

LE PORTRAIT

Le thème du portrait peut être abordé, en arts plastiques comme en littérature, par tous les élèves de la petite section de maternelle à la terminale.

A chaque enseignant de construire son parcours en fonction de l'âge des élèves et des œuvres sur lesquels il sera possible de s'appuyer.

La démarche proposée consiste à explorer le thème du portrait de manière active et créative, les informations à votre disposition étant multiples :

- analyse globale du portrait
- exploration des pistes de travail possibles
- lien avec les artistes, leur démarche et ce qu'ils en ont dit
- séquences testées pour le primaire en lien avec les reproductions
- bibliographie, sitographie

Dans la mallette de reproductions qui accompagne ce dossier, disponible et empruntable à la médiathèque de l'Atelier Canopé de Nancy, vous pourrez mettre en place une séquence autour du portrait.

ANALYSE GLOBALE DU PORTRAIT

Le portrait, est un genre pictural « classique », qui a, au cours des siècles utilisé tous les styles, toutes les techniques et pris toutes les formes mais qui n'a rien perdu de son actualité.

En effet, d'abord funéraire ou religieux, il devient l'expression d'une identité sociale à la Renaissance ; les artistes contemporains n'hésitent pas à transformer, à déformer ou à inventer leur modèle.

Il paraît intéressant d'amener les enfants à faire un travail d'analyse globale, en cherchant à identifier les différents critères qui définissent ce genre pictural et à comparer les différentes propositions des artistes.

L'analyse doit venir des enfants et sera directement liée aux reproductions qui seront à leur disposition ; voici une analyse globale qui peut servir de base pour la préparation des séquences :

- Mode de représentation :

De face, de profil, de $\frac{3}{4}$, en pied, en buste, en silhouette, de dos, ...

- Genre de représentation :

Portrait de famille, de couple, d'enfant, de groupe, de cérémonie, historique, autoportrait, ...

- Style de représentation :

Avec précision et détails (figuratif)

Avec expression (taches colorées)

Avec impression (mouvement – flou)

- Procédé de représentation :

Peinture, découpage, collage, dessin, volume, ...

- Absence de représentation :

Portrait de quelqu'un par des objets qui parlent de lui, ...

EXPLORATION DES PISTES DE TRAVAIL POSSIBLES

✓ Etude du visage :

- Collecter dans des revues des visages expressifs, particuliers, de face, de profil, en couleur, en noir et blanc et les assembler dans des porte-vues à la disposition des élèves qui peuvent en ajouter eux-mêmes,
>> On pourra ensuite faire des tris et regrouper tous les portraits d'enfants, ceux qui sont réalisés de profil, les portraits gais, sérieux, tristes, ...
- Dessiner une collection de nez, d'yeux en observant comment les artistes les ont traités s'inventer des modèles, pour plus tard,
- Créer un photomontage par collage avec des éléments découpés dans des magazines (hétéroclites ou d'une même « famille » : fleurs, fruits, produits de maquillage, etc.) puis montrer des reproductions d'Arcimboldo,
- Dessiner le demi-visage manquant sur une photocopie de portrait coupé verticalement en deux, inventer un visage à partir d'un détail (un œil, la bouche, le nez, ...)
- Se rendre compte des effets de nuances de couleur pour donner le volume au visage ; travail avec un calque et un feutre au-dessus d'un visage photocopie en marquant des points plus ou moins serrés selon la nuance,
- Avec l'aide de la photocopie, on pourra utiliser le même calque coupé en deux pour inventer deux nouveaux visages constitués des parties droite et gauche reproduites en miroir, et ainsi mettre en évidence qu'un visage n'est jamais symétrique (effet terrifiant et inhumain) ; les enfants pourront laisser libre court à leur imagination en créant de nombreux jeux d'assemblages avec ces photocopies.
- Réaliser un visage en volume : modelé ou sculpté (dans la terre, le savon, le béton cellulaire, ...)

- Faire le portrait physique et moral d'un camarade par écrit, puis le réaliser plastiquement avec la technique de son choix ; la difficulté sera de faire transparaître le caractère à travers l'expression picturale.
- Concevoir le portrait d'un des enfants de la classe (travail par groupe) en composant l'image que l'on va prendre en photo (appareil polaroid, appareil photo numérique) ; travailler sur le décor, le costume, les accessoires, en fonction du caractère de l'enfant, de ses goûts, de ses habitudes...

✓ Evolution dans le temps d'un visage (du bébé au vieillard)

- Faire un travail d'observation sur des photos de grand-mère (ou de grand-père) bébé, petite fille, mariée, grand-mère ; découvrir tout ce qui change dans le visage,
- Trier dans la collection de visages ceux qui représentent des gens âgés, faire un travail plastique sur les rides, par exemple :
 - les marquer en volume avec des mélanges : colle/semoule /peinture, colle/sucre/peinture, colle/farine/peinture ou colle/riz/peinture sur un portrait peint
 - les creuser dans un portrait sculpté (dans le savon, le plâtre, le béton cellulaire, les légumes)

✓ Différentes expressions du visage

- Trier les visages de la collection selon leurs expressions : tristes, gais, étonnés, en colère, heureux, malheureux, qui souffre, qui a mal, calme, reposé, ...
- Apporter des photos de bébés traduisant différentes expressions et les afficher avec une légende au côté des autres images (c'est bien utile pour un bébé de savoir dire ce qu'il veut avec son visage, lui qui ne sait pas encore parler!) puis dégager les principales caractéristiques de chaque expression. (bouche ouverte, sourcils relevés, ...)
- Retravailler plusieurs fois sur un visage neutre photocopié en lui donnant à chaque nouveau dessin une expression différente, les juxtaposer pour réaliser une série.

✓ Les ressemblances / différences

- A partir des photos d'identité de chacun, observer les ressemblances et les différences, dégager tous les critères qui peuvent varier : garçon/fille, forme du

visage, couleur des yeux, de la peau, des cheveux, longueur des cheveux et coiffures différentes, forme des oreilles, ...

- Inventer chacun six visages différents en faisant varier les paramètres mis en évidence ensemble et afficher la galerie de portraits.

✓ Le visage vu sous différents angles

- Dessiner à partir de photos prises ensemble en faisant changer de place le photographe ou à partir d'un modèle autour duquel sont répartis les enfants.

- Montrer des portraits « cubistes » de Picasso et composer des portraits où l'on multiplie les points de vue sur le même dessin.

✓ Autoportraits

- Dessiner son autoportrait en s'observant dans un miroir

- en variant la lumière (bougie ou projecteur sur un côté, éclairage venant du bas, lampe de poche, ...)
- en variant la technique (crayon, fusain, encre, pastel, ...)

- Modeler son visage avec du papier aluminium par moulage (en faisant attention à garder un espace pour respirer!), conserver le volume et coller les bords sur un support.

- Composer son autoportrait en rajoutant autour des objets qui correspondent à ses goûts, habitudes, sport, ... en faire une photographie ou un collage

Composer son « portrait » uniquement à partir de ces objets (voir ARMAN « Portrait robot de Van gogh »)

- A partir de photocopies agrandies de son portrait, modifier son visage : inverser, remplacer certains éléments par d'autres, en faire disparaître, en superposer, rajouter des éléments très différents avec une intention précise en fonction de son caractère ou juste pour le plaisir plastique.

LIEN AVEC LES ARTISTES, LEUR DEMARCHE ET CE QU'ILS EN ONT DIT

Des artistes :

Peinture

15ème siècle: Van Eyck, Bellini;

16ème: Raphaël, Tintoret, Titien;

17ème: Rembrandt, Rigaud, Caravage;

18ème: Géricault, Ingres;

19ème: Courbet, Manet, Van Gogh, Gauguin, Cézanne, Bonnard;

20ème: les Fauves, Pablo Picasso, Amadeo Modigliani, Francis Picabia, Dali, Jawlensky, Dubuffet, Andy Warhol, Henri Matisse, Paul Klee, Gilbert and George, Bazelitz ...

Sculpture

Arts Premiers, Art Grec et Egyptien, Maillol, Messerschmitt, Auguste Rodin, Camille Claudel, Alberto Giacometti, Brancusi, Niki de Saint Phalle, Botero ...

Photographie

Nadar, Man Ray, Cindy Scherman, Olivier Rebufa, Pierre et Gilles, ...

REPRODUCTIONS DISPONIBLES

- [Dans la mallette qui accompagne ce dossier](#)

Paul KLEE « Scenecio », 1922, 0,41 x 0,38 m, Bâle, Musée des Beaux Arts

"Moi et la couleur ne font qu'un..." dit Paul KLEE... ce portrait très coloré nous le montre bien... cette toile de petite taille (comme beaucoup parmi les plus de 8000 oeuvres de Paul KLEE) nous interpelle par des tonalités vives notamment le fond orangé. Le personnage est intrigant, composé à partir de formes géométriques simples comme les cercles, les triangles ... incompréhension, étonnement, reproche, surprise, on peut lire plusieurs expressions dans ce visage.

Henri MATISSE « Tête de femme », gravure,

Estampes, lithographies, gravures, l'oeuvre de Henri MATISSE nous fait découvrir de nombreuses techniques explorées à sa façon. On découvre là comment dessiner un portrait simplement en quelques traits.

Amedeo MODIGLIANI, «Portrait de Anna (Hanka) Zborowska », 1916, peinture à l'huile sur toile, New York, Metropolitan Museum of Art

Ce peintre et sculpteur italien qui réalisa son oeuvre à Paris. Il peint presque uniquement des portraits et des nus et ce qu'on peut remarquer principalement c'est la puissance expressive de la ligne, son style, très personnel est caractérisé par des formes allongées, déformées et l'ovale des visages.

Léonard De Vinci « La Joconde », entre 1503 et 1506, huile sur panneau de bois de peuplier, 0,77 x 0,53 m, Paris, Musée du Louvre

Ce tableau mythique nous montre un portrait énigmatique sur lequel de nombreux critiques et artistes se sont penchés. Le sourire et le regard de cette femme sont troublants, tout en nous donnant l'impression de nous regarder, elle fixe un point au delà du spectateur. Pense-t-elle à notre passé comme l'évoque ce pont à l'arrière symbolisant le temps qui passe? Est-elle heureuse, craintive, en colère?

Voir portrait à la loupe du Louvre:

http://www.louvre.fr/llv/dossiers/visu_oal.jsp;jsessionid=KTnhLvKJlhRGhzSjp6rgJQOQL3JZ4X3fSD9tFgNK9j252Q3JnF6Q!169331752?CONTENT%3C%3Ecnt_id=10134198673229908&CURRENT_LLVOAL%3C%3Ecnt_id=10134198673229908

Picasso «Portrait de Dora Maar», 1937, peinture à l'huile sur toile, 0,46x0,55m, Paris Musée Picasso

Dora Maar sera la maîtresse du peintre pendant presque neuf années, dans l'ombre de Marie-Thérèse Walter. Picasso peindra de nombreux portraits de Dora qu'elle gardera près d'elle jusqu'à sa mort malgré ses faibles moyens.

On peut remarquer les couleurs très vives et le double point de vue qui permet de voir dans la même image face et profil, caractéristique des portraits cubistes de Picasso.

Joan Miro « Carota », 1978,

L'art n'a jamais eu de limites pour Miro il a tout expérimenté: peinture, sculpture, gravure... Il cherchait sans cesse à inventer le forme et la couleur de ses rêves... Sa correspondance, ses notes, les entretiens qu'il a eu nous montrent sa constante préoccupation autour de la technique. Petit à petit il simplifie les formes pour arriver

à un monde imaginaire et très poétique. Du noir et des couleurs vives, on reconnaît tout de suite Miro dans ce portrait de « carotte »...

Vincent VAN GOGH « Autoportrait »

Van Gogh réalisa trente-cinq autoportraits qui permettent de suivre à la fois les signes de sa maladie et l'évolution de son style.

On peut remarquer son regard fixe, et un choix dans les couleurs caractéristiques de son œuvre tout comme sa touche énergique, tourbillonnante parfois hachurée.

Jean DUBUFFET « Autoportrait », 1965, marqueur sur papier

Cet autoportrait fait partie d'une série d'œuvres réalisées par l'artiste entre 1962 et 1974 dans lesquelles il laisse place au hasard et à l'inconnu qui lui a permis un jour de tracer ces traits aléatoires au stylo bleu et rouge alors qu'il était au téléphone. Il invite ce mot d'hourloupe et décline ces tracés au niveau du dessin, de la peinture, mais aussi de la sculpture, de l'architecture et du théâtre. Entre réel et imaginaire, petit et monumental il nous propose un travail très singulier.

Guiseppe ARCIMBOLDO, 1563, Les saisons

Il s'agit d'une série de quatre tableaux peints constitués d'un portrait de profil composés d'éléments rappelant la saison. On peut remarque que l'hiver regarde le printemps et l'été l'automne. Il existe plusieurs versions à Vienne et au Louvre.

Dali « Apparition du visage »

ou bien

Apparition d'un visage, d'un compotier, de ma cousine Carolinetta... Dali s'amuse à troubler notre regard en permettant à notre œil de voir plusieurs images en une... Peintre catalan original surdoué il cherche à nous surprendre.

- o [Au musée des Beaux Arts de Nancy et dans la mallette prêtée par le Musée](#)

Edouard Manet - L'Automne - 1882 – 72 x 51,5 cm

Méry Laurent est représentée de, le personnage se découpe en silhouette sur un fond de toile tissu japonais. Il semble qu'Antonin Proust commanda à son ami Manet une série de quatre portraits féminins, allégories des saisons ; Manet ne peignit que le printemps et l'automne. C'est à la pelisse qu'elle possédait que Méry Laurent, à 32 ans, doit d'avoir posé pour l'automne.

Pablo Picasso – Homme et Femme - 1971- 116 x 88,5 cm

Picasso fait fusionner les visages de l'homme et de la femme et crée symboliquement un nouvel être hybride et double, dont la vie et le sens ne sont donnés que par l'amour.

Philippe de Champaigne – La Charité - vers 1635 – 1636 - 157x132 cm

On voit en pied une mère qui allaite et trois enfants, peints en contre-plongée ; le fond d'architecture antique joue un rôle plastique ; de nombreux symboles se retrouvent dans ce tableau : la flamme sur la tête du personnage principal, symbole de l'amour de Dieu, la grenade, souvent associée à la Charité.

Emile Friant – La Toussaint - 1888 – 254 x 334 cm

Galerie de portraits très réalistes représentés en frise: un mendiant et une famille bourgeoise ; le dernier personnage à droite est « coupé », Emile Friant utilise un cadrage photographique, les traits des visages sont d'ailleurs aussi réalistes que sur une photographie ; le paysage, lui est ébauché par touches rapides ; l'artiste a choisi de peindre un paysage de neige, ce qui fait ressortir les silhouettes des visiteurs.

SEQUENCES TESTEES POUR LE PRIMAIRE

Ce tableau regroupe de nombreuses pistes autour du portrait.

Ce thème est vraiment très riche... et le tableau très fourni...vous devrez faire des choix... pêcher dans ces colonnes au gré de vos envies, des trouvailles des enfants, des reproductions et des images que vous trouverez et établir votre propre programmation... avec le soin de travailler dans toutes les directions du programme. (Dessin, compositions, plastiques, images, œuvres)

Les différentes couleurs indiquent différents parcours possibles.

<p>SOLLICITATION DES ELEVES</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dessine un personnage et essaie de montrer aussi ce qu'il pense ou rêve - « Dessine ton voisin » au crayon sur feuille libre ou carnet de dessin - Présentation de la vidéo « A propos de portraits » le musée amusant, CNDP, 1997 - Présentation de différentes photo trouvées dans des magazines (trois ou quatre portraits d'enfants, de personnes âgées, de clowns, d'hommes, de femmes... et laisser les enfants trouver quelle problématique on va aborder... (« comment faire pour faire de portrait de quelqu'un ») - Proposer aux élèves en groupe un appareil photo, une lumière (spot ou lampe de poche) et une consigne : « Prendre plusieurs photos de portrait en faisant varier la lumière »
<p>REALISATIONS DES ELEVES</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Faire son autoportrait avec l'aide d'un miroir - Essayer de se dessiner à partir d'une photographie de soi

	<ul style="list-style-type: none"> - Réaliser son portrait de profil (utilisation de l'ombre portée sur un mur à l'aide d'un projecteur) - Dessiner les ombres portées sur un visage, la lumière venant de droite... après analyse des différentes photos prises précédemment... - Faire son auto portrait en volume à l'aide d'une feuille d'aluminium - Faire un portrait imaginaire à partir d'éléments découpés dans les magazines (des nez, des bouches, des oreilles, des yeux,... des chevelures,...) que l'on va assembler pour composer cette nouvelle personne - Réalise un collage qui montre le portrait de quelqu'un et son rêve... - Prendre des photos de portraits d'élèves de la classe en utilisant différentes lumières (spots colorés, bougies, flash, ...) ... à différents moments de la journée, rideaux tirés ou non...
<p>PROCEDES UTILISES PAR LES ARTISTES</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rechercher des autoportraits, des images qui montrent des reflets dans un miroir, des personnages placés devant un miroir (exemple : illustrations du conte « la belle au bois dormant ») - Rechercher des portraits de profil dans les magazines. - Rechercher dans les magazines des visages sur lesquels des ombres portées apparaissent et identifier d'où vient la lumière... - Rechercher des images de personnages qui expriment un sentiment par différents moyens (par exemple : enfant qui a des boutons sur le ventre marquant 806.) - Chercher des reproductions en lien avec les productions des élèves ou bien ouvrant de nouvelles possibilités: <ul style="list-style-type: none"> - Auto portrait de Van Gogh - Auto portrait d'Eugène LEROY (pâte épaisse d'où apparaît l'esquisse d'un visage) - Portrait sculpté en bois d'Hervé DI ROSA - Guerriers d'Ousmane Saw - Portraits de femmes de Modigliani - La Joconde de Léonard de Vinci et tous les tableaux où elle est reprise (Marcel Duchamp par exemple) - Portrait réalisé en fil de fer par Calder - Portrait d'une jeune fille de la maison d'este, Pisarello, 1436 (profil)

	<ul style="list-style-type: none"> - Jean II le Bon, anonyme de l'École Française, 1355 - Caricatures d'Honoré Daumier - Un couple avec tête pleine de nuages, Salvador DALI - Photo de Ralph Gibson (dans la série de reproductions Jocatop 2006) - Portrait de PICABIA « Idylle » 1927 valise atelier Hachette (on voit deux personnages enlacés qui se tiennent la main et leurs rêves de voyage, de maison, de mariage ?...)
<p>TRAVAIL D'APPROFON DISSEMENT</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Combiner le dessin avec d'autres techniques (sur une photographie ou une photocopie assez neutres) - Expérimenter différentes techniques : bâton d'encre de chine, fusains, pastels, feutres de différentes épaisseurs, peinture plus ou moins épaisse (on peut l'épaissir en mélangeant la gouache avec de la colle vinylique et différents matériaux comme le sable, la paille, toutes sortes de poudre, farine, sucre, sel...) - Dessiner un visage et ses zones d'ombre et de lumière à l'aide de petits points plus ou moins espacés (feutres ou encre de chine – un travail sur calque pourra permettre en outre de comprendre qu'un visage n'est jamais parfaitement symétrique et inventer de nouveaux visages à partir des moitiés inversées) - Réalisation de portraits en pâte à modeler, en pâte à papier, en argile <ol style="list-style-type: none"> 1. Sans intention précise 2. En essayant de leur donner une expression <p>On pourra, par exemple, envisager de glisser des yeux en verre (billes) pour donner plus de vie à ces statuettes comme le fait Ousmane Saw...</p> <p>On pourra aussi faire tirer une expression dans un chapeau (triste, gai, moqueur, hilare, fâché, surpris,...) puis réaliser sa sculpture... en fin d'activité les autres élèves devront deviner, associer une expression et un modelage ... (Remarque : il sera intéressant de mettre plusieurs fois le mm adjectif et de comparer les réalisations)</p> - Portrait réalisé à partir de fil de fer, de ficelle, de laine ... - Réaliser un portrait en découpage, collage à partir de photocopies de paysage, de différentes feuilles de papier

	<p>récupérées ou peintes comme Matisse (comme lui, on fabrique sa couleur)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Profil- paysage : réaliser un paysage à partir de la ligne de profil d'un visage basculée à l'horizontale - Jouer avec des logiciels de traitement de l'image pour transformer un portrait - Réaliser des photos de camarades qui cherchent à exprimer leurs sentiments (pleure, rieur, se fâche,...) - Jouer avec les ombres portées en les amplifiant par collage de kraft noir, par le dessin sur une image neutre, ... - Faire apparaître une ombre différente sur un visage neutre (photocopie d'une photo ou image de magazine) (un autre visage comme Ralph Gibson ou autre chose) - Transformation d'un portrait connu (la Joconde par exemple) en utilisant le collage, le dessin, un logiciel de morphing, ...
<p>EXPRESSION PERSONNELLE</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Réaliser son autoportrait par le dessin avec la technique de son choix - « Moi et mon rêve » : se dessiner en faisant comprendre son rêve le plus fou... (avec un chapeau en forme de bateau, un nœud papillon en forme de lapin... une chemise avec des voitures imprimées...) - Choisir une expression, une petite phrase qui qualifie une personne, parle bien de lui ou d'elle (la femme qui pleure, l'enfant qui rieur, le monsieur qui se fâche,...) et réaliser son projet en volume - Faire le portrait de quelqu'un qu'on connaît bien en collant sa photo et des objets, animaux, éléments qui le qualifient

L'AUTO PORTRAIT

Séquence imaginée autour d'animations en circonscriptions qui cherchaient à utiliser la liste d'œuvres pour créer des séquences en classe.

SOLLICITATION DES ELEVES	<ul style="list-style-type: none">- Laisser une trace, une mémoire : « Nous avons besoin de portraits de vous pour alimenter l'album de la classe/ de l'école »- Liaison avec le temps qui passe : refaire l'autoportrait à chaque cycle afin de se rendre compte des changements liés au temps qui passe- Récolte des idées pour laisser une trace sans l'option « photographe »- Vidéo « Le musée amusant » autoportrait- Présenter des reproductions d'auto-portraits (par exemple deux ou trois auto-portraits de Rembrandt... on ne dira rien et les enfants remarqueront d'eux même qu'il s'agit de la même personne... on fournira les explications à ce moment là !)
REALISATIONS DES ELEVES	<ul style="list-style-type: none">- 1er jet libre : se dessiner avec les outils traditionnels peinture/ dessin <p>→ phase orale : se rendre compte de la difficulté de réalisation</p>
PROCEDES UTILISES PAR LES ARTISTES	<ul style="list-style-type: none">- Francis BACON, « Portrait de Freud » (valise atelier) → pastels gras, traits épais et larges, travail sur l'expression, le mouvement, utilisation de quatre couleurs, tout est suggéré- Eugène LEROY, « Autoportrait » (valise musée) → idée de superposition de couches, couleurs d'automne + blanc diverses analyses sont possibles, différents angles de vue... la lumière, le blanc attire- Léonard de Vinci, « Autoportrait » → travail à la sanguine, traits fins, stylisés, + figuratifs
TRAVAIL D'APPROFONDISSEMENT	Atelier 1 : autoportrait aux pastels gras → traits grossiers

	<p><i>...miroirs ou photos à disposition...</i></p> <p>Atelier 2 : autoportrait en terre glaise en volume <i>... miroirs ou photos à disposition...</i></p> <p>Atelier 3 : à partir d'une photocopie de la photo de chaque enfant, il complète une moitié de visage manquante (on ne donne qu'une demi-photo) <i>à voir partie haute ou basse</i> <i>... préférer donner partie gauche aux droitiers, et partie droite aux gauchers si on travaille dans le sens vertical...</i></p> <p>Atelier 4 : modeler son visage avec du papier aluminium, conserver le volume et coller les bords sur un support <i>... penser à aménager des trous pour la respiration...</i></p>
<p>EXPRESSION PERSONNELLE</p>	<p>En fonction des divers ateliers, des procédés des artistes, des réalisations de chacun, chaque élève choisit la technique qui lui convient le mieux pour réaliser son autoportrait.</p> <p>Chacun pourra en sus ajouter des éléments personnels tels qu'un objet qui caractérise bien l'enfant, un aliment qu'il préfère...</p>

LA LIGNE DANS LE PORTRAIT

Cette séquence, imaginée à partir de l’affiche de l’exposition « Fromanger dessinateur », récupérée au musée des Beaux Arts de Nancy est un exemple de ce qu’on peut faire à partir d’images... Elle est essentiellement centrée sur des activités de dessin... On pourrait ensuite imaginer un travail différent sur la ligne de façon plus générale (voir autre fiche et série de reproductions). On pourra aussi proposer aux élèves la réalisation de compositions plastiques qui font intervenir la ligne (en lien par exemple avec le travail en volume chez Dubuffet, les lignes de Bernard Venet,...) Chacun peut imaginer sa séquence à sa mesure en fonction du matériel et des reproductions dont il dispose.

<p>SOLLICITATION DES ELEVES</p>	<p>Les lignes nous entourent... mise en évidence des lignes</p> <ul style="list-style-type: none">- dans la classe : lignes des fenêtres, des radiateurs, du plancher, des escaliers- sur nous même : lignes de la main, ligne sur un pull, une chemise, ligne des sourcils, des lunettes...
<p>REALISATIONS DES ELEVES</p>	<p>Séance 1 : dessine un portrait avec une ligne...</p> <p>Consigne : sur une petite feuille et sans lever le crayon, dessine un visage sans lever le crayon... (matériel : feuille ¼ de A4, un feutre de couleur par personne)</p> <p>On affiche tous les dessins au mur... on les compare, on les trie, on utilise un vocabulaire spécifique : de face, de profil, de la contraintes naissent certains détails : lunettes car on ne peut pas lever le crayon... bonhommes 642...</p>
<p>PROCEDES UTILISES PAR LES ARTISTES</p> <p>Portrait d’Eric Tanguy</p> 	<p>Séance 2 : observation d’un dessin de Gérard FROMANGER composé de lignes de couleurs.</p> <p>(reproduction donnée au musée des beaux arts lors de la visite de l’exposition Fromanger dessinateur – voir une autre ci-contre ...) A noter une citation de l’artiste : « Le dessin, ce n’est pas recopier le réel, c’est devenir intelligent. De toute façon, c’est une abstraction totale, Il n’y a pas de trait dans la nature. Donc, c’est une invention complète. Du rien, tu fais quelque chose. Tu associes, tu sépares avec ce que tu veux. » entretien avec Claude Spielmann et Emmanuel Luc, dans le cadre de Art Sénat 2005, avril-mai 05</p>

Séance 3 : d'autres artistes qui jouent avec les lignes :

Jean DUBUFFET

Une ou deux reproductions sont montrées dans la série « l'hourloupe »

Voici un autre artiste qui utilise les traits dans ses portraits... il crée le premier dessin de cette série en crayonnant pendant qu'on lui parle au téléphone... il exploitera ces graphismes dans de nombreuses productions, décors de théâtre, costumes, jusqu'à de grands volumes. (En 1948, avec l'écrivain surréaliste André Breton et le peintre espagnol Antoni Tapiés, il fonde la Compagnie de l'art brut, qui regroupe les œuvres de marginaux. Un coup d'éclat que de prétendre ouvrir le monde de l'art aux enfants et aux déclassés de la société... *"Tout le monde est peintre. Peindre, c'est comme parler ou marcher. C'est à l'être humain aussi naturel de crayonner, sur n'importe quelle surface qui s'offre à sa main, de barbouiller quelques images, que ce l'est de parler"*, pense Dubuffet.)

Séance 4 : encore des lignes sur un portrait : Raoul DUFY

Une affiche de l'exposition concernant cet artiste à Nancy il y a quelques années nous permet de voir que des lignes concentriques servent à donner une impression de volume...

Séance 5 : des lignes qui font bouger les personnages : Keith Haring

Montrer des personnages animés par des lignes dans les différents travaux de Keith Haring

<p>TRAVAIL D'APPROFONDISSEMENT</p>	<p><u>Séance 2 (suite) :</u> On observe, on compare,... liens entre la première production des élèves et le dessin de Fromanger → on donne de nouvelles consignes pour de nouvelles productions : * on peut utiliser trois couleurs (la sienne + celles des deux voisins de droite et de gauche avec lesquels on échange) *on démarre son trait sur un bord de la feuille et la ligne ressort de l'autre côté.</p> <p><u>Séance 3 (suite) :</u> A partir de photographies de chacun, reprendre les grandes lignes à partir des zones d'ombres, des formes et colorier avec deux ou trois couleurs de bleus ou de rouge... zones colorées ou hachurées, dans un sens, un autre...</p> <p><u>Séance 4 (suite) :</u> Dessiner la silhouette de personnages variés et leur donner de la rondeur par un jeu de lignes (genre courbes de niveau)</p> <p><u>Séance 5 (suite) :</u> De la même façon, chercher à animer deux personnages en utilisant la technique de l'artiste (voir aussi dans certaines BD la même technique)</p>
<p>EXPRESSION PERSONNELLE</p>	<p>Faire son autoportrait avec la technique de son choix... Dessiner un portrait avec trois couleurs...</p>

BIBLIOGRAPHIE, SITOGRAPHIE

- LIVRES

- « La déformation du portrait », collection Pas à pas en arts plastiques, cycle 3, Hachette éducation,
- Arts visuels et portrait, cycles 1, 2,3 Michèle GUITTON, CRDP Poitou Charentes,
- « Quand Tosani photographie », Nadine Coleno, Sceren, 2002
- Ten Liz, Andy Warhol, collection l'art en jeu, Editions du centre Pompidou
- « Petite fabrique de l'image, parcours théorique et thématique : 180 exercices », FOZZA Jean-Claude, GARAT Anne-Marie, PARFAIT Françoise, Paris, Magnard, 1988. (partie n°7 : corps et image)

- REVUES

- *Andy Warhol*, Beaux-Arts magazine, n°107, décembre 1992.
- *Portraits et autoportraits, l'épreuve de vérité*, Beaux-Arts magazine, n°124 juin 1994.
- *Les portraits de Picasso plus vrais que nature*, Beaux-Arts, n°149, octobre 1996.
- *Nos portraits*, BTJ n°308.
- BT n°673.
- *Le miroir dans la peinture*, TDC, n°706.
- *L'autoportrait*, TDC, n°853.
- Revue DADA n°69 : « *Le portrait* »
- Revue DADA n°100 : « *l'autoportrait* »
- Revue DADA n°30 : « *Art et polaroid* »
- *Revue DADA n°145* : « *Warhol étire le portrait* »

- VIDEOS

- *Palettes, Autoportrait, Rembrandt*, 30'.
- *Palettes, Portrait de Castiglione, Raphaël*, 30'.
- *Portraits, Picasso 60'* (exposition Picasso et le portrait, 18.10.96 au 21.01.97, Grand palais, Paris)
- *Portraits de peintres*, éditions UGC
- *Le Musée amusant, A propos de portraits*, CNDP, 1997

- REPRODUCTIONS

- dans la valise atelier:

1. *Bacon Francis, Portrait de Lucian Freud, 1965, (36) collection particulière
2. *Jawlensky Alexeï, Méduse, 1923, (37) musée des B-A de Lyon
3. *Leroy Eugène, Autoportrait, 1986, (39) musée d'art moderne Villeneuve d'Ascq
4. Picabia Francis, Idylle, 1926-1927, (27)
5. Giacometti Alberto, Le Nez, 1947, (31)
6. Le grand Paranoïaque, 1936, (35) musée Boymans Rotterdam

7. Anselmo Giovanni, sans titre, 1969, (40) MNAM Paris centre Georges Pompidou

- dans la valise-musée:

1. Léonard de Vinci, La Joconde, 1503-1505, (A3)
2. Rembrandt Van Rijn, Portrait de l'artiste par lui-même, 1629, (A5)
3. Hyacinthe Rigaud, Louis XIV en costume de sacre, 1701, (A7)
4. Le caravage, tête de Méduse, 1601, (B5)
5. Artemisia Gentileschi, Judith et sa servante, 1614, (C6)
6. Jan Van Eyck, Les époux Arnolfini, 1434, (D5)

- SITES

- http://membres.lycos.fr/recreanet/recre2000/portraits/histoire_de_l%27art.htm
Une petite histoire de l'art à partir d'un projet sur le thème du portrait en maternelle par les enfants de l'école d'Anthy-sur-Léman.... Site Recreanet.net, 2002
- <http://classes.bnf.fr/clics/cndp/index.htm>
Une introduction à la photographie, un parcours à travers des photos de la BNF, une expérience menée par cinq artistes photographes dans des classes, des idées d'activités... vous trouverez tout ça dans ce site très riche...
- <http://classes.bnf.fr/portrait/>
Inutile de chercher plus loin... Vous saurez tout sur le portrait en allant sur ce site !
- <http://www.bemberg-educatif.org/sommaire/portrait.html>
Vous apprendrez ici comment les artistes se détachent de la réalité pour peindre un portrait par l'utilisation de la couleur ou par l'idéalisation (portraits de Gauguin et de Cranach)