

CYCLES 1, 2 et 3

Fiche 3 : DECOUVERTE DE LA SALLE DES PORTRAITS ET GUIDE D'OBSERVATION D'UN PORTRAIT

2e étage

VISITE LIBRE :

Les enfants découvrent librement l'espace et ses tableaux.

Les accompagnants écoutent leurs commentaires et répondent à leurs questions.

OU

VISITE ACCOMPAGNEE PAR L'ENSEIGNANT:

Après avoir pris connaissance du lieu, les enfants se regroupent autour de l'enseignant.

- **Qu'avez-vous vu ?**

Des tableaux, des peintures.

- **N'y a-t-il que des tableaux dans cette salle ?**

Il y a aussi une sculpture.

- **Pourriez-vous expliquer la différence entre une peinture et une sculpture ?**

La peinture c'est plat, la sculpture c'est un volume.

Deux types de sculptures : le relief et la ronde-bosse.

Le relief est attaché à un arrière plan. Il y a le bas-relief qui se détache légèrement de l'arrière plan et le haut-relief dont les formes sont quasiment complètes mais restent attachées au fond.

La ronde-bosse est une sculpture dont on peut faire le tour et qui repose sur le sol ou sur un socle. Elle propose plusieurs points de vue, alors que la peinture est difficilement contournable.

- **Que remarquez-vous à côté de chaque tableau ?**

LE CARTEL où on peut lire le nom de l'artiste, le titre de l'œuvre, l'année de sa réalisation, le format du tableau, le médium utilisé, le nom du propriétaire du tableau.

- **Comment sont mises en valeur les toiles ?**

Par un cadre plus ou moins élaboré (certaines œuvres ne sont pas encadrées), par l'éclairage.

- **Pourquoi certaines personnes font des tableaux ?**

Du Moyen-âge à la Renaissance, les peintres réalisaient des tableaux sur commande, ils étaient considérés comme des artisans. Par la suite, les peintres réalisent des peintures selon leurs envies et leur volonté et deviennent des artistes.

- **Que représentent les tableaux ?**

Des portraits.

- En peinture, connaissez-vous d'autres genres que le portrait ?
- paysage (visible au 1e étage)
- nature morte
- vanité
- scène historique, scène mythologique et allégorique, scène religieuse (visibles au rez-de-chaussée)
- scène de genre
- nu
- art animalier

Informations complémentaires à destination de l'enseignant : Les différents genres en peinture

Le paysage : C'est la représentation d'un site, naturel ou construit, réel ou imaginaire, avec ou sans personnage. Le paysage a longtemps appartenu au genre décoratif, la nature servait de décor au sujet principal du tableau. Après la Renaissance, il devient le sujet unique du tableau où il exprime l'ordre et l'harmonie, il est idéalisé. La nature devient le sujet de prédilection des Hollandais qui nous donnent à contempler des paysages réalistes. Il faut attendre les impressionnistes, qui sortent de leurs ateliers et peignent directement dans la nature, pour imposer le paysage comme genre majeur de la peinture.

La nature morte : qui présente des objets inanimés, des fruits, des fleurs... des animaux morts.

La vanité : c'est une nature morte particulière, une composition allégorique qui exprime la brièveté de la vie sur terre, le temps qui passe, la mort. Cette fragilité est représentée par des objets symboliques (le crâne humain symbole de la mort est l'un des plus courants).

Les vanités dénoncent la relativité du savoir (livres, instruments scientifiques...), de la richesse, du pouvoir (argent, bijoux, armes, couronnes, sceptres...), des plaisirs (vin, instruments de musique...).

Elles évoquent le caractère transitoire de la vie humaine (sablier, bougie, montre, lampe à huile, squelette, fleur...) et peuvent contenir des éléments qui sont les symboles de la résurrection et de la vie éternelle (épis de blé, couronnes de lauriers...).

La scène historique : jusqu'au XIXe siècle, la peinture d'histoire est la peinture par excellence. Les scènes historiques traduisent la grandeur de la Royauté, de l'Empire ou de la République. Le peintre glorifie les faits et les gestes les plus nobles, compose de grandes actions humaines et peint de brillants sujets dignes d'intérêt.

La scène mythologique et allégorique : pendant la Renaissance, les artistes s'inspirent de l'art gréco-romain pour célébrer le plaisir des puissants et le retour à un ordre antique idéal dans lequel règne l'harmonie entre l'homme et la nature. L'allégorie, procédé de personnification d'une idée morale, philosophique ou religieuse est utilisée par le peintre pour composer des sujets spirituels.

La scène religieuse : elle prédomine dans la peinture jusqu'à la fin de la Renaissance. En effet, les principales commandes faites aux peintres sont pour les lieux de culte. Le peintre illustre la foi et évoque la présence divine. Les artistes qui travaillent au service des ordres religieux utilisent différents supports selon les époques : retable, vitrail, icône.

La scène de genre ou de vie : donne à voir la vie quotidienne simple et populaire (travaux, loisirs, divertissements...). Elle raconte la vie des humbles et des anonymes.

Le nu : il décrit la beauté formelle du corps humain. Corps idéal représenté dans l'Antiquité, corps réaliste au XIXe siècle. Ce genre nous permet de voir l'évolution des critères de beauté.

Le portrait : c'est un genre très ancien. L'art du portrait est celui de la capture de la ressemblance physique et psychologique du modèle. Au XVIe siècle, la mode des portraits peints et dessinés en France se propage à travers l'Europe.

L'autoportrait : il concrétise matériellement le regard que le peintre porte sur lui-même en se choisissant comme modèle. Parfois il se glisse dans une œuvre. Il lui permet aussi de se positionner en tant qu'artiste dans la société.

L'art animalier : présent depuis la Préhistoire, il se caractérise par la représentation d'animaux familiers, domestiques, ou sauvages.

- **Savez-vous quand les peintres ont commencé à peindre des portraits ?**

Il existe des portraits depuis l'antiquité (exemple : sur les monnaies). Au Moyen-âge, les rois et les princes faisaient peindre leur portrait. Cela signifiait qu'ils exerçaient un pouvoir politique ou religieux. Les peintres étaient attachés au service d'un roi ou d'un prince et n'avaient pas le choix du sujet.

A partir du XVe siècle, les notables, banquiers, marchands faisaient eux aussi peindre leur portrait. Il fallait avoir les moyens financiers d'engager un portraitiste.

Dès la fin du XIXe siècle, les peintres représentaient leurs amis, parents, peignant de moins en moins sur commande.

- **Quel est le procédé technique qui peut remplacer le portrait peint ?**

La photographie.

Inventée au XIXe siècle, elle permet de rendre la précision des traits et de démultiplier les représentations.

- **Quelle est la différence entre les deux espaces de l'exposition ?**

On trouve dans le premier espace des portraits de femmes et d'hommes adultes. Dans le suivant, ce sont des portraits d'enfants et d'adolescents qui sont accrochés.

- **Trouvez-vous une suite logique, une histoire dans cet accrochage ?**

L'accrochage suit un ordre chronologique.

On trouve dans cette salle des portraits en pied, dont certains en pied « rapproché », des portraits de dos, des portraits représentant le visage ou le buste, des auto-portraits et des portraits de femmes légèrement dénudées.

GUIDE D'OBSERVATION D'UN PORTRAIT

- **Le support :**

- Quelle est la forme du tableau ?

- **Les matières, médiums :**

- Quelles sont les différentes matières qui existent (exemple : l'encre, le fusain, la peinture, la gouache utilisée à l'école, etc.) ?
- Quelle est la matière utilisée pour ce tableau ?
- Est-elle terne, brillante ? Laisse-t-elle voir le support ?

- **Les outils :**

- Quels sont les différents outils utilisés par les peintres, ceux utilisés à l'école ?
- Quel est l'outil utilisé pour ce tableau ?

- **Le geste :**

- Peut-on voir les traces du geste et avec quel outil il a été réalisé ?
- Quels effets provoquent ces traces d'outil ?

- **Le sujet :**

- Est-ce un portrait d'enfant, d'adulte, de femme, d'homme, de personne âgée ou jeune ?
- Est-ce le portrait d'un individu ou de plusieurs personnes ?
- Est-ce une personne connue ou anonyme ? Comment peut-on le savoir ?
- Est-ce une personne identifiable ou un personnage imaginaire ?

- **Le cadrage :**

- Que voit-on du sujet ? Le visage, le buste, en demi-grandeur, en pied ?

- **Le point de vue :**

- Comment se positionne le peintre par rapport au sujet qu'il a choisi ?
- Nous donne-t-il à voir la personne de manière frontale, par-dessus (en plongée) ou par-dessous (contre-plongée) ?
- Le choix du point de vue ajoute-t-il une impression supplémentaire (grandeur, puissance) ?

- **La posture :**

- Quelle est la position de la personne ? De face, de profil, de trois-quart, de dos ?

- **L'attitude :**

- Est-elle immobile ou en action ?
- Quelle est la position de ses mains ? Ce détail aide-t-il à l'interprétation du tableau ?

• L'expression :

- Où est dirigé son regard ? Est-ce que son expression est particulière ?

• Les accessoires :

- Les vêtements sont-ils détaillés ? Donnent-ils des indications sur la personne représentée (son milieu social, ses activités, sa personnalité)?
- Quels objets voyez-vous? Où sont-ils placés ? Donnent-ils des indications sur la personne représentée (son milieu social, ses activités, sa personnalité)?

• Le fond, le décor :

- Comment est le fond ? Est-il uni ou représente-t-il un décor ?
- Est-ce un décor d'intérieur ou d'extérieur ?
- Comment est placée la personne par rapport aux éléments du décor ?
- Est-ce que les éléments du décor confirment les hypothèses émises sur la personne représentée?

• Portrait réel ou imaginaire :

- Est-ce un portrait réaliste ou non ?
- Nommer les différentes parties du corps et du visage tout en les montrant.
- Quels sont les éléments qui ne paraissent pas réels (couleurs, formes, postures, accessoires, décors, etc.)?

• Les couleurs :

- Quelles sont les couleurs que vous reconnaissez ?
- Quelles sont les couleurs primaires et secondaires ?
En classe on pourra montrer un cercle chromatique, rappeler la notion de couleurs complémentaires et les effets produits.
- Avec quelles couleurs fabrique-t-on du vert ?
- Quelle couleur faut-il ajouter pour en éclaircir une autre ?
- Est-ce que les couleurs sont contrastées ?
- La palette est-elle restreinte ou large ?
- Est-ce que les couleurs sont réalistes ? Correspondent-elles à celles que l'on voit dans la nature ?
- Quelles sensations provoquent les couleurs (tranquillité, chaleur, froid, calme, etc.) ?

• La lumière :

- Quel portrait vous paraît le plus lumineux ? Pourquoi ?
Définir et montrer le clair, l'obscur.
- Peut-on déterminer la source de la lumière (lampe, fenêtre, bougie, etc.)?
- Eclaire-t-elle un élément particulier ? Pourquoi ?

• Donner ses impressions :

- A-t-on une sensation particulière en regardant ce tableau ? Par quoi est-elle produite ?
- Quel tableau nous plaît le plus ? Pourquoi ?