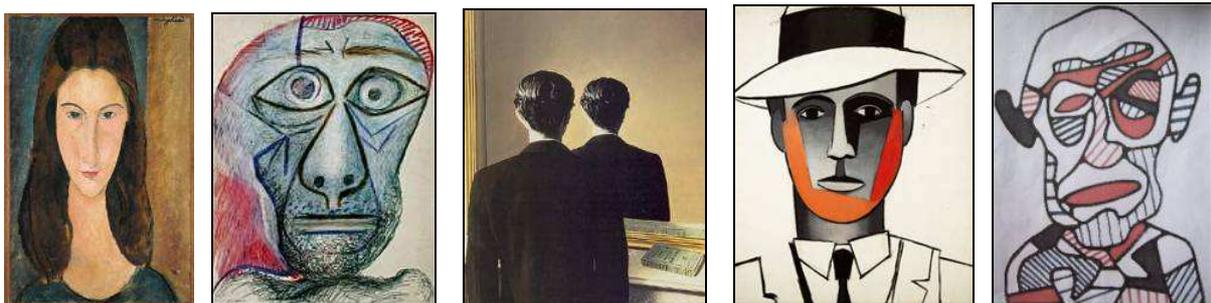

Portrait et autoportrait

Etymologie

Le verbe « Portraire » au sens de dessiner est attesté dès le XIIIe siècle.
Formé à partir de « pour », préfixe à valeur intensive et de « traire » au sens de dessiner.

Au XVe siècle, le portrait est la représentation picturale (image) d'une personne, de son buste, de son visage ou la représentation verbale (texte) d'une personne

Mythologies, origines

Le mythe de Dibutade, la fille du potier

Récit légendaire que donne Pline l'Ancien de l'origine de la peinture qui raconte de façon poétique l'invention du portrait.

Le soir, avant d'aller rejoindre son régiment, un jeune soldat rend une dernière fois visite à sa fiancée Dibutade. La lampe projette l'ombre de son amant sur le mur et la jeune fille trace sa silhouette sur la paroi pour en conserver l'image.

Le mythe de Narcisse

Mythe qui met en garde contre les pouvoirs de sa propre image.

Ephèbe d'une grande beauté, Narcisse voit son reflet dans l'eau alors qu'il s'abreuve à une source. Fasciné, il reste de longs jours à se contempler et à désespérer de ne jamais pouvoir attraper sa propre image.

Narcisse finit par mourir de cette passion qu'il ne peut assouvir. Il sera métamorphosé en une fleur : le narcisse.

Définitions

1. Image d'une personne réalisée par des moyens artistiques

Un portrait est une œuvre picturale, sculpturale, photographique, numérique... représentant une personne réelle ou fictive, d'un point de vue physique ou psychologique.

2. Ressemblance

« C'est tout le portrait de son père. »

3. Description qu'on fait de l'extérieur, du caractère d'une personne.

Portrait psychologique

4. Composition littéraire très en usage dans le courant du XVIIe siècle visant à décrire les personnes éminentes de la société.

Variables

Dans un portrait, tout est porteur de significations : la posture du modèle, son regard, sa gestuelle, ses vêtements, ses accessoires, le décor...

Le cadrage

- en buste (jusqu'à la taille)
- en demi-grandeur (jusqu'aux cuisses)
- en pied (la personne entière)
- Plan large / Plan serré / Gros plan (une partie du visage, du corps)

La posture, la gestuelle

- debout / assis / allongé
- de face / de profil / de dos / de trois-quarts face / de trois quarts dos
- individuel / de groupe

Le décor et le vêtement

- Fond neutre / Décor
- Mise en scène
- Vêtements / Nudité
- Accessoires, maquillages

La technique

- Dessin / Peinture / Sculpture / Photographie

Fonctions

Le portrait concentre la plupart des fonctions de la peinture :

- Fonction de représentation (image, double)
- Fonction de présentification, d'ubiquité (rendre présent ce qui est absent)
- Fonction de positionnement social (économique, mondain, politique...)
- Fonction de légitimation, de propagande (politique ou religieuse)
- Fonction mémorielle (fixer dans le temps, immortaliser)

Les incidences de la photographie

L'invention de la photographie, tout en bouleversant l'art et l'économie du portrait peint, n'a cependant pas entraîné sa disparition.

Les premières photographies reprennent les codes picturaux du portrait peint et tendent à le supplanter.

Mais l'effritement des certitudes qu'on plaçait dans la photographie, ce « miroir objectif », ce « double de la réalité », l'a rendue au domaine de l'Art et de la création. L'art du portrait photographique s'est affranchi peu à peu du modèle pictural en inventant et en affinant son propre vocabulaire.

Problématiques générales du portrait

La relation au temps : la vie, la mort et la mémoire

Fixer l'image d'un moment, d'un vivant auquel le portrait survivra. Il est donc historiquement lié à la vie, à la mort, au vieillissement. Il est une trace mémorielle.

La relation au religieux

La représentation de la figure humaine a toujours été problématique dans ses rapports au religieux. Dans certaines religions l'image est bannie. Depuis la Renaissance, l'Eglise catholique s'affranchit de ses tabous et abonde en représentations humaines. Les images furent alors considérées comme édifiantes.

La singularité et le regard d'autrui

Le portrait renvoie chacun d'entre nous à sa profonde singularité, à sa solitude, à son enveloppe charnelle...et à la question du regard de l'autre sur soi.

L'autoportrait et le regard sur soi

L'artiste se prend lui-même comme objet de sa représentation. Cette mise en abyme de soi (je me peins me peignant), explique le côté violent de certains autoportraits.

Johannes GUMP (17e)
René MAGRITTE Reproduction interdite
Norman ROCKWELL Triple Autoportrait
Michaël SNOW Authorisation

Le fragment et la totalité

Dans le portrait photographique contemporain, notamment en photographie, une partie du visage ou du corps du modèle peut être considérée comme un portrait. Ce fragment considéré comme emblématique renvoie à la totalité de la personne.

André VILLERS Portrait photo de Picasso
Bill BRAND Jean Dubuffet
Robert MAPPLETHORPE Pieds

Typologies

Dans chacune des disciplines artistiques on retrouve différents types de portraits

- **Le portrait de cour / Le portrait de propagande / Le portrait officiel**

Ce type de portrait concerne les chefs de guerre, les souverains, les rois, les papes, les présidents de la République... Ils sont élaborés fins politiques de légitimation ou de célébration de leur pouvoir.

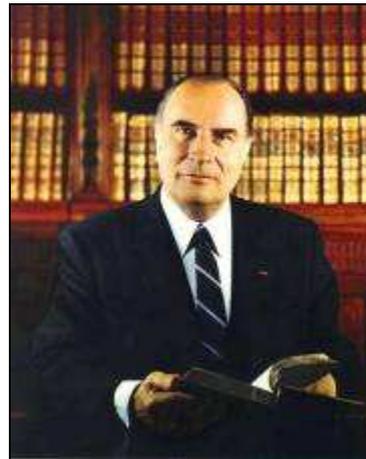
La diffusion de répliques (monnaies ou photographies) permet une présence virtuelle sur tout le territoire.

Louis XVI
Hyacinthe Rigault

Napoléon 1er
Ingres

François Mitterrand
Gisèle Freund

- **Le portrait allégorique**

Evocation d'une idée abstraite à partir d'un modèle réel.

L'allégorie est soit la représentation d'un souverain sous les traits d'une divinité (Louis XIV dans les salons de Versailles sous les traits de Dieux de la mythologie) et des valeurs morales qu'elle incarne ou la représentation d'une idée abstraite à travers un personnage réel qui l'illustre (Brigitte Bardot figure de la République).

ARCIMBOLDO Le printemps

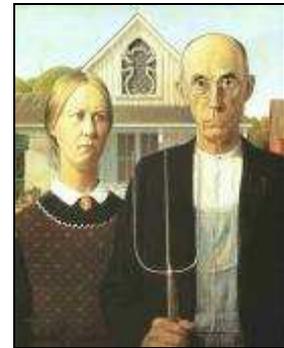
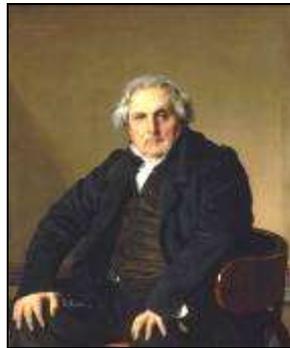

Eugène DELACROIX La liberté guidant le peuple
Brigitte Bardot en Marianne

- **Le portrait social ou réaliste**

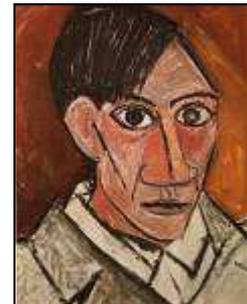
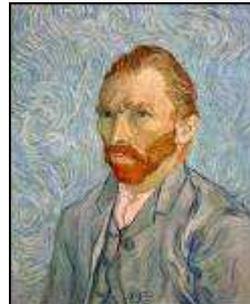
Il figure une catégorie sociale : chevalier, bourgeois, paysan, ouvrier...
Parfois dans une activité caractéristique.

El GRECO Le chevalier à la main sur la poitrine
Jean-Auguste-Dominique INGRES Le Portrait de Monsieur Bertin (1832)
Vincent VAN GOGH Le paysan
Grant WOOD American Gothic (1930)

- **L'autoportrait**

Relation narcissique ou introspective à sa propre image

Gustave COURBET Autoportrait
Paul GAUGUIN Autoportrait au Christ jaune
Vincent VAN GOGH Autoportrait
Pablo PICASSO Autoportrait

- **Le portrait intimiste ou privé, de famille**

Ce type de portrait s'éloigne des poses officielles et des conventions posturales et esthétiques liées au genre portrait.

Le sujet est saisi dans l'intimité de son cadre de vie dans des activités parfois domestiques.

- **Le portrait psychologique**

Portrait s'attachant surtout à rendre les qualités psychologiques et morales d'un personnage.

- **Le portrait de présentation**

Il permet aux fiancés des cours européennes de « voir » et de choisir leurs conjointes avant les noces. Jan Van Eyck est envoyé par le duc Philippe III de Bourgogne pour peindre « la vérité de corps et de caractère » d'Isabelle de Portugal.

- **Le portrait satirique ou caricature**

Moyen d'expression satirique à l'adresse des dirigeants dans le but de les ridiculiser. Dessin rapide avec exagération des traits et des proportions pour mettre en évidence des défauts, véhiculer une critique ou une moquerie.

Les Poires (Louis Philippe)
Daumier

- **Le portrait mortuaire**

Portrait de la personne décédée sur son lit de mort. Répandu au XIXe et début Xxe.

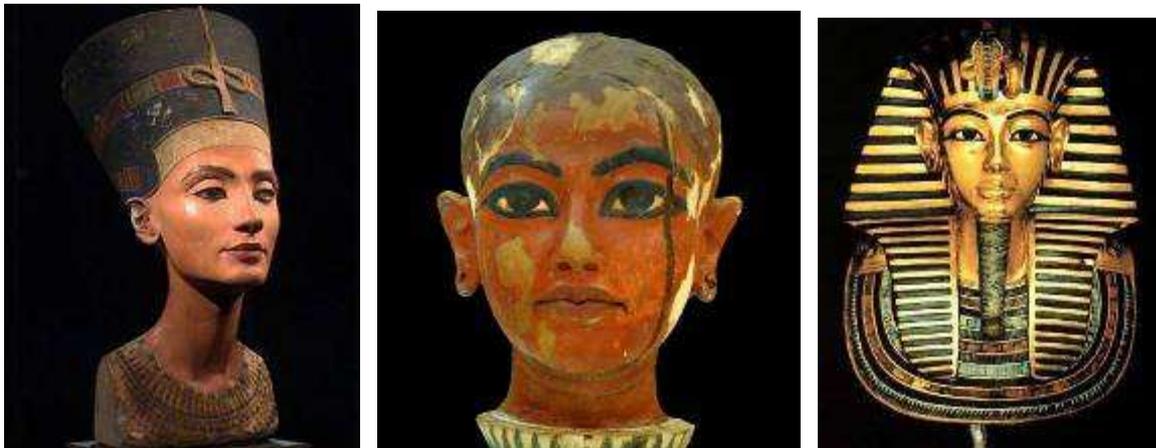
Connaître : références en Histoire des Arts

Antiquité

- Egypte

Les premiers portraits remontent aux artistes de l'Ancien Empire égyptien (2700 - 2300 avant JC). Ils sont dédiés aux morts et aux dieux, destinés au monde spirituel. La taille des personnages peints dépend de leur position sociale. La tête et le corps sont représentés de profil alors que l'œil et les épaules sont représentés de face. Les couleurs obéissent à un code spécifique.

Les croyances religieuses des Égyptiens sur la mort et la vie future ont favorisé les progrès de la statuaire de portrait afin que l'âme séparée du cadavre ne meure pas avec le corps, le sculpteur en donnait une imitation par la sculpture ou le masque mortuaire.

Buste de Nefertiti
Toutankhamon enfant
Toutankhamon Masque mortuaire

Les Portraits du Fayoum, au premier siècle de notre ère, sont une série de portraits qui étaient généralement placés sur la tête des momies des populations de l'Égypte romaine.

Portraits du Fayoum

- Grèce et Rome

Dans le monde grec et romain, les portraits peints ou sculptés jouent un rôle important dans la vie sociale.

Il existe alors deux grandes catégories de portraits :

Les portraits relevant de l'**art funéraire**

Ce type de portrait est lié aux croyances religieuses

Leur fonction est la commémoration, le souvenir, d'entretenir le culte des ancêtres

Les portraits relevant de l'**art glorificateur**

Ce type de portrait est lié à la représentation sociale, politique.

Leur fonction est de glorifier les grands hommes et leur rendre hommage

« *Par cet art les nobles étaient encore plus nobles* » *Pliny l'Ancien*

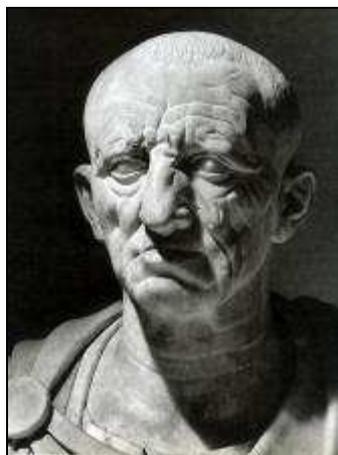
Ces portraits se multiplient rapidement et s'étendent aux personnes moins célèbres.

Entre 40 et 75 avant J-C, Terentius Néo et son épouse (propriétaires d'une boulangerie) sont peints tout comme les grands personnages. On admet que cette fresque est le premier portrait européen au sens moderne de la définition.

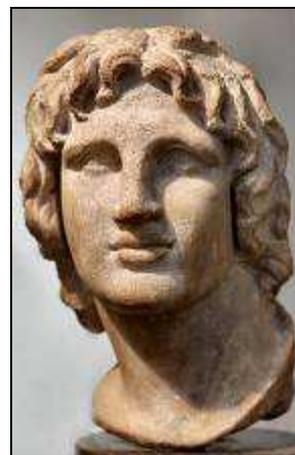

Monnaies antiques
Fresque

La civilisation romaine sculpte ou peint des portraits dont certains produisent une très forte impression de réalité. Au-delà de l'apparence physique, ce sont des qualités morales ou psychiques du commanditaire que les artistes tentent de montrer en particulier l'autorité, la force, la virilité, la rigueur morale mais aussi l'intelligence, la supériorité... à travers les traits, le port de la tête et le jeu du regard.

Antinoüs

Alexandre le Grand

Moyen-âge

- L'expansion du christianisme

La pensée chrétienne se diffuse et l'emporte au IVe siècle.

Le christianisme pose la question de la représentation de l'individu.

Deux thèses s'opposent : l'une affirme que Dieu, pure spiritualité ne peut être représenté par une image matérielle, l'autre, soutient que l'incarnation de Jésus sous forme humaine autorise la représentation.

L'interdiction de la représentation l'emporte dans un premier temps (Iconoclasme).

Le portrait connaît donc une période de déclin après le Ve siècle mais le genre portrait profondément enracinée dans la culture occidentale ne disparaît jamais complètement.

Dès la fin du Moyen Age (Pré renaissance), la représentation humaine et le portrait reprennent une place majeure.

Un intérêt nouveau est porté à la personne humaine et à l'individu singulier.

La naissance du portrait : XIVe – XVe siècle

La représentation de personnes identifiables apparaît tardivement. Au XIVe siècle, les peintres italiens, comme Giotto di Bondone, commencent à individualiser leurs personnages. Progressivement, les commanditaires des œuvres apparaissent dans les compositions.

Anonyme Jean le Bon

Jean FOUQUET Le diptyque de Melun

Jean FOUQUET Autoportrait

Hans MEMLING Portrait d'un jeune homme
Hans MEMLING Tommaso Portinari et sa femme

Petrus CHRISTUS Portrait d'une jeune fille
Jan VAN EYCK Portrait d'un homme
Rogier VAN DER WEYDEN Portrait d'une jeune fille

LIPPI Portrait d'un homme et d'une femme
PISANELLO Princesse d'Este
Albrecht DÜRER Autoportrait

Temps modernes

C'est pendant la Renaissance, que le portrait et l'autoportrait s'érigent en genre autonome. Ils apparaissent lors de la pré renaissance se développent principalement à Florence et en Flandres.

Le fond d'abord neutre évolue rapidement vers un intérieur, un cadre domestique ou un paysage.

Le développement du portrait de cour

L'art du portrait se transforme essentiellement en art de cour. De grands peintres le pratiquent, sans toutefois s'y consacrer exclusivement. D'autres en font leur spécialité, jusqu'à devenir parfois attachés un souverain, à une cour.

L'autoportrait sert de champ d'expérience pour des études de physionomie.

Piero DELLA FRANCESCA (XVe)

Portraits du duc d'Urbino Frédéric III de Montefeltro et de son épouse Battista Sforza

Portrait de Sigismondo Pandolfo Malatesta

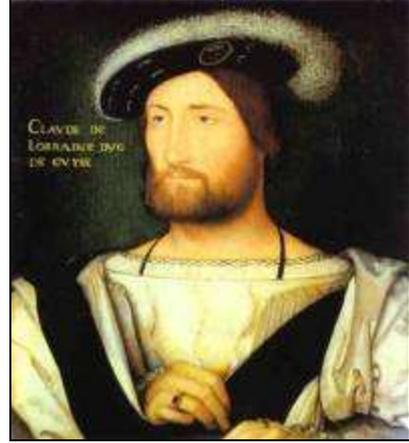

Sandro BOTTICELLI (XVe / XVIe)

Autoportrait

Portrait de Simonetta Vespucci

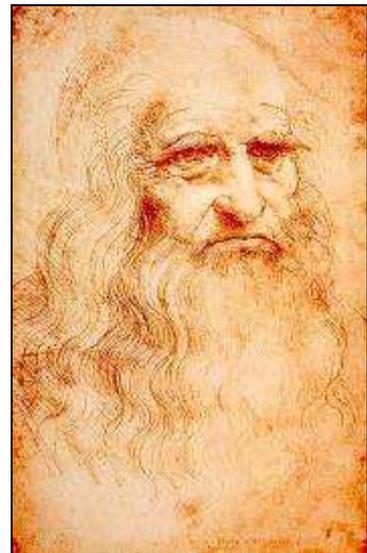
Autoportrait dans l'adoration des mages (fragment)

Jean CLOUET Portrait de François I
Jean CLOUET Portrait de Marguerite d'Angoulême
Jean CLOUET Portrait de Claude de Lorraine Duc de Guise

MICHELANGELO Portrait d'un soldat
MICHELANGELO Tête de faune
MICHELANGELO Autoportrait

Léonard DE VINCI La Joconde
Léonard DE VINCI La dame à l'hermine
Léonard DE VINCI Autoportrait

TITIEN Portrait d'un jeune homme

TITIEN Portrait d'Ippolito de Médici

TITIEN Portrait de François 1er

ARCIMBOLDO Vertumne

ARCIMBOLDO Autoportrait

ARCIMBOLDO Le printemps

Quentin METSIS La duchesse laide

Léonard DE VINCI Femme grotesque

Le portrait baroque : XVIIe siècle

Le portrait prend une importance croissante dans une société dans laquelle la bourgeoisie et les marchands s'affirment de plus en plus au milieu de puissantes cours. Les représentations d'individus luxueusement vêtus contribuent à l'affirmation de leur autorité.

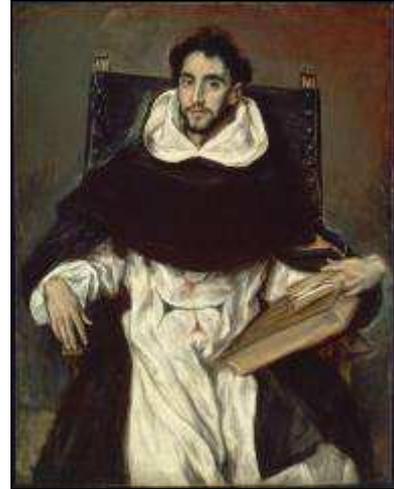
La mode s'étend dans toute l'Europe, y compris en France, où cette pratique n'est pourtant pas classée par l'Académie parmi les genres nobles que sont la peinture d'histoire, la peinture mythologique et l'allégorie.

EL GRECO Portrait du chevalier à la main sur la poitrine

EL GRECO Portrait d'un artiste (le fils d'El Greco)

EL GRECO Portrait de Frère Hortensio Felix

CARAVAGE Méduse

CARAVAGE Portrait d'un jeune homme

CARAVAGE Bacchus

REMBRANDT Autoportraits

Johannes VERMEER La jeune fille à la perle

Johannes VERMEER La laitière

Johannes VERMEER La dentelière

Hyacinthe RIGAUD Louis XIV

Hyacinthe RIGAUD Autoportrait

Hyacinthe RIGAUD Portrait de la princesse Palatine

L'âge d'or : XVIIIe siècle

Le portrait connaît un âge d'or. Si les grands continuent à commander leur portrait, l'intimité, la sensibilité gagnent leurs lettres de noblesse. Les représentations de la famille et de l'enfance se multiplient. La représentation des gens de théâtre devient aussi un thème de prédilection. L'intérêt grandissant pour la compréhension des sentiments humains engendre des artistes soucieux de la physionomie des émotions. Une approche plus psychologique des individus voit le jour.

Aux côtés de la peinture, la mode du portrait au pastel connaît un essor sans précédent, sous l'influence de Quentin de La Tour. Celui-ci ne traite souvent que la tête du modèle qui, quelle que soit sa condition sociale, est toujours représentée de façon expressive et fouillée.

Jean Siméon DE CHARDIN Autoportrait
Maurice QUENTIN DE LA TOUR Autoportrait

Elisabeth VIGEE-LEBRUN Marie Antoinette
Jean Honoré FRAGONARD La liseuse

Le XIXe siècle

Succès et déclin

Au début du siècle, le portrait à l'huile connaît un grand succès et les formats s'agrandissent. Les sujets ne sont plus les têtes couronnées mais les classes bourgeoises et les gens du peuple.

Vers la fin du siècle, la révolution picturale de l'impressionnisme se préoccupe davantage de la peinture de paysage et de la fugacité des instants lumineux. Le genre portrait connaît un sérieux déclin.

Néoclassicisme

DAVID La mort de Marat

Jean Dominique INGRES Portrait de Monsieur Bertin

Jean Dominique INGRES Portrait de Madame Moitessier

Romantisme

Eugène DELACROIX Autoportrait

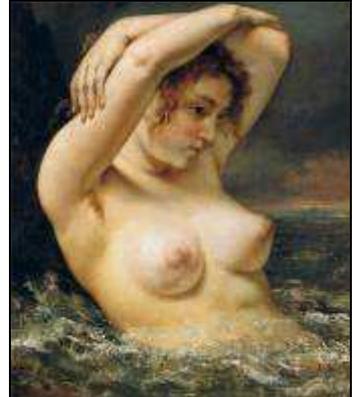
Eugène DELACROIX L'orpheline au cimetière

Eugène DELACROIX Portrait de Chopin

Théodore GERICAULT Le monomane ou Le fou aliéné ou Le cleptomane 1822
Théodore GERICAULT La Monomane de l'envie ou La Hyène de la Salpêtrière 1822
Théodore GERICAULT Portrait de Joseph

Réalisme

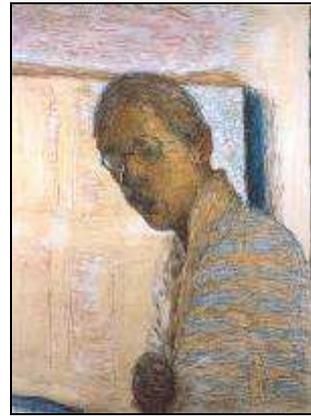
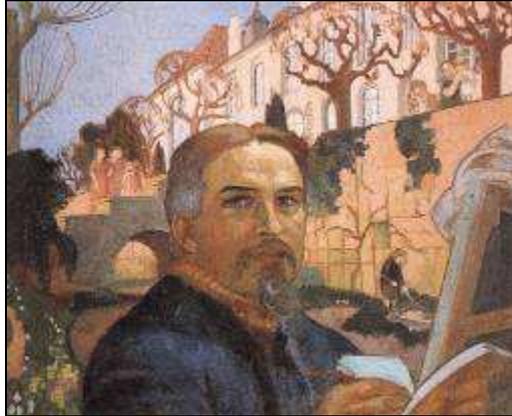
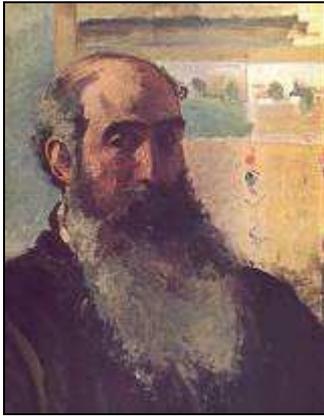

Gustave COURBET Autoportrait Le fumeur de pipe
Gustave COURBET Autoportrait Le désespéré
Gustave COURBET La femme dans les vagues

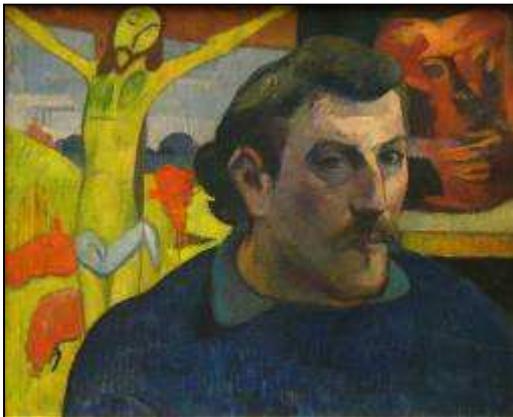
Edouard MANET Berthe Morisot au bouquet de violettes
Edouard MANET Le fifre
Edouard MANET Portrait de Stéphane Mallarmé

Impressionnisme et Nabis

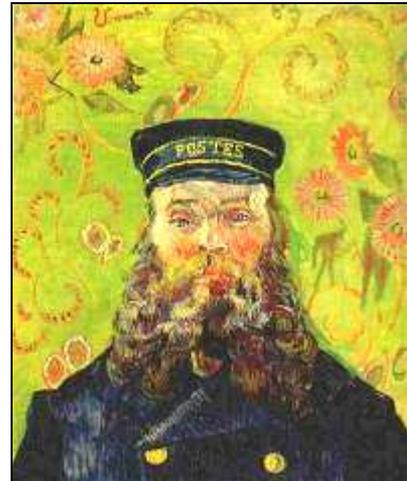
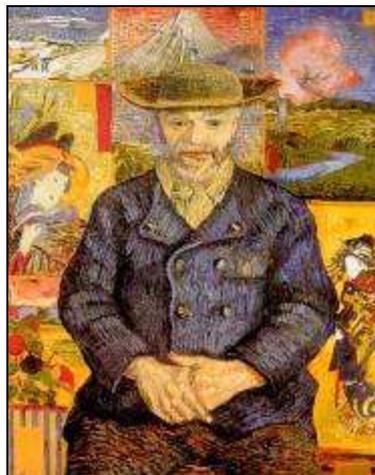
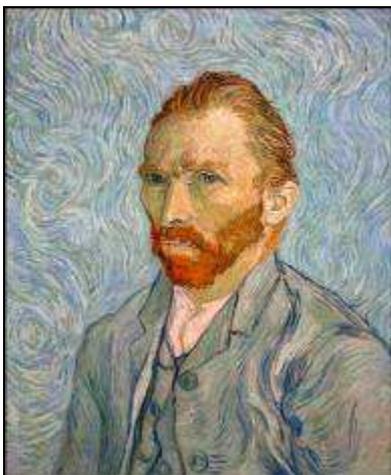

Camille PISSARO Autoportrait
Maurice DENIS Autoportrait
Pierre BONNARD Autoportrait (1930)

Les inclassables

Paul GAUGUIN Autoportrait au Christ jaune
Paul GAUGUIN La femme à la fleur
Paul GAUGUIN Portrait d'une jeune femme Jeanne Goupil

Vincent VAN GOGH Autoportrait
Vincent VAN GOGH Portrait du père Tanguy
Vincent VAN GOGH Portrait du facteur Joseph Roulin

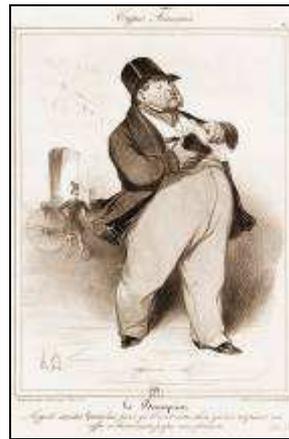
La caricature

Honoré DAUMIER Caricature de Louis Philippe La poire

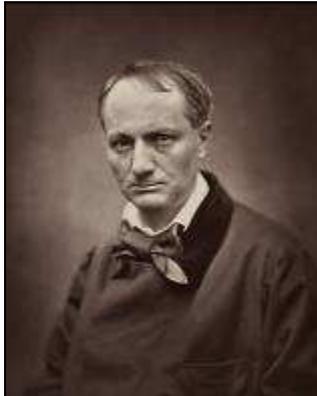
Honoré DAUMIER Panthéon charivarique

Honoré DAUMIER Le banquier

La photographie

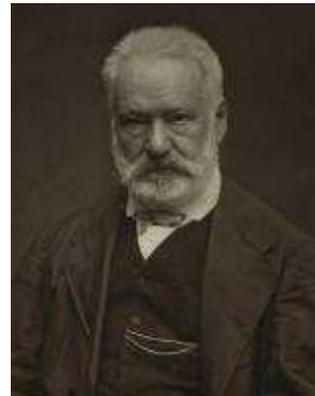
La naissance de la photographie permet dorénavant d'enregistrer une image fidèle du sujet. Elle va bouleverser profondément l'art de la figuration et notamment celui du portrait.

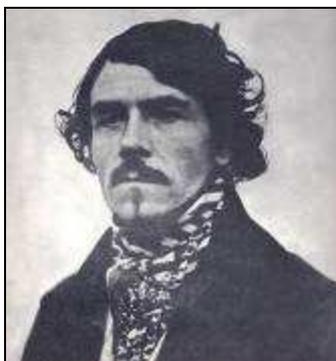
Etienne CARJAT Charles Baudelaire

Etienne CARJAT Arthur Rimbaud

Etienne CARJAT Victor Hugo

Daguerréotype Delacroix 1842

Félix NADAR Sarah Bernhardt

Félix NADAR Delacroix

Le XXe siècle et la période contemporaine

- **Période moderne**

Les artistes élargissent leurs champs d'exploration du portrait, en le libérant des contraintes de ressemblance visuelle.

Henri Matisse simplifie la ligne et utilise des couleurs pures pour en accentuer la force expressive.

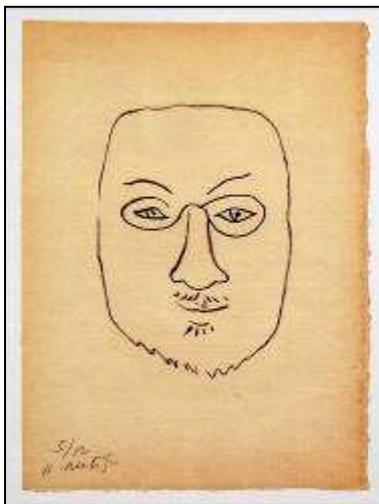
Pablo Picasso s'inspire de la sculpture africaine et réalise de nombreux portraits cubistes.

Les surréalistes produisent d'étranges portraits en relation avec l'inconscient, les désirs et les fantasmes.

Alexandre Calder dessine au fil de fer.

L'art du portrait en peinture connaît un nouveau déclin au milieu du siècle, en raison de l'intérêt croissant des artistes pour l'abstraction et l'art non figuratif.

Henri MATISSE

Henri MATISSE Autoportrait

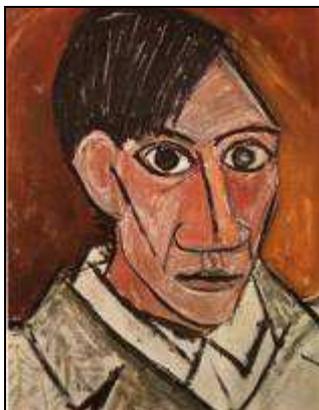

Henri MATISSE Portrait de Madame Matisse

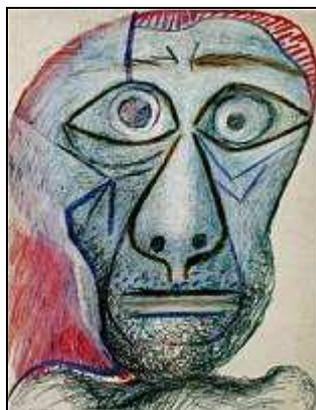

Henri MATISSE Bronze Jeannette III

Pablo PICASSO

Pablo PICASSO Autoportrait / Autoportrait

Pablo PICASSO Plat au profil de Jacqueline

Amedeo MODIGLIANI

Amedeo MODIGLIANI Jeanne Hébuterne 1919

Amedeo MODIGLIANI La jeune fille à tresses

Amedeo MODIGLIANI Portrait d'un homme avec chapeau (José Pacheco) 1915

Gustav KLIMT / Alphonse MUCHA

Gustav KLIMT Adele Bloch-Bauer 1907

Alphonse MUCHA Les saisons

Egon SCHIELE

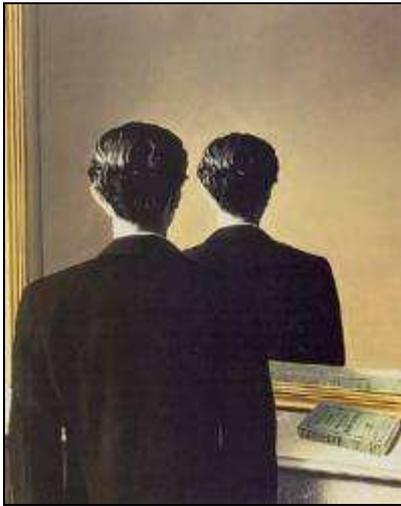

Egon SCHIELE Autoportrait 1912

Egon SCHIELE Femme assise au genou replié

Egon SCHIELE Autoportrait au bras enserrant la tête 1910

Les surréalistes

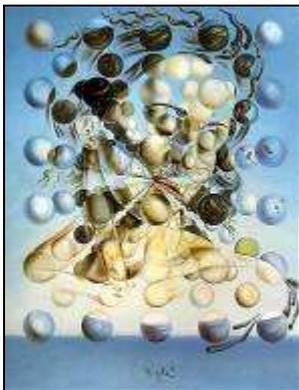
René MAGRITTE La reproduction interdite

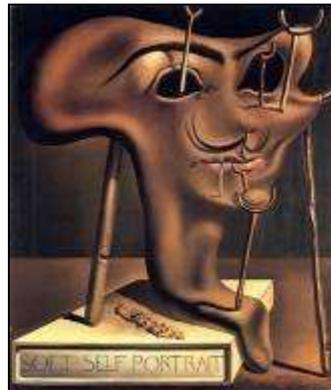
René MAGRITTE Le fils de l'homme

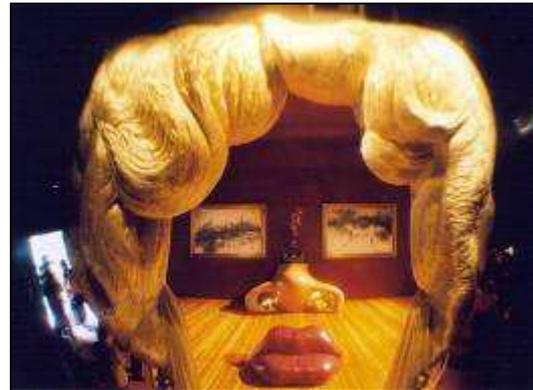
René MAGRITTE La grande guerre

Salvador DALI Galatée aux sphères

Salvador DALI Autoportrait mou

Salvador DALI Portrait de Maë West (Installation)

Giorgio DE CHIRICO Hector et Andromaque

Hans BELLMER Dessin préparatoire à un portrait

Frida KAHLO Autoportrait au collier de ronces et oiseau mouche

Kees VAN DONGEN

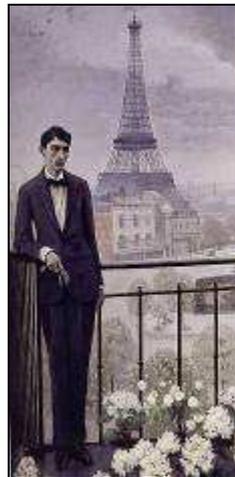
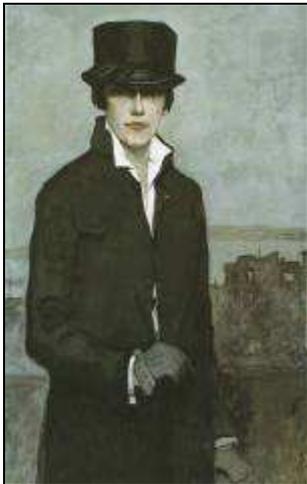

Kees VAN DONGEN Femme lippue 1909

Kees VAN DONGEN The Corn Poppy 1919

Kees VAN DONGEN Portrait de Madeleine Grey à la rose 1929

Romaine BROOKS

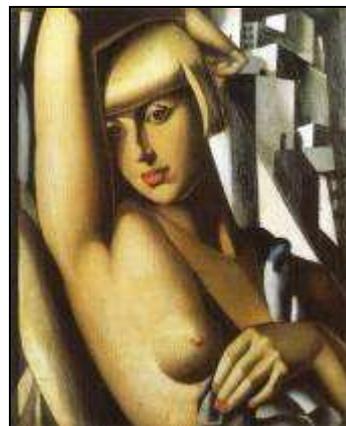

Romaine BROOKS Autoportrait

Romaine BROOKS Una Lady Troubridge 1924

Romaine BROOKS Portrait de Jean Cocteau

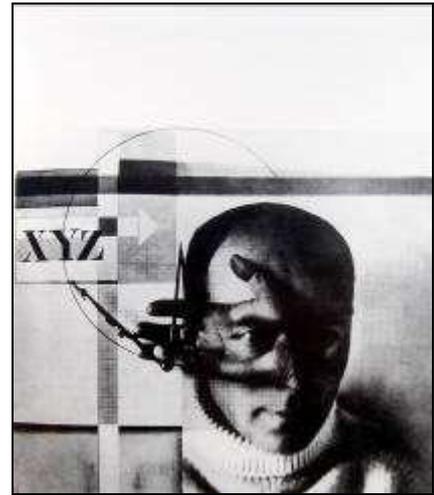
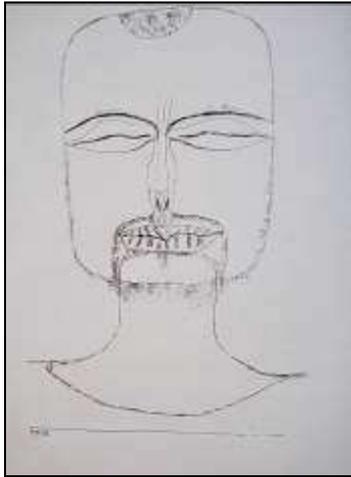
Tamara LEMPIKA

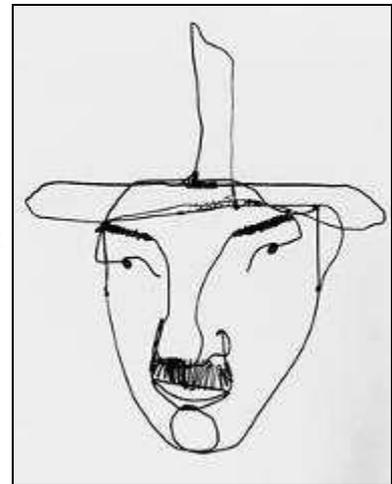
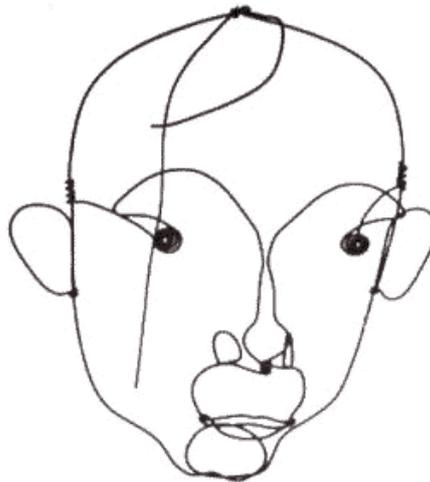
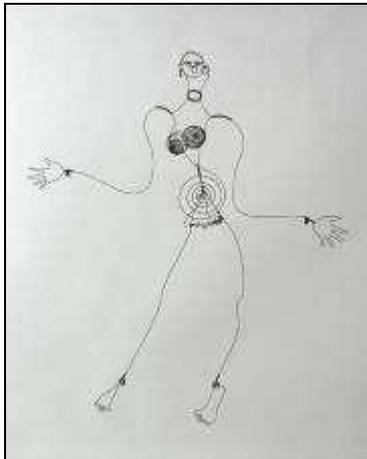
Tamara LEMPIKA Autoportrait dans une Bugatti verte 1925

Tamara LEMPIKA Jeune fille en vert 1927

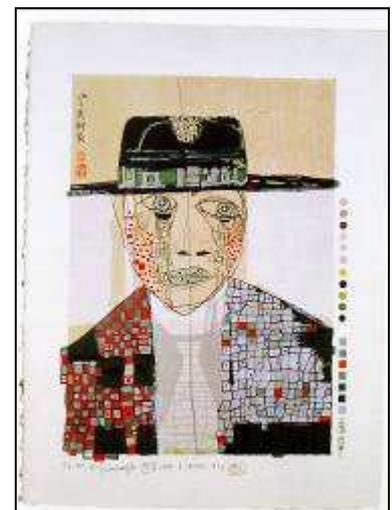
Tamara LEMPIKA Portrait de Suzy Solidor

Paul KLEE Auto-absorption 1919
 WOLS Autoportrait nerveux 1947
 El LISSITSKY Le constructeur, autoportrait au compas 1924

Alexandre CALDER Joséphine Baker 1928 Fil de fer
 Alexandre CALDER Portrait de Joan Miro 1930 Fil de fer
 Alexandre CALDER Portrait de l'artiste Fernand Leger 1930 Fil de fer

Jean HELION L'Homme à la face rouge 1943
 Jean DUBUFFET Autoportrait 1966
 Friedrich HUNDERTWASSER Les larmes d'un artiste 1974

LA PHOTOGRAPHIE

Le portrait a joué un rôle singulier dans le développement de la photographie dans tous ses aspects : économique, technique, artistique, social : les besoins de la police (identité judiciaire), les désirs de la population (portraits de famille)...

Le portrait photographique accompagne la naissance d'une nouvelle forme de célébrité : la star de cinéma, spécialité des studios Harcourt et trouve aussi une place dans l'œuvre de photographes qui revendiquent le statut d'artistes.

Man RAY Portrait de Lee Miller

Man RAY L'œil

Man RAY

Robert DOISNEAU Les Pains de Picasso

Salvador DALI

Man RAY

Eugène Robert RICHEE Louise Brooks

Alberto KORDA Che Guevara

Man RAY Coco Chanel

ANONYME Marilyn Monroe

Le studio Harcourt

Le studio Harcourt est un studio photographique fondé à Paris en 1934. Il se spécialise dans la photographie en noir et blanc des personnalités du cinéma et du milieu de la culture, réalisant des tirages 24 x 30 cm reconnaissables. Le style Harcourt se caractérise par une photo rapprochée du sujet pris sous son meilleur angle, éclairé par une lumière de projecteurs de cinéma généralement latérale ou en halo créant un clair-obscur, sur un fond gris-noir. Le sujet pose dans une attitude qui lui est personnelle, souriant ou non. Ce « style Harcourt » trouve son inspiration dans le travail du chef opérateur français Henri Alekan.

Brigitte Bardot

Jeanne Moreau

Salvador Dali

Jean Marais

- **Période contemporaine**

La fin du XXe siècle voit un renouvellement du genre portrait.

Son approche est considérablement élargie par l'utilisation de nouvelles **techniques**, de nouveaux **matériaux**.

De nouvelles problématiques apparaissent, liées à **l'évolution de la société et des modes de représentation** : le portrait n'a pas à imiter le réel, mais à le considérer d'un point de vue original, novateur, critique voire à le corriger.

Les **objets** ont acquis un pouvoir considérable dans notre société consumériste, ils sont très signifiants de ce que nous sommes, de nos désirs et de l'image que nous souhaitons donner. L'« avoir » ferait-il l'« être » ? (Arman fait le portrait de sa galeriste Iris Clert par la seule accumulation de ses effets personnels)

Certains artistes se mettent en scène dans leurs œuvres. Il y a dans la démarche de **l'autoportrait** la volonté de faire de sa vie la matière de l'œuvre d'art elle-même. Cette création ou re/création de soi devient la matière première de la création elle-même. Les autoportraits nous renvoient à nous-mêmes et le travail que l'artiste effectue sur lui-même nous renvoie à notre façon d'être au monde

Ainsi, la question de **l'identité** y est largement explorée. Narcissisme ? Egocentrisme ? Volonté de remettre en cause les modèles que la société impose ? Désir de défier ou d'échapper aux **normes** sociales et collectives qui brident l'identité et la **créativité** de chacun ? (Orlan a régulièrement transformé son corps en œuvre d'art au moyen de la chirurgie esthétique)

Photographier ses intimes, ses proches, son groupe social constitue un témoignage sur un itinéraire personnel et au-delà un **témoignage sur une époque**, ses mœurs, ses enthousiasmes et ses drames. (Nan Goldin)

Le portrait photographique permet aussi d'explorer notre rapport au **temps** et de rendre visibles les marques de son passage. (Le projet de « capture » de l'instant et de « visualisation » du temps de Roman Opalka)

Bien que les anciennes normes ne soient plus respectées, que les représentations contemporaines soient souvent déstabilisantes, certains invariants subsistent :

- Un portrait est une apparence, un reflet, un simulacre de la réalité
- Un portrait est toujours une création : l'artiste invente la figure et l'être
- La représentation dépend à la fois du modèle, de celui qui le représente et de celui qui le perçoit.

LE NOUVEAU REALISME

Avec l'avènement de la société de consommation, les objets réels font leur entrée dans les œuvres d'art. Ils peuvent en être le matériau unique.

Arman crée ainsi des portraits robots en accumulant dans des boîtes, des objets personnels de ses modèles. Les objets que nous utilisons nous signifient, ils sont porteurs de notre identité au moins autant que notre apparence physique.

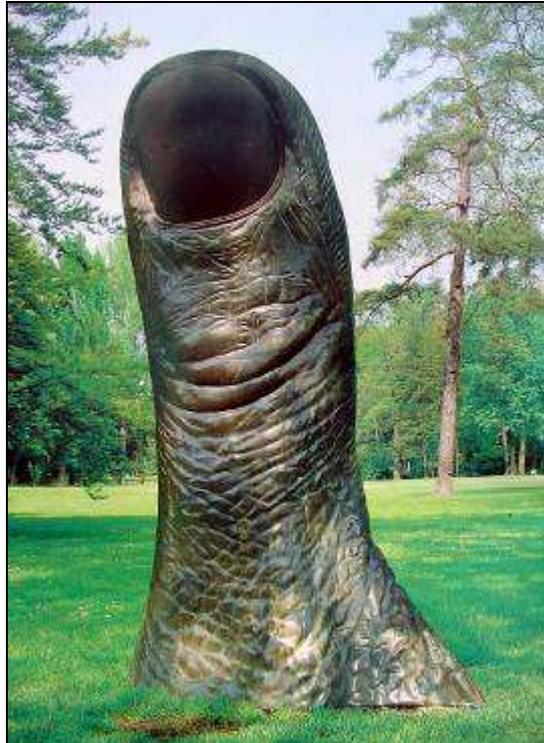
Martial Raysse inclus dans ses portraits des objets personnels qui viennent compléter de fragments de réalité la représentation figurée de la personne. Sa palette colorée résolument artificielle est en rupture avec la tradition.

ARMAN Portrait Robot d'Iris Clert
Martial RAYASSE Soudain l'été dernier

Jean TINGUELY La veuve du boucher
CESAR Le pouce

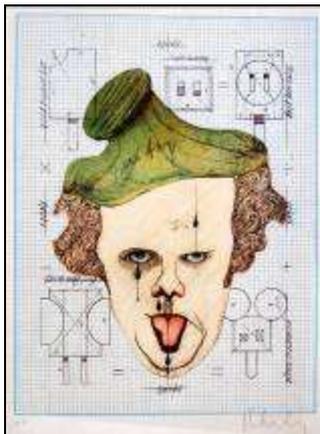

LE POP ART et NEO POP

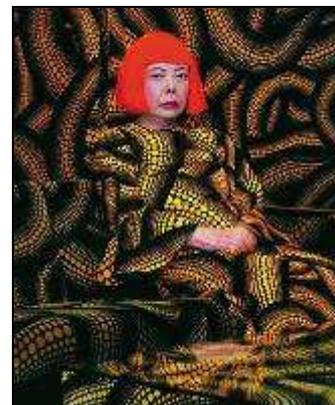
Warhol adopte la technique de la photographie sérigraphiée sur toile et colorée de grands aplats de couleur par passages successifs comme pour un motif de papier peint. Il utilise des images de la presse, accentue leur aspect de cliché en les transposant sur toile et achève leur dépersonnalisation par leur multiplication.

Andy WARHOL Marilyn
Andy WARHOL Autoportrait
Tom WESSELMANN

Claes OLDENBURG Autoportrait symbolique avec Equals
Chuck CLOSE Autoportrait
Keith HARING Autoportrait

Jean-Michel BASQUIAT Autoportrait
Jean-Michel BASQUIAT Autoportrait
Yayoi KUSAMA Autoportrait

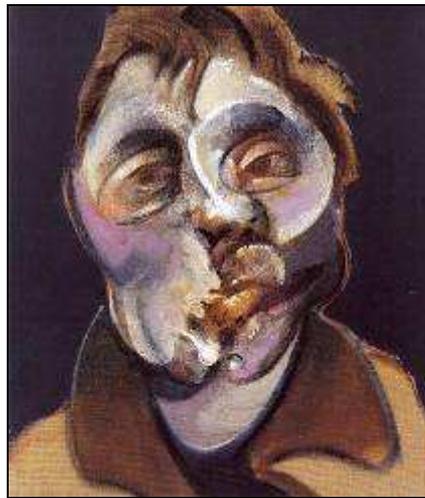
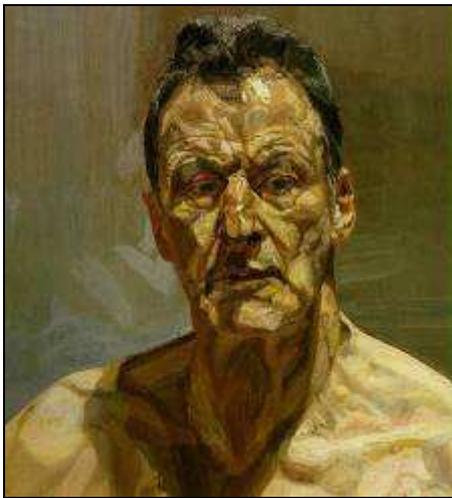
Francis BACON et Lucian FREUD

Les modèles de Lucian Freud (lui-même ou ses proches) posent généralement nus dans son atelier, sur des lits ou des sofas défoncés. Les poses sont inhabituelles, les attitudes crues.

Peints dans une texture épaisse, les portraits de Lucian Freud apparaissent comme vus avec une acuité particulière qui ne cache aucun détail. Le modèle est scruté.

Francis Bacon peint la détresse foncière de l'être humain : l'horreur dans la beauté, la magnificence dans la douleur. L'être humain y est peint « dés/espécé », en perte de son appartenance à l'espèce humaine.

Au long de sa carrière, Bacon délaisse les images de violence crue de ses débuts pour préférer « peindre le cri plutôt que l'horreur » : la violence doit résider dans la peinture elle-même, et non dans la scène qu'elle donne à voir.

Francis BACON Autoportrait
Lucian FREUD Autoportrait

LE BODY ART

Orlan utilise la chirurgie esthétique à des fins artistiques et a constamment modifié son apparence physique tout au long de son travail artistique appliqué à son propre corps qui en est le support.

C'est au moyen du traitement d'image qu'elle poursuit aujourd'hui son travail.

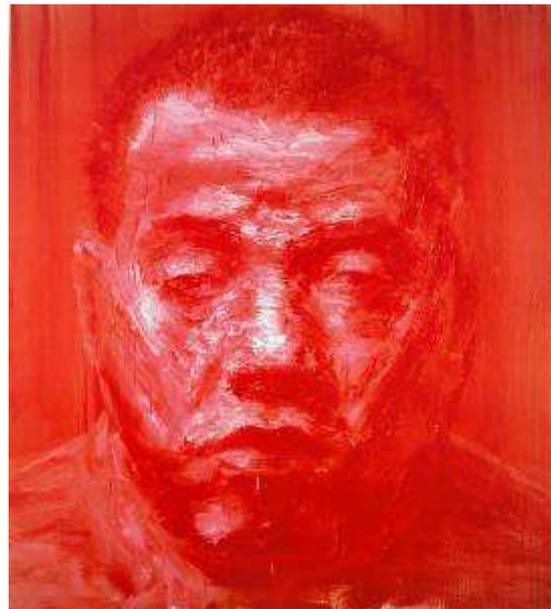

ORLAN

Pei-Ming YAN

Portrait de Mao
Autoportrait

Ron MUECK

Les sculptures en silicone ou en résine de polyester de Ron Mueck reproduisent le corps humain avec une très grande précision en créant une forte tension entre le réalisme figuratif de ses œuvres que leurs dimensions monumentales ou réduites démentent.

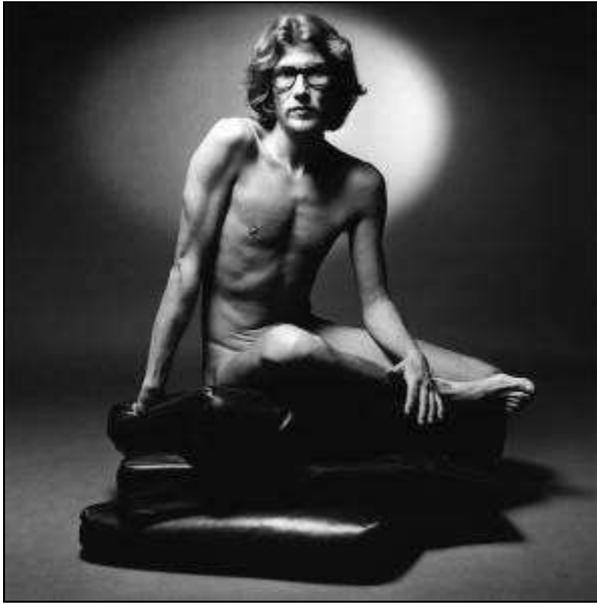
Ron MUECK

Marco CIANFANELLI

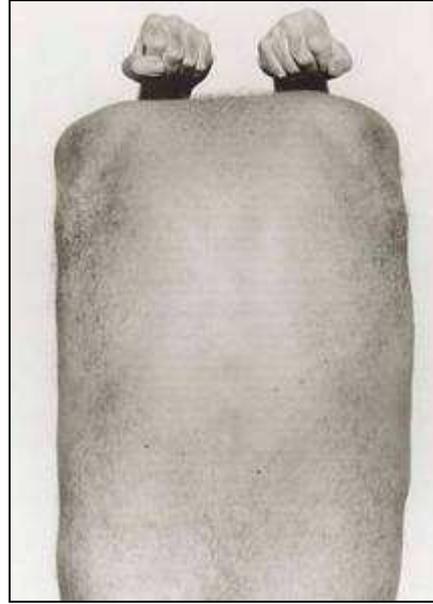

Marco CIANFANELLI Mémorial Nelson Mandela

LA PHOTOGRAPHIE ET LA PHOTOGRAPHIE PLASTICIENNE

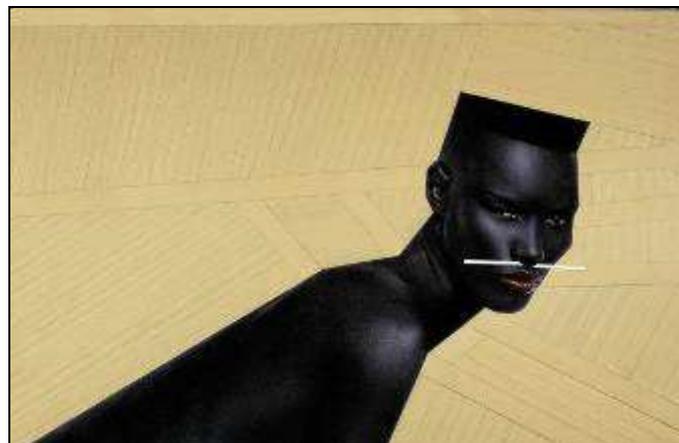
Jean Loup SIEFF Yves Saint Laurent
John COPLANS Autoportrait

Dieter APPELT Autoportrait
Raphaël MINKKINEN

Richard AVEDON Ronald Fischer Apiculteur 1955
Jean Paul GOUDE Grace Jones

Pierre et Gilles

Leurs œuvres sont des photographies scénographiées retouchées à la peinture. Elles abordent des thèmes de la culture pop, de la culture gay, y compris la pornographie, ou la religion.

« Nous avons le goût du mystique. Il est très difficile de séparer art et religion. »

Leurs modèles sont souvent des gens célèbres, des artistes, des peuples.

Pierre et Gilles Saint Sébastien

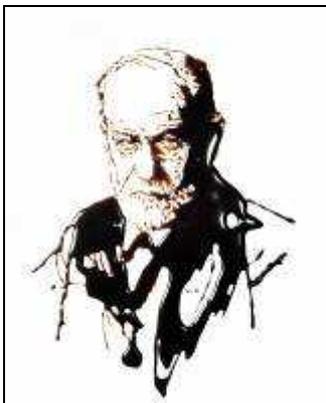
Pierre et Gilles Lio

Pierre et Gilles Extase Arille Dombasle

Vik MUNIZ

Vik Muniz transforme tous les matériaux en médiums. Il utilise la photographie pour immortaliser les images qu'il crée à partir d'une diversité inépuisable de médias : terre, sucre, caviar, confiture, ketchup, fil de fer, fil de lin, corde, chocolat fondu, jetons de couleurs, diamants, poussière...

Son art réside aussi dans la reproduction d'œuvres célèbres en en modifiant le médium.

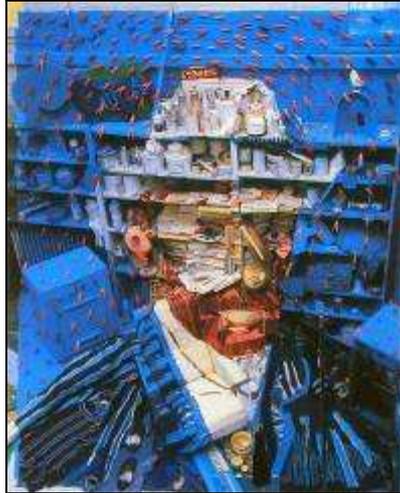
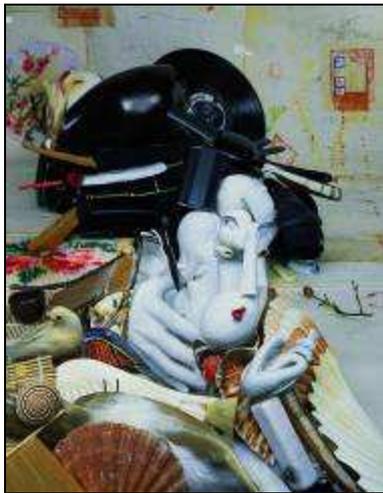
Vik MUNIZ Sigmund Freud Chocolat fondu

Vik MUNIZ Romy Schneider Diamants

Vik MUNIZ Mayakovski Caviar

Bernard PRAS

A partir d'un croquis préparatoire, Bernard Pras collecte des objets hétéroclites qu'il assemble longuement pour créer une installation en volume sous forme d'anamorphose contrôlée dans le viseur de son appareil photographique. L'image sera figée sous forme photographique. Il réinterprète des images connues de l'histoire de l'art et notamment des portraits célèbres

Bernard PRAS
Bernard PRAS Vincent Van Gogh
Bernard PRAS Jean Michel Basquiat

Bernard PRAS Salvador Dali Installation

Voir vidéo : Making of d'une installation
<http://laflaneuse.org/bernard-pras-anamorphoses/>

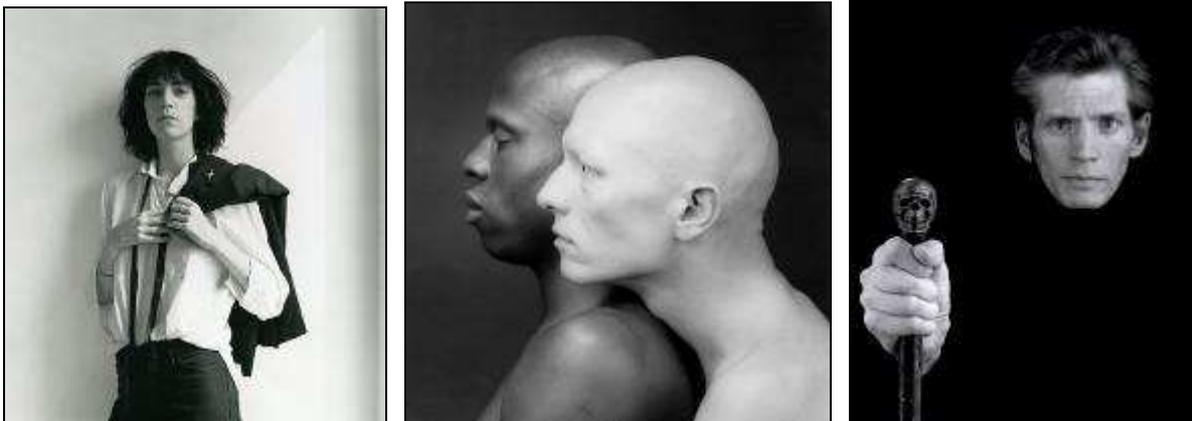
Roman OPALKA

À la fin de chaque séance de travail, Opalka se met dos à sa toile, et se prend en photo selon le même protocole : cadre serré, éclairage lumineux et régulier, fond blanc, chemise blanche. Il vient peu à peu se fondre dans sa toile, y disparaître. Son œuvre inscrit la trace irréversible du temps ...

Robert MAPPLETHORPE

Robert Mapplethorpe est l'un des plus grands maîtres de la photographie d'art. C'est avec un noir et blanc extrêmement stylisé qu'il réalise portraits, nus, fleurs... Au-delà de la puissance érotique qui a fait la célébrité de son œuvre, il se consacre aussi à une série de portraits : celui de Patti Smith pour son premier album ou son autoportrait avec la canne à tête de mort alors qu'il se sait atteint du SIDA en sont emblématiques.

Robert MAPPLETHORPE Patti Smith
Robert MAPPLETHORPE
Robert MAPPLETHORPE Autoportrait

Shadi GHADIRIAN et Mehdi Georges LAHLOU

Shadi Ghadirian dénonce la condition des femmes en les faisant poser voilées et accessoirisées d'objets ménagers à travers lesquels elles sont supposées voir le monde dont elles ne sont pas vues.

Mehdi Georges LAHLOU détourne les codes du portrait : l'identité, le genre.

Shadi GHADIRIAN
Shadi GHADIRIAN
Mehdi Georges LAHLOU

Annette MESSAGER

Annette Messager utilise la photographie noir et blanc en séries. Elle décline le fragment photographique (fragments de corps) comme une remise en cause du principe d'identité, un morcellement des corps.

Les photographies sont ensuite assemblées en une installation.

Annette MESSAGER Mes vœux

Cindy SHERMANN

Le travail de Cindy Sherman questionne l'identité, l'image des femmes dans la société américaine contemporaine. A travers des caricatures, elle se met en scène dans des costumes, des maquillages, adopte des attitudes qui sondent et interrogent la société contemporaine.

Nan GOLDIN

Nan Goldin réalise des photographies dont les principaux thèmes sont la fête, la drogue, la violence, le sexe, l'angoisse de la mort. Elle a le désir de photographier la vie telle qu'elle est, sans censure, sans tabou. Elle traite de la condition humaine, de la douleur et de la difficulté de survivre.

Son travail est considéré comme un miroir tendu à sa génération ou comme un répertoire désenchanté d'évènements récents de notre expérience collective.

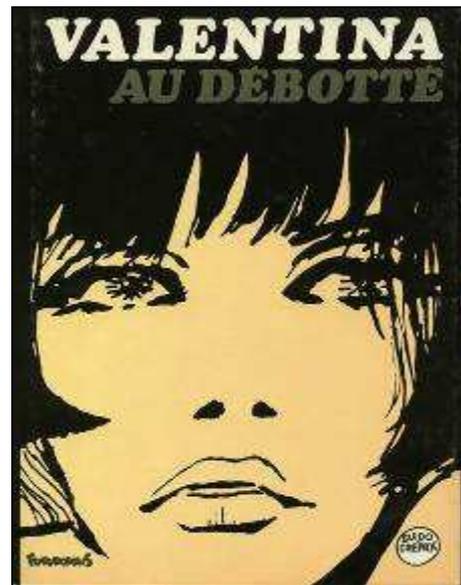

Nan GOLDIN Nan and Brian in bed

Nan GOLDIN Guido sur les docks

Nan GOLDIN Autoportrait

LA BANDE DESSINEE

Jean-Claude FOREST Daniel BILLON Barbarella
Guido CREPAX Valentina

Jean GIRAUD Blueberry

Hugo PRATT Corto Maltese

Pratiquer : pistes pédagogiques

Photographie

*Travail de cadrage, de traitement numérique avec les outils informatiques
Réalisation des supports portraits en noir et blanc photocopiés (A4 ou A3) pour les séances d'Arts Plastiques*

- Réalisation de portraits photographiques
- Séries d'expression et de grimaces
- Angles différents de prises de vue
- Photographie avec miroir
- Ombres, silhouettes et postures
- Mains et métamorphoses gestuelles
- Transformation de son image par traitement informatique (Orlan)

Art plastiques

*Transformation de son portrait photographique
Photocopies de format A4 ou A3*

- Mise en couleur et simplification (Pop Art : Warhol, Wesselmann, Rosenquist)
- Géométrisation à la règle (Cubisme : Picasso, Braque)
- Contraster, cerner un portrait photocopié noir et blanc
- Dessiner sans lever le crayon (crayon de papier, fusain, encre de chine, marqueur...). Ces dessins doivent être exécutés rapidement. Alternance de celui qui pose et de celui qui dessine.
-
- Transformation par collages d'images issues de magazines pour se magnifier (Ajouts d'attributs pour se transformer en dieu de la mythologie, en héros...) ou pour changer de physique, d'apparence (Changer de bouche, de cheveux...)
- Réaliser une parure par collage de petits objets en relief (Enrico Baj)
- Transformation par tatouages, graphismes (Tatouages et peintures corporelles ethniques)
- Créer un visage de fiction en utilisant différents fragments. Morphing.

Reconstitution à partir d'images découpées dans des magazines

- Reconstituer un visage en dessin à partir d'une moitié d'image
- Reconstituer un visage en dessin à partir d'un fragment photographique
- Substituer son visage à un personnage dans une image. Raconter

Sculpture (modelage)

- Réaliser un portrait avec de fil de fer (Calder)
- Graver un portrait dans une plaque d'argile (Picasso)

Portrait de groupe

- Assembler pour réaliser un portrait de groupe (portrait de famille, portrait de classe...)

Sculpture (assemblage)

- Réaliser un autoportrait par une collection d'objets me signifiant, mis en scène dans un cadre, une boîte, un aquarium, un bocal... (Arman)
- Réalisation de masques à partir de cartons d'emballage. Découpage, mise en couleurs et ajout de matériaux divers : coquillages, raphia, lanières de cuir... (Arts Premiers)
- Composer un visage à partir d'éléments naturels ou d'objets de récupération. Photographier.

Graphisme

- Réaliser un autoportrait à partir d'une collection de mots qui me plaisent, m'étonnent, m'intriguent, me signifient...écrits et mis en scène sur une feuille, dans une boîte...
- Inventer un signe, un logo, une griffe, une empreinte, une signature qui me signifie

Body Art

- Transformer ses mains, son visage ou celui d'un camarade au moyen de peintures spéciales, de maquillages. Photographier (Orlan)

Traces

- Réaliser des empreintes de son corps (doigts, mains, pieds, bouche) de ses attributs (chaussures...)

Vraie fausse carte d'identité

- Réaliser une carte d'identité de grand format, alliant photographie, textes, images, empreintes, objets, dessins, images...plus ou moins détournés. Se situer délibérément dans le registre de son choix : le réel (Ce que je suis), l'imaginaire (ce que je voudrais être), l'humour....

Je suis un autre

- Se déguiser, se maquiller, créer un décor, se prendre en photo.
- Montrer / cacher

Ecriture de fiction

- Récréer un fond pour un portrait. Raconter ...
- Je fais un portrait « autrement » (Petit exercice imaginé par Christian Boltanski) Raconter une fiction à partir d'une sélection d'images et de petits objets
- Raconter sa métamorphose à partir d'une réalisation de transformation de son image

Cadrer Recadrer Encadrer

- Jouer sur le cadre et hors cadre. Le fragment et la totalité.
- Travailler l'encadrement (forme, matériaux, couleurs...)

Agrandir

- Vidéo projeter une photo sur un support Relever rapidement les lignes. Découper le support Chacun travaille sur une partie. Reconstitution.

Bibliographie

Moi ! Autoportraits du XXe siècle Pascal Bonafoux Skira 2004

Autoportraits du XXe siècle Pascal Bonafoux, Hors série Découverte Gallimard 2004

Autoportraits photographiques, Centre Georges Pompidou, Herscher, 1981.

DADA n°100 : L'autoportrait Mango jeunesse 2004

Le portrait dans l'art contemporain, Collectif, Imd-Patou Editions, 2014

Sitologie

Autoportrait Collège

http://artsplas.mangin.free.fr/ressource_l_autoportrait_12049.htm

L'artiste dé-figuré TDC

http://paulardenne.files.wordpress.com/2011/02/presse_paul.pdf