

Couleur

La couleur est l'élément le plus expressif de l'art et se manifeste par la façon dont la lumière se reflète sur une surface.

Valeur

La valeur est la clarté ou l'obscurité d'une surface. On y fait souvent référence dans le cadre de la technique d'ombrage, mais la valeur est également importante dans l'étude de la couleur.

Texture

La texture est la sensation réelle de la surface ou l'apparence simulée de la rugosité, de la douceur et bien d'autres.

Espace

L'espace est l'illusion des objets ayant une profondeur sur la surface bidimensionnelle. On se sert de perspective linéaire et aérienne.

In reference to the **Principles of Design**, identify which of the following characteristics artist uses in their work and how.

En référence aux **principes du design**, identifie lesquelles des caractéristiques suivantes l'artiste utilise dans son travail et explique comment on le fait.

Principles of Design

Pattern

A regular arrangement of alternated or repeated elements (shapes, lines, colours) or motifs.

Contrast

The juxtaposition of different elements of design in order to highlight their differences and or create visual interest, or a focal point.

Emphasis

Special attention and importance given to one part of a work of art. Emphasis can be achieved through placement, contrast, colour, size, repetition... Relates to focal point.

Balance

A feeling of balance results when the elements of design are arranged symmetrically or asymmetrically to create the impression of equality in weight or importance.

Scale

The relationship between objects with respect to size, number, and so on, including the relation between parts of a whole.

Harmony

The arrangement of elements to give the viewer the feeling that all the parts of the piece form a coherent whole.

Rhythm/Movement

The use of recurring elements to direct the eye through the image; the way the elements are organized to lead the eye to the focal area. The eye can be directed, for example, along edges and by means of shape and colour.

Unity

All parts of an image work together to be seen as a whole.

Variety

Using different elements in an image to create visual interest.

Principes du design

Motif

Une disposition régulière d'éléments (formes, lignes, couleurs) ou de motifs alternés ou répétés.

Contraste

La juxtaposition de différents éléments de conception afin de souligner leurs différences et de créer un intérêt visuel ou un point focal.

Accent

Attention particulière et importance accordée à une partie d'une œuvre d'art. L'accent peut être obtenu par le placement, le contraste, la couleur, la taille, la répétition... Relatif au point frontal.

Équilibre

Un sentiment d'équilibre se dégage lorsque les éléments du design sont disposés de manière symétrique ou asymétrique pour créer une impression d'égalité de poids ou d'importance.

Échelle

La relation entre les objets en ce qui concerne la taille, le nombre, etc., y compris la relation entre les parties d'un tout.

Harmonie

La disposition des éléments pour donner au public le sentiment que toutes les parties de la pièce forment un tout cohérent.

Rythme/Mouvement

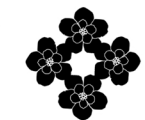
L'utilisation d'éléments récurrents pour diriger l'œil à travers l'image ; la façon dont les éléments sont organisés pour conduire l'œil vers la zone focale. L'œil peut être dirigé, par exemple, le long des bords et au moyen de la forme et de la couleur.

Unité

Toutes les parties d'une image fonctionnent ensemble pour être vues comme un tout.

Variété

Utilisation de différents éléments dans une image pour créer un intérêt visuel.

Resources / Ressources

<https://www.jenniferpazienza.com/>

<https://www.jenniferpazienza.com/artist-video>

https://www.google.com/search?q=paintings+with+big+skies&client=firefox-b-d&source=lnms&tbn=isch&sa=X&ved=2ahUKEwibr53_2Yb_AhXYnGoFHQ7PDx0Q_AUoAXoECAIQAw&biw=1477&bih=745&dpr=2

Create a Group Portrait Celebrating Your Cultural Heritage Portrait de groupe célébrant ton patrimoine culturel

Percy Sacobie, *The Little People* (2014), 91 x 111cm, acrylic on canvas, acrylique sur toile

Biography

A proud Wolastoquey from St. Mary's First Nation in Fredericton, New Brunswick Percy has been making art for 25 years. He began carving in Grade 11, studying under Ned Bear at Fredericton High School. Percy has earned diplomas in Aboriginal Visual Arts and Graphic Arts at the New Brunswick College of Craft and Design, a Bachelor of Arts from St. Thomas University, and an Education degree from the University of New Brunswick. Percy has had works in solo and group exhibitions including Musée des beaux-arts Beaverbrook Art Gallery. His work resides in private and public collections in New Brunswick and the US.

Biographie

Fier membre de la Première Nation du peuple Wolastoqiyik de St. Mary's à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, Percy Sabobie fait de l'art depuis 25 années. Il a commencé à sculpter en 11e année, étudiant avec Ned Bear au Fredericton High School. Percy a obtenu des diplômes en arts visuels et en arts graphiques autochtones du Collège d'artisanat et de design du Nouveau-Brunswick, un baccalauréat ès arts de l'université St. Thomas et un diplôme en éducation de l'Université du Nouveau-Brunswick. Percy a présenté des œuvres dans des expositions individuelles et collectives, notamment au Musée des beaux-arts Beaverbrook. Son travail se trouve dans des collections privées et publiques au Nouveau-Brunswick et aux États-Unis.

Artist Statement

Percy Sacobie uses bright colours in his depictions of his people, often in action and living in harmony with the richness of nature. His figures are adorned with traditional Wabanaki double curves and beaded motifs; the double curves on their clothing in clusters evoke the unity of family and community. Percy draws his inspiration from historical images and materials: beaded ornaments, carvings on canoe paddles, and earth that he acknowledges was "mastered by our ancestors". Although influenced by Norval Morrisseau and Roger Simon, Percy creates a language of his own among Eastern Indigenous artists.

Démarche artistique

Percy Sacobie se sert de couleurs vives dans les représentations de son peuple, souvent en action et vivant en harmonie avec la richesse de la nature. Ses personnages sont ornés de motifs traditionnels Wabanaki à double courbe et de motifs perlés; les doubles courbes disposées sur leurs vêtements en grappe évoquent l'unité de la famille et de la communauté. Percy puise son inspiration dans des images et des matériaux historiques : des ornements perlés, des sculptures sur des pagaies de canoë et de la terre qu'il reconnaît comme étant « maîtrisée par nos ancêtres ». Bien qu'influencé par Norval Morrisseau et Roger Simon, Percy crée un langage qui lui est propre parmi les artistes autochtones de l'Est.

Create, Connect, Communicate
Create a Group Portrait Celebrating Your Cultural Heritage

Instructions:

1. Choose 3 characters from your culture and recreate them as Little People by drawing them from imagination or from photos.

Créer, connecter, communiquer
Créez un portrait de groupe célébrant ton patrimoine culturel

Instructions:

1. Identifie trois personnages de ta culture et recrée-les en tant que *Little People* en les dessinant à partir de ton imagination ou de photos.

2. Tape the rough drawings to your classroom window. Put a clean piece of paper, or 3 sheets, big enough to cover the 3 characters and surrounding landscape. Once you have decided on their arrangement, carefully trace each of the 3 rough drawings into strong line drawings.

2. Colle tes dessins approximatifs sur la fenêtre de ta classe. Recouvre-les d'une feuille de papier propre, ou de trois feuilles assez grandes pour recouvrir les trois personnages et le paysage environnant. Une fois que tu as déterminé la disposition des personnages, trace soigneusement chacun des trois dessins approximatifs en dessins avec des traits épais.

3. Decorate your characters with special symbols and icons about their lives.

4. Using red, yellow, blue, orange, green, purple, white, and black paint your little people surrounded by elements from nature.*

5. Title your painting

*Option: Cut out colourful pictures from old nature magazines or printed from the internet to glue onto the painting and outline with paint or markers.

3. Décore tes personnages avec des symboles et des icônes spéciaux qui représentent leur vie.

4. En utilisant du rouge, du jaune, du bleu, de l'orange, du vert, du violet, du blanc et du noir, peint ton petit peuple entouré d'éléments de la nature.*

5. Donne un titre à ta peinture

*Option : Découpe des images colorées provenant de vieux magazines sur la nature ou d'Internet ; tu pourras ensuite les coller sur la peinture et les tracer au moyen de peinture ou de marqueurs.

Discussing Art Visual Thinking Strategies

In a single word, sentence, or question record students' immediate impressions of *The Little People*.

Describe: This stage gathers information about the artwork: the artist's name, title, date of creation, size, and medium and all students can see in the work. (See Resources, for information on, Kiwolatomuhsisok or Little People)

Describe the characters in the painting, *The Little People*. What other natural elements do you see? How many different colours can you name? Describe what you see on the character's clothing, in the sky, and on the ground. What do the clothing and its adornments tell us about who these *Little People* are?

Analyze: Analysis means the way the work of art has been organized using the elements and principles of design.

How are the characters in the painting organized? Use the elements of line, shape, and colour and the principles of harmony, balance, and unity to analyze the painting. What shapes did the artist use in this painting? How did the artist use colour and line?

Discuter de l'art Stratégies de pensée visuelle

En un seul mot, en une phrase ou en une question, quelles sont les premières impressions des élèves sur *The Little People*.

Décrivons : Cette étape consiste à recueillir des informations sur l'œuvre d'art, telles que le nom de l'artiste, le titre, la date de création, la taille et le support et tout ce que les élèves peuvent voir dans l'œuvre. (Voir la section Ressources p. 6, pour plus d'information sur *Kiwolatomuhsisok* ou *Little People*).

Décris les personnages du tableau de Percy Sacobie. Quels autres éléments naturels peux-tu y voir? Combien de couleurs différentes peux-tu nommer? Que vois-tu sur les vêtements des personnages, dans le ciel et sur le sol? Que nous disent les vêtements et leurs parures sur qui sont ces petits personnages?

Analysons : L'analyse signifie la façon dont l'œuvre d'art a été organisée à l'aide d'éléments et de principes de conception.

Comment les personnages du tableau sont-ils disposés? Sers-toi d'éléments comme la ligne, la forme et la couleur ainsi que les principes d'harmonie, d'équilibre et d'unité pour analyser l'œuvre. Quelles formes l'artiste a-t-il utilisées dans son tableau? Comment s'est-il servi de la couleur et de la ligne?

Interpret: Interpreting is the process of finding expressive qualities, such as mood, feelings, or emotions in the artwork. Critics use the previous description and analysis stages to explain their interpretations.

How has the artist achieved harmony and unity? What is the mood in the painting? Which elements contribute to the overall mood and feeling in the painting? Support your responses citing how the artist used colour, shape, and line to achieve effects those effects.

Evaluate: Evaluating the work compares its aesthetic excellence to other works of its type and relies on the previous 3 stages. Percy Sacobie has developed his approach to painting from artists Norval Morrisseau and Roger Simon (See Resources). To assess the artistic value of *The Little People*, compare and contrast it to works by these artists.

Interprétons : L'interprétation est le processus de recherche de qualités expressives, telles que l'humeur, les sentiments ou les émotions dans l'œuvre d'art. Les critiques utilisent les étapes précédentes de description et d'analyse pour expliquer leurs interprétations.

Comment l'artiste a-t-il atteint l'harmonie et l'unité? Quelle ambiance se dégage de sa peinture? Quels éléments contribuent à l'ambiance et aux émotions qui émanent du tableau? Appuie tes réponses en expliquant comment l'artiste a fait appel à la couleur, à la forme et à la ligne pour obtenir ces effets.

Évaluons : L'évaluation de l'œuvre compare son excellence esthétique à d'autres œuvres du même type et s'appuie sur les trois étapes précédentes. Percy Sacobie a développé sa technique en s'inspirant des artistes Norval Morrisseau et Roger Simon (voir la section Ressources). Pour évaluer la valeur artistique du tableau *The Little People*, compare-le et contraste-le avec les œuvres de ces artistes.

In reference to the **Elements of Art**, identify which of the following characteristics artist uses in their work and how.

En référence aux **éléments de l'art**, identifiez lesquelles des caractéristiques suivantes l'artiste utilise dans son travail et explique comment on le fait.

Elements of Art

Line

Line is the path of a moving point. Lines define the edges of shapes and forms

Shape

Shape is an area enclosed by line. It is 2 dimensional and can be geometric or organic.

Form

Forms are 3-dimensional. They occupy space or give the illusion that they occupy the space. accumsan lacus vel facilisis.

Color

Color is the most expressive element of art and is seen by the way light reflects off a surface.

Value

Value is the lightness or darkness of a surface. It is often referred to when shading but value is also important in the study of color.

Texture

Texture is the actual surface feel or the simulated appearance of roughness, smoothness & many others.

Space

Space is the illusion of objects having depth on the 2-dimensional surface. Linear and aerial perspective are used.

Éléments de l'art

Ligne

La ligne est la trajectoire d'un point en mouvement. Les lignes définissent les bords des formes.

Forme

La forme est une zone délimitée par une ligne. Elle est bidimensionnelle et peut être géométrique ou organique

Figure

Les figures sont tridimensionnelles. Elles occupent l'espace ou donnent l'illusion qu'elles occupent l'espace.

Couleur

La couleur est l'élément le plus expressif de l'art et se manifeste par la façon dont la lumière se reflète sur une surface.

Valeur

La valeur est la clarté ou l'obscurité d'une surface. On y fait souvent référence dans le cadre de la technique d'ombrage, mais la valeur est également importante dans l'étude de la couleur.

Texture

La texture est la sensation réelle de la surface ou l'apparence simulée de la rugosité, de la douceur et bien d'autres.

Espace

L'espace est l'illusion des objets ayant une profondeur sur la surface bidimensionnelle. On se sert de perspective linéaire et aérienne.

In reference to the **Principles of Design**, identify which of the following characteristics artist uses in their work and how.

En référence aux **principes du design**, identifie lesquelles des caractéristiques suivantes l'artiste utilise dans son travail et explique comment on le fait.

Principles of Design

Pattern

A regular arrangement of alternated or repeated elements (shapes, lines, colours) or motifs.

Contrast

The juxtaposition of different elements of design in order to highlight their differences and or create visual interest, or a focal point.

Emphasis

Special attention and importance given to one part of a work of art. Emphasis can be achieved through placement, contrast, colour, size, repetition... Relates to focal point.

Balance

A feeling of balance results when the elements of design are arranged symmetrically or asymmetrically to create the impression of equality in weight or importance.

Scale

The relationship between objects with respect to size, number, and so on, including the relation between parts of a whole.

Harmony

The arrangement of elements to give the viewer the feeling that all the parts of the piece form a coherent whole.

Rhythm/Movement

The use of recurring elements to direct the eye through the image; the way the elements are organized to lead the eye to the focal area. The eye can be directed, for example, along edges and by means of shape and colour.

Unity

All parts of an image work together to be seen as a whole.

Variety

Using different elements in an image to create visual interest.

Principes du design

Motif

Une disposition régulière d'éléments (formes, lignes, couleurs) ou de motifs alternés ou répétés.

Contraste

La juxtaposition de différents éléments de conception afin de souligner leurs différences et de créer un intérêt visuel ou un point focal.

Accent

Attention particulière et importance accordée à une partie d'une œuvre d'art. L'accent peut être obtenu par le placement, le contraste, la couleur, la taille, la répétition... Relatif au point frontal.

Équilibre

Un sentiment d'équilibre se dégage lorsque les éléments du design sont disposés de manière symétrique ou asymétrique pour créer une impression d'égalité de poids ou d'importance.

Échelle

La relation entre les objets en ce qui concerne la taille, le nombre, etc., y compris la relation entre les parties d'un tout.

Harmonie

La disposition des éléments pour donner au public le sentiment que toutes les parties de la pièce forment un tout cohérent.

Rythme/Mouvement

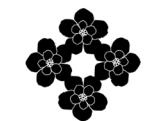
L'utilisation d'éléments récurrents pour diriger l'œil à travers l'image ; la façon dont les éléments sont organisés pour conduire l'œil vers la zone focale. L'œil peut être dirigé, par exemple, le long des bords et au moyen de la forme et de la couleur.

Unité

Toutes les parties d'une image fonctionnent ensemble pour être vues comme un tout.

Variété

Utilisation de différents éléments dans une image pour créer un intérêt visuel.

Resources/Ressources

Kiwolatomuhsisok or Little People are sprites who live in Maliseet villages or nearby. They can be mischievous, but unlike some little people of Native American folklore, their tricks are never dangerous or destructive—usually, they just rearrange things, tie knots in them, or leave little braids in hair or clothing. They are friendly to people and sometimes help with household chores if gifts are left for them or kindness is shown to their children. According to some stories, the Kiwolatomuhsisok are able to foretell the future.

Kiwolatomuhsisok ou Little People sont des lutins qui vivent dans les villages malécites ou à proximité. Ils peuvent être espiègles, mais contrairement à certaines petites personnes du folklore autochtone, leurs tours ne sont jamais dangereux ou destructeurs - généralement, ils réorganisent simplement les choses, y font des nœuds ou laissent de petites tresses dans les cheveux ou les vêtements. Ils sont amicaux avec les gens et aident parfois avec les tâches ménagères si des cadeaux leur sont laissés ou si de la gentillesse est manifestée envers leurs enfants. Selon certaines histoires, les Kiwolatomuhsisok peuvent de prédire l'avenir.

Links to / Liens vers Little People

<https://pmportal.org/videos/little-people> in this subtitled video students will have a conversation among elders about their experiences with the “Little People.” / Dans cette vidéo sous-titrée, des élèves discutent avec des aînés de leurs expériences avec les “Little people”.

<https://www.aci-iac.ca/art-books/norval-morrisseau/biography/>

https://www.google.com/search?q=roger+simon+artist&tbm=isch&ved=2ahUKEwjFhqGwtY7_AhXkEmIAHW4HD4MQ2-cCegQIABAA&oq=roger+Simon&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIGCAAQCBAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHIAAWABg3Qt

<https://listverse.com/2019/03/02/10-little-people-myths-from-around-the-world/>

Links to / à propos de Percy Sacobie

<https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/percy-sacobie-wolastoqiyik-storyteller-at-beaverbrook-art-gallery-1.5172494>

<https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/indigenous-artist-percy-sacobie-fredericton-airport-1.6119612>

<https://artsnb.ca/web/2021/05/coming-to-light/>

<https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/percy-sacobie-wolastogey-mural-fredericton-airport-1.6938255>

Create an Imaginary Creatures Collage

Collage d'une créature imaginaire

Anna Torma, *20 Birds* (2022), silk collage with hand stitching, collage sur soie et travail d'aiguille à la main, 138 x 132cm

Biography

Anna Torma was born in Hungary and immigrated to Canada with her husband, sculptor István Zsakó, and two children. Anna learned to paint from her father and to sew from her mother. She also included her children in her art-making and David and Balint are both artists now too! She is inspired by dreams, fantasy, legends, her heritage, and her family. Even when drawing strange beasts from imagination she organizes them with scientific classification. This mapping might be a way to control her wild creatures!

Biographie

Originaire de la Hongrie, Anna Torma a immigré au Canada en compagnie de son mari, le sculpteur István Zsakó, et de leurs deux enfants. Anna a appris la peinture de son père et la couture de sa mère. Elle a toujours pris soin de faire une place pour ses enfants dans le cadre de sa pratique; aujourd'hui David et Balint sont tous deux des artistes! Anna tire son inspiration des rêves, du monde de la fantaisie, des légendes, de son patrimoine et de sa famille. Tout en dessinant des créatures fantastiques qui ressortent tout droit de l'imaginaire, elle prend le temps de les classifier de manière scientifique. Le recours à ce genre de cartographie est peut-être ce qui lui permet de dompter ces êtres surnaturels!

Artist Statement

Textiles are materials made from fibres, for example: your clothing, bedding, rugs, and anything made of cloth or yarn. Textiles can be made from many materials: animal (wool, silk), plant (cotton, flax, jute), and synthetic (nylon, polyester, acrylic). Anna Torma creates a form of textile art called embroidery: the craft of decorating fabric or other materials using a needle to apply thread or yarn. *20 Birds* is made from silk and colours are collaged from other silk pieces. When you collage with fabric it is called appliqué.

Démarche artistique

Les textiles sont des matières composées de fibres, par exemple notre linge, la literie, un tapis ainsi que tout ce qui est fabriqué d'étoffe ou de fil à tricoter. Le textile peut être composé de plusieurs matériaux à la fois synthétiques (le nylon, le polyester, acrylique) ou provenir des animaux (la laine, la soie) ou des plantes (le coton, le lin, le jute). L'art textile pratiqué par Anna Torma se nomme la broderie : l'art de décorer une étoffe ou une autre surface en se servant d'une aiguille et d'un fil ou de la laine. L'œuvre *20 Birds* a été réalisée avec de la soie et les couleurs sont en fait des morceaux de collages qui proviennent d'autres œuvres fabriquées à partir de soie. Lorsqu'on réalise un collage au moyen d'une étoffe, on parle de la technique de l'appliqué.

“BLACK AND WHITE: I figured out a new technique for collaging on silk surfaces with black silk fabrics and hand embroidery. On a white silk base, I made the drawing first, then cut out loosely the black elements. I choose interesting dark fabrics, then sewed the pieces onto the base to stabilize the composition. The frayed edges of cut textiles disappear under my hand stitches, give the forms clean-sharp-edges and making the composition contrasted. The black and white forms are related to my previous series like the *Abandoned Details*, they speak about imaginary creatures, fragmentation, and nature.” (from her website)

« BLACK AND WHITE : J’ai inventé une nouvelle technique de collage en effectuant du travail d’aiguille à la main sur une surface de soie au moyen d’un tissu de soie noire. Sur une base en soie blanche, j’ai dessiné le motif et ensuite découpé les éléments noirs avec plus ou moins de précision. J’ai sélectionné des tissus de couleur foncée qui ont attiré mon regard; j’ai ensuite cousu les morceaux sur la base pour stabiliser la composition. Les bords effilochés du tissu découpé disparaissent sous mon travail de couture donnant aux formes des rebords plus nets et créant un contraste. Les formes en noir et en blanc ont un lien avec mes séries antérieures (notamment l’œuvre *Abandoned Details*) et font référence aux créatures imaginaires, à la fragmentation et à la nature. » (Propos tirés du site Web de l’artiste).

Create, Connect, Communicate:

Create – Create is the main outcome strand in Visual Art Education. Students will have the opportunity to create unique expressive pieces and explore a variety of materials and techniques.

Connect – Learners will have opportunities to acquire knowledge, understand and develop an appreciation for art in a variety of contexts. Art lends itself to multi-disciplinary or cross-curricular instruction.

Communicate – Learners should be invited to share their work with their classmates and tell their stories. Learners can also use Visual Thinking Strategies to have discussions about the artwork and each other's creations.

Créer – Connecter - Communiquer

Créer - Créer est le thème principal de l'enseignement des arts visuels. Les élèves auront l'occasion de créer des pièces expressives, personnelles et uniques tout en explorant une variété de matériaux et de techniques artistiques.

Connecter - Les élèves pourront acquérir des connaissances, comprendre et développer une appréciation de l'art dans divers contextes. L'art se prête bien à un enseignement multidisciplinaire ou pluridisciplinaire.

Communiquer – On invite les élèves à partager leur travail avec leurs collègues de classe et à raconter leur histoire. Il est aussi possible d'utiliser des stratégies de pensée visuelle pour discuter des œuvres d'art et des créations des autres.

Create an Imaginary Creatures Collage

What You'll Need:

White paper for a background
Black paper for shapes
Primary colour and patterned papers to accent the larger black shapes
Tracing paper or tissue paper is also a great option
Black markers, white pencils, or lead pencils for line drawing
Scissors and glue sticks

Collage d'une créature imaginaire

Le matériel nécessaire :

du papier blanc en guise de toile de fond;
du papier noir pour les formes;
du papier de couleur (couleurs primaires) et du papier à motif pour accentuer les formes noires;
du papier calque ou du papier-tissu sont aussi de bonnes options;
un marqueur noir et des crayons blancs ou crayons à mine de plomb pour dessiner les lignes;
des ciseaux et un bâton de colle.

Instructions

1. Think of shapes that would be interesting silhouettes. You can draw first or just cut your black paper and see what happens. Maybe the shapes are recognizable, or they might be mysterious and strange. You can use the in-between shapes that are left after you cut out your pieces!

Instructions

1. Quelles formes feraient des silhouettes intéressantes? Tu peux les dessiner en premier ou découper ton papier noir et voir ce que cela va donner. Les formes peuvent être reconnaissables ou avoir une allure mystérieuse ou étrange. Tu peux même te servir des bouts de papier qu'il reste après le découpage des pièces!

2. Chose a primary colour paper and fold it so that you can cut out several of the same shapes. What shape do you want to emphasize with repetition?

2. Choisis un papier de couleur primaire et plie-le pour y découper plusieurs formes identiques. Quelle forme veux-tu répéter?

3. Cut out details to add those flecks of colour and create some variety. Play around with your pieces and give them space. Cut shapes that look like they go beyond the edges. This is an open composition!

3. Découpe des petites formes pour ajouter des éclats de couleur et de la variété. Amuse-toi à déplacer tes formes et à les espacer de différentes façons. Tu peux même les faire dépasser des rebords; c'est une composition au style libre!

4. Glue all your pieces. Use your black and white marker, pencil, or crayon to do the line drawings.

4. Colle toutes tes pièces. Au moyen des marqueurs noirs et blancs et des crayons, dessine les lignes.

Describe

Describe what you see in *20 Birds*. Can you find 20 birds? What else do you see? (Creatures, strange shapes?)

Are the shapes predictable and geometric? Or unpredictable and organic?

What do you notice about shape and space? The shapes are flat and stacked on white ground. When we don't see a lot of details in a shape it looks like a silhouette. Silhouette describes something that is backlit and appears dark against a lighter background.

The positive shapes float on the negative space of the background. Each shape has clarity as it is isolated by the white space. There is no overlapping or perspective to create depth, yet a scene is suggested by the house and trees and the snakey paths.

The shapes continue off the edge of the composition- we can imagine the creatures continuing beyond the borders.

Colour? Lots of black and white with bits of blue, yellow, and red. How do these limited colours make you feel? What is the mood?

Size? Large, medium, small shapes, and really small line drawings!

Line adds pattern and completes the shapes.

Décrivons

Décris ce que tu vois dans l'œuvre *20 Birds*. Vois-tu autre chose? (Des créatures ou des formes étranges?)

Les formes sont-elles prévisibles et géométriques? Ou sont-elles imprévisibles et organiques?

Quand tu regardes les formes et l'espace, que remarques-tu? Les formes sont plates et apposées sur un fond blanc. Si on ne voit pas beaucoup de détails dans les formes, elles peuvent prendre l'allure de silhouettes. Une silhouette est une forme aux contours flous qui se détache sur un fond clair.

Les formes positives semblent flotter sur l'espace négatif de l'arrière-plan. Chaque forme, isolée par l'espace blanc, est claire et nette. Il n'y a ni chevauchement ni perspective pour créer une impression de profondeur, mais une scène semble émerger grâce à la maison, aux arbres et aux sentiers sinueux.

Les formes dépassent des rebords de la composition et il est facile d'imaginer que les créatures se prolongent au-delà.

De la couleur? Beaucoup de noir et de blanc avec des éclats de bleu, de jaune et de rouge. Comment te sens-tu face à ce choix limité? Quelle atmosphère se dégage du tout?

Et la grandeur? De grandes, moyennes ou petites formes et de très petits traits!

Les traits ajoutent un motif et complètent les formes.

Analyze

How are all the pieces of the composition working together? Are some elements more important than others? What makes some stand out?

What do you notice about the groupings of characters? The use of repetition? Is there a feeling of movement or stillness?

Is this a harmonious image or more chaotic? What elements are similar and which ones are very different?

Balance of positive and negative? How does your eye move around and connect the pieces?

Analysons

Tous les éléments de la composition vont-ils ensemble? Certains ressortent-ils plus que d'autres? Qu'est-ce qui les distingue?

Que constates-tu à propos du regroupement des personnages? L'usage de la répétition? Cela donne-t-il une impression de mouvement ou d'immobilité?

L'image est-elle harmonieuse ou chaotique? Quels éléments sont semblables et lesquels diffèrent les uns des autres?

Est-ce qu'il y a un équilibre entre le positif et le négatif? Ton regard parcourt-il l'œuvre au complet? Quels aspects t'accrochent le plus?

Interpretation

From your careful observations describing and analyzing do you get a feeling about this composition? What could it mean? Do you relate to this gathering of creatures?

Are you reminded of dreams or stories? How do we make sense of strange feelings and surprising ideas? How do you organize your thoughts to understand something mysterious?

Many people are visual thinkers and find that drawing or writing down ideas helps to understand them.

Interprétons

Après avoir analysé et examiné ton travail, que ressens-tu? Qu'est-ce que cela pourrait signifier? Est-ce que tu t'identifies à ce regroupement de créatures?

Cela te fait-il penser à des histoires ou à un rêve? Comment donner sens aux émotions étranges ou aux idées surprenantes? Comment organiser nos pensées pour mieux comprendre le mystérieux?

Plusieurs personnes sont visuelles et dessiner ou coucher leurs idées sur papier les aide à mieux les déchiffrer.

Evaluate

Does this composition give you a look into the artist's feelings, fears, and imagination? Could it function as a bit of a monster map?

Évaluons

Cette composition te permet-elle de mieux comprendre l'artiste, ses émotions, ses peurs, son imagination? Pourrait-on dire que c'est un peu comme une carte de monstres?

In reference to the **Elements of Art**, identify which of the following characteristics artist uses in their work and how.

En référence aux **éléments de l'art**, identifiez lesquelles des caractéristiques suivantes l'artiste utilise dans son travail et explique comment on le fait.

Elements of Art

Line

Line is the path of a moving point. Lines define the edges of shapes and forms

Shape

Shape is an area enclosed by line. It is 2 dimensional and can be geometric or organic.

Form

Forms are 3-dimensional. They occupy space or give the illusion that they occupy the space. accumsan lacus vel facilisis.

Color

Color is the most expressive element of art and is seen by the way light reflects off a surface.

Value

Value is the lightness or darkness of a surface. It is often referred to when shading but value is also important in the study of color.

Texture

Texture is the actual surface feel or the simulated appearance of roughness, smoothness & many others.

Space

Space is the illusion of objects having depth on the 2-dimensional surface. Linear and aerial perspective are used.

Éléments de l'art

Ligne

La ligne est la trajectoire d'un point en mouvement. Les lignes définissent les bords des formes.

Forme

La forme est une zone délimitée par une ligne. Elle est bidimensionnelle et peut être géométrique ou organique

Figure

Les figures sont tridimensionnelles. Elles occupent l'espace ou donnent l'illusion qu'elles occupent l'espace.

Couleur

La couleur est l'élément le plus expressif de l'art et se manifeste par la façon dont la lumière se reflète sur une surface.

Valeur

La valeur est la clarté ou l'obscurité d'une surface. On y fait souvent référence dans le cadre de la technique d'ombrage, mais la valeur est également importante dans l'étude de la couleur.

Texture

La texture est la sensation réelle de la surface ou l'apparence simulée de la rugosité, de la douceur et bien d'autres.

Espace

L'espace est l'illusion des objets ayant une profondeur sur la surface bidimensionnelle. On se sert de perspective linéaire et aérienne.

In reference to the **Principles of Design**, identify which of the following characteristics artist uses in their work and how.

En référence aux **principes du design**, identifie lesquelles des caractéristiques suivantes l'artiste utilise dans son travail et explique comment on le fait.

Principles of Design

Pattern

A regular arrangement of alternated or repeated elements (shapes, lines, colours) or motifs.

Contrast

The juxtaposition of different elements of design in order to highlight their differences and or create visual interest, or a focal point.

Emphasis

Special attention and importance given to one part of a work of art. Emphasis can be achieved through placement, contrast, colour, size, repetition... Relates to focal point.

Balance

A feeling of balance results when the elements of design are arranged symmetrically or asymmetrically to create the impression of equality in weight or importance.

Scale

The relationship between objects with respect to size, number, and so on, including the relation between parts of a whole.

Harmony

The arrangement of elements to give the viewer the feeling that all the parts of the piece form a coherent whole.

Rhythm/Movement

The use of recurring elements to direct the eye through the image; the way the elements are organized to lead the eye to the focal area. The eye can be directed, for example, along edges and by means of shape and colour.

Unity

All parts of an image work together to be seen as a whole.

Variety

Using different elements in an image to create visual interest.

Principes du design

Motif

Une disposition régulière d'éléments (formes, lignes, couleurs) ou de motifs alternés ou répétés.

Contraste

La juxtaposition de différents éléments de conception afin de souligner leurs différences et de créer un intérêt visuel ou un point focal.

Accent

Attention particulière et importance accordée à une partie d'une œuvre d'art. L'accent peut être obtenu par le placement, le contraste, la couleur, la taille, la répétition... Relatif au point frontal.

Équilibre

Un sentiment d'équilibre se dégage lorsque les éléments du design sont disposés de manière symétrique ou asymétrique pour créer une impression d'égalité de poids ou d'importance.

Échelle

La relation entre les objets en ce qui concerne la taille, le nombre, etc., y compris la relation entre les parties d'un tout.

Harmonie

La disposition des éléments pour donner au public le sentiment que toutes les parties de la pièce forment un tout cohérent.

Rythme/Mouvement

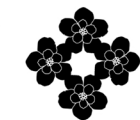
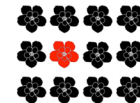
L'utilisation d'éléments récurrents pour diriger l'œil à travers l'image ; la façon dont les éléments sont organisés pour conduire l'œil vers la zone focale. L'œil peut être dirigé, par exemple, le long des bords et au moyen de la forme et de la couleur.

Unité

Toutes les parties d'une image fonctionnent ensemble pour être vues comme un tout.

Variété

Utilisation de différents éléments dans une image pour créer un intérêt visuel.

Resources

<https://www.annatorma.com/>

<https://billiemag.ca/seen-clavette-torma-resisting-constraints/>

<https://www.annatorma.com/>

Ressources

<https://www.annatorma.com/>

<https://billiemag.ca/seen-clavette-torma-resisting-constraints/>

<https://www.annatorma.com/>