

Le portrait

1. Définitions

Portrait	Représentation, d'après un modèle réel, d'un être (surtout d'un être animé) par un artiste qui s'attache à en reproduire ou à en interpréter les traits et expressions caractéristiques
Attribut iconographique	Un attribut iconographique est un objet ou un symbole visuel traditionnellement associé à un personnage (saint, dieu, allégorie, héros) dans une œuvre d'art, et qui permet de l'identifier immédiatement.
Commanditaires	Personnes qui commandent un tableau à leur effigie.
Pictural	Pictural signifie qui est relatif à la peinture ou qui en a les qualités.

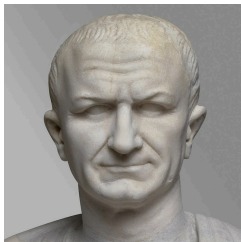

2. Histoire du portrait

Le portrait apparaît dès l'Antiquité égyptienne, s'épanouit à la Renaissance en Europe occidentale, puis devient un genre stable pratiqué par la plupart des peintres, avant de disparaître, supplanté par la photographie. L'art du portrait est celui de la capture de la ressemblance physique et psychologique du modèle.

Le but du portrait est de garder la trace d'une personne.

Premiers portraits (Antiquité égyptienne)	
<ul style="list-style-type: none"> • Parmi les premiers portraits retrouvés d'hommes • Portrait d'homme, dit « il bello », Ier ou IIe siècle ap. J.-C., musée Pouchkine, Moscou.	
<ul style="list-style-type: none"> • Parmi les premiers portraits retrouvés de femmes • Soin des détails particuliers (ombres, lumières, couleur de peau, etc.). • Les yeux sont volontairement agrandis. • Portrait de la femme, dite l'Européenne, Égypte romaine (30 av. J.-C. – 392 ap. J.-C.), musée du Louvre, département des Antiquités égyptiennes, Paris.	

--	--

Portraits en sculpture	
<ul style="list-style-type: none"> • Matière : pierre • On reconnaît le roi grâce à la couronne, au sceptre, au lion sous les pieds, etc. • Lion = attribut iconographique (symbolisant le pouvoir et la puissance du roi) • Joues boursouflées = appréciées car on mangeait à sa faim. • Gisant pour le tombeau du roi Philippe le Bel à la basilique de Saint-Denis. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Buste seulement • Grand front = intelligence • Grandes oreilles = bonne écoute • Vespasien, 70-79 apr. J.-C., marbre blanc, Naples, Museo archeologico nazionale 	
<ul style="list-style-type: none"> • Buste seulement • Caractéristiques accentuées sur le visage • Caecilius Jucundus, Pompéi, vers 70 apr. J.-C. 	

Le portrait était généralement sculpté (corps entier ou buste), jusqu'à la Renaissance où il y a un essor des portraits uniquement peints.

Le portrait ne devient un genre qu'à partir de la Renaissance, parce que l'humanisme devient valorisé.

L'homme devient important au détriment des dieux.

Aujourd'hui, les portraits sont numériques ou sur photo (selfie, passeport, photo de profil, photo de famille, etc.).

3. Caractéristiques du portrait

3.1 Les types de cadrages

Types de cadrages pour les portraits picturaux	
Portrait en pied	On voit tout, de la tête aux pieds.

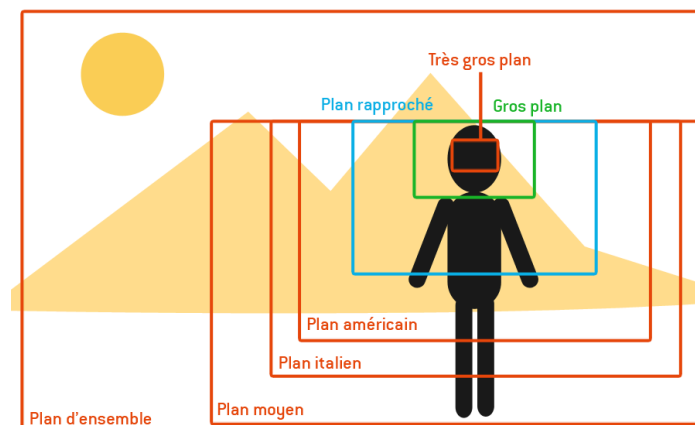

Portrait en buste	Le cadrage se fait de la tête au buste.
Portrait en demi-grandeur	Le cadrage s'arrête vers les genoux.

3.2 Les types de regards / positions

Différents types de regards / positions	
De profil	<ul style="list-style-type: none"> • Regard de côté, on ne voit qu'un œil. • Ex : pièces de monnaie
De face	<ul style="list-style-type: none"> • Regard de face, on est observé. • Ex : portrait de Macron 2017
De trois quarts	<ul style="list-style-type: none"> • Regard de face, avec le corps « tourné ».
De face, sans regard	<ul style="list-style-type: none"> • Regard de face, sans possibilité de distinguer les yeux • Ex : lunettes de soleil.
De dos	<ul style="list-style-type: none"> • On ne voit pas le visage.

3.3 Composition / cadrage

4. Analyse de portraits

Le texte explique que, dans un portrait, le regard, les gestes et la pose du modèle sont cruciaux. Ils définissent non seulement sa personnalité (par exemple, tête levée = arrogance; baissée = humilité), mais aussi la relation établie avec le spectateur.

Le modèle peut soit interpeller directement le spectateur avec son regard, soit l'impliquer par une simple pose de face. Cette attitude du modèle (domination, soumission, séduction, etc.) suscite en retour une réaction spécifique chez celui qui regarde l'œuvre, créant un dialogue visuel complexe.

Analyse de portraits sur le temps

<ul style="list-style-type: none"> • Reconnaissance du roi grâce aux fleurs de lys, couronne et talons. • Position des pieds = contraposto • Sert à affirmer son pouvoir en FR. • Hyacinthe Rigaud, Portrait de Louis XIV, 1701, huile sur toile, 277 x 194 cm, Paris, musée du Louvre 	
<ul style="list-style-type: none"> • Couleurs similaires à Louis XIV, même charisme. • Plus proche du peuple, plus sérieux et professionnel. • Soazig de la Moissonnière, Portrait du Président de la République, Emmanuel Macron, 2017 	
<ul style="list-style-type: none"> • Établissement clair de son pouvoir avec l'aigle au sol. • Portrait de Majesté. • Jean-Auguste-Dominique Ingres, Napoléon Ier sur le trône impérial, 1806, Paris, Musée de l'Armée 	
<ul style="list-style-type: none"> • Parodie du pouvoir de Napoléon. • Ice-T pointe l'aigle au sol (symbole de pouvoir). • Huile sur toile (et non photographie) • Kehinde Wiley, Ice-T, 2005, huile sur toile. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Représentation du métier et non de l'homme. • Allégorie pour le métier de tailleur. • On rentre dans l'œuvre par le ciseau. • Giovanni Battista Moroni, Le Tailleur, 1570, huile sur toile, Londres, National Gallery 	
<ul style="list-style-type: none"> • Représentation du métier et non de l'homme. • Allégorie pour le métier de boulanger. • Similaire au tailleur. • Auguste Sander, Maître pâtissier, 1928, tirage gélatino-argentique, New York, Metropolitan Museum of Art. 	

Le portrait "typologique" (ou typique) : Il ne vise pas la ressemblance physique (physionomie) du modèle, mais représente plutôt sa fonction sociale, son métier, ou le type humain qu'il incarne. L'identification du modèle est assurée uniquement par son nom ou un attribut (par exemple, un attribut iconographique).

Le portrait d'un "type humain" (au sens large) : Inversement, même si une figuration est très détaillée et ressemblante (physionomiquement), si elle est légendée par un terme générique ("Vieillard", "Mendiant") et sans nom individuel, elle cesse d'être le portrait d'une personne spécifique pour devenir celui d'un type humain (générationnel, social, ethnique).

L'approche "fidèle" (ou classique) : Elle consiste à représenter le modèle avec une fidélité et une minutie rigoureuses de ses traits et de son modelé, tout en permettant une idéalisation.

L'approche des "coloristes" : elle vise à transformer le portrait en une œuvre plus large, un véritable tableau ou un poème, en ajoutant des accessoires et en intégrant des qualités comme l'espace et la rêverie.

5. L'autoportrait

5.1 Définitions et caractéristiques

Caractéristiques de l'autoportrait	<ul style="list-style-type: none"> • Ressemblance physique et psychologique -> attributs, décor, pose, gestes • Regard • Individualité
Autoportrait	Autoportrait = espace d'auto-représentation et de mise en scène de soi. N'est pas un portrait comme un autre, car l'artiste se représente.

Exemple d'autoportrait contemporain : réalisateur qui passe dans son propre film.

Les artistes, au Moyen Âge, utilisaient le miroir pour se peindre eux-mêmes.

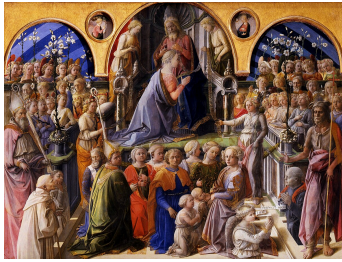

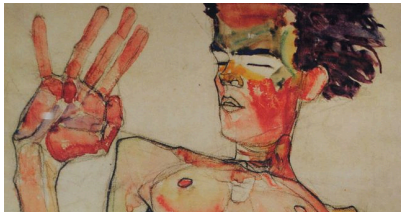
5.2. Types d'autoportraits

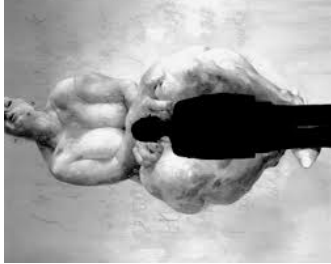

Personnel	Représentation de soi-même.
Professionnel	Représentation de son métier.

5.3 Distinction selfie-autoportrait

Le selfie n'est pas qu'une image de soi intemporelle, éternelle, comme l'est l'autoportrait «classique» : Image pour l'**éternité** vs Image en **situation**.

5.3 Analyse d'autoportraits

<ul style="list-style-type: none"> • L'un des premiers autoportraits • L'artiste se montre lui-même dans l'œuvre. • Fra Filippo Lippi, Le Couronnement de la Vierge, 1447, tempera sur panneau de bois, Florence, musée des Offices. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Représentation des personnes et de la pièce où l'artiste peint • Innovateur pour l'époque. • Diego Vélasquez, Les Ménines, 1656-57, huile sur toile, Madrid, musée du Prado 	
<ul style="list-style-type: none"> • Il se regarde dans le miroir pour faire l'autoportrait. • Autoportrait de l'autoportrait. • Johannes Gump, Autoportrait, 1646, huile sur toile, Florence, musée des Offices 	
<ul style="list-style-type: none"> • Autoportrait professionnel. • Publicité pour les nobles • Peint nonchalamment. • Beaux habits = bonne peinture • Judith Leyster, Autoportrait, 1630, huile sur toile, Florence, National Gallery of Art 	
<ul style="list-style-type: none"> • Autoportrait personnel • L'une des premières femmes à peindre en Angleterre. • Elle se peint elle-même pour dire qu'elle est la patronne. • Mary Beale, Autoportrait avec son époux Charles et son fils Bartholomew, Londres, Museum of the Home 	
<ul style="list-style-type: none"> • Peinture pour représenter son mal-être, sa maladie mentale. • Peinture de lui-même nu. • Egon Schiele, Autoportrait, homme nu agenouillé, mains levées, sur papier, Vienne, Leopold Museum 	

<ul style="list-style-type: none"> • Version moche d'elle-même nue. • Autoportrait psychologique. • Dénonciation de la beauté << beauté >> et du << diktat >> perçu des femmes. • Jenny Saville, Propped, 1992, huile sur toile, Londres, collection Saatchi 	
<ul style="list-style-type: none"> • Peinture de son mal-être, de comment elle se perçoit elle-même. • Dévoilement d'une partie d'elle-même. • Frida Kahlo, La colonne brisée, 1944, huile sur toile, Mexique, musée Dolores Olmedo 	

6. Le paysage

6.1 Définition

Paysage	Représentation de la nature, sans les humains.
----------------	--

6.2 Histoire du paysage

Initialement, la peinture de paysage servait à soutenir le message religieux dans les œuvres d'art (jusqu'au XVe siècle). Cependant, à partir de la Renaissance, le paysage a acquis son autonomie pour devenir un genre à part entière. Les peintres ont alors utilisé ce sujet pour expérimenter de nouvelles manières de représenter et de transposer l'espace sur la toile.

C'est un champ d'expérimentation pour les peintres.

Les arbres jouent un rôle important, c'est un cadre dans un cadre.

Au XXe siècle, les peintres sortent dehors pour peindre grâce à l'invention de la peinture en tube.

6.3 Courants artistiques du paysage

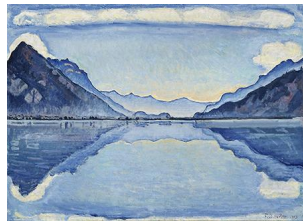

Mouvement artistique	Période	Intention dominante	Caractéristiques du paysage	Ambassadeurs clés
Classicisme	XVII ^e -XVIII ^e siècles	Ordre, Raison, Idéalisation.	Nature arrangée, équilibrée, servant de décor héroïque ou mythologique.	Nicolas Poussin, Claude Lorrain

Mouvement artistique	Période	Intention dominante	Caractéristiques du paysage	Ambassadeurs clés
Romantisme	Fin XVIII ^e -milieu XIX ^e	Émotion, sentiment, sublime.	Nature sauvage, déchaînée, immense, miroir des états d'âme de l'artiste.	Caspar David Friedrich, J. M. W. Turner
Réalisme	Milieu XIX ^e siècle	Objectivité, Vérité.	Observation fidèle de la nature sans artifice ni idéalisation. Scènes modestes et rurales.	École de Barbizon (Corot, Rousseau)
Impressionnisme	Fin XIX ^e siècle	Sensation visuelle instantanée.	Étude de la lumière et de la couleur en <i>plein air</i> . Touches rapides, contours estompés.	Claude Monet, Alfred Sisley

6.4 Analyses de paysages

<ul style="list-style-type: none"> • Paysage axé sur le ciel • Naturalisme hollandais (peinture d'un même paysage à différents moments de la journée) • Jacob van Ruisdael, Moulin, 1646, huile sur bois, Cleveland Museum of Art. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Issu du romantisme (représentation de la petitesse de l'humain vis-à-vis de la nature) • Caspar David Friedrich, Monk by the Sea, 1798-1810, Berlin, Alte Nationalgalerie. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Impression brumeuse • Issu de l'impressionnisme • Critiqué puis devenu incontournable • Peint dehors grâce aux tubes de peinture. • Claude Monet, Impression, soleil levant, 1873, Paris, musée Marmottan Monet. 	

<ul style="list-style-type: none"> • Déconstruction des codes de l'art classique • Art contemporain • Impression de « le ciel m'est tombé sur la tête ». • Latifa Echakhch, La dépossession, toile de théâtre apprêtée 	
<ul style="list-style-type: none"> • Peinture suisse • Schématisation de la nature • Moins réaliste • Ferdinand Holder, Le lac de Thoun aux reflets symétriques, 1905, Genève, Musée d'Art et d'Histoire 	
<ul style="list-style-type: none"> • Artificiel et déformé • Paysage urbain • Philippe Cognée, Métamorphose I, 2001, peinture à la cire sur toile, Paris 	
<ul style="list-style-type: none"> • Frontière entre figuration et abstraction. • Quatre plans, avec les couleurs. • Art abstrait • Il y a une rupture, mouvement avant-gardiste. • Nicolas de Staël, Agrigente, 1954 	

7. La Nature morte et la vanité

7.1 Définitions

Nature morte	Elle représente des éléments immobiles (objets, fruits, fleurs) en privilégiant la mise en scène et la valeur symbolique des motifs. À la fin du XIX ^e siècle, elle s'est transformée en un terrain d'expérimentation pour l'art moderne.
La vanité	La Vanité (le concept, pas le genre pictural) exprime l'instabilité et la métamorphose incessante du monde et de l'être. Elle met en lumière la perte d'identité et l'inconstance de la réalité. Elle parle de la précarité de l'homme face au temps qui passe et à la mort.
Le puctum	Objet/élément remarquable par lequel on entre dans une oeuvre.

La nature morte permet de garder une trace.

La **vanité** est un **sous-genre de la nature morte**.

7.2 Analyse

<ul style="list-style-type: none"> • Genre : nature morte • Représentations des cinq sens et des quatre éléments • Peinture sur toile • Linard Jacques, Les Cinq Sens et les quatre éléments, 1627, musée du Louvre-Paris (France)	
<ul style="list-style-type: none"> • Genre : vanité • Représentation de l'utilité de l'argent après la mort. • Photographie • Cindy Sherman, Untitled n° 272, 1992, Courtesy Metro Pictures Gallery, New York.	

8. Objectifs

Savoir reconnaître à quel genre correspond une œuvre (que ce soit une œuvre picturale, photographique ou en trois dimensions).

Parvenir à analyser une image selon les critères méthodologiques appris et évalués lors du premier test (composition, couleur, lumière...).