Portrait.

Pour toutes questions vous pouvez me contacter par téléphone 06.85.67.25.44 ou par mail <u>atelier.majcouleur@gmail.com</u>

Voici quelques pistes de réflexion sur ce thème.

Mon propos découle des réflexions de mes élèves lors des différents ateliers que j'ai pu donner. Ma première interrogation vient du mélange fait entre représentation de l'homme et portrait. De nombreux «élèves veulent réaliser des portraits, mais je ne suis pas sure que nous ayons la même définition de ce thème. Quelle différence entre représentation de l'humain et portrait. Portrait visage, buste, en pied.

Définition trouvé Le portrait (du vieux français pourtraict) est la représentation - trait pour trait - en médaillon, en buste ou en pied, de la physionomie extérieure et particulière d'un homme, d'une femme ou d'un enfant.

Nous pouvons trouver des représentations de l'homme depuis des millénaires,

Dès la préhistoire nous pouvons voir des sculptures, peintures, gravures. Par contre il y a peu de portrait tel que nous l'envisageons actuellement. C'est la représentation de l'humain dans son essence.

Suivant les époques,

le visage sera simplifié comme les sculptures de l'art des Cyclades,

Le visage sera représenté avec des contraintes fortes de graphisme, de symbole comme dans l'art égyptien, l'art byzantin, les icônes

Il y a les représentations de l'homme qui révèlent le statut de la personne représentée. Il est rare qu'il n'y ai que le visage, souvent le personnage est de pied, ou dans un contexte. Les visages vont correspondre à des stéréotypes, ont des éléments tels que barbe, coiffe, chevelure..., vont indiquer le personnage représenté.

Le premier portrait d'un individu nommé que j'ai trouvé est celui de Jean Le Bon Roi de France (1319-1364) peint en 1350. On ne peut savoir quelle en est la ressemblance.

Pendant longtemps le plus important est de signifier le statut de la personne à quelle type de groupe il appartient et non son caractère, ni son expression. On utilise les attributs de sa corporation, de son statut, son environnement.

Le portrait est un thème qui permet aux artistes de trouver commande, car la bourgeoisie, l'aristocratie sont friandes de ces œuvres.

Quand les membres d'une corporation commandent un tableau pour les représenter est-ce encore un portrait ? Portrait de groupe ? A l'époque de Rembrandt, ces commandes étaient courantes. Chaque membre de la corporation souhaite être reconnu dans son statut et également dans son apparence. Il n'est pas étonnant que la ronde de nuit de Rembrandt ai été mal accueillie. Le personnage le plus important du tableau est Rembrandt luimême.

Le thème du portrait permet également de parler du temps qui passe, en présentant les différents âges de l'humain.

Autoportrait

Le premier autoportrait que j'ai trouvé est celui de Jean Fouquet réalisé en 1450

Le portrait face à soi-même L'autoportrait mis en scène L'autoportrait multiple

L'autoportrait éloge de la peinture L'autoportrait abstrait, ombre de portrait ?

Livre L'art de la protraicture de Jean Cousin (le fils) 1571?

Les passion de l'âme de Charles Lebrun 1727 visible sur le site de la BNF : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1352510/f50.image

Il y a les sculptures de Franz Xaver Messerschmidt. 1736-1783

Exercices.

Chercher des documents pour savoir quels types de portraits on préfère. Est-ce la ressemblance, les couleur, la composition, la thématique choisie (jeu graphique, rendre le caractère, rendre un sentiment, plus philosophique, qui est-on, place de l'homme dans l'univers...).

Être plus dans dans la sensation. Prendre un document, une sculpture, notre visage dans le miroir, dessiner sans regarder sa feuille de papier. Laisser glisser le crayon sur le papier allant d'un élément à l'autre.

Prendre un document, le mettre à l'envers afin de ne plus avoir la référence « visage » dans la tête. Être libéré de la référence ressemblance, regarder le jeu de surface qui s'emboitent les unes dans les autres, regarder leur rythme, leur valeur. Puis commencer le dessin.

Exercices scolaires ou le principe de la mesure est important.

Trouver les formes de la tête de face, de ¾, de profil, proportion du visage, du crâne, de la mâchoire. Proportion pour la position des yeux, de la bouche, de l'oreille, du nez.

Comprendre la ligne médiane, mettre la ligne des yeux, du nez de la bouche,

Comment est positionnée la tête. Visage penché en avant, en arrière, ou simple droit. Comment ce situe la tête par rapport aux épaules.

Dessiner les yeux, voir s'ils sont de face, de ¾, de profil, bien faire attention à la différence de valeur entre la paupière supérieure, inférieure. Différence dans le ¾ entre le petit et le grand côté,

Dessiner la bouche et le nez, de face, de profil, de ¾. Être attentif au valeur, la lèvre supérieur est de valeur différente de la lèvre inférieure.

Mon exercice préféré. Que j'appelle LA TÊTE À TOTO

Je préféré le faire au pinceau, aquarelle, gouache, encre ou même huile diluée sur des petits format. Je travaille sans document, rapidement avec le moins de repentir possible.

Tracer l'ovale du visage, poser les yeux regarder le résultat, est-ce plutôt un visage de face, un ¾, puis la bouche le nez et là on voit si l'on veut rajouter le cou, ...

Préhistoire et antiquité. La représentation de l'homme nous montre l'humain dans son essence, da sa symbolique, son image idéale de la beauté. Dans la Rome antique le portrait individuel, représentatif d'une personne apparaît.

À l'époque de l'Égypte romaine, les portraits «du Fayoum» peint lors du vivant de la personne pour la figurer sur la momie.

De l'art byzantin, jusqu'au moyen âge, dans ce que j'en connais c'est un art essentiellement religieux. La symbolique est forte. La représentation de l'homme est très codifiée position de la tête, forme des yeux, auréole entourant la tête, couleur utilisée, position du corps. Il y a également les symbole comme la mandorle entourant le Christ...

1350, première représentation dont on connaît le nom de la personne représenté : Jean Le Bon.

1450 Premier autoportrait avéré signé de la main de l'artiste le peintre Jean Fouquet.

Maintenant les portraits vont également donner une expression au personnage, parler de la vie, de la mort du temps qui passe

Jean Fouquet, Portrait du bouffon Gonella 1440 ou 1445

Domenico Ghirlandaio, Viel homme et son petit-fils - 1490 Au Louvre

L'autoportrait de Durer que j'ai découvert au Louvre. Durer peint plusieurs autoportrait, certains sont de vrai mise en scènes, il y a un tableau où l'artistes utilise de nombreuses références de la représentation du Christ.

Je vais vous parler des autoportraits de Rembrandt. Quelles est l'objet de cette introspection ? Un moyen d'apprendre à peindre (c'est un modèle toujours disponible et de moindre coût), un moyen de se connaître soi-même, ...

L'autoportrait en habit oriental est une vraie mise en scène. Les autres autoportraits me semblent plus introspectifs, sans vouloir détourner le regard sur l'évolution du visage. Du fringant jeune homme au vieillard questionnant.

Un tableau intéressant pour sa position par rapport au portrait

La Ronde de nuit de Rembrandt est la commande d'une corporation. Le tableau a été refusé par ses commanditaires car il ne correspondait pas aux souhaits de la corporation. En effet ce type de commande était courant, les membres de la guilde, de la corporation souhaitent être reconnu sur le tableau, ils veulent montrer leur statut. Dans la ronde de nuit ce n'est pas le cas.

Plus près de nous.

À l'époque du romantisme nous voyons des portraits exprimant des sentiments

Dans le tableau « Le désespéré » Courbet fait plus un tableau exprimant ce sentiment plus qu'un autoportrait.

Munch Le Cri 1893 L'anxiété 1894

L'arrivée de la photographie chamboule la pensée artistique. Les peintres n'ont plus besoin de représenter l'individu, la photo prend sa place. Aussi donnent-ils libre cours à leur envie de couleur, de jeu de forme, à chercher ce que la peinture est pour eux.

Le travail de Bonnard m'interpelle avec ces portrait à contre-jour

Juan Gris, Robert Delaunay

Modigliani : il est surprenant de voir les portrait de Modigliani, à première vue ils semblent tous pareils, puis on peut en apercevoir les nuances.

Alexej Jawlinsky a une évolution qui représente tout un pan de notre histoire de l'art. La simplification de ses derniers portraits tient également au fait qu'il avait une amplitude de mouvement très faible ces tableau sont toutpetits, proche d'un format 10x15 cm.

Art autochtone, Inuit et Indien du Canada.

Je n'ai réalisé qu'un seul autoportrait. J'aime la représentation de l'homme dans la sculpture Inuit et les totems des amérindiens d'Amérique du Nord. Pour moi c'est la représentation de l'humain, de son humanité et non la représentation de l'individu qui m'attire. Même si je n'y suis pas arrivée.

Voici le travail que j'ai réalisé entre 1994 et 2004

