

Histoire des arts

Ecole élémentaire

Cycle 3

Portrait et pouvoir

Les œuvres analysées sont fréquemment utilisées pour illustrer les leçons d'histoire sans pour autant être considérées comme de véritables objets artistiques et culturels.

Les pistes proposées relèvent des arts visuels, elles permettent une entrée par le biais de l'histoire, et des prolongements possibles en littérature, en musique et dans d'autres domaines comme les arts du quotidien (costumes...), les arts de l'espace (jardins...), ou les arts du spectacle vivant.

Le portrait en arts visuels

Introduction

Un portrait est la représentation d'une personne, réalisée de telle sorte qu'elle soit identifiable.

Le petit Larousse définit le mot « portrait » issu du vieux français « pourtraire » - dessiner – comme étant « l'image donnée d'une personne par la peinture, le dessin, la sculpture ou la photographie » ou encore « la description orale ou écrite de quelqu'un ».

Pline l'Ancien, dans son « Histoire naturelle », rapporte la légende d'une jeune fille de Corinthe qui déroba à l'homme qu'elle aimait la première image, le premier portrait pour conjurer l'absence.

Elle eut l'idée d'éclairer avec sa lanterne le profil du visage qu'elle ne reverrait sans doute jamais. Butades, son père, étant potier, elle lui demanda d'appliquer de l'argile sur les contours du visage apparu sur le mur.

Quand le jeune homme s'éloigna, son portrait en argile fut tout de ce qu'elle garda de lui : l'ombre d'une ombre, la trace de l'amour.

Ce serait donc l'amour et l'absence qui auraient engendré la première représentation réaliste d'un visage.

Le genre du portrait révèle l'évolution de la représentation humaine, tout en étant un témoin très précis des sociétés, même s'il fut longtemps limité à la représentation des grands de ce monde.

Étroitement lié à la conception religieuse et à l'organisation sociale et politique d'une société, le portrait est initialement associé à la notion de survie et à la transmission de l'image d'une personne aux générations futures. Il témoigne de l'apparence d'un individu à un moment donné de sa vie et représente un moyen de conjurer l'état éphémère lié à la condition humaine. Par conséquent, le portrait joue un rôle social important.

- Il permet d'affirmer la position sociale d'un personnage ou d'un groupe social important.
- C'est un outil de propagande : autrefois, les souverains envoyaient leur portrait dans les différentes provinces du royaume, affirmant ainsi leur omniprésence.
- Il compense l'absence : ainsi, lors des fiançailles de hauts personnages, les futurs époux faisaient souvent « connaissance » par l'intermédiaire d'un portrait.
- C'est un souvenir pour la famille qui le transmettra aux générations futures.

Le portrait peint

La typologie du portrait varie selon des choix qui peuvent être ceux du commanditaire ou ceux de l'artiste lui-même. Lorsque ces choix viennent du commanditaire, les finalités d'ordre social prédominent généralement et reflètent les préoccupations prioritaires de celui-ci :

- portrait d'apparat et officiel
- portrait de souvenir personnel

L'artiste doit alors utiliser les techniques les plus adaptées au type de portrait souhaité en agissant sur :

- la composition
- le cadrage
- le point de vue
- la palette
- le rapport entre le fond et le modèle...

La forme du portrait est également liée au cadrage et à la position du modèle :

- portrait en pied
- portrait en buste
- portrait à mi-corps
- tête seule
- de profil
- de face
- de trois-quarts
- debout
- assis
- allongé
- à cheval

Le « portrait » sculpté

Etienne Souriau – Vocabulaire d'esthétique – Paris – PUF

« Dans les arts plastiques, on n'emploie pas le terme de portrait pour la sculpture, et pourtant la chose y existe, mais on dit : tête, buste ou statue ; portrait se dit pour une œuvre en deux dimensions, peinture ou dessin.

Le portrait est donc déjà une interprétation et transcription, donc choix, pour rendre l'apparence extérieure d'une personne, quel que soit le degré de réalisme. Bien qu'uniquement visuel, le portrait peut rendre très sensible la personnalité intérieure du modèle, par de nombreux indices tels que la pose, l'expression de la physionomie... »

Si le portrait en pied et le portrait équestre furent les plus prestigieux dans le genre du portrait sculpté,

le portrait en buste fut souvent considéré comme facile et destiné à « nourrir son homme » sans pourtant lui assurer une véritable renommée.

Mais il fut aussi le plus couramment pratiqué, et connu, en France, un succès certain dès le XVIIe siècle où il était présenté de diverses manières :

- à l'italienne, c'est à dire coupé horizontalement à la naissance des bras
- en Hermès, coupé aux épaules et engagé dans un bloc cubique faisant corps avec lui
- à mi-corps, avec ou sans les bras
- avec les épaules.

Les utilisations que l'on peut faire du portrait en buste sont multiples, ce qui explique en grande partie l'engouement dont il a fait l'objet.

Si son usage traditionnel le destinait tout naturellement aux tombeaux et à l'architecture (sur les façades des palais et des édifices publics), il fut aussi largement utilisé dans les parcs et jardins mis à l'honneur sous Louis XIV.

Enfin, les nobles de la Cour et les bourgeois fortunés en firent un élément privilégié de décoration intérieure pour leurs demeures.

Les dimensions du portrait en buste variaient sensiblement selon le lieu auquel il était destiné. On le disait « colossal » s'il était plus grand que son modèle, « nature » s'il le reproduisait à l'identique, ou même « demi-nature », « petite nature » s'il était de dimensions réduites.

Les très petits formats eurent beaucoup de succès pour l'ornement des maisons bourgeoises.

Les techniques et les matériaux utilisés pour ce genre de sculpture sont fonction du lieu auquel il est destiné ainsi que du budget dont dispose le commanditaire.

Où trouver les images

1. empereur Auguste : www.avignon-et-provence.com
2. site officiel du musée du Louvre :
  - statue équestre de Charlemagne,
  - Jean le Bon
  - Charles VII
  - François 1er
  - Louis XIV
3. Napoléon 1er : www.histoire-image.org
4. Nicolas Sarkozy : www.ladocumentationfrancaise.fr

Dossier pédagogique disponible sur : <http://www.musees.regioncentre.fr>