

Parcours : le portrait

Diversité des portraits

Tout au long de la visite, tu vas rencontrer différents personnages à travers leurs portraits.

Dans la chapelle de Rieux qui se trouve au musée des Augustins, un homme, qui fut évêque de Rieux, est représenté deux fois. Les visages se ressemblent beaucoup. Les autres statues de la salle, même si elles sont différentes lui ressemblent également. Pour être un portrait, une représentation ne doit pas montrer un homme en général, mais un homme en particulier, un individu unique. Peut-on dire que ces sculptures sont des portraits ? _____

Le portrait est un genre artistique qu'il n'est pas facile de définir. C'est la représentation d'une personne par différents moyens visuels, littéraires et même musicaux.

Selon leurs fonctions et leurs styles, on classe les portraits en genres.

Reviens à cette page à chaque fois que tu trouves un genre nouveau pour remplir cette grille :

Le portrait d'apparat	
Le portrait de cour	
Le portrait d'enfant	
Le portrait historié	
Le portrait de groupe	
L'autoportrait	
Le portrait d'artiste	
Le portrait dans le portrait	

> Les fonctions du portrait

Marc Arcis, *Buste de Guillaume de Nogaret*
(un des bustes des « Illustres »)

Jean Chalette, *Le Christ en croix avec les Capitouls de 1622-1623*

Dès l'Antiquité, le portrait a rempli deux fonctions : glorifier et rappeler la mémoire d'une personne. Cherche dans l'église la toile qui s'intitule Les Capitouls de Toulouse de 1622 et les sculptures qui représentent les hommes « Illustres » de Toulouse.

Quel portrait est destiné à glorifier un personnage de son vivant ? _____

Quel portrait est destiné à garder la mémoire de quelqu'un quand il aura disparu ? _____

> Que montrent les portraits ? [Salon vert]

La grande question que pose le portrait est celle de la ressemblance. Le portrait montre l'apparence d'une personne mais aussi son « esprit » ou sa psychologie.

Anonyme hollandais,
Portrait de deux fillettes 1675

Dans le petit salon vert, tu verras un portrait d'enfants. Il s'agit de deux fillettes avec une corbeille de fleurs. Dans la même salle se trouve un portrait d'homme de Verelst. Sers-toi des indications suivantes pour décrire et comparer ces peintures dans la grille :

L'apparence : La taille, la grosseur, les gestes et la posture (façon dont on se tient),

Le visage (forme générale, teint), les yeux (forme, couleur, éclat, regard), la bouche, le nez, le front, les cheveux, la barbe, les vêtements ...

Le tempérament L'allure, le maintien, l'attitude, l'air, la mine, l'expression du visage expriment le caractère.

	Portrait de deux fillettes	Portrait de vieillard
L'apparence physique		
Les couleurs		
L'allure		
Le tempérament		

Le portrait de cour, tout en cherchant la ressemblance, offre une image idéalisée du modèle : il le présente sous un jour avantageux, flatteur. Le rôle des vêtements, des accessoires et du décor est prépondérant. D'autres portraits montrent simplement un visage, avec peu de décor. Ils se concentrent sur le tempérament du modèle ; on les appelle portraits psychologiques. Lequel de ces portraits montre plutôt un « caractère » _____ et lequel montre plutôt une apparence (leur rang social) _____

La mise en scène dans les portraits [Salon blanc]

Le portrait est avant tout une question de ressemblance mais d'autres éléments entrent en jeu pour représenter quelqu'un. Pour nous aider à mieux connaître le personnage, l'artiste peut utiliser des éléments visuels qui créent une véritable "mise en scène". Nous allons essayer d'en repérer quelques-uns.

Le format : Les dimensions du tableau et sa forme influencent la façon dont on regarde l'image d'une personne.

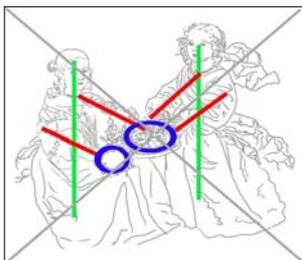
La pose : Dans un portrait, la façon de se tenir des personnages nous renseigne sur l'image qu'ils veulent présenter. Que font-ils ? Ils montrent leur importance, ils s'amuse, ils réfléchissent, ils boudent ?

Le buste de Louis XIV par Marc Arcis

Un buste (portrait sculpté) de LOUIS XIV se trouve dans la salle. Décris son costume et son attitude. Que fait le roi ?

_____.

À qui veut-il être assimilé ? _____

Les tableaux sont souvent réalisés en se servant de lignes particulières qui sont cachées dans le dessin et sont utilisées par le peintre pour diriger le déplacement du regard sur la toile.

A gauche, tu peux voir un exemple de composition sur le Portrait de petites filles.

Voici différents "schémas" de composition; retrouve le nom du personnage principal des tableaux dont tu vois les schémas ici.

			
1	2	3	

> La composition :

Réception d'Henri d'Orléans duc de Longueville, dans l'ordre du Saint-Esprit par le roi Louis XIII, le 15 mai 1633

Le visage ne représente pas toujours la partie la plus importante du portrait. Ce qui l'accompagne (décor, action, accessoires) en dit souvent plus long sur le personnage.

Comment qualifierais-tu le format (taille) du tableau de Philippe de Champaigne? Pourquoi est-il de cette dimension ? _____

_____.

Qui voit on ? Comment sont-ils habillés ? _____.

Comment sont placés les personnages ? _____.

Que voit-on comme décor ? _____

D'après toi, qu'est-ce qui compte le plus : le caractère du personnage ou la situation ?

> Les accessoires et le décor [Salon blanc]

	
<p>L'as-tu reconnu ? C'est le portrait « transformé » de Jean de Caulet peint par _____ . Il est transformé en _____ .</p>	<p>A toi de changer la personnalité de Jean de Caulet en lui attribuant un autre décor ou d'autres accessoires. Qui serait-il alors ? _____</p>

Quand un personnage est intégré à une « histoire », une légende ou un mythe, il s'agit d'un portrait allégorique ou historié. A ton avis, quels sont les attributs¹ d'Apollon, dieu de la musique et de la poésie ? _____

Cherche l'autoportrait de Pierre Rivalz. Quel était son métier ? _____

Quels sont les accessoires qui nous permettent de le savoir ? _____

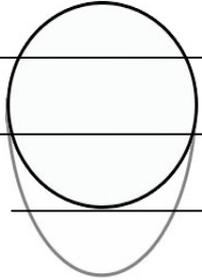
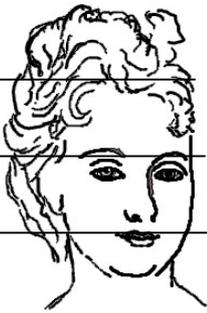
Un décor peut être absent, neutre, historié (illustré), riche, naturel, inventé, luxueux, etc.

Celui de Rivalz est _____ ; le décor peint par Champaigne est _____ ; le décor peint par De Troy est _____

On peut distinguer le portrait « simple » du portrait « intellectuel » car l'un d'eux est accompagné de commentaires visuels qui font référence à des connaissances (littéraires, religieuses ou mythologiques). Cite un portrait intellectuel : _____

¹ Objets attribués à un dieu, un héros ou un saint, et qui permettent de l'identifier.

Le portrait idéalisant ou le réalisme [Salon blanc]

	1		
	3/4		
	1/2		
	1/4		
<p>En t'aidant des repères ci-dessus, recopie un autre visage du musée dans le cadre, à droite.</p>			

Observe le détail du portrait de la princesse de Conti. Indique le niveau où se trouvent les yeux _____, le nez _____, la racine des cheveux _____

Cherche deux portraits où les visages semblent dessinés à partir du même 'modèle' que la princesse de Conti : _____ et _____

Le portrait de cour (la princesse de Conti était la fille du roi et d'une de ses maîtresses) est un objet précieux, raffiné qui montre le rang de la personne représentée. Elle est souvent mise en scène comme au théâtre dans des rôles de dieux ou de déesse (ici la déesse Flore). Le désir de ressembler aux personnages importants a conduit les artistes à produire des visages qui se ressemblent tous. De la même manière aujourd'hui, on est sensible aux modèles qu'on nous propose dans les « médias » et on a tendance à juger la beauté de façon uniforme. Dans le portrait au sens strict, l'individu ne renvoie plus qu'à lui-même, il n'est pas un symbole de donateur, de chef d'état, etc. Souvent le portrait essaie de concilier l'individu, la fonction et le symbole.

Les couleurs [Salon blanc]

La lumière et les couleurs sont d'autres éléments très importants qui aident à "faire le portrait" d'une personne. Voici quelques mots qui servent à décrire les couleurs et l'ambiance qu'elles créent dans une image : agressive, excitante, terne, triste, calme, serein, grave, triste, sévère, solennelle, dramatique, douce, obscure, éclatante ..._

Les jeux avec la lumière permettent de mettre en valeur certaines parties du tableau. Sais-tu comment on appelle ces différences de lumière (ou de luminosité), de couleur ou même de forme : un C _____ E.

<p>Repère² les zones de couleur froide par un (F) et chaude par un (C)</p>		<p>Indique les couleurs complémentaires par leurs noms Hachure les zones foncées</p>
---	--	--

Le dessin et le coloris [Salon blanc]

Au XVIIe siècle, on pensait que l'attitude, l'action ou le geste traduisant la force de vie qui anime les personnages devait être montrée par le dessin; la peinture était plutôt chargée d'exprimer l'âme, l'esprit ou le caractère par le jeu des couleurs et du clair-obscur.

On retrouve cette distinction dans la conception et la « fabrication » du portrait ancien :

L'esprit classique : symétrie, lignes droites, courbes douces, vision linéaire (basée sur les lignes et le dessin). Les tableaux sont l'expression du "bon goût". On recherche le calme. Le dessin, précis se caractérise par une extrême fidélité au sujet et à la réalité de l'observation. La touche est imperceptible. L'espace représenté doit être aisément compréhensible et respecter les lois de la perspective.

L'esprit baroque : asymétrie, courbes et contre-courbes, vision coloriste (basée sur la peinture et les couleurs). Dans cette manière, les tableaux sont organisés à partir des qualités visuelles de la peinture. Le tableau est construit sur les contrastes des couleurs, des lumières et des matières qui réagissent les unes avec les autres pour composer un ensemble harmonieux ou expressif. La peinture laisse apparaître le geste du peintre. L'espace est plus compliqué et caractérisé par un jeu de courbes et de plis successifs.

Bien entendu, les peintures offrent toujours une combinaison des deux styles.

Cherche un portrait « coloriste » du XVIIe siècle dans la salle :

Au dix-huitième on perçoit toujours les conséquences de ces conceptions pour la création picturale. Compare les peintures de Mme Vigée-Le Brun (*Mme de Crussol*) et de JDA Ingres *Le Chanoine Desmaret*.

² Couleurs "chaudes" : rouge, jaune, orange et leurs dérivées. Couleurs "froides" : bleu, vert, violet et leurs dérivées.

La couleur complémentaire d'une autre est celle que l'on retrouve diamétralement à son opposé sur le cercle chromatique. (Le vert est la couleur complémentaire du rouge magenta. L'orange est complémentaire du bleu cyan. Le violet est complémentaire du jaune primaire.)

		
	Vigée-Le Brun	J.D.A Ingres
Que montre le dessin ? Visage (expression) Mouvement Accessoires, décor		
Comment sont les couleurs ?		
Interprétation ³		

Le portrait au dix-neuvième siècle [Salon rouge]

> La facture⁴

Dans le salon rouge, les portraits offrent au regard des techniques très différentes, tant pour le rendu des formes que celui des couleurs.

1 Certains artistes ont conservé les techniques traditionnelles que l'on peut voir dans le salon blanc. Les figures sont représentées avec beaucoup de réalisme. (comme des photographies)

2 Les impressionnistes connaissaient le principe de décomposition de la lumière⁵ en trois couleurs primaires avec leurs complémentaires. Ils produisaient les mélanges de couleurs par des taches de couleur pure. Cette technique, utilisant surtout les couleurs claires, leur permit de donner la primauté à leurs recherches sur la lumière.

3 Les post-impressionnistes poussèrent encore plus loin cette division de la touche pour en arriver à réaliser leurs tableaux à l'aide de petits points de couleur.

4 Un autre peintre, symboliste, se caractérise par une technique particulière où la touche fait penser au lavis (peinture à l'encre), ou à la peinture de Rembrandt pour les effets lumineux (clair-obscur). Sa palette⁶ se réduit à la monochromie (camaïeu). La touche est donc peu visible et diluée. Le flou des formes qui prennent l'allure de nuées brumeuses dans l'obscurité lui servait à traduire ses états d'âmes .

³ Quelques mots pour t'aider à exprimer ton interprétation : spontanéité plaisir mouvement vivacité simplicité retenue calme intériorité

⁴ La facture est la manière dont un tableau est exécuté, particulièrement d'un point de vue technique.

⁵ La lumière blanche est composée de l'ensemble des couleurs de l'arc en ciel que l'on peut fabriquer à partir des trois couleurs primaires.

⁶ ensemble des couleurs utilisées par le peintre.

Donne le nom d'une œuvre et son auteur pour chaque technique décrite ci-dessus :

<u>1</u>	<u>2</u>
<u>3</u>	<u>4</u>

> Démarches d'artistes

Les artistes que nous avons rencontrés pendant ce parcours ont adopté des styles (manières de créer) qui correspondaient à l'esprit de leur époque ou à leur personnalité.

Selon l'importance qu'ils lui accordaient, on remarque plutôt (1) l'attention qu'ils accordaient à l'aspect physique du modèle, (2) le rôle joué par les conventions sociales (contexte et public auxquels ils s'adressaient), (3) l'exploration des possibilités offertes par leur moyen d'expression (peinture ou sculpture), (4) l'expression de leurs propres sentiments, émotions ou préoccupations. On peut retrouver toutes ces composantes dans un portrait mais elles sont plus ou moins dominantes selon les artistes.

Retrouve un exemple dans le salon rouge pour chaque cas et attribue-lui un numéro :

