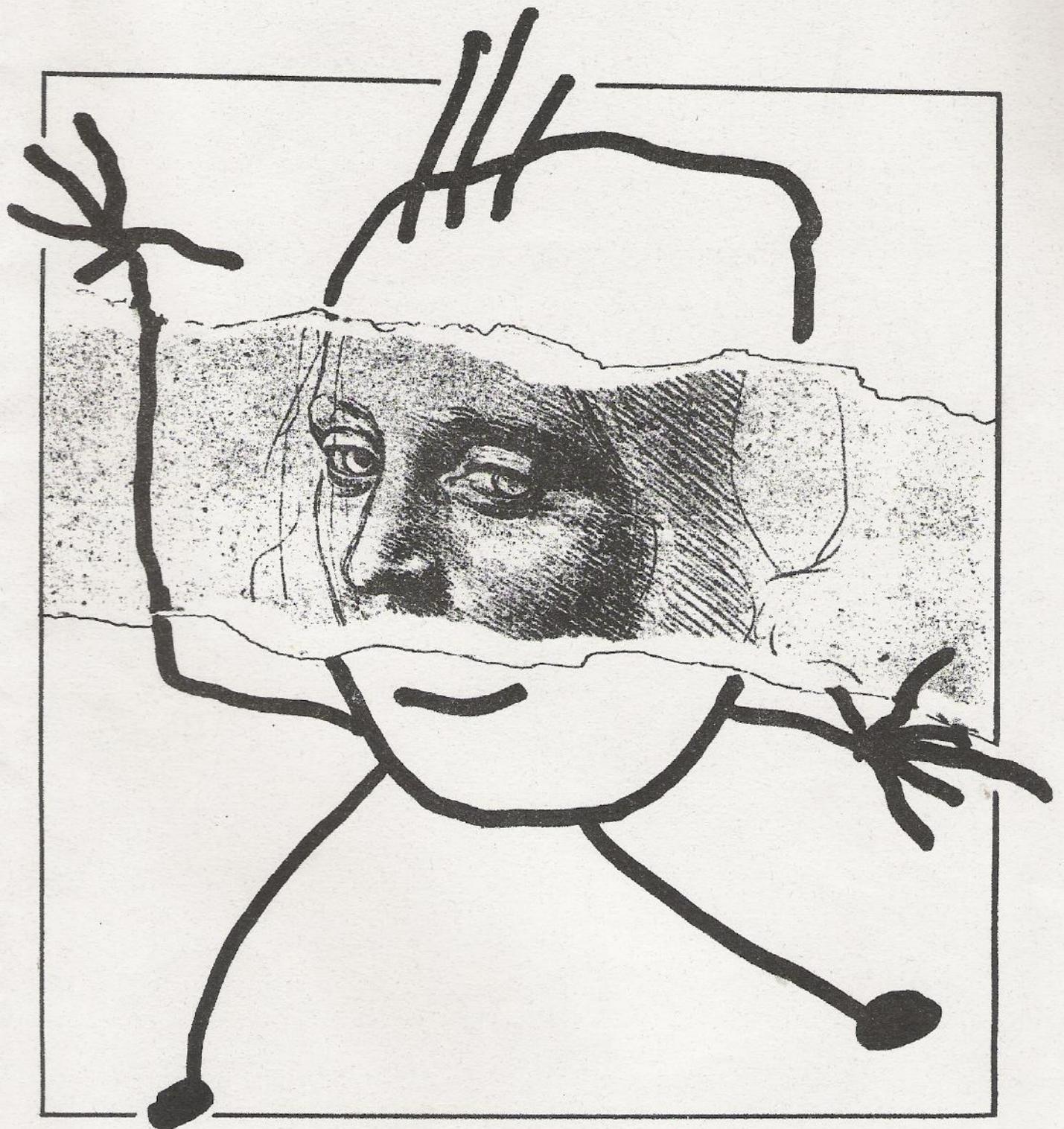

tres PORTRAIT

INTRODUCTION

La peinture occidentale est avant tout un mode d'expression de l'identité. Elle tente de signifier comment le peintre et celui qui regarde la peinture voient le monde, l'idéal humain mais aussi comment ils s'identifient. Le portrait assigne à l'artiste de s'en tenir, non à l'apparence, mais de rejoindre l'être en son intimité, en son absolu. Il n'y a pas de portrait vraisemblable et l'homme à se jauger, face à lui-même ou sous le prétexte d'un autre, dessine dans une dimension qui le trahit et où il s'obscurcit chaque fois qu'il creuse.

Le portrait, genre si "classique", n'a rien perdu de son actualité. Il a investi le champ pictural à toutes les époques, utilisé tous les styles et pris toutes les formes.

Ce dossier permettra à vos élèves de découvrir et s'appropriier une ou plusieurs démarches parmi la gamme variée et inépuisable de celles utilisées par les artistes qui se sont confrontés à l'exercice du portrait.

SOMMAIRE

PREMIERS PORTRAITS
AUTOPORTRAITS
PORTRAITS BOULEVERSES
PORTRAITS NES DU HASARD
DES OBJETS POUR UN PORTRAIT
UN PORTRAIT PAR DES OBJETS
MISE EN SCENE POUR UN PORTRAIT
UN PORTRAIT POUR UNE EMOTION
23 PORTRAITS POUR UNE GALERIE
BIBLIOGRAPHIE

BASQUIAT
Les Bischofberger 1984 (détail)

PREMIERS PORTRAITS

"Elles (mes peintures) ne sont jamais terminées, elles s'arrêtent habituellement le moment venu parce que quelque chose arrive qui interrompt."

Picasso

Utilisation des dessins spontanés des enfants (pris par exemple dans le carnet de dessins; voir fiche "Autoportraits").

-Reproduire un dessin en variant les outils, les médiums et en diversifiant les techniques: collage, modelage, monotypes, travail en réserve,...Les fonds pourront traduire une ambiance particulière: émotion (joie, colère,...), mouvement,...

-Reproduire à la photocopieuse des portraits dessinés par les enfants en les agrandissant ou les rétrécissant, en les bougeant sur le plateau, en les pliant ou les chiffonnant avant de les photocopier.

Associer cette ou ces reproductions à des supports différents. Il peut s'agir de supports images, de supports objets ou de photographies.

Etablir si possible un rapport de sens entre la production et le support ou entre les différentes reproductions.

On peut -jouer les oppositions de couleurs, de grandeurs, de styles,...

-juxtaposer des zones de couleurs différentes à la craie ou à l'encre.

-utiliser des pochoirs pour créer des zones libres à l'intérieur desquelles on peut reproduire le dessin.

Approfondir ce travail: voir fiches "Un portrait pour une émotion" et "Portraits bouleversés".

AUTO-PORTRAITS

"J'ai dessiné mes autoportraits dans ma salle de bain, face au miroir, sans jamais poser mon regard sur la feuille de papier. Le dessin vient de ma peinture; ayant trouvé une certaine loi, je voulais voir comment je pouvais dessiner ainsi."

Eugène Leroy

Amener l'enfant à prendre conscience que son portrait est unique, c'est une image qui nous renseigne sur la personnalité et l'environnement de la personne représentée.

-Par des jeux de miroir

Observer les différents éléments du visage dans le miroir et établir une carte d'identité: identifier la couleur des yeux, des cheveux, la forme du nez et de la bouche.

Tracer à même le miroir les différents éléments sur le visage y apparaissant (le sien ou celui d'un autre enfant).

Même chose en posant une feuille d'acétate sur le miroir. En faire des masques.

Observer sa bouche dans des mimiques différentes, chercher dans des revues des mimiques identiques.

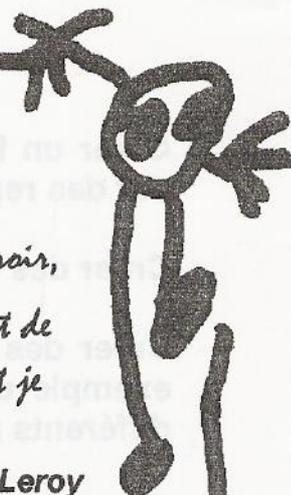
Réaliser son portrait avec différents matériaux: argile, carton, bois... et ajouter des éléments correspondant à sa carte d'identité en choisissant dans des images: des yeux, une bouche, un nez, des cheveux qui ressemblent aux siens.

-Avec des photographies

Afficher des photographies des enfants. Si possible, on observera des photos de face, de profil, de dos. Les enfants pourront apporter des photos d'eux prises dans différentes situations.

On pourra classer les photos: portraits de près ou de loin, statiques ou en mouvement, à l'intérieur ou à l'extérieur.

.../...

Créer un fond de scène et imiter la pose de personnages observés sur des reproductions d'oeuvres d'art.

Créer des costumes.

Créer des liens entre le personnage et l'arrière-plan. On pourra par exemple utiliser la photo de l'enfant et composer des arrière-plans différents à la peinture ou par collage.

Ajouter ou occulter des éléments sur des photocopies de portraits.

On pourra amener l'enfant à trouver des liens entre des situations personnelles et des scènes reproduites dans des oeuvres d'art.

L'enfant pourra tout au long de l'année dessiner son portrait sur un carnet de dessins.

Approfondir ce travail: voir fiches "Premiers portraits", "Un portrait pour une émotion" et "Mise en scène pour un portrait".

PORTRAITS BOULEVERSES

"Que les déformations, qui me semblent parfois transmettre l'image avec plus de force soient un hommage, c'est une idée très discutable."

F. Bacon

Pour traduire l'humour, le fantastique, l'étrange, pour attirer le regard sur les lignes fortes ou des parties spécifiques d'un visage.

Partir de portraits: photos, photocopies ou reproductions d'oeuvres d'artistes, portraits réalisés par les enfants.

-Transformer ces portraits pour en changer le sens initial:

- simplifier: garder les grandes lignes (ex: calque).
- géométriser: garder les grandes lignes, utiliser des formes géométriques simples.
- élargir ou allonger le visage: découper en bandes, espacer ces bandes puis retravailler les espaces pour recréer une cohérence. Il est possible d'enlever une bande sur deux.

-Créer un nouveau visage:

- à partir de morceaux découpés dans différents visages.
- choisir la moitié d'un portrait, inventer l'autre moitié puis enlever la première partie. Compléter et enrichir le travail.

-Déformer un visage en utilisant la photocopieuse

- faire glisser un portrait en le photocopiant.
- plier un portrait et le photocopier.
- chiffonner un portrait et le photocopier.
- ...

-Transformer un portrait initial

- par la couleur.
- en y ajoutant des éléments insolites.

-Transformer un portrait réalisé en terre par retrait, ajout, estampage, altération ou compression.

Approfondir ce travail : voir fiche "Un portrait pour une émotion".

PORTRAITS NES DU HASARD

"J'aimais mes taches. J'aimais qu'elles fussent à créer un visage, un corps, un paysage. Ces taches qui, peu de temps après, devaient demander leur autonomie et leur liberté entière."

H. Hartung

Pour entraîner le regard, aiguïser les capacités d'observation et d'imagination, on peut s'attacher à rechercher des formes reconnaissables dans l'environnement (nuages, lézards sur un mur, taches d'humidité, branches se découpant sur le ciel, traces sur le sol,...).

Des supports bruts ou travaillés incitent à découvrir des personnages non stéréotypés faisant appel à l'imaginaire.

supports bruts

- noeuds et nervures du bois,
- branches, racines,
- vieilles planches,
- pierres, galets, silex,
- chutes de cartons d'emballage,
- morceaux de revêtement de sol,
- ...

supports créés

- réseaux de lignes issus de:
 - papier chiffonné,
 - frottage sur fil,
 - entrelacs de lignes tracées,
- taches,
- empreintes diverses,
- association de papiers déchirés,
- frottage sur différents matériaux,
- papier à la cuve,
- ...

Tirer parti de ces supports, faire apparaître des portraits, les enrichir:

- en cernant,
- en isolant du fond,
- en ajoutant des éléments pertinents,
- en créant un contexte,
- en recadrant,
- ...

Il est possible de mettre en scène ces "trouvailles" en jouant sur les associations, répétitions, accumulations.

Approfondir ce travail: voir fiche "Un portrait pour une émotion".

DES OBJETS POUR UN PORTRAIT

*"Si me regardant ainsi point ne t'étonnes
De la laideur qui me fait beau
C'est que tu ignores combien
Toute beauté abonde de laideurs.
Je suis multiple,
Et pourtant je ne suis qu'un,
Produit de plusieurs choses.
Et mon visage varié reflète
Les apparences."*

Don Gregorio Comanini

Observer la forme d'objets ou de leurs représentations pour y déceler des analogies avec des éléments constituant un visage.

Associer ces objets ou ces images pour faire apparaître la tête d'un personnage de face, de profil ou en trois dimensions (calque et dessin ou découpage et collage pour le plan, assemblage pour le volume).

Travailler selon :

-soit le principe de l'allégorie ou du symbolisme en veillant à ce que les objets choisis présentent un lien entre eux.
(ex : instruments de musique pour le portrait d'un musicien)

-soit un mode surréaliste ou fantastique en veillant, contrairement à la problématique précédente, à ce que l'association des objets choisis soit incongrue.

Pour les travaux par dessin ou collage, donner plus d'intensité à l'effet voulu en mettant en scène les personnages :

- les isoler sur un fond noir ou très foncé.
- les placer devant un décor en rapport avec le thème choisi.

Approfondir ce travail : voir fiche " Un portrait pour une émotion ".

UN PORTRAIT PAR DES OBJETS

"Or, c'est à son objet que l'on reconnaît la nature d'un être; l'objet auquel se rapporte nécessairement un être n'est rien d'autre que la révélation de son essence"

L. Feuerbach
Principes de la philosophie de l'avenir.

Amener les élèves à réaliser leur autoportrait ou le portrait d'un personnage en présentant une association d'objets porteurs d'une dimension symbolique ou affective.

Rassembler différentes choses relatives à la mémoire, au vécu, à la profession, au caractère de l'individu à représenter (photos, dessins, images, écrits, morceaux de tissu, jouets, outils,...).

L'enfant puise dans cette collection divers éléments qu'il va associer en expliquant éventuellement son choix.

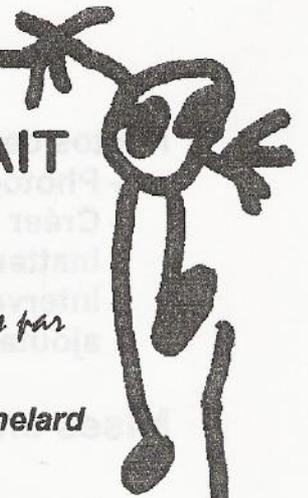
La présentation au spectateur se fera :

- soit par collage sur un support en travaillant la composition et l'harmonie des couleurs. Le support peut, lui même, rappeler le personnage (silhouette ou matériaux évocateurs),
- soit en installant la collection d'objets (soigneusement étiquetés ou non) dans des boîtes, des tiroirs, ou d'autres sortes d'emballages (valises, paniers, pots, boîtes transparentes, bocal, petites étagères, ...),
- soit en dessinant ces objets et en accumulant tous les dessins sur un support. On peut compléter ces travaux par des ajouts de graphismes ou de couleurs.

MISE EN SCENE POUR UN PORTRAIT

"On veut toujours que l'imagination soit la faculté de former les images, or, elle est plutôt la faculté de détourner des images fournies par la perception."

G. Bachelard

L'enfant regarde, se regarde, aiguise son attention, affine sa perception de lui même et des autres. Tantôt photographe, tantôt modèle, il met en scène, pose, explore des procédés photographiques originaux, intervient plastiquement sur les épreuves.

Autoportraits :

- En variant les situations :
 - de face, de profil, de dos, de dessus, de dessous, ...
 - en jouant de l'ombre et de la lumière : silhouettes, reflets, ...
- En s'inspirant d'une oeuvre (peinture, sculpture...) :
 - recherche d'accessoires, de costumes, de décors, de lumières, ...
- En s'inspirant d'un personnage historique, d'un métier, d'une autre ethnie, d'une photo de famille, ...
 - recherche de postures et d'expressions diverses.

Portraits :

- Portraits éclatés : prendre de nombreuses photos d'une personne sous différents plans, sous différentes lumières, de façon plus ou moins rapprochée; les associer avec des images de lieux, d'objets, qui rappellent une situation précise.
- Portraits décalés : photographier les éléments (objets, couleurs, écrits...) signifiants d'une personne, les associer pour composer un portrait "symbolique" de l'être.
- Portraits déclinés : accumuler un même portrait à l'infini par des photos de même grandeur, de grandeurs différentes, des tirages nets ou flous, sur-exposés ou sous-exposés, colorés ou non .

.../...

Photos de groupe, de classe, de famille :

- Photographier les personnes, les lieux, les objets, ...
- Créer des juxtapositions, des montages étranges, burlesques, inattendus, en alignant, décalant, superposant les photos.
- Intervenir par le collage, la couleur, la transparence ou en ajoutant des éléments divers.

Mises en situations :

-Inclure une photo dans une peinture (paysage, portrait,...).

-Chercher des correspondances, des anachronismes. Tirer parti.

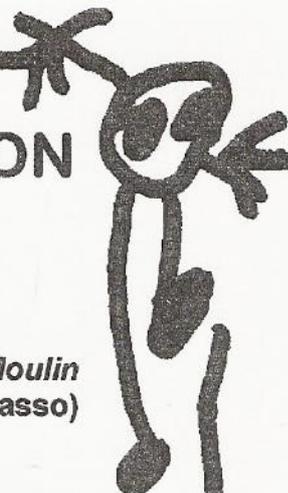
- Associer photos et photogrammes.
- Associer photos, écrits et objets.
- Photomontages.
- Puzzles photographiques (découpes aléatoires, géométriques,...).
- Extraire un élément du portrait. Le poursuivre par le dessin, le graphisme, la couleur, ...
- Relier plusieurs portraits pour une mise en scène étrange, aérienne, sauvage, ...
- Colorier le portrait (totalité ou élément) avec différents médiums : peinture, encre, craie, ...

Approfondir ce travail : voir fiche " Un portrait pour une émotion ".

UN PORTRAIT POUR UNE EMOTION

"Sa peau est livide, marmoréenne. Son regard est fixe et pétrifié, à l'image de ce qu'il vient de voir"

Joëlle Moulin
(à propos d'un des derniers autoportraits de Picasso)

Approfondir le travail présenté par les fiches précédentes. Il s'agit de renforcer un sentiment ou un trait de caractère :

- apparu de manière fortuite,
- répondant à une intention.

Mettre en place des procédés pour rendre le trouble, la joie, la surprise, la peur, la sérénité, la solitude, la douleur, la souffrance, l'attente,...ou la personnalité: bonhommie, orgueil, suffisance,...

Pour analyser comment traduire tel ou tel sentiment, partir de séances d'expression corporelle, de mime, d'observations du visage dans un miroir, d'études de photographies et de reproductions d'oeuvres d'art.

Agir sur les portraits:

- en accentuant les déformations des éléments du visage,
- en exagérant la forme du visage, du corps ou des gestes,
- en ne cadrant que certaines parties du visage,
- en recherchant les couleurs appropriées au genre d'émotion que l'on veut exprimer (jeter un oeil noir, être vert de peur, rouge de colère, rose de plaisir, faire grise mine, rire jaune, rougir de honte,...),
- en isolant le personnage ou les éléments du portrait sur un fond uni ou au contraire en le fondant dans un décor surchargé pour obtenir l'effet voulu,
- en choisissant et en associant certains matériaux (pauvres/riches, lisses/rugueux, doux/piquants,...),
- en se maquillant pour accentuer les traits de caractère (cf les maquillages du théâtre chinois).

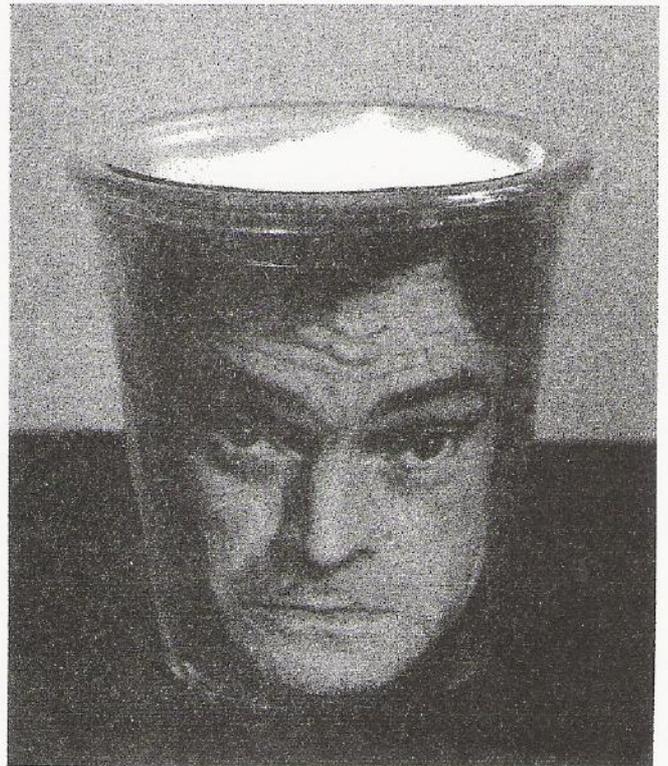
1/

2/

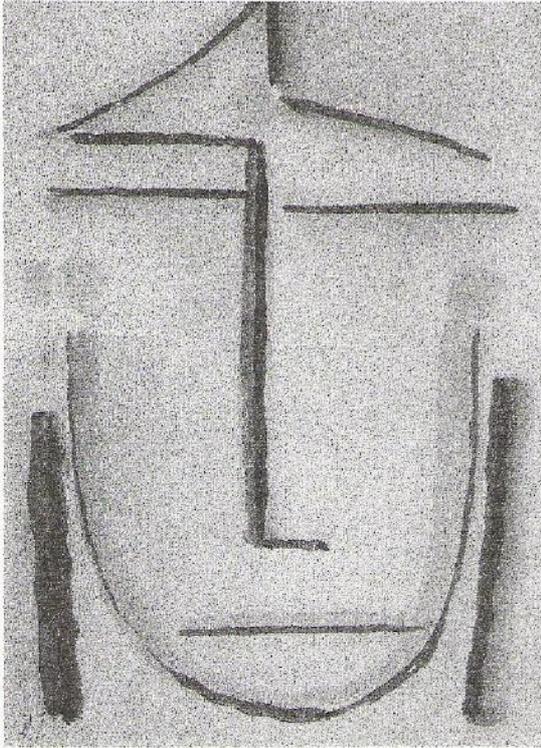

3/

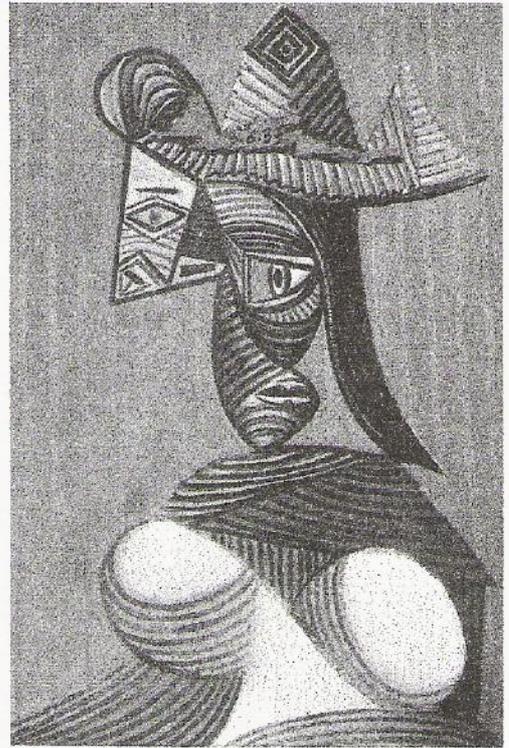

4/

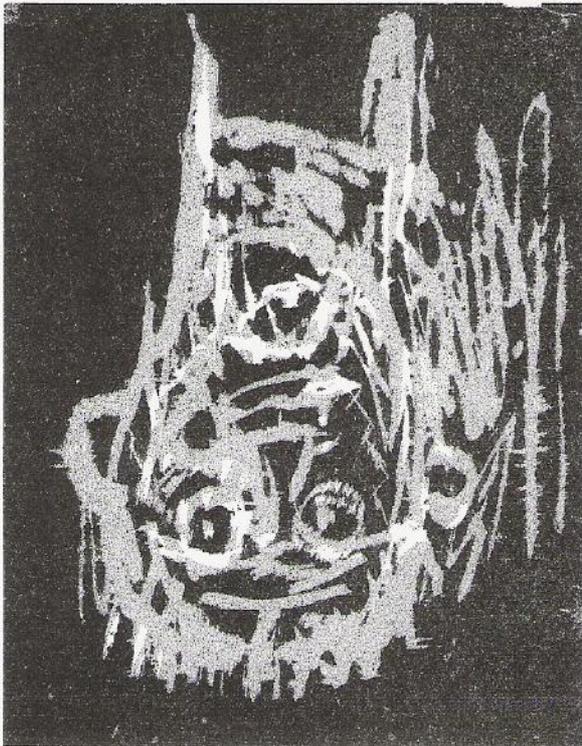
1/	STEICHEN	Portrait de Gloria Swanson	1924
2/	PICASSO	Autoportrait	1974
3/	SAURA	Portrait imaginaire de Brigitte Bardot	1959
4/	BROODTHAERS	Pot avec photo noir et blanc (Autoportrait)	1967

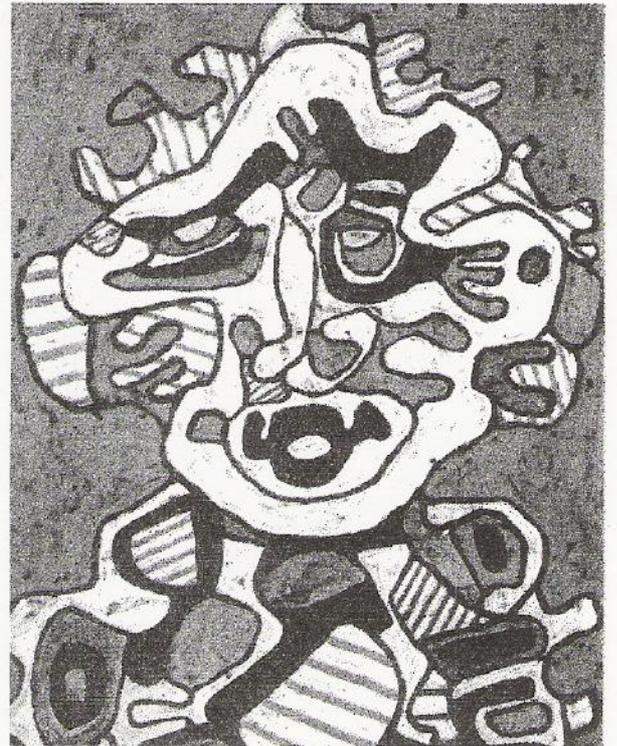
1/

2/

3/

4/

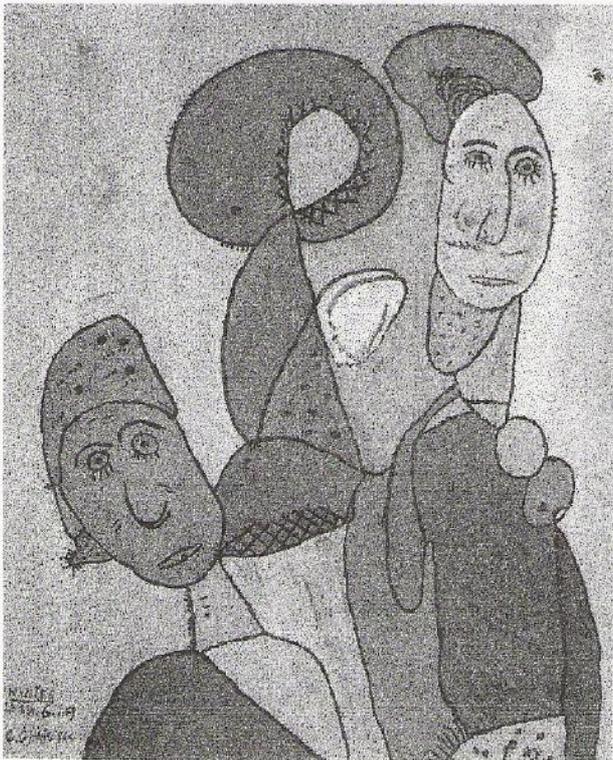
1/	JAWLENSKY	Tête abstraite	1922
2/	PICASSO	Buste de femme au chapeau rayé	1939
3/	BASELITZ	Tête	1983
4/	DUBUFFET	Solario	1967

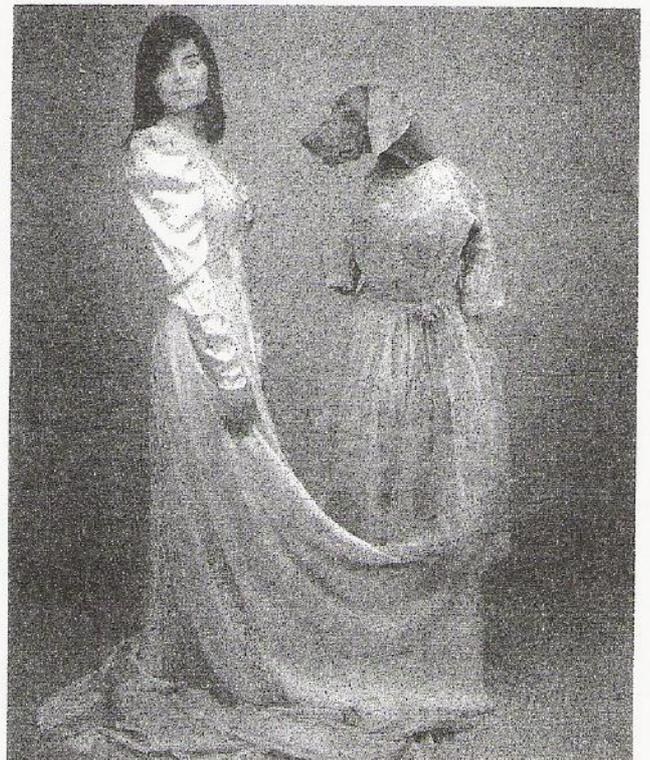
1/

2/

3/

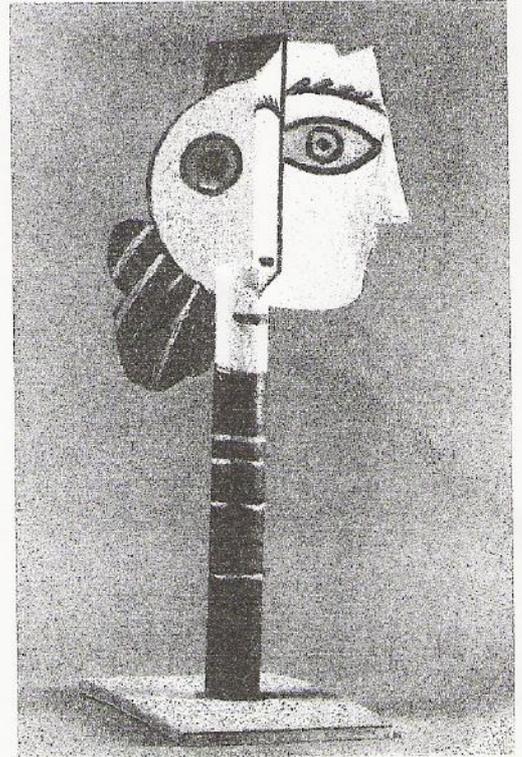

4/

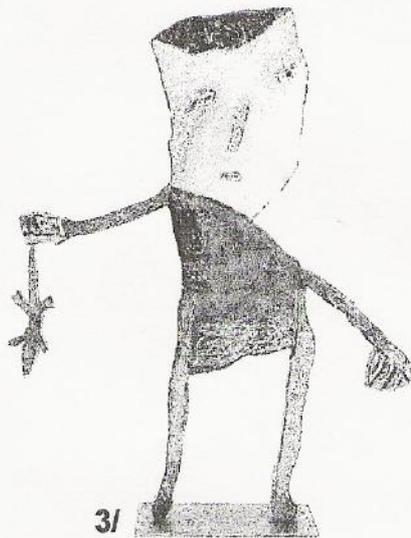
1/	DUBUFFET	Affluence	1961
2/	WARHOL	Twenty five colored Marilys	1962
3/	CHAISSAC	Deux personnages sur fond gris	1949
4/	WEGMAN	Envie de bras	1989

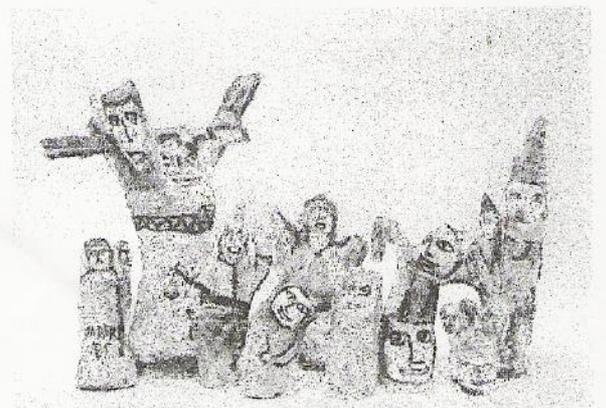
1/

2/

3/

4/

1/ DUBUFFET
2/ PICASSO
3/ LARUS
4/ JABER

Situation CXXXIX
Tête de femme
Enfant au lézard
Le Roi

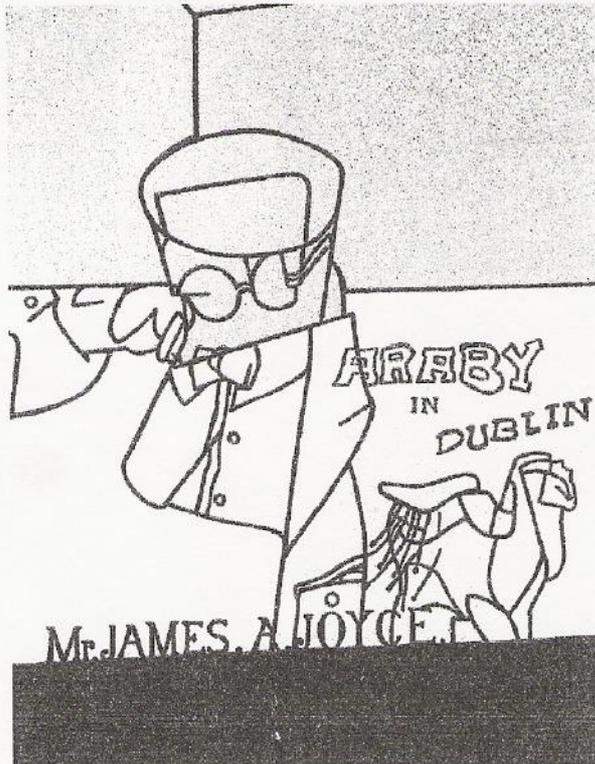
1980
1954
1993

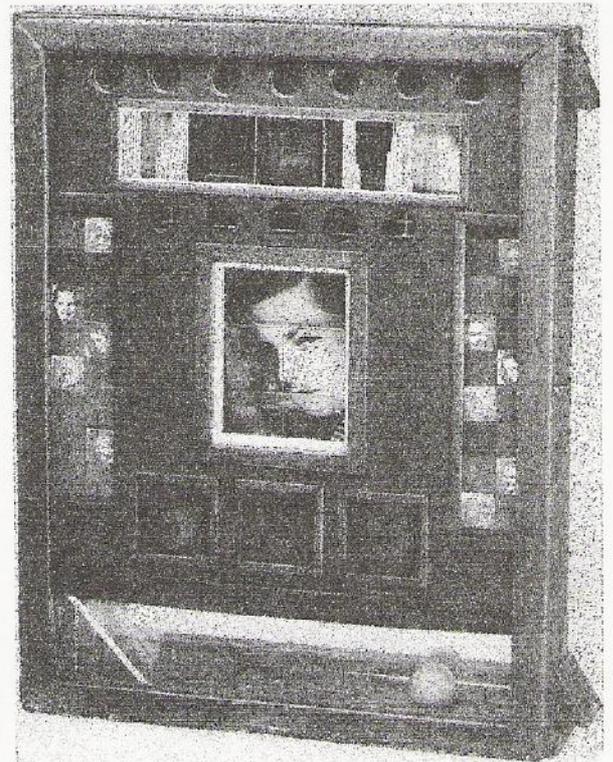
1/

2/

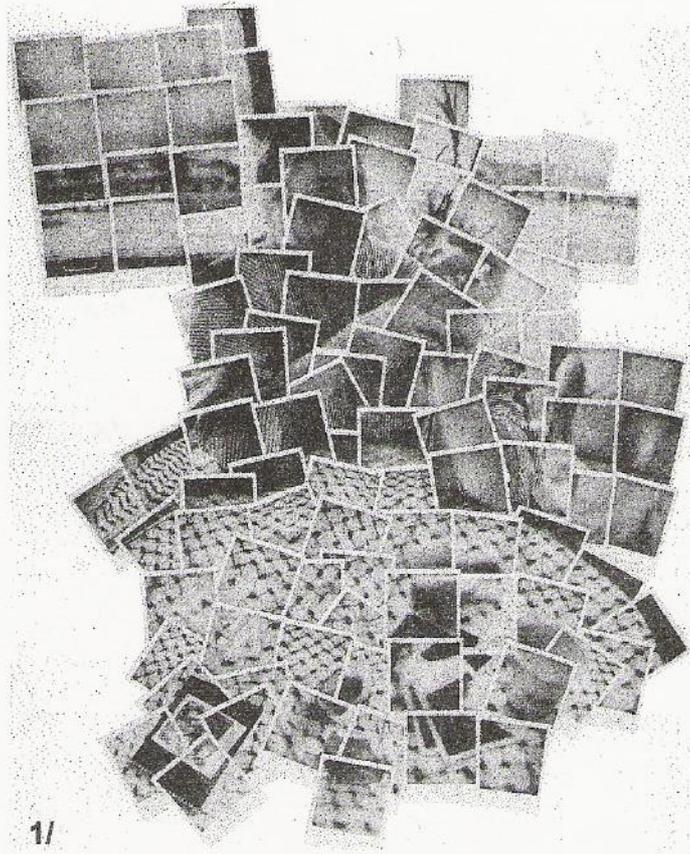

3/

4/

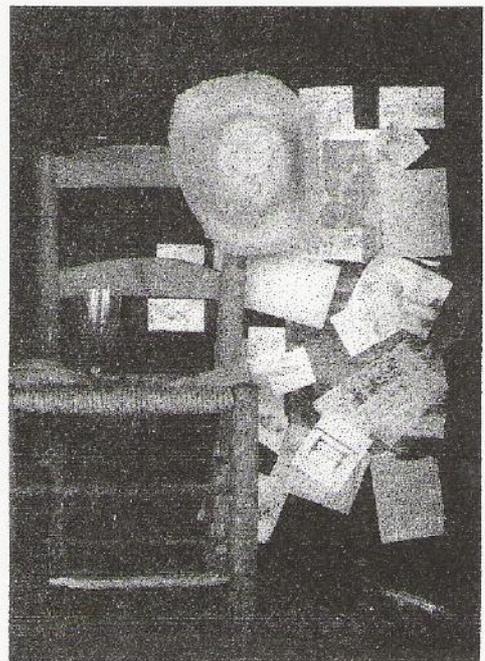
1/	ARMAN	Portrait d'Iris Clert	1964
2/	RAUSCHENBERG	Kiesler	1966
3/	ADAMI	Portrait de James Joyce	1971
4/	CORNELL	Portrait de Lauren Bacall	1975/1976

1/

2/

3/

- 1/ NEIMANAS
- 2/ VAN GOGH
- 3/ ARMAN

Sans titre 1981
Autoportrait 1988
Portrait robot de Van Gogh 1987

Picasso
autoportrait 1899-1900 (détail)

BIBLIOGRAPHIE

- *L'éducation artistique à l'école.*
Ministère de l'Education Nationale et de la Culture.
- *Le Portrait contemporain.*
Artstudio n° 21. Eté 1991.
- *Portrait dans l'art contemporain.*
Catalogue du Musée d'Art Contemporain de Nice.
- *Portraits et autoportraits.*
Revue Beaux Arts n° 124. Juin 1994.
- *Bulletins départementaux spéciaux Arts Plastiques:*
 - *Carton (95 / 96)*
 - *Des mots sans l'être (96 / 97)*

Sur ce thème, le Centre Départemental de Documentation Pédagogique d'Arras a élaboré le catalogue des livres, revues, posters, diapositives, vidéos. Ce catalogue, très complet, est disponible au C.D.D.P. (au prix de la photocopie : 10,00 F.)