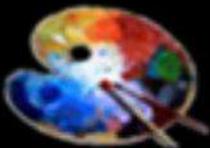

Histoire des arts.

Évolution de la représentation
du portrait.

Ariane SAYEGH 2008

Émotion intense de la toute première représentation
d'un fragment de l'homme par l'homme :

mais ceci n'est pas un portrait !

Qu'est-ce qu'un portrait ?

« C'est la représentation d'une personne de manière à ce que l'on puisse la reconnaître et qui se trouve être le seul sujet du tableau.

Dans les arts plastiques, on n'emploie pas le terme de portrait pour une sculpture, pourtant la chose existe. On dit *tête, buste* ou *statue*.

Portrait se dit pour une œuvre en deux dimensions »

Définition du portrait *in* Etienne SOURIAU
Vocabulaire d'esthétique P.U.F 1990

Il n'existe pas de portrait dans les peintures rupestres

Les sculptures sont aussi peu nombreuses...

La célèbre Dame de Brassempouy
ou Dame à la capuche date du Paléolithique.

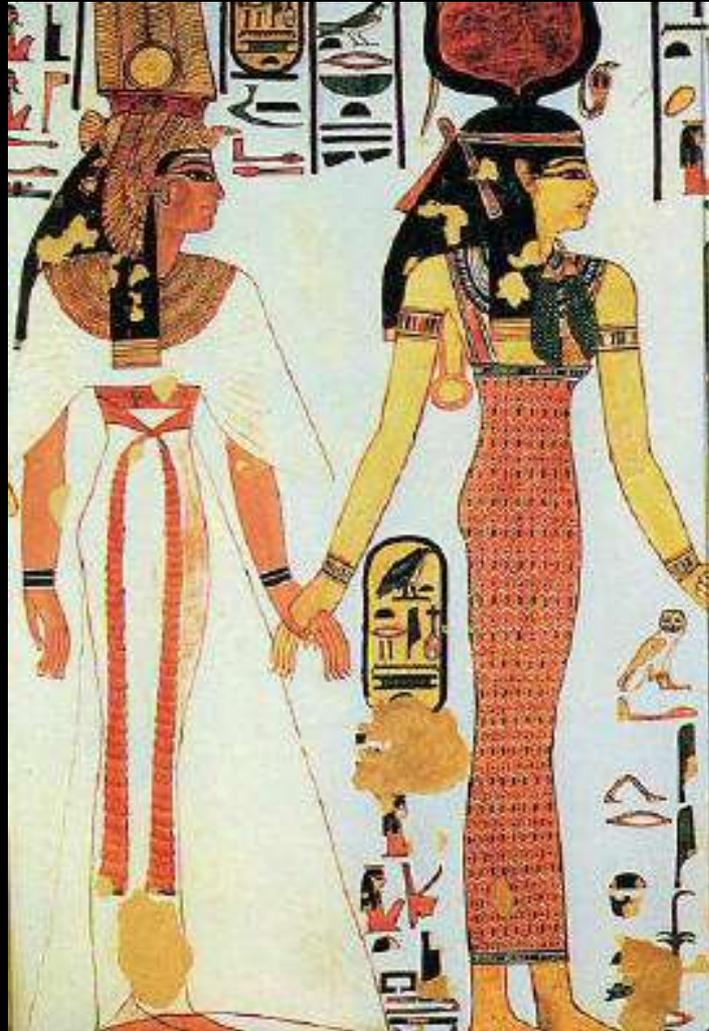
Traits simplifiés, creusés dans l'ivoire, absence de
bouche,
il ne s'agit pas à proprement parler d'un portrait.

Nul ne connaît la fonction de cette représentation...

Il y a 5000 ans, dans les tombeaux égyptiens :

la représentation de la figure humaine, revêt des formes particulières.

Tombeau de Nefertari la vallée des reines

Profils stylisés, grands yeux, aplats de couleur...

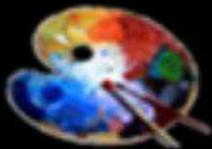
Fresque égyptienne

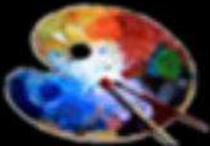
Le portrait débute –t-il avec l'écriture ?

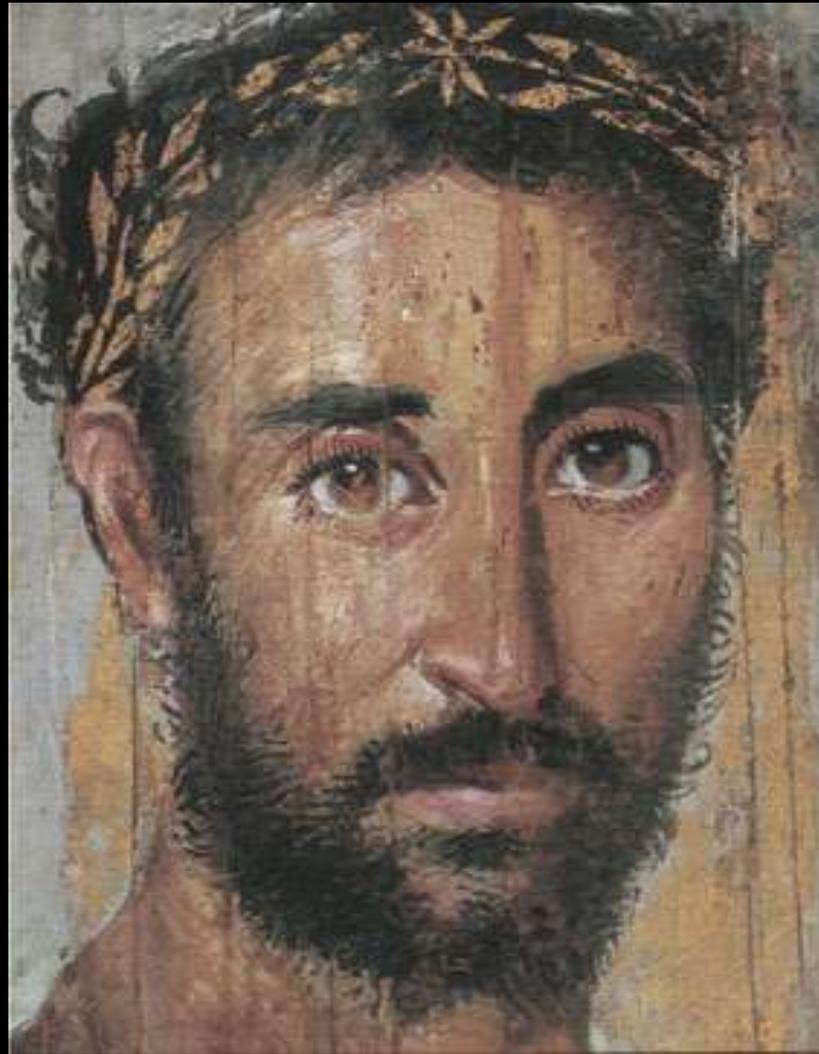
Buste de Néfertiti 1340 avant J-C

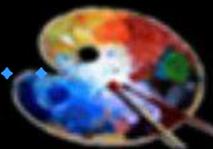
Tous les bois peints dans l'Antiquité égyptienne,
les fresques, les masques funéraires
entre le Ier siècle avant J-C et le IV ème siècle
font partie des premiers portraits.

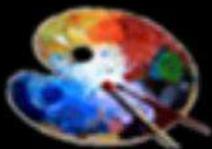
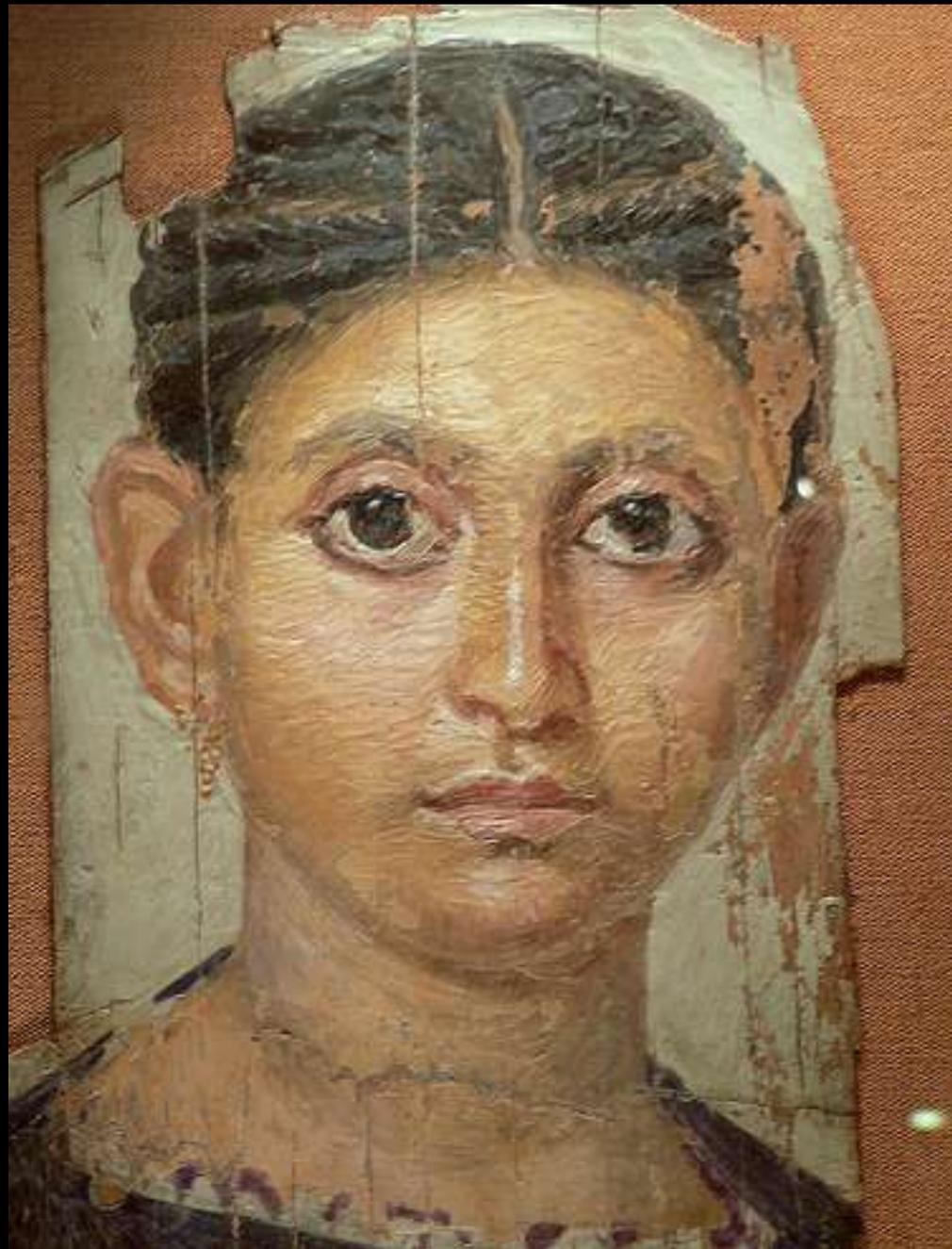

Époque de l'Égypte Ptolémaïque (de 332 à 35 avant J-C)

Observons les caractéristiques de ces portraits...

Front petit

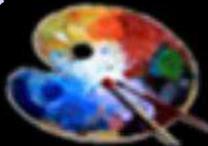
oreilles
démesurées

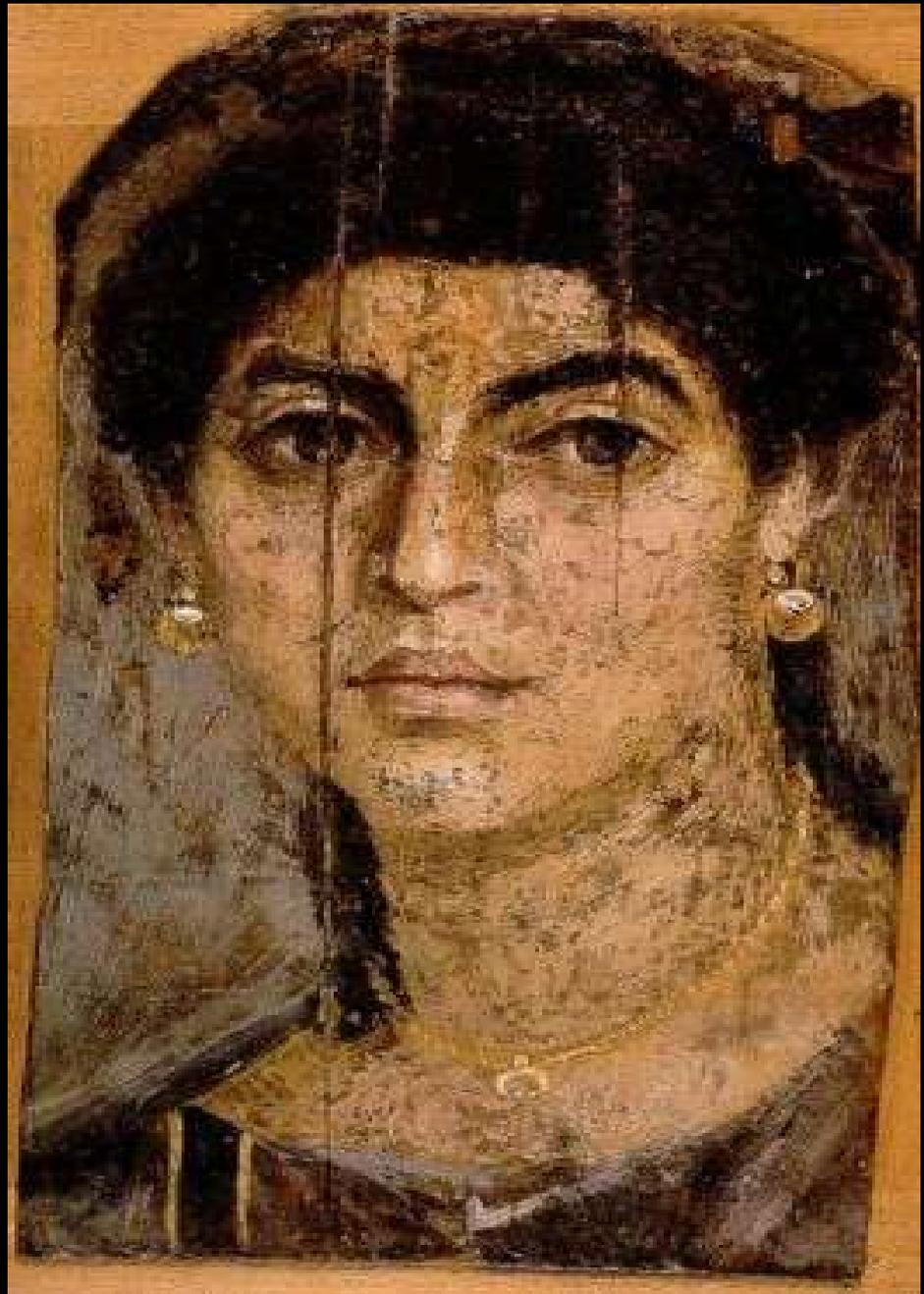
Dans ces visages grecs,
les ombres et les lumières créent l'illusion
du modelé,

immense regard « mangeant » le visage,
grande frange de cils, longs sourcils épais
nez marqué, bouche petite et très dessinée...

La pose est assez neutre et fixe,
parfois le regard semble comme absent.

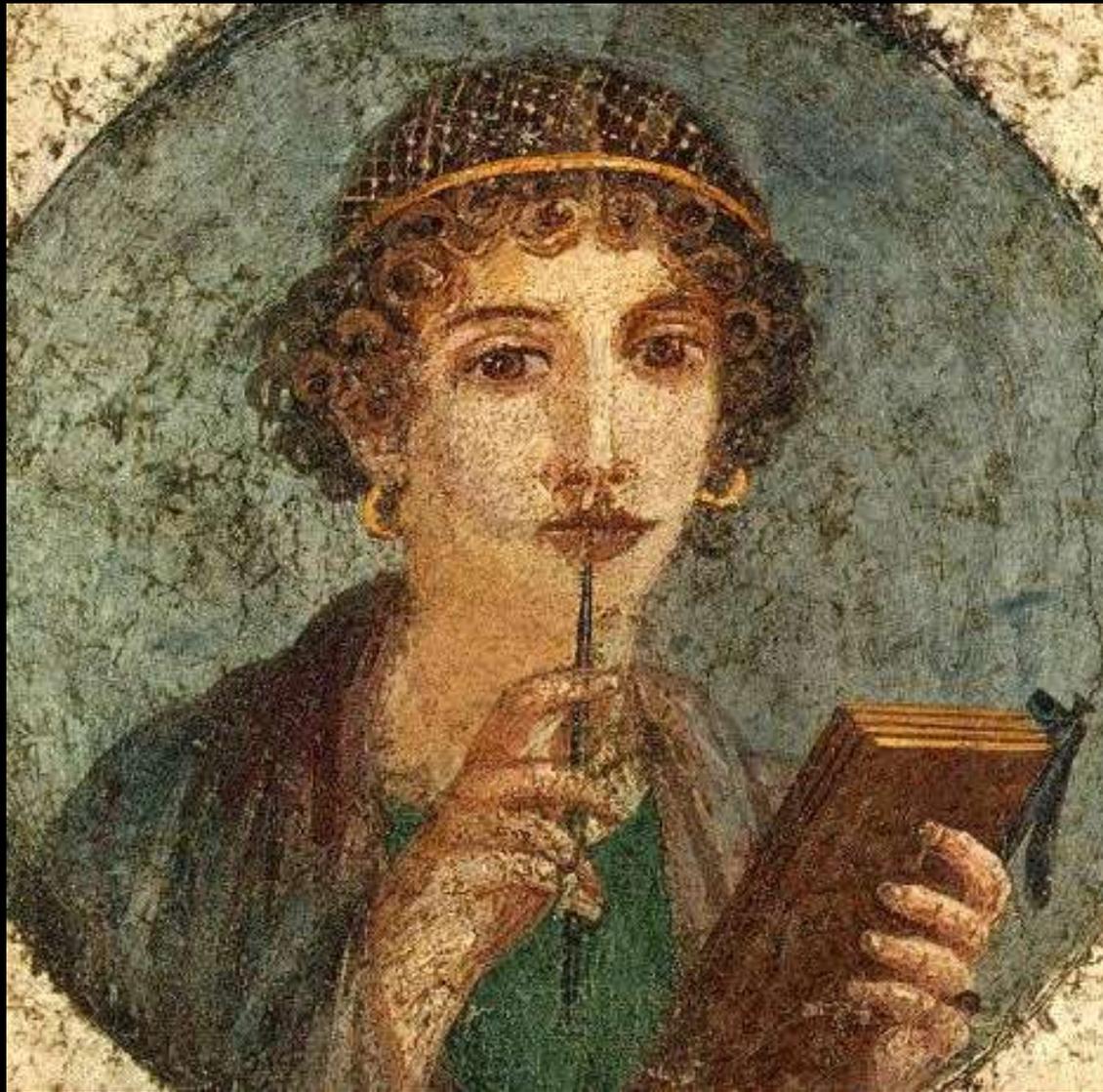
Présence de bijoux,
boucles d'oreilles
et colliers,
Voiles...

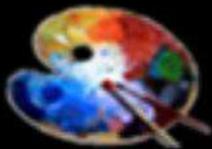

Lumière venant du haut
et de gauche,
petit point blanc
sur l'iris des yeux,
reflets légers plus clairs
sur le front,
les pommettes,
le nez et les lèvres.
Le visage est mis en valeur
par l'encadrement
plus sombre de la
chevelure et des
vêtements.

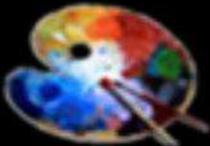
Mosaïque Gréco-romaine

Ovale parfait
du visage,

tous ces portraits
semblent nous regarder
sans nous voir...

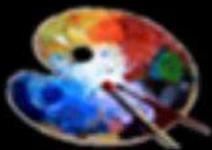
C'est ensuite dans l'art religieux que le portrait trouve une place.

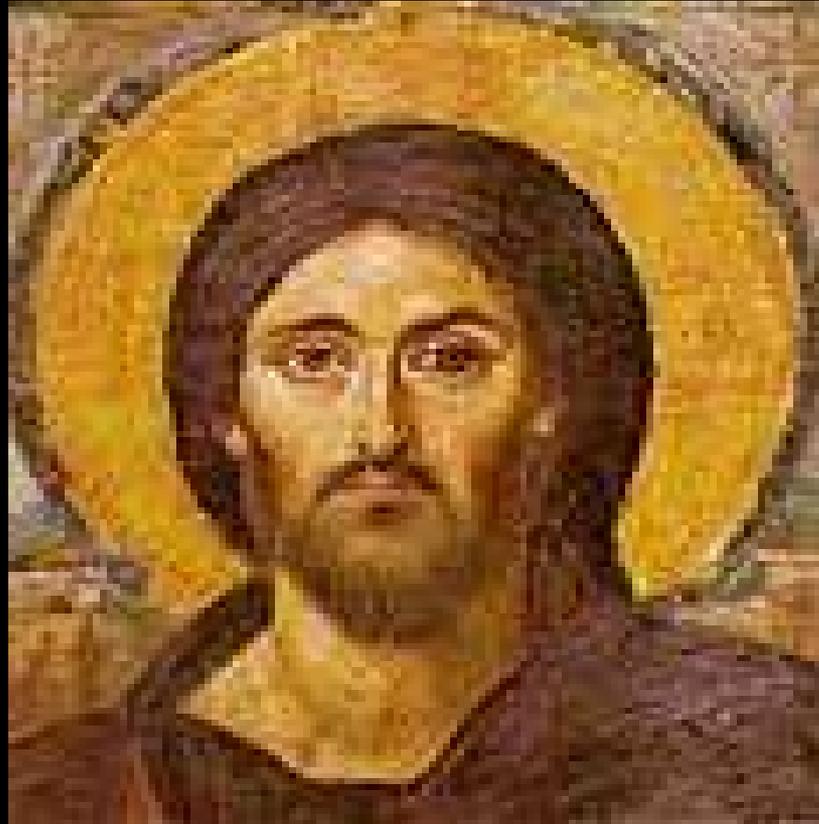
Art Byzantin du IVème siècle

Mosaïque byzantine du VIème siècle

Mêmes caractéristiques dans ces représentations du Christ: modelé identique du visage, forme des yeux et du nez, l'image du visage est « stéréotypée », idéalisée...

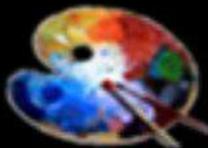
VI ème siècle

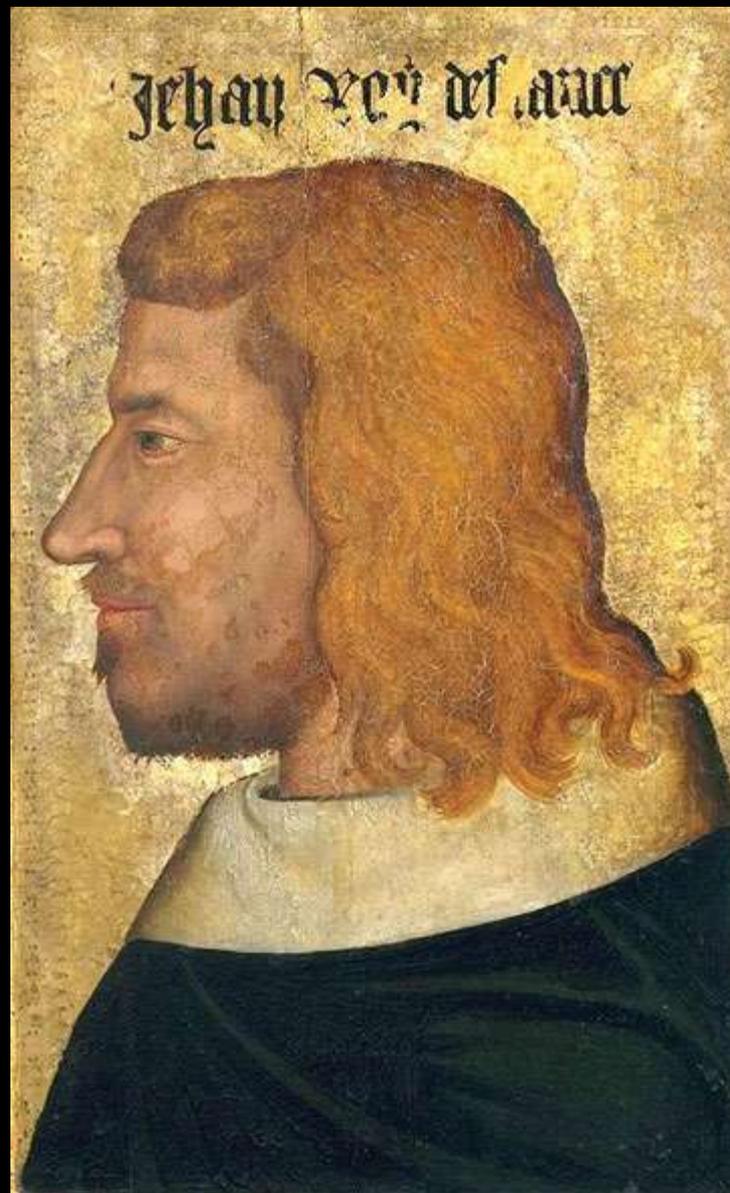

Considéré comme impur par le Christianisme,
le premier véritable portrait date de la fin du
Moyen-âge.

C'est celui de Jean II réalisé par un anonyme.

Il a fallu attendre la Renaissance pour que les
puissants souhaitant laisser une trace
de leur existence, commandent des portraits
aux artistes.

Loin des stéréotypes:
un des premiers portraits connus, celui de Jean II (le Bon)

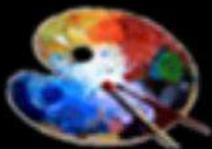

La Renaissance italienne

Piero Della Francesca

1420 1492

Tête d'anges

Les artistes italiens magnifient leurs sujets.

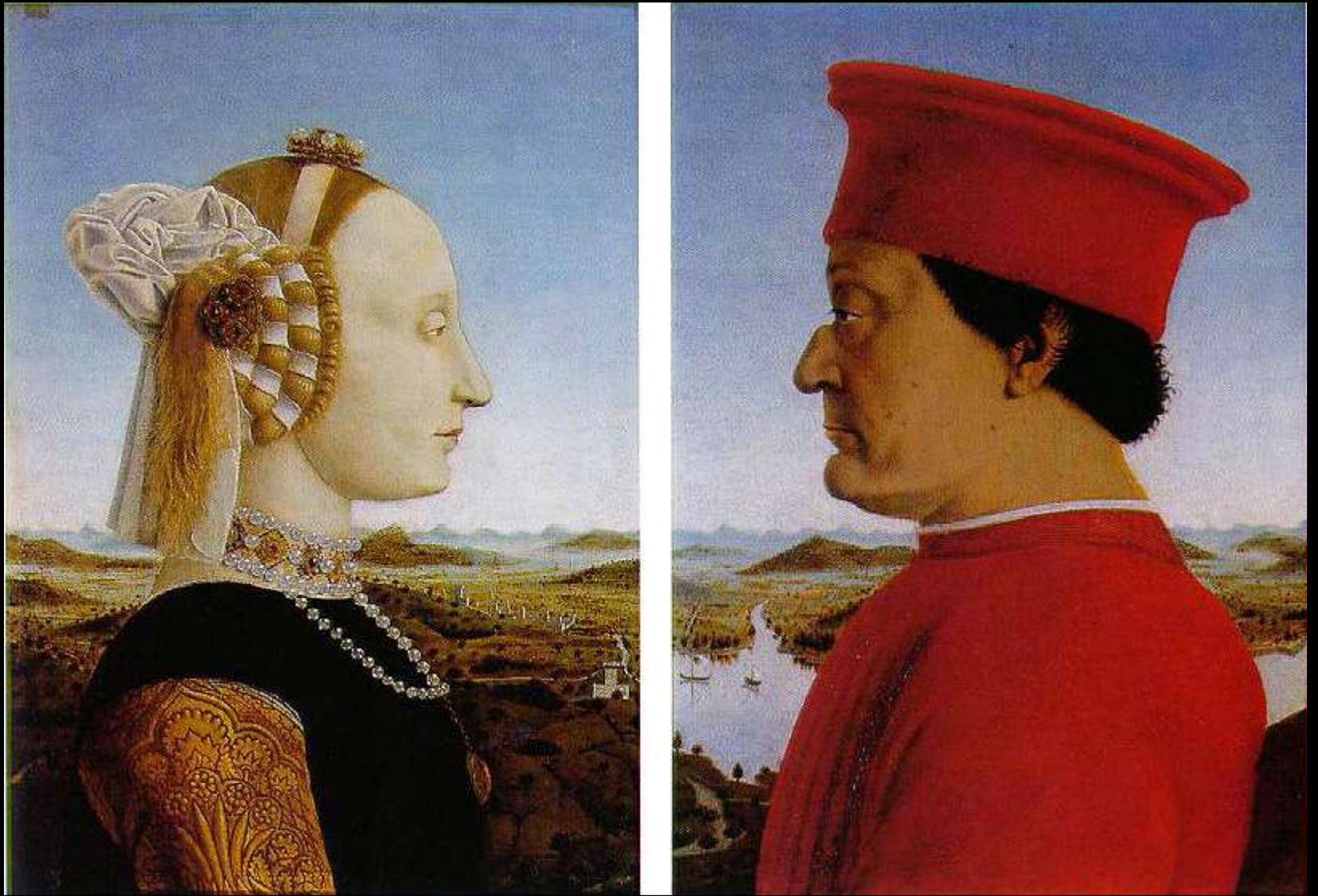
Ils introduisent en arrière-plan des paysages ou des motifs décoratifs.

Peints de profil, en plan rapproché poitrine, les visages sont idéalisés, nobles sans altérer la ressemblance.

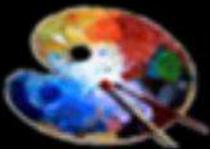
Le Duc d'Urbino peint par Piero Della Francesca montre son meilleur profil, son côté droit ayant été ravagé par la guerre. . .

La Duchesse, bien que d'un âge avancé est représentée avec un visage de jeune fille.

Portrait du Duc et de la Duchesse d'Urbino 1566

Avec la Renaissance italienne du XVème siècle,
le portrait vibrant, expressif, paraît nous regarder.

Autoportrait de Sandro Botticelli 1445

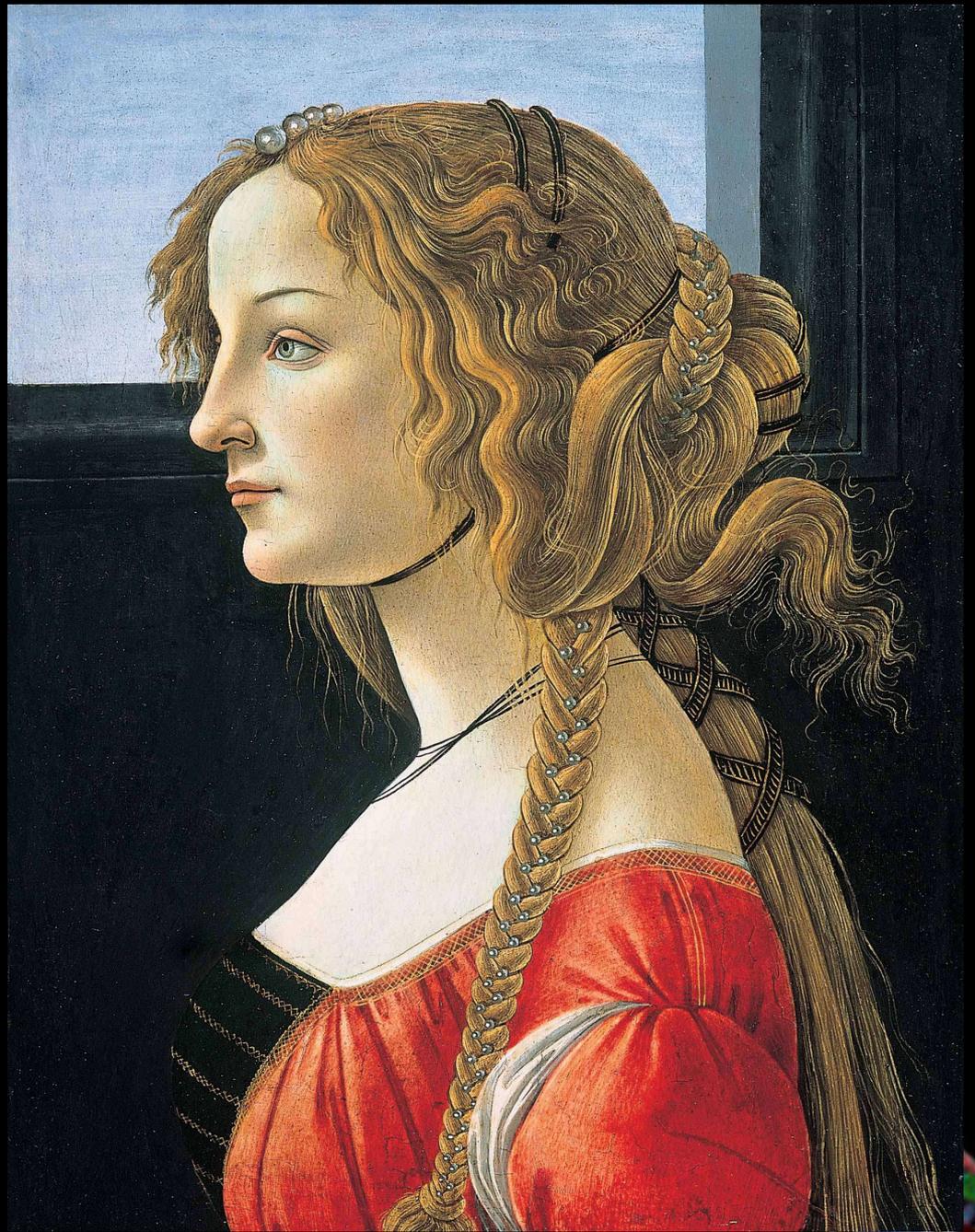
Sandro Botticelli

Portrait féminin

Tout a changé :
le velouté de la peau,
sa couleur, son modelé
plus subtil, le flou des
cheveux, la présence,
l'expression même.

Jeune femme 1480 Botticelli

La madone à la grenade

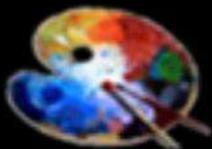
Détail, Sandro Botticelli

La puissance et la force
d'un sculpteur exceptionnel.

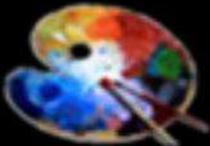
Michelangelo Buonarroti
1475 1564

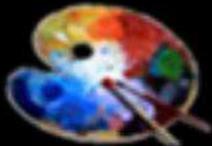

Michelangelo
SCULTORE 1494 - 1564

Détail de la chapelle Sixtine

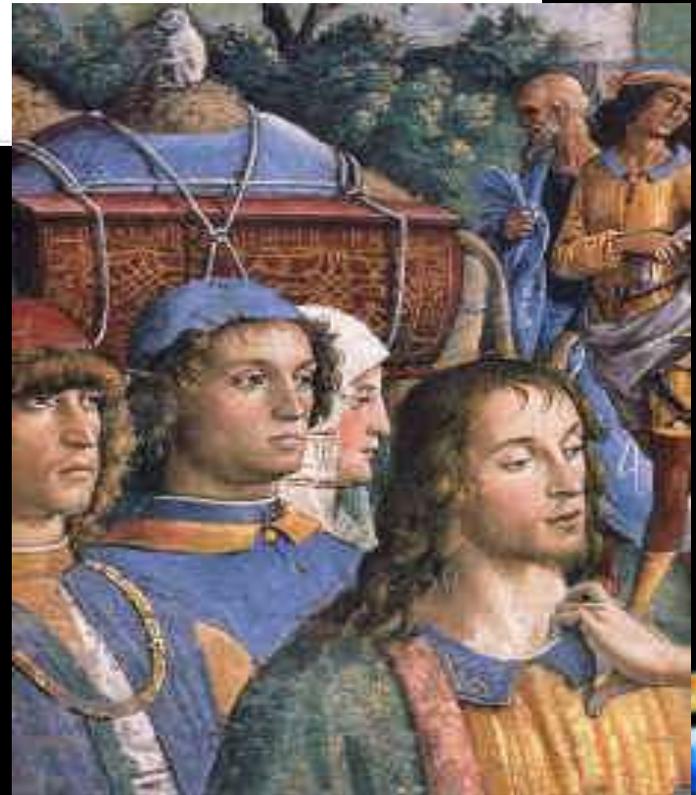
Peintes entre 1480 et 1483,
les fresques monumentales
de la chapelle Sixtine
forment une merveilleuse
galerie de portraits...

... chérubins, femmes, hommes de tous âges...
S'ils sont dieux ou saintes, ils revêtent cependant
les expressions fraîches, vivantes, émouvantes
de tous les humains et nous parlent de nous-mêmes.

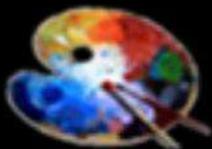
Autoportrait de Michel Ange

Autoportrait

Léonardo Da Vinci

Copyright © 2003 The National Gallery, London. All rights reserved.

Les yeux baissés, le visage de trois-quarts,
les ombres douces de cette sanguine, tout semble participer
au sourire apaisé...

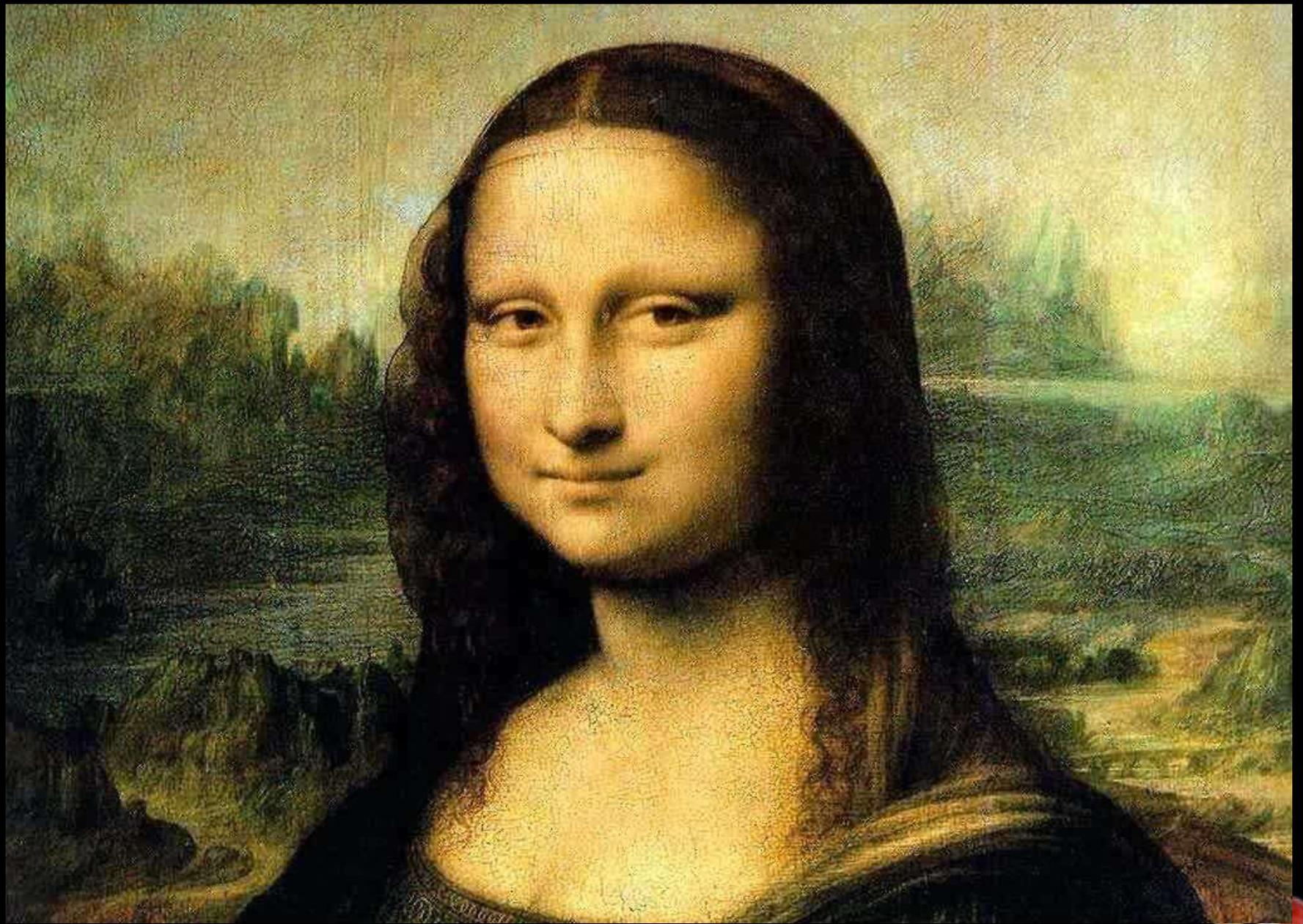

Dans les portraits de Léonard de Vinci :
les yeux, le nez, la bouche très travaillés apparaissent
dans un ensemble plus esquissé, plus flou.

Mona Lisa dite La Joconde

Portrait de *François Ier*
Léonard de Vinci

1488 *La dame à l'hermine*

Léonard de Vinci

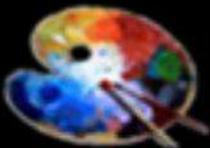

1494 *La belle ferronnière*

Quelques années auparavant...

en Flandres...

L'homme au turban rouge

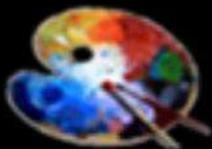
Autoportrait de Jan Van Eyck 1390-1441

Les flamands adoptent une démarche opposée aux italiens.

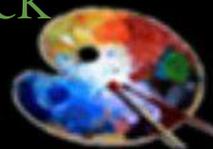
Visage de trois-quarts mais cadrage du buste plus large, ils ne cherchent pas à embellir :

rides, cicatrices, boutons, le portrait flamand est aigu, précis, objectif, saisissant de réalisme.

Les époux Arnolfini
Van Eyck

L'homme au turban bleu.
Van Eyck

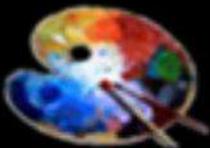

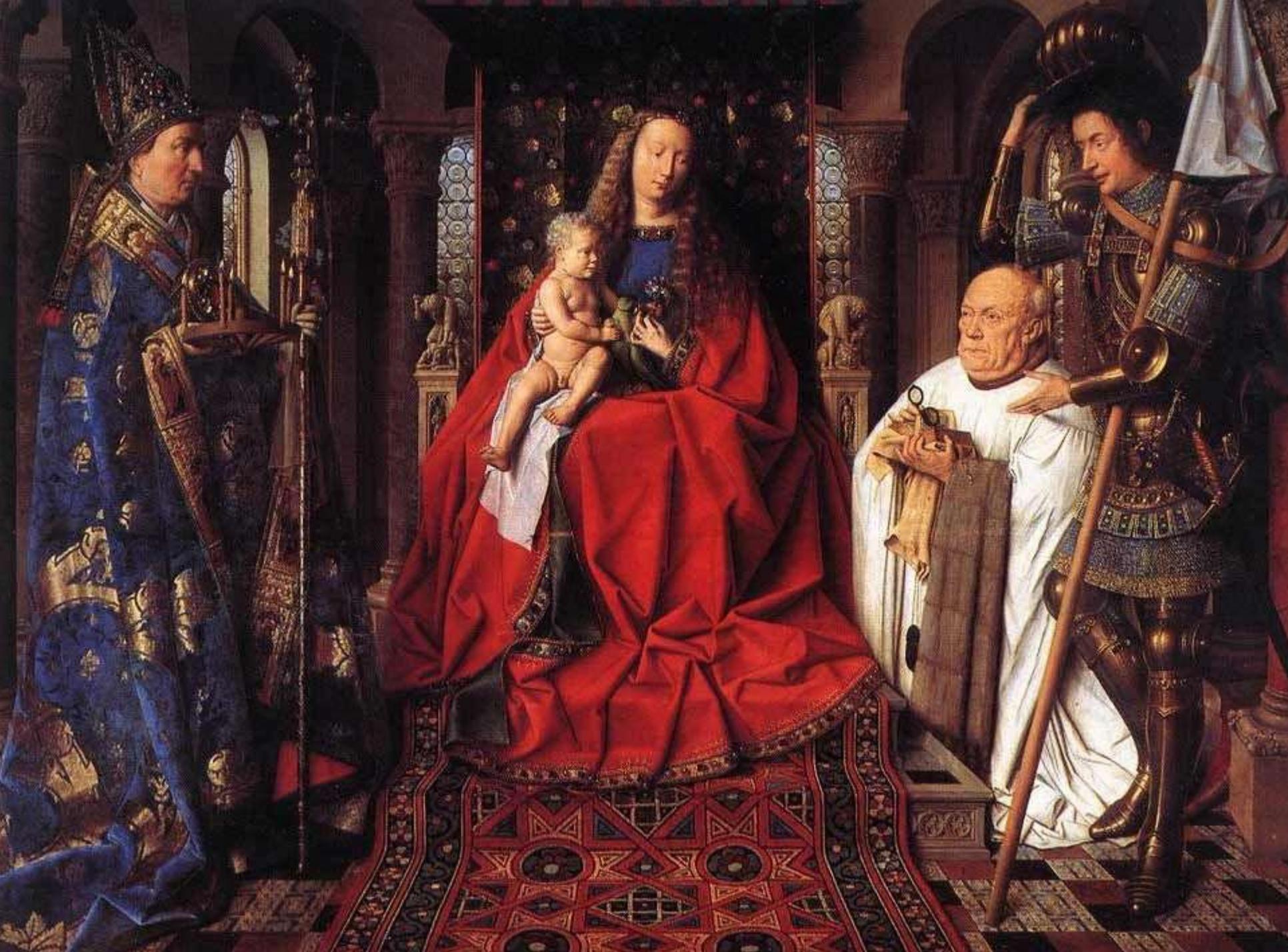
Homme à l'œillet

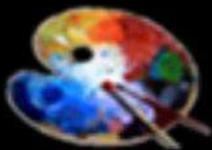
Van Eyck

Chez Van Eyck, il s'agit d'une observation fine, experte, très « objective » du visage. Les moindres ridules, affaissement des paupières, cheveux et plis sont représentés minutieusement...

1426-1432 *Adam*, détail du retable *L'agneau mystique*

Giovanni Arnolfini

Jan Van Eyck

Un « Ovni »... Peintre maniériste : Guiseppe Arcimboldo
(1527 1593)

s'amuse à représenter les visages par d'astucieuses associations
d'objets peints, manufacturés ou naturels.

Rodolphe II

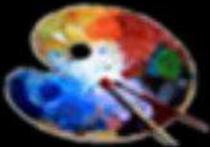

Comme les visages monstrueux de Léonard de Vinci

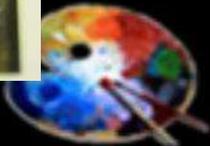

Copyright © 2003 The National Gallery, London. All rights reserved.

ici *la vieille femme*

Ou les portraits grimaçants de Hyéronimus Bosch (1453 1516).

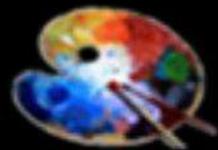

En rupture avec le monde médiéval par leur style et leur symbolique, les peintures de Bosch offrent des figures monstrueuses construites à partir de gravures de bestiaires du Moyen-âge.

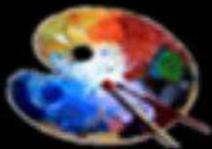
Détails du *Jardin des délices*

Arcimboldo, lui aussi, fabrique mais d'une façon plus lisse
des figures de « monstres »

Rembrandt au XVII ème

« invente » le clair-obscur.

Autoportrait
Rembrandt 1629

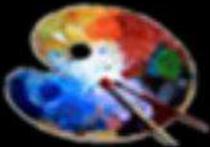
Autoportrait
Rembrandt aux yeux hagards

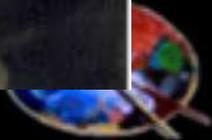
A tous les âges de sa vie, il réalise un grand nombre d'autoportraits.

Autoportrait dit « aux trois moustaches »

Avec Johannes Ver Meer de Delft

La laitrière
Vers 1660

le XVIIème siècle hollandais exprime à la fois douceur
et précision, intimité et vie quotidienne.

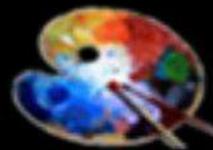

La jeune fille à la perle

La dentellière

Détail du *portrait de jeune fille*

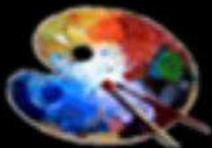
Chez Vermeer comme chez Rembrandt, contrairement à Botticelli
les contours s'estompent,
les éclats de lumière vive animent certains détails : plis du linge,
yeux, pointe du nez, lèvre qui semble mouillée, reflets des perles...

Jean-Marc Nattier

Le XVIIIème siècle est l'âge d'or du portrait.
Peintres sensibles, intimistes, parfois peintres officiels
de la cour : Jean-Marc Nattier, François Boucher,
Quentin de La Tour, Elisabeth Vigée-Le Brun, emploient
les pastels pour rendre le poudré de la peau, la douceur
des étoffes...

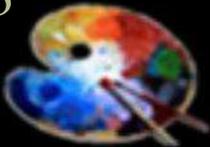
Manon Balletti
Jean-Marc Nattier

La Marquise d'Antin

Nattier 1738

Mme de Pompadour

Nattier 1748

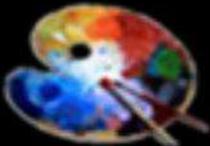

La Tour
1755

Boucher
1756

Madame de Pompadour

Croquis pour le portrait
De *Madame de Pompadour*

La Tour

François Boucher 1703 - 1770

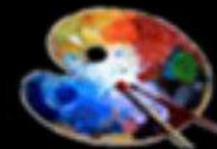

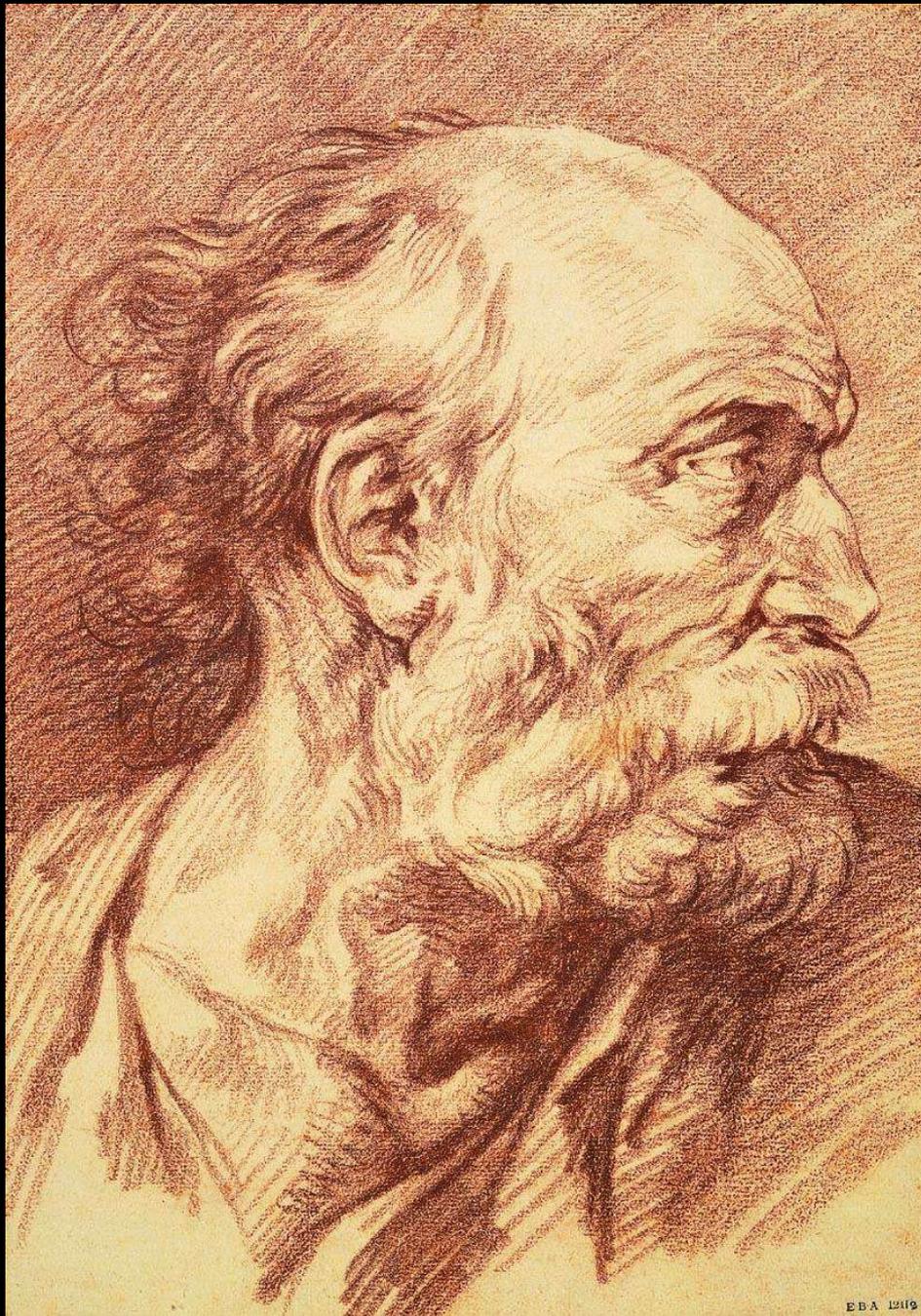
Autoportrait

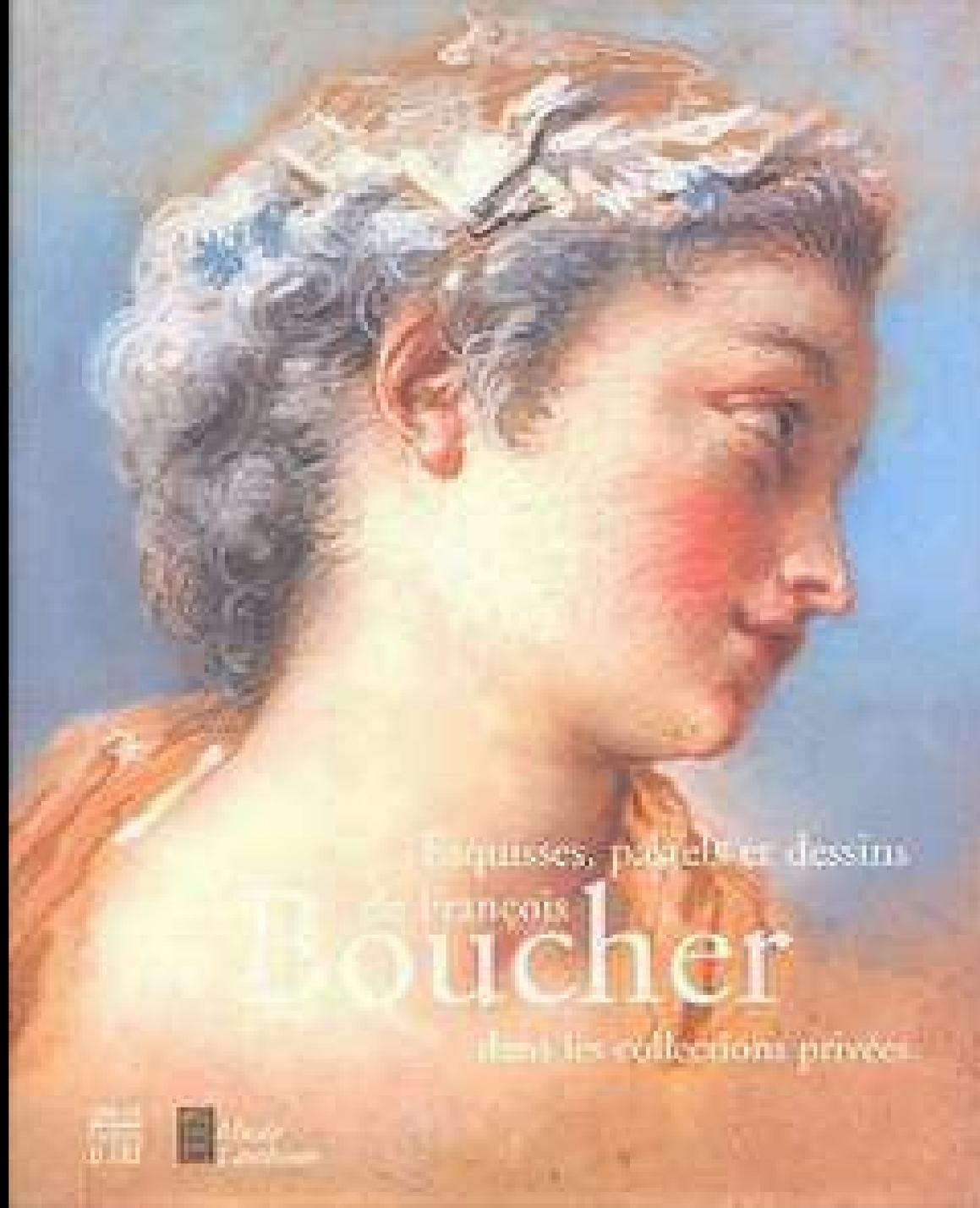
Alexandrine Lenormand d'Étiolles
François Boucher 1749

Tête de vieillard
Boucher

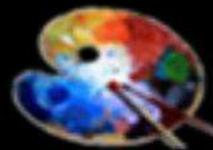

Esquisses, pastels et dessins

français

Boucher

des collections privées

Maurice Quentin de La Tour 1704 1788

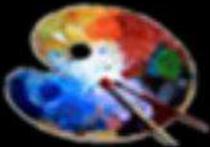
Autoportrait

Inconnue

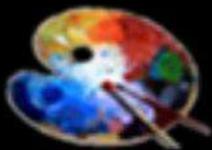
Quentin de La Tour

Autoportrait

La Tour

Marquis de Paulmy

La Tour

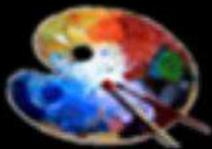
Femme noire
Quentin de La Tour

Femme au miroir

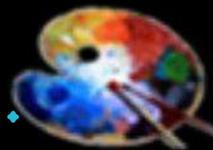
La Tour

Jean-Baptiste Siméon Chardin 1699-1779

Peintre de genre plutôt que d'histoire ou de portraits...

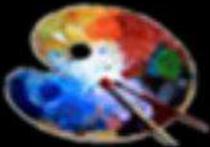
Il réalise cependant au pastel des portraits sensibles

Autoportrait aux bésicles
Chardin 1775

La bulle de savon
Chardin 1739

La petite fille au volant

Chardin

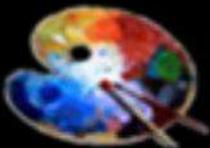

Observons les couleurs vibrantes
douce presque palpables
du grain de la peau,
le léger flou rendu par le pastel,
l'harmonie subtile des teintes...

Jean-Jacques Rousseau
Chardin

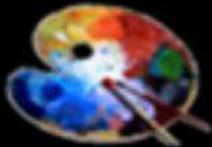
Portrait de femme
Adélaïde Labille-Guiard 1778

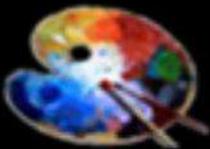

Délicieuse surprise
Adélaïde Labille Guiard

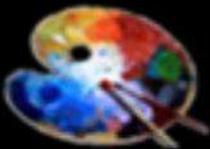

Elisabeth Louise Vigée Le Brun 1755 - 1842

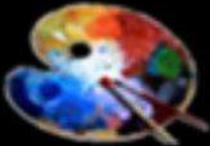

Madame Vigée Le Brun
et sa fille

Autoportrait I 782
Elisabeth Vigée Le Brun

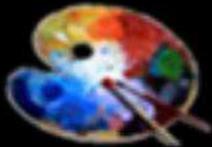
La Princesse Catherine Talleyrand 1783

E. Vigée Le Brun

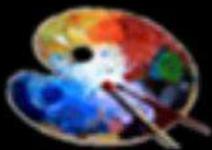

Elisabeth Vigée Le Brun

© [ineruda.com](http://www.ineruda.com)

Femme lisant
E. Vigée Le Brun 1800

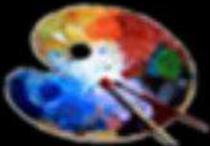
La Comtesse Du Barry

E. Vigée Le Brun

La comtesse Skavronskia
E. Vigée Le Brun 1796

Jean-Baptiste Greuze 1780

Alexandre Roslin 1783

La dame au voile

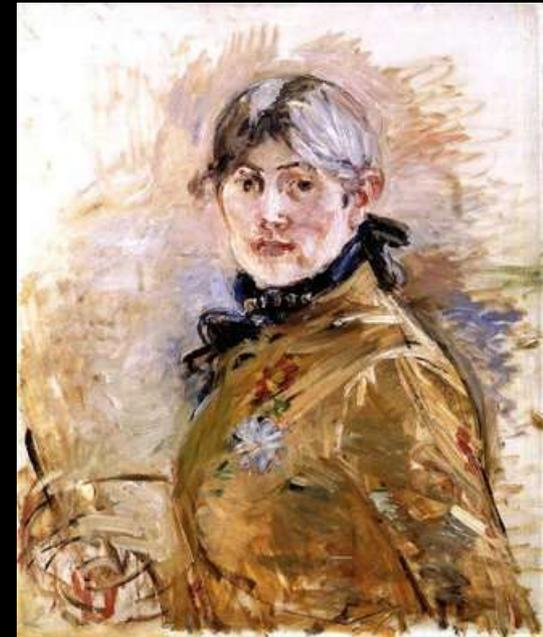
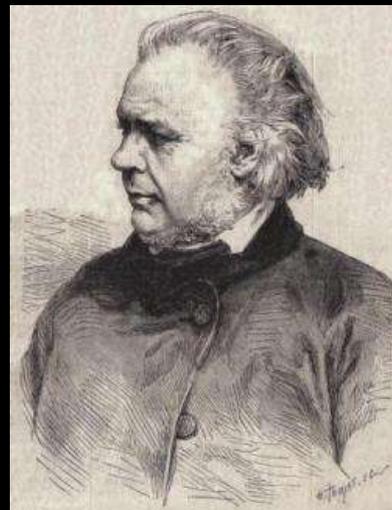
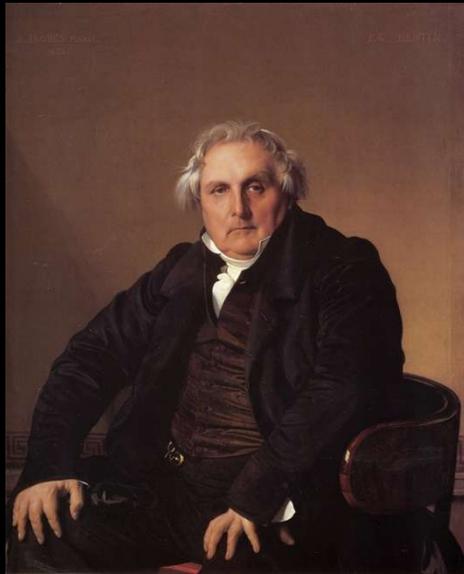

Passons au XIXème...

Ingres 1780-1867 , Courbet 1819-1877, Corot 1796-1875,
Millet 1814- 1875, Manet 1832-1883, Morisot 1841-1895,
Daumier 1808-1879 ...

L'art du portrait évolue peu à peu...

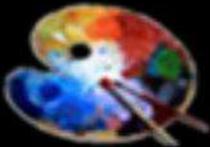
Ingres

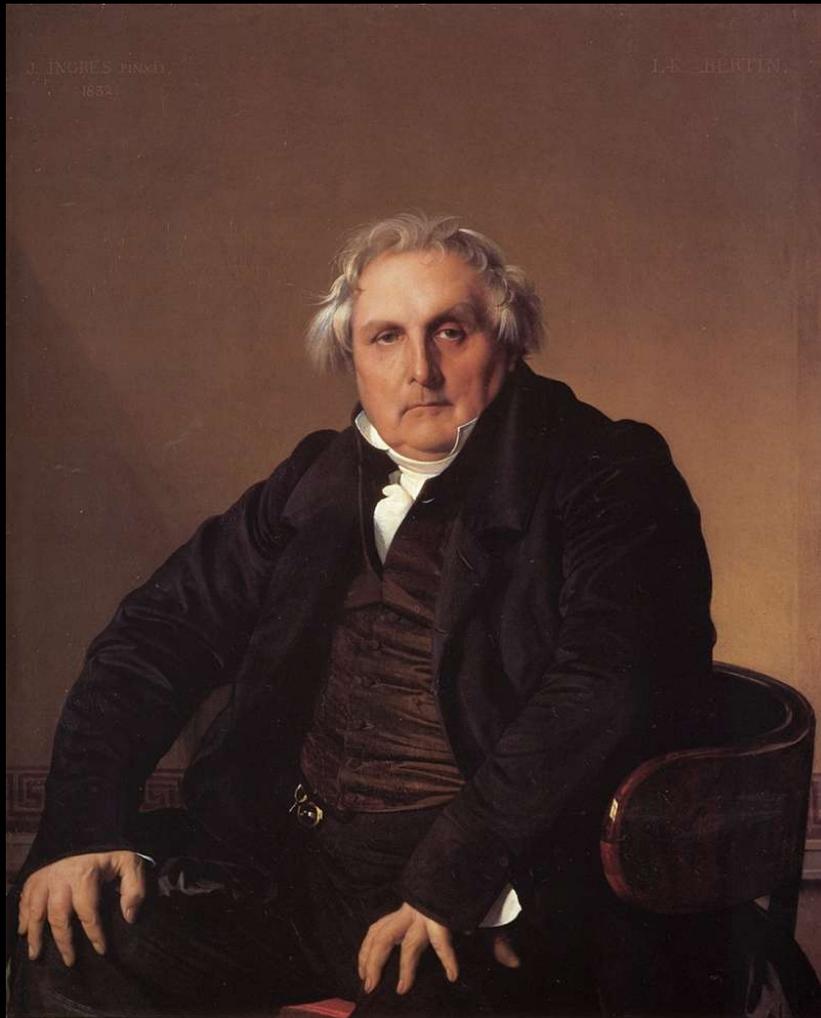
Mlle Rivière 1805

La comtesse de Tournon 1812

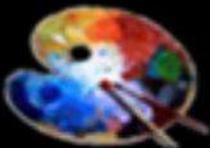
Ingres

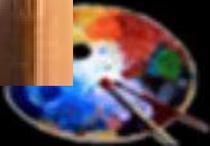
Jean-Louis Bertin 1832

M. Pouqueville 1834

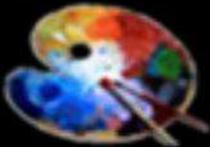

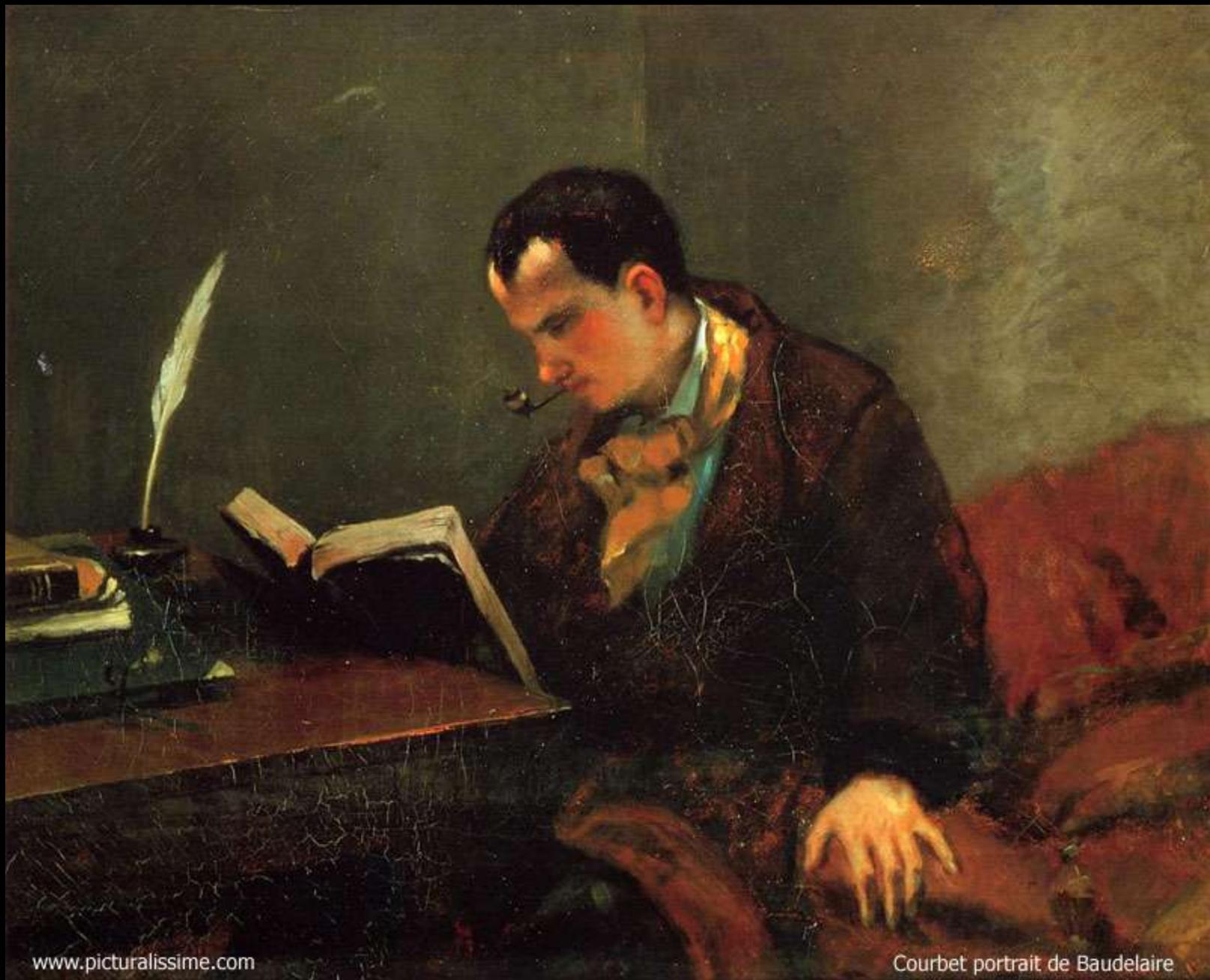
Gustave Courbet

Homme à la pipe
Gustave Courbet

Jean-Baptiste Corot

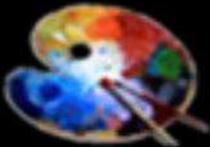

Millet

Mme Veuve Loumy
Millet

Edouard Manet

La prune 1876

Berthe
1872

Bar aux folies bergères

Berthe Morisot

Berthe Morisot

Julie rêveuse 1894

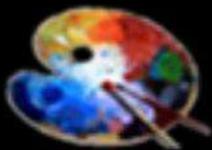

Le bain 1885

Daumier, peintre du XIXème siècle est surtout connu pour ses caricatures

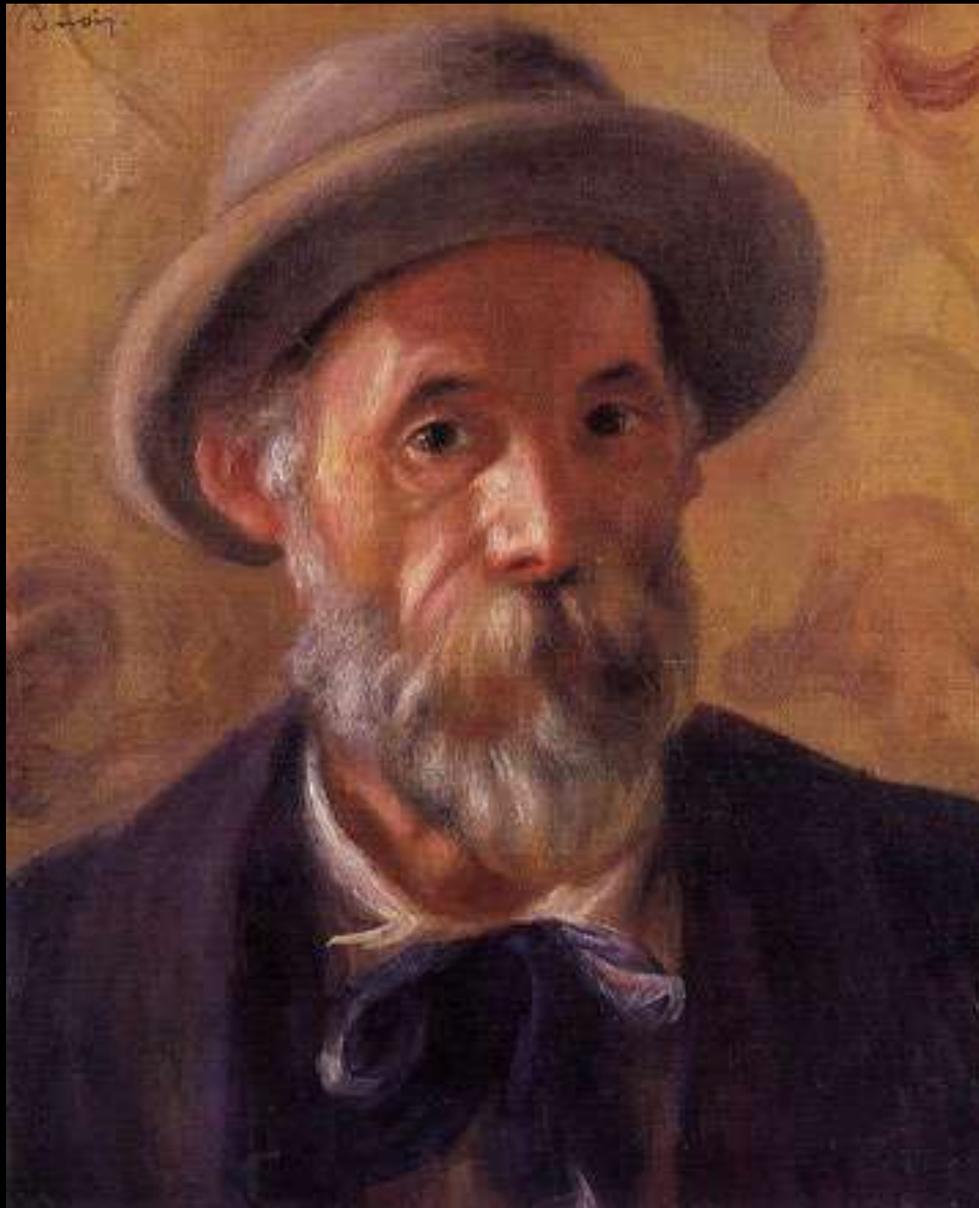
XXème siècle

Etude de mains Degas

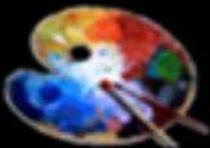
Auguste Renoir 1841-1919

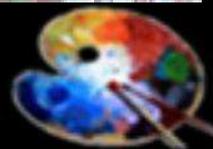

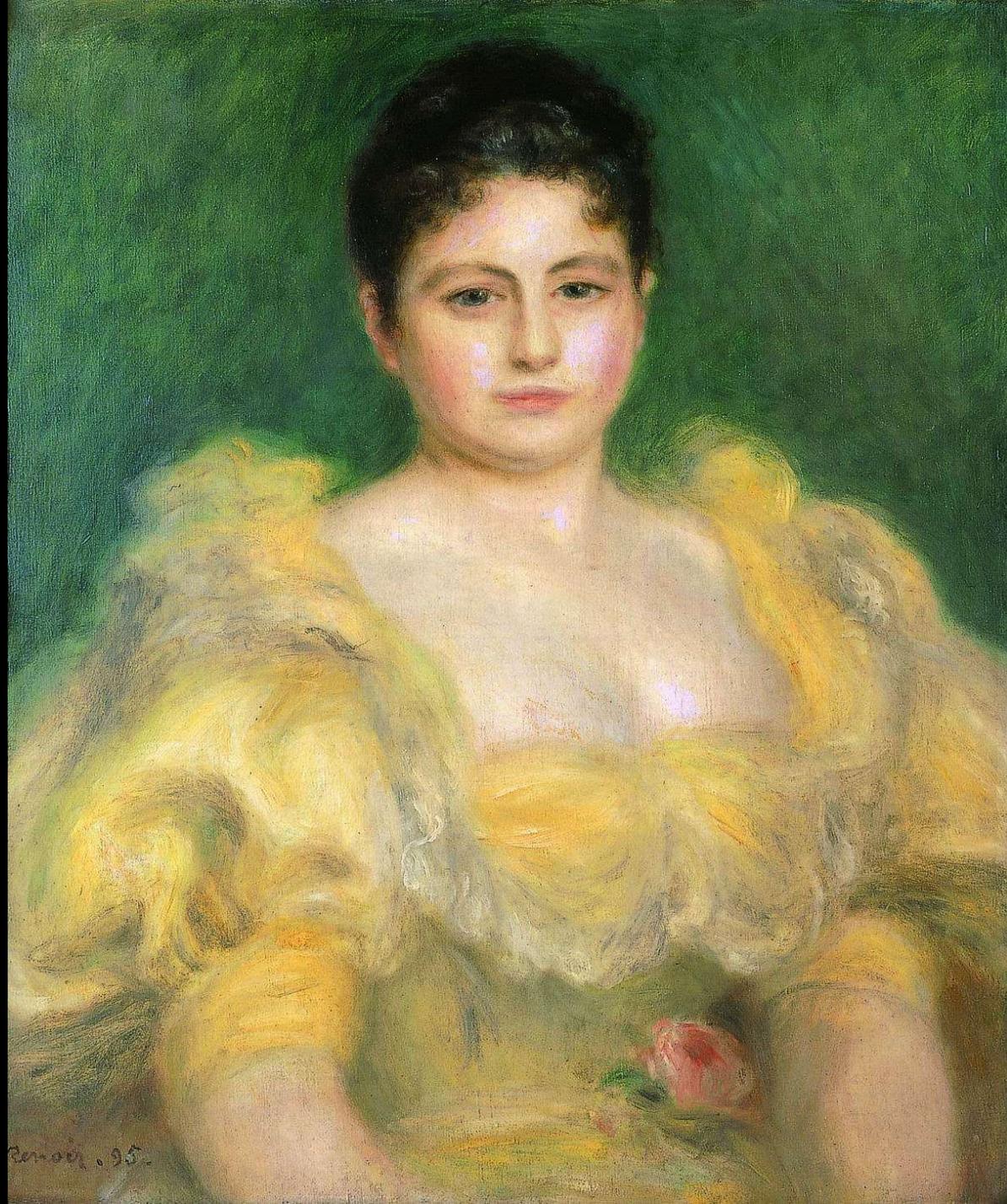
Julie Manet
Renoir

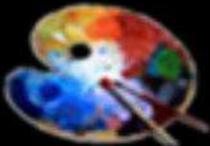
Auguste Renoir

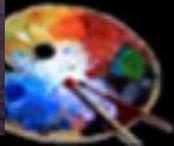
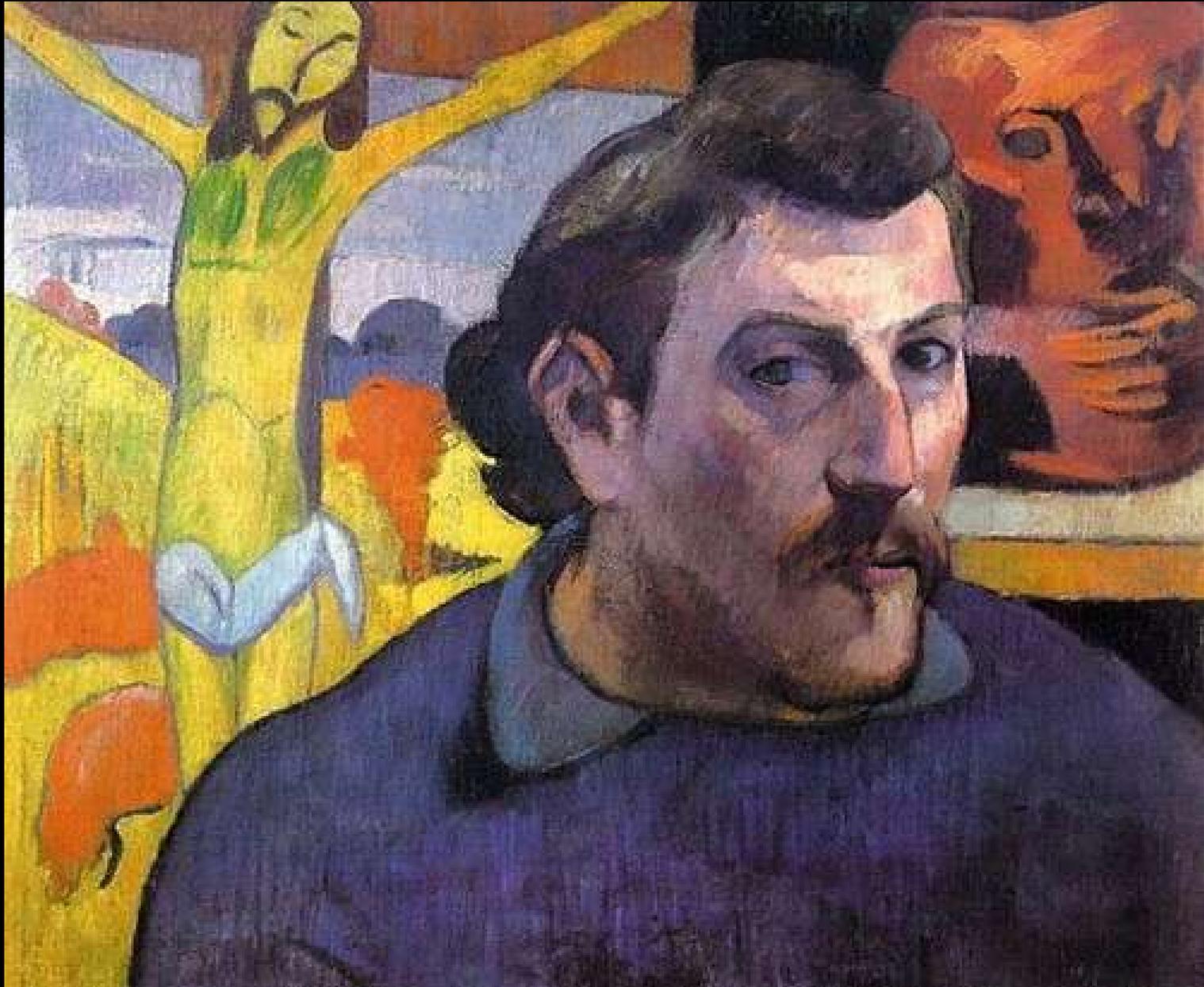

Mme Stephen Pichon

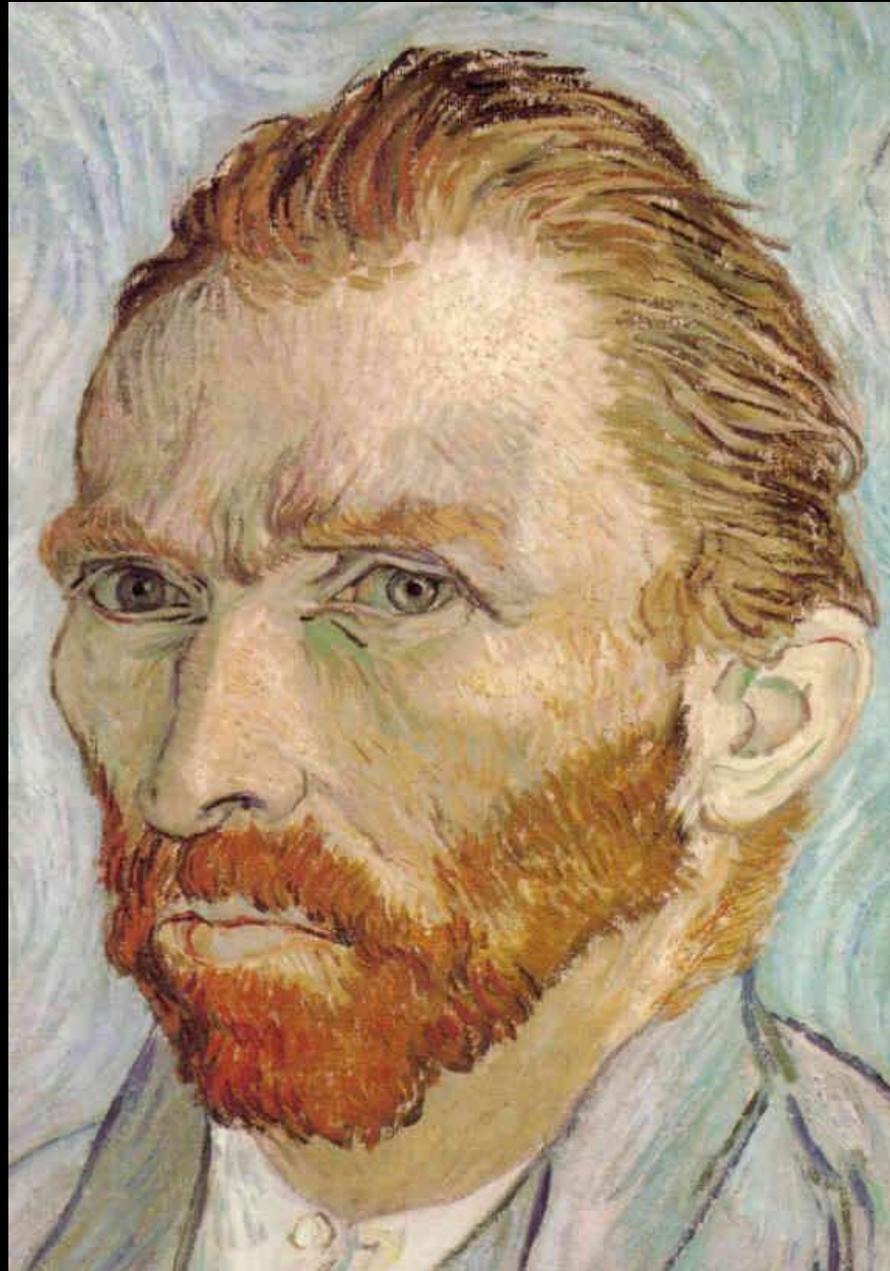
Renoir 1895

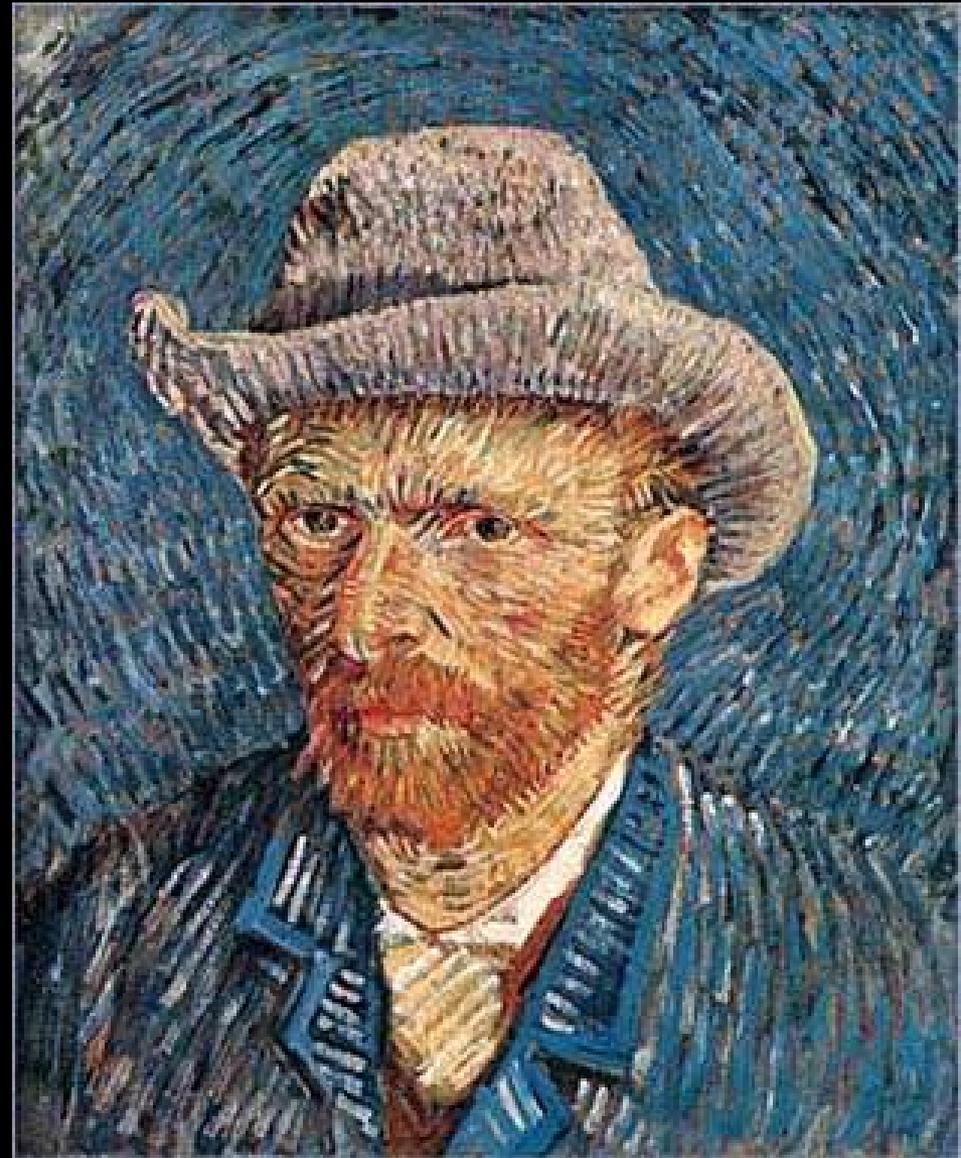

Paul Gauguin 1814-1849

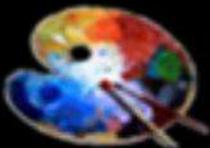

Vincent Van Gogh 1853-1890

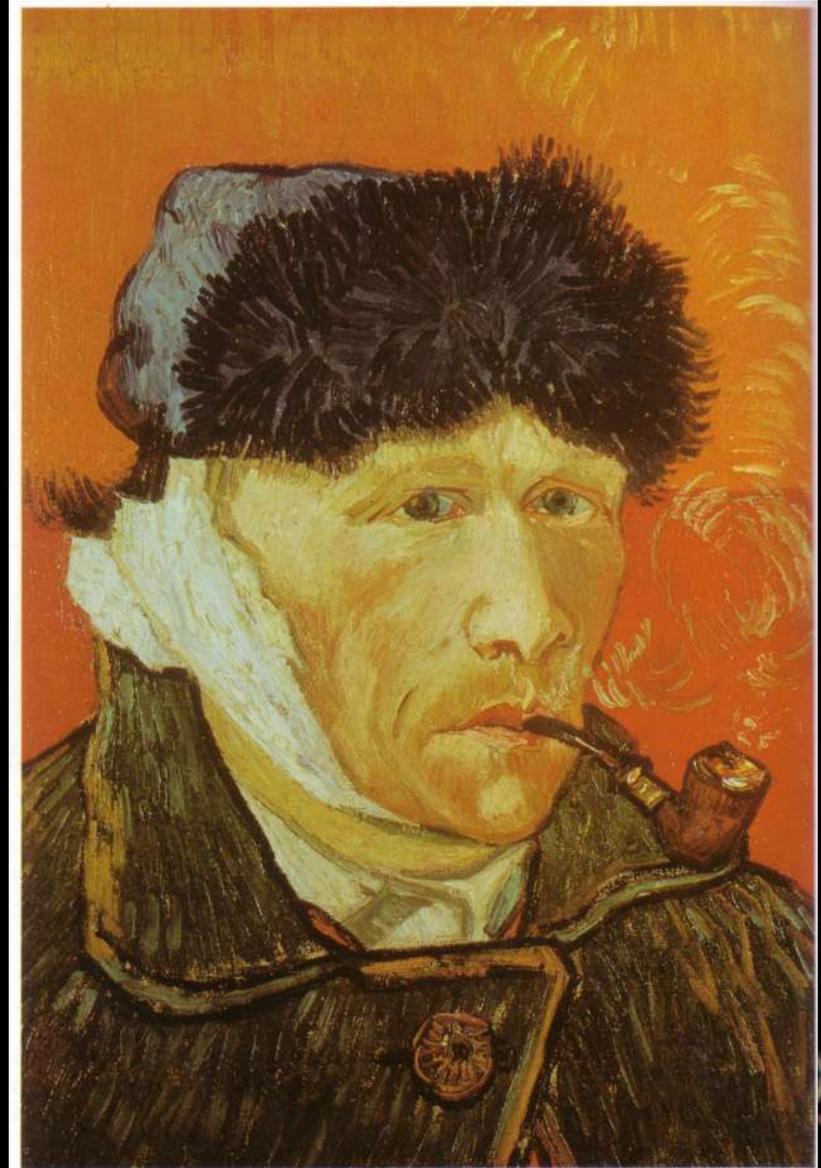
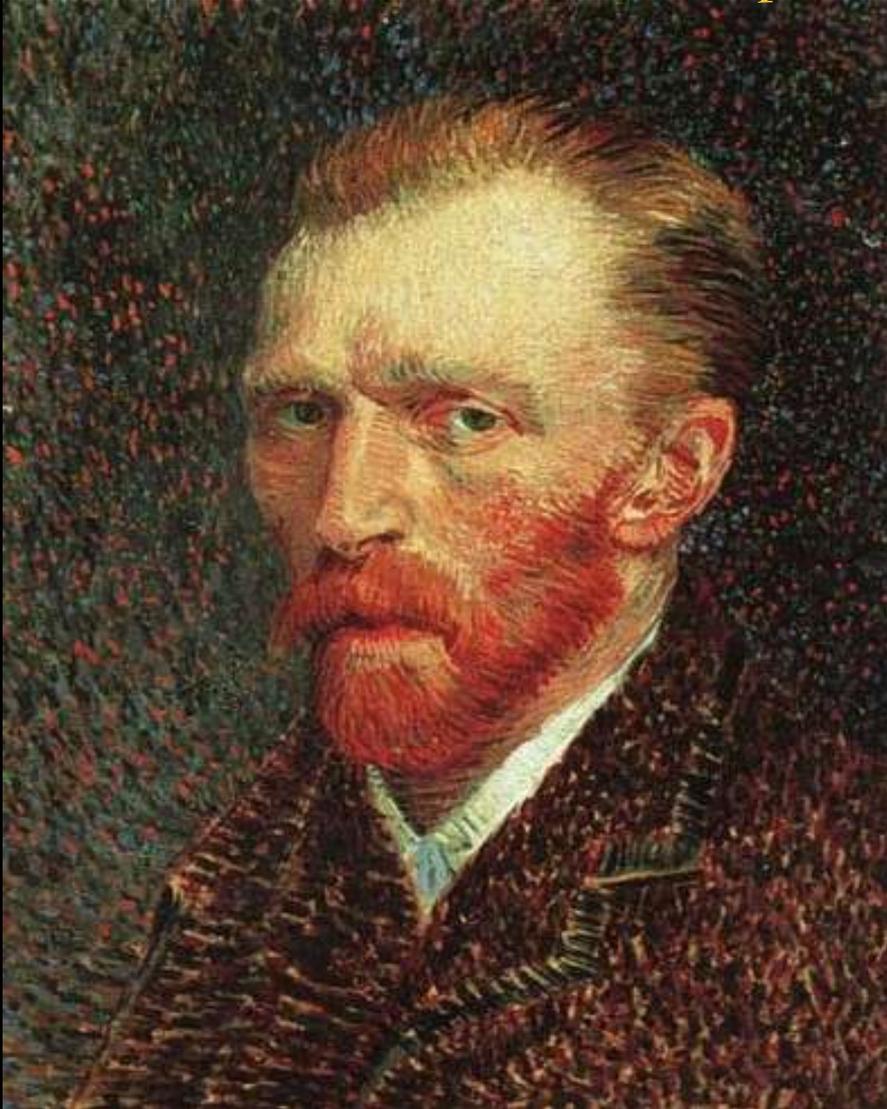

1887

Chaque artiste marque son œuvre par un style, une technique très personnels ...

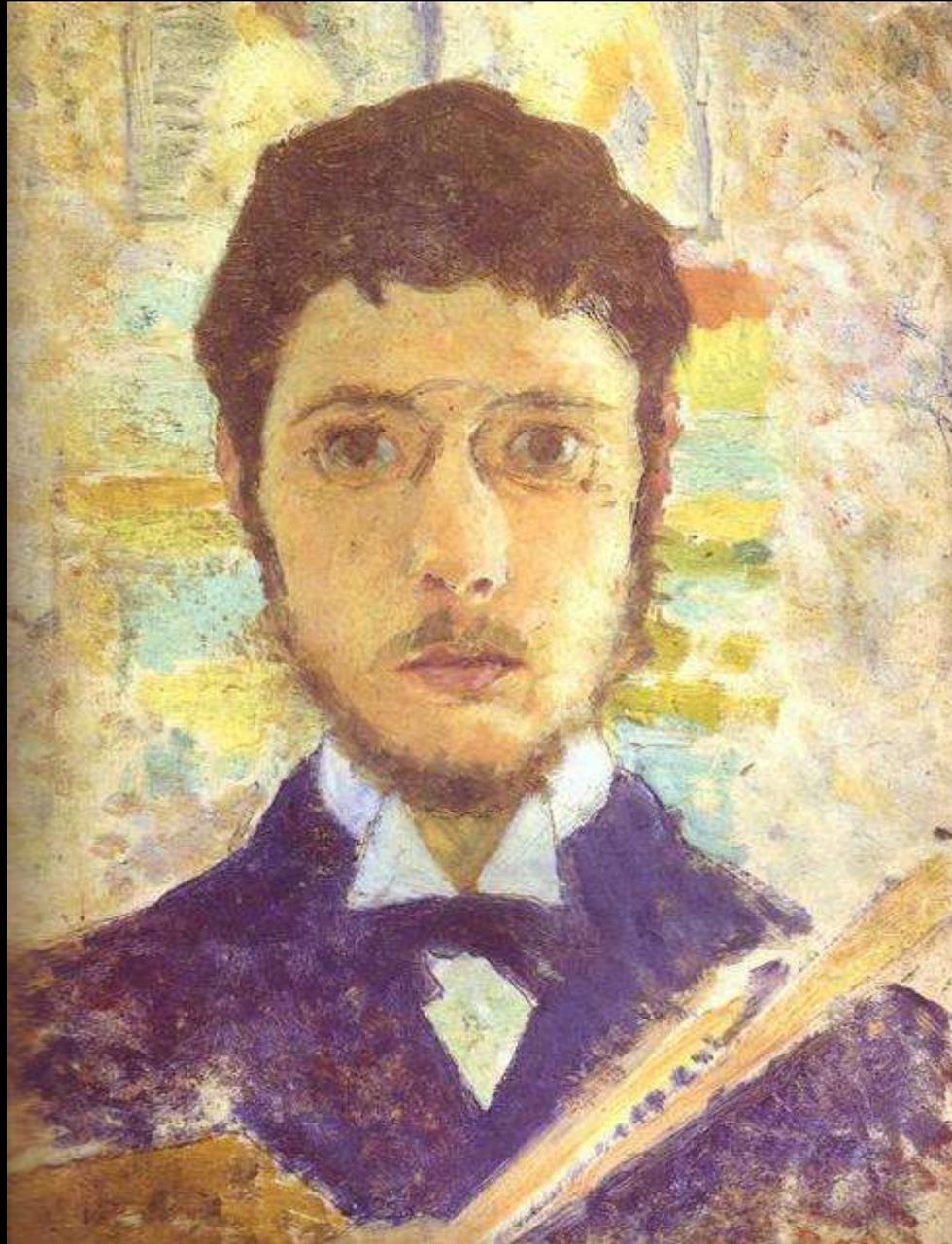

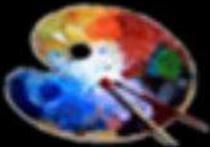
Claude Monet 1840-1926

Pierre Bonnard
1867-1947

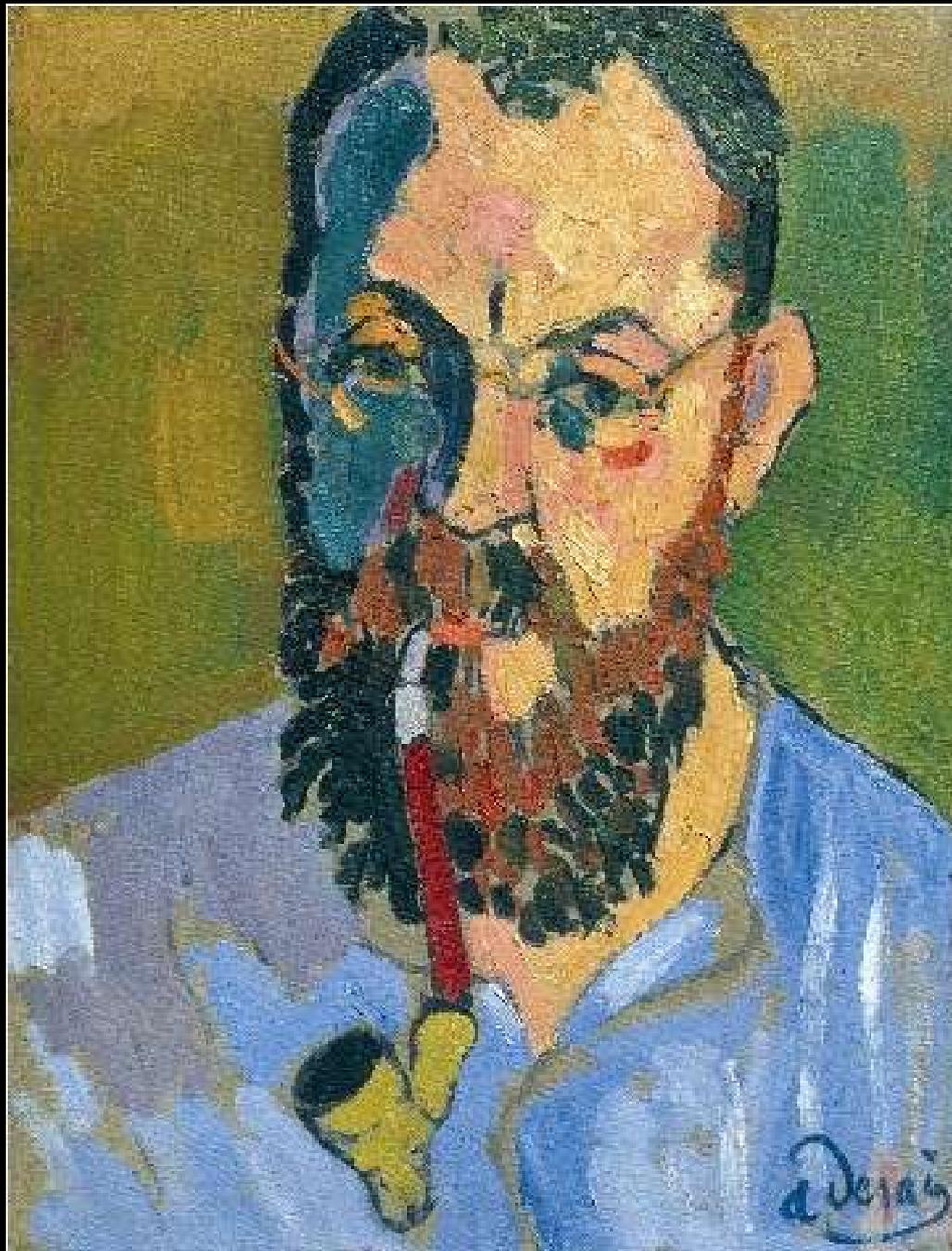
Autoportrait
1889

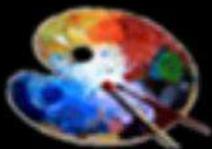

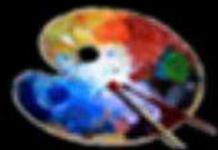
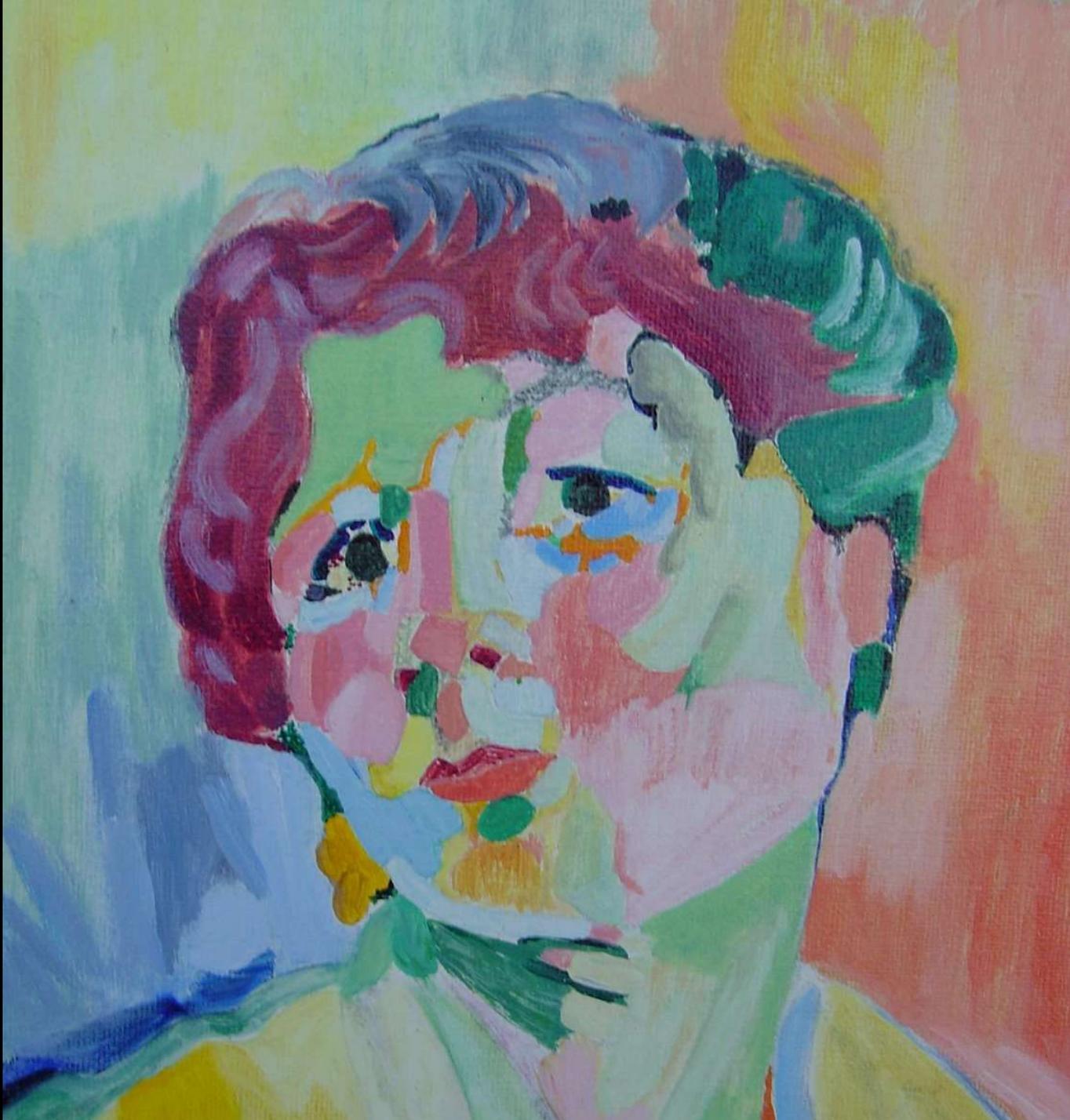
Pierre Bonnard

Derain 1880-1954

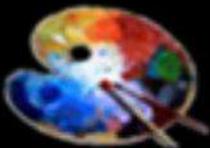

Marc Chagall 1887-1985

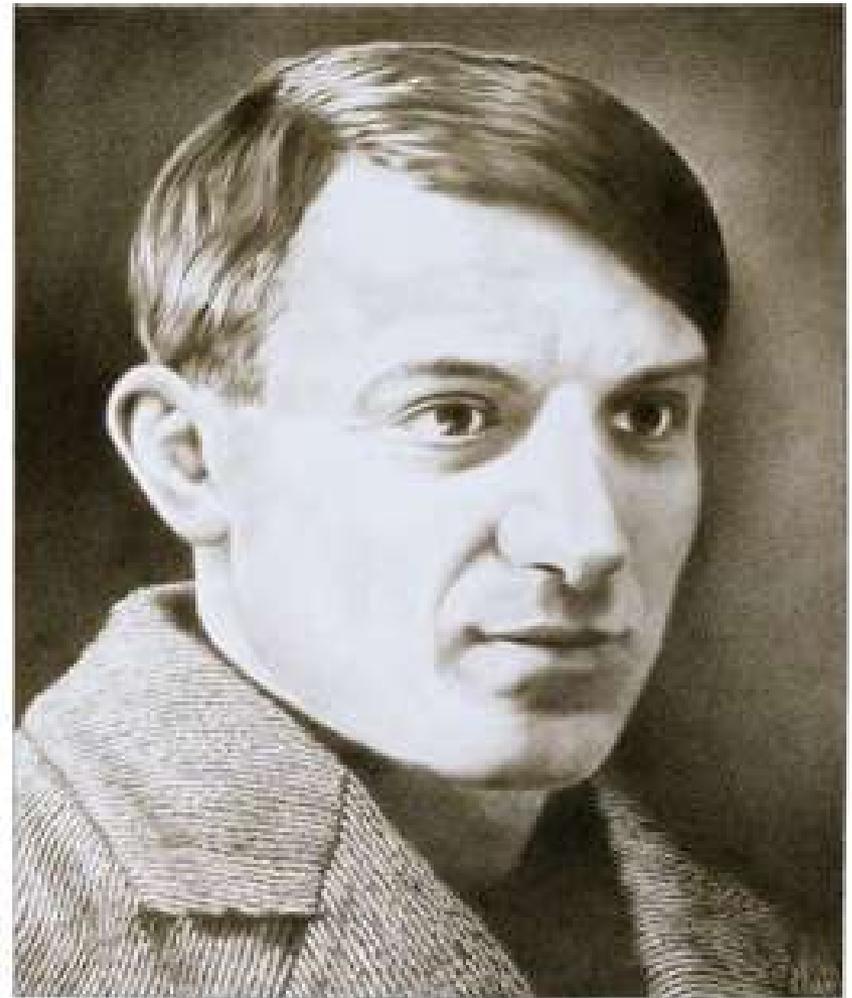

Les amoureux

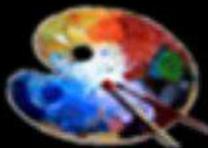

El joven en un sillón de Café Picasso de 1901

El joven Picasso en 1897

Pablo Picasso 1881-1973

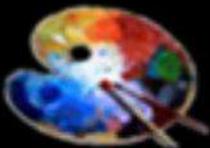
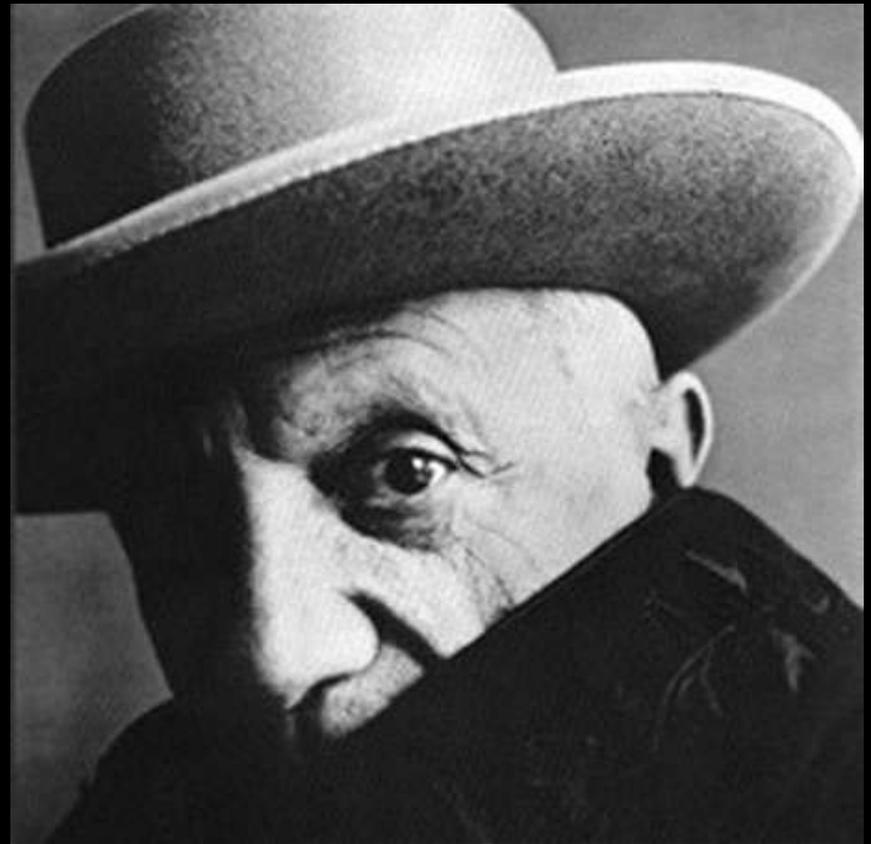

Le rêve 1932

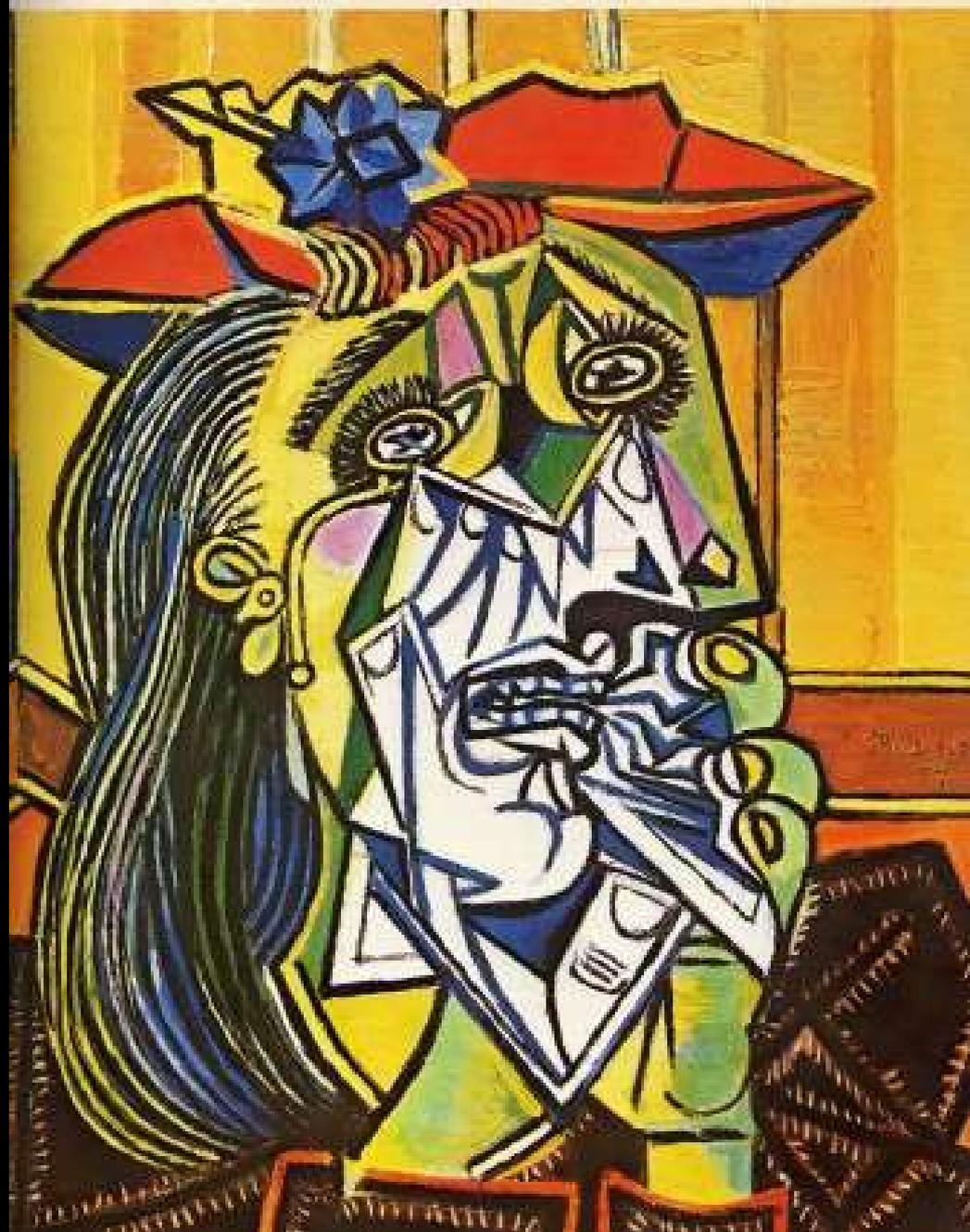
*Autoportrait
1901*

Maya à la poupée
1938

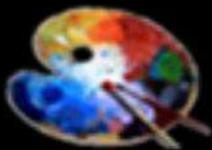
Portrait de Dora Maar

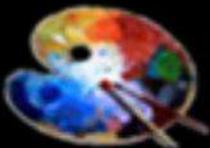
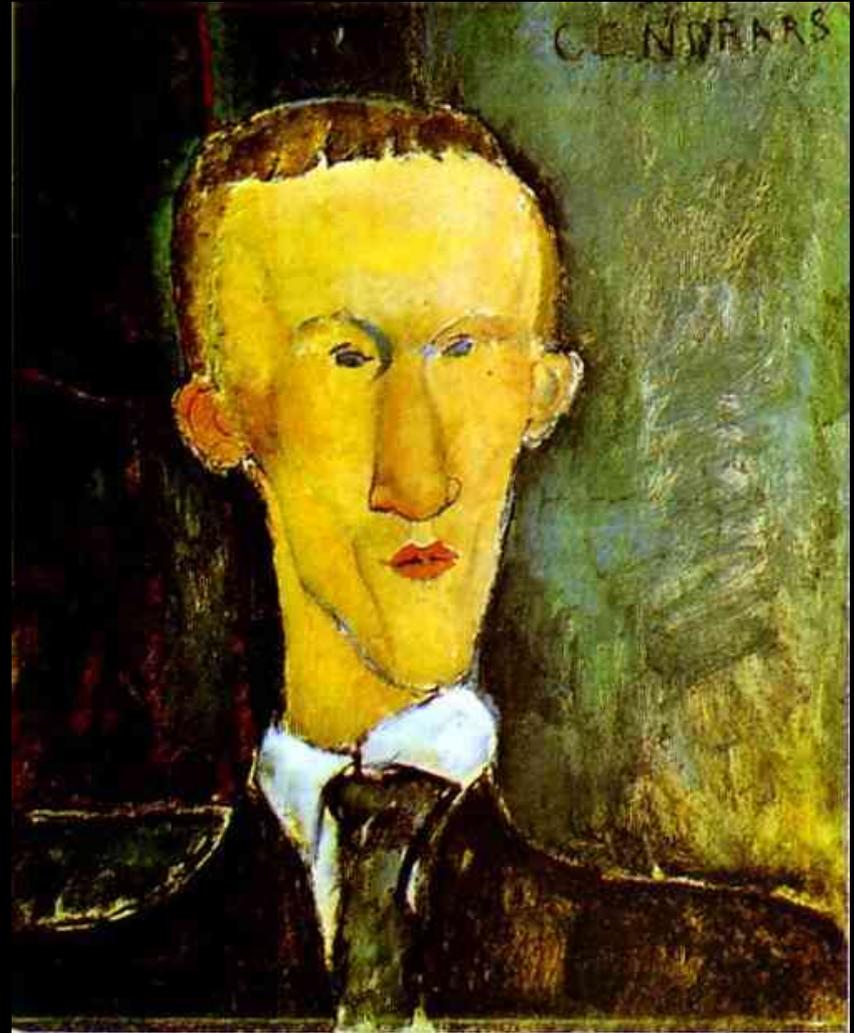

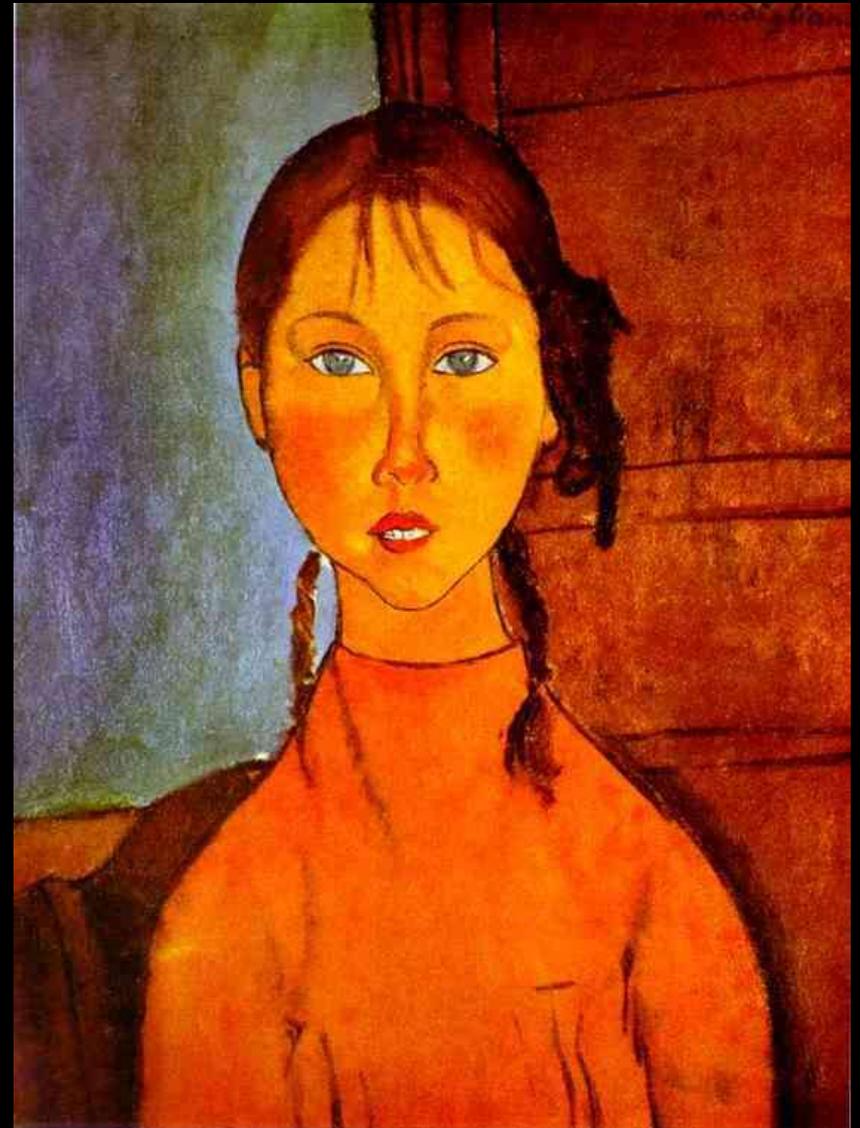
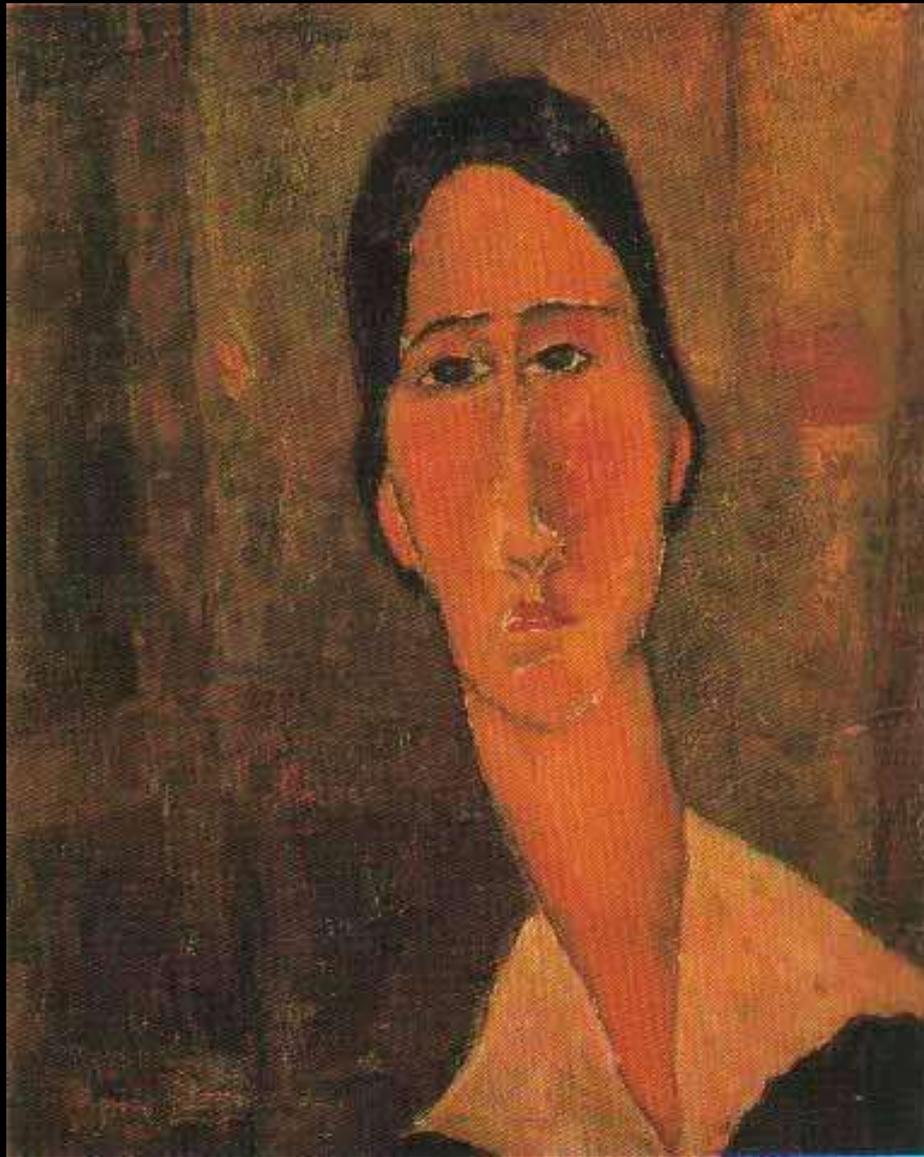
Modigliani 1884-1920

Elena Pavlowski

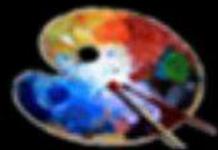

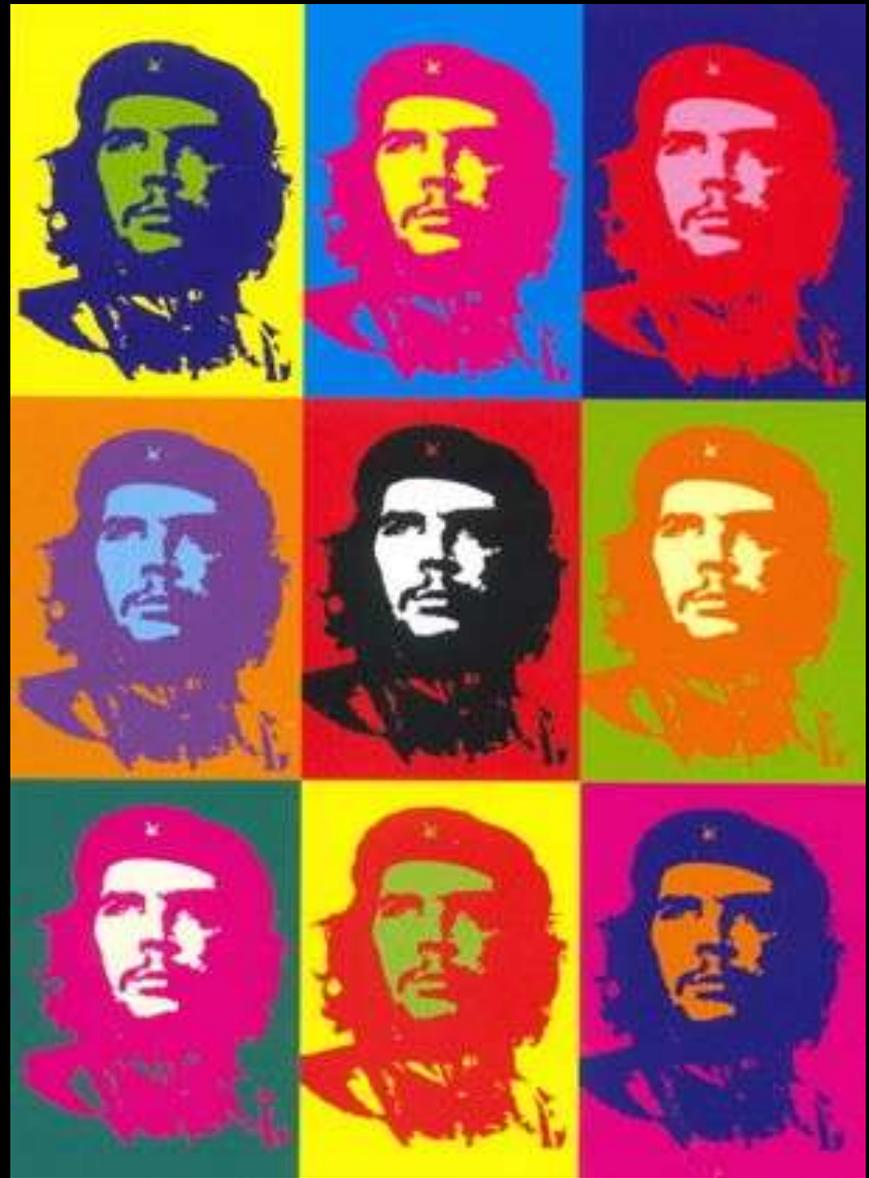

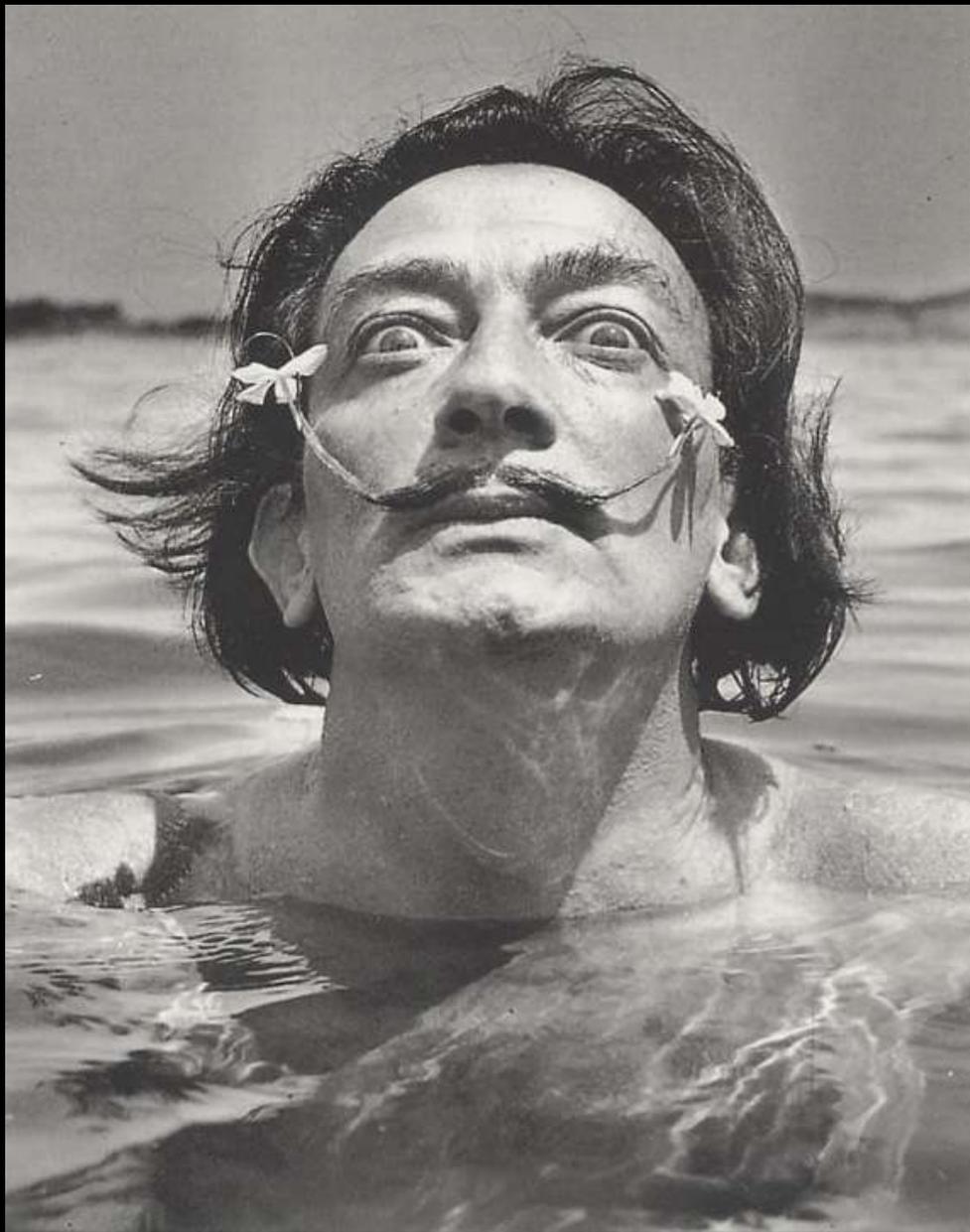

Andy Warhol
1928-1987

Self-portrait
orange

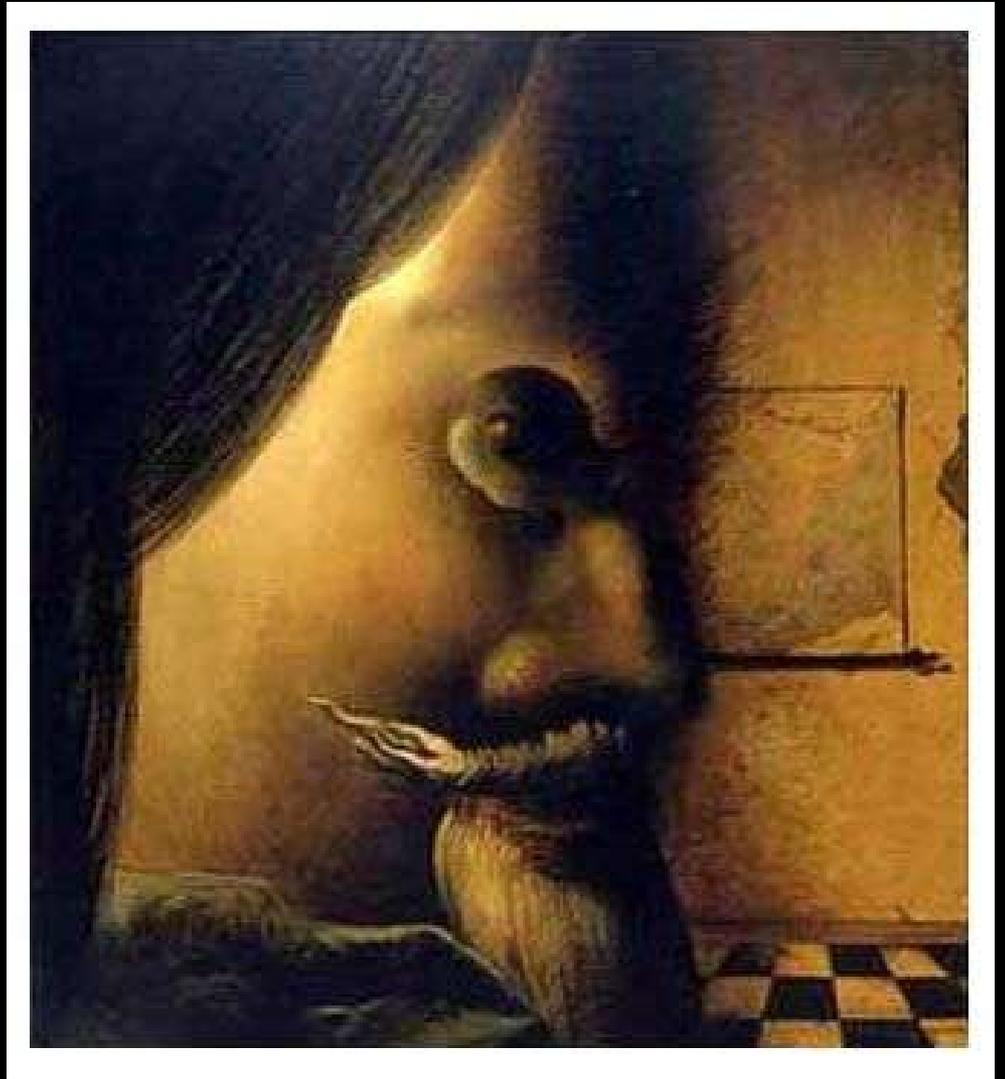

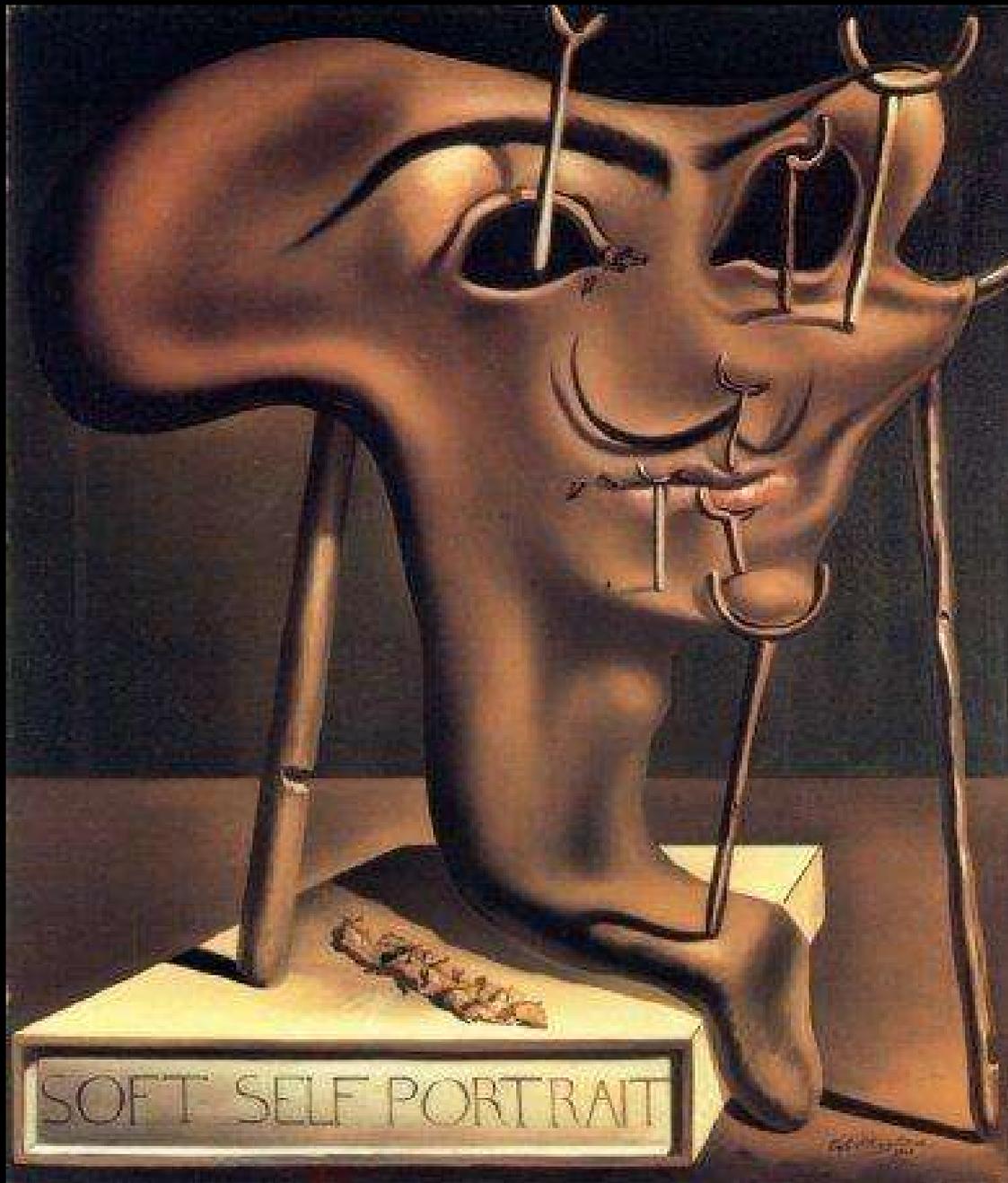
Salvador Dalí 1904-1985

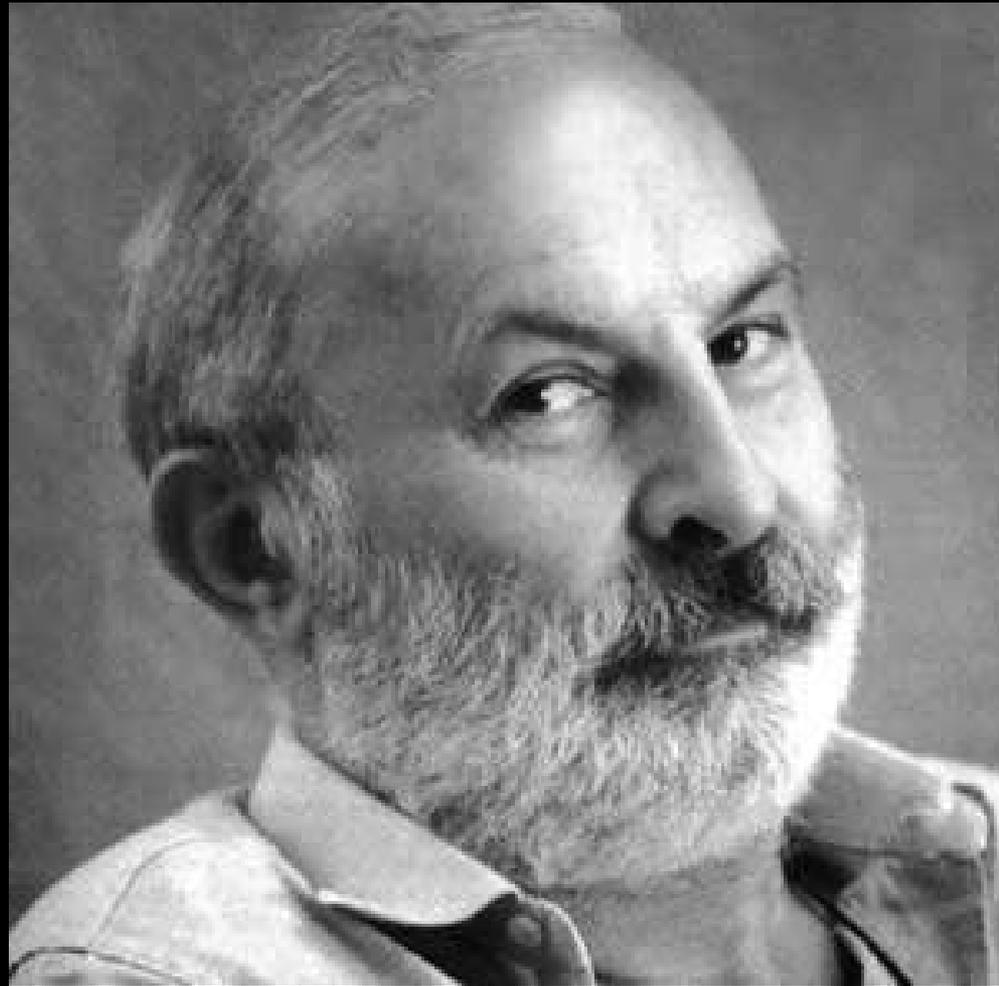
Dali

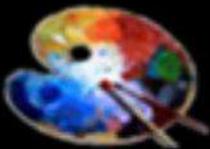

*Autoportrait mou
Avec du bacon frit
Dali 1941*

Arman 1928-2005

Tous les artistes contemporains
explorent à leur manière l'art du portrait.

Quelques exemples pour des idées, des
pistes de travail en arts visuels
avec nos classes...

Radio : à quand la paix sur la FM ?

DU 15 AU 21 Février 1997 N° 3457

Télérama

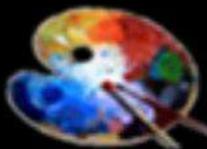
Spécial
Woody
Allen

(Globe)

7 0770 000 10 00 F

Blanchard

Télérama horsisérie

COLUCHE

L'aristo du coeur

Elhadi Yazı

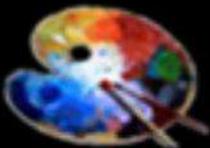

Utagawa Kinyoshi

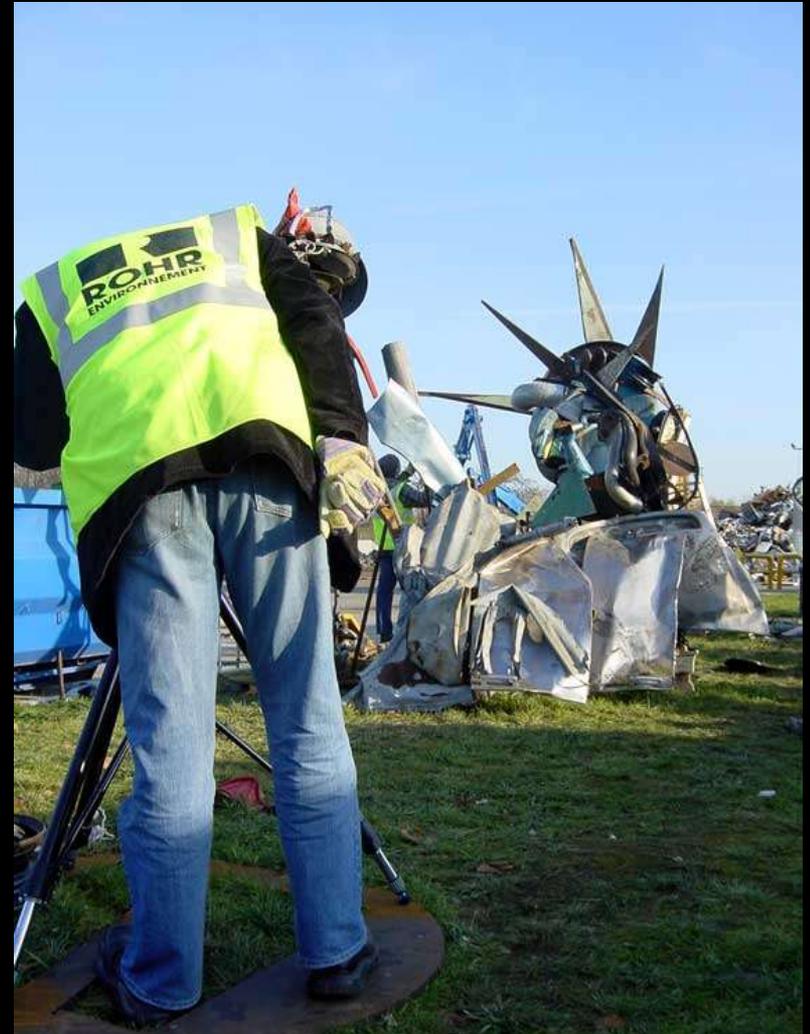
Jacques Prévert *Collage*

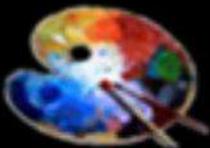

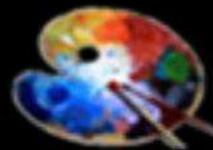
Bernard Pras réalise des installations gigantesques qu'il photographie...

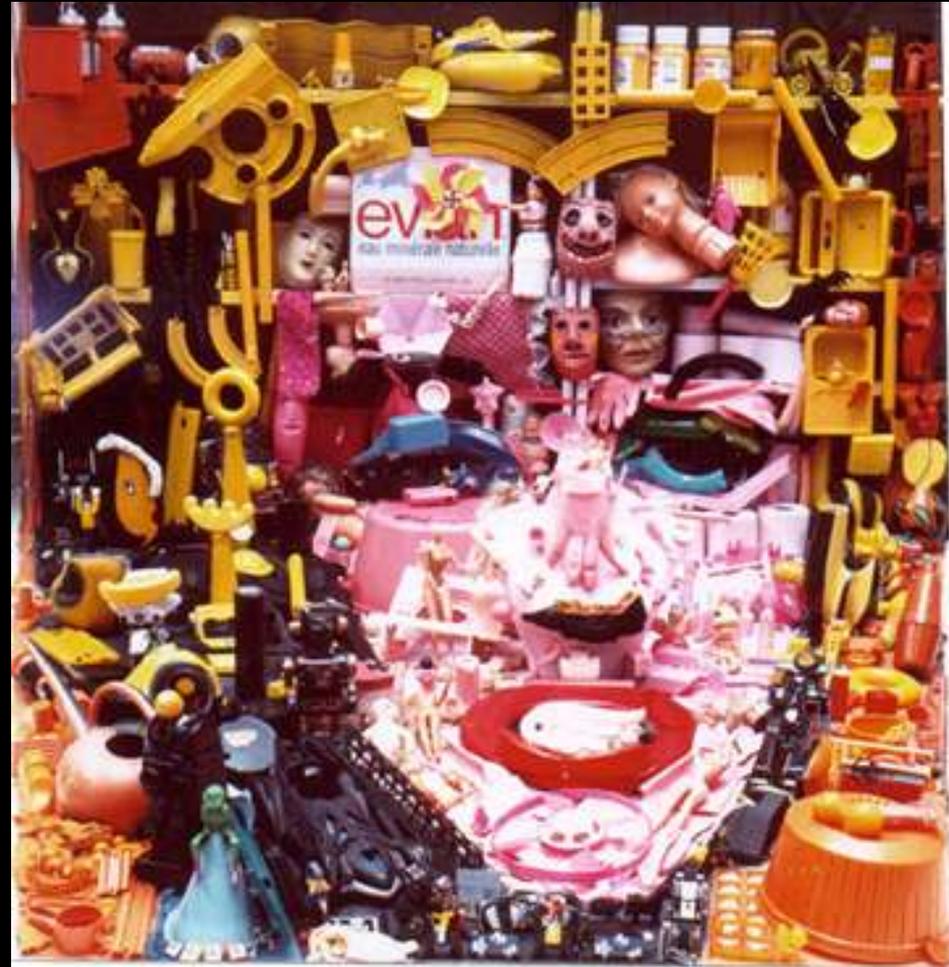

Bernard Pras

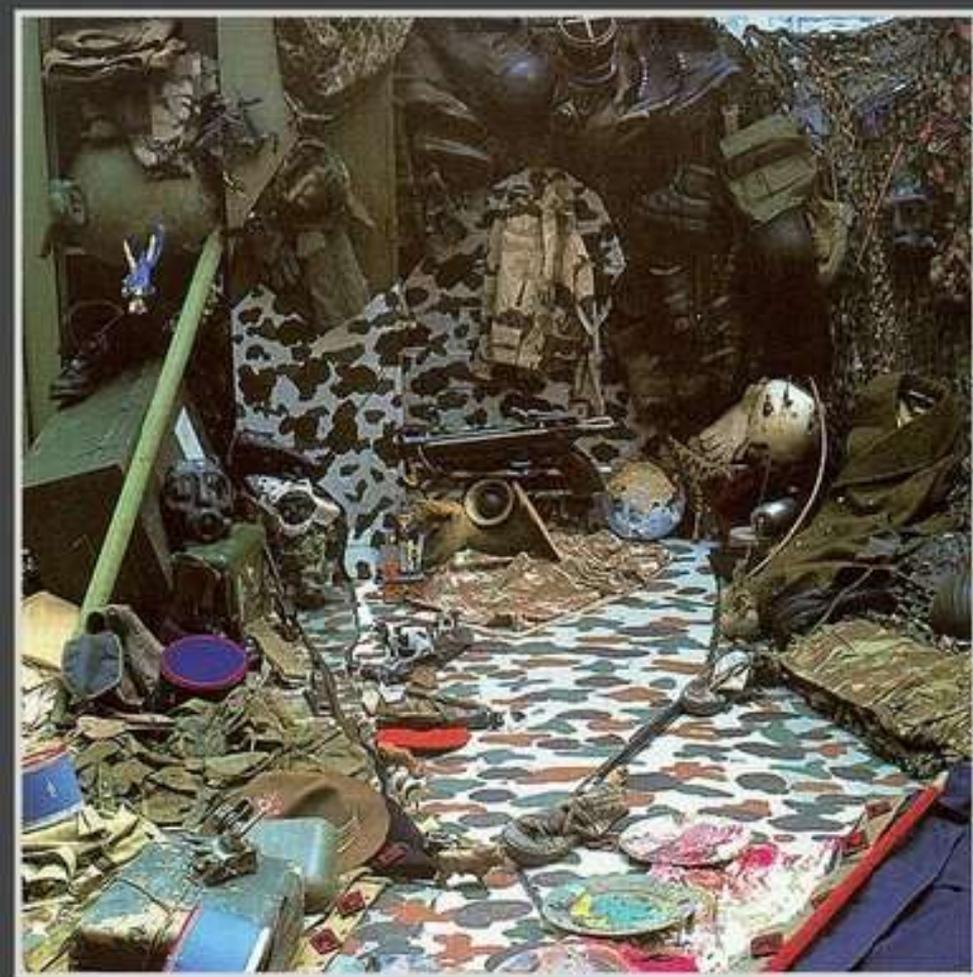

Bernard Pras

Bernard Pras

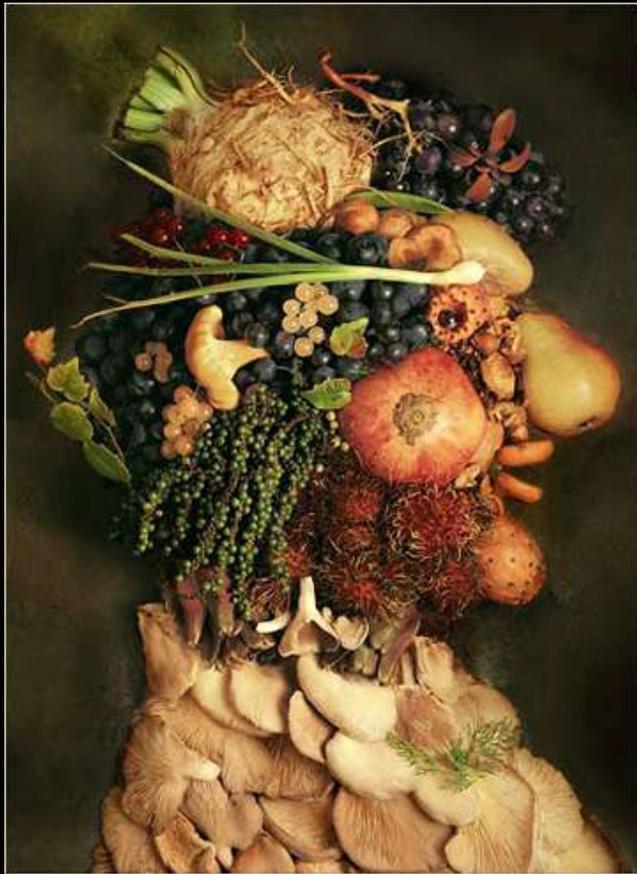

aly-abbara.com

A vous de jouer !

En nourrissant l'imaginaire et les références des élèves, vous les accompagnerez vers d'autres explorations dans l'art du portrait ...

A r i a n e S a y e g h

n o v e m b r e

2 0 0 8

