

LIONEL NOËL FEMME EN DEUIL

Dossier
pédagogique

QUI EST LIONEL NOËL ROYER ?

Peintre d'histoire de la fin du XIXe et du début du XXe siècles

À l'École des Beaux-Arts de Paris, où il est inscrit, il a eu pour maîtres Alexandre Cabanel (1823-1889) et William Bouguereau (1825-1905), tous deux considérés comme des figures emblématiques de la peinture académique du Second Empire et de la fin du XIXe siècle. À partir de 1874, il commence à exposer ses œuvres et remporte le deuxième prix de Rome en 1882.

Il se fait rapidement un nom en tant que portraitiste de renom à Paris. Ses portraits de femmes, réalisés avec un dessin précis, des couleurs plaisantes et un style aristocratique, l'ont placé au sommet de l'académisme pendant deux décennies.

Cependant, il est surtout reconnu comme un peintre d'histoire, agissant comme un commentateur de son époque, notamment lorsqu'il représente Dreyfus dans sa prison pour le « Petit Journal » ou lors de la création de Auguste Comte et ses trois Anges.

ROYER LIONEL NOËL **FEMME EN DEUIL**
HUILE SUR TOILE, MUSÉE MUSÉUM, GAP

LES MAÎTRES

ALEXANDRE CABANEL **L'ANGE DÉCHU**, 1847.
HUILE SUR TOILE 121 X 189.7 CM

WILLIAM BOUGUEREAU,
NYMPHES ET SATYRE, 1873

WILLIAM BOUGUEREAU
AUTOPORTRAIT 1879

ALEXANDRE CABANEL **AUTOPORTRAIT**
1852

LE PORTRAIT DÉFINITION

Représentation, d'après un modèle réel, d'un être (surtout d'un être animé) par un artiste qui s'attache à en reproduire ou à en interpréter les traits et expressions caractéristiques.

PORTRAIT : Définition de PORTRAIT

L'Évolution du Portrait

Le portrait a été initialement utilisé à travers l'Histoire pour représenter des figures historiques ou religieuses, mais il a progressivement évolué pour inclure même les individus les plus ordinaires d'aujourd'hui.

Les éléments essentiels du portrait sont le visage et son expression. Grâce à leurs créations, les artistes mettent en avant la personnalité ou l'état d'âme de leurs sujets.

UN PEU D'HISTOIRE...

Le Mythe du Portrait et son Évolution

Selon Pline l'Ancien, auteur de **Histoire naturelle**, le mythe fondateur du portrait se présente ainsi : « Une jeune fille de Corinthe, éprise d'un jeune guerrier partant à l'étranger, traça la silhouette de l'ombre de son visage projetée sur le mur. Son père, potier, remplit cette esquisse de terre et la modela. »

Il faudra attendre la Renaissance pour voir émerger les premiers portraits tels que nous les connaissons aujourd'hui. En effet, cette époque est marquée par l'essor de l'Humanisme, un mouvement philosophique qui met l'accent sur l'individu, symbolisant l'affranchissement de l'humain face à la religion.

Il est possible de ranger le portrait en plusieurs catégories.

Tout d'abord, par le cadrage : à pied, en buste, assis, de dos, de face, etc.

Puis, par les différentes intentions voulues derrière les œuvres : le portrait psychologique, documentaire, allégorique et plus encore.

- **Le portrait psychologique** cherche à transmettre des sensations et pensées qu'on retrouverait dans l'âme du sujet. À travers les émotions captées, l'œuvre cherche à dévoiler la réalité sociale de l'individu : la tristesse, la beauté, l'amour et les abus.
- **Le portrait documentaire** est surtout utilisé par les photojournalistes, afin d'informer et de montrer de manière naturelle la réalité de faits produits dans le monde réel.
- **Le portrait allégorique** met au centre des personnes célèbres, telles que les figures révolutionnaires ou encore le président. Il s'agit de montrer son respect à l'individu pris comme modèle.

LES DIFFÉRENTES FORMES DE PORTRAIT

RONZON LOUIS AUGUSTE UN TRAIT DE LA VIE
DU CONNÉTABLE LESDIGUIÈRES
HUILE SUR TOILE, XIXE SIÈCLE, MUSÉE
MUSÉUM, GAP

Le portrait d'apparat (et de propagande) sert à illustrer le statut social d'un individu, visant ainsi à légitimer ou à célébrer son autorité politique.

Le Portrait Équestre : Une illustration de la grandeur

Le portrait équestre est une forme de portrait prestigieux : le sujet est généralement représenté à cheval, comme dans l'œuvre de Jacques-Louis David, **Bonaparte franchissant le Grand Saint Bernard**, réalisée en 1801. La quête de conquête de nouveaux territoires se manifeste à travers le cheval qui galope, prêt à s'élancer à la conquête du monde.

Le Portrait Allégorique : consiste à évoquer une idée abstraite en dépeignant une personne. Par exemple, on peut représenter un souverain sous les traits d'une divinité, transformant ainsi le portrait en un instrument destiné à servir sa gloire.

Le “portrait charge” ou caricature souligne les traits dominants, souvent les « défauts », du modèle et de sa personnalité, le tout dans un but humoristique ou polémique.

ADOLPHE FÉLIX BROË **LA SOURCE**, 1910,
HUILE SUR TOILE, MUSÉE MUSÉUM, GAP

JACQUES LOUIS DAVID **LE SACRE DE NAPOLEON**, 1805-1807,
HUILE SUR TOILE 621 × 979 CM, MUSÉE DU LOUVRE

Le portrait de groupe illustre l'appartenance à une communauté, une famille... Il est toujours possible d'identifier chacun des visages présents.

Au XIXème siècle, le genre du portrait est souvent réservé à la bourgeoisie..

Dans l'exposition, saurez-vous retrouver le portrait de groupe politique ?

Le portrait psychologique vise à décrire la personnalité du sujet tout en exprimant ses sentiments et émotions.

Un autoportrait illustre un artiste qui se dépeint lui-même.

Vous ne trouverez pas d'autoportrait dans l'exposition **Mélange de genres**

VAN GOGH AUTOPORTRAIT, HIVER 1886-87

Rembrandt artiste néerlandais du XVIIe siècle est connu pour ses très nombreux autoportraits qu'il réalisa tout au long de sa vie.

Autoportrait à l'âge de 63 ans
Rembrandt, 1669

Autoportrait
Rembrandt, 1660

Autoportrait avec béret et col droit
Rembrandt, 1659

Autoportrait
Rembrandt, 1658

Autoportrait en Zeuxis
Rembrandt

Autoportrait en apôtre Paul
Rembrandt, 1661

Autoportrait en enfant prodigue
Rembrandt, 1635

Self-portrait wearing a soft cap
Rembrandt, 1634

Self-portrait in a fur cap: bust
Rembrandt, 1630

Self-portrait leaning forward
Rembrandt, 1629

QUELQUES EXEMPLES D'AUTOPORTRAITS DE FRANCIS BACON, PEINTRE IRLANDAIS DU XXE SIÈCLE

La Vision de Bacon : L'Homme et l'Animal

Bacon découvre l'animal en l'homme en présentant des êtres qui ne sont que de pures manifestations de chair, dépourvues de transcendance. Ses figures émergent de l'informe de la matière picturale elle-même.

Une Réflexion sur la Guerre et l'Identité

Lorsqu'on observe les autoportraits de Francis Bacon, on ne peut s'empêcher de penser aux "Gueules cassées" de la Première Guerre mondiale. Son visage, malaxé et déformé, dévoile une personnalité complexe. À travers ses autoportraits, le peintre se représente tel qu'il se perçoit intérieurement, partageant son sentiment de mal-être.

Francis Bacon, obsédé par sa "laideur" tant physique que psychique, a réalisé plus d'une centaine d'autoportraits, tous parfaitement défigurés, évoquant une chair en décomposition.

« Je n'aime pas particulièrement mon visage, mais c'est le seul que j'ai tout le temps à ma disposition » Francis Bacon

Le sujet ?

Il s'agit d'un portrait de femme en deuil, présenté de profil. Cette femme dégage une expression pensive. La technique du travail de la touche met en valeur les différentes textures des tissus, tels que la coiffe, la voilette, le gant et la veste.

Le travail des nuances de noir ainsi que le travail des différents blancs, permettent de créer un contraste tout en douceur comme si la figure se fondait à l'arrière plan.

L'artiste ici, nous dépeint le portrait d'une femme de la bourgeoisie, pensive, certainement dans le recueillement. Est-ce une commande ou bien un portrait réalisé d'après des croquis pris sur le vif ?

La posture du sujet : vue de profil, questionne. Il est rare qu'un portrait ne soit pas de face. Il est plus habituel de voir des figures de profil ou de dos lorsque celle-ci sont au travail comme dans les scènes de genre de Vermeer. Et même chez Vermeer La jeune fille à la perle de trois-quarts, semble se retourner pour regarder le spectateur.

La douceur qui émane de ce portrait montre toute la fragilité du sujet.

JOHANNES VERMEER LA
LISEUSE À LA FENÊTRE,
HUILE SUR TOILE 93 X 64,5 CM,
VERS 1657

JOHANNES VERMEER LA JEUNE FILLE À LA PERLE, 1665

D'AUTRES PORTRAITS ...

Portraits de femme :

La femme est représentée de différentes manières (femme héroïne, femme d'apparat, femme sensuelle...)

HENRI LEHMANN
DÉSOLATION DES
OCÉANIDES AU PIED DU
ROC OÙ PROMÉTHÉE EST
ENCHAÎNÉ, XIXE SIÈCLE,
MUSÉE MUSÉUM, GAP

AUGUSTE HERVIEU PORTRAIT DE MADAME
ROUBAUD
HUILE SUR PANNEAU, MUSÉE MUSÉUM, GAP

ROYER LIONEL NOËL ÉTUDE DE FEMME
OU ODALISQUE AU RECTO
HUILE SUR PANNEAU, MUSÉE MUSÉUM,
GAP

MARTIAL RAYSSE, PEINTURE HAUTE-TENSION, 1965

ANDY WARHOL, MARILYN

L'artiste français du XXe siècle met en lumière, grâce à un néon, la dimension sensuelle du visage féminin : la bouche.

Pendant ce temps, Andy Warhol aux États-Unis s'adonne à une série de portraits de Marilyn Monroe, attirant l'attention sur des éléments spécifiques du visage : le rouge à lèvres qui coule, les yeux maquillés transformés en taches colorées, et la chevelure décolorée...

LES PORTRAITS QUI METTENT EN VALEUR

PUGET PIERRE PORTRAIT D'UN MAGISTRAT
HUILE SUR PANNEAU, MUSÉE MUSÉUM, GAP

Ici, le portrait ne se contente pas de révéler une identité ; il illustre également un statut social et une attitude. Il met en valeur le modèle représenté dans ses plus belles parures.

LEON LOUIS ANTOINE TANZI
PORTRAIT D'UNE JEUNE FEMME
HUILE SUR PANNEAU, MUSÉE MUSÉUM, GAP

Définition :

«Une icône est une image qui s'impose au premier regard, que l'on reconnaît sur-le-champ et qui possède un fort contenu plastique et visuel en plus du sens qu'elle peut receler»,

Analyse Serge Lemoine, qui dirigea le Musée de Grenoble de 1986 à 2001 et le Musée d'Orsay de 2001 à 2008.

Certains portraits acquièrent le statut d'icône, que ce soit grâce au sujet représenté ou à la composition de l'image qui influence profondément le spectateur.

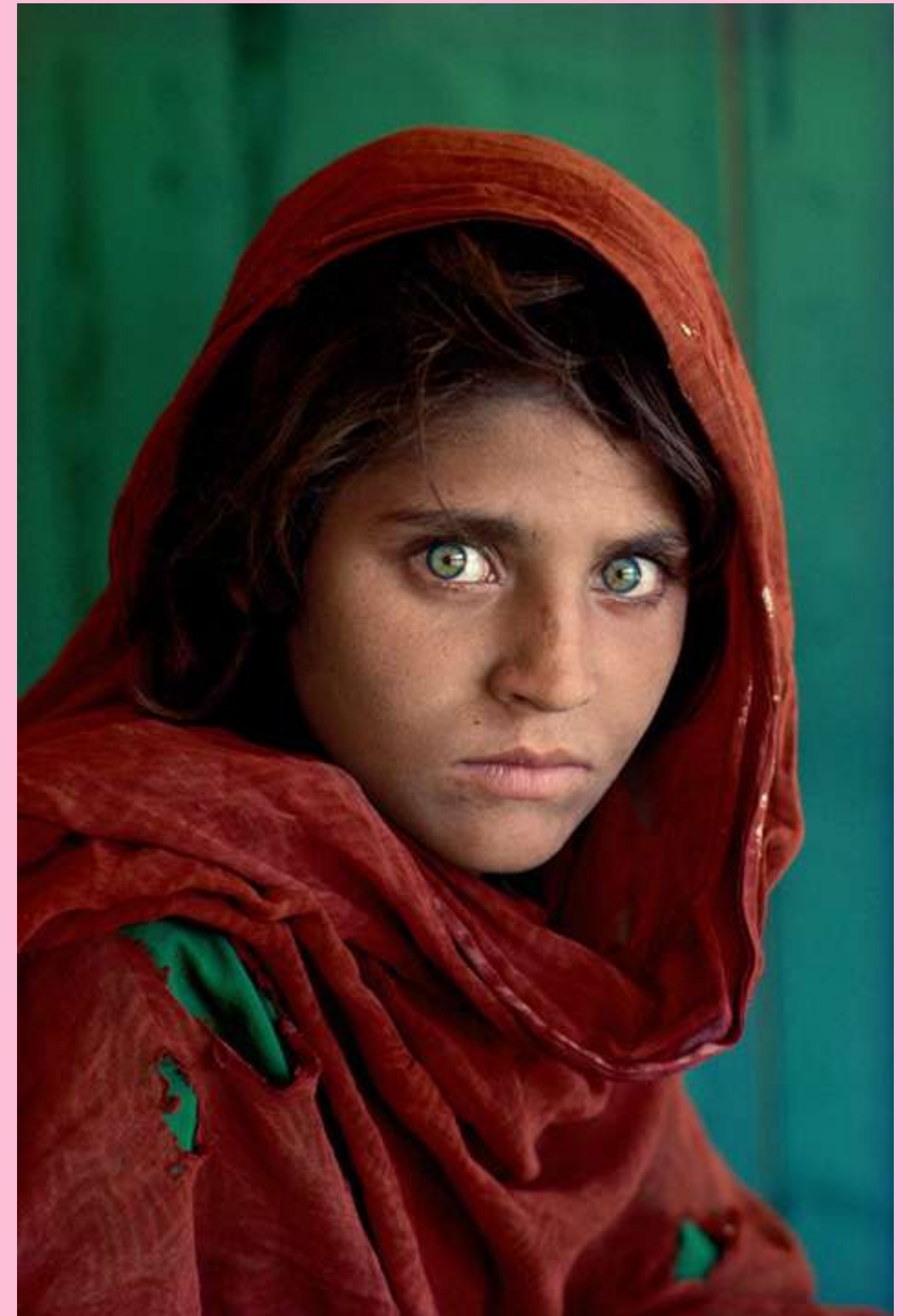
ANONYME SAINT LUCIE
HUILE SUR TOILE
ÉCOLE ITALIENNE, MUSÉE MUSÉUM, GAP

LE PORTRAIT QUI DEVIENT ICÔNE

L'Afghane aux Yeux Verts : Une Photographie Iconique

L'Afghane aux yeux verts est sans doute l'image la plus emblématique de Steve McCurry, capturée en 1984 dans le camp de réfugiés de Nasir Bagh, au nord du Pakistan. Cette photographie a fait la couverture du National Geographic en juin 1985. Depuis sa diffusion, elle est devenue un symbole des réfugiés afghans, fuyant une guerre dévastatrice vers des pays voisins. Connue sous des noms tels que « La jeune fille aux yeux verts », « la fille afghane » ou encore « l'Afghane aux yeux verts », cette image a captivé le monde et continue de susciter l'intérêt pour son histoire et la problématique des réfugiés de guerre.

L'expression de son visage, alliée à son regard intense fixé sur l'objectif – à travers lequel l'on ressent de l'effroi, de la colère et un choc – contribue à faire de cette photographie une œuvre emblématique. On peut presque lire son histoire dans ses grands yeux clairs. La beauté et la force de son regard sont renforcées par le flou vert en arrière-plan et le rouge de son foulard déchiré.

Objectifs

- Apprendre à regarder des œuvres et se questionner sur leur signification
- Repérer les différents genres dans la peinture et la sculpture
- Visiter une exposition autrement
- Travailler sur la question du portrait : pourquoi faire un portrait ? Les différents portraits ?

Déroulement

Durée : 45mn environ

Niveau : cycles 3-4

Découverte de l'exposition sur les portraits. Questionner les élèves :

- Qu'est-ce que cela représente ?
- Quels sont les objets, attributs, accessoires qui nous font comprendre l'identité du personnage ?
- Choisir un portrait (préférée, questionnant, laid...) en faire une description par écrit, en faire un croquis ou prendre une photo (attention pas de flash !)

Retour en classe : en groupe de deux ou trois - 1 photographe, 1 ou 2 modèles- (il peut y avoir deux modèles sur la photo)

Consigne : Fais ton portrait ! Travail en photographie (réfléchir aux accessoires, à la mise en scène, au cadrage, aux lumières...).

Conseils : préparer un fond noir ou blanc dans la salle (drap accroché au mur)

Contrainte : ce portrait photographique devra montrer la personnalité de l'élève.

AIDE À LA VISITE LIBRE
PARCOURS N°1 TU VEUX MA PHOTO ?

Objectifs

- Apprendre à regarder des œuvres et se questionner sur leur signification
- Repérer les différents genres dans la peinture et la sculpture
- Visiter une exposition autrement
- Travailler la description et le récit

Déroulement

Durée : 45mn environ

Niveau : cycles 2-3

Au Musée muséum :
Découverte de l'exposition sur les portraits.

Demander aux élèves par groupe de 2 ou 3 de choisir leur portrait préféré.

Pourquoi ?

Demander aux élèves de faire la description du portrait (voir fiche description)

Retour en classe :
Les groupes imaginent l'histoire de ce personnage. L'histoire peut prendre la forme d'un album, d'une enregistrement vocal, d'une interview...

DÉCOUVRIR UN PORTRAIT / FICHE DESCRIPTION

Un personnage est représenté... Qui est-ce ?

Où est-il ?

Avec qui ?

Que fait-il ?

Quelles sont ses attitudes, ses gestes, la position de ses mains ? Quelle est l'orientation de son regard ?

Comment est-il habillé ?

Quelles sont les couleurs employées ? Penser à employer du vocabulaire d'arts plastiques (couleurs chaudes, froides, complémentaires, monochrome, tons, nuances...)

Quels sont ses accessoires ?

Que nous apprennent-ils sur son statut, son métier... ? Qu'exprime-t-il ? De la joie, de la sérénité, de la fierté, de la lassitude...

Quel est le décor ? Penser à employer du vocabulaire d'arts plastiques (arrière plan, 1er plan... champ / hors-champ, contours, figure, contraste...)

Que ressent-on face à ce portrait ? Pourquoi l'artiste a peint ce portrait ?

PISTES PÉDAGOGIQUES

Cycles 3-4

Français :

- Travailler le récit, la fable
- Travail le fantastique : portraits de héros / héroïnes

Arts plastiques : C'est curieux ...

Reprendre le portrait de Femme en deuil vu au Musée muséum et imaginer ce qu'elle regarde...

Le travail peut être sous forme de volume ou bien en deux dimensions (peinture, photographie...). Il doit y avoir une continuité entre l'œuvre et la création de l'élève.

Cycle 2

- Travailler la description et acquérir du vocabulaire

Cycle 4 / lycée

Histoire :

Le statut des portraits et leurs rôles dans l'histoire (portraits d'apparat, de propagande, intime...

HLP 1ère :

Les représentations du monde