

Histoire du portrait

Laurent Bizart

Conseiller pédagogique en Arts visuels 62

Mythe de la peinture : *D'après Pline, la fille de Budates de Sicyone, amoureuse d'un jeune homme qui partait loin, aurait tracé au charbon de bois à la lueur d'une lampe, l'ombre de son visage pour ne pas l'oublier.*

« L'origine de la peinture » Jean Baptiste Regnault
Salon des nobles du château de Versailles 1786

Antiquité : deux catégories

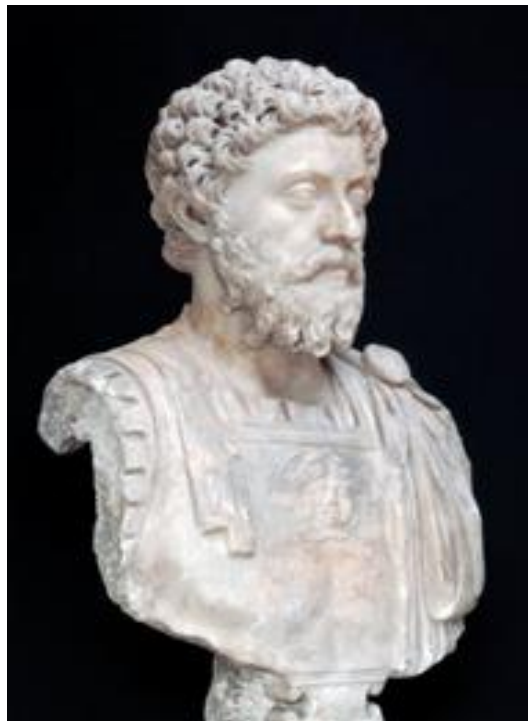
- Les portraits publics qui représentent les empereurs, les notables (sculptures, fresques, tableaux mais aussi les pièces de monnaie).

Pièce de monnaie :
« Cléopâtre VII » 1er s av JC

Fresque murale :
« Portrait de jeune femme »
anonyme 1er siècle ap JC

Sculpture :
« Marc Aurèle »
Anonyme 170 ap JC

- **Les portraits funéraires** effectués durant le vivant de la personne sur des planchettes et placés à la mort sur les momies.

Portraits du Fayoum
2ème siècle ap JC

MOYEN – AGE :

C'est la période de construction des grands édifices religieux : basiliques et cathédrales.

La société s'oppose à la représentation réelle de l'individu. Seuls les personnages bibliques sont représentés, ce que l'on nomme « figure ».

La tête du Christ de Wissembourg
Notre Dame de Strasbourg 1060

Fin du MOYEN - AGE :

Retour du portrait qui met à l'honneur des personnalités reconnues de la société, souvent des donateurs pour la construction d'édifices religieux. C'est une façon de leur témoigner une certaine reconnaissance. Ils sont représentés dans des attitudes d'adoration envers Dieu, agenouillés, en prière.

LA RENAISSANCE

Le portrait suscite l'enthousiasme des commanditaires italiens. Le respect et la fidélité aux apparences est une préoccupation essentielle.

Les peintres flamands en sont spécialistes et abandonnent le portrait de profil, et se tournent vers une vue du portrait de $\frac{3}{4}$ révélant une grande partie du visage. Souvent, les mains sont intégrées dans le portrait ce qui accentue la présence du personnage..

Les riches marchands posent dans leurs intérieurs, voulant laisser trace de ce qu'ils étaient.

Pisanello
« Portrait de jeune
princesse » 1441

Peinture flamande
« Portrait de femme » 1464

Van Eyck
« Les époux Arnolfini » 1434

XV ème siècle : les premiers autoportraits

Le mythe de l'autoportrait

Narcisse est un personnage de légende de la mythologie grecque.

Célèbre pour sa beauté, il devint amoureux de son propre reflet dans l'eau. La création de la peinture a été rapportée à cette vision de Narcisse et se réfère directement à l'autoportrait.

LE CARAVAGE

Narcisse,

1598-1599, Huile sur toile,

« L'autoportrait »

effectif depuis le XVème siècle

Boticelli « L'adoration des mages » 1475

Jan Van Eyck
Les époux Arnolfini 1434

Au **14eme siècle** l'autoportrait apparaît discrètement dans certaines peintures à la façon d'une signature. Perdu parmi d'autres personnages ou caché dans une scène, le peintre perd discrètement son anonymat et devient reconnaissable.

Au 15ème siècle, le peintre acquiert un nouveau statut social. Il se représente seul sur le tableau. Il va par des attributs ou des costumes, faire passer le message de sa place dans la société et de son regard sur celle-ci.
On attribue à A. Dürer le premier autoportrait signé.

Jan Van Eyck
L'homme au turban rouge
1433

Albrecht Dürer
« Autoportrait en Christ » 1500

XVI - XVII ème siècle : *Un art de cour – l'essor du portrait d'apparat*

La mise en scène et l'artifice marquent une nouvelle ère du portrait

Titien « Portrait de Philippe II » 1549

François Clouet
« Portrait d'Elisabeth d'Autriche »
1571

Yacinthe Rigaud
« Portrait de Louis XIV »
1701

XVIII ème siècle : *Intimité et émotions représentées*

Les modèles se font représenter chez eux. Les artistes s'intéressent de plus en plus aux expressions qui peuvent se dégager sur le visage.

François Boucher
« Madame de Pompadour » 1756

Quentin de la Tour
« Autoportrait » pastel

XIXème s. : Révolution industrielle et découverte de la photographie

Les riches familles industrielles aiment se faire représenter en famille, chez eux. L'art du portrait leur est accessible et gagne les milieux populaires, facilité par la découverte de la photographie qui fait concurrence au portrait peint.

Edgar Degas
« Portrait de la famille Bellelli »
1858

Le néoclassicisme ou la perfection

J.A. Dominique Ingres
« Portrait de Monsieur Bertin »
1832

Jacques-Louis David
« Portrait d'Antoine-Laurent
Lavoisier et de sa femme »
1788

Le romantisme : expression, sentiment, passion

E. Delacroix
« Portrait d'un jeune homme » 1824

E. Delacroix
« Léon Riesener par son
cousin » 1835

Le réalisme : Objectivité et simplicité « l'art vivant de G. Courbet »

G. Courbet
Autoportrait : Le désespéré

G. Courbet
« L'homme à la pipe »
1848

L'impressionnisme :

Paul Cézanne
« Portrait » 1877

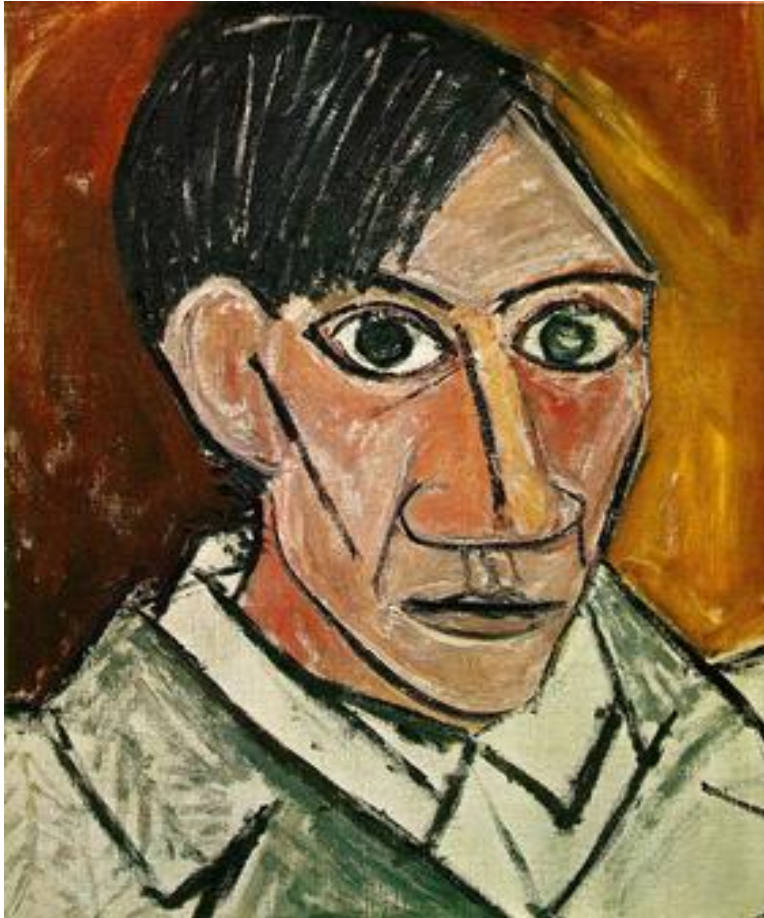
XXème siècle :

Le début du XXème siècle est marqué par le début de l'abstraction. La notion de figuration et ressemblance extérieure du sujet va disparaître au profit de ce qui anime l'artiste, de l'expression de ses sentiments.

La notion de reproduction exacte n'a plus lieu d'intéresser les peintres puisque la photographie existe et le fait.

Le portrait sera présent dans les différents courants.

Le cubisme :

P. Picasso
« Autoportrait » 1907

G. Braque
« Portrait » 1909

Le fauvisme :

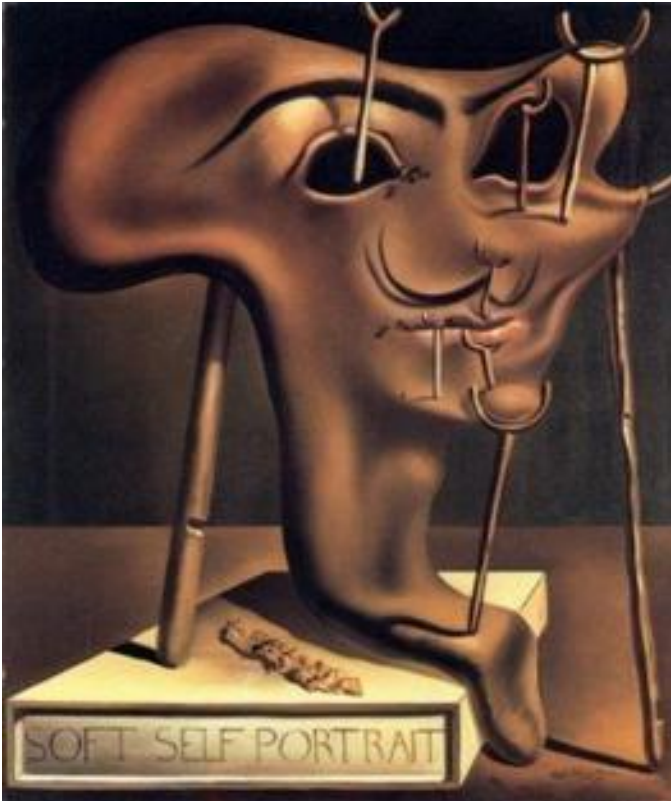
André Derain
« Portrait de Matisse »
1905

H. Matisse
« Portrait de Madame Matisse » 1906

Le surréalisme :

Dalí
« Autoportrait mou avec
une tranche de bacon
grillé » 1941

Picabia
« Portrait de femme aux allumettes » 1923

Le dadaïsme :

Raoul Hausmann
« L'esprit de notre temps »
1919

Le XXI ème siècle :

Le non émotionnel

de Thomas Ruff

