

LE PORTRAIT EN PEINTURE

1
Léonard DE VINCI
[La Joconde](#), Monna Lisa.
1503-1506.
La Renaissance.

2
Vincent VAN GOGH
[Portrait d'Adeline Ravoux](#).
1890.
Le post - impressionnisme.

3
Pablo PICASSO
[Portrait de Dora Maar](#).
1937.
Le cubisme.

Le Portrait en peinture

Nous allons travailler en histoire des arts (cf. programmes, « Ruptures et continuités).

Nous allons comparer 3 portraits différents, et dans une prochaine séance, nous décrirons l'un des trois portraits en détail (cf. exercices du Bac, question sur le corpus et commentaire).

Distribuer un questionnaire pour les débutants (groupe A1-A2). Travail oral et élaboration collective au tableau pour le groupe avancé (groupe B1 B2).

Avant de commencer notre analyse, levez la main pour faire part de vos réactions ; vous pouvez dire par exemple si vous connaissez ces tableaux et désigner celui qu'à priori, vous préférez. Je vais interroger seulement 2 ou 3 élèves (Mona Lisa très connu, exposé au musée du Louvre ; les autres moins connus ; collection privée, Musée Picasso en travaux; le goût esthétique que l'on a qu'il s'agisse de littérature, de musique, de peinture peut évoluer avec le temps, surtout si on va dans les musées, si on lit, que l'on écoute de la musique, etc).

Quel que soit le jugement de valeur que l'on porte sur l'œuvre, l'objectif est de regarder les portraits ensemble car ce qu'on voit sur l'un des portraits va modifier le regard que l'on porte sur l'autre, on peut être amené à revenir regarder quelque chose sur un portrait parce qu'on a vu sur un autre quelque chose qui nous a intéressés ou qui nous a intrigué.

Comme d'habitude, prenez une feuille pour la prise de notes. Avant toute chose, revenons sur les termes que j'ai placés en titre. On va les définir:

-(Un) **Portrait** : Représentation d'une personne réelle, plus spécialement de son visage, par le dessin, la peinture, la gravure/description orale, écrite d'une personne (le portrait c'est un genre).

-(La) **Peinture** : Représentation sur une surface plane au moyen de couleurs. Donnons des mots de la même famille : / **Peindre, un peintre**. Un synonyme pour **le peintre = l'artiste** ; l'objet lui-même = **une peinture = un tableau, une toile** (la peinture, c'est un art qui a ses propres contraintes et ses propres techniques).

- Je vais vous demander de travailler par groupes (de 2 personnes, pas plus pour pouvoir rester face au tableau ; j'espère que tout le monde voit bien). La consigne est de comparer ces tableaux. Quand on dit « **comparer** », que faut-il faire ? Il faut parler des **ressemblances** et des **différences**. Prenez un brouillon et tracez un trait. Vous ferez des remarques sur ce que vous voyez, c'est-à-dire à la fois sur **les personnes** et **les lieux** représentés, mais aussi sur **la manière** dont c'est représenté.

GRILLE DE LECTURE POUR LES PORTRAITS (groupe B1-B2), à élaborer collectivement. Ce pourrait être :

Critères de comparaison	Tableau 1	Tableau 2	Tableau 3
La femme (position, visage, cheveux, vêtements)			
Le décor (le siège, l'intérieur et l'extérieur)			
Le point de vue (le cadrage, la perspective, la direction du regard)			
Les couleurs et la lumières (foncées/vives, chaudes/froides, claires/obscur)			
Le volume (2 D/3D), la profondeur			

LES PORTRAITS EN PEINTURE (questionnaire du groupe A1-A2)

1. Comment s'appellent les trois peintres ?

.....
.....

2. Comment s'appellent les trois femmes ?

.....
.....

3. A quelle époque (= quand ?) ces tableaux ont-ils été peints ?

.....
.....

4. Quel est votre tableau préféré, celui que vous aimez le plus ? Justifiez votre réponse.

.....
.....
.....

5. Décrivez les trois femmes (cf. Livre rouge, chapitres 10-11-12):

.....
.....
.....
.....
.....

6. Décrivez les lieux où elles sont :

.....
.....
.....
.....

7. Quelles sont les couleurs qui sont le plus utilisées ? A votre avis, pourquoi sont-elles utilisées?

.....
.....

CONSIGNES DES DEVOIRS :

Aide : Boîtes à outils (cf. Fiche jointe).

-Groupe A1-A2 : terminer le questionnaire et expliquez en langue d'origine (russe, chinois, vietnamien, polonais), ce que vous trouvez le plus frappant (= le plus important) dans ces trois tableaux. Ecrire derrière la feuille.

-Groupe B1-B2 : écrire un texte d'1 à 2 pages pour comparer ces portraits. Faire une introduction, un développement, une conclusion. Pour le développement, vous pourrez suivre le plan suivant : 1 – les femmes représentées ; 2 le décor ; 3 L'utilisation de la couleur pour donner à voir le réel.

BOITE A OUTILS

1. Pour décrire les personnes (= pour faire un portrait):

-Un homme = un personnage masculin / Une femme = un personnage féminin.

Avec un verbe : Il y a une femme. On voit une femme.

-Les parties du corps : le visage (les yeux, le nez, la bouche, les joues, les sourcils...), les cheveux (bruns, blonds, roux, châains... /longs, courts.../bouclés, lisses, ondulés...); le corps (le buste, les jambes, les bras...).

Avec un verbe : Elle a des cheveux blonds.

-Les vêtements = les habits: une robe, un pantalon, des chaussures, une veste, un manteau...

Avec un verbe : Elle a une robe / Elle porte une robe / Elle est vêtue d'une robe.

Attention : Elle s'habille = elle met sa robe (c'est une action).

-La position : debout/assis(e) ; de face, de profil / de trois quarts / de dos

Avec un Verbe : Elle est ...

2. Pour décrire (= planter) le décor :

-Le décor (= le fond)

-Au premier plan / au second plan / en arrière plan, il y a...

-Le personnage est à l'intérieur (= dedans)/ à l'extérieur (= dehors)

-On voit une pièce / un paysage...

-Devant / derrière, il y a (= se trouve(nt))...

-En haut / en bas ; à gauche / à droite, il y a ...

3. Pour décrire les couleurs et la lumière :

- Blanc/blanche, noir/noire, rouge/rouge, jaune/jaune, bleu/bleue, vert/verte, orange/orange, violet/violette, marron/marron...

-foncé(e)/clair(e), éclairé(e)/obscur(e)

Attention : Une robe bleue / une robe bleu-foncé (invariable)

4. Pour décrire les formes et les lignes :

-Les formes : un rond (= une forme arrondie), un carré, un rectangle (= une forme rectangulaire)...

-Un trait = une ligne, une ligne courbe / une ligne droite.

Avec un verbe : Il y a...

5. Pour comparer et passer d'un tableau à l'autre :

Si un élément est commun aux trois tableaux, on pourra dire :

- **Dans les trois tableaux, ...**

- **Les trois tableaux ont en commun de...**

Pour comparer les peintres deux à deux, on pourra utiliser :

-**Comme** Léonard de Vinci, Picasso....

-Léonard de Vinci... **De même**, Picasso...

Pour les opposer :

-Léonard de Vinci... Picasso, **lui**...

-Léonard de Vinci... , **tandis que** Picasso...

-Léonard de Vinci..., **alors que** Picasso...

-Léonard de Vinci... **Quant** à Picasso...

-**Contrairement** à Léonard de Vinci, Picasso...

-Léonard de Vinci... Picasso **au contraire**...

Pour passer d'un tableau à l'autre on pourra utiliser :

- **Dans le premier tableau.... Dans le troisième...**

-**Chez** Picasso,... **De son côté**, Léonard de Vinci....

-**Par rapport au** premier tableau, le troisième est...

-La Joconde est... **En comparaison**, Le Portrait de Dora Mar est...

-**Comparé au** premier tableau, le troisième est ...

TEXTE – PROPOSITION DE CORRIGE

Nous allons comparer trois portraits de femmes, celui de Mona Lisa peint par Picasso à la Renaissance, celui d'Adeline Ravoux peint par Van Gogh au XIXème siècle et enfin celui de Dora Maar peint par Picasso au XXème siècle. Nous sommes frappés par les ressemblances entre ces trois tableaux qui n'en demeurent pas moins très différents les uns des autres. Nous le verrons en décrivant successivement les femmes, le décor et les couleurs.

Nous allons tout d'abord nous intéresser aux femmes représentées. Dans tous les tableaux il y a une femme assise, cadrée de la tête à la taille. Mona Lisa a le visage de face et son corps, de trois quarts, est orienté vers la gauche du spectateur ; elle sourit imperceptiblement et ses mains croisées reposent sur l'accoudoir d'un fauteuil. Quant à Adeline Ravoux, elle est assise, et est vue complètement de profil, son regard étant dirigé vers la droite du tableau ; ses mains croisées sont posées sur ses genoux et on devine à peine ses lèvres. En ce qui concerne Dora Maar, elle est assise le corps de face mais son visage semble peint dans une double position, de face et de profil ; elle tient son visage d'une main tandis que ses coudes reposent sur les deux accoudoirs d'un fauteuil ; comme Mona Lisa, elle a de grands yeux et arbore un léger sourire. Les trois femmes portent une robe qui permet de les situer dans leur époque. Elles ont toutes les cheveux longs, de couleur différente, seule Adeline Ravoux les porte attachés en queue de cheval et Mona Lisa a un voile noir transparent sur la tête.

Continuons en décrivant l'arrière plan. Derrière Mona Lisa, on aperçoit un paysage de campagne avec des montagnes et des rivières ; la perspective donne l'impression que ce paysage est situé en contrebas, loin derrière. Faisons aussi remarquer que sur les bords du cadre, à droite et à gauche, il y a des colonnes ; la femme est peut-être sur une terrasse. Le fond du tableau représentant Adeline Ravoux, lui, ne permet pas de distinguer de décor ; il n'y a que des traits de couleur qui rappellent la couleur de la robe, comme si Adeline rayonnait et qu'il y avait

une confusion entre ce qu'il y a sur elle et autour d'elle ; alors qu'elle est assise, les traits donnent du mouvement et la rendent peut-être plus vivante. Autour de Dora Maar, ce ne sont pas des traits mais des lignes parallèles qui l'enferment dans une pièce, dans un cube sans ouverture, et cette construction géométrique rappelle les procédés des peintres cubistes.

Nous terminerons en analysant la manière dont la couleur est utilisée par les trois peintres. Pour *La Joconde*, De Vinci a utilisé des dégradés de bleu et de marron. Pour le paysage, on a l'impression qu'il y a de la brume car il a utilisé la technique du sfumato qui l'a rendu célèbre. En ce qui concerne le personnage féminin, elle est mise en valeur par le clair obscur créé par le contraste entre la couleur claire de sa peau et la couleur sombre de sa robe. Cette femme est peinte avec beaucoup de réalisme à une époque où la photographie n'existait pas et l'expression du visage est rendue de manière très subtile. Dans le tableau de Van Gogh, le bleu est dominant avec un contraste fort là encore avec le jaune et l'ocre des cheveux, de la peau du visage et de la chaise : bleu et jaune sont des couleurs chères à Van Gogh et rappellent celles du ciel et du soleil. Picasso, de son côté, a fait un tableau multicolore assez lumineux, avec malgré tout du noir pour la robe et le fauteuil. Les couleurs vertes sur le visage semblent interdire l'illusion réaliste. De même, le dessin, assez grossier, pour les mains notamment, semble nous dire que l'intérêt du tableau est ailleurs, que ce n'est pas cela qu'il faut regarder.

Avec ces trois tableaux, on voit comment des artistes, à partir d'un même genre, le portrait de femme, explorent, en fonction de leur époque, les possibles d'une même technique, celle de la peinture.

EXERCICES POUR UNE LECTURE ACTIVE DU CORRIGE ET UNE REUTILISATION DES BOITES A OUTILS

Groupe B1-B2 :

- Mettre en évidence la structure du corrigé : surligner l'introduction, la première phrase de chaque paragraphe et la conclusion.
- Mettre en évidence le commentaire : dans chaque paragraphe, souligner de trois couleurs différentes les mots ou phrases où l'on décrit ce que l'on voit, où l'on décrit la manière de peindre ou de construire le tableau, où l'on interprète.
- Entourer les mots qui servent à comparer les tableaux et à passer de l'un à l'autre (boîte à outils 5).

Groupe A1-A2 :

- Lire le paragraphe 1 du développement, souligner d'une couleur les parties du corps et d'une autre couleur les vêtements (boîte à outils 1).
- Lire le paragraphe 2 du développement, entourer les mots qui permettent de décrire le décor (boîte à outils 2).
- Lire le paragraphe 3, encadrer les mots qui permettent de décrire les couleurs (boîte à outils 3).