

Le portrait : qui a le droit d'être représenté ?

Un portrait représente-t-il seulement une personne, ou représente-t-il aussi son statut, ses valeurs et l'image qu'elle souhaite donner d'elle-même ?

Qui est cette personne ?

Portraits par Frans Hals

« Que pouvez-vous savoir de cet homme simplement en regardant le tableau ? »

Ce que je vois

- vêtements
- posture
- visage
- accessoires
- expressions
- arrière-plan.
-

Ce que j'en déduis

- richesse
- âge
- profession éventuelle
- statut
- caractère.

« Lesquelles de vos déductions sont certaines ? » Presque aucune.

Un portrait donne des informations, mais il construit aussi une image.

Les signes du statut

Le vêtement

- qualité du tissu
- couleur
- col
- broderies
- accessoires.

Les objets

- bijoux
- livres
- instruments
- armes
- objets précieux.

Le décor

- intérieur
- architecture
- mobilier
- paysage

Le portrait fonctionne parfois comme une **carte d'identité sociale**.

Portrait individuel et portrait collectif

Comparer un portrait individuel de Frans Hals avec **La Ronde de nuit** de Rembrandt.

« Qu'est-ce qui change lorsqu'on passe d'un individu à un groupe ? »

- relations entre les personnages
- hiérarchie
- gestes
- regards
- organisation
- rôle social.

« Dans un portrait de groupe, qui est réellement représenté ? »

Les individus, mais aussi le groupe lui-même.

Le portrait comme contrat

Un portrait est souvent le résultat d'une commande.

Quelqu'un demande :

« Je veux être représenté. »

Le peintre doit donc répondre à une attente.

« Pourquoi quelqu'un paierait-il pour avoir son portrait ? »

- mémoire
- prestige
- statut
- famille
- pouvoir
- réputation
- transmission aux générations futures.
-

COMMANDITAIRE - IMAGE SOUHAITÉE - CHOIX DU PEINTRE - PORTRAIT

Le portrait est donc une négociation entre une personne et un artiste.

Les femmes dans le portrait

Portraits féminins du XVIIe siècle.

Frans Hals

Rembrandt

« Que nous apprend ce portrait sur cette femme ? »

« Que choisit-il de ne pas nous montrer ? »

- rôle social
- statut matrimonial
- richesse
- respectabilité
- appartenance familiale.

Et le musicien ?

« Si vous commandiez votre propre portrait en tant que musicien, que voudriez-vous montrer ? »

- instrument
- partition
- salle
- vêtements
- posture
- geste
- regard.

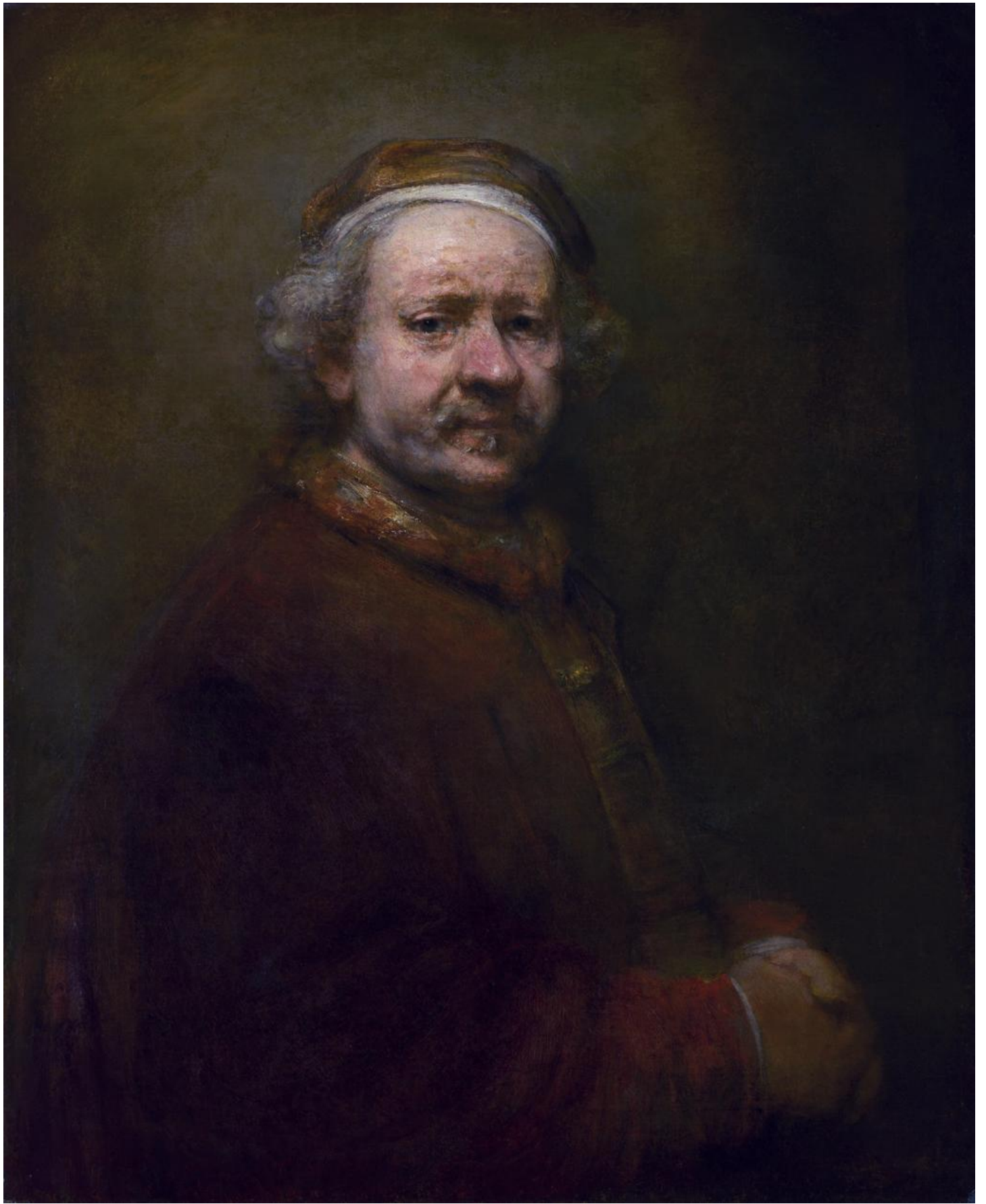
« Pourquoi cet instrument plutôt qu'un autre ? »

L'instrument peut devenir un **attribut identitaire**.

Portrait et autoportrait

Autoportrait de Rembrandt.

« Qu'est-ce qui change lorsque le peintre devient lui-même le modèle ? »

Il n'a plus de commanditaire extérieur immédiat.

1. pose
2. expression
3. vêtement
4. lumière
5. âge apparent
6. regard.
- 7.

Donc : l'autoportrait n'est pas nécessairement plus "vrai" qu'un portrait commandé. C'est également une construction de soi.

Le portrait du XVIIe siècle ne représente pas seulement les traits d'une personne. Il peut aussi montrer son statut social, sa richesse, sa profession, son appartenance familiale ou les valeurs auxquelles elle souhaite être associée. Les vêtements, les objets, les gestes et le décor participent à cette construction.

Un portrait est généralement lié à une commande et résulte donc d'une relation entre le commanditaire et le peintre. L'autoportrait permet à l'artiste de contrôler davantage sa représentation, mais il demeure lui aussi une construction : choisir son apparence, sa posture et son expression revient à proposer une certaine image de soi.

« Mon portrait sonore »

Chaque élève imagine qu'il doit réaliser **son autoportrait musical en 30 secondes**.

Il doit choisir seulement :

- un **timbre** ;
- un **registre** ;
- une **dynamique** ;
- un **rythme** ;
- un **objet sonore ou instrument**.

Pourquoi ces choix ?