

Le sais-tu ?

Jusqu'à la fin du Moyen Âge, la plupart des visages étaient représentés de profil, comme sur les pièces de monnaie et les médailles, qui montraient bien souvent l'empereur ou le roi. C'est à la Renaissance que les peintres ont commencé à représenter les personnes de face, et à faire en sorte qu'elles nous regardent droit dans les yeux. C'est ainsi le cas de la *Joconde* (peinte par Léonard de Vinci), dont le regard semble suivre celui qui l'observe, quel que soit l'endroit où il se place.

Le portrait

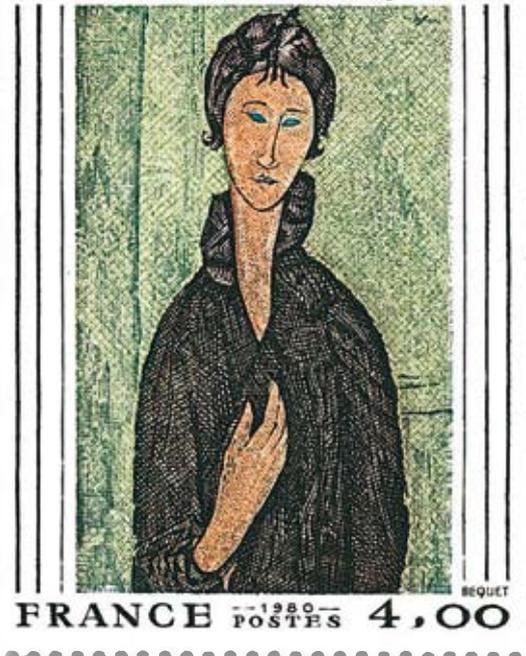
représenter l'autre

Un étrange regard

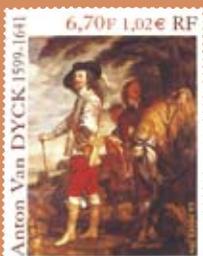
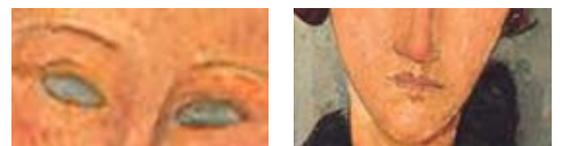
Amedeo Modigliani (1884-1920) montre dans ce portrait, *Femme aux yeux bleus*, son style particulier : de fines mains, un très long cou, des traits du visage étirés et nets et des yeux en amande, sans blanc, tout en **iris**.

On dit que les yeux sont le miroir de l'âme, car c'est par eux que s'expriment les émotions d'une personne : on peut avoir l'œil rieur ou triste, avoir un regard noir, étonné, doux ou furieux... Que peut donc bien penser cette femme aux yeux si bleus qu'on ne voit plus qu'eux, et qui paraissent à la fois nous **hypnotiser** et être pris dans un rêve ? Ont-ils la couleur d'une mer où l'on plonge ou d'un ciel où l'on s'envole ? Ne sont-ils pas comme des pierres précieuses, **saphirs** ou turquoises, qui font de cette dame un bijou ? C'est un mystère, et c'est ce qui fait tout le charme et la grâce de ce tableau : chacun peut imaginer ce qu'a dans la tête cette femme aux cheveux et à la veste très sombres (comme une sorcière ? une femme triste ? une

A. MODIGLIANI - femme aux yeux bleus

élégante en smoking ?). Le peintre n'a pas voulu faire le « portrait craché » de son modèle, comme ce serait le cas avec une photo d'identité, mais il a su donner d'elle une image presque irréelle et très poétique.

On appelle « portrait en pied » un tableau qui montre un personnage posant debout, représenté dans ses plus beaux atours, c'est-à-dire ses vêtements les plus élégants, réservés aux grandes occasions : une cérémonie de mariage, par exemple, ou le sacre d'un roi.

Ici, Charles Ier d'Angleterre, peint par Van Dyck (1599-1641), est montré en tenue de chasse, le loisir préféré des rois. Il est suivi d'un page, le garçon chargé ici de prendre soin de son cheval favori.

Le portrait photo

✓ Depuis le XIXe siècle, la photographie a toute sa place dans l'art du portrait. À cette époque, le photographe Nadar (1820-1910) fait de nombreux portraits de ses amis artistes et écrivains (Édouard Manet, Charles Baudelaire, Honoré de Balzac).

Les techniques de la peinture et de la photo peuvent se compléter, comme ici, avec ce double portrait d'une femme africaine réalisé par Titouan Lamazou. L'un est photographié, l'autre peint. Cet artiste a voulu montrer la beauté des femmes : il est donc parti à leur rencontre, sur tous les continents. www.titouanlamazou.com/

Vocabulaire

Iris : partie arrondie et colorée au milieu de l'œil

Hypnotiser : fasciner au point de faire oublier tout le reste.

Saphir : pierre précieuse transparente et bleue.

Mythologie : ensemble des mythes et des légendes d'un peuple.

Illusion : interprétation fautive de ce que l'on perçoit.

DÉCOUVERTE

Portraits de rois et de reines

Les premiers portraits étaient souvent ceux de personnages riches et puissants : des seigneurs et des princes, qui voulaient faire connaître au monde leur visage et étaient assez fortunés pour payer de grands artistes. Ici, il s'agit de François Ier, grand roi et protecteur des arts, qui accueillit à sa cour Jean Clouet (1480-1541), l'auteur de ce portrait, ou encore Léonard de Vinci (1452-1519).

Ces portraits étaient aussi utilisés pour mieux se connaître, avant de se marier. Ainsi, Henri VIII, roi d'Angleterre, commanda plusieurs tableaux de ses futures épouses (il en a eu six !), qui, pour certaines, vivaient trop loin pour qu'il ait pu les rencontrer. Il pouvait ainsi se faire une idée à distance de l'apparence de sa promise.

HISTOIRE DES ARTS

Des muses au musée

Les peintres n'ont pas seulement « tiré le portrait » de grandes dames et de riches princes. Souvent, c'est auprès de jeunes inconnues très belles qu'ils ont puisé l'inspiration, comme ici, Jan Vermeer (1632-1675), avec cette *Jeune Fille à la perle* dont on ignore le nom. On suppose, à cause de sa boucle d'oreille et de son joli turban, que cette « Joconde du Nord » allait peut-être se marier...

Ces femmes modèles qui posent pour des artistes sont appelées des « muses » ; dans la **mythologie** grecque, c'est le nom des neuf filles de Zeus qui dirigent les arts (poésie, danse, musique...). Le mot « musée » vient de « muses » : c'est dans ce lieu qu'on les rencontre, c'est-à-dire qu'on découvre les arts.

Lectures

« Lord Henry s'approcha pour examiner le tableau. C'était assurément une merveilleuse œuvre d'art, un portrait d'une ressemblance extraordinaire. "Mon cher, dit-il, félicitations, c'est le plus beau portrait des temps modernes. Monsieur Gray, venez vous regarder." [...] Dorian ne répondit pas, mais s'avança lentement vers le tableau. Son regard eut un éclair de joie, comme s'il se reconnaissait pour la première fois de sa vie. »

Oscar Wilde, *Le Portrait de Dorian Gray*, 1890.

et découvre le portrait

HISTOIRE DES ARTS

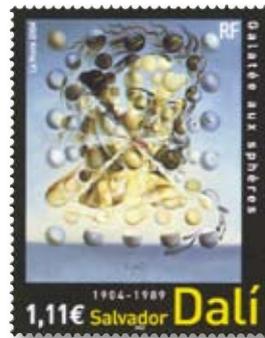

Le visage disparaît

Au XXe siècle, la photo se développe et permet d'effectuer des portraits d'une parfaite ressemblance ; les peintres se sont donc éloignés de la représentation exacte du réel : ils ont cherché à transformer leurs modèles, à dévoiler leur face cachée, leur personnalité secrète, leurs états d'âme. Dans ce portrait peint par son ami Francis Bacon (1909-1992), le visage du photographe

John Edwards semble s'effacer, comme englouti par le fond noir. Grise mine et idées sombres ont l'air de se répondre.

La muse du peintre Salvador Dalí (1904-1989) s'appelle Gala. Il est fasciné par elle et ne cessera jamais de la peindre, jusqu'à sa mort. Dalí est un surréaliste, il appartenait à un mouvement dont les œuvres sont surprenantes et difficiles à expliquer. Dans *Galatée aux sphères*, le peintre fait éclater le visage de son modèle en différentes sphères. Le portrait de Gala, qui semblait réaliste, s'éparpille dans le ciel, au-dessus de la mer, comme une **illusion**. Dans la représentation de Dalí, sa muse devient le centre de l'univers.

AU FIL DE LA TOILE

Étudie le dossier thématique de la BNF consacré au portrait classes.bnf.fr/portrait/

Découvre l'histoire de l'art et le thème du portrait

www.rmn.fr/francais/decouvrir-l-histoire-de-l-art/quelques-themes/les-techniques/Peinture-le-portrait

Découvre le portrait de François 1er par Van Dyck au musée du Louvre

www.louvre.fr

De nombreuses œuvres de Dalí sont exposées à la Fondation Gala-Salvador Dalí en Espagne

www.salvador-dali.org/dali/coleccio/fr_50obres.html

COMPRENDRE

Le portrait

L'**autoportrait** est un portrait de l'artiste, qu'il réalise lui-même. Il utilise une photographie ou un miroir pour l'aider à se représenter. Élisabeth Vigée-Le Brun est connue pour avoir été la portraitiste favorite de Marie-Antoinette, l'épouse de Louis XVI.

De nombreux peintres ont réalisé leur portrait. Rembrandt a fait plus de 50 autoportraits !

Giuseppe Arcimboldo (1527-1593) **joue avec l'image de son modèle**. Nommé « l'Été », son personnage est composé de fruits, de légumes et de toutes sortes de végétaux qui rappellent cette saison. Il réalisa d'autres portraits fantastiques pour chaque saison.

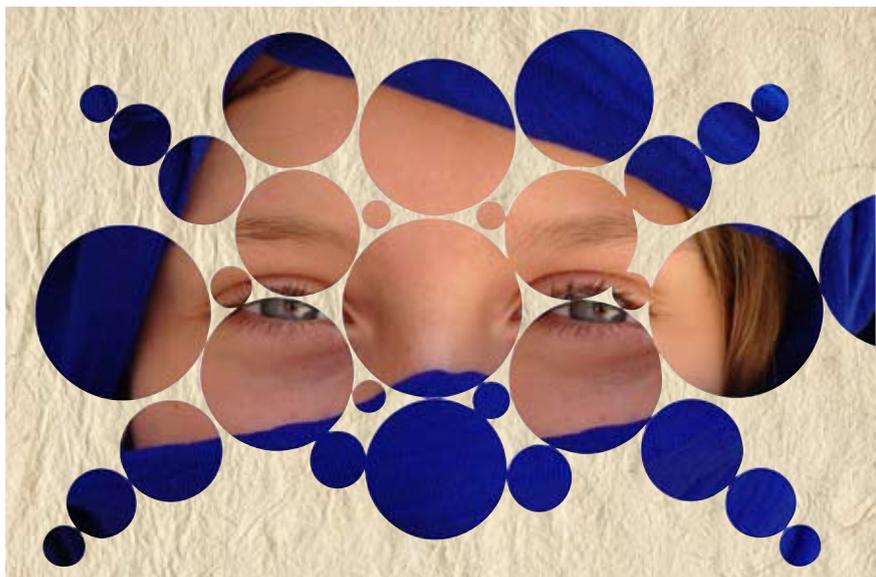
Les **portraits de stars** d'Andy Warhol sont réalisés à partir de photographies. Il ne garde que les traits essentiels de ses modèles. Il existe plus de 20 portraits de l'actrice Marilyn Monroe, de couleurs différentes, vives et acides.

Activités et jeux

Portrait en sphères

Comme Dalí, réalise un portrait ou un autoportrait en sphères ou en cercles. Choisis une photo d'un de tes amis ou de toi-même. Photocopie-la au format A4. Découpe dans ce portrait des cercles de tailles différentes. Reconstitue le portrait en collant les cercles sur une feuille de papier cartonné, sur laquelle tu peux peindre un décor.

Comme une star

Observe les travaux d'Andy Warhol (1928-1987), sur le site www.rmn.fr/le-grand-monde-d-andy-warhol, et la manière dont il a mis en couleur des portraits en noir et blanc. À ton tour, à partir de photocopies de ta photo d'identité ou d'une photo de ta star préférée, crée des portraits en série, à colorier au feutre ou à la peinture.

