Collèges-Lycées

Dossier élèves

LE PORTRAIT PEINT

MAGNIN

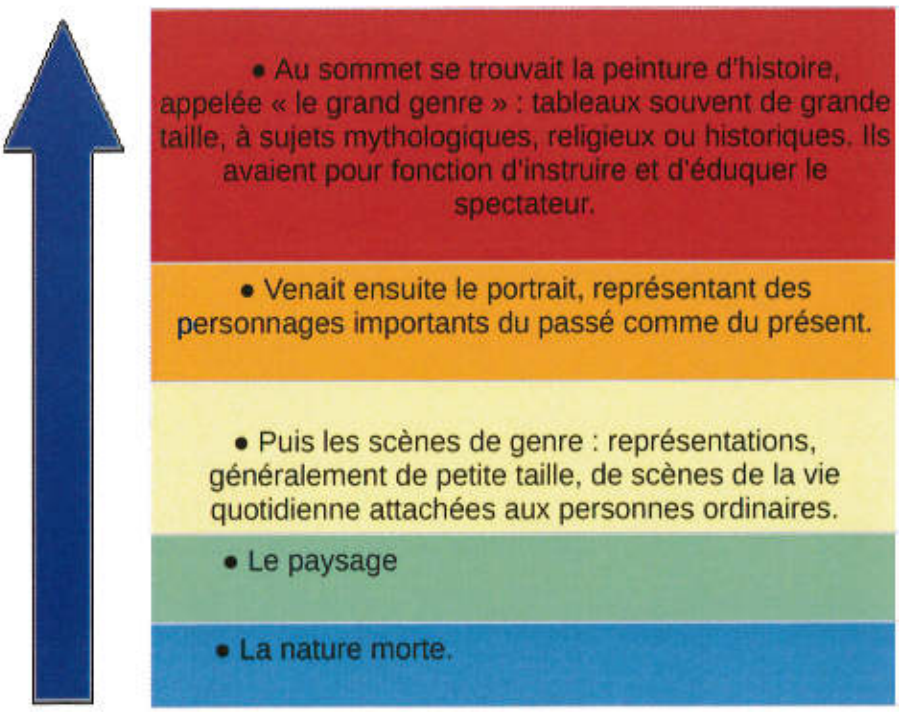
Qu'est-ce qu'un portrait ?

→ un portrait est une œuvre représentant une personne réelle ou fictive. Basé sur la représentation physique d'un modèle, il en exprime aussi la dimension psychologique et morale.

Le portrait n'est pas l'apanage, le domaine réservé de la peinture. On trouve des portraits dans d'autres champs culturels, tels que la littérature, la sculpture, la photographie, les arts graphiques.

L'Académie Royale de peinture et de sculpture et la hiérarchie des genres

Suivant l'exemple des académies italiennes créées au XVIe siècle à Bologne, Florence et à Rome, une douzaine d'artistes français fondent, en 1648, l'Académie Royale de Peinture et de Sculpture.
Héritée de l'Antiquité, codifiée en 1668 par André Félibien, secrétaire de l'Académie, la hiérarchie des genres consacrait la première place à l'invention dans la représentation d'une scène d'histoire religieuse, mythologique ou profane, aux dépens de l'imitation dont se contentaient les portraitistes, peintres de paysages ou de natures mortes.



Modalités :

Les types de composition du portrait sont multiples. L'artiste peut choisir de figurer un personnage seul ou un groupe, intégré dans un décor ou présenté sur un fond neutre. Il peut aussi jouer sur la position du sujet, la lumière, le cadrage.
Cette grande diversité dans l'exécution explique le succès du genre à toutes les époques.

Le peintre opère un choix : il sélectionne une posture, un point de vue, se conforme à certains canons ou les transgresse. La réussite artistique d'un portrait s'apprécie à l'aune du talent de l'artiste à transcender la simple description.

Portrait en buste :

portrait ne présentant que la tête et les épaules du du personnage.

Tête d'Oriental en turban rayé
Anonyme, école française
18e siècle
59,5cm x 50 cm

Portrait à mi-corps

et portrait aux genoux : portrait présentant le personnage jusqu'à la taille ou jusqu'aux genoux. Ils étaient plus chers car ils obligeaient à peindre les mains des personnages.

Portrait d'homme
Johann-Ernest Hensius
Vers 1775
0,73cm x 0,57 cm

Portrait en pied :

la personne est représentée en entier.
C'est le portrait le plus cher. Il est généralement réservé *aux grands personnages, souverains, princes, etc....*

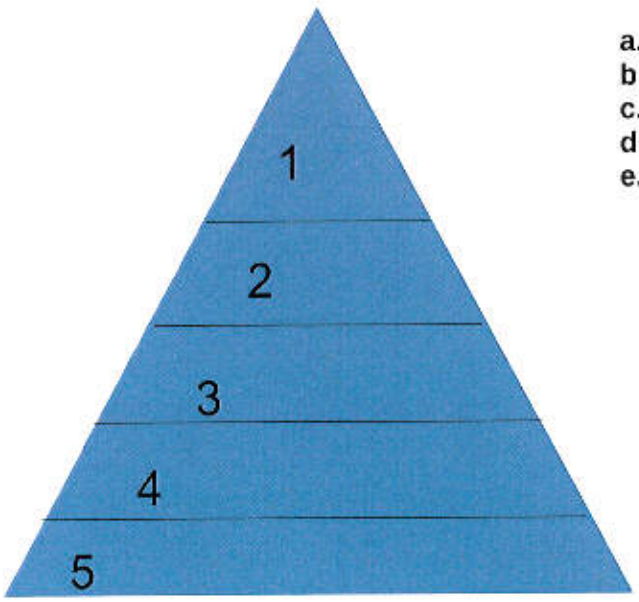
Portrait de Louis XVIII en costume royal (esquisse)
Att. à Gros Antoine-Jean, Baron (1771-1835)
32,2cm x 24,2 cm

ETUDIER UN PORTRAIT

Étudier un portrait, c'est donc comprendre ce que la représentation dit de la personne représentée et comment elle le dit, mais aussi ce que l'œuvre dit de l'artiste et de son rapport à son modèle.
Le modèle : Est-ce un homme, une femme, un enfant ? Est-ce une personne connue, puissante ou pas ? Quels éléments permettent de l'identifier ?
Le modèle est-il le **commanditaire** du portrait ? Pourquoi commande-t-il ce portrait ? A qui le commande-t-il ? L'artiste et le modèle se connaissent-ils ? Qu'est-ce qui le montre ?
L'œuvre est-elle alors un portrait intime, familial, mondain ou officiel ?
L'artiste : Pourquoi a-t-il représenté ce modèle ? L'œuvre répond-elle à une commande ? Si oui, comment le sait-on ?
Quelle " image " l'artiste veut-il donner du modèle : idéalisée, réaliste ou caricaturale ?
Le spectateur : Quel rôle lui donne l'artiste ? Est-il invité à entrer en communication avec le modèle ou rester extérieur au tableau ? Est-il témoin, complice, est-il touché ou impressionné ? Est-il sollicité physiquement, pour tourner autour de l'œuvre par exemple ?

Exercices

Replacer dans l'ordre du plus important (1) au moins important (5), les différents genres ci-dessous :



a. le portrait
b. la nature morte
c. le paysage
d. la peinture d'histoire
e. les scènes de genres

Figure de vieillard
Jacob Jordaens
XVIIe siècle
huile sur bois
65x50 cm

NB : le terme figure signale qu'il s'agit d'une étude sur la physionomie et l'expression à partir d'un modèle anonyme, servant au peintre à des personnages illustres de la mythologie ou de l'histoire. Il ne s'agit pas seulement du portrait d'un visage.

- Quelles sont les caractéristiques de la vieillesse ici exprimées par l'artiste? .....
.....
- Quel est le point de vue adopté par l'artiste vis-à-vis du modèle ?.....
.....

Femme portant une corbeille de fruits
Hendrick Bloemaert
vers 1630
huile sur toile
76x75 cm

-En quoi ce portrait nous offre-t-il une allégorie?
.....
.....
.....

allégorie: forme de représentation indirecte qui emploie une chose (une personne, un être animé ou inanimé, une action) comme signe d'une autre chose.

Portrait de Giovan Donato Corregio en Persée
Bernardo Strozzi
vers 1631
huile sur toile
108x88cm

Le titre nous annonce un personnage représenté en Persée. Repérez les attributs du héros mythologique :
.....
- Pourquoi le personnage se fait-il représenter en Persée ?
.....
- La mise en scène met elle en valeur l'héroïsme du personnage ?
.....

EXERCICES salles Rez de Chaussée

.....

La fille aînée de l'artiste peignant son frère
Claude Lefebvre
vers 1670-1675
huile sur toile
102,3 x 82,5 cm

- Qui sont les personnages représentés ? .....

- Pourquoi le peintre représente-t-il ses enfants ?
.....

- Que voit-on à l'arrière plan ?.....
.....

- Dans quelles positions sont l'enfant et la jeune femme ?.....
.....

Portrait d'homme,
anonyme français
vers 1630
huile sur toile
66 x 51 cm

- Dans ce portrait, d'où vient la lumière ? Quel est l'effet produit ?.....
.....

- Quel est le détail qui révèle que l'homme vient de se tourner subitement ?
.....

Portrait d'homme
anonyme
fin XVIIIe siècle
pastel sur papier bleu
55 x 45 cm

- Quelles parties du corps sont-elles visibles ? Comment appelle-t-on ce type de portrait ?
.....
.....

Quelles parties du visage sont représentées avec beaucoup de soin et de détail ?
.....
.....

-Quel est l'effet produit ?.....

-Où le regard du personnage est-il dirigé ? Pourquoi ce parti pris ? .....
.....

-Décrivez avec des mots précis l'œil, le front, la bouche : qu'en déduisez-vous ? .....
.....

Masque de Louise Abbéma
Falguière
vers 1879
terre cuite
31 x 12 x 11 cm

-Donner une ou plusieurs définitions du masque :
.....
.....
.....

-Que représente ce masque ?.....

-À quoi sert-il ?.....

EXERCICES bureau

Femme à l'éventail
Jacquet Gustave-Jean
(1846-1909)
huile sur toile
55 x 46 cm

-Dans quelle position est le modèle ?.....

-Quelle impression cela procure-t-il ?.....
.....

-Quel élément est très détaillé par le peintre ? ....

-Pourquoi ? .....

Autoportrait
Henriette Lorimier
vers 1804-1806
huile sur toile
92 x 73 cm

-Qu'est-ce qu'un autoportrait ?.....
.....

- Comment se représente-t-elle et avec quel(s) accessoire(s) ?
.....
.....
.....

-Pourquoi ? Que veut-elle dire d'elle-même ? Quel message ?
.....
.....

EXERCICES salon Magnin

Jeune fille au collier de jais
anonyme français
vers 1815
huile sur toile
55.5 x 49 cm

- Pour quelle raison un tel titre? .....
.....
- Proposez un autre titre : .....

- À quelle période historique peut-on associer ce portrait et pourquoi?.....
.....

- Proposez trois adjectifs pour qualifier l'état d'âme du modèle en fonction du regard.

1-.....
2-.....
3-.....

Autoportrait
Anne-Louis Girodet de Roussy-Trioson
1824
huile sur toile
78x64 cm

- Quels objets sont-ils représentés ici?.....
.....
.....

- Pourquoi ? .....

- Dans quelle position est le modèle ? qu'est ce que cela procure comme effet ?.....
.....
.....

- Quel type de portrait l'artiste veut-il donner à voir de lui-même?.....
.....