

Pour des ateliers de pratique en classe

C'est la notion plus générale de portrait qui sera ici traitée.

1 - Portraits spontanés

Utilisation des dessins spontanés des enfants :

Reproduire un dessin en variant les outils, les médiums et en diversifiant les techniques (ne pas oublier de travailler les fonds qui pourront créer une ambiance particulière).

Utiliser le photocopieur pour reproduire des dessins en les agrandissant, en les réduisant, en les déformant (faire bouger l'original), ou en les pliant, les chiffonnant avant de les photocopier.

2 - Autoportraits

En jouant avec un miroir :

- s'observer et établir une carte d'identité : couleur des yeux, des cheveux, forme du nez, des joues et de la bouche...
- réaliser son autoportrait en traçant à même le miroir ou sur papier transparent.
- dessiner son autoportrait au crayon, au fusain, à la gouache, aux pastels...
- en s'examinant dans un miroir, éclairer son visage avec une lampe de poche sous différents angles et dessiner son portrait.

Avec des photographies :

- afficher et observer des photographies des enfants de face, de profil, de dos, dans différentes situations.
- jouer avec ces clichés : créer un arrière-plan (peinture, collage...) et y intégrer la photo de l'enfant, ajouter ou occulter des éléments, travailler par photocopie la notion de série (cf Andy Warhol), créer des rythmes, des animations graphiques....
- créer autour de son portrait un univers correspondant à ses goûts...

3 - Portraits bouleversés

Traduire l'humour, le fantastique, l'étrange.

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

Transformer pour changer le sens initial :

- simplifier (garder les grandes lignes avec le papier calque).
- géométriser.
- élargir ou allonger (découper en bandes puis retravailler en collant les bandes, en supprimant des bandes...)

Créer un nouveau visage :

- à partir de morceaux découpés dans différents visages
- choisir la moitié d'un portrait, inventer l'autre moitié.
- à partir d'un élément du portrait (un œil, un fragment découpé au hasard), imaginer le reste du portrait.

Déformer un visage :

- en utilisant le photocopieur (faire bouger l'original...)
- en pliant ou en chiffonnant et en redessinant ou en photocopiant
- choisir un élément du visage, l'agrandir ou le diminuer à la photocopieuse
- en l'étirant, en l'élargissant...

Transformer un portrait initial :

- par la couleur
- en y ajoutant des éléments insolites
- en l'environnant de décors inédits
- en modifiant le costume
- en imbriquant deux portraits

4 - Portraits aléatoires

Inciter les élèves à découvrir des personnages non stéréotypés en faisant appel à l'imaginaire.

Deux types de supports peuvent être utilisés : support brut et support créé.

Supports bruts :

- nœuds et nervures du bois
- branches et racines
- vieilles planches
- pierres, galets
- chutes de carton d'emballage
-

Supports créés :

- réseaux de lignes (issus de papier froissé, frottage sur fil, lignes tracées...)
- taches
- empreintes
- association de papiers déchirés
- frottage sur différents matériaux
- ...

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

- en cernant
- en isolant
- en ajoutant des éléments
- en créant un contexte
- en recadrant
- ...

5 - Portraits et objets

- observer la forme d'objets ou de leur représentation pour y déceler des analogies avec des éléments constituant le visage.
- associer ces objets ou ces images pour faire apparaître la tête d'un personnage par exemple : instruments de musique pour le portrait d'un musicien ou, sur le mode surréaliste ou fantastique, associer des objets de manière incongrue.

6 - Portrait et photographie

L'élève est tantôt photographe, tantôt modèle. Il met en scène, pose, explore des procédés photographiques puis il intervient plastiquement sur les épreuves.

Autoportraits :

- en variant les situations (face, profil...)
- en jouant sur l'ombre et la lumière
- en s'inspirant d'une œuvre d'art, d'un personnage célèbre...
- en singularisant les mises en scène

Portraits :

- portraits éclatés : nombreuses photos d'une même personne sous différents plans, différentes lumières, de façon plus ou moins rapprochée. Les associer avec des images de lieux ou d'objets

- accumuler, juxtaposer, superposer un même portrait répété à l'infini (on pourra s'amuser à varier la taille des photos, la netteté, couleur et noir et blanc...)
- inclure une photographie dans une peinture
- associer photo, écrits et objets
- photomontages (ce travail pourra être réalisé également avec des photos de magazines associées ou non à des photos prises en classe)
- extraire un élément du portrait et poursuivre par le dessin

7 - Portrait et émotions

Mettre en place des procédés pour rendre la joie, la peur, la surprise, la douleur...

Agir sur les portraits :

- en accentuant les déformations des éléments du visage
- en exagérant la forme du visage
- en ne cadrant que certaines parties du visage
- en recherchant des couleurs appropriées

8 - Des portraits et des mots

On pourra jouer avec les mots pour créer des portraits originaux.
Voici quelques expressions pouvant se prêter au jeu :

- tête de lard
- tête de cochon
- tête en l'air
- tête de lecture
- se casser le nez
- rougir comme une tomate
- avoir des cheveux poivre et sel
- avoir la tête comme une citrouille
- avoir la tête au carré
- avoir les oreilles en chou-fleur
- être dans la lune
- avoir la tête dans les nuages
- avoir la bouche en cœur
- avoir le nez en trompette...

9 - Portrait et informatique

Le matériel informatique peut être utilisé. Il permet notamment de s'engager dans un travail sur la déformation à partir de photographies de magazines, de photos d'élèves ou de reproductions d'œuvres d'art.

La mise en valeur

Les travaux individuels peuvent être valorisés par un travail sur l'encadrement (Alechinsky) mais aussi par assemblage en une œuvre collective (Dubuffet).

Le portrait en quelques mots...

Air de famille

Choisir une reproduction d'un portrait peint célèbre, François 1er peint par Jean Clouet au XVIème siècle ou un portrait de Pablo Picasso au XXème. Imaginer le reste de la famille en utilisant librement une technique (peinture, dessin, collage).

Autoportrait

L'autoportrait, figure du peintre par lui-même, est un exercice que les peintres ont pratiquement tous essayé. Le genre est certainement très ancien, mais c'est à la Renaissance qu'il prend vraiment son essor, lorsque l'individu devient en soi un centre d'intérêt majeur. En classe, l'utilisation de l'appareil photo numérique avec son système de retardateur permet facilement d'aborder ce genre. Avant d'appuyer sur le déclic, il s'agit de réfléchir sur son attitude et sur le fond (décor évocateur, symbolique ou neutre).

Cadre

Le portrait prend du sens selon le cadrage choisi.

Le plan général : il est souvent descriptif.

Le plan large ou de demi-ensemble : il situe une scène ou un personnage dans un décor.

Le plein cadre : il cadre le personnage des pieds à la tête, il privilégie le personnage au décor.

Le plan moyen : il coupe le personnage, il met l'accent sur l'attitude.

Le gros plan : il se limite au visage, il met en valeur l'aspect émotionnel et sensible, il cherche à impliquer le lecteur de l'image.

Le très gros plan : il donne un détail, il joue sur l'émotion et le symbolique.

Caricature

Pour un portrait, un caricaturiste rendra plus importants certains traits du visage selon ce qu'il cherche à montrer. Une caricature d'une organisation cherchera par exemple à simplifier les propos pour mettre en évidence des incohérences (réelles ou inventées).

Identité

La photo d'identité est un portrait qui répond à des normes très précises. Les photos doivent être d'un format 3,5 X 4,5 cm en couleur. Le fond des photos doit être uni et de couleur claire (bleu clair, gris clair ou blanc). Le portrait doit être représenté de telle manière que seul le haut des épaules (ou la base du cou) soit visible. La taille du visage doit être comprise entre 32 mm et 36 mm (chevelure non-incluse) ou doit occuper 70 à 80% du cliché. Le visage doit être correctement centré sur la photo. Les mains ne doivent pas être apparentes. On réfléchira aux notions sous-jacentes : fichiers, l'anthropométrie et ses dérivés dans l'histoire.

Masque

Le masque révèle-t-il l'homme plus qu'il ne le cache ? Un masque est un dispositif se plaçant devant le visage qui peut avoir plusieurs fonctions : cacher le visage du regard des autres pour ne pas être reconnu ou pour en cacher une partie seulement ; symboliser un personnage autre que le porteur de masque, une émotion ; protéger le visage des agressions, (masque de soudeur, masque de chirurgie). Travailler le masque est l'occasion de travailler le portrait en relief en variant les matériaux (tissus, laines, terres, cartons..).

Narcisse

Aux origines de l'autoportrait, il y a le reflet de Narcisse à la surface de l'eau. Cela peut donner l'idée de se prendre en photo dans différents miroirs et surfaces réfléchissantes.

L'objet réfléchissant ajoute au message donné par l'image (ce n'est pas la même chose de se regarder dans le rétroviseur d'une moto Harley Davidson ou de se refléter dans une mare près des nymphéas).

Star

Andy Warhol fait de l'image des stars ses thèmes de prédilection. Par la répétition de la figure, il propose des œuvres très colorées qui permettent de jouer sur le fond et la forme. Ce travail sera facilité par l'utilisation de la photocopieuse. On interviendra ensuite à la craie ou en peinture sur les séries de portraits photocopiés.