

“

Artiste invitée dans la classe de madame
Aurélie, Sonia Fournier, peintre et
professeure en enseignement des arts
(UQAR)

”

La présentation porte sur les questions soulevées par les élèves de la classe de madame Aurélie, 4e année, école Norjoli en partenariat avec le Laboratoire MuSE, ARTs et LITTÉRATIEs (MAL) Modélisation du Savoir-Enseigner aux Arts et Littératies, Université du Québec à Rimouski (UQAR).

1- Comment est-ce que tu as fais pour devenir bonne en art? (Jacob) et 2- À quel âge as-tu commencer à faire de l'art (Maïka)

- ▶ J'ai fait comme tous les enfants. J'ai commencé à dessiner sans trop savoir si « j'étais bonne ». À l'école, j'étais déjà intéressée par le dessin et la création. Je m'inspirais de la nature et de ce qui m'entourait pour dessiner des arbres, des fleurs ou des maisons.
- ▶ Je te raconte une histoire.
- ▶ À l'école primaire, j'aimais écrire parce que l'écriture est une forme d'art (la base de la littérature). Mon enseignante m'a demandée de me rendre au tableau pour écrire le mot « soleil ». J'ai écrit le mot en plaçant un cœur à la place du point sur le « i ». À ma grande surprise, elle a apprécié! (2e année, 7 ans).

Suite 2- Comment est-ce que tu as fais pour devenir bonne en art? (Jacob)

- ▶ Je pense que tous les enfants aiment créer. L'idée de créer m'a motivée et m'a permise de surmonter certaines peurs. Mon imagination m'a aussi permise d'avancer et d'augmenter ma confiance en moi.
- ▶ Je suis « devenue bonne » parce que j'ai pratiqué pour le plaisir d'imaginer. Je me sentais à ma place et importante. C'est mon imagination qui m'a poussée à réaliser des projets en arts et à participer en classe avec les autres enfants.
- ▶ C'était aussi une façon de m'affirmer et de construire mon identité. J'ai appris à me connaître en contact avec les autres élèves de la classe et à partager mes idées pendant les séances en arts plastiques.
- ▶ Les autres enfants me choisissaient dans leur équipe parce que j'étais « bonne en dessin ». Je suis convaincue que d'autres élèves avaient aussi un intérêt pour le dessin mais ils étaient un peu timides.
- ▶ Mon talent m'a permis de me faire des amis et de mieux m'exprimer en classe.
- ▶ Cela me permettait aussi de reconnaître les autres talents comme les élèves doués en maths, en musique, en danse, en français ou dans les sports, etc.
- ▶ Je dois t'avouer qu'au primaire, j'ai très peu pratiqué la peinture parce que les enseignantes avaient reçu peu de formation en pédagogie artistique. Malgré ce manque de connaissances, les enseignantes ont réussi à élaborer des projets en arts plastiques fort intéressants (collage, découpage, façonnage, coloriage, assemblage de papiers).
- ▶ Les projets étaient centrés sur les fêtes religieuses comme Pâques et Noël ou les fêtes commerciales dont la St-Valentin et l'Halloween. La religion occupait une grande place à l'école. J'ai réalisé des décors destinés à l'église du village (affiche lettrage ou dessin). J'aimais aussi les cours de catéchèse parce qu'il y avait souvent un dessin à réaliser en lien avec un passage de la bible.

3- Quel artiste préfères-tu? (Charlie)

► J'apprécie :

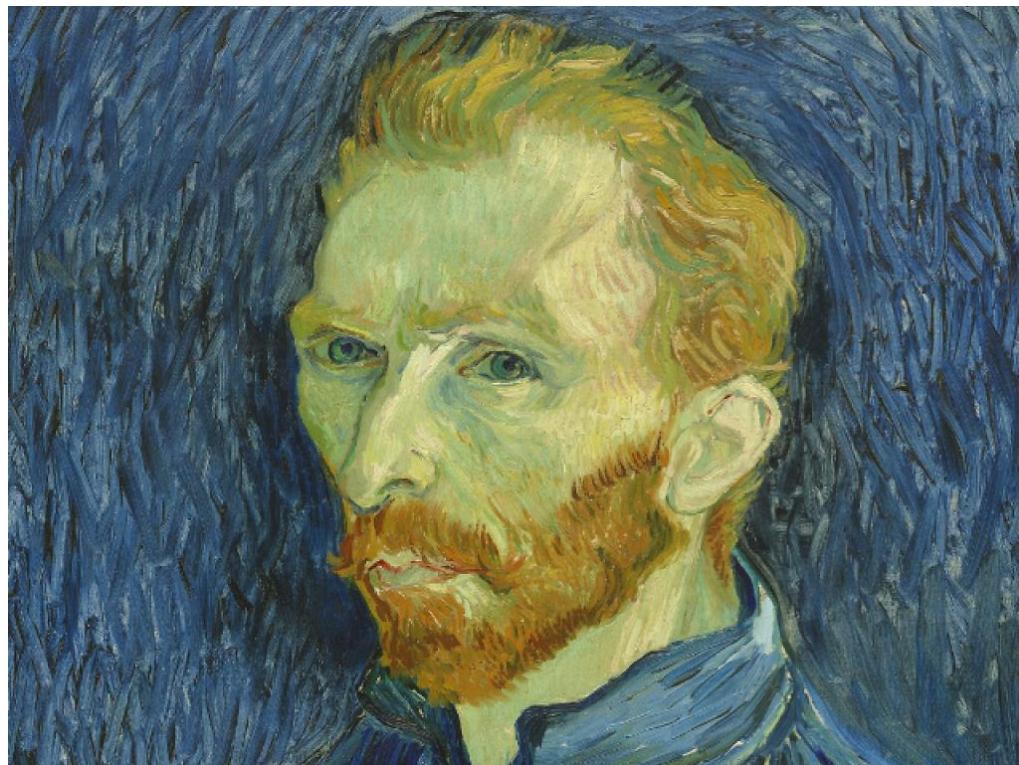
- **Vincent van Gogh**
- **Keith Haring**
- **Joan Miro**
- **Yves Klein**
- **Et bien d'autres**

► **Mon préféré** : Vincent van Gogh.

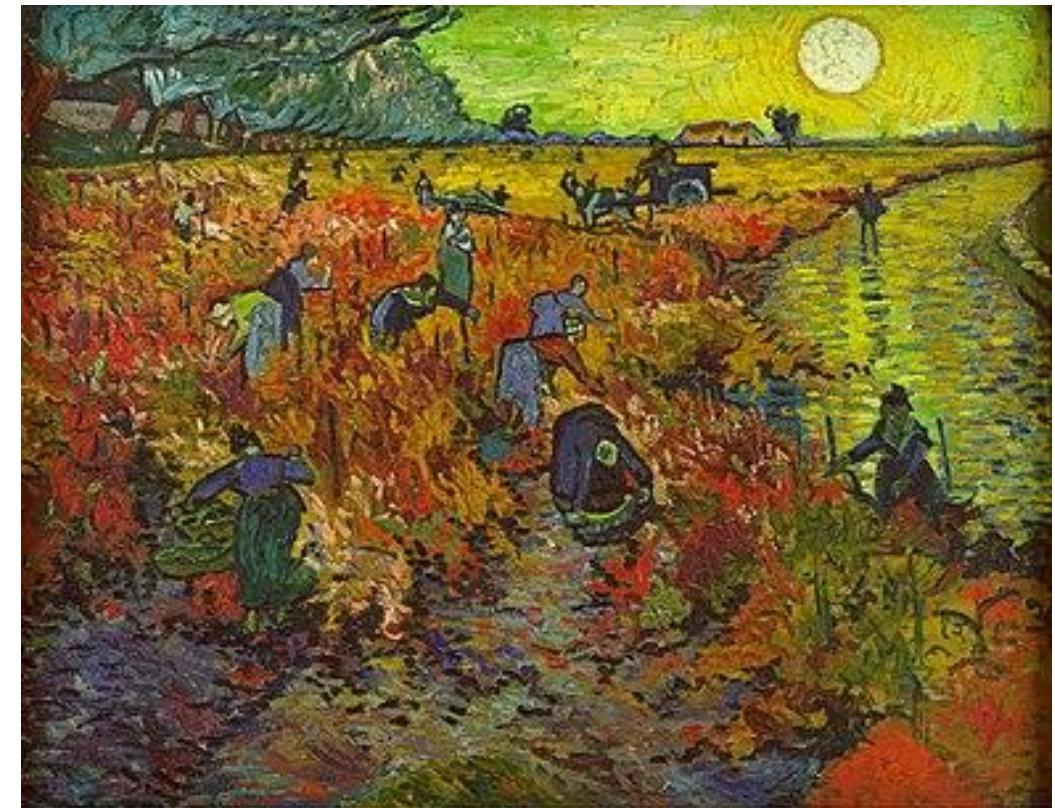
LES TOURNESOLS EST LE NOM ATTRIBUÉ À DEUX SÉRIES DE PEINTURES RÉALISÉES PAR VINCENT VAN GOGH. LA PREMIÈRE EST EXÉCUTÉE LORS DE SON SÉJOUR À PARIS EN 1887, AVEC DES TOURNESOLS POSÉS SUR UNE TABLE. LA SECONDE COMPREND SIX TOILES RÉALISÉES LORS DE SON SÉJOUR À ARLES EN AOÛT 1888 (QUATRE TABLEAUX) ET EN JANVIER 1889 (DEUX COPIES QU'IL APPELLE LES RÉPÉTITIONS) ; ELLE PRÉSENTE DES BOUQUETS DE TOURNESOLS DANS DES VASES.

Vincent van Gogh

- ▶ Alors que l'un des 'Tournesols' a été adjugé à **39,9 millions** de dollars chez Christie's en 1987 – une somme exceptionnelle sur le marché de l'art à l'époque –, cette série de tableaux n'a jamais fait la fortune de l'artiste. De son vivant, Vincent van Gogh n'a en effet vendu qu'une seule œuvre : 'La Vigne rouge'. Et il n'en a pas tiré grand-chose : 400 francs (soit environ 800 €). Le premier achat d'un tableau des 'Tournesols', lui, date de 1891. Soit un an après la mort de van Gogh. C'est l'écrivain Octave Mirbeau qui l'a acquis pour une poignée de francs.
- ▶ Christie's : https://www.christies.com/auctions/whats-on-in-paris?sc_lang=fr

La Vigne rouge à Montmajour, connue sous le nom de ***La Vigne rouge***, est une peinture à l'huile du peintre néerlandais Vincent van Gogh, exécutée à Arles en novembre 1888. C'est le seul tableau qu'il ait vendu publiquement de son vivant¹

Vincent van Gogh

- ▶ Né le 30 mars 1853 à Groot-Zundert (Pays-Bas) et mort le 29 juillet 1890 à Auvers-sur-Oise (France), Vincent Willem Van Gogh était un **peintre postimpressionniste** reconnu pour l'émotion brute et l'énergie frénétique qu'il a exprimées dans son oeuvre.
- ▶ Peu connu de son vivant, il est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands artistes de tous les temps. Il a réalisé **plus de deux mille œuvres** (peintures, esquisses, illustrations...) qui sont maintenant exposées dans le monde entier, en Europe, en Asie, en Amérique du Sud et Amérique du Nord, et en Australie.

J'ai apprécié plusieurs œuvres de Vincent van Gogh au Musée d'Orsay à Paris

- ▶ La Chambre de Van Gogh à Arles
- ▶ Chaumes de Cordeville à Auvers-sur-Oise
- ▶ L'Église d'Auvers-sur-Oise
- ▶ Fritillaires, couronne impériale dans un vase de cuivre
- ▶ La Nuit étoilée (1888)

La découverte des artistes peut t'inspirer et t'amener plus loin comme voyager, apprendre une langue ou connaître de nouvelles personnes ou tout simplement te sentir bien.

LES BIENFAITS DE L'ART (COVID)

LES ARTS SERONT UN OUTIL DE PREMIER ORDRE POUR AIDER À LA RECONSTRUCTION DE NOTRE SANTÉ MENTALE APRÈS LA CRISE, AFFIRME L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ. LES NEUROSCIENTIFIQUES EXPLIQUENT POURQUOI L'ART EST INDISPENSABLE À NOTRE CERVEAU.

[HTTPS://WWW.RADIOFRANCE.FR/FRANCEMUSIQUE/POURQUOI-L-ART-EST-IL-INDISPENSABLE-A-NOTRE-CERVEAU-7956270](https://www.radiofrance.fr/francemusique/pourquoi-l-art-est-il-indispensable-a-notre-cerveau-7956270)

« En nous privant de l'art, on tue notre envie de vivre » (Covid)

- En s'appuyant sur de nombreux exemples de l'histoire de l'art, de la philosophie et de la recherche médicale, l'auteur explique les étonnantes pouvoirs de l'art sur notre bien-être, sur notre développement intellectuel et même sur certaines pathologies. Selon la formule consacrée, l'art 'sculpe et caresse' notre cerveau :
- Pierre Lemarquis, auteur de L'art qui guérit, paru en novembre dernier chez Hazan

Pour le dire simplement

- ▶ « Pour le dire simplement, nous avons deux cerveaux. Une partie qui capte les informations qui nous entourent, qui les compare à ce que l'on a en mémoire, et avec laquelle on décide d'agir sur le monde en fonction des informations qu'on vient de recevoir. On agit pour rester en vie, ce que pourrait aussi bien faire un ordinateur. Mais heureusement que dans notre cerveau nous avons une autre partie, archaïque, celle du plaisir et de la récompense, qui nous donne envie de vivre.
- ▶ Pourquoi l'art est-il indispensable à notre cerveau ? <https://www.radiofrance.fr/francemusique/pourquoi-l-art-est-il-indispensable-a-notre-cerveau-7956270>

*C'est ce qui nous donne envie de vivre
et ce qui fait notre humanité.*

- ▶ *L'art agit sur les deux : il sert à élargir notre état d'esprit, à nous apprendre de nouvelles choses, il agit sur la plasticité cérébrale et donc sculpte notre cerveau, mais aussi agit sur nos émotions, il caresse notre cerveau et stimule les hormones responsables du plaisir et de l'attachement. C'est ce qui nous donne envie de vivre. C'est ce qui fait notre humanité, » résume le neurologue.*
- ▶ Pourquoi l'art est-il indispensable à notre cerveau ? <https://www.radiofrance.fr/francemusique/pourquoi-l-art-est-il-indispensable-a-notre-cerveau-7956270>

4- Pourquoi tu as choisi l'art abstrait? (Louis)

- ▶ Qu'est ce que l'art abstrait ?
- ▶ L'art abstrait est un mouvement international qui domine tout le XXe siècle. Il se positionne en rupture avec une conception traditionnelle de l'art comme imitation de la nature. Il ne représente pas des sujets ou des objets du monde naturel, mais des formes et des couleurs pour elles-mêmes.
- ▶ Qu'est ce que l'art abstrait ? : <https://www.grandpalais.fr/fr/article/quest-ce-que-lart-abstrait>

L'art abstrait : un formidable tremplin vers l'imaginaire

CRÉER LIBREMENT

- ▶ Dans un monde où tout est réglé au quart de tour, l'art abstrait nous arrive comme une bouffée d'air frais. Il permet à l'artiste de faire fi des contraintes et offre au spectateur un formidable tremplin vers l'imaginaire.
- ▶ CRÉER LIBREMENT : https://plus.lapresse.ca/screens/e5d9fa1d-6b5e-4859-ab38-fc0540dc3992_7C__0.html

Le bonheur de redessiner les règles

- ▶ Un tableau abstrait n'est pas le miroir de la réalité. Il est le visage d'émotions à l'état brut. En se détachant ainsi du monde réel, le peintre parvient à briser les règles et à créer son propre langage visuel. Cet exercice à la fois libérateur et complexe fait de plus en plus d'adeptes. Certains y voient une belle façon de se reconnecter à leur spontanéité, loin des contraintes et de la pression sociale.
- ▶ **« Il y a des peintres qui transforment le soleil en une tache jaune, mais il y en a d'autres qui, grâce à leur art et à leur intelligence, transforment une tache jaune en soleil. »**
- ▶ — Pablo Picasso
- ▶ CRÉER LIBREMENT : https://plus.lapresse.ca/screens/e5d9fa1d-6b5e-4859-ab38-fc0540dc3992_7C__0.html

Une toile vaut mille

- ▶ Déroutant pour certains, fascinant pour d'autres, un tableau abstrait suscite une foule de questions. Est-ce une montagne, un visage, le vent ? Dans l'art abstrait, le spectateur est submergé par une immense sensation de liberté. Chacun fait appel à l'hémisphère droit de son cerveau pour interpréter l'œuvre à sa façon. Parfois, l'interprétation rejoue l'intention, mais d'autres fois, de nouveaux messages émergent. C'est ce qui fait la beauté d'une œuvre.
- ▶ CRÉER LIBREMENT : https://plus.lapresse.ca/screens/e5d9fa1d-6b5e-4859-ab38-fc0540dc3992_7C__0.html

5- Quels sont les matériaux que tu utilises? (Noa et Loïc)

- ▶ **La toile**
- ▶ En peinture, une **toile** est un support utilisé notamment pour la peinture à l'huile et la peinture acrylique.
- ▶ Une toile est généralement faite de fibres de lin, parfois chanvre ou d'un mélange des deux, de coton, ou de fibres synthétiques. Elle est enduite d'un apprêt, avant utilisation, et est tendue sur un châssis, ou marouflée sur un panneau de bois ou de carton.
- ▶ Toile (peinture) :
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Toile_\(peinture\)#:~:text=En%20peinture%2C%20une%20toile%20est,coton%2C%20ou%20de%20fibres%20synth%C3%A9tiques.](https://fr.wikipedia.org/wiki/Toile_(peinture)#:~:text=En%20peinture%2C%20une%20toile%20est,coton%2C%20ou%20de%20fibres%20synth%C3%A9tiques.)

Le marouflage est une technique.

Le **marouflage** est une technique qui consiste à fixer une surface légère (papier, toile) sur un support plus solide et rigide (toile, bois, mur), à l'aide d'une colle forte dite *maroufle* qui durcit en séchant. C'est une opération particulièrement utilisée en peinture d'art et en restauration. Le marouflage a également été utilisé pour la construction d'avions, du temps où ils étaient en bois et toile. Au XXe siècle, le marouflage est une technique encore utilisée pour l'aviation légère et pour des modèles réduits.

Toile (peinture) :

[https://fr.wikipedia.org/wiki/Toile_\(peinture\)#:~:text=En%20peinture%2C%20une%20toile%20est,coton%2C%20ou%20de%20fibres%20synth%C3%A9tiques.](https://fr.wikipedia.org/wiki/Toile_(peinture)#:~:text=En%20peinture%2C%20une%20toile%20est,coton%2C%20ou%20de%20fibres%20synth%C3%A9tiques.)

La peinture acrylique

- ▶ La **peinture acrylique** est un type de peinture (matière) composée de pigments mélangés à une émulsion aqueuse de résines synthétiques polyacryliques ou polyvinyliques développées au milieu du XXe siècle.
- ▶ Ces peintures servent en décoration intérieure et extérieure et dans les arts visuels.
- ▶ **Peinture acrylique** : https://fr.wikipedia.org/wiki/Peinture_acrylique

6- Où sont tes œuvres? (Louis et Maïka)

- ▶ Site Internet
- ▶
- ▶ Facebook
- ▶
- ▶ Madame Sonia Fournier, artiste peintre présente ses œuvres et sa collection pour Le Galeriste spécialisée dans l'art-à-porter 2019 _à aujourd'hui)
- ▶
- ▶ Sonia Fournier : retour à la source - Art abstrait et compositions hasardeuses, La fabrique culturelle, Télé-Québec (avril 2019)
- ▶
- ▶ Représentée par Alarie art contemporain, fermeture en avril 2021, Covid-19, Rimouski (2019 à 2021)

7- Combien de temps faut-t-il pour faire une toile? (Madison)

- ▶ Il n'y a pas de temps prescrit. C'est la personne qui décide et qui se laisse guider par ses gestes et ses pensées.
- ▶ Il est à mon avis impossible de prédéterminer le temps parce que l'art abstrait est intuitif et centré sur les émotions.

8- Est-ce que tu fais autres choses que des toiles? (Charlie)

- ▶ Je me consacre seulement à la peinture.
- ▶ Ce que j'imagine :
- ▶ J'aimerais pratiquer la photographie de manière artistique.
- ▶ J'aimerais réaliser des décors ou des installations.
- ▶ J'aimerais créer des jeux pour la cours d'école avec les élèves.
- ▶ J'aimerais réinventer l'intérieur des classes avec les élèves.
- ▶ J'aimerais réaliser un jardin composé de fleurs et de légumes avec les élèves.
- ▶ J'aimerais avoir des oiseaux en classe et apprendre à communiquer avec eux et les élèves.

9- Est-ce qu'une ou un enfant peut être une ou un artiste? (Aurélie)

- ▶ **Difficile pour un artiste en arts visuels de percer le marché à Los Angeles. Encore plus quand on n'a que 10 ans. C'est pourtant l'exploit qu'est en train d'accomplir Mégane Fortin, une jeune artiste de Stoneham.**
- ▶ Les œuvres d'art abstrait créées par la jeune fille font jaser à Québec depuis près de deux ans. Son talent est impressionnant.
- ▶ Elle fera son premier vernissage solo jeudi soir, à la Bibliothèque Jean-Luc-Grondin de Stoneham. Lundi, une partie de ses toiles s'envoleront vers les Etats-Unis. Elles seront exposées dans quelques jours à la galerie d'art de l'hôtel Cadillac, située à Venice Beach.
- ▶ **Spectacle:** <https://www.journaldemontreal.com/2018/09/19/les-toiles-de-megane-a-los-angeles>

Suite 9- Est-ce
qu'une ou un
enfant peut être
une ou un artiste?
(Aurélie)

**Être artiste-peintre à 10 ans :
le rêve de Mégane Fortin**

<https://www.youtube.com/watch?v=lda2VfU9PIY>

Une artiste peintre de 10 ans vit un véritable conte de fées. Mégane Fortin exposera prochainement une partie de sa collection à Los Angeles. Un cheminement exceptionnel pour cette adolescente qui a déjà vendu des dizaines de toiles.

Écoutons ensemble la vidéo (2 minutes et 4 secondes).

Apprendre à t'exprimer, communiquer et créer au quotidien. Pratique-toi avec tes amis.es ou les enseignantes ou enseignants qui sont sensibles.

- ▶ Il est important que tu surmontes tes peurs ou tes craintes;
- ▶ Il est nécessaire que tu laisses de côté les commentaires négatifs;
- ▶ Il est important de développer tes idées ou les conserver pour les réaliser au moment propice;
- ▶ L'amitié et les relations positives avec les autres sont les bases du bonheur;
- ▶ Il est aussi important que tu t'inspires des personnes que tu admirent des modèles près de toi ou via Internet. Tu peux découvrir des personnes formidables;
- ▶ Il est possible que certaines personnes soient étonnées par ton talent mais continuent d'avancer malgré leurs perceptions ou leurs croyances;
- ▶ N'abandonne pas tes rêves et continues de rêver...

ART ET NATURE

Un grand merci
à chaque élève
ainsi qu'à
madame
Aurélie pour
l'invitation!

**SONIA FOURNIER, PEINTRE ET PROFESSEURE EN
ENSEIGNEMENT DES ARTS (UQAR)**