

TABLE DES MATIÈRES

APERÇU DU GUIDE

QUI EST PATERSON EWEN?

CHRONOLOGIE DES ÉVÉNEMENTS HISTORIQUES ET DE LA VIE DE L'ARTISTE

ACTIVITÉS D'APPRENTISSAGE

EXERCICE SOMMATIF

L'ART DE PATERSON EWEN : STYLE & TECHNIQUE

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

PATERSON EWEN: SA VIE ET SON ŒUVRE PAR JOHN G. HATCH

BANQUE D'IMAGES DE PATERSON EWEN

APERÇU DU GUIDE

Ce guide de ressources pédagogiques a été conçu en complément du livre d'art en ligne écrit par John G. Hatch et publié par l'Institut de l'art canadien <u>Paterson Ewen : sa vie et son œuvre</u>. Les œuvres d'art reproduites dans ce guide et les images requises pour les activités d'apprentissage et l'exercice sommatif sont rassemblées dans la <u>banque</u> d'images de Paterson Ewen fournie avec ce guide.

La fascination de Paterson Ewen (1925-2002) pour l'astronomie est partagée par d'autres artistes ou communautés tout au long de l'histoire : de nombreuses sociétés ont été captivés par l'interaction de notre planète avec le cosmos, et les gens ont étudié le ciel pendant des siècles. Pourtant, comme l'explique John G. Hatch, bien qu'Ewen passe « des nuits à chercher, avec un télescope, les planètes, les lunes et les étoiles avec ses fils, il n'a pas cherché à s'inspirer de la science pour son travail — c'est plutôt la science qui l'a trouvé ». Tout au long de sa carrière, il a représenté le ciel nocturne ainsi que des objets célestes, en particulier la lune. Son intérêt pour l'astronomie a été renforcé par la « course spatiale » des années 1960 entre les États-Unis et l'URSS, et par l'alunissage d'Apollo 11. Ewen a établi des liens avec le monde céleste, créant des œuvres d'art qui non seulement capturent sa beauté, mais l'aident aussi à comprendre et à exprimer ses difficultés personnelles. Dans ce guide, l'art de Paterson Ewen est utilisé pour tisser des liens avec le ciel nocturne par l'entremise de la science et l'art.

Fig. 1. Paterson Ewen, *Lune*, 1975. La méthode d'Ewen pour appliquer la couleur, en tenant son pinceau comme un couteau et en frappant la surface de l'oeuvre, imite les forces violentes par lesquelles la lune a été créée.

Liens avec le curriculum

• 4e à 12e année : arts visuels

6e année : sciences

• 9e à 12e année : sciences

• 10e à 12e année : histoire

• 11e année : enjeux mondiaux

• 11e année : histoire des États-Unis

Thèmes

- Curiosité
- Extériorisation
- Innovation
- Liens
- Rapport à l'inconnu
- Technologie

Activités pédagogiques

Inspirés par les intérêts et les œuvres de Paterson Ewen, les exercices présentés dans ce guide donnent aux élèves l'occasion d'en apprendre davantage sur la lune par la recherche historique, l'analyse et l'observation scientifique, et les amènent à créer une œuvre d'art à partir de leur étude de l'espace.

- Activité d'apprentissage nº 1 : Exploration des merveilles de l'espace : créer un flux Twitter historiquement exact (page 4)
- Activité d'apprentissage nº 2 : La lune comme sujet scientifique : documenter l'observation lunaire (page 6)
- Exercice sommatif : Créer une œuvre d'art dépeignant un objet céleste qui vous représente (page 8)

Remarque sur l'utilisation de ce guide

Paterson Ewen a été aux prises avec des problèmes de santé mentale tout au long de sa vie. Ce guide est conçu en complément du livre *Paterson Ewen : sa vie et son œuvre*. Après avoir lu ce livre, les élèves pourraient poser des questions ou demander de l'aide au sujet d'un problème de santé mentale ou de bien-être général. Les enseignant(e)s sont encouragé(e)s à se préparer afin d'être en mesure d'informer les élèves ou de leur fournir les ressources nécessaires pour répondre à leurs questions. Veuillez communiquer avec la direction, les conseillers pédagogiques ou les membres de l'équipe de santé mentale de votre école pour obtenir de l'aide et du soutien si nécessaire.

QUI EST PATERSON EWEN?

Fig. 2. Paterson Ewen en 1962.

Paterson Ewen naît à Montréal en 1925. Bien que sa famille ne s'intéresse pas à l'art, chaque fois qu'Ewen rend visite à sa tante à Ottawa, il visite le Musée national de l'Homme (aujourd'hui le Musée canadien de l'histoire) pour examiner des échantillons de roche, des os de dinosaures ou des paysages du Groupe des Sept. Un diplomate japonais, ami de la famille, a donné à Ewen un livre de gravures sur bois japonaises, l'une des premières influences importantes sur son style artistique.

La Seconde Guerre mondiale éclate lorsqu'Ewen a 14 ans, et en 1943, il joint les rangs de l'armée. Après la guerre, à titre d'ancien combattant, il a droit à 120 dollars par mois s'il s'inscrit à l'école, ce qu'il fait, d'abord en sciences à l'Université McGill à Montréal. Il change pour les beaux-arts avant de quitter McGill pour la Montreal Museum School of Fine Art and Design.

En 1949, Ewen rencontre sa première et future épouse, la danseuse et artiste automatiste Françoise Sullivan, lors d'une conférence à Montréal. Les Automatistes sont un groupe d'artistes majoritairement francophones influencés par les surréalistes. Ils veulent se libérer de la société québécoise conservatrice, traditionnelle et catholique, en partie en faisant de l'art abstrait. Bientôt, Ewen adapte leurs idées à son propre travail.

Entre les années 1950 et le milieu des années 1960, Ewen peint des oeuvres abstraites, expérimentant avec des peintures monochromes et géométriques, et participant à des expositions collectives et individuelles, mais sa santé mentale qui se détériore met à rude épreuve ses relations personnelles. En 1966, il se sépare de Sullivan et, en 1968, il déménage à London, en Ontario, pour se faire soigner. Il cesse alors de faire de l'art.

Après son rétablissement, Ewen recommence à peindre. London abrite une scène artistique dynamique et Ewen y découvre une nouvelle communauté de pairs. Il commence également à enseigner, ce qui lui laisse plus de temps pour son art que ne le permettaient ses emplois précédents. Abandonnant l'abstraction, il développe de nouvelles façons de travailler, peignant sur des surfaces de bois sculptées ou toupillées et tirant son inspiration de phénomènes météorologiques ou

Fig. 3. Paterson Ewen, Sans titre, 1954. Il s'agit de la première peinture abstraite d'Ewen, créée durant son séjour à Montréal.

Fig. 4. Paterson Ewen, La grande vague — hommage à Hokusai, 1974. Cette œuvre montre qu'Ewen s'est inspiré des estampes japonaises.

Fig. 5. Paterson Ewen, *Traces dans le vide*, 1970. Dans les années 1970, Ewen s'intéresse à la représentation de « l'idée d'un flux de vie qui traverse la vie de chacun et la vie universelle. »

Fig. 6. Paterson Ewen, L'enfer de Satan, 1991. Un jour, Ewen creuse accidentellement trop en profondeur avec sa toupie et fait un trou dans le contreplaqué. Plutôt que de recommencer, il décide tout simplement d'intégrer thématiquement cette nouvelle caractéristique dans ses œuvres.

de l'astronomie. Ewen devient finalement professeur au département des arts visuels de l'Université Western Ontario. Cependant, sa dépression nécessite une prise en charge attentive : il rechute plusieurs fois et se retrouve aux prises avec une dépendance à l'alcool. Dans ses dernières décennies, il épouse Mary Handford en deuxième noce, tout en continuant à pratiquer son art. Paterson Ewen est décédé en 2002, à Londres.

ÉVÉNEMENTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX

VIE DE PATERSON EWEN

Fig. 7. Le premier satellite canadien, Alouette 1, est lancé en 1962.

En Australie, l'astronome canadien Clarence Augustus Chant observe le déplacement de la lumière des étoiles situées près d'un soleil éclipsé. L'information enregistrée appuie la théorie de la relativité sur la base d'observation empirique.

Paterson Ewen naît à Montréal. 1922 Ewen s'enrôle dans l'Armée 1925 canadienne. Il se rend en Europe en 1944 dans le cadre d'un régiment de reconnaissance. Ewen rencontre Françoise

Sullivan à Montréal et s'associe aux Automatistes, qui s'intéressent au 1954 surréalisme et à l'abstraction.

> Ewen peint sa première œuvre abstraite.

Fig. 10. Paterson Ewen dans son uniforme de l'armée, v.1944.

La NASA approuve la proposition du Canada de construire Alouette 1 pour étudier l'ionosphère.

Le 12 avril, au cours de son vol

de 108 minutes, le cosmonaute soviétique Yuri Gagarin est le premier humain à se rendre

dans l'espace. La même année, '

annonce un objectif américain:

Le télescope Canada-France-

Hawaii est inauguré au Mauna Kea, à Hawaii. Plus tard, il devient

importants pour les astronomes

Marc Garneau est le premier

astronaute canadien à aller dans l'espace..

L'Agence spatiale

canadienne est établie.

l'un des instruments les plus . .

le président John F. Kennedy

aller sur la lune.

La mission Apollo 11 se pose sur 1969

la lune.

canadiens.

La National Aeronautics and Space

Administration (NASA) commence . . .

officiellement ses travaux.

1959

1968

1989

1958

Ewen commence à produire des œuvres monochromatiques et géométriques, peut-être inspiré par Paul-Émile Borduas et parce qu'il partage un atelier avec les plasticiens Claude Tousignant et Guido Molinari.

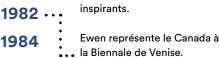
Ewen déménage à London, en Ontario, pour se faire traiter pour sa dépression. • Il est séparé de Sullivan

depuis 1966.

Ewen explore les sujets célestes dans son art. Il crée ses premières œuvres sur contreplaqué toupillé,

abandonnant la toile.

Ewen rencontre sa deuxième épouse, Mary Handford. Un an plus tard, ils voyagent ensemble à Paris et à Barcelone; il s'agit du premier d'une série de voyages

Ewen perce accidentellement un trou dans l'une de ses pièces de contreplaqué, inspirant une nouvelle série d'œuvres.

2002 · · · · Ewen meurt à London.

Fig. 11. Paterson Ewen, Abstraction blanche nº 1, v.1963. Dans les années 1960, Ewen crée une série de travaux abstraits en blanc sur blanc.

sur la lune.

Fig. 9. L'honorable Marc Garneau a été le premier Canadien à se rendre dans l'espace.

Fig. 12. Paterson Ewen, Coucher de soleil sur la Méditerranée, 1980. Un exemple d'œuvre sur contreplaqué toupillé, la technique la plus reconnue d'Ewen.

ACTIVITÉ D'APPRENTISSAGE Nº 1

EXPLORATION DES MERVEILLES DE L'ESPACE : CRÉER UN FLUX TWITTER HISTORIQUEMENT EXACT

Ewen trouve du réconfort dans l'exploration du ciel nocturne et dans l'expression de son histoire personnelle au sein de peintures qui sont consacrées au motif de la lune. La création de ces œuvres coïncide avec les progrès qui ont permis aux États-Unis d'envoyer les premiers hommes sur la lune en 1969. Dans cette activité, les élèves feront des recherches sur cette période et créeront ensuite une série de gazouillis imaginaires émis par des personnages historiques. (Voir « Ressources supplémentaires » [page 12] pour les liens de recherche suggérés.)

Idée phare

Fascination pour l'inconnu

Objectifs d'apprentissage

- 1. Je peux utiliser ma pensée critique pour faire des liens entre l'art d'Ewen et la fascination de la société pour l'espace.
- 2. Je peux explorer l'art comme mode d'expression personnelle.
- 3. Je peux décrire les principaux développements scientifiques, technologiques et historiques d'une période donnée.

Matériel

- · Accès à des imprimantes
- · Accès à des ressources en ligne et imprimées
- Banque d'images de Paterson Ewen
- · Marqueurs, crayons et stylos
- Papier

Marche à suivre

1. Montrez à la classe les œuvres suivantes de Paterson Ewen : Solar Eclipse (Éclipse solaire), 1971; Northern Lights (Aurore boréale), 1973; et Gibbous Moon (Lune gibbeuse), 1980 (voir la banque d'images de Paterson Ewen). Engagez les élèves dans une discussion sur notre fascination pour la lune et l'espace extra-atmosphérique. Demandez aux élèves pourquoi ils pensent que les gens étaient et sont toujours fascinés par la lune et les voyages dans l'espace.

Fig. 13. Paterson Ewen, Aurore boréale, 1973. Ici, Ewen dépeint les phénomènes naturels vus de l'espace, un point de vue complètement inédit.

Fig. 14. Paterson Ewen, Éclipse solaire, 1971. Cette œuvre est l'une des premières pièces explicitement célestes produites par Ewen.

Fig. 15. Paterson Ewen, Lune gibbeuse, 1980. De tous les objets célestes, c'est avec la lune qu'Ewen s'identifie le plus étroitement

Activité d'apprentissage nº 1 (suite)

- 2. Parlez aux élèves du programme Apollo : la mission Apollo 11 a été dirigée par la National Aeronautics and Space Administration (NASA) aux États-Unis, et d'importants ingénieurs canadiens ont participé à sa conception. Cette réalisation a affecté non seulement les États-Unis, mais le monde entier, alors que les gens partout dans le monde ont été témoins de l'essor de cette nouvelle organisation et se sont interrogés sur notre avenir dans l'espace.
- 3. Demandez aux élèves de former de petits groupes. Demandez à chaque groupe de jouer des rôles différents : les astronautes d'Apollo 11, les médias/politiciens, le commandement de la NASA ou les membres du grand public, par exemple.
- 4. Demandez aux élèves de faire une recherche sur les préparatifs de la mission Apollo 11. Les questions suivantes pourraient aider les élèves à réfléchir à leur personnage historique et aux informations et événements qui seraient importants pour pour lui et qui auraient une incidence sur sa vie :

Fig. 16. Paterson Ewen, *Croissant de lune décadent*, 1990. Dans toutes les œuvres d'Ewen, on observe une fluctuation entre des lignes qui sont mesurées, maîtrisées, et des lignes qui sont erratiques. Les lignes créent l'ambiance dans le travail d'Ewen.

- · Quel est mon nom?
- Où est-ce que je travaille?
- · Quelles sont mes responsabilités?
- Qui travaille avec moi et me soutient?
- Quels sont les principaux événements de cette période (1961 à 1969)? Quel impact ont-ils sur moi et sur les autres?
- · Qui sont les personnes clés directement impliquées avec mon personnage? Quel impact ont-ils sur moi?
- Quelles émotions et quels sentiments ressentent mon ou mes personnages?
- 5. Demandez aux élèves de se servir de leur travail de recherche pour créer des gazouillis et des réponses qui représentent des pensées, des sentiments ou des informations historiques partagés du point de vue de leur(s) personnage(s). Ces gazouillis devraient également inclure une date et une heure précises dans la chronologie de la préparation de la mission Apollo 11, depuis la conception du programme Apollo (en commençant par le célèbre discours de John F. Kennedy en 1961, qui mettait les États-Unis au défi d'envoyer un homme sur la lune) jusqu'à l'alunissage des astronautes d'Apollo 11.
- 6. Demandez à toute la classe de travailler ensemble pour émettre les gazouillis en un seul flux, comme une chronologie du programme Apollo entre 1961 et 1969. Encouragez les élèves à inclure des images, des grands titres réels et des citations de personnages historiques et de sources imprimées de l'époque dans leurs gazouillis (rappelez aux élèves de bien citer toutes leurs sources).

ACTIVITÉ D'APPRENTISSAGE Nº 2

LA LUNE COMME SUJET SCIENTIFIQUE: DOCUMENTER L'OBSERVATION LUNAIRE

Les documents historiques révèlent que les humains sont attirés par les corps célestes et documentent leurs observations depuis toujours. Dans <u>Paterson Ewen: sa vie et son œuvre</u> John G. Hatch rapporte les paroles d'Ewen à propos de son tableau <u>Blackout</u>, 1960: « J'étais très intéressé par les étoiles à l'époque... Tous les soirs, Vincent [son fils] et moi observions le ciel avec des jumelles. Puis, pendant la journée, je peignais ce que j'estimais être une peinture abstraite. Mais la peinture [<u>Blackout</u>] représente clairement le ciel nocturne. » Dans cette activité, les élèves auront pour tâche d'observer minutieusement la lune pendant tout un mois, à la fin duquel ils devraient comprendre les phases et les cycles temporels de la lune.

Idée phare

Suivre et comprendre les phénomènes naturels

Objectifs d'apprentissage

- 1. Je peux observer et décrire des phénomènes naturels.
- 2. Je peux consigner des observations à l'aide de diverses techniques (notes écrites, croquis, données numériques).
- 3. Je peux déceler des régularités et établir des liens à partir des données et des phénomènes observés.
- 4. Je peux me servir de mes compétences en art et en dessin pour représenter le monde physique.

Materials

- Accès à des imprimantes
- · Accès à des ressources en ligne et imprimées
- · Marqueurs, crayons et stylos
- Papier
- · Papier graphique

Fig. 17. Paterson Ewen, *Blackout*, 1960. Cette œuvre fait référence aux procédures de raid aérien qui ont été pratiquées à la fin des années 1950 et 1960, au plus fort de la guerre froide. *Blackout* est l'une des rares œuvres de l'artiste à être directement liées à des événements historiques.

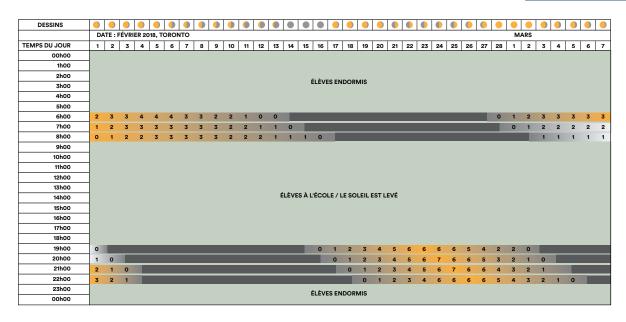

Fig. 18. Paterson Ewen, *Lune au-dessus de l'eau*, 1977. Ewen explore la lune dans toutes ses phases, et y revient encore et encore à chaque période de sa vie et dans tous les moyens d'expression avec lesquels il a travaillé.

Activité d'apprentissage nº 2 (suite)

Marche à suivre

- Commencez par discuter de la fascination d'Ewen pour le ciel nocturne (voir la citation ci-dessus). Divisez les élèves en cinq groupes et assignez à chaque groupe une des cinq semaines d'observation consécutives (cela leur permettra de créer des ensembles d'observations de groupe qui pourront ensuite être combinés dans un ensemble de données de classe).
- 2. Attribuez à chaque membre du groupe un jour de semaine où il observera et dessinera la lune, en reconnaissant qu'il peut y avoir des jours où la lune peut ne pas être visible en raison de sa phase ou du temps nuageux.
- 3. Demandez aux élèves de regarder attentivement la lune pendant au moins une minute, puis de la dessiner aussi précisément que possible. Ils doivent inclure une note sur leur croquis pour indiquer approximativement la direction cardinale à partir de laquelle ils ont observé la lune, la date et l'heure de leur observation et la position de la lune au-dessus de l'horizon. La position de la lune peut être calculée de différentes manières : un simple inclinomètre (qui peut être fabriqué à l'aide d'un rapporteur et quelques cordes), les outils de mesure sur un téléphone intelligent, ou par des estimations basées sur la largeur des mains/paumes. (Voir « Ressources supplémentaires » à la page 12.)
- 4. Au bout de cinq semaines, demandez aux élèves de discuter de leurs conclusions. Ensuite, mélangez les groupes de sorte que chaque groupe soit composé d'un membre de chacune des semaines d'observation. Demandez aux élèves de présenter leurs observations à leur nouveau groupe, de discuter des similitudes et des différences, et de tenter de déceler des régularités qu'ils noteront sur du papier graphique.
- 5. Demandez à chaque groupe de présenter ses conclusions à la classe et de discuter des questions suivantes :
 - Qu'est-ce qui est toujours vrai à propos de la lune?
 - · Qu'est-ce qui change chaque jour? Avec le temps?
 - · Quelles régularités avez-vous observées?
- 6. Recherchez les régularités dans les données combinées des élèves, peut-être en les organisant dans un tableau. Voici un exemple de tableau du 1er février au 7 mars 2018, consignant les résultats d'observation de la lune depuis Toronto. Ce tableau montre la phase de la lune telle qu'on la verrait dans les croquis des élèves et, pour chaque jour du mois, le nombre de largeurs de paumes (~10°) au-dessus de l'horizon auquel la lune serait observée, aux moments de la journée où les élèves feraient ces observations. (Source [en anglais seulement]: www.mooncalc.org)

EXERCICE SOMMATIF

CRÉER UNE ŒUVRE D'ART DÉPEIGNANT UN OBJET CÉLESTE QUI VOUS REPRÉSENTE

En complétant les activités d'apprentissage de ce guide, les élèves se sont exercés à examiner la lune sous différents angles (social/historique et scientifique). Après une observation attentive des œuvres d'Ewen et une discussion sur ses motivations à créer des œuvres d'art, les élèves sont appelés à choisir un phénomène ou un objet céleste qui, selon eux, les représente, et à créer une œuvre d'art s'y rattachant et qui exprimera leur état émotionnel à un spectateur. Les élèves devront préalablement avoir de l'expérience et une bonne compréhension de la façon de travailler avec une variété de matériaux et de médiums artistiques.

Idée phare

Objets célestes et expression

Objectifs d'apprentissage

- Je peux utiliser ma pensée critique et ma créativité pour établir des liens entre les œuvres d'Ewen et mes propres œuvres.
- Je peux utiliser mes compétences en art et en dessin pour représenter mes sentiments et mes émotions à un moment précis.
- 3. Je peux explorer la production d'une œuvre d'art comme mode d'expression personnelle.
- 4. Je peux faire des recherches sur un objet ou un phénomène physique et communiquer ma compréhension de diverses façons.
- Je peux faire des recherches sur l'impact historique et social d'un concept spécifique et communiquer ma compréhension.

Critères de réussite

Ajouter, réduire ou modifier en collaboration avec

- 1. L'œuvre d'art produite est étroitement liée au phénomène ou à l'objet céleste choisi.
- 2. L'œuvre d'art et les croquis suivent les conventions et les techniques apprises en classe.
- L'œuvre d'art témoigne d'une compréhension de l'œuvre d'Ewen et communique une idée/émotion avec clarté.
- 4. Le travail écrit fait montre d'une recherche et d'une compréhension manifeste du phénomène ou de l'objet céleste.
- 5. Le travail écrit communique clairement les décisions artistiques et la démarche derrière l'œuvre d'art.
- 6. Le travail écrit est réfléchi, clair, bien révisé et corrigé.

Fig. 19. Paterson Ewen, Cannibalisme cosmique, 1994. Ewen dépeint ici le cannibalisme galactique, où deux galaxies entrent en collision et l'une est absorbée par l'autre. Ewen s'est intéressé à la représentation du mouvement dans toutes ses œuvres. L'éclatement de la galaxie jaune absorbée dans la masse tourbillonnante géante de la galaxie bleue se joue sur un fond rouge flamboyant qui semble lui-même être en mouvement, secoué par la rotation des lames bleues.

Exercice sommatif (suite)

Matériel

- Accès à des imprimantes
- · Accès à des ressources en ligne et imprimée
- Banque d'images de Paterson Ewen
- Eau et récipients
- · Fournitures de gravure (linoléum, outil pour couper le linoléum, styromousse, rouleaux, etc.)
- Papier
- · Peinture aquarelle ou acrylique
- Pinceaux

Marche à suivre

- 1. Présentez le projet aux élèves : informez-les qu'ils devront préparer un portefolio de compréhension et d'expression en s'inspirant de l'art d'Ewen. Dans son livre <u>Paterson Ewen : sa vie et son œuvre</u>, John G. Hatch note qu'Ewen avait un lien très fort avec la lune. « De tous les objets célestes, c'est avec la lune qu'Ewen s'identifie le plus étroitement. Les nombreuses phases pleine, gibbeuse, demie et croissant et les nombreux types lunes des récoltes; lunes diurnes; éclipses lunaires qu'il a peints représentent différents aspects de la personnalité d'Ewen. »
- 2. Montrez aux élèves la peinture d'Ewen Gibbous Moon (Lune gibbeuse), 1980 (voir la banque d'images de Paterson Ewen), et faites leur part de la description de John G. Hatch:
 - D'une manière générale, les portraits de lune [d'Ewen], tout comme ses autoportraits, ont une qualité troublante. Ewen représente souvent la lune comme un orbe encombrant et isolé, la plupart du temps la nuit, mais parfois le jour. En d'autres termes, tout comme le soleil éclaire la lune mais partage rarement le ciel avec elle, la société a soutenu Ewen mais il n'y a jamais été à l'aise. Ce n'est qu'en de rares occasions que la lune éclipse le soleil, tout comme l'artiste peut surmonter son aliénation momentanément mais jamais de façon permanente.
- 3. Demandez aux élèves de choisir provisoirement comme sujet un phénomène céleste (p. ex., éclipse lunaire, pluie de météorites, comètes) ou un objet (p. ex., lune, soleil, étoile) qui les représente et leur permet d'exprimer leurs émotions. Expliquez que leurs portefolios comporteront les éléments suivants :

Fig. 20. Paterson Ewen, Lune gibbeuse, 1980. Cette œuvre marquante a fait la couverture du catalogue réalisé lorsqu'Ewen a représenté le Canada à la Biennale de Venise en 1982. Il s'agit d'une représentation éloquente de l'oeuvre de l'artiste.

- Un court texte (pas plus de deux pages) expliquant
 la signification historique, culturelle ou sociale de l'objet ou du phénomène choisi, appuyé par des faits
 concrets et une recherche. Au cours de leur recherche, les élèves devraient se poser les questions suivantes :
 - Quels concepts ou idées à propos de votre objet se sont retrouvés dans des histoires culturelles, des œuvres d'art, de la musique ou de la poésie?
 - Comment différentes cultures ont-elles compris votre objet?
 - Quand votre objet a-t-il été scientifiquement décrit et par qui?
- Une série d'observations minutieuses, de croquis et de notes de recherche sur l'objet lui-même, à partir d'observations directes ou d'images trouvées dans le cadre de la recherche.
- Une œuvre d'art qui exprime un aspect de la personnalité de l'élève, ancrée dans une recherche de la signification et de l'apparence naturelle de l'objet.
- Une réflexion sur la démarche artistique de l'élève qui explique ce qu'il ou elle a tenté d'accomplir par son œuvre d'art.

Exercice sommatif (suite)

- 4. Donnez du temps aux élèves pour réfléchir de façon critique au phénomène ou à l'objet céleste qui les touche le plus. Demander aux élèves de « réfléchir, jumeler, partager » leurs sélections et soumettre leurs choix finaux pour approbation.
- 5. Donnez du temps aux élèves pour faire des recherches sur le phénomène ou l'objet céleste de leur choix, pour compiler leurs notes de recherche et pour rédiger leur bref rapport écrit.
- 6. Demandez aux élèves de faire un remue-méninges de croquis ou d'idées pour leur œuvre d'art personnelle finale. Ces croquis et ces idées peuvent être partagés avec leurs pairs et leur enseignant(e) pour obtenir leurs commentaires avant que les élèves ne se lancent dans la réalisation de leur produit final.
- 7. Donnez du temps aux élèves pour créer leurs œuvres d'art : insistez sur le fait que l'œuvre doit exprimer un aspect de leur personnalité et être ancrée dans leur recherche.
- 8. Demandez aux élèves de rédiger une réflexion sur leur démarche artistique qui explique ce qu'ils ont tenté d'accomplir par leur œuvre d'art avant de soumettre leur portefolio complet pour évaluation.

Fig. 21. Paterson Ewen, Lune au-dessus de Tobermory, 1981. Ce tableau est probablement un hommage au peintre paysagiste britannique J. M. W. Turner. Alors que Turner en est venu à être associé au soleil, Ewen est associé à la lune.

L'ART DE PATERSON EWEN: STYLE ET TECHNIQUE

Voici quelques-uns des concepts artistiques importants qui caractérisent l'art de Paterson Ewen. Pour plus d'informations, voir le chapitre Style et technique de l'ouvrage Paterson Ewen : sa vie et son œuvre par John G. Hatch.

PEINTURE ABSTRAITE

Au début de sa carrière, Ewen est influencé par les Automatistes, un groupe de peintres montréalais qui utilisait la technique surréaliste du dessin automatique pour créer des tableaux abstraits. Il apprend la peinture figurative à l'école d'art, en faisant des paysages, des intérieurs et des portraits. En tant qu'artiste abstrait, il crée des toiles qui s'inspirent du travail des expressionnistes abstraits américains, organisant ses compositions autour de lignes et de blocs de couleurs peints de façon expressive.

CORPS CÉLESTES

Lunes, comètes, galaxies et constellations commencent à apparaître dans les travaux d'Ewen dans les années 1960. Il s'était intéressé à l'astronomie quand il était enfant, et ses peintures de l'espace et des corps célestes lui ont plus tard permis d'explorer à la fois des idées scientifiques et ses émotions. Au cours de sa vie, Ewen peint la lune de la Terre dans toutes ses phases, voyant dans ses changements un parallèle à ses expériences avec la dépression. Il utilise des photos en noir et blanc et des gravures, trouvées dans de vieux livres et manuels scolaires, pour inspirer la création de nombre de ses peintures.

PHÉNOMÈNES MÉTÉOROLOGIQUES ET PAYSAGES

Quand Ewen renoue avec la peinture figurative dans les années 1970, il crée des paysages. Bon nombre de ces oeuvres figurent non seulement de l'eau, de la terre ou du ciel, mais elles constituent aussi représentations détaillées de phénomènes météorologiques. Parfois, ces scènes comportent des flèches et des lignes montrant les processus physiques impliqués dans un nuage orageux, par exemple, ou dans le cycle de l'eau. Dans de telles oeuvres,

comme dans ses tableaux célestes, Ewen combine un sujet figuratif avec les lignes et les gestes qu'il utilise dans son travail abstrait.

CONTREPLAQUÉ TOUPILLÉ ET AUTRES MATÉRIAUX

Le style artistique d'Ewen a été influencé par les gravures sur bois japonaises qu'il admirait. Dans ces œuvres, l'artiste découpe une image dans un bloc de bois qu'il encre ensuite pour reporter l'image sur une feuille de papier. Ewen n'a pas fait de gravures sur bois, mais il a adopté la technique de découpage en une surface pour préparer les planches de contreplaqué qu'il a utilisées pour un grande nombre de ses œuvres ultérieures, en utilisant une toupie pour créer des gouges qui ajoutent une autre couche de texture à la "peinture" finale. L'acier galvanisé, les clôtures pour le bétail, les clous et le plomb sont tous des matériaux employés dans son travail.

Fig. 22. Paterson Ewen, La pointe sensible, 1957. Passant du temps à Montréal auprès des Automatistes, Ewen expérimente différentes formes d'abstractions.

Fig. 23. Paterson Ewen, Sans titre, 1962. Ewen a également créé nombre d'oeuvres abstraites au pastel sur papier.

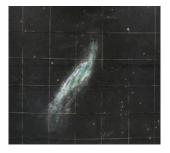

Fig. 24. Paterson Ewen, Galaxie NGC-253, 1973. La galaxie tourbillonnante et les étoiles scintillantes de cette peinture sont typiques de l'intérêt d'Ewen pour le cosmos.

Fig. 25. Paterson Ewen, Nuage orageux comme générateur #1, 1971. Cette oeuvre illustre le cycle de la pluie tombant puis remontant dans les airs.

Fig. 26. Paterson Ewen, Les faux soleils #4, 1989. Ewen travaillait d'abord en appuyant le contreplaqué sur un mur pour utiliser sa toupie. Après un quasi accident, il a commencé à poser le contreplaqué sur des chevaux de sciage, grimpant souvent sur le plan de travail et toupillant à quatre pattes.

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

Documentation supplémentaire fournie par l'Institut de l'art canadien

- Le livre d'art en ligne Paterson Ewen: sa vie et son œuvre par John G. Hatch : https://aci-iac.ca/francais/livres-dart/paterson-ewen
- La banque d'images de Paterson Ewen comportant des oeuvres et des images reliées à ce sujet
- La fiche d'informations biographiques « Qui est Paterson Ewen » (page 2)
- Une chronologie des événements nationaux et internationaux, et de la vie de Paterson Ewen (page 3)
- La fiche informative intitulée « L'art de Paterson Ewen : Style et technique » (page 11)

GLOSSAIRE

Voici une liste de termes utilisés dans ce guide et qui sont pertinents pour les activités d'apprentissage et pour l'exercice sommatif. Pour une liste plus complète de termes liés à l'art, consultez le Glossaire de l'histoire de l'art canadien, une ressource en constant développement.

art abstrait

Langage de l'art visuel qui emploie la forme, la couleur, la ligne et les traces gestuelles pour créer des compositions qui ne tentent pas de représenter des choses appartenant au monde réel. L'art abstrait peut interpréter la réalité sous une forme modifiée ou s'en éloigner tout à fait. On l'appelle aussi l'art non figuratif.

expressionnisme abstrait

Mouvement pictural qui connaît un essor à New York dans les années 1940 et 1950, l'expressionnisme abstrait se définit par la combinaison de l'abstraction formelle et d'une approche autoréférentielle. Le terme décrit une grande variété d'œuvres. Jackson Pollock, Mark Rothko, Barnett Newman et Willem de Kooning figurent parmi les expressionnistes abstraits les plus célèbres.

Fig. 27. Paterson Ewen, Typhon, 1979. Dans ce tableau, Ewen combine ses deux intérêts : la lune et les phénomènes naturels.

Automatistes

Groupe d'artistes montréalais qui s'intéresse au surréalisme et à la technique surréaliste de l'automatisme. Formé autour de l'artiste, professeur et théoricien Paul-Émile Borduas, le groupe des Automatistes expose régulièrement entre 1946 et 1954, et fait de Montréal un haut lieu de l'art d'avant-garde au milieu du vingtième siècle. Marcel Barbeau, Marcelle Ferron, Fernand Leduc, Jean-Paul Mousseau, Jean Paul Riopelle et Françoise Sullivan comptent parmi ses membres.

figuratif

Terme descriptif désignant une œuvre d'art qui représente ou fait référence à des objets ou des êtres reconnaissables, y compris les êtres humains. L'art figuratif est souvent représentationnel et puise son matériel source dans le monde réel, bien que ses sujets puissent être exploités en parallèle avec des métaphores et des allégories. Le terme est apparu dans l'usage populaire vers les années 1950 pour décrire les œuvres d'art en contraste avec celles du mouvement expressionniste abstrait ainsi qu'avec l'art non figuratif et non objectif.

gravure sur bois

Mode d'impression en relief qui consiste à graver un motif sur un bloc de bois, qui est ensuite encré et imprimé, soit au moyen d'une presse ou par la simple pression de la main. Inventée en Chine, cette technique se répand en Occident à partir du treizième siècle.

RESSOURCES EXTERNES

Les ressources externes suivantes peuvent être utilisées pour compléter les activités d'apprentissage et le matériel fourni par l'Institut de l'art canadien. Ces ressources peuvent être utilisées à la discrétion des enseignant(e)s.

MoonCalc

Outil en ligne permettant de calculer les phases lunaires et la position de la lune. www.mooncalc.org

L'article « Lune » par l'Encyclopédie Canadienne

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/lune

L'article « The Moon » par la NASA (en anglais seulement)

Plusieurs articles traitant de la lune en tant que corps céleste et de diverses expéditions dans l'espace. https://www.nasa.gov/moon

Sur la Mission « Apollo 11 » par la NASA (en anglais seulement)

https://www.nasa.gov/mission_pages/apollo/apollo-11.html

L'événement « International Observe the Moon Night » par la Nasa (en anglais seulement)

https://moon.nasa.gov/observe-the-moon/annual-event/overview/

L'exposition « Race to the Moon » par la Digital Public Library of America (en anglais seulement)

https://dp.la/exhibitions/race-to-the-moon/racing-to-space

Fig. 28. Paterson Ewen, Protubérance éruptive, 1971. L'une des premières œuvres d'Ewen en contreplaqué toupillé représente peut-être une éruption solaire à la surface du soleil.

LISTE DES FIGURES

Tout a été fait pour obtenir les autorisations de tous les objets protégés par le droit d'auteur. L'Institut de l'art canadien corrigera volontiers toute erreur ou omissioen.

- Fig. 1. Paterson Ewen, Moon (Lune), 1975, papier bleu fait main et acrylique, 48,8 x 49,9 cm. McIntosh Gallery Collection, Western University, don de Doreen Curry, 2016 (2016.0027). © Mary Handford.
- Fig. 2. Paterson Ewen, 1962, photographié par Tess Boudreau. Avec l'aimable autorisation du Musée des beaux-arts de l'Ontario, Toronto. © La succession de Tess Boudreau.
- Fig. 3. Paterson Ewen, *Untitled* (Sans titre), 1954, huile sur toile, 78,6 x 97,2 cm. Collection de la succession du D^{re} Blema et M. H. Arnold Steinberg. © Mary Handford.
- Fig. 4. Paterson Ewen, The Great Wave—Homage to Hokusai (La grande vague hommage à Hokusai), 1974, acrylique sur contreplaqué toupillé, 243,9 x 243,9 cm. Art Gallery of Windsor, acheté avec l'aide du ministère de la Culture et des Loisirs de l'Ontario par l'entremise de Wintario, 1978 (1978.013). © Mary Handford.
- Fig. 5. Paterson Ewen, *Traces through Space (Traces dans le vide*), 1970, acrylique sur toile, 172,7 x 213,4 cm. Art Gallery of Windsor, acheté avec l'aide du ministère de la Culture et des Loisirs de l'Ontario par l'entremise de Wintario, 1978 (1978.013). © Mary Handford.
- Fig. 6. Paterson Ewen, Satan's Pit (L'enfer de Satan), 1991, acier coloré, boulons et peinture acrylique sur contreplaqué toupillé, 229 x 244 cm. Musée des beaux-arts de l'Ontario, Toronto, don anonyme, 1994 (94/592). © Mary Handford.
- Fig. 7. Le premier satellite canadien, Alouette 1, est lancé en 1962. Avec l'aimable autorisation de Wikimedia Commons.
- Fig. 8. Buzz Aldrin marche à la surface de la lune. Avec l'aimable autorisation de Wikimedia Commons.
- Fig. 9. L'honorable Marc Garneau a été le premier Canadien à se rendre dans l'espace. Avec l'aimable autorisation de Wikimedia Commons.
- Fig. 10. Paterson Ewen dans son uniforme de l'armée, v.1944. Photographe inconnu. Avec l'aimable autorisation de Mary Handford.
- Fig. 11. Paterson Ewen, White Abstraction No. 1 (Abstraction blanche n° 1), v.1963, huile sur toile, 101,6 x 76,2 cm. Collection privée. Avec l'aimable autorisation de la maison de vente aux enchères Heffel.
- Fig. 12. Paterson Ewen, Sunset over the Mediterranean (Coucher de soleil sur la Méditerranée), 1980, acrylique sur métal, 229 x 243,8 cm. Museum London, don du Blackburn Group Inc., London, Ontario, 1997 (97.A.76). © Mary Handford.
- Fig. 13. Paterson Ewen, Northern Lights (Aurore boréale), 1973, acrylique, huile et pigment sec sur acier galvanisé et contreplaqué toupillé, 167,5 x 244 cm. Musée des beaux-arts de l'Ontario, Toronto, achat, fonds de dotation Margaret P. Nesbitt, 1973 (73/34). © Mary Handford.
- Fig. 14. Paterson Ewen, Solar Eclipse (Éclipse solaire), 1971, acrylique sur contreplaqué toupillé, 121,9 x 243,8 cm. Vancouver Art Gallery (88.12.2). © Mary Handford.

- Fig. 15. Paterson Ewen, *Gibbous Moon (Lune gibbeuse*), 1980, acrylique sur contreplaqué toupillé, 228,6 x 243,8 cm. Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa, achat, 1980 (23659). © Mary Handford.
- Fig. 16. Paterson Ewen, Decadent Crescent Moon (Croissant de lune décadent), 1990, acrylique et peinture métallisée sur acier galvanisé et contreplaqué toupillé, 236,3 x 244 cm. Musée des beaux-arts de l'Ontario, Toronto, don anonyme, 1994 (94/949). © Mary Handford.
- Fig. 17. Paterson Ewen, *Blackout*, 1960, huile sur toile, 127,3 x 152 cm. Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa, achat, 1985 (28770). © Mary Handford.
- Fig. 18. Paterson Ewen, Moon over Water (Lune au-dessus de l'eau), 1977, acrylique sur acier galvanisé et contreplaqué toupillé, 228,6 x 243,8 cm. Musée des beaux-arts de l'Ontario, Toronto, don anonyme, 1994 (94/942). © Mary Handford.
- Fig. 19. Paterson Ewen, Cosmic Cannibalism (Cannibalisme cosmique), 1994, acrylique et métal sur contreplaqué toupillé, 243,5 x 235,9 cm. Musée des beaux-arts de l'Ontario, Toronto, don de l'artiste, 1994 (95/22). © Mary Handford.
- Fig. 20. Paterson Ewen, *Gibbous Moon (Lune gibbeuse*), 1980, acrylique sur contreplaqué toupillé, 228,6 x 243,8 cm. Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa, achat, 1980 (23659). © Mary Handford.
- Fig. 21. Paterson Ewen, *Moon over Tobermory (Lune au-dessus de Tobermory*), 1981, Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa, achat, 1982 (26972). © Mary Handford.
- Fig. 22. Paterson Ewen, *La pointe sensible*, 1957, huile sur toile, 50,8 x 61 cm, Canadian Art Group, Toronto. © Mary Handford.
- Fig. 23. Paterson Ewen, *Untitled* (Sans titre), 1962, pastel à l'huile sur papier, 66,2 x 47,7 cm. Musée d'art contemporain de Montréal (A 71 75 PA 1). © Mary Handford.
- Fig. 24. Paterson Ewen, *Galaxy NGC-253*, (*Galaxie NGC-253*), 1973, acrylique, tôle galvanisée et ficelle sur contreplaqué, 228,5 x 243,7 cm, Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa, achat, 1974 (17953).

 © Mary Handford.
- Fig. 25. Paterson Ewen, Thunder Cloud as Generator #1 (Nuage orageux comme générateur #1), 1971, acrylique sur toile, 213,4 x 152,4 cm.
 Museum London, fonds d'art, 1972 (72.A.124). © Mary Handford.
- Fig. 26. Paterson Ewen, Sun Dogs #4 (Les faux soleils #4), 1989, acrylique sur contreplaqué toupillé, 122 x 145,7 cm, Musée des beaux-arts de l'Ontario, Toronto, don anonyme, 1994 (94/948). © Mary Handford.
- Fig. 27. Paterson Ewen, Typhoon (Typhon), 1979, Acrylique sur contreplaqué toupillé 228,6 x 243,8 cm. Collection de la McIntosh Gallery, Western University, achat, Fonds W. H. Abbott avec l'aide de Wintario, purchase, McIntosh Fund with assistance from Wintario, 1980 (1980.0002). © Mary Handford.
- Fig. 28. Paterson Ewen, Eruptive Prominence (Protubérance éruptive), 1971, acrylique et métal sur contreplaqué toupillé, 122 x 244 cm. Art Gallery of Peterborough, don de Peter Norris, 1994 (94.009.007). © Mary Handford. Avec l'aimable autorisation de Lesli Michaelis-Onusko.