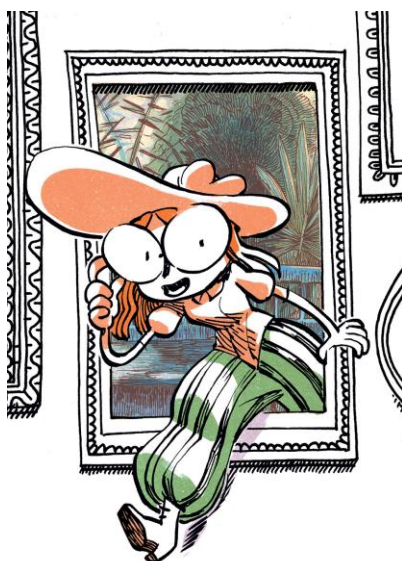

MUSÉE OUVERT À L'ÉTONNEMENT...

MISE EN ŒUVRE DU PEAC

(Parcours d'Education Artistique et Culturelle)

LE PORTRAIT

Ce dossier a été imaginé pour permettre aux enseignants de bâtir un projet d'éducation artistique et culturelle, à partir de leur visite au musée des Augustins, sur le thème du portrait. Il offre de nombreuses pistes, ainsi que des ressources, pour des projets interdisciplinaires, articulant rencontres, pratiques et connaissances.

LE PORTRAIT - Présentation du thème

Problématiques possibles :

Quelles sont les différentes formes de portraits ? Pourquoi sont-ils représentés ?

En quoi le portrait est-il le reflet d'une société ?

En quoi le portrait est-il une représentation symbolique du pouvoir ?

En quoi le portrait, présent à toutes les époques et dans tous les styles et toutes les techniques, est-il représentatif de l'art de se réinventer ?

Niveaux concernés :

- cycle 1
- cycle 2
- cycle 3
- cycle 4
- lycée GT
- lycée professionnel

Disciplines susceptibles de participer au projet :

Français – Arts plastiques – Éducation musicale – Technologie – Langues vivantes – Histoire – Histoire, Littérature et Philosophie – Histoire des Arts – philosophie...

Modes de visites envisagées :

- visite en autonomie, à partir de documents téléchargeables en ligne
- visite accompagnée par les médiatrices du musée

Le portrait est le genre profondément ancré dans la culture occidentale. Ce genre artistique regroupe les représentations de personnes réelles, à l'aide de procédés techniques variés : peinture, dessin, gravure, photographie, vidéo, écriture... Il s'agit d'une représentation d'un point de vue physique et/ou psychologique. Il représente plus spécifiquement le visage d'une personne. D'après Alberti, dans De pictura, en 1435, le portrait « rend présents ceux qui sont absents ». Le portrait répond à des objectifs et a une fonction ; sa fonction première étant de perpétuer le souvenir d'un individu à travers son image.

Le Musée des Augustins compte dans ses collections de nombreux portraits. Le thème du portrait est facilement abordable, à tous les niveaux d'enseignement, dans le cadre des programmes scolaires. Les œuvres du musée sont propices à des exploitations pédagogiques variées, de la maternelle au lycée, et à l'élaboration de projets en éducation artistique et culturelle.

Les compétences spécifiques à l'EAC : 3 piliers

<p>Fréquenter (Rencontres)</p>	<p>cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres. échanger avec un artiste, un créateur ou un professionnel de l'art et de la culture appréhender des œuvres et des productions artistiques identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de son territoire</p>
<p>Pratiquer (Pratiques)</p>	<p>utiliser des techniques d'expression artistique adaptées à une production mettre en œuvre un processus de création concevoir et réaliser la présentation d'une production s'intégrant dans un processus collectif réfléchir sur sa pratique</p>
<p>S'approprier (Connaissances)</p>	<p>exprimer une émotion esthétique et un jugement critique utiliser un vocabulaire approprié mettre en relation différents champs de connaissance mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension de l'œuvre</p>

Pour en savoir plus, consulter le site de la [DAAC](#).

LE THÈME DU PORTRAIT DANS LES OEUVRES EXPOSÉES

Dans le cadre de l'événement « Ouvert à l'étonnement », le musée des expose une série de portraits, que ce soit parmi les œuvres exposées dans le cadre de l'accrochage temporaire ou dans la collection permanente de l'église.

Les portraits sculptés

Artus LEGOUST, *Buste de Louis XIII*, 1620, marbre blanc et noir, cuivre (?)

Marc ARCIS, *Buste du roi Louis XIV*, terre cuite teintée, 1674.

Marc ARCIS, *Louis XIV*, buste en terre cuite, 1674.

Marc ARCIS, *Peire Godolin*, terre cuite peinte en blanc, vers 1675.

Marc ARCIS, *Marcus Antonius Primus*, terre cuite peinte en blanc, vers 1675.

Marc ARCIS, *Auger Ferrier*, buste en terre cuite, vers 1675.

Sculpteur non identifié, *Buste de Henri IV* (Pau, 1553 – Paris, v. 1610), vers 1606, marbre blanc.

François LUCAS, *Jean-Charles Ledesmé*, baron de Saint Elix, 1762.

Les portraits allégoriques

Julie CHARPENTIER, *Clémence Isaure*, 1822.

Jean Blaise WILLEMSSENS, *La Belle Paule*, 1842.

Jean-Pierre RIVALZ, *Clémence Isaure*, 1878.

Henri RACHOU, *La Belle Paule*, 1892-1896.

Léo LAPORTE-BLAIRSY, *Clémence Isaure*, 1908.

Les portraits peints

Anonyme italien du Sud, *Le christ en croix avec l'orant du cardinal Guilhem Peire Godin*, vers 1320.

Jean VALENTIN, *Judith*, vers 1625.

Antoine RIVALZ, *Portrait de la présidente de Riquet en Diane chasseresse*, 1702.

Victor SEGOFFIN, *Judith brandissant la tête d'Holopherne*, 1896.

Berthe MORISOT, *Jeune fille dans un parc*, huile sur toile, entre 1888 et 1893.

Amélie BEAURY-SAUREL, *Après déjeuner*, 1899.

LES RESSOURCES PROPOSÉES PAR LE MUSÉE DES AUGUSTINS

Le musée des Augustins propose différents types de ressources en lien avec le thème du portrait.

LES DOSSIERS ENSEIGNANTS

- **A consulter en ligne :**

- [Le dossier présentant l'exposition temporaire](#)
- [Analyser un portrait](#)
- [Petite histoire du portrait](#)

LES CONFÉRENCES EN LIGNES, CAPSULES ET PODCASTS

- **Voir les nombreux liens indiqués dans [le dossier présentant l'exposition temporaire](#)**

- **Visionner la conférence en ligne :**

▶ « [Le portrait, que nous raconte-t-il vraiment ?](#) » au sujet de l'œuvre *Le christ en croix avec l'orant du cardinal Guilhem Peire Godin* (exposition permanente de l'église).

LES VISITES GUIDÉES POUR LES SCOLAIRES

- « Les secrets du peintre » : cycles 2, 3
- « Les secrets du sculpteur » : cycles 2, 3
- « Amour et amitié » : cycles 3, 4 et lycée
- « Portraits de femmes » : cycle 4 et lycée
- « Les corps dans l'art, une question de genre » : lycée
- Visite guidée sur mesure (en contactant les conférencières)

Quelques pistes pour
élaborer un projet d'EAC
sur le thème du
PORTRAIT

PORTRAITS EN SERIE – Projet cycles 2, 3 et 4

Objectifs :

- s'approprier les œuvres rencontrées dans le cadre de la visite du musée
- Réaliser une production plastique représentant un portrait conservé au musée en série en s'appropriant la notion de série et de multiples.

Compétences spécifiques à l'EAC :

FREQUENTER : cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres.

PRATIQUER : mettre en œuvre un processus de création - concevoir et réaliser la présentation d'une production - réfléchir sur sa pratique

S'APPROPRIER: exprimer une émotion esthétique et un jugement critique - utiliser un vocabulaire approprié

Disciplines concernées : français – arts plastiques

Modes de visites envisagées :

- visite en autonomie, à partir de documents fournis par le musée
- visite accompagnée par les médiatrices du musée

Séance 1 – En classe

Objectif : Découverte du portrait en français à partir de l'étude d'albums de littérature jeunesse et en histoire des arts à partir de la présentation d'œuvres d'arts (Voir RESSOURCES)

Etape 1 : En français

En fonction du niveau de classe, entrée par les récits mythologiques, la science-fiction, le fantastique, les récits d'aventure...

Etape 2 : En histoire des arts (Voir RESSOURCES : fiche « Comment regarder un portrait ? »)

Découverte d'un genre, le portrait : artistes, modèles représentés, moyens et procédés techniques, époques, codes de représentation, fonctions et usages, mouvements et styles.

Séance 2 – Au musée

Objectif : Visite des œuvres choisies par l'enseignant, en concertation avec les équipes du musée et en lien avec le thème du portrait au musée des Augustins

Au cours de la visite guidée, chaque élève choisit une œuvre sur laquelle il va travailler et peut compléter la fiche d'œuvre (VOIR RESSOURCES).

Séance 3 – En classe

Objectif : Réalisation d'une galerie de portraits en série

Etape 1 : Présentation des procédés répétitifs dans l'art (VOIR RESSOURCES Cycle 3)

Etape 2 : Réalisation du portrait en série à partir d'une œuvre du musée

Matériel nécessaire : photographie des œuvres choisies par les élèves. Réalisation technique (au choix de l'enseignant) : collage, dessin, peinture, photographie, réalisation numérique...

GALERIE DE PORTRAITS (chinois...) – Projet cycle 3

Objectifs :

- S'approprier les œuvres rencontrées dans le cadre de la visite au musée.
- Développer la sensibilité artistique des élèves et leurs capacités d'expression : à partir de la découverte d'œuvres muséales en lien avec le thème du portrait, les élèves sont amenés à se questionner, à produire et à créer.
- Devenir médiateur d'une œuvre en réalisant une galerie d'affiches présentant les œuvres illustrées par leur portrait chinois.

Compétences spécifiques à l'EAC :

FREQUENTER : cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres.

PRATIQUER : mettre en œuvre un processus de création - concevoir et réaliser la présentation d'une production - s'intégrer dans un processus collectif - réfléchir sur sa pratique

S'APPROPRIER : exprimer une émotion esthétique et un jugement critique - utiliser un vocabulaire approprié

Disciplines concernées : français – arts plastiques

Modes de visites envisagées :

- visite en autonomie, à partir de documents fournis par le musée
- visite accompagnée par les médiatrices du musée

Séance 1 - En classe

Objectif : Découverte du portrait en français à partir de l'étude de textes littéraires ou d'albums de littérature jeunesse et en histoire des arts à partir de la présentation d'œuvres d'arts (Voir RESSOURCES)

Etape 1 : En français

En fonction du niveau de classe, entrée par les récits mythologiques, la science-fiction, le fantastique, les récits d'aventure, le théâtre, l'autobiographie ou la poésie.

Etape 2 : En histoire des arts (Voir RESSOURCES : fiche « Comment regarder un portrait ? »)

Découverte d'un genre, le portrait : artistes, modèles représentés, moyens et procédés techniques, époques, codes de représentation, fonctions et usages, mouvements et styles.

Séance 2 - Au Musée

Objectif : Visite des œuvres choisies par l'enseignant, en concertation avec les équipes du musée et en lien avec le thème du portrait au musée des Augustins

Au cours de la visite guidée, chaque élève choisit une œuvre sur laquelle il va travailler et complète la fiche d'œuvre (VOIR RESSOURCES).

Séance 3 - En classe

Objectif : Présenter l'œuvre par le biais d'un portrait chinois

Un portrait chinois est un jeu littéraire (type questionnaire de Proust) qui permet de mettre en valeur certains aspects de la personnalité d'un individu ou d'identifier ses goûts, au travers d'un questionnaire basé sur l'identification à des personnes, des objets ou des éléments divers. Il s'agit d'une représentation métaphorique, symbolique, allégorique d'une personne permettant de le faire connaître aux autres.

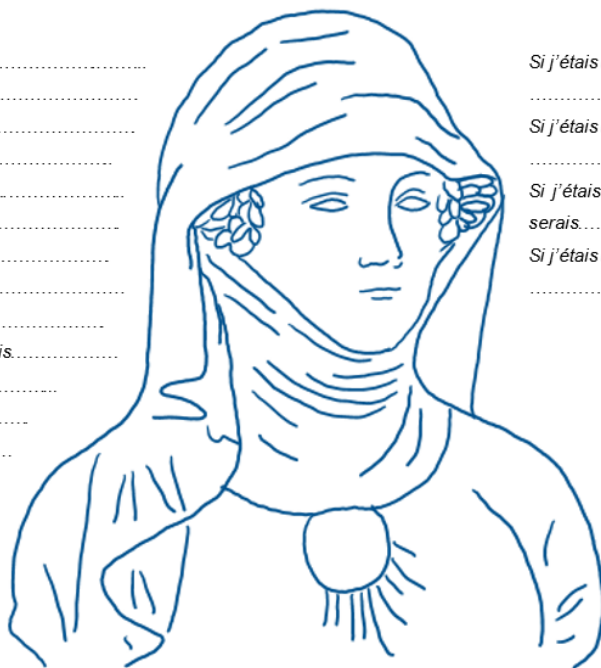
Mairie de Toulouse, musée des Augustins, document réalisé par le service éducatif, (Anne-Laure JOVER, 2023).

Etape 1 : Portrait chinois

En français, les élèves sélectionnent un des portraits découverts au musée des Augustins et répondent au questionnaire ci-dessous au sujet du personnage choisi. Ils complètent les phrases en fonction de leur propre expérience de découverte de l'œuvre et expliquent les raisons qui justifient leur choix.

Portrait chinois

Si j'étais une plante, je serais.....
Si j'étais un fruit, je serais.....
Si j'étais un verbe, je serais.....
Si j'étais un animal, je serais.....
Si j'étais un sentiment, je serais.....
Si j'étais un bruit ou un son, je serais.....
Si j'étais une odeur, je serais.....
Si j'étais un goût, je serais.....
Si j'étais une couleur, je serais.....
Si j'étais un moment de la journée, je serais.....
.....
Si j'étais un lieu, je serais.....
Si j'étais un paysage, je serais.....
.....

Si j'étais un objet, je serais.....
.....
Si j'étais un roman ou un film, je serais.....
.....
Si j'étais un conte de fée ou un cauchemar, je serais.....
.....
Si j'étais une saison, je serais.....
.....

Etape 2 : Réalisation d'une affiche

Chaque élève réalise, en art plastiques, une affiche sur laquelle figure :

- une reproduction de l'œuvre du musée
- un croquis de l'œuvre
- un portrait chinois à partir d'une sélection de 8 à 10 phrases rédigées lors de l'étape 1.

Prolongements possibles

Jeu : Qui est qui ?

Afficher de manière distinctes les représentations des œuvres du musée des Augustins travaillées par les élèves et les portrait chinois réalisés. Les élèves (des autres classes éventuellement) doivent associer chaque portrait chinois à un portrait du musée.

De l'œuvre muséale au tableau vivant :

Les élèves réinterprètent les œuvres de leur choix sous la forme de tableaux vivants costumés et accessoirisés dont ils peuvent éventuellement détourner le sens.

Pour comprendre ce qu'est un tableau vivant, visionner la vidéo [« Le tableau vivant, une forme d'art étonnante – L'instant culture »](#).

RACONTE MOI UNE OEUVRE – Projet cycle 3 ou 4

Objectifs :

- Définir le genre du portrait.
- Travailler sur la représentation des personnages à partir des œuvres rencontrées dans le cadre de la visite au musée.
- Devenir médiateur d'une œuvre en réalisant une exposition numérique ou plastique.

Compétences spécifiques à l'EAC :

FREQUENTER : cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres – échanger avec un professionnel de la culture.

PRATIQUER : utiliser des techniques d'expression artistiques adaptées à une production - mettre en œuvre un processus de création - concevoir et réaliser la présentation d'une production - s'intégrer dans un processus collectif

S'APPROPRIER: exprimer une émotion esthétique et un jugement critique - utiliser un vocabulaire approprié - mettre en relation différents champs de connaissance

Disciplines concernées : français – arts plastiques

Eventuellement :

- langue vivante
- technologie (pour une réalisation numérique)
- éducation musicale si l'exposition s'accompagne d'un support musical.
- histoire : liens possibles avec le contexte historique

Modes de visites envisagées :

- visite en autonomie, à partir de documents fournis par le musée
- visite accompagnée par les médiatrices du musée

Séance 1 - En classe

Objectif : première approche du portrait : découverte du thème en français à partir de l'étude de textes littéraires (voir RESSOURCES)

Etape 1 : En français

En fonction du niveau de classe, entrée par les récits mythologiques, la science-fiction, le fantastique, les récits d'aventure, le théâtre, l'autobiographie ou la poésie. Pistes possibles :

- Différencier le portrait d'un autre type de textes
- Définir ce qu'est un portrait.
- Distinguer la description physique et la description morale et comprendre le portrait moral.
- Aborder l'autoportrait.

Etape 2 : En arts plastiques (Voir RESSOURCES : fiche « Comment regarder un portrait ? »)

Découverte d'un genre, le portrait : artistes, modèles représentés, moyens et procédés techniques, époques, codes de représentation, fonctions et usages, mouvements et styles. Réflexion sur les questions de la ressemblance, de l'interprétation et du sens produit. Présentation d'un corpus d'œuvres de référence et des diverses modalités de présentation.

Séance 2 - Au Musée

Objectif : Visite des œuvres choisies par l'enseignant, en concertation avec les équipes du musée et en lien avec le thème du portrait

Etape 1 : Visite en autonomie ou visite guidée (Voir RESSOURCES : fiche « Comment regarder un

Mairie de Toulouse, musée des Augustins, document réalisé par le service éducatif, (Anne-Laure JOVER, 2023).

portrait ? »)

Etape 2 : Description et analyse d'une œuvre. A l'issue de la visite guidée, chaque groupe d'élève choisit une œuvre. Les élèves complètent alors la fiche d'œuvre (voir RESSOURCES), réalisent un croquis de l'œuvre si nécessaire, photographient ou filment éventuellement l'œuvre ainsi que le cartel.

Séance 3 - En classe

Objectif : S'approprier l'œuvre en élaborant une présentation, en utilisant un vocabulaire approprié (Voir RESSOURCES)

Etape 1 : Choisir le mode de médiation retenu : réalisation d'une affiche, d'une image animée ou d'une capsule vidéo :

- Faire parler un tableau en utilisant éventuellement une application : [SpeakPic](#), Revive, [Talkr](#), [Avatarify](#), Animate Anything... L'académie de Besançon propose une [liste d'applications à utiliser pour faire parler des personnages](#).
- Si les élèves n'ont pas la possibilité d'utiliser une application, un enregistrement audio, réalisé sur [vocaroo](#), peut éventuellement être associé à la photographie de l'œuvre.
- Rendre l'œuvre interactive (scénariser, faire ressortir les différents éléments de l'œuvre, les détails...) en utilisant par exemple PowerPoint ou [canva](#).
- Création d'une affiche en utilisant différentes techniques : collage, dessin, peinture... et en y ajoutant éventuellement un QRcode à scanner.
- Création d'une affiche numérique en utilisant un logiciel ou une application (ex : [canva](#), [postermymwall](#)...)
- Réalisation d'une capsule : interview du personnage représenté ou médiation plus classique (présentation, description, analyse de l'œuvre).

La réalisation de capsules vidéos peut se faire via un téléphone portable, en utilisant des logiciels en ligne tels [powtoon](#) (permet de créer de courtes vidéos d'animations de style dessin animé, gratuit jusqu'à 2 minutes) ou [moovly](#). Les élèves peuvent s'inspirer des capsules « L'œuvre en direct » publiées sur le compte [instagram du Musée des Augustins](#).

Etape 2 : Rédiger un texte en utilisant la fiche d'œuvre.

Etape 3 : Faire éventuellement des recherches pour compléter le texte.

Etape 4 (facultatif) : Réfléchir éventuellement à la mise en son de l'œuvre : création d'un univers sonore.

Séance 4 - En classe

Objectif : Préparation de l'exposition ou d'une galerie numérique

Etape 1 : Réalisation de la production.

Etape 2 : Conception de l'exposition en associant les différentes productions des élèves. Une galerie virtuelle peut être réalisée via un [padlet](#) ou [artsteps](#).

Etape 3 (facultatif) : Rédaction d'un cartel écrit et/ou audio de l'œuvre en langue vivante.

HISTOIRE DE PORTRAITS, PORTRAITS D'HISTOIRE – Projet cycle 4 ou lycée

Objectifs :

- Définir le genre du portrait.
- Travailler sur la représentation des personnages à partir des œuvres rencontrées dans le cadre de la visite au musée.
- S'interroger sur la manière dont chaque époque réalise des portraits et envisager le portrait comme le reflet de son époque.
- Devenir médiateur d'une œuvre en réalisant une exposition numérique ou plastique.

Compétences spécifiques à l'EAC :

FREQUENTER : cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres – échanger avec un professionnel de la culture.

PRATIQUER : utiliser des techniques d'expression artistiques adaptées à une production - mettre en œuvre un processus de création - concevoir et réaliser la présentation d'une production - s'intégrer dans un processus collectif

S'APPROPRIER: exprimer une émotion esthétique et un jugement critique - utiliser un vocabulaire approprié

Disciplines concernées : français – arts plastiques – histoire

Eventuellement :

- EDS : Histoire, Littérature, Philosophie / Histoire des Arts
- technologie (pour une réalisation numérique)
- éducation musicale si l'exposition s'accompagne d'un support musical.

Modes de visites envisagées :

- visite en autonomie, à partir de documents fournis par le musée
- visite accompagnée par les médiatrices du musée

Séance 1 - En classe

Objectif : Une époque, des portraits (voir RESSOURCES)

Etape 1 : En français

Etape 2 : En histoire

Séance 2 - Au Musée

Objectif : Visite des œuvres choisies par l'enseignant, en concertation avec les équipes du musée et en lien avec le thème du portrait

Etape 1 : Découverte des œuvres sélectionnées (Voir RESSOURCES : fiche « Comment regarder un portrait ? »)

Présentation des œuvres sélectionnées. Une attention particulière est accordée aux costumes et aux décors qui donnent des informations sur le mode de vie à une époque précise.

Classement des œuvres de manière chronologique, en fonction de l'époque représentée.

Etape 2 : Description et analyse d'une œuvre

A l'issue de la visite guidée, chaque groupe d'élève choisit une œuvre sur laquelle ils vont travailler.

Ils complètent alors la fiche d'œuvre (voir RESSOURCES), photographient/filment l'œuvre ainsi que le cartel.

Mairie de Toulouse, musée des Augustins, document réalisé par le service éducatif, (Anne-Laure JOVER, 2023).

Séance 3 - En classe

Objectif : Contextualiser l'œuvre choisie

Les élèves travaillent sur le contexte de réalisation du portrait choisi, en utilisant la fiche d'œuvre et le cartel. Ils font des recherches documentaires.

Pistes possibles :

- Quel est le contexte de création de l'œuvre ? (Commande ? œuvre destinée à l'usage privé ou à l'usage public ?)
- Au moment de la création de l'œuvre, l'artiste est-il reconnu ? Quelle est sa position dans la société ?
- Quel est le contexte politique, économique, culturel et social ?
- Cette œuvre peut-elle être mise en relation avec d'autres œuvres ?
- En quoi cette œuvre est-elle représentative de son époque ?

Séance 4 - En classe

Objectif : Devenir médiateur de l'œuvre

Etape 1 : Choix de la forme retenue pour la médiation

Les élèves s'attachent à montrer en quoi l'œuvre choisie est représentative de son époque.

Pistes possibles :

- Imaginer un dialogue entre plusieurs œuvres, plusieurs personnages, et le mettre en scène.
- Réaliser une bande-dessinée autour du personnage choisi.
- Imaginer un dialogue en tête à tête avec l'œuvre choisie.
- Faire parler une œuvre en utilisant notamment des extraits (issus de la littérature ou de la presse) contemporains de l'œuvre en utilisant éventuellement une application : [SpeakPic](#) ou Animate Anything (sur Apple uniquement).
- Au collège (arts plastiques ou technologie) : imaginer des portraits anachroniques à partir des œuvres étudiées au musée. Placer un personnage étudié lors de la visite dans une période moderne à partir de son visage ou, au contraire, faire figurer un personnage contemporain dans le décor d'un portrait du Musée des Augustins. Les changements de costume, d'accessoires, de décors ou de visages sont effectués en utilisant différentes techniques : outils informatique, dessin, collage...
- Réalisation d'une galerie virtuelle accompagnée d'un audioguide présentant l'intégralité des œuvres étudiées par les élèves, par exemple via un [padlet](#) ou [artsteps](#) ou [izitravel](#).

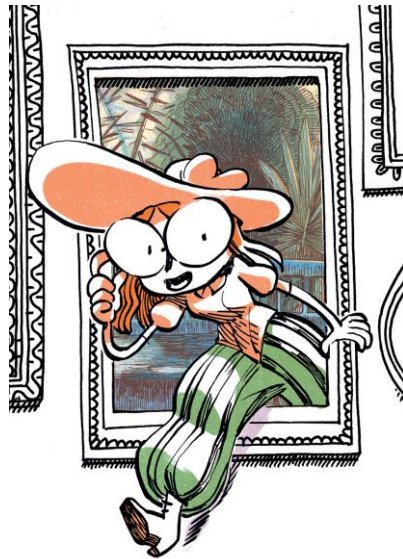
Etape 2 : Réalisation de la médiation par les élèves

Dans l'établissement ou ailleurs.

RESSOURCES

sur le thème du

PORTRAIT

DES RESSOURCES DESTINÉES AUX ÉLÈVES

Vocabulaire spécifique autour du portrait

Portrait : représentation d'une personne réelle ou fictive, et plus spécifiquement de son visage, à l'aide de procédés techniques variés (peinture, dessin, gravure, sculpture, photographie, vidéo, mosaïque...). En peinture, c'est un genre artistique qui regroupe les représentations de personnages.

Autoportrait : portrait d'une personne fait par elle-même.

Attribut : objet, symbole caractérisant la fonction d'un personnage.

Pose : Attitude dans laquelle un modèle se tient face à l'artiste qui le représente.

Portraitiste : artiste spécialisé dans le portrait.

Portraitureur : faire le portrait de quelqu'un.

Cadrage : découpe spatiale qui correspond au plan choisi par l'artiste.

Caricature : représentation déformée.

Composition : organisation des différents éléments dans une œuvre.

Posture : manière de tenir son corps, position que l'artiste fait prendre à son modèle.

Le mythe fondateur

« En utilisant lui aussi la terre, le potier Butadès de Sicyone découvrit le premier l'art de modeler des portraits en argile ; cela se passait à Corinthe et il dut son invention à sa fille, qui était amoureuse d'un jeune homme ; celui-ci partant pour l'étranger, elle entoura d'une ligne l'ombre de son visage projetée sur le mur par la lumière d'une lanterne ; son père appliqua l'argile sur l'esquisse, en fit un relief qu'il mit à durcir au feu avec le reste de ses poteries, après l'avoir fait sécher. »

Pline (23 – 79), *Histoire naturelle*, Livre XXXV, § 151 et 152, traduction de JM. Croisille, Belles Lettres.

Des fiches de travail utilisables par les élèves

COMMENT REGARDER UN PORTRAIT ?

Quelle technique est utilisée par l'artiste ?

Papier ; toile ; matériaux collés l'un sur l'autre ; peinture à l'huile ; craie ; craie noire

Henri de TOULOUSE-LAUTREC, *Conquête de passage*, 1896.

Sculpture. Marbre.

Julie CHARPENTIER, *Clémence Isaure*, 1822.

Huile sur toile.

Jean VALENTIN, *Judith*, v. 1625.

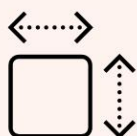
Fusain, craie blanche, pastel sur papier vélin bleu.

Amélie BEAURY-SAUREL, *Après déjeuner*, 1899.

Terre cuite. Modelage. Traces de peinture.

Marc ARCIS, *Auger Ferrier, près déjeuner*, entre 1674 et 1677.

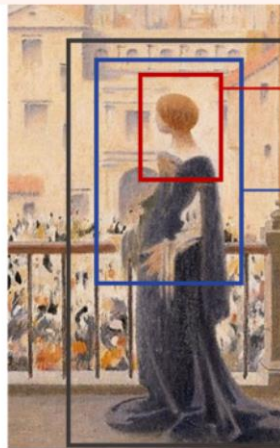
Quel est le format de l'oeuvre ?

S'agit-il d'un portrait grand format ou d'un petit tableau intimiste ?

“ ”

Quel est le cadrage de l'oeuvre ?

Henri RACHOU, *La Belle Paule*, 1856.

Portrait en buste

Portrait de trois-quart ou à mi-cuisse

Portrait en pied

Portrait en pied : la personne est représentée en entier. Ce type de cadrage a longtemps été réservé aux personnages importants.

Henri de TOULOUSE-LAUTREC, *Portrait de François de Gauzi*, 1888.

Portrait en buste : portrait ne présentant que la tête et les épaules du modèle.

Marc ARCIS, *Louis XIV*, 1674.

Portrait à mi-corps : portrait présentant le personnage jusqu'à la taille ou jusqu'aux genoux. Ils étaient plus chers dans la mesure où le peintre était obligé de peindre les mains.

Jean CHALETTE, *Portrait d'un chanoine*, 1623.

Quelle est la posture du personnage ?

Le portrait est-il représenté de profil, de trois-quart, de face, assis, debout ?

Portrait à l'antique : le modèle est représenté de profil.

Amélie BEAURY-SAUREL, *Après déjeuner*, 1899.

Portrait de face :

Berthe MORISOT, *Jeune fille dans un parc*, 1888.

De quel type de portrait s'agit-il ?

Portrait posthume : portrait destiné à conserver le souvenir posthume d'une personne.

Félicie de FAUVEAU, *Buste funéraire de François Bautte*, 1848-1849.

Portrait intime : portrait qui représente les personnes dans leur environnement privé. Il cherche à rendre compte la personnalité du modèle et exprime ses sentiments.

Amélie BEAURY-SAUREL, *Dans le bleu*, 1894.

Portrait allégorique : évocation d'une idée abstraite par la représentation d'une personne.

Jean-Pierre RIVALZ, *Clémence Isaure*, 1678.

Portrait d'apparat : représentation officielle qui insiste sur la position sociale du modèle dans le but de légitimer ou de célébrer son pouvoir. Le portrait d'apparat a un rôle politique majeur et peut être un outil de propagande.

Hyacinthe RIGAUD, *Portrait de Germain-Louis de Chauvelin, garde des sceaux*, 1727.

Antoine RIVALZ, *Autoportrait devant l'esquisse de la chute des anges rebelles*, 1726

Autoportrait : l'artiste se représente lui-même.

Portrait de groupe : groupe dans lequel on peut identifier tous les personnages. Il montre l'appartenance à un groupe, une famille ou une corporation. L'artiste peint chacun des personnages avant de les assembler dans une composition.

Philippe de CHAMPAIGNE, *Réception d'Henri d'Orléans duc de Longueville, dans l'Ordre du Saint-Esprit, par le roi Louis XIII, le 15 mai 1633*, 1634.

Portrait de conversation : type de portrait qui se développe en Angleterre au XVIIIe siècle. Peinture de groupe ayant un caractère intimiste. Le groupe est généralement composé de plusieurs membres d'une même famille.

Marguerite GERARD, *La visite*, 1810.

Quel est le décor du portrait ?

Le fond est-il neutre ou le personnage est-il placé dans un décor ?
Comment le personnage est-il placé par rapport au décor ?
S'agit-il d'un décor intérieur? extérieur ?
Les éléments du décor ont-ils une signification ?

Quels sont les accessoires ?

Comment le personnage est-il habillé ?
Les vêtements ont-ils une signification particulière ?
Le personnage est-il doté d'attributs ?

Quelle est la place de la lumière ?

L'artiste choisit la nature et la place de la lumière afin d'orienter le regard du spectateur, de mettre en valeur certains détails...

S'agit-il de la lumière du jour, d'une lumière artificielle ?
Quelle est la source de cette lumière ?
Quelle est son intensité ?

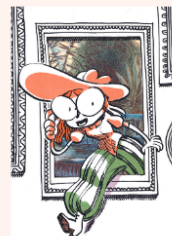

Quelle palette de couleur est utilisée ?

Est-elle large ou resserrée autour de quelques tonalités ? Y a-t-il une dominante ? L'artiste travaille-t-il en camaïeu ou en monochrome ? Les couleurs sont-elles réalistes ? Sont-elles en harmonie ou y a-t-il des contrastes forts ?

Fiche oeuvre

Mène l'enquête !

TITRE DE L'OEUVRE :

QUI A CRÉÉ L'OEUVRE ?

QUAND ?

Nature de l'œuvre (sculpture ? peinture ?) :

Technique utilisée :

Qui est le personnage représenté ?
Est-ce une personne réelle ou fictive ?

L'artiste a-t-il un lien particulier avec son modèle ?

La représentation du personnage est-elle physique et/ou psychologique ?

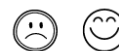
Quel est le statut social de la personne représentée ?

Un ou des détails que tu souhaites relever :

Quelles émotions t'inspire cette œuvre ?

Comment le personnage est-il représenté ? (position ? attributs ? vêtements ?)

Quelles sont les expressions du personnage ?

Quel est le fond ? Le décor ?

Quel message l'artiste a-t-il voulu faire passer ?

MON CROQUIS DE L'OEUVRE :

BIBLIOGRAPHIE - SITOGRAPHIE

Des dossiers pédagogiques consacrés au portrait

- [La BNF consacre un dossier thématique au portrait.](#)
- Le dossier du site Panorama de l'art consacré au [portrait à l'époque moderne](#) (commentaires d'œuvres, dossier pédagogique, vidéos).
- [« Portraits sculptés »](#) : une ressource pédagogique proposée par le Musée Rodin.
- Le Musée Hyacinthe Rigaud de Perpignan propose un [dossier pédagogique sur le portrait](#) en peinture et son évolution entre le XVIIe et le XXIe siècle, assorti de riches pistes pédagogiques pour un travail interdisciplinaire, classées par niveau. Le dossier [« Portraits en majesté »](#) invite quant à lui à explorer à nouveau le genre du portrait et ses esthétiques, à mettre en dialogue les regards de portraitistes tels Hyacinthe Rigaud, François de Troy et Nicolas de Largillierre, en relation avec les pans d'histoire qu'ils traversent et questionnent.
- [« Collection en mouvement, thème 4 : Le Portrait »](#) : un dossier pédagogique proposé par les Musée des Beaux-Arts de Brest.
- [Le dossier d'accompagnement pédagogique pour le 1er degré](#) autour des collections permanentes du Musée des Beaux-Arts de Bordeaux sur le thème du portrait.
- [« Le portrait : visites en autonomie »](#), dossier pédagogique proposé par le Musée des Beaux-Arts de Nantes pour les cycles 2 et 3.
- [« Propositions pédagogiques à partir de l'exposition Chagall, Modigliani, Soutine & Cie, L'Ecole de Paris \(1900-1939\) »](#) au Musée d'Art Moderne de Céret, 2022.
- [« Le portrait, ou l'art de ne pas nuire à la ressemblance »](#), dossier enseignant réalisé par le service éducatif du Musée des Beaux-Arts du Bernay.
- [« Autour du portrait »](#), livret de l'enseignant réalisé par le service éducatif du Musée d'Art, Histoire et Archéologie d'Évreux.
- [« Face à face »](#), un dossier pédagogique proposé par le Musée d'Art et d'Histoire de Genève.
- [« Qu'est-ce qu'un portrait ? Une brève histoire du portrait »](#), ressource pédagogique proposée par le Château de Versailles.

Ressources pour les cycles 1 et 2

Des propositions pédagogiques :

- Le [projet « Portraits en jeux et jeux de portraits »](#) dans l'académie de Créteil.
- [« Le portrait en maternelle »](#) : quelques pistes, proposées sur le site de l'académie de Nantes, à explorer pour travailler sur le portrait avec des élèves de classe maternelle.
- [Travailler sur le portrait à l'école maternelle.](#)
- [Des activités autour du portrait en cycle 1](#) sur le site [laclasse.fr](#).
- Des [réalisations en cycle 1](#) sur le site [Plasticades](#).

Des ressources pour les élèves :

Bibliographie :

- Didier BARAUD, Christian DEMILLY, *Panique au musée !*, Réunion des musées nationaux, Palette, 2005.
  - Simon BOULERICE, Lucie CROVATTO, *La gardienne du musée*, Editions de la Bagnole, 2018.
- Mairie de Toulouse, musée des Augustins, document réalisé par le service éducatif, (Anne-Laure JOVER, 2023).

- Susie BROOKS, *Bravo l'artiste ! Les portraits*, Collection « Bravo l'artiste ! », Milan jeunesse, 2014.
- COLLECTIF, *Les portraits*, Collection mes premières découvertes de l'art chez Gallimard, 1993.
- Elisabeth COUDOL, Olivier DAUMAS, *Drôles de têtes*, Editions Frimousse, 2017.
- Patricia GEIS, *Autoportraits*, Collection « Mon carnet d'artiste », Editions Palette, 2016.
- Frédérique JACQUEMIN-BELIZE, *Les z'arts et le portrait*, Collection « Petits les Z'arts », Belize, 2010.
- Anne JONAS, Andrea SERIO, *L'épouse de laque*, Seuil Jeunesse, 2020.
- Gaëtan SERRA, Laura-Jane TATLOT, *Portraits*

chinois, éditions Palette, 2021.

- Elisabeth de LAMBILLY, *Puzzl'art : les portraits*, Editions Palette, 2012.
- Mario RAMOS, *Quand j'étais petit*.
- Tony ROSS, *Je veux grandir*.
- Emmanuel TREDEZ, Delphine JACQUOT, *Le portrait du lapin*, Didier Jeunesse, 2020.
- Susan VARLEY, *Au revoir blaireau*.
- Silke VRY, *Drôles de portraits*, Mineditions, 2015 (une initiation ludique à travers une série de portraits découpés en trois parties, à mélanger).
- Anne WEISS (sous la direction de), *Le portrait, c'est tout un art !*, Editions du centre Pompidou, 2011.

Un jeu en ligne :

- Le site de la Fondation Bemberg propose aux enfants une [découverte ludique du portrait](#).

Ressources pour le cycle 3

Des ressources pour les élèves

Bibliographie :

- Susie BROOKS, *Selfie : les différents visages de l'autoportrait*, Editions Palette, 2017.
- Rosie DICKINS, *L'art du portrait*, Usborne, Londres, 2018.
- Stéphanie WALPER, *Du visage au portrait*, Louvre Chercheurs d'art, 1996.
- « Portraits », *Dada*, n° 221, septembre 2017.

Des ressources en ligne pour les élèves :

- « [Dessin : réalise un portrait](#) », *Les cahiers de vacances lumni*. Pour apprendre à réaliser un portrait en faisant des tâches à l'encre.

Des ressources pédagogiques, pour approfondir :

- Un dossier sur la production d'écrit sur le portrait en cycle 3 : [A l'encre violette: A LA DECOUVERTE DE ... LE PORTRAIT \(alencreviolette.fr\)](#)
- Le parcours « [Le portrait. Peinture et sculpture en France entre 1850 et 1900](#) » proposé par le Musée d'Orsay.
- L'INSPE de Bretagne propose des [séquences pédagogiques sur le portrait pour les cycles 3 et 4](#).
« [Autour du portrait](#) » : un scénario pédagogique proposé par l'école de la Crémetterie (académie de Nantes).

Des ressources en lien avec le projet « Portraits en série » :

« [Copier, reproduire, multiplier, est-ce créer ?](#) » : une ressource pédagogique proposé sur le site de l'académie de Nantes.

« [Le motif dans l'art contemporain](#) » : un dossier pédagogique proposé par le Centre d'art contemporain Le Lait.

Un dossier sur [le Multiple](#).

Une vidéo sur [la répétition dans l'art](#) (Yayoi KUSAMA, Andy WARHOL, Roman OPALKA).

« [Répétition/différence/variation/série/](#) » : article proposé par le webpédagogique.

Une [fiche pédagogique](#) en lien avec les procédés de répétition, proposée par le Seaquarium du Grau du Roi.

Des [productions d'élèves](#) : des élèves de 4ème ont travaillé sur la variation et la répétition autour l'oeuvre animalière de l'artiste contemporain Xavier VEILHAN, intitulée *Rhinocéros*, datant de 1999 et réalisée en résine.

Ressources pour le cycle 4 et pour le lycée

Bibliographie :

Le portrait est très présent dans la littérature, plus particulièrement à partir du XVIIe siècle. Il devient incontournable dans les romans du XIXe siècle.

Romans en lien avec le thème du portrait :

- ALAIN-FOURNIER, *Le grand Meaulnes*.
- Honoré de BALZAC, *Eugénie Grandet*.
- Tracy CHEVALIER, *La jeune fille à la perle*.
- Gustave FLAUBERT, *Madame Bovary*.
- David FOENKINOS, *Charlotte*.
- Madame de LAFAYETTE, *La princesse de Clèves*, 1678/
- Victor HUGO, *Notre Dame de Paris*, pour le portrait du bossu de Notre Dame.
- Prosper MERIMEE, *Carmen*.
- Oscar WILDE, *Le portrait de Dorian Gray*, 1891.
- Emile ZOLA, *Nana*.

Des récits autobiographiques :

- Simone de BEAUVOIR, *Mémoire d'une jeune fille rangée*.
- Philippe GRIMBERT, *Un secret*. (L'auteur raconte son enfance de deux manières différentes).
- Anne FRANK, *Journal*.
- Marcel PAGNOL, *La gloire de mon père*.
- Daniel PENNAC, *Chagrin d'école*.
- MONTAIGNE, *Essais*.
- Jean-Jacques ROUSSEAU, *Confessions*.
- George SAND, *Histoire de ma vie*.
- Nathalie SARRAUTE, *Enfance*, 1983. (récit autobiographique des onze premières années de l'autrice)

Des ressources en ligne pour approfondir ou pour s'inspirer :

Sur le portrait :

- [Deux séquences pédagogiques sur le portrait en cycle 4](#).
- « [Se représenter : l'autobiographie en peinture](#) » : une activité proposée par *Le livre scolaire* en 3e.
- Un article « [Le portrait officiel. Cinq mille ans de mise en scène](#) » sur herodote.net, le média de l'histoire (la version intégrale de l'article est payante).

Des aides techniques :

- Une [présentation du logiciel Photorécit](#) par l'académie de Grenoble.
- Un [tuto youtube pour l'utilisation du logiciel Photorécit](#).
- Le site du [Concours de la BD scolaire d'Angoulême](#) propose des fiches conseils pour la réalisation de bandes dessinées.
- L'application [BDnF](#), fruit d'une collaboration des équipes de la BnF avec les enseignants, est un logiciel gratuit de création et de mise en page de bande dessinée.