

IMPRESSIONNANTS PORTRAITS

EXPOSITION DEPARTEMENTALE D'ARTS VISUELS Conseillers Pédagogiques en Arts Visuels de Seine-Maritime Année scolaire 2015 – 2016

QU'EST-CE QU'UN PORTRAIT ?

Un portrait est « une image représentant un ou plusieurs êtres humains qui ont réellement existé, peinte de manière à transparaître leurs traits individuels » selon Tzvetan Todorov. On acceptera comme définition globale du portrait toute œuvre qui représente une personne d'après un modèle réel, qui est à l'effigie de cette personne, par un artiste qui s'attache à en reproduire ou à en interpréter les traits et expressions caractéristiques. Cependant, un portrait n'est pas nécessairement ressemblant. Deux conceptions s'opposent, ce qu'illustre l'histoire du portrait : une représentation idéalisée qui ennoblit le modèle et une représentation qui cherche à reproduire le plus fidèlement possible le modèle.

On parle de portrait uniquement lorsque le titre de l'œuvre comporte l'expression "portrait de..." ou nomme la ou les personnes représentées.

Le genre du portrait questionne les raisons politiques, sociales et personnelles pour lesquelles un être est représenté, le rôle de son image. Le modèle peut ne pas être le commanditaire de l'œuvre.

La confrontation avec d'autres genres qui représentent des personnes ou des personnages permet d'affiner cette notion de portrait.

Un portrait comme un autoportrait peut être peint, sculpté, gravé, photographié ou écrit.

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

Anne LARIVEN musée des Beaux-Arts de Tours

Un portrait peut-il être neutre ?

Il peut être normé, mais pas neutre. Tout portrait est porteur d'intention. La ressemblance physique n'est pas le seul point à prendre en compte.

Il peut :

- effrayer, inquiéter, intimider, repousser ...
- plaire, séduire, éblouir, subjuguier, charmer, fasciner...
- faire rêver...
- attendrir, émouvoir...
- attirer, flatter...
- interroger, étonner, surprendre, déconcerter...
- amuser, divertir, enchanter,
- leurrer, tricher, se moquer, caricaturer...
- apitoyer, affecter
- imposer, mystifier...

QU'EST CE QU'UN PORTRAIT IMPRESSIONNANT ?

C'est un portrait qui produit une vive impression sur quelqu'un. Il frappe la sensibilité, l'imagination en inspirant un très vif sentiment de crainte, de respect ou d'étonnement ce qui le rend très remarquable.

LE PORTRAIT DANS L'HISTOIRE DES ARTS

Avant la peinture impressionniste

Portrait et réalisme

Le portrait tout au long de son histoire, oscille entre le souci d'une imitation plus ou moins réaliste et celui d'une idéalisation du modèle.

L'art antique n'ignore pas le portrait réaliste qui disparaît avec l'avènement de la chrétienté : le seul objet de la peinture devient alors le divin au travers d'une représentation humanisée des personnages saints dans des attitudes très codifiées. Il faut attendre la fin du Moyen-Age pour que, à la faveur des progrès du naturalisme et de l'éloge renaissant de l'individu, la production d'images de personnes singulières, peintes de telle sorte qu'on puisse les reconnaître, ressuscite. Le **trecento** voit l'apparition du corps véritable et le **quattrocento**, l'apparition du nu.

Dans leurs portraits, les artistes italiens du XVème siècle vont s'attacher à idéaliser les personnages sans toutefois manquer la ressemblance (cf. *le portrait du Duc et de la Duchesse d'Urbino* de Piero della Francesca vers 1465 où le duc est représenté sous son bon profil – il avait en effet perdu un œil et une partie du nez à la guerre -, la duchesse quant à elle, présente la peau lisse et sans ride d'une jeune fille alors que c'est une femme mature qui est portraiturée). A la même époque, dans le nord de l'Europe, les peintres refusent cette idéalisation du portrait et imposent leur vision réaliste dans un cadrage particulier sur un fond monochrome, puis au fil du temps dans un décor, souvent un intérieur à la fenêtre ouverte (cf. les portraits de Memling).

Dans le courant du XVIème siècle, le genre du portrait atteint sa maturité : selon la qualité de la personne représentée et la destination que l'on assigne au portrait, le support, la taille de l'œuvre, la technique diffèrent considérablement. La différence principale oppose les portraits psychologiques à des fins généralement intimes et les portraits d'apparat réservés à une exposition publique. (cf. *le portrait d'apparat de François 1er* de Jean et François Clouet et le portrait plus intime à la pierre noire et à la sanguine de François II réalisé par François Clouet).

L'importance du nu

La représentation du nu, quant à elle, évolue vers une érotisation du corps. Présente chez les maniéristes (cf. *allégorie de Vénus et Cupidon*, Bronzino, 1540), elle est modérée dans la peinture classique par des attitudes plus raisonnées propices à révéler les émotions ressenties par les figures peintes. (cf. *l'empire de Flore*, 1631, Nicolas Poussin) Au contraire, dans la peinture baroque, cette érotisation est exacerbée. (cf. *l'enlèvement des filles de Leucippe*, Rubens, 1616).

Le XVIIIème siècle verra fleurir le nu libertin (cf. *l'odalisque brune* de Boucher, *le baiser* de Fragonard). Ces nus préfigurent ceux des artistes de la tradition néoclassique du XIXème siècle (cf. *la naissance de Vénus*, Alexandre Cabanel, 1863), représentations certes sensuelles mais assez mièvres et qui ne perturbent pas autant les convenances que les représentations érotiques très réalistes de certains des précurseurs des impressionnistes (cf. *la femme à la vague*, Courbet, 1868).

L'autoportrait

Si le terme est récent (1928), l'autoportrait est une pratique fort ancienne. L'artiste au travail se représente déjà sur les peintures égyptiennes, sur la céramique grecque. Souci évident de laisser une trace de sa personnalité, les peintres vont utiliser au début des astuces pour se représenter dans des scènes religieuses. Toutefois, ce n'est qu'à la fin du Moyen-âge que cette pratique se développe, essentiellement chez les peintres ; la diffusion du miroir vers la fin du XIVe siècle explique en partie ce phénomène, permettant aux peintres de s'exercer avec leur propre image.

A partir de la Renaissance, l'artiste s'affranchit de sa position d'artisan et le métier de peintre commence à être valorisé. Dorénavant, la peinture s'apparente à une véritable science tandis que plus tard l'ouverture des académies de peinture valorise la place de l'artiste dans la société. Ce n'est que lorsque l'artiste devient une personne importante, que son portrait devient le sujet même de la peinture. L'artiste essaiera de montrer son statut social et, au-delà de ses apparences, sa psychologie et ses centres d'intérêt. (autoportrait de Géricault...)

Le portrait dans la peinture impressionniste

Si les impressionnistes aiment à rendre compte des variations du paysage, certains d'entre eux s'attardent aussi à représenter les contemporains qu'ils côtoient : les bourgeois et bourgeoises dans leurs fracs et belles robes ; les ouvriers dans leurs tenues de travail ou de détente. Certains sont également attirés par le genre du portrait qu'ils traitent à leur manière, recherchant à saisir les effets de lumière sur les vêtements, la peau ... et surtout à montrer le caractère intime du personnage représenté. Mais c'est le nu qui retient, davantage que le portrait, l'attention des impressionnistes qui s'intéressent particulièrement aux jeux d'ombre et de lumière sur les chairs.

Degas choisit de représenter des « types sociaux » comme les blanchisseuses-repasseuses, les danseuses ou une femme assise devant une table de café (*Au café*, dit *L'Absinthe*, 1876) ; il laissa également plusieurs portraits d'amis et fait du nu, notamment de la femme se baignant, son sujet de prédilection, prédilection pour les scènes intimistes. Sisley ignora le thème du portrait et du nu, à de rares exceptions près. Renoir peut être considéré comme « le portraitiste » au sein de l'impressionnisme car le visage féminin l'inspira particulièrement. Ses modèles reflètent les étapes successives de la vie, depuis les bébés et enfants aux mines expressives (notamment ceux faisant partie de la famille de l'artiste) jusqu'aux femmes à la mise élégante ; le peintre sut aussi saisir l'insouciance, la gaieté et l'éclat de la jeunesse (*Jeunes filles au piano*, 1892), restituer l'attitude de personnes plus modestes comme *Gabrielle à la rose* (1911) et célébrer un nouveau rapport avec la nature au travers de ces nus féminins unis au paysage dans un rapport lumineux. Il n'abandonne pas le principe artistique qui privilégie le dessin dans des compositions originales où s'exerce l'influence de la photographie et du japonisme. Dans un souci de peindre le mouvement, il développe des variations thématiques à partir des multiples aspects de la vie et de la ville moderne « Aux courses en province, 1867, tout en rejetant le pleinairisme prôné par les autres membres du groupe

Pissarro s'intéressa à l'autoportrait. Quant à Cézanne, qui en exécuta de nombreux tout au long de sa carrière, il aurait déclaré au marchand Vollard : « L'aboutissement de l'art, c'est la figure. » Il ne chercha pas à rendre les expressions fugitives animant le visage, mais bien plutôt le caractère profond de ses modèles qu'il choisissait parmi ses proches. Dans le domaine du portrait, les figures féminines du mouvement impressionniste, Berthe Morisot et l'Américaine Mary Cassatt qui vécut à Paris, réussirent avec bonheur « maternités » et scènes d'intérieur contemporaines où notre époque retrouve avec nostalgie l'art de vivre du siècle passé.

ETUDIER UN PORTRAIT

Etudier un portrait, c'est 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 regarder le tableau ? Est-il témoin, complice, est-il touché ou impressionné ? Est-il sollicité physiquement, pour tourner autour de l'œuvre par exemple ?

DECRIRE ET INTERPRETER L'OEUVRE

A- DES NOTIONS TECHNIQUES

LE FORMAT DE L'OEUVRE	Quelle est la forme et quelles sont les dimensions de l'œuvre ? Pourquoi l'artiste a-t-il choisi ce format ?
LE CADRAGE	Le cadrage : l'artiste détermine la place de son sujet dans son tableau selon ce qu'il veut en montrer et en dire, (à partir du XVème siècle). Le gros plan sur le visage le fond est nécessairement neutre. Ce portrait met en valeur l'individualité, la personnalité du sujet représenté. Le portrait en buste représente la tête, les épaules et la poitrine du personnage. Cela crée un espace autour du modèle et peut permettre de l'installer dans un décor. Le portrait en pied figure la personne des pieds à la tête Elle peut être représentée grandeur nature. Il s'agit souvent de portraits d'apparat. C'est le portrait le plus cher qui a longtemps été réservé aux grands personnages, souverains, princes, etc.... Quelques emprunts au vocabulaire du cinéma : Portrait plan italien : les pieds sont supprimés du cadrage. Portrait plan américain : le modèle est coupé à mi-cuisse, à la hauteur des revolvers...

<p>LA POSITION DU MODELE</p>	<p>Le portrait de profil permet de capter plus facilement la ressemblance avec le modèle car la forme générale du visage est beaucoup plus visible mais il est généralement moins expressif (Moyen-Age).</p> <p>Le trois-quarts est un bon compromis entre l'indifférence de la représentation de profil et le caractère très direct du portrait de face.</p> <p>Parfois, le corps est de trois-quarts et le visage de face ou inversement.</p> <p>De face : l'ensemble du visage est représenté, regardant le spectateur, mais la pose est parfois statique et manque de naturel</p>
<p>LE POINT DE VUE</p>	<p>C'est la position du peintre par rapport à son modèle</p> <p>Le point de vue frontal : la vision se situe sur un plan horizontal par rapport à l'objet.</p> <p>La plongée : le sujet est vu du dessus ce qui donne l'impression qu'il est dominé.</p> <p>La contre-plongée : le sujet est vu du dessous et donne au contraire l'impression de dominer. Cela peut donner au modèle un air un peu hautain.</p>
<p><u>B.LA REPRESENTATION DU MODELE</u></p>	
<p>La position du corps ou du regard</p>	<p>L'artiste peut aussi jouer sur la position de la tête, du corps et sur la direction du regard pour dire quelque chose de son sujet. La tête penchée ou le regard légèrement baissé peut donner un air modeste au sujet, une tête légèrement relevée donnera au modèle un air noble, hautain ou arrogant, la tête penchée sur le côté peut donner un air rêveur, parfois sensuel.</p> <p>Ces éléments ne relèvent pas d'un code : leur interprétation est guidée par ce qui émane du portrait dans son entier.</p> <p>Le regard du modèle est-il dirigé ou non vers le spectateur ? Si tel n'est pas le cas, que regarde-t-il ? Fuit-il le regard du spectateur ou bien est-il posé sur quelque chose d'extérieur au tableau qui peut susciter en lui certains sentiments ?</p>
<p>Ce que racontent les mains...</p>	<p>Voit-on les mains du modèle ?</p> <p>Dans quelles positions sont-elles ? Que dit la position des mains et des doigts ?</p> <p>Que font-elles ?</p> <p>Touchent-elles des objets ? Ces objets apprennent-ils au spectateur quelque chose du modèle et des raisons pour lesquelles il a voulu se faire peindre ainsi ?</p>
<p>Les costumes</p>	<p>Ils permettent une étude sociologique et surtout historique. Que disent les costumes de la fonction du modèle, de sa richesse, de son pouvoir ?</p>
<p>Les objets, accessoires</p>	<p>Quels objets entourent le modèle ? Que disent-ils de lui ? Sont-ils représentés comme des attributs, pour leur fonction symbolique, etc. ?</p>
<p>Le fond</p>	<p>Il peut être uni, concentrant le regard du spectateur sur le modèle ; il peut représenter un intérieur, plaçant ainsi la personne peinte dans son environnement familial, social ; il peut montrer un paysage qui donnera de la profondeur à l'oeuvre ou du sens.</p> <p>Le plus souvent les modèles sont représentés avec des objets ou des animaux qui permettent au spectateur d'identifier sa fonction, de manière réaliste ou symbolique.</p>

La lumière	D'où vient-elle ? Qu'éclaire-t-elle ? Met-elle quelque chose en valeur ou bien cache-t-elle quelque chose ? Voit-on une ombre sur le fond ? On peut faire chercher aux élèves la place du « flash » (comme celui de l'appareil photo). <i>Voir le tableau récapitulatif</i>
-------------------	--

DONNER DU VOCABULAIRE POUR DECRIRE UN INDIVIDU	
---	--

La silhouette	<p>Taille et corpulence Corpulent, qui a de l'embonpoint, replet, empâté, lourd, épais, obèse, bedonnant, rebondi, rondelet, dodu. Mince, svelte, élancé, maigre, sec, décharné, squelettique.</p>
Les éléments du visage	<p>Le visage : la figure, la face, le faciès, la physionomie (expression), la mine, les traits, et les synonymes connotés : le minois, la frimousse (pour les enfants). La forme du visage : ovale, long, rond, triangulaire, plein, empâté, lourd, bouffi, joufflu, maigre, creuse, anguleux, osseux, émacié, ridé, parcheminé, en lame de couteau, en pain de sucre... Le teint : pâle, blême, blafard, livide, terreux, cireux, jaunâtre, coloré, frais, rose, clair, éclatant, lumineux, rougeaud, congestionné, cramoisi, rubicond, bronzé, bruni, hâlé, basané, hâve, mine de papier mâché,...</p> <p>Les yeux : ronds, en amande, étirés, bridés, saillants, enfoncés dans les orbites, globuleux, à fleur de tête,...</p> <p>La bouche ou les lèvres : lippue, mince, pincée, rieuse, sensuelle, charnue, épaisse.</p> <p>Le nez : droit, rond, court, mince, allongé, long, proéminent, aquilin, camus, bourbon, busqué, grec, en bec d'aigle, en trompette, en pied de marmite,...</p> <p>Le front : haut, large, dégagé, court, étroit, bas, fuyant.</p> <p>Le menton : fuyant, le double-menton, en galoche, la fossette au menton,...</p> <p>Les cheveux : épais, frisés, ondulés, bouclés, crépus, rares, clairsemés, hérissés, plats, en brosse, ébouriffés, hirsutes, en bataille. Les coiffures : tresses, nattes, chignon, couettes, les anglaises, cheveux coiffés en bandeau, les accroche-coeurs,...</p> <p>La barbe : la barbiche, le bouc, le collier de barbe, les favoris, la moustache, imberbe, glabre. La barbe peut être taillée, soignée, fournie, en broussaille,...</p>

GRILLE D'ANALYSE D'UN PORTRAIT

CE QUE JE VOIS

Caractéristiques physiques du modèle	Age et sexe	
	Taille et silhouette	
	Corps, membres et mains	
	Tête et visage - Regard	
Qualification du portrait	Cadrage	En pied, à mi-corps, en buste, visage seulement...
	Nombre	Portrait individuel, en duo, de groupe...
	Pose du modèle	De face, de dos, de profil, de trois-quarts...
	Ressemblance	Fidélité au modèle, idéalisation, stylisation, déformation...
Costumes et accessoires	Vêtements et bijoux	
	Coiffure	
	Signes identifiables	Objets, animaux, accessoires, attributs...
	Décor et fond	Fond neutre, intérieur, paysage...
Position et attitude	Position et gestes	Assis, debout, couché, à cheval...
	Expression du visage	
	Milieu social	

CE QUE J'OBSERVE AU NIVEAU PLASTIQUE

L'œuvre	Format	Grandeur réelle ou non
	Technique	Peinture, sculpture, dessin, photographie...
	Support	Toile, papier, bois, pierre...
	Lumière	Lumière diffuse, clair-obscur, source de lumière unique ou non...
	Couleur	Couleurs dominantes ?
	Touche	Apparente ou non

CE QUE J'INTERPRETE

Type de portrait	Objectifs	Mise en évidence d'une personnalité, Expression de sentiments, Mise en évidence d'une réussite sociale, Célébration d'une personnalité, Conservation du souvenir...
	Fonction	Portrait intime, Portrait psychologique, Portrait d'apparat, Caricature, Portrait allégorique ou symbolique, Portrait social,

PISTES PEDAGOGIQUES

	Type de portrait	Œuvres associées	Caractéristiques	Que faire avec les élèves pour aller vers l'impressionnant portrait ?	Références artistiques
Portrait Individuel	PORTRAIT PHYSIQUE 1. Photo d'identité	Alain BAZYNSKY, <i>Autoportrait photomatique</i>	<p>Elle est officiellement normée :</p> <p><i>La prise de vue doit être inférieure à 6 mois et ressemblante au jour du dépôt de la demande de passeport. La photo doit mesurer 35 mm de large sur 45 mm de haut. La taille du visage doit être de 32 à 36 mm, du bas du menton au sommet du crâne (hors chevelure). La photo doit être nette, sans pliure, ni traces. La photo ne doit présenter ni surexposition ni sous-exposition. Elle doit être correctement contrastée, sans ombre portée sur le visage ou en arrière-plan. Une photo en couleurs est fortement recommandée. Le fond doit être uni, de couleur claire (bleu clair, gris clair). Le blanc est interdit. La tête doit être nue, les couvre-chefs sont interdits. Le sujet doit présenter son visage face à l'objectif. La tête doit être droite. Le sujet doit fixer l'objectif. Il doit adopter une expression neutre et avoir la bouche fermée. Le visage doit être dégagé. Les yeux doivent être parfaitement visibles et ouverts. Il ne doit pas y avoir de reflets sur les lunettes. Les montures épaisses sont interdites. La monture ne doit pas masquer les yeux. Les verres teintés (ou colorés) sont interdits.</i></p>	<p>Partir des normes à respecter. Faire sa photo d'identité en respectant la norme, puis faire une nouvelle photo en ne respectant pas l'ensemble des paramètres (qualité, fond, expression, accessoires...).</p> <p>Utiliser la photo d'identité comme support de création en y ajoutant médiums et matières.</p> <p>Créer une composition en 4 portraits d'une même personne rappelant la forme des planches d'identité, mais dans laquelle les images se répondent ou construisent une histoire.</p> <p>Créer une composition de multiples photos d'identité.</p> <p>Changer l'échelle de la photo d'identité pour la rendre gigantesque. La reproduire en changeant de technique.</p>	<p>Roland TOPOR <i>Topor-maton</i> Photographies et textes, 1967 – 1969</p> <p>Raymond QUENEAU <i>Photomaton</i> Photographies, 1928</p> <p>Michel FOLCO <i>Les gueules reniées</i> Collage de photographies d'identité 1992</p> <p>Chuck CLOSE <i>Lucas I</i> Huile sur toile, 1986 https://www.youtube.com/watch?v=e-p5M0vhZI</p> <p>J.R. <i>Women are heroes</i> Affiches – Street Art 2009 https://www.youtube.com/watch?v=utVmzUGbgYI</p>

<p>PORTRAIT PHYSIQUE</p> <p>2. Portrait-robot</p>	<p>Alphonse BERTILLON, <i>Planche 7, 1890</i></p> <p>Animation du site du musée de la photo : http://expositions.museedelaphoto.fr/regardeur/ficheprof.php?id_prof=44</p>	<p>Il est réalisé à partir de différents éléments du visage pris un par un.</p>	<p>Rendre incohérents ou étonnants les différents éléments du visage par découpage / collage...</p> <p>Créer un pêle-mêle. (un visage au gabarit identique sur chaque page). Les pages découpées en bandes permettront la composition de multiples visages par la manipulation et l'association des différentes bandes.</p>	<p>Bernard BRISE <i>Portraits robots 2009-2010</i></p> <p>Christian DEMILLY <i>Panique au musée Editions Palette</i></p>
<p>PORTRAIT INTIME</p>	<p>Johannes VERMEER, <i>Jeune femme lisant une lettre, 1657</i></p> <p>Pierre BONNARD, <i>La lettre, 1906</i></p> <p>Claude MONET, <i>Méditation. Madame Monet au canapé, vers 1871</i></p> <p>Lewis CAROLL <i>Alice Lidll and her black doll –, 1858</i></p>	<p><i>Personnage dans son environnement quotidien privé et avec des objets personnels</i></p> <p>« Le portrait nécessite un rapport étroit entre modèle et artiste ; en effet celui-ci cherche à faire apparaître la nature profonde et intime de l'individu, sa psychologie, allant, à l'époque romantique, jusqu'à quêter son moi caché.</p> <p><i>Pour le commanditaire, qui n'est pas forcément le modèle, le portrait est une manière de fixer l'image du parent, de l'ami, parfois disparu ou éloigné, tout en le retrouvant dans son intimité, son cadre quotidien, tel qu'il l'a côtoyé.</i></p> <p><i>Les miniatures, photographies... répondent au désir de fixer les traits d'une personne pour conserver le souvenir d'un lien affectif. »</i></p> <p>http://webmuseo.com/ws/musees-regioncentre/app/collection/expo/272</p>	<p>Changer d'échelle : l'objet transitionnel ou personnel devient immense. Multiplier les objets personnels autour du personnage.</p> <p>Détourner des œuvres qui évoquent l'intime par ajout de matières, par changement de formes, de couleurs.</p> <p>Dessiner ou photographier un personnage pris sur le vif dans une situation personnelle. Installer le portrait obtenu dans un environnement intime (jeu sur les matières et les couleurs : voilages, ouate...)</p> <p>Créer le portrait intime décalé d'un personnage extraordinaire.</p> <p>Imaginer la vie intime et les préoccupations banales d'un personnage extraordinaire. Créer un « moment volé » d'intimité de ce personnage.</p> <p>Présenter un diptyque journal intime / portrait.</p> <p>Inventer une fiction intime : photographie scénographiée et texte associé (légende ou récit)</p> <p>Imaginer le hors-champ d'un portrait qui révèle une histoire cachée</p> <p>Créer une scénographie « impressionnante » de portraits intimes.</p>	<p>Florentijn HOFMAN</p> <p>Pablo PICASSO, <i>Maya à la poupée, 1938.</i></p> <p>Tom WESSELMAN <i>Bathtub Collage, 1963</i></p> <p>Esteban DIACONO <i>Darth Vader</i></p> <p>Sacha GOLDBERGER <i>Série Mamika</i></p> <p>Sophie CALLE <i>Les dormeurs, 1979</i></p> <p>Delphine BALLEY <i>Histoires vraies 2006</i></p> <p>Erik KESSELS <i>In almost every picture</i></p>

	<p style="text-align: center;">PORTRAIT PSYCHOLOGIQUE</p>	<p>Egypte Antique <i>Figure de pleureuse</i> 1550 av JC</p> <p>Léonard de VINCI <i>La Joconde</i> 1506</p> <p>Franz Xaver MESSERSCHMIDT, <i>série des 69 têtes de caractère,</i> 1775/1783</p> <p>Gustave COURBET, <i>Le désespéré,</i> 1843</p> <p>Auguste Rodin <i>la pleureuse</i> 1885</p> <p>Edvard MUNCH <i>Le cri</i> 1893</p> <p>Amadeo MODIGLIANI <i>La femme à la cravate</i> 1917</p> <p>Edouard BOUBAT <i>Rémi écoutant la mer</i> 1955</p> <p>Edward HOPPER <i>People in the sun</i> 1963</p>	<p>Il cherche à rendre compte de la personnalité du modèle et exprime ses sentiments ou émotions. Il reprend les traits physiques de la personne.</p>	<p>Trouver des moyens pour évoquer « ce que l'on a dans la tête » :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Moyens de représentation : Postures, expressions du visage, pensées, environnement... - Moyens plastiques : Couleurs, graphismes, formes, touches, matériaux... <p>Détourner un portrait photographique en ajoutant des détails signifiants quant à la psychologie du personnage : ce que je laisse paraître/ce que je suis réellement...</p> <p>Traduire plastiquement des sentiments : la frayeur , l'ennui, la tristesse, la mélancolie, le chagrin, la colère, le bonheur, la sérénité...</p> <p>A partir de portraits de l'histoire de l'art, analyser les émotions et les rejouer dans une mise en scène photographique, en proposer une version qui va exacerber ces sentiments ou au contraire en prendre le contrepied.</p> <p>Créer un imagier des émotions, des attitudes, des sentiments.</p> <p>Traduire plastiquement les expressions suivantes : vert de rage ... rire jaune ... rouge de colère... avoir une peur bleue.... avoir les yeux plus gros que le ventre...</p>	<p>M & M, <i>Corps et armes,</i> Pochette d'album, 1999</p> <p><i>Vice Versa,</i> Affiche de film, 2015</p> <p>Peter CALLESEN, <i>White diary,</i> Assemblage de papier, 2008</p> <p>Jérôme ZONDER <i>Fatum</i> Feutre sur photographie, 2014</p> <p>Joshua HOLFFINE, <i>série d'horreur enfants,</i> Photographies, 2003</p> <p>Pablo PICASSO <i>La femme qui pleure</i> 1937</p> <p>PIERRE & GILLES, <i>Le désespéré,</i> Peinture sur photographie, 2013</p> <p>Sergueï PARADJANOV <i>La Joconde qui pleure</i> 1964</p> <p>Sandro MILLER & John MALKOVITCH</p> <p>Affiche du film <i>Carnage</i> de Roman POLANSKI</p> <p>Merlin CROSSINGHAM <i>croquis sculptés</i></p>
--	--	--	---	--	--

<p style="text-align: center;">PORTRAIT SOCIAL</p>	<p>Jean-François MILLET <i>Des glaneuses</i> 1857</p> <p>Gustave KLIMT <i>Portrait Adèle Bloch-Bauer</i>, 1907</p> <p>Duane HANSON, <i>Supermarket Lady</i>, 1969</p>	<p>Portrait individuel mettant en évidence la catégorie sociale de la personne représentée</p> <p>Portrait individuel évoquant les caractéristiques d'un groupe social</p>	<p>Montrer par l'environnement, le décor, les vêtements... le statut social de la personne représentée</p> <p>Revisiter un tableau d'histoire de l'art : changement d'échelle, mise en volume, changement d'époque, extraire un personnage, faire surgir un personnage...</p> <p>Evoquer par le portrait une profession, une activité au travers d'objets emblématiques.</p>	<p>Cecil BEATON <i>Princess Margaret</i> 1949</p> <p>Bartolomé MURILLO <i>Le jeune mendiant</i> 1645</p> <p>Cindy SHERMAN <i>Bus riders</i> Photographies, 1976</p> <p>BANKSY <i>Les glaneuses revisitées</i> Installation, 2009</p> <p>Giuseppe ARCIMBOLDO <i>Le bibliothécaire</i> 1566</p>
<p style="text-align: center;">PORTRAIT MAGNIFIE 1. Portrait d'apparat et de propagande</p>	<p>ANONYME, <i>Portrait de Il Jean Lebon</i>, vers 1350</p> <p>Jean CLOUET <i>François Ier</i> 1527</p> <p>Hyacinthe RIGAUD <i>Louis XIV en costume de sacre</i> 1701</p> <p>Jacques-Louis DAVID <i>Napoléon franchissant le Grand -Saint- Bernard</i> 1801</p>	<p>Le portrait d'apparat permet de représenter le rang social d'une personne, dans le but politique de légitimer ou de célébrer son pouvoir.</p>	<p>Détourner un portrait ancien : ajouter au(x) personnage(s) des éléments anachroniques en utilisant des techniques variées : dessins, collage S'inspirer des portraits d'apparat de tradition européenne</p> <p>Photomontage : découper des portraits de grandes figures publiques – mais aussi d'objets pour en reformer des portraits originaux et inédits.</p> <p>Mettre en scène un portrait/profil en reprenant l'idée du timbre</p>	<p>Romina RESSIA <i>Coke</i> Photographie, 2013</p> <p>Kehinde WILEY <i>Napoléon franchissant le Grand-Saint-Bernard</i> Peinture, 2005</p> <p>Bernard PRAS <i>Louis XIV</i> Installation</p> <p>Giulio ROSSI <i>How I Destroy A Mith</i></p>

<p>PORTRAIT MAGNIFIE 2. Portrait idéalisé</p>	<p>Piero DELLA FRANCESCA, <i>Portrait du duc d'Urbino</i>, 1465</p>	<p>Le portrait idéalisé magnifie la personne pour le faire apparaître sous son meilleur jour.</p>	<p>Magnifier par l'utilisation du Noir & Blanc et de la lumière.</p> <p>Magnifier par l'utilisation de couleurs chatoyantes qui crée un environnement onirique, fantasque rendant ainsi les portraits du quotidien impressionnant.</p> <p>Magnifier par l'utilisation de couleurs complémentaires qui crée une ambiance particulière fantasque rendant ainsi les portraits du quotidien impressionnant.</p>	<p>Studio HARCOURT</p> <p>PIERRE & GILLES <i>Stromae forever</i> Photographie peinte 2014</p> <p>Martial RAYSSE <i>Portrait de France (Mme Raysse)</i> 1963</p>
<p>PORTRAIT SINGULIER</p>	<p>Charles PHILIPPON, <i>Caricatures de Louis- Philippe</i>, 1831</p> <p>Vincent VAN GOGH <i>Camille Roulin</i> 1890</p> <p>Henri MATISSE <i>Portrait de madame Matisse à la raie verte</i> 1905</p> <p>Pablo PICASSO <i>Portrait de Marie- Thérèse</i> 1937</p> <p>David HOCKNEY <i>Bob Littman dans une piscine</i> 1982</p>	<p>Portrait qui attire l'attention par son caractère étonnant, étrange, curieux</p>	<p>Dessiner un portrait d'un seul trait.</p> <p>Créer un portrait à l'aide de mots.</p> <p>Créer un portrait à l'aide d'objets</p> <p>Jouer sur la couleur.</p>	<p>Alexander CALDER <i>Portrait de Joan Miró</i>, vers 1930</p> <p>Michel PAYSANT <i>Eyedrawing</i>, 2014</p> <p>Guillaume APOLLINAIRE <i>Calligramme</i> 1918</p> <p>Joël DUCORROY <i>Le portrait de Mme Derain</i> Plaques minéralogiques/bois, 1996</p> <p>ZOLFANELLO <i>Mechanical Incarnation</i> 2010</p> <p>Bernard PRAS <i>Vincent Van Gogh</i> 2010</p> <p>Kay HASSAN Untitled Série « Everyday people » 2013</p> <p>Alexej JAWLENSKY <i>Heilandsgesicht Sterneneicht, the Prayer and Leibe</i></p>

				<p>Associer face et profil.</p> <p>Fragmenter et recomposer pour créer un portrait par photomontage.</p> <p>Recomposer un portrait en l'installant dans l'espace.</p> <p>Créer une symétrie inexistante dans la réalité.</p> <p>Déformer un portrait par froissage, découpage, lacérage.</p>	<p>Pablo PICASSO <i>Tête de femme</i> 1957</p> <p>Affiche du film <i>Les Marches du Pouvoir</i> 2011 CLARIKA <i>Bien mérité !</i> Clip video, 2010</p> <p>Justine KHAMARA <i>Vertical alliteration</i> 2013</p> <p>Publicité Nissan Cube</p> <p>Douglas GORDON <i>Monster</i> Photographies, 1996 Olya OLEINIC <i>My friend</i> 2010 Photographie froissée et collée</p>
	<p>PORTRAIT CACHE – REVELE</p>	<p>René MAGRITTE <i>Reproduction interdite</i> 1937</p>	<p>Il permet de se dévoiler sans montrer son visage</p>	<p>Mettre en scène son image : dissimuler son visage grâce au dessin,</p> <p>au graphisme,</p> <p>à la couleur,</p> <p>aux objets...,</p> <p>tous ces moyens plastiques révélant une part de la personnalité de la personne.</p>	<p>Heinrike STAHL <i>Sans titre</i> 2006 – 2011 Photographies peintes</p> <p>Zhang HUAN <i>Family Tree</i></p> <p>Valentin ABAD Julien DHIVERT Sébastien RIVERON</p> <p>ARMAN <i>Portrait-robot de J. de la Villegle</i> 1965</p>

				<p>Effacer les traits de son visage pour ne mettre en évidence que sa silhouette.</p> <p>Réaliser un portrait à l'aide d'objets évocateurs. Jouer sur le portrait de dos en associant image qui cache et texte qui révèle.</p>	<p>Jean-Christophe MASSINON <i>Marie-Claude Béaud</i> 2006</p> <p>Léa AOUZAN <i>Classe de l'école rurale Alata Tuscia</i> 2008</p>
AUTO PORTRAIT	<p>Albrecht DÜRER <i>Autoportrait</i> 1498</p> <p>Girolamo Francesco Maria MAZZOLA LE PARMESAN <i>Autoportrait dans un miroir convexe</i> 1524</p> <p>REMBRANDT <i>Autoportrait à l'âge de 34 ans</i> 1640</p> <p>Eugène DELACROIX <i>Autoportrait</i> 1816</p> <p>Norman ROCKWELL <i>Triple autoportrait</i> 1960</p>	<p>Par le biais de l'autoportrait, l'artiste se représente, mais il donne également une image de lui-même.</p>	<p>A travers son autoportrait, travailler la notion du temps qui passe. Mettre en scène des photos prises à différentes époques → impressionnant par la succession et la successivité.</p> <p>Travailler sur une série d'autoportraits. Pistes possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> - raconter son histoire ou une histoire à travers quatre autoportraits. - évoquer quatre événements surprenants de sa vie à travers quatre autoportraits. - faire varier les techniques de représentation d'un portrait à l'autre. <p>Mettre en scène son image : rendre son image impressionnante par des jeux de lumière ; utiliser les ombres et la lumière comme matériaux d'expression.</p> <p>Réaliser un autoportrait impressionnant en jouant sur l'échelle</p> <p>Dénaturer son autoportrait en utilisant un miroir Réaliser un selfie en exagérant et en déformant son expression, son attitude ou en créant une mise en scène extraordinaire.</p> <p>Rendre un visage impressionnant en le déformant</p>	<p>Roman OPALKA <i>Opalka 1965/1 à ∞</i> 1965 – 2005</p> <p>Pablo PICASSO</p> <p>Claire SAUVAGET <i>Regard Anacyclique</i> 2013</p> <p>Ron MUECK <i>Mask II</i> 2001</p> <p>Roy LICHTENSTEIN <i>Autoportrait</i> 1978</p> <p>Francis BACON <i>Autoportrait</i> 1969</p>	

				<p>Réaliser un autoportrait « inventaire » étrange et surprenant : se présenter à travers les objets qu'on affectionne. Jouer sur la taille, les éléments et les techniques utilisés.</p> <p>Faire apporter par les élèves des objets leur appartenant.</p> <p>Leur demander d'installer et de coller tous ces éléments dans une silhouette agrandie de leur portrait.</p>	<p>Tony CRAGG <i>Autoportrait avec 6 appareils ménagers</i> 1970</p>
PORTRAIT DE 2 PERSONNES	PORTRAIT EN DUO	<p>Jan VAN EYCK, <i>Les Époux Arnolfini, 1434</i></p> <p>Domenico GHIRLANDAIO, <i>Portrait d'un vieillard et d'un jeune garçon, vers 1490</i></p>	<p>Portrait de couple</p> <p>Mise en scène sur un même support faisant ressortir les relations entre deux personnages :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Complicité - Amitié - Passion - Rejet - Haine - ... 	<p>Créer une image ou une série d'images dans lesquelles les relations entre deux personnages sont exacerbées.</p>	<p>Georges SEGAL <i>The restaurant window</i> 1967</p> <p>Dora MAAR <i>Paul & Nusch Eluard à Mougins</i> 1936</p> <p>Yeti COLARD <i>Tango</i> Salvador Dali <i>Un couple avec la tête pleine de nuages</i> 1936</p>
		<p>Piero DELLA FRANCESCA, <i>Double portrait du duc et de la duchesse d'urbino, 1465</i></p> <p>Robert CAMPIN <i>Portrait d'homme / Portrait de femme</i> vers 1435</p> <p>Antoon VAN DYCK, <i>Portrait de Peeter Stevens, 1627, Portrait d'Anna Wake, 1628</i></p>	<p>Portraits en pendant</p> <p>Réalisation de deux portraits sur deux supports différents, se répondant par le format, la dimension, les couleurs, la posture... afin de mettre en évidence les relations entre les deux personnages.</p> <p>Les deux portraits autonomes, qui parfois se regardent, sont conçus comme un tout, ce que l'on peut aisément montrer par les relations entre les deux images (l'environnement notamment).</p>	<p>Détourner des œuvres d'art en jouant de la relation entre les deux personnages.</p> <p>Imaginer un scénario en adéquation avec cette relation : que s'est-il passé pour en arriver là ? que va-t-il se passer ?</p> <p>Créer le portrait en pendant d'un portrait célèbre et le présenter au regard de la reproduction de l'œuvre originale sous forme de diptyque.</p>	<p>Duos d'artistes (autoportraits à deux) : GILBERT & GEORGES PIERRE & GILLES</p> <p>Générique de la série <i>Desperate Housewives</i></p> <p>Sylvain COSSARD, Alexis LEMOINE <i>Vraies histoires de l'art, 2012</i></p>

PORTRAIT DE GROUPE	PORTRAIT DE FAMILLE	<p>Francisco GOYA, <i>Le Duc d'Osuna et sa famille</i>, 1788</p> <p>LE DOUANIER ROUSSEAU, <i>La Noce</i>, vers 1905</p> <p>Joaquín SOROLLA, <i>Ma femme et mes filles au jardin</i>, 1910</p> <p>Gerhard RICHTER, <i>Famille au bord de la mer</i>, 1964</p>	<p>Portrait qui montre l'appartenance à une famille pour fixer un moment mémorable. On y retrouve les différentes générations avec leurs ressemblances.</p>	<p>Revisiter le portrait de famille traditionnel : famille de super-héros ou d'extra-terrestres, de personnages-hybrides...</p> <p>Retoucher / détourner un portrait de famille : ajouter des accessoires aux personnages en cohérence ou non avec leur âge mettre en couleur une photographie/portrait de famille noir et blanc ajouter un décor...</p> <p>Détourner des objets du quotidien, des végétaux pour en faire des personnages appartenant à différentes générations de famille.</p> <p>Le portrait lacunaire : Dessiner les parties manquantes des personnages.</p>	<p>Théo MERCIER <i>Ghosts</i>, 2010</p> <p>Norman ROCKWELL <i>Freedom from Want</i> 1943</p> <p>Frank SORBIER <i>Portrait de famille</i></p>
	PORTRAIT DE CONFRERIE	<p>REMBRANDT <i>La Leçon d'anatomie du docteur Tulp</i> 1632</p>	<p>Portrait d'un groupe qui partage la même profession, la même passion...</p>	<p>Mettre en scène une corporation en rendant hommage à des peintures célèbres.</p> <p>Mettre en scène un groupe en mettant en avant par la couleur ce qui lie les membres du groupe.</p> <p>Réinventer la photo de classe.</p>	<p>Freddy FABRIS <i>Les garagistes de la Renaissance</i></p> <p>Nicolas DE STAËL <i>Les footballeurs</i> 1952</p> <p>Guy LIMONE <i>Entre nous</i></p> <p>Sylvie FONTAYNE <i>Classe de 5ème du collège de Saut-de-Sabo</i> Installation de photographies 2008</p>