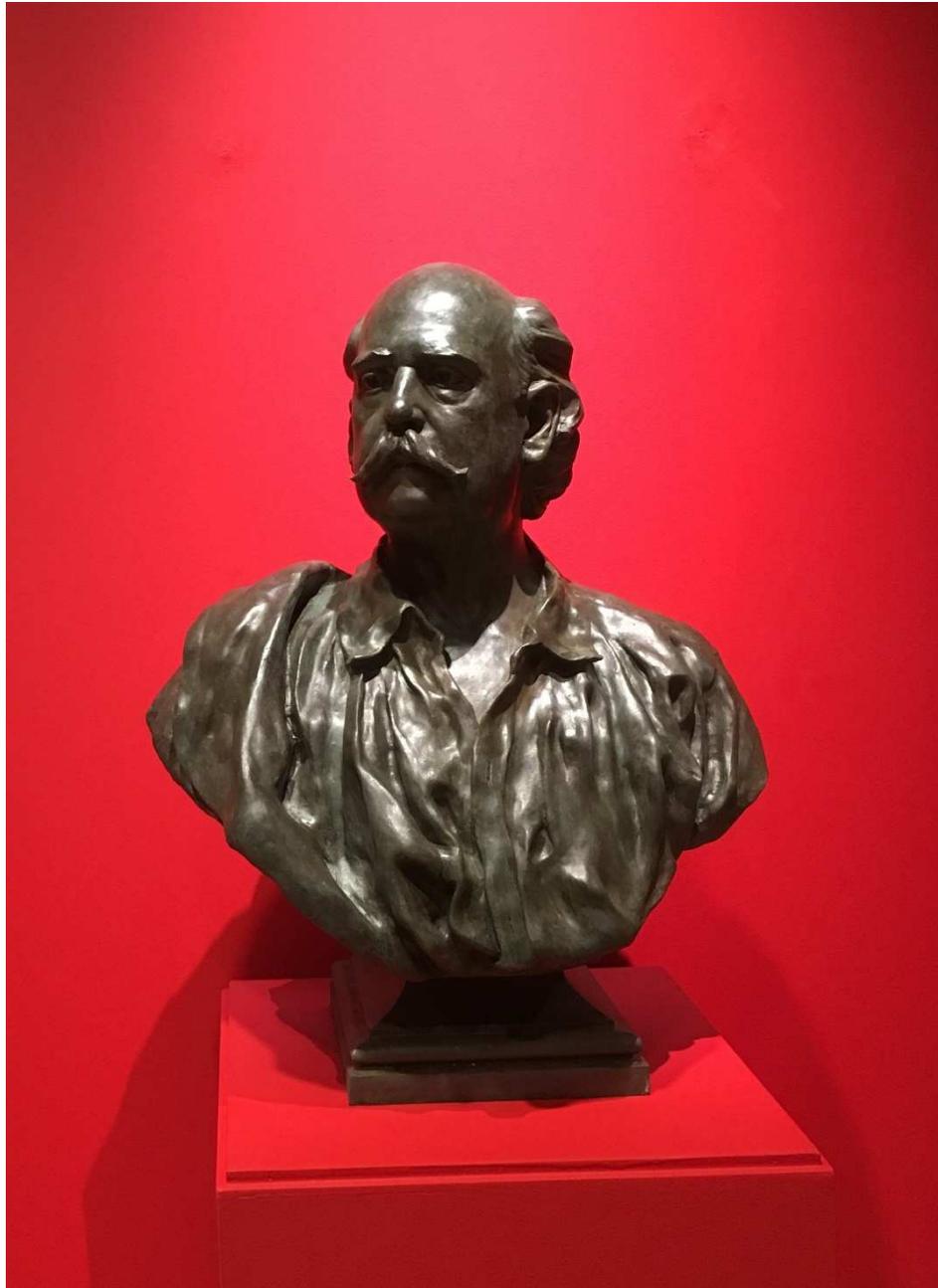

Quelques pistes de travail autour du portrait

Léopold BONY DE LAVERGNE
Portrait de Léon Dierx - 1903
Bronze à patine brune

Vous trouverez dans ce support des éléments de réflexion sur le portrait, à réaliser en classe, avant ou après votre visite au musée.

Pour chacune des propositions, les outils disponibles sur le site internet vous permettront aussi d'étoffer votre étude.

► Le vocabulaire

Observer les termes proches du mot portrait comme image, description, figure, ... Relever les similitudes et les différences. Observer les expressions comme « brosser un portrait », « portrait parlant », ... Que signifient-elles ?

► Au-delà des œuvres d'art

Sensibiliser aux divers genres permettant de réaliser un portrait : littérature, peinture, dessin, photographie, ... Ces derniers montrent-ils seulement les aspects physiques du sujet représenté ou permettent-ils aussi une vision de ses caractéristiques psychologiques ?

Confronter différents documents parlant d'une même personne. A l'aide de caricatures, dessins, peintures, livres, etc., observer si la personne correspond ou non à tous ses portraits. Ici, la presse peut être un bon outil.

► L'expression

Éveiller sur les caractères morphologiques des expressions simples comme la colère, la joie, la tristesse, en opposition avec une neutralité de visage. Faire remarquer qu'il existe différentes expressions qui montrent la même émotion. Par exemple, est-ce que la tristesse peut se manifester par des larmes sur le visage, mais aussi par le geste, comme une main sur le front ?

Quelle image l'artiste cherche-t-il à transmettre de son modèle : idéalisée ? Réaliste ? Caricaturale ?

► Les fonctions du portrait

Faire réfléchir sur les fonctions de ce type d'œuvre. Pourquoi le peintre a-t-il représenté ce modèle ? Pour immortaliser le sujet peint ? Pour le célébrer ? Pour le caricaturer ?

L'œuvre répond-elle à une commande ? Comment pourrait-on le savoir ?

Est-ce un autoportrait ? Qu'est-ce que l'artiste a voulu transmettre de lui ?

Adèle FERRAND
Portrait présumé de Geneviève
Hortense Le Coat de Kervéguen
1848
Huile sur toile

► Les vêtements

Relever l'importance des vêtements, des costumes dans un portrait. Commenter l'expression « l'habit ne fait pas le moine ». Quelles informations pouvons-nous tirer des habits du personnage peint concernant sa fonction, sa situation et son rôle social ?

► Le décor

Faire réfléchir sur la notion de décor ? Qu'est-ce que cela désigne ? Quel impact a-t-il sur le personnage ? Si le personnage est transposé dans un autre décor, aurons-nous la même impression du personnage ?

► Le personnage

Après réflexion sur les vêtements et le décor, que peut-on dire du personnage en lui-même ? Peut-on tirer ces mêmes conclusions à partir d'un portrait de groupe ? D'un portrait de couple ? D'un portrait d'apparat ? Selon le nombre et la fonction, qu'est-ce qui change dans les informations que l'on relève ? Considérer aussi le titre de l'oeuvre dans la réflexion.

► La mise en pratique

- **Le portrait oral**

Introduire la notion de portrait oral via un jeu de devinettes. Donner quelques indices, puis demander « qui est-ce ? ». Il est aussi possible d'inverser le jeu en demandant « si c'était ... ».

- **Le portrait d'un métier**

Construire des portraits selon un métier, une fonction, en utilisant des objets symboliques. Par exemple, pour représenter un écolier, utiliser des matériaux comme des trombones, des boutons, des stylos, des gommes, des pelures de crayon, pour réaliser les portraits.

- **Le portrait en charade**

Donner à l'oral une description physique et psychologique d'un personnage. Faire dessiner à partir de ces indices des portraits correspondants à la description. A la fin de l'exercice, confronter les dessins et finir en montrant le portrait réel du personnage que vous avez décrit. Cet exercice est aussi réalisable en inversant le procédé. Montrer aux élèves un portrait et leur demander d'écrire un texte court en détaillant son portrait physique et psychologique. Enfin, confronter les écrits et finir en donnant sa véritable description.

Félix VALLOTTON
Femme lisant dans un intérieur
 1910
 Huile sur toile

Adèle FERRAND
Portrait d'une jeune fille
 1840 - 1845
 Huile sur toile

- **La mise en portrait**

Par petits groupes, mettre en scène des portraits vivants. Cet exercice peut tout à fait se réaliser lors d'une séance de théâtre ou d'expression corporelle. L'encadrant sera le commanditaire. Il commande alors plusieurs portraits différents. Réaliser une fiche de commande en précisant le nombre de personnages présents sur le tableau, leur situation sociale, leur profession, leur passion, ... Par groupe, les enfants devront se costumer et se positionner pour réaliser un portrait vivant. Vous pouvez déterminer un peintre par groupe qui fera office de chef d'orchestre pour placer les enfants de son groupe. Vous pouvez finir l'exercice en prenant en photographie les portraits vivants.

- **Le portrait imaginaire**

Construire des portraits robots à partir de bandes verticales de différents portraits que vous aurez à l'avance découpées. Pour la découpe, vous aurez délimité : les cheveux, le front, les sourcils, les yeux, le nez, la bouche, le menton, ... Les enfants pourront associer, superposer, décaler les différentes parties pour réaliser des portraits de personnages imaginaires. Vous pouvez utiliser ces bandes verticales pour *Le portrait en charade*, ci-dessus.

- **Le portrait transformé**

Avec accords, prendre en photographie les élèves de la classe. Faire imprimer les photos sur du papier. Ensuite, donner à chaque élève sa photographie et, à l'aide d'opérations plastiques simples (découper, coller, déchirer, froisser, colorier, ...), laisser l'enfant transformer son portrait à son goût. Vous pourrez, une fois l'exercice terminé, procéder à une exposition de ces portraits transformés en classe.

À la place des photographies des élèves, vous pouvez prendre des reproductions des portraits exposés au musée. Transformez les portraits en changeant par exemple le décor, les vêtements ou le statut des personnages (les riches deviennent pauvres, les tristes deviennent heureux, les frères et soeurs se séparent, les sans expressions deviennent expressifs, ...), etc.

Adèle FERRAND
Portrait de Denis-François Le Coat de Kervéguen et son chien Caro
1845-1846
Huile sur toile

► Le champ sémantique du portrait

Faire découvrir la notion de portrait à travers le vocabulaire. Rechercher les termes proches ainsi que les expressions employant le mot portrait (« portrait parlant », « l'habit ne fait pas le moine », « image », « représentation », etc.) et les confronter.

Explorer aussi cette notion et ce vocabulaire comme un art de la représentation. Il peut être exprimé dans un tableau, mais aussi par écrit ou par oral.

Éveiller sur les techniques industrielles actuelles de reproduction qui peuvent faire sortir le portrait de son cadre artistique (les photomaton, les photographies d'identité conformes, les selfies, ...).

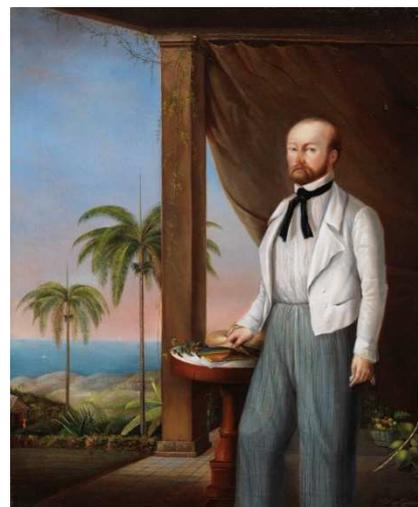
► Les mouvements artistiques

Aborder les courants artistiques en les liant au portrait : néoclassicisme, romantisme, réalisme, impressionnisme, fauvisme, cubisme, le courant abstrait, le surréalisme, etc.

► Les genres

Définir et comprendre les différents types de portrait :

- **le portrait intime** : environnement privé, pose naturelle
- **le portrait de couple, en pendant** : un portrait pour l'époux et un pour l'épouse, composés pour être un tout (ex : se regardent depuis leur tableau respectif, etc.)
- **le portrait d'apparat** : représente le rang social, but politique de légitimer, célébrer son pouvoir (peintures du roi présentes dans tout le pays), grand format, contre-plongée
- **le portrait équestre** : sujet représenté à cheval, portrait d'apparat
- **le portrait caricatural** : exagère les traits dominants du modèle à des fins humoristiques
- **le portrait allégorique** : évoque une idée abstraite à travers une personne
- **le portrait de groupe** : montre l'appartenance à un groupe, une famille, une corporation
- **le portrait psychologique** : tend à rendre compte de la personnalité du modèle en exprimant ses sentiments intérieurs

Arthur GRIMAUD
Portrait d'un colon de l'île Bourbon
1848
Huile sur toile

Paul GAUGUIN
Jeune femme au capuchon
1888-1889
Terre cuite peinte

- **l'autoportrait** : montre un artiste se représentant lui-même

- **l'ex-voto** : destiné à figurer dans un lieu saint ; les modèles sont souvent en train de pratiquer un acte religieux comme la prière ; l'oeuvre est donnée pour rendre hommage ou remercier une divinité, un saint, une icône religieuse

► Les fonctions

Réfléchir sur les fonctions possibles du portrait et son évolution à travers l'histoire. De l'antiquité au XVIIIème siècle, c'est un outil de transmission générationnelle, de propagande, d'assise de la position sociale (culte du « grand homme »). Il permet aussi de compenser l'absence de la personne quand elle est éloignée. Souvent les personnes de haute naissance découvraient leur époux/épouses par l'intermédiaire de portrait.

Adèle FERRAND
Autoportrait à la robe blanche
vers 1840
Huile sur toile

Niveau collège -----

Après la visite

► Le cadrage

L'artiste place son sujet dans son oeuvre. Plusieurs types de cadre existent :

- **Le gros plan sur le visage** : fond neutre ; met en valeur l'individualité et la personnalité du sujet

- **Le portrait en buste** : représente la tête, les épaules et la poitrine du personnage, permet l'espace pour le décor

- **Le portrait en pied** : représente la personne des pieds à la tête, peut être grandeur nature, souvent des portraits d'apparat

► Les rapports entre le modèle et le fond

Sur le plan plastique et visuel, étudier les rapports entre le fond du portrait et le sujet peint. Vous pouvez utiliser une reproduction d'un tableau du musée. Sur le plan plastique faire remarquer la

Arthur GRIMAUD
Portrait d'Eugène Dayot
1830-1840
Huile sur carton

composition du fond, la perspective, le problème de la lumière et des valeurs.

Sur le plan visuel faire remarquer tous les éléments qui lient le personnage à son décor. Observer les mains, que montrent-elles ? Désignent-elles ou tiennent-elles quelque chose en particulier ? Que font-elles et qu'est-ce que cela implique sur le plan de l'interprétation ? Vers où le personnage est-il tourné ? Quelle est sa position dans son décor et qu'est-ce que cela peut signifier ? Se poser les mêmes questions autour d'un autoportrait.

► Le regard et le rapport au peintre et au spectateur

Très souvent les personnages des portraits sont placés, orientés dans un décor étudié. Faites observer le regard des personnages de façon attentive. Plusieurs orientations sont possibles et elles n'ont pas le même impact sur le spectateur. La tête penchée et le regard légèrement baissé peuvent donner un air modeste, alors que la tête légèrement relevée peut donner un air noble, hautain ou arrogant.

Le regard du modèle est-il dirigé vers le spectateur ? Sinon, que regarde-t-il ? Fuit-il le spectateur ou regarde-t-il un élément dans le cadre ou en dehors du cadre ? S'il observe ou non le spectateur, quelles émotions cela peut transmettre au public ?

► La lumière

D'où vient la lumière ? Qu'éclaire-t-elle ? Met-elle en valeur quelque chose ou bien cache-t-elle quelque chose ? Quelle est la répartition de l'ombre et de la lumière dans le tableau (clair-obscur) ? Qu'est-ce que cela peut changer sur l'ambiance du tableau (sombre : inquiétant, sérieux, ... ; clair : fierté, joie, rayonnance, ...) ? Voit-on une ombre sur le fond ?

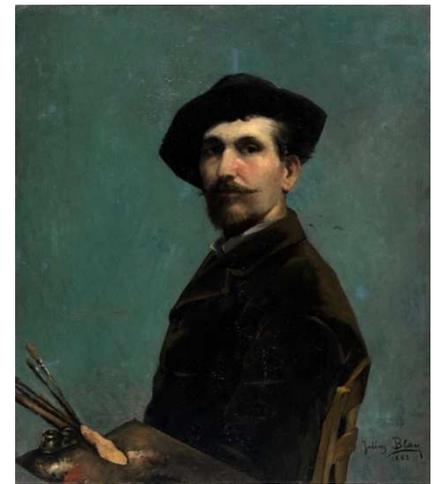
► La mise en pratique

- *Le portrait en charade*

Donner à l'oral une description physique et psychologique d'un personnage. Faire dessiner à partir de ces indices des portraits correspondants à la description. À la fin de l'exercice, confronter les dessins et finir en montrant le portrait réel du personnage que vous avez décrit. Cet exercice est aussi réalisable en inversant le procédé. Montrer aux élèves un portrait et leur demander d'écrire un texte court en détaillant son portrait physique et psychologique. Enfin, confronter les écrits et finir en donnant sa véritable description.

- *La mise en portrait*

Par petits groupes, mettre en scène des portraits vivants. Cet exercice peut tout à fait se réaliser lors d'une séance de théâtre ou

Julien BLAY
Autoportrait
1889
Huile sur toile

Adèle FERRAND
Portrait présumé de Madame Jean Lauret
1846-1848
Huile sur toile

d'expression corporelle. L'encadrant sera le commanditaire. Il commande alors plusieurs portraits différents. Réaliser une fiche de commande en précisant le nombre de personnages présents sur le tableau, leurs situations sociales, leurs professions, leurs passions, ... Par groupe, les enfants devront se costumer et se positionner pour réaliser un portrait vivant. Vous pouvez déterminer un peintre par groupe qui fera office de chef d'orchestre pour placer les enfants de son groupe. Vous pouvez finir l'exercice en prenant en photographie les portraits vivants.

- **Le portrait imaginaire**

Construire des portraits robots à partir de bandes verticales de différents portraits que vous aurez à l'avance découpées. Pour la découpe, vous aurez délimité : les cheveux, le front, les sourcils, les yeux, le nez, la bouche, le menton, ... Les enfants pourront associer, superposer, décaler les différentes parties pour réaliser des portraits de personnages imaginaires. Vous pouvez utiliser ces bandes verticales pour le portrait en charade, ci-dessus.

- **Le portrait transformé**

Avec accord, prendre en photographie les élèves de la classe. Faire imprimer les photos sur du papier. Ensuite donner à chaque élève sa photographie et à l'aide d'opérations plastiques simples (découper, coller, déchirer, froisser, colorier, ...) laisser l'enfant transformer son portrait à son goût. Vous pourrez, une fois l'exercice terminé, procéder à une exposition de ces portraits transformés en classe.

À la place des photographies des élèves, ou en complément, vous pouvez prendre des reproductions des portraits exposés au musée. Il faudra ensuite transformer les portraits en changeant par exemple le statut des personnages : les riches deviennent pauvres, les tristes deviennent heureux, les frères et soeurs se séparent, les sans expressions deviennent expressifs, ...

Berthe MORISOT
Jeune Fille au divan
1893
Huile sur toile