

Dossier thématique :

Le portrait et l'art

Les passions de Charles LEBRUN, 1727

Petite histoire du portrait...

Cycle 3 : Histoire des arts

Relier [...] : *Mettre en relation une ou plusieurs œuvres contemporaines entre elles et un fait historique, une époque, une aire géographique ou un texte, étudiés en histoire, en géographie ou en français,*
Constitution d'un premier « musée imaginaire » classé par époques.

L'Antiquité et la naissance du portrait

Identifiées dès l'Antiquité, le portrait a de multiples fonctions :

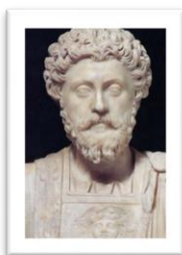
-La **fonction de substitution** avec peut-être déjà des « portraits » de notables,

-La **fonction funéraire** préserver l'apparence et les traits souvent idéalisés du défunt,

-La **fonction de mémoire** pour le souvenir des êtres chers, et maintenir la souvenance des grands hommes,

-La **fonction politique** pour rendre hommage aux grands hommes de la cité, il en perpétue le souvenir.

Il faut relever que les portraits, très souvent, sont peu respectueux du réalisme : l'important est d'idéaliser

Buste de Marc Aurèle âgé

Le Moyen-Âge et l'éclipse du portrait

les religions ont négligé ou réprouvé la fabrication des images des individus. Seule la représentation des papes et des donateurs était tolérée, dans un contexte et un décor religieux.

Le triomphe de l'**iconographie** religieuse met donc de côté le portrait privé.

L'individu ne trouve pas sa place dans cet art de la spiritualité et du sacré.

Le comte Alfonse Jourdain, Toulouse

La renaissance ou l'homme est le modèle du monde

Jan Van Eyck, Portrait des
époux Arnolfini, 1434

L'art du portrait connaît un véritable essor et se divulgue rapidement chez les riches et les puissants.

Les courtisans, nobles, bourgeois sont la clientèle principale des peintres spécialistes du genre. Cette nouvelle force sociale est désireuse de **reconnaissance sociale**.

Au début il s'agit de profils en buste sur fond neutre, puis rapidement le fond devient un paysage imagé, voire un intérieur domestique. Le profil cède la place à une représentation de face ou de trois quart, voire un portrait en pied ou un portrait de groupe.

Les lumières et le rapport de l'individu à l'Etat

Le portrait du XVIIe siècle est un portrait de cour, de bourgeoisie...Il incarne le rapport de l'individu à l'Etat.

Les grands portraits **d'apparat** en pied, en costume et figurant les symboles du pouvoir s'épanouissent à cette période.

Peu à peu, l'art du portrait va s'orienter vers des petits portraits **intimistes** mettant en avant le buste et le visage.

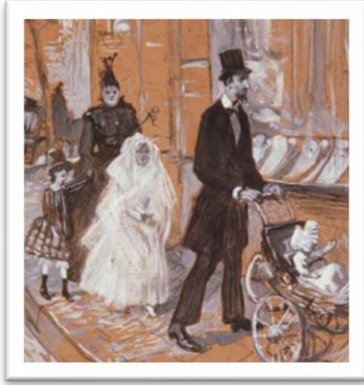
Les modèles se font représenter de plus en plus chez eux, en famille.

Elisabeth Vigée Le Brun. Marie-
Antoinette, 1783

Le XIX ème

Henri de Toulouse-Lautrec,
La première communion
(détail), 1888

L'invention et surtout le développement de la photographie permettent de donner l'exact reflet de la réalité.

Ces éléments vont modifier le genre du portrait . Il va devenir un moyen d'exprimer une vision du monde et de la société.

Les ateliers de portraits deviennent alors une véritable industrie qui répond aux besoins d'une classe sociale de plus en plus demandeuse et gagne les milieux plus populaires.

Le XX ème

Le XXe siècle est marqué par la naissance de l'abstraction pour laquelle les notions de ressemblance, figuration ou expression d'un sujet disparaissent au profit de ce qui anime l'artiste.

Le portrait devient donc une manière d'exprimer autre chose, un **prétexte** pour de nouvelles expérimentations formelles.

Victor Brauner, portrait du poète
Ilarie Voronca, 1925

Quelques définitions...

Cycle 1 :

Observer, comprendre et transformer des images

Les enfants apprennent peu à peu à caractériser les différentes images, fixes ou animées, et leurs fonctions, et à distinguer le réel de sa représentation, afin d'avoir à terme un regard critique sur la multitude d'images auxquelles ils sont confrontés depuis leur plus jeune âge. L'observation des œuvres, reproduites ou originales, se mène en relation avec la pratique régulière de productions plastiques et d'échanges.

Cycle 2 et 3 :

S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité –

Décrire et interroger à l'aide d'un vocabulaire spécifique ses productions plastiques,

Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art –

Décrire des œuvres d'art, en proposer une compréhension personnelle argumentée.

Le portrait est la représentation sculptée ou peinte de la figure humaine.

C'est un genre profondément enraciné dans la culture occidentale :

- entre le sacré et le profane,
- la société et l'individu.

Le portrait est un genre qui touche de nombreux domaines artistiques : les arts du visuels, la littérature ou encore le théâtre.

Il cherche à représenter l'apparence extérieure d'une personne mais aussi son caractère, les sentiments qui l'agitent, sa vie intérieure.

Cette représentation est une proposition parmi d'autres et elle est donc nécessairement une interprétation.

Anonyme, *Jean II le Bon, roi de France*, milieu du XIVe siècle

Vincent VAN GOGH,
Auto portrait, 1889

Le peintre travaille sur un **portrait** quand il représente quelqu'un qui n'est pas lui-même, tentant de répondre en image à la question « qui est-ce ? ».

Dans un portrait tout fait sens : posture, regard, vêtements, accessoires, décor.

Le peintre travaille sur un **autoportrait** quand il se représente lui-même, tentant de répondre en image à la question « qui suis-je ? ».

Il s'agit d'un genre narcissique qui consiste à se prendre soi-même pour objet de la représentation.

↪ Le portrait a trois principales fonctions :

- immortaliser le modèle
- le célébrer ou le caricaturer
- explorer de nouvelles techniques

L'ex-voto : les œuvres sont destinées à figurer dans des lieux saints ; les modèles sont le plus souvent représentés en prière, face à la vierge. Ce sont des donateurs auxquels l'œuvre rend hommage

(Rubens, la Vierge à l'enfant, 1624)

Le portrait posthume : Œuvre destinée à conserver le souvenir posthume d'une personne

(David, Marat assassiné, 1793)

Le portrait intime : représente les personnes dans leur environnement privé

(Anne-Louis Girodet, la Leçon de Géographie, 1803)

Le portrait de couple, entretient des liens évidents avec le portrait intime. Deux portraits autonomes, l'un représentant l'épouse et l'autre l'époux, qui parfois se regardent.

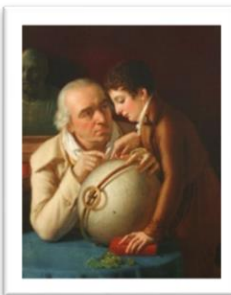
Piero della Francesca, Double portrait du Duc D'Urbino, 1465

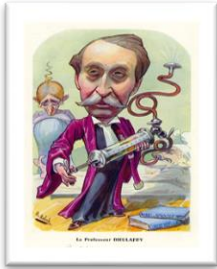
Le portrait d'apparat (et de propagande) permet de représenter le rang social d'une personne, dans le but politique de légitimer ou de célébrer son pouvoir.

Ingres, Napoléon 1er sur le trône impérial, 1806

Le portrait équestre est un portrait d'apparat. Le sujet est représenté à cheval

Jacques Louis David, Bonaparte franchissant le Grand Saint Bernard, 1801

Le portrait charge ou caricature met en évidence les traits dominants, le plus souvent les « défauts », du modèle et de son caractère à des fins humoristiques ou polémiques

(inconnu, portrait de Dieulafoy, 1895)

Le portrait allégorique : évoque une idée abstraite en représentant une personne, par exemple en représentant un souverain sous les traits d'une divinité ; le portrait devient un instrument devant servir à sa gloire

(J.Nocret ,Philippe de France en Bellérophon, fin XVIIe siècle)

Le portrait de groupe montre l'appartenance à un groupe, une famille ou une corporation. On peut toujours identifier tous les visages

David, le Sacre de Napoléon, XIXème

L'autoportrait montre un artiste se représentant lui-même.

Frida Kahlo, Autoportrait au collier d'épines et colibri, 1940

Le portrait psychologique cherche à rendre compte de la personnalité du modèle et exprime ses sentiments ou émotions.

Lorenzo Lotto, Portrait de jeune homme à la lampe, vers 1506-08

Quelques pistes pour décrire...

Cycle 1 :

Attendus de fin de cycle

-Décrire une image, parler d'un extrait musical et exprimer son ressenti ou sa compréhension en utilisant un vocabulaire adapté

Cycle 2 et 3 :

S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité

-Décrire et interroger à l'aide d'un vocabulaire spécifique ses productions plastiques, celles de ses pairs et des œuvres d'art étudiées en classe,

-Justifier des choix pour rendre compte du cheminement qui conduit de l'intention à la réalisation,

-Formuler une expression juste de ses émotions, en prenant appui sur ses propres réalisations plastiques, celles des autres élèves et des œuvres d'art.

Quel portrait ?

- Est-ce une personne réelle ou fictive?
- Quelle technique est utilisée ? (la peinture, le dessin, la gravure, la mosaïque, la sculpture, la photographie, la vidéo...)
- Le personnage représenté l'est-il d'un point de vue physique et/ou psychologique.
- Est-ce une scène historique, mythologique, familiale ...?
- Quel est le genre artistique?

Vocabulaire spécifique autour du portrait :

- Autoportrait**: portrait d'un artiste par lui-même,
- Buste**: partie du corps qui va de la tête à la ceinture,
- Portrait en pied**: représentation d'une personne entière, de la tête au pied,
- Portraitiste**: artiste spécialisé dans le portrait,
- Portraiturer**: faire le portrait de quelqu'un.

Quelques pistes pour guider l'observation et l'analyse d'un portrait :

- description du sujet représenté,
- le cadrage (que voit-on du personnage ?),
- les postures, les attitudes et les expressions,
- les accessoires (l'habillement, les bijoux...),
- le fond, le décor,
- les procédés techniques (la nature de l'oeuvre),
- les couleurs ou le noir et blanc,
- la lumière,
- l'atmosphère...

Quelques portraits ...qui reflètent un
courant ou une époque

La Joconde, L. de Vinci
(1503-1506)

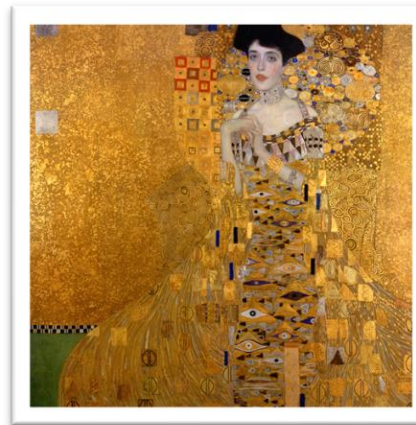
Marilyn Monroe, Andy Warhol
(1967)

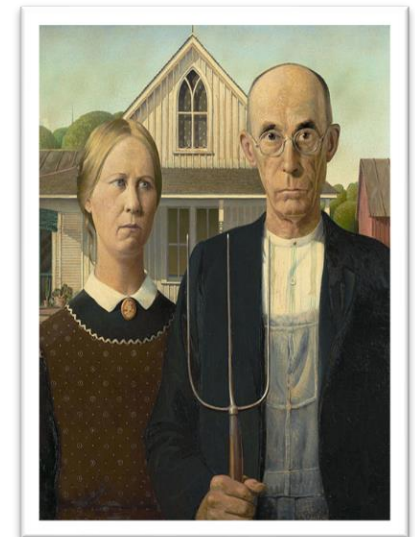
La jeune fille à la perle, J. Vermeer
(vers 1665)

Vertumne,
Arcimboldo (1590)

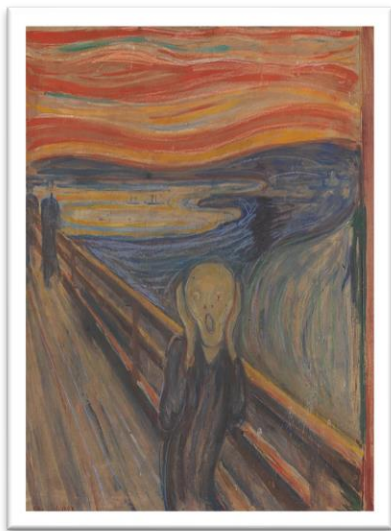

Portrait d'Adèle Bloch Bauer
Gustav Klimt (1907)

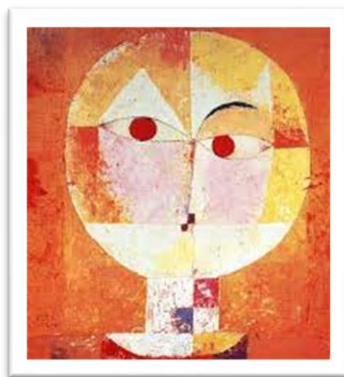

American Gothic, Grant
Wood (1930)

Le cri, Munch
(1893)

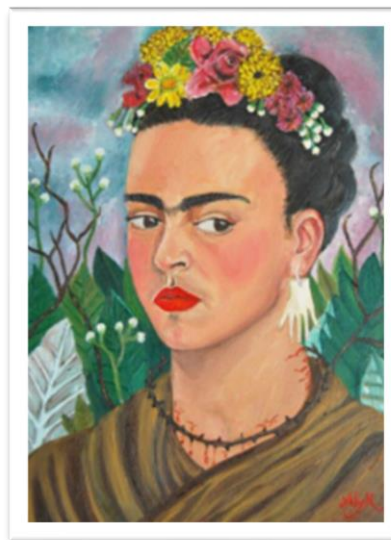
Senecio, Paul Klee (1922)

Marie-Thérèse Walter, Picasso
(1937)

Le désespéré,
Courbet (1843-1849)

Auto-portrait,
F.Khalo, (1503-1506)

L'infante Marguerite,
D. Velasquez, (1659)

Quelques portraits d'ici et d'ailleurs...

Christine, Ben Enwonwu
(1971) – Niger-

Femmes, M'hamed Issiakhem
(1973) –Algérie-

Marguerite, Vanessa Berlin
(2018) – Afrique du Sud-

Racimos, Pablo Solari,
(2014) – Argentine-

Aborigène, EFART,
(2019) –Australie-

Fleuriste, Ilya Savich Galkin
(1994) –Russie-

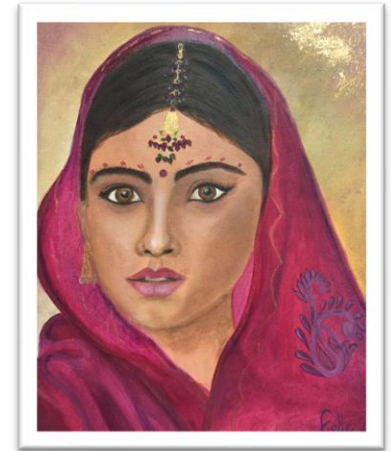

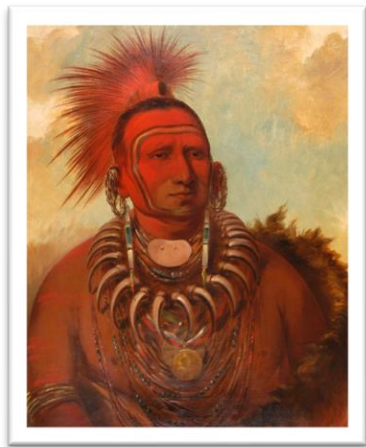
Mujer Mapuche , Lanzerlot,
(2013) - Chile

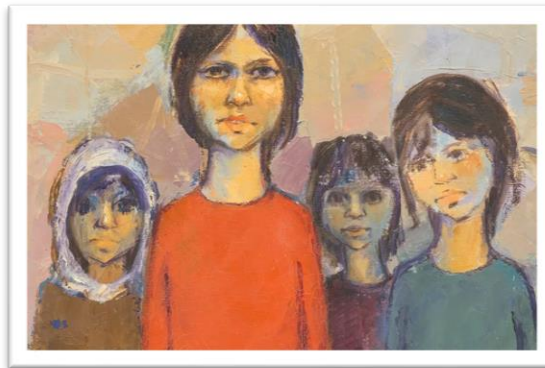
Deux soeurs au salon, Chang
Shuhong (1936) –Chine-

Indira, F-ELLE (2012)– Inde-

George Catlin, Shon-ta-yi-
ga, (1845) –USA-

Enfants, Abdul Qader Al Rais,
(2015) –Dubai-

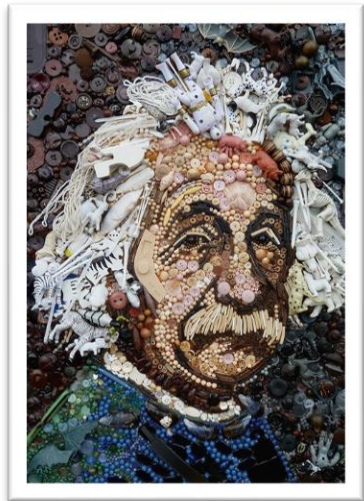

L'inuit, Michel Cendra-
Terrassa,
(2010) –Arctique-

Quelques portraits détournés ...

Einstein, Jane Perkins (2016) – le portrait par le recyclage

Roy Lichtenstein, Crying girl, (1963) –le portrait de masse en BD

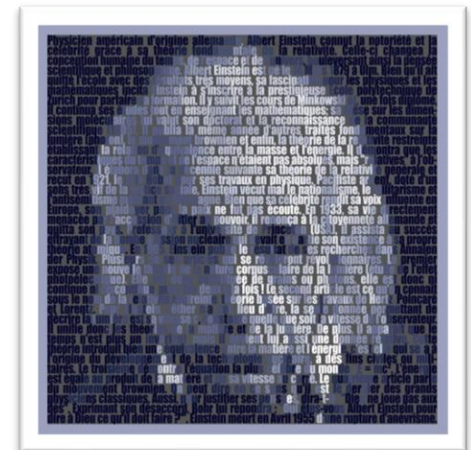
David Hockney, My Mother, (1986) –portrait morcelé-

Julian Schnabel, Azzedine Alaïa (1983) - le portrait matière

Ron Mueck, Tête de bébé, 2003, -le gigantesque

Dan Douache Einstein, -portrait numérique-

Quelques pistes ...

