

Le portrait

La visite

Cette visite en autonomie propose aux élèves d'observer quatre ou cinq œuvres des collections du musée ayant pour thème le portrait (il est recommandé de sélectionner quatre œuvres pour une visite d'une heure).

La sélection réunit des tableaux et sculptures de plusieurs périodes, réalisés avec des techniques variées et présentant différentes typologies de portraits.

Avant votre visite au musée, merci de prendre connaissance des modalités de visite et de transmettre ces informations aux adultes accompagnateurs.

Ce document contient :

- Un descriptif détaillé du parcours et de la thématique de visite.
- Des fiches sur chaque œuvre abordée au cours de la visite.

Ces éléments vous permettront d'organiser votre propos et de questionner vos élèves lors de votre venue au musée.

- 1 heure
- 4 ou 5 œuvres
- 1 classe divisée en 2 groupes
- Roulement des 2 groupes devant les 4 ou 5 œuvres
- Enseignant + 3 ou 4 accompagnateurs

Objectifs

- Définir collectivement ce qu'est un portrait.
- Comprendre la notion de sujet et de genre en histoire de l'art.
- Connaître les différents genres et savoir les identifier.
- Prendre conscience de la variété des représentations d'un même thème et de leurs significations.

Comment venir avec sa classe

Réservation obligatoire

Le formulaire de pré-réservation est à remplir exclusivement en ligne sur le site internet du Musée d'arts de Nantes.

Avant la visite

La venue au musée doit être préparée avec vos élèves comme avec les personnes qui les accompagnent. Prenez connaissance du règlement intérieur sur le site internet du musée.

Merci de sensibiliser vos élèves à ce qu'est un musée avant le jour de la visite. Il s'agit d'un lieu d'émerveillement et de découverte dans lequel un certain nombre de règles doivent être respectées pour protéger les oeuvres et respecter les autres visiteurs :

- Ce que vos élèves peuvent faire à tout moment : observer, s'asseoir par terre (mais pas contre les murs), lever le doigt pour poser une question, aimer ou ne pas aimer, écrire et dessiner au crayon de bois...
- Ce qui est interdit : toucher ou frôler les oeuvres, parler fort, courir, se bousculer...

Le musée est un lieu de conservation, nous avons tous un rôle à jouer pour transmettre ce patrimoine aux générations futures.

- Une réelle implication des adultes accompagnateurs est nécessaire pour ce parcours (ils devront prendre en charge la moitié de la classe). Il est donc important de les sensibiliser aux règles qui doivent être observées dans un musée.

N'hésitez pas à leur transmettre un exemplaire de ce dossier pédagogique en amont de la visite. Merci de vous assurer avant la venue au musée qu'ils ont bien compris le rôle qu'ils devront jouer.

- En cas de retard, prévenir le musée dès que possible au 02 51 17 45 00. La visite accompagnée est assurée jusqu'à 15 minutes après l'heure prévue et la durée sera écourtée en fonction de votre retard.

Au musée

- Merci d'arriver 15 minutes avant le début de votre visite afin de déposer les affaires (sacs et manteaux) au vestiaire. Vous serez ainsi plus à l'aise et éviterez de heurter les œuvres sans le vouloir.
- Vous serez accueillis par nos agents d'accueil qui vérifieront votre réservation, vous remettront le matériel nécessaire à votre visite et rappelleront les règles de visite du musée.
- Entre 9H et 11H, vous serez accompagnés par nos agents tout au long de votre visite. Ils vous aideront dans votre orientation au sein du musée, assureront votre sécurité et celle des oeuvres.
- Les salles dans lesquelles se trouvent les oeuvres de ce parcours vous sont réservées pour la durée de la visite. Merci de suivre le parcours proposé, d'en respecter la durée et de ne pas vous installer avec vos élèves dans d'autres espaces du musée au risque de gêner d'autres groupes.
- Merci de n'utiliser que des crayons de bois car un geste malheureux peut toujours arriver.
- Une attention toute particulière vous sera demandée quant au respect des œuvres (ne pas les toucher pour les préserver), des autres visiteurs et du personnel du musée.
- Enfin, pour que tous les visiteurs puissent profiter du musée, marcher et parler doucement dans les espaces du musée.

En vous souhaitant une très bonne visite !

Pour toutes les œuvres

- Observer et décrire en groupe les différents tableaux.
Exposer son point de vue et écouter celui des autres.
- Observer le format du portrait, le cadrage, la posture : s'agit-il d'un portrait en buste ? En pied ? À mi-corps ? Un portrait de groupe ? Un autoportrait ?
- Observer les personnages représentés : peut-on deviner leur statut social ? La période pendant laquelle ils ont vécu ? Leur profession ?
- Lorsqu'il s'agit d'une toile, étudier la composition :
  - Chercher les lignes qui structurent l'image. Interpréter.
  - Regarder les couleurs, la lumière : repérer, énumérer, localiser. Interpréter.
  - Observer la facture : comment la peinture est-elle posée ? Devine-t-on le geste de l'artiste ? Mettre en relation avec l'époque de réalisation.
- Réaffirmer la définition de ce qu'est un portrait, énumérer les spécificités d'un portrait. Nommer les autres genres en peinture (nature morte, scène de genre, sujet d'histoire...).

Les œuvres du parcours

Marie-Geneviève BOULIAR

Portrait de Monsieur Olive, trésorier des États de Bretagne, avec sa famille

1791 / 1792

Huile sur toile, 145 x 113 cm

1810

PORTRAIT FAMILIAL

- Portrait collectif : 4 personnages (2 adultes et 2 enfants).
- Portrait de la famille Olive, dont l'identité du père est révélée dans le titre de l'œuvre, sur le cartel.
- Les 4 personnages sont disposés dans un triangle créant une composition pyramidale.
- Leur lien de parenté et affectif est appuyé par les jeux de mains qui les relient tous les uns aux autres.
- Une impression de joie et de sérénité se dégage des expressions des visages.
- Les vêtements et le décors témoignent du rang social des modèles. C'est une famille aisée.
- Le fait de se représenter avec ses enfants est à la mode au 18e siècle, même si cela existe déjà au 17e siècle. La société porte un nouveau regard sur le monde de l'enfance et y accorde plus d'importance qu'auparavant.

François-Xavier FABRE

Portrait de Henri-Jacques-Guillaume Clarke, Comte d'Hunebourg et Duc de Feltre, Maréchal de l'Empire et Ministre de la Guerre

1810

Huile sur toile, 217 x 144 cm

PORTRAIT D'APPARAT

- Toile de grand format, portrait individuel en pied.
- Portrait officiel. Portrait d'apparat.
- Personnage dont le costume révèle le statut ou la profession : un maréchal de l'Empire de Napoléon 1er.
- Pose avec un léger déhanché, la main gauche reposant sur le pommeau de son épée, ce qui lui donne une grande prestance.
- Le visage est représenté de 3/4.
- Portrait réaliste.
- Modèle représenté dans son bureau, visible à l'arrière plan avec ses effets personnels qui confirment sa position sociale et politique.
- Le décor est sobre, propice à la concentration.
- La facture est lisse et précise.
- La composition est équilibrée, le modèle est représenté au centre, dans l'axe de symétrie.

Les œuvres du parcours

Jean-Auguste Dominique Ingres
Portrait de Madame de Senonnes
1814
Huile sur toile, 106 x 84 cm

PORTRAIT IDÉALISÉ

- Portrait individuel, à mi-cuisse.
- Portrait d'apparat idéalisé.
- Commande privée.
- Le modèle appartient à la bourgeoisie montante sous le 1er Empire et accède aux codes de l'aristocratie.
- Pose nonchalante, le bras gauche reposant sur des coussins de satin jaune.
- Le visage est représenté de face.
- La figure pose dans un palais italien.
- Le décor est sobre.
- Les matières sont représentées avec un luxe de détails.
- L'anatomie du modèle est déformé dans un souci de composition équilibrée.

Gerhard Richter
Prince Sturdza
1963
Huile sur toile, 150 x 110 cm

FAUX PORTRAIT ?

- Représentation d'un homme en noir et blanc, de face, à mi-corps. Il porte un large manteau d'hiver croisé sur la poitrine, une chemise blanche et une cravate.
- Il semble âgé et sourit à pleines dents.
- Les formes et les contours sont flous. Il n'y a pas de décors.
- Aspect non-fini : touches de peinture larges et visibles.
- De loin, on ne sait pas s'il s'agit d'une photo floue ou d'une peinture.
- Technique très particulière de Gerhard Richter : il utilise des photos publiées dans la presse puis les recopie sur une toile avec de la peinture, changeant l'échelle et "flouttant" l'ensemble pour s'éloigner du modèle initial. On ne sait plus s'il s'agit d'un véritable portrait ou non !

James Rielly

Curious

1997

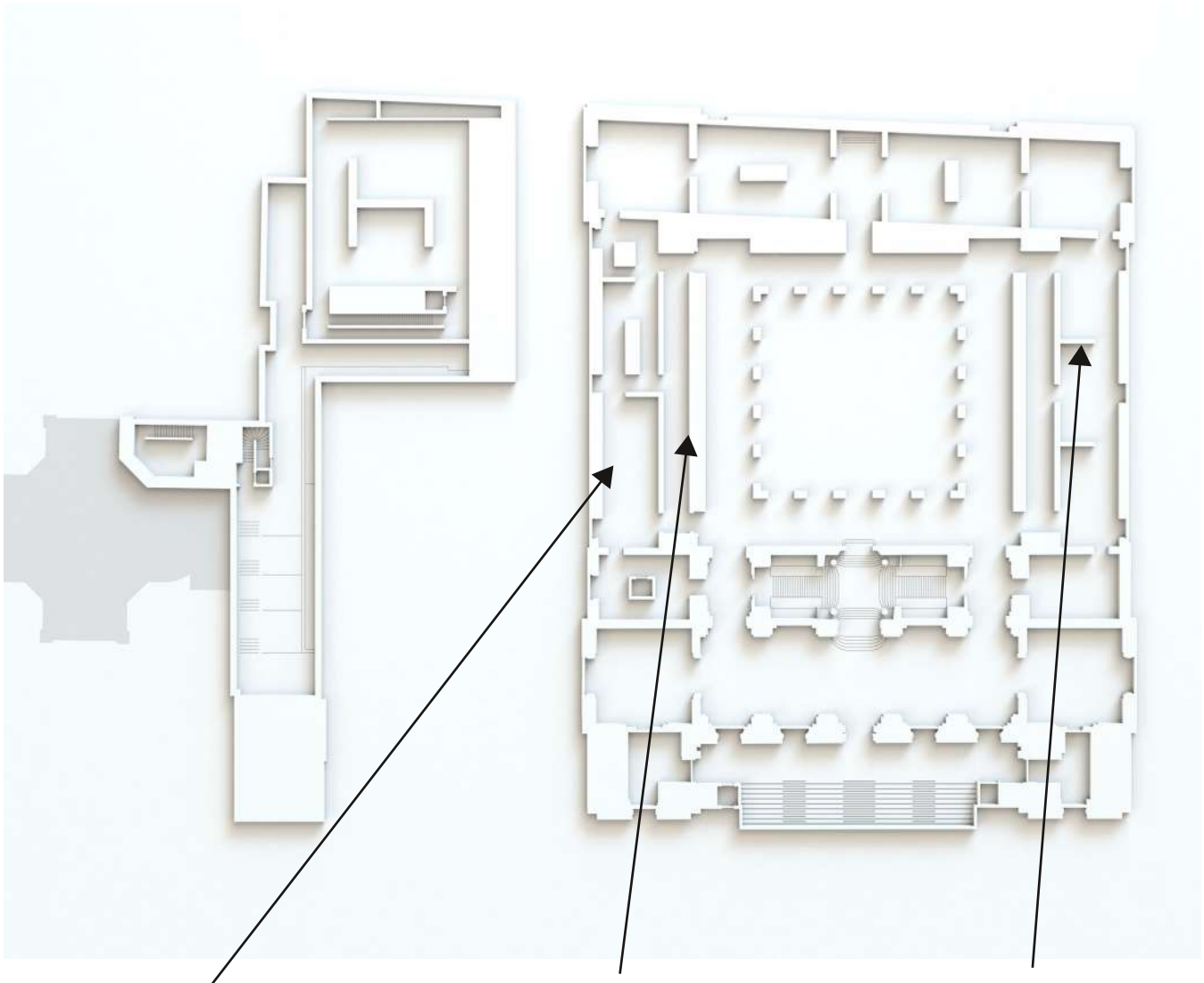
Huile sur toile de coton, 182 x 152 cm

PORTRAIT D'ENFANT

- Portrait anonyme, en buste.
- Portrait générique d'un enfant issu de la classe moyenne.
- Le garçon pose de trois-quarts en désignant son flanc de son index droit.
- Il nous regarde fixement et occupe tout l'espace du tableau.
- L'arrière-plan traité en aplat monochrome bleu ne représente aucun décor.
- Le portrait d'enfant s'est popularisé au 20e siècle grâce à l'usage de la photographie, du portrait de famille à l'image publicitaire. Tandis que les apports de la pédopsychiatrie individualisent l'enfant, les mass médias véhiculent un nouveau modèle qui associe l'âge tendre à l'innocence.
- L'utilisation d'éléments symboliques et la mise en scène de la figure lui confèrent une dimension métaphorique.

Localisation des œuvres

Niveau 0

François-Xavier FABRE
*Portrait de Henri-Jacques-Guillaume
Clarke, Comte d'Hunenburg et Duc de
Feltre, Maréchal de l'Empire et Ministre
de la Guerre*

Palais, Niveau 0
Salle 8

Marie-Geneviève Bouliard
*Portrait de Monsieur Olive,
trésorier des États de
Bretagne, avec sa famille*

Palais, Niveau 0
Salle 9

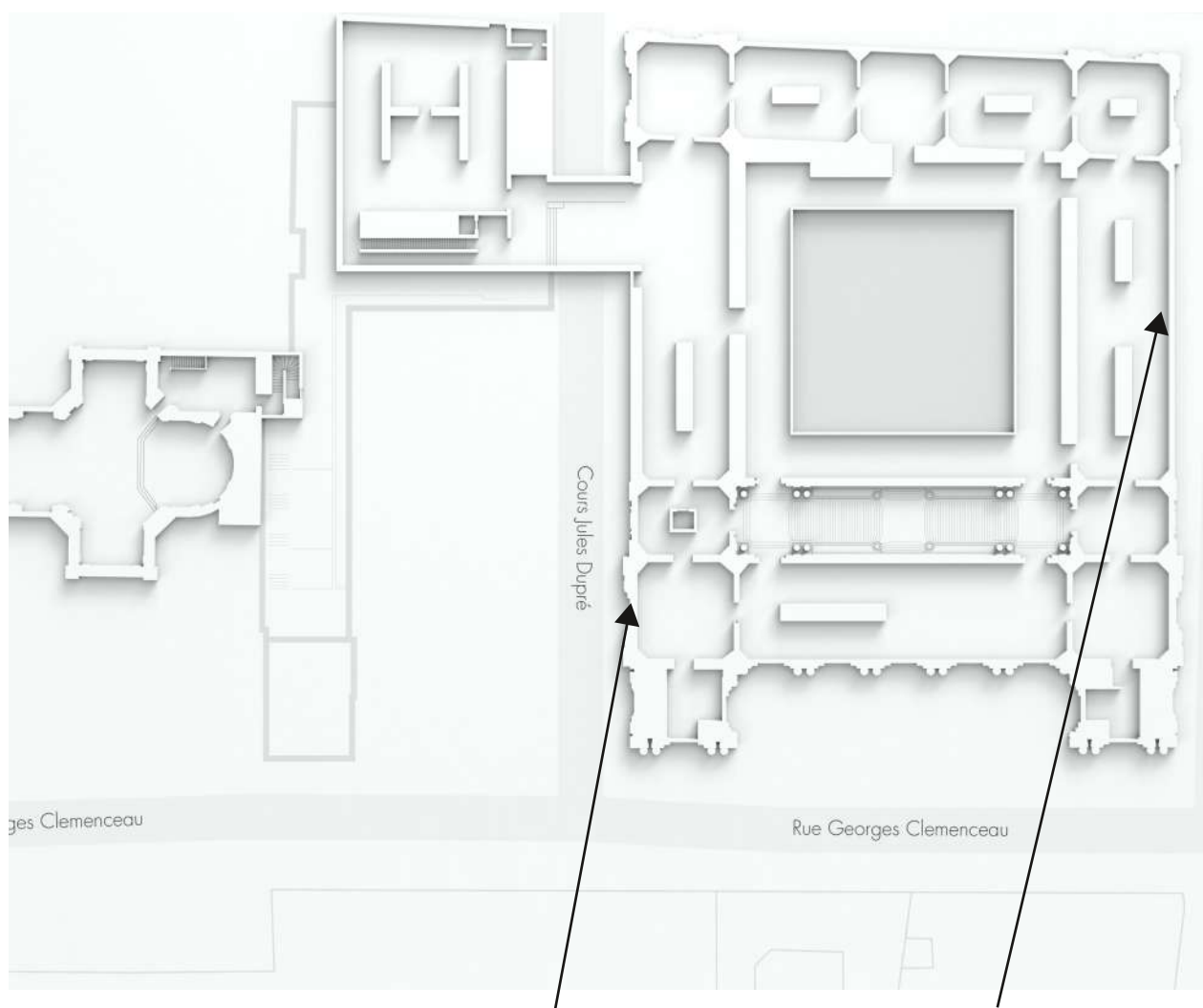
James RIELLY
Curious

Palais, Niveau 0
Salle 2

Localisation des œuvres

Niveau +1

Jean-Auguste Dominique
INGRES
Portrait de Madame de Senonnes

Palais, Niveau +1
Salle 10

Gerhard RICHTER
Portrait du Prinz Sturdza

Palais, niveau +1
Salle n°15

Dossier

Le portrait

Toutes les oeuvres mentionnées entre parenthèses sont exposées au Musée d'arts de Nantes.

Essai de définition

Selon Pline l'Ancien (23-79 après notre ère), les origines de la peinture se mêlent avec celles du portrait : « le principe de la peinture a consisté à tracer, grâce à des lignes, le contour d'une ombre humaine ». L'homme aurait remarqué son ombre portée et en aurait fixé les contours. Cette histoire est également liée à l'origine de la technique du modelage en argile attribuée au potier Butadès de Corinthe : « [il] dut son invention à sa fille, qui était amoureuse d'un jeune homme ; celui-ci partant pour l'étranger, elle entoura d'une ligne l'ombre de son visage projetée sur le mur par la lumière d'une lanterne ; son père appliqua de l'argile sur l'esquisse, en fit un relief qu'il mit à durcir au feu avec le reste de ses poteries, après l'avoir fait sécher. »

Un portrait peut donc être défini comme toute œuvre représentant une personne d'après un modèle réel. L'artiste s'attache à en reproduire ou à en interpréter les traits et expressions caractéristiques. Cependant, un portrait n'est pas nécessairement ressemblant. Il peut être idéalisé afin de valoriser le modèle, ou au contraire réalisé avec une grande fidélité.

Un portrait comme un autoportrait peut être peint, sculpté, gravé, photographié ou écrit.

Il peut être réalisé pour des raisons politiques, sociales ou personnelles, et questionner le rôle de l'image et de la représentation.

Les 15e et 16e siècles

L'humanisme de la Renaissance place l'homme au centre de toutes choses. La représentation de profil, très répandue tout au long du Moyen-âge et dont le modèle est puisé dans les modèles antiques (Anonyme, *Antinoüs*, 18e siècle), perdure. Mais désormais, influencés par un climat de découverte et de nouvelles valorisations de la culture classique, les moyens de fixer l'aspect extérieur de l'être humain se développent et le portrait devient un genre à part entière.

Léonard de Vinci, Dürer, Michel-Ange, Giorgione, Lotto, Raphaël et Titien, tous nés entre 1470 et 1490, rivalisent avec la sculpture antique et recherchent le réalisme, la vraisemblance, chacun à leur manière. Le mouvement, l'expression, le goût de la découverte, la volonté de retranscrire les sentiments sont au centre de leurs préoccupations. Plusieurs styles et courants émergent.

Dans le nord de l'Europe, à partir de 1520, les réformes luthériennes amènent un changement radical du genre. Dürer peint des visages d'hommes et de femmes graves, concentrés, traversés par le doute, conscients de vivre une époque qui impose des choix radicaux.

À la fin du 16e siècle, la peinture vénitienne développe une approche différente. La tendance est à l'exaltation de la couleur, le dessin est négligé et les formes semblent se réduire à de simples taches (Tintoret, *Portrait d'homme, dit de Soranzo*, non daté). Les portraits sur fond sombre dominant et renforcent l'intensité psychologique du personnage (Moroni, *Portrait de Luisa Vertova Agosti*, vers 1560).

À partir de 1540, le maniérisme transmet, par l'intermédiaire du portrait, une image immuable et policée du pouvoir absolu. Il s'agit d'une véritable opération culturelle sophistiquée qui s'adresse à un public susceptible d'apprécier le charme froid et idéalisé des modèles. La représentation naturaliste des personnages passe au second plan (Jacopo Coppi, *Portrait de jeune homme*, vers 1570).

Les 17e et 18e siècles : l'âge d'or du portrait

Le portrait reste l'une des expressions les plus vives de cette période dont on suit l'évolution, les modes, les ambiguïtés et la grandeur. L'Italie rayonnante des siècles passés commence à décliner. Les centres artistiques se déplacent. Les styles deviennent plus homogènes.

Pendant plus d'un siècle, la peinture européenne alterne les mêmes références : le clair-obscur et le réalisme du Caravage ; la décoration baroque, imaginative et colorée d'un Rubens, équilibre difficile entre l'attitude aristocratique et souvent raffinée des personnages et la franchise éclatante des visages, des regards et des sourires (Pourbus, *Portrait de femme*, 17e siècle). Les portraits de groupe apparaissent avec Frans Hals et tout particulièrement les scènes illustrant la famille dans son quotidien (Biset, *Portrait de famille dans un intérieur*, 17e siècle).

La fin du 18e siècle est marquée par un retour au classicisme. Ce « néoclassicisme » se caractérise par des compositions stables et symétriques. Les portraits sont plus sereins, plus intellectualisés, construits d'après les règles classiques du décor, de l'harmonie et de la sobriété (Bouliar, *Portrait de Monsieur Olive, trésorier des États de Bretagne, avec sa famille*, 1791-92).

Le 19e siècle : entre rêve et réalité

En France (et plus largement en Europe), après le faste de l'épopée napoléonienne, on assiste au triomphe économique et social de la bourgeoisie française. Le portrait est extrêmement codifié, témoin d'une recherche quasi-obsessionnelle de la perfection. Les visages sont intensément lumineux, la composition est sobre et formelle. Ingres se fait l'interprète d'une exigence expressive capable d'anticiper certains principes de la sensibilité moderne (Ingres, *Portrait de Mme de Senonnes*, 1814). À ces représentations très construites, à cet aspect si lisse, s'oppose dans un premier temps, comme aux siècles précédents, l'art des romantiques, nouveaux coloristes du 19e siècle (Delacroix, Géricault). Ils sont les promoteurs d'une conception naturaliste et anti-académique de la peinture et par conséquent du portrait. En Angleterre, les préraphaélites (Rossetti, Millais, Hunt et Burne-Jones) annoncent le symbolisme. Les portraits sont idéalisés, inspirés du style et des récits du Moyen-âge (Burne-Jones, *Portrait de Lady Frances Balfour*, 1880).

Du 20e siècle à l'art d'aujourd'hui : « la désintégration de l'identité subjective »

Les règles traditionnelles des siècles précédents volent en éclat. Dès 1896, la doctrine du psychanalyste autrichien Sigmund Freud contribue à fragiliser la perception unitaire de soi, « le moi n'est plus maître chez soi », déclare-t-il. Il insiste sur l'impossibilité de la raison à gouverner les actions des hommes et à contrôler les pulsions. Cette nouvelle fenêtre sur le monde de l'inconscient et de l'imperceptible révolutionne tous les domaines de l'art et le portrait s'en voit profondément modifié. Il devient polymorphe. Le difforme et l'informe apparaissent et se matérialisent dans tous les « ismes » des avant-gardes : Expressionnisme, Cubisme, Futurisme.... Cézanne est l'un des précurseurs dans ce domaine. Visages, corps, objets sont disséqués de l'intérieur et dévoilés dans toute leur ossature. Le portrait devient conceptuel et se matérialise par le biais d'une multitude de supports et de significations (Cahun, *Autoportrait au miroir*, 1928 ; Richter, *Portrait du Prinz Sturdza*, 1963 ; Abramovic, *Video Portrait Gallery*, 1999).

TYPOLOGIE DE PORTRAITS

Cadrage :

- 1) portrait en tête (on ne distingue que la tête et le cou)
- 2) portrait en buste (tête et épaules)
- 3) portrait à mi-corps (représentation du corps jusqu'à la taille)
- 4) portrait en genoux (jusqu'aux genoux)
- 5) portrait en pied (on distingue la totalité du corps)

Position du corps :

- 1) de profil
- 2) de face
- 3) de $\frac{3}{4}$

Fonctions/destinations/catégories :

1) Portrait d'apparat / Portrait d'histoire

Se dit d'un portrait destiné à être placé dans un bâtiment officiel, dans le but de légitimer ou de célébrer le pouvoir du personnage représenté. Il indique généralement le rang social de la personne, sa fonction et son titre grâce à quelques attributs, le tout dans une mise en scène le glorifiant.

Le portrait équestre est une sous-catégorie du portrait d'apparat. Le modèle monte à cheval, symbole de puissance.

2) Portrait de groupe

Représente plusieurs membres d'une même famille ou d'une même corporation de métiers. Destiné aux sphères publiques et privées.

3) Autoportrait

L'artiste se représente lui-même.

4) Portrait psychologique

Cherche à rendre compte de la personnalité du modèle et exprime ses sentiments ou émotions.

5) Portrait de couple, en pendant

Deux portraits autonomes, l'un représentant l'épouse et l'autre l'époux, qui parfois se regardent, sont conçus comme un tout, ce que l'on peut aisément montrer par les relations entre les deux toiles (l'environnement notamment).

6) Portrait religieux

Dès le Moyen-Âge, des commanditaires se font représenter aux côtés de saints protecteurs de la ville ou de la famille. Ces tableaux sont réservés à la dévotion privée ou font office d'une offrande pour une église ou une chapelle.

7) Portrait mondain

Au départ, le portrait mondain est un genre littéraire en vogue au 17e siècle pour décrire une personnalité de l'aristocratie.

En peinture, le terme est utilisé au début du 20e siècle pour qualifier le portrait d'une personnalité en vogue, appartenant la plupart du temps à la bourgeoisie, au monde artistique et à l'aristocratie.

8) Portrait allégorique

Évoque une idée abstraite en représentant une personne, par exemple un souverain, sous les traits d'une divinité. Le portrait devient alors un instrument servant sa gloire.

Salle 9

Marie-Geneviève
BOULIARD

Paris, 1763 – Bois d'Arcy, 1825

**Portrait de Monsieur Olive, trésorier
des États de Bretagne, avec sa famille**
1791-1792

Huile sur toile, 145 x 113 cm

Achat à Mme de la Vaissière en 1891

inv. 601

Gérard Blot/Agence photographique de la Réunion des Musées Nationaux
© domaine public

L'œuvre

Un portrait familial destiné à la sphère privée

Le grand format de ce portrait collectif pourrait faire penser à un portrait d'apparat. Mais il n'en est rien. Monsieur Nicolas Olive est représenté aux côtés de son épouse, Marie-Françoise Marchal, et de ses deux filles, Adèle-Marie et Aglaé-Jeanne, dans un décor sans fioritures, mais raffiné. La qualité des vêtements et la posture des personnages laissent entrevoir leur rang social sans pour autant en dévoiler la nature exacte. Monsieur Olive porte en effet ses habits de gentilhomme de la vie de tous les jours qui évoquent nullement son statut de trésorier des États de Bretagne, ce qu'aurait mis en avant un portrait officiel. Il s'agit donc d'une commande pour la sphère privée qui insiste davantage sur le lien privilégié qui unit les différents protagonistes de l'œuvre.

Une famille aimante

L'artiste insiste ici sur le lien filial et la sentimentalité. Monsieur Olive est placé au centre de la composition. Ses deux bras encerclent sa famille, en signe de protection et d'affection. Il regarde tendrement son épouse. Madame Olive, souriante, tient délicatement la dernière née sur ses genoux et semble la présenter au spectateur. Toutes les mains sont reliées les unes aux autres ou sont en contact.

Le corsage légèrement défait de la mère évoque l'allaitement, une pratique habituellement exclue par les femmes de l'aristocratie ou de la haute bourgeoisie car confiée aux nourrices. Cette scène idyllique célèbre donc le bonheur conjugal et les vertus familiales.

Un portrait rousseauiste

Cette œuvre révèle les idées de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), très en vogue à la fin du 18e siècle.

Dans l'*Émile, ou De l'éducation*, publié en 1762, Rousseau met en effet l'enfant au centre du processus éducatif. Il convient cependant d'observer qu'après une longue période d'indifférence, l'intérêt porté à l'enfant est dans l'air du temps et qu'il tend même à devenir une mode : moralistes, autorités administratives, médecins redoublent d'arguments pour inciter les mères à s'occuper de leur progéniture, en commençant par l'allaitement. Rousseau participe donc au développement de ce « sentiment pour l'enfant » autour duquel s'est constituée la « famille nucléaire ».

L'artiste

Formation

Marie-Geneviève Bouliard est née à Paris en 1763. Fille unique, son père Antoine est tailleur. Ses années de formation sont peu documentées. Elle suit les cours du portraitiste Joseph Siffred Duplessis (1725-1802), académicien, comme le précisent certains livrets de Salon de l'époque, et fréquente peut-être les ateliers de Jean-Baptiste Greuze (1725-1805) et Jean-Joseph Taillasson (1745-1809).

Une femme portraitiste sous la Révolution française

L'artiste expose au Salon dès 1791 et très régulièrement jusqu'en 1817. Son activité de portraitiste est intense.

En 1795, elle reçoit un prix d'encouragement pour son *Autoportrait en Aspasie* (musée des Beaux-Arts, Arras). Elle est l'une des rares artistes femmes de son temps à vivre de sa peinture et tout particulièrement durant cette période troublée.

Postérité

Moins connue que Élisabeth Vigée-Le Brun (1755-1842), Marie-Geneviève Bouliard n'est pas restée dans la postérité au même titre qu'elle. Elle a pourtant largement bénéficié de son exil, Élisabeth étant une fervente royaliste, elle quitte la France dès 1789 pour treize années. Un peu moins talentueuse que sa contemporaine, l'œuvre de Bouliard mérite cependant d'être étudiée car elle témoigne bien de l'art du portrait de son temps.

Bonus

Être une femme peintre au 18e siècle et début 19e siècle

« De nombreuses artistes travaillent au 18e siècle, tout comme aux époques précédentes. En général, elles peignent des natures mortes ou des portraits. Les préjugés sociaux leur interdisent de fréquenter les ateliers, remplis de jeunes hommes en apprentissage et de modèles posant nus. Nombre d'entre elles apprennent dans l'atelier paternel. Leurs proches se chargent de la commercialisation de leurs œuvres. Dans la majorité des cas, après une carrière d'une quinzaine d'années, elles se marient et abandonnent la peinture, sauf si leur époux est lui-même artiste ou marchand d'art ». (Extrait du dossier pédagogique de l'exposition Élisabeth Vigée-Le Brun (1755 -1842), Grand Palais, 23 septembre 2015 – 11 janvier 2016, http://www.grandpalais.fr/pdf/dossier_pedagogique/dossier_pedagogique_vigee_le_brun.pdf)

Ressources

- http://art.rmngp.fr/fr/library/artworks/marie-genevieve-bouliard_alexandre-lenoir-1762-1839-fondateur-du-musee-des-monuments-francais

Fiche d'œuvre 19^e

Salle 8

François-Xavier FABRE

Montpellier, 1766 – Montpellier 1837

Portrait de Henri-Jacques-Guillaume Clarke, comte d'Hunebourg, duc de Feltre, maréchal de l'Empire et ministre de la guerre

1810

Huile sur toile, 217 x 144 cm

Inv. 960

Gérard Blot/Agence photographique de la Réunion des Musées Nationaux
© domaine public

L'œuvre

Cette œuvre, présentée au Salon de 1810, appartient à une série de portraits commandés par l'Empereur pour orner la galerie du château de Compiègne.

Un homme au service du pouvoir

Ce portrait en pied de Henri-Jacques-Guillaume Clarke (1765-1818) impose par sa taille. Le maréchal d'Empire pose fièrement devant son bureau. Il tourne légèrement la tête, se détournant du spectateur, symbole de la réflexion et de l'homme d'action. Issu d'une famille noble d'origine irlandaise, sa carrière est prestigieuse : officier français de la Révolution et de l'Empire, général de division, ministre de la Guerre de Napoléon 1er (1807-1814), il est fait comte d'Hunebourg et comte de l'Empire, maréchal de l'Empire, puis duc de Feltre. Enfin, en 1816, il devient maréchal de France sous Louis XVIII (Restauration).

Un décor synonyme de travail

Chaque élément du décor renvoie à son rôle au sein de l'État : le bureau massif aux pieds en forme de pâtes de lion, le cartable en cuir rouge, les feuilles de papier, le sceau et la cire, la plume et l'encrier.

L'artiste insiste donc sur les actions administratives du maréchal en le campant dans un décor familier

propice à l'étude et au travail. Son rôle militaire n'est cependant pas écarté mais discret en temps de paix : son épée est au fourreau, recouverte par sa cape.

Le costume de cérémonie ou « grande tenue » d'un maréchal de l'Empire

Incarnation de la puissance militaire et civile du nouveau régime, les maréchaux arborent en tous lieux une abondante symbolique qui les désigne comme le faire-valoir et la fierté de l'Empire. L'habit et le manteau de velours bleu foncé, doublés de satin blanc, sont ornés d'une frise de feuilles de chêne brodées de fils d'argent. Comme pour la grande tenue des généraux de division, cette broderie forme un double rang au collet et aux parements, et court en un rang simple le long des pans de l'habit et des basques. L'ensemble se porte avec une cravate en dentelle et une toque ornée de 7 grandes plumes d'autruche blanches. Enfin, le duc de Feltre porte la grande décoration (grand aigle) de l'ordre de la légion d'honneur : un large ruban de moire rouge en travers de la poitrine, auquel est fixé l'étoile de la Légion d'honneur.

L'artiste

Formation

François-Xavier Fabre est né en 1766 à Montpellier dans une famille modeste, traditionaliste et dévote. Son père est peintre. Après une première formation « aux Écoles de dessins », publiques et gratuites, il entre dans l'atelier de Jean Coustou puis intègre en 1783 l'atelier de Jacques-Louis David à Paris.

En 1787, il obtient le Grand Prix de Rome avec *Nabuchodonosor faisant tuer les enfants de Sédécias* (Paris, École des Beaux-Arts, esquisse au musée Fabre).

Une carrière italienne 1787-1824

De 1787 à 1792, il vit à Rome où il est pensionnaire à l'Académie de France.

Suite aux émeutes anti-françaises de 1793, il s'exile à Naples puis s'installe à Florence. Il reçoit alors la protection de Ferdinand III de Médicis, partisan de l'Ancien Régime et devient le portraitiste attitré de toutes les personnalités aristocratiques et cosmopolites de passage.

De 1801 à 1814, il séjourne en Étrurie et fait de

brefs voyages à Paris.

Parallèlement à sa carrière de peintre, il devient expert en art et achète des œuvres pour enrichir les collections françaises et sa collection personnelle.

De retour à Florence en 1814, il achète un petit palais dans le quartier de Santo Spirito où artistes et amateurs viennent visiter sa collection. Il ne souhaite pas revenir en France et refuse la proposition de Louis XVIII de prendre la « direction générale de tous les travaux de peintures qui doivent s'effectuer à Versailles ».

Le retour en France, la fondation du musée Fabre

En 1824, Fabre revient définitivement en France. Il s'installe à Montpellier et fonde, avec les collections qu'il a accumulées en Italie, une bibliothèque et un musée qui porte son nom et dont il est directeur. Il décède en 1837.

Le musée Fabre de Montpellier rend hommage à son fondateur en organisant deux rétrospectives en 1937 et 2007.

Bonus

Les portraits officiels : un schéma récurrent

Les effigies officielles, ou portraits d'apparat, sont régies par des règles communes de composition et de positionnement du modèle. Ces « modèles » ou « types » ne laissent pas une grande part de liberté à l'artiste mais permettent de comprendre immédiatement de qui il s'agit. Ces tableaux étaient destinés à des lieux réservés à l'exercice du pouvoir, des palais de l'Empire ou des ambassades, dans le monde entier. L'artiste réalisait parfois plusieurs versions ou copies pour différents lieux. Les maréchaux de France posent le plus souvent debout, en pied, arborant leur somptueux costume de cérémonie, soit devant une colonne, symbole de puissance, soit devant un paysage en lien avec un événement ou une situation géographique, soit dans un intérieur relativement sobre.

François Gérard (1770 – 1837)
*Portrait de Joachim Murat (1764 – 1815)
en grande tenue de maréchal de
l'Empire*
1805, Musée de l'Armée
© Paris, Musée de l'Armée/RMN

Césarine Henriette Flore Davin-Mirvault
(1773 - 1844)
*François Joseph Lefebvre, Duc de
Dantzic, Maréchal de France*
1807, Château de Versailles et de
Trianon, Versailles
© RMN-Grand Palais

Ressources

- <http://museefabre.montpellier3m.fr/>
- <http://www.latribunedelart.com/francois-xavier-fabre-peintre-et-collectionneur>
- <http://www.musee-armee.fr/accueil.html>

Fiche d'œuvre 19^e

Salle 10

Jean-Auguste-Dominique INGRES

Montauban, 1780 – Paris, 1867

Portrait de Madame de Senonnes 1814

Huile sur toile, 106 x 84 cm

Achat 1853

Inv. 1028

Gérard Blot/Agence photographique de la RMN © domaine public

L'œuvre

Le portrait d'une femme libre

Madame de Senonnes, de son nom de jeune fille Marie-Geneviève-Marguerite Marcoz, est née en 1783 dans une famille de drapiers Lyonnais. Elle se marie une première fois à Lyon mais, femme indépendante, divorce à Rome en 1809. C'est dans cette ville qu'elle rencontre le vicomte Alexandre de Senonnes dont elle devient dès 1810 la maîtresse avant de l'épouser à leur retour en France en 1815. Ingres réalise son portrait entre Rome et Paris, de 1814 à 1816.

Se détacher de son maître

Ingres exécute une dizaine de croquis avant de trouver la position parfaite pour la jeune femme. Il pensait initialement l'installer sur un lit de repos à l'image de Madame Récamier dans le portrait réalisé par Jacques-Louis David en 1800. Pour se distinguer de cette œuvre, Ingres positionne Madame de Senonnes assise sur un canapé de satin jaune, le regard rêveur, avec en arrière-plan un miroir.

Le miroir

Si d'ordinaire le miroir est utilisé pour amener lumière et profondeur dans un tableau, notre regard se heurte ici à une surface noire. Le reflet estompé est à la fois sensuel et irréel. Le miroir est aussi une allusion au pouvoir de séduction de la jeune femme. Des billets glissés dans le cadre évoquent ses admirateurs. Le peintre y ajoute d'ailleurs sa propre carte, signant ainsi son œuvre de manière originale.

Les lignes du corps

Ingres joue avec les lignes du corps de son modèle pour harmoniser sa composition. L'ovale du visage, qui rappelle l'admiration de l'artiste pour Raphaël, renvoie à la courbe de son bras droit. L'artiste allonge délibérément cette partie du corps pour ajouter de la grâce à Madame de Senonnes.

De somptueux vêtements

Une extraordinaire sensualité se dégage de ce tableau. Ingres a su rendre les différentes matières avec un soin extrême, rendant presque palpables la délicatesse et la douceur de la soie, du velours ou de la vaporeuse collerette de dentelle. Le traitement des somptueuses étoffes, le foisonnement d'accessoires et de bijoux, l'abondance de rouges et ors chatoyants dans la partie inférieure du tableau renforcent l'étrange présence du visage de Madame de Senonnes isolé sur le fond sombre du miroir.

Une trouvaille chez un antiquaire

Madame de Senonnes meurt en 1828. La toile reste dans la famille du Vicomte de Senonnes jusqu'en 1852, date à laquelle elle est vendue à un antiquaire d'Angers. La famille du Vicomte, qui n'a jamais apprécié ce mariage, n'a pas souhaité conserver la toile. C'est chez cet antiquaire que le conservateur du musée des beaux-arts de Nantes l'achète en 1853, du vivant de l'artiste.

L'artiste

Formation

Jean-Auguste-Dominique Ingres est né en 1780 à Montauban. Son père, Joseph, lui apprend le dessin et le violon. Après être passé par l'Académie des beaux-arts de Toulouse en 1791, il rejoint l'atelier de Jacques-Louis David à l'âge de 17 ans.

Prix de Rome / Villa Médicis

Peintre reconnu par ses pairs, il obtient à l'âge de 21 ans le Prix de Rome avec *Les Ambassadeurs d'Agamemnon*. Ingres part à la Villa Médicis à Rome en 1806 où il est pensionnaire pendant 5 ans. L'art italien marque durablement son travail et lui permet de se détourner peu à peu de son maître David. Après sa formation, il reste en Italie jusqu'en 1824.

La consécration

De retour en France, il rencontre le succès avec *Le Vœu de Louis XIII*, peint en 1824. Sa carrière officielle débute. La même année, il est élu à l'Académie des beaux-arts et devient professeur l'année suivante à l'École des beaux-arts de Paris. Parallèlement il ouvre son atelier où il forme environ 300 artistes entre 1825 et 1834. Ingres repart en Italie pour assurer la direction de la Villa Médicis pendant 9 ans. Il retrouve alors certains de ses élèves dont les frères Flandrin.

Son retour à Paris en 1841 est triomphant. Il reçoit de nombreuses commandes notamment pour des portraits de la haute société. Bien qu'il souhaite être reconnu comme peintre d'Histoire, Ingres est davantage apprécié pour ses talents de portraitiste. La fin de sa carrière est marquée par plusieurs chefs-d'œuvre, dont *Le Bain turc* réalisé en 1862. Ingres décède cinq ans plus tard à Paris.

Bonus

Madame de Senonnes et les artistes

James Tissot (1836-1902), élève d'Hippolyte Flandrin (1809-1864), a été très inspiré par l'univers d'Ingres. En août 1899, il demande une photographie du *Portrait de Madame de Senonnes* au conservateur du musée des beaux-arts de Nantes. Il exécute une copie en grisaille, témoignant de son admiration pour Ingres. C'est l'une des toutes dernières œuvres exécutées par Tissot.

Auguste Renoir (1841-1919) a déclaré en 1917 : « Pour bien connaître ce tableau, il faut aller à Nantes. Ce n'est pas comme tant d'Ingres que la photographie rend bien ; celui-là, il faut absolument le voir. Je donnerai dix Bertin pour un *Madame de Senonnes*. »

Pour Claude Monet ce portrait « pourrait bien être le chef d'œuvre du peintre [...] jamais Ingres n'atteignit si haut et avec tant de simplicité... » (Marc Elder, *À Giverny, chez Claude Monet*, 1924, Paris : Bernheim-Jeune éditeurs d'art).

Louis Aragon rapporte qu'André Breton lui a envoyé en 1919 une reproduction de ce tableau avec la mention « Un des tableaux que j'ai le plus aimés » (Louis Aragon, *Henri Matisse*, roman, 1971, Paris : Ed. Gallimard).

Ressources

-http://mini-site.louvre.fr/ingres/flash_fr.html

Fiche d'œuvre 20^e

Salle 15

Gerhard RICHTER

Dresde, 1932

Prince Sturdza

1963

Huile sur toile
Achat à la Galerie Buchmann avec la participation de l'Etat en 1990
Inv. : 990.3.1.P 9041
Gérard Blot/Agence photographique de la RMN © Gerhard Richter

L'œuvre

Prince Sturdza est l'une des premières œuvres réalisées par Gerhard Richter à son arrivée à Düsseldorf en 1961. Il a reproduit en peinture la photographie d'un homme trouvée dans un article de journal. Le titre ainsi que l'article de référence conservé par l'artiste permettent d'identifier le dandy Nicolas Sturdza. Le « prince » fait scandale après la mort accidentelle de son amante, Mrs Bird, une milliardaire américaine sous l'emprise des médicaments, dont il tente de voler les bijoux et de dissimuler le testament. L'artiste réalise cette photo-peinture en agrandissant la photographie et en utilisant les éléments traditionnels de la peinture : huile, pigment et toile.

La photo-peinture

À partir de 1961, Gerhard Richter oriente ses recherches picturales vers les photos-peintures. Il est fasciné par la multiplication et l'anonymat des images photographiées au point d'en faire un de ses sujets privilégiés. Les photographies de la presse, des médias comme des anonymes l'inspirent énormément. Ces données collectées au fur et à mesure sont regroupées sous forme de planche dans L'Atlas. En utilisant la photographie pour peindre, Richter se sent libéré de toutes les contraintes induites par la peinture. Il utilise l'image photographiée comme un véritable sujet qui lui permet de questionner la peinture.

Le rendu pictural

Pour ce portrait, Richter copie l'image photographiée : un homme de face représenté à mi-corps et cadré au centre du cliché. Le rendu pictural et l'échelle diffèrent de la photographie originale.

Richter intègre dans son tableau un procédé photographique : le flou pictural. « Le flou n'existe pas dans la nature », explique l'artiste : il n'apparaît que si les réglages de l'appareil sont défectueux ou si les personnes (photographe ou modèle) bougent. En utilisant ce procédé il crée des perturbations picturales et plonge le spectateur dans un passé qui semble s'évaporer. L'évanescence des traits introduit une distance temporelle, le portrait apparaît alors comme un souvenir qui ne cesse de s'estomper. Cette technique va devenir un élément récurrent dans ses tableaux figuratifs.

L'anonymat des photos

Bien qu'il s'agisse de photographies d'amateurs, les sujets que choisit Richter sont pour la plupart légendés. Pourtant il s'attache à faire disparaître tout élément qui permettrait d'identifier un lieu, une époque, les personnes de sa famille ou les anonymes, le présent ou le passé. L'utilisation des gris et l'absence d'arrière plan accentuent l'uniformisation de la toile et l'anonymat du sujet. Richter explique dans ses interviews qu'il estompe « pour que tous les éléments s'interpénètrent » et qu'ils aient la même importance.

L'artiste

Les années de formation en R.D.A.

Gerhard Richter est né en 1932, sa mère est libraire et son père enseignant. De 1951 à 1956, il étudie à l'Académie d'Art de Dresde et s'inscrit dans le département de peinture murale (1953). Durant ses études, il collabore à la réalisation de plusieurs fresques et obtient des commandes dès l'obtention de son diplôme. L'été 1959, il se rend à la Documenta II à Kassel et découvre les œuvres de Jackson Pollock, Lucio Fontana... Ce voyage est déterminant pour la suite de sa carrière. Marqué par la liberté des artistes de l'Ouest, il décide de quitter Dresde.

Les premières photo-peintures à Düsseldorf

Il passe définitivement à l'Ouest en 1961, et s'installe à Düsseldorf. Il y poursuit ses études à l'Académie des arts de la ville et s'imprègne des nouvelles tendances de l'art occidental (FLUXUS). Il travaille aux côtés de Sigmar Polke.

En 1962, Richter peint sa première photo-peinture intitulée *Tisch* (table). À partir de cette date, il intègre dans sa pratique picturale la photographie d'amateur, de reportage, ainsi que des portraits de famille. L'année suivante, il introduit la technique du flou pictural dans ses peintures.

Une reconnaissance internationale

Richter termine ses études en 1964 et organise sa première exposition personnelle chez un galeriste à Düsseldorf. Ses œuvres sont rapidement achetées par des collectionneurs reconnus et, dès 1970, par le biais de la galerie Konrad Fischer, l'une des plus influentes de son époque, il intègre le marché de l'art contemporain international.

Une brillante carrière

En 1972, il expose 48 portraits à la 36ème Biennale de Venise. Il représente alors l'Allemagne de l'Ouest. En 1973, il expose pour la première fois aux Etats-Unis à la galerie de Reinhard Onnasch.

Les années 1990 sont marquées par l'obtention du Lion d'Or à la 47ème Biennale de Venise (1997). Depuis, il accumule les récompenses et enchaîne les expositions à travers le monde.

Richter est considéré aujourd'hui comme l'un des artistes majeurs de son temps, oscillant constamment entre abstraction et figuration.

En 2012, le Centre Pompidou à Paris lui a consacré une immense rétrospective.

Bonus

Une autre œuvre de Gerhard Richter dans les collections du Musée d'arts

Le Musée d'arts de Nantes possède une autre œuvre de Gerhard Richter, *Onkel Rudi*, réalisée en 2000. Dans la continuité de sa pratique artistique des photo-peintures, il peint en 1965 son oncle Rudi portant un uniforme de la Wehrmacht, d'après une photographie de famille. Il reprend alors le même procédé que pour le portrait du Prince Sturdza. Le portrait de l'Oncle Rudi est différent de celui de 1965 puisqu'il s'agit d'une photographie de la peinture originale. L'artiste met ainsi en abîme peinture et photographie en poursuivant ses recherches entre ces deux pratiques. Il donne alors un nouveau statut à la copie de la copie.

Ressources

- <http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Richter/index.html>
- <https://www.gerhard-richter.com/fr/>

Fiche d'œuvre 20^e

Salle 2

James RIELLY

Wrexham (Royaume-Uni), 1956

Curious

1997

Huile sur toile de coton, 182 x 152 cm
Achat à la Galerie Laurent Delaye avec la participation de l'Etat en 1997
Inv. : 997.6.1.P
Gérard Blot/Agence photographique de la RMN-GP © James Rielly

L'œuvre

Cette œuvre a été réalisée pour l'exposition personnelle de James Rielly au Musée des beaux-arts de Nantes en 1997. La peinture a été acquise à cette occasion.

L'œuvre représente une figure d'enfant issue d'une coupure de presse. L'anonymat du modèle, le format de la toile et le geste du garçon créent un décalage avec les codes du portrait. Mais s'agit-il à proprement parler d'un portrait ?

Un portrait paradoxal

Sur un fond monochrome, un petit garçon nous regarde fixement. Sa pose emprunte à la tradition du portrait peint ou photographique : portrait en buste, de trois-quarts, visage frontal. La monumentalité de la toile intensifie la composition et l'absence d'arrière-plan décontextualise la scène. Le portrait est pourtant anonyme. L'artiste s'inspire des tabloids, journaux à sensation dans lesquels les enfants angéliques sont parfois criminels.

Une image irréaliste

Bien que l'œuvre soit figurative, la décontextualisation et la monumentalisation de la figure retirent à l'image une part de sa réalité. De plus, la touche visible souligne la dimension picturale de l'œuvre. La peinture est appliquée en couches horizontales et verticales sur le visage et les bandes rouges du maillot de corps, tandis qu'elle est tamponnée à l'éponge sur le bleu du vêtement.

La fin de l'innocence

La couleur bleu ciel de l'arrière-plan évoque le bleu layette habituellement associé aux petits garçons. Les couleurs pastel rappellent les images publicitaires des années 1950 et renvoient à l'innocence supposée du monde de l'enfance. Leur douceur contraste avec le geste brutal effectué par la figure. Le garçon enfonce son doigt dans une profonde blessure au flanc droit. Indique-t-il l'endroit où il a mal ? ou nous rend-il complice ? L'opposition questionne la bonne conscience sociale d'une société qui refuse d'associer l'enfance à la violence.

Corps social

Le format de l'œuvre, le type de représentation et les couleurs choisies par l'artiste rappellent le genre de la peinture d'histoire, dont les sujets illustrent des scènes historiques, bibliques ou mythologiques. Ainsi, la marinière rayée évoque les couleurs du drapeau britannique. Alors qu'il fait ses études à Belfast, en Irlande du Nord, l'artiste est frappé par les images de propagande irlandaise entre unionistes et nationalistes. Le vêtement est devenu signe d'appartenance politique. De plus, le geste de l'enfant rappelle celui de saint Thomas qui, dans l'Évangile de Jean, incrédule, est invité par Jésus à glisser sa main dans sa plaie afin de vérifier la réalité de la Résurrection. La mise en scène souligne avec ambiguïté la violence contenue à l'intérieur de ce personnage générique, passé du corps individuel au corps social.

L'artiste

Formation

James Rielly est né à Wrexham, au nord-est du Pays-de-Galle, en 1956. Dans les années 1970, son père lui offre un cheval. L'artiste fait ses études à l'École d'art de Deeside, au Pays-de-Galle, puis au Gloucester College of Art and Design, avant de poursuivre sa formation au Belfast College of Art de 1980-1981. Le conflit nord-irlandais entre les républicains nationalistes, essentiellement catholiques, et les loyalistes, principalement protestants, atteint alors son apogée. Ces tensions politiques le marquent particulièrement. Il est influencé par les pancartes de slogans politiques réalisées dans un style proche de la bande-dessinée, mêlant la propagande politique et l'iconographie religieuse des saints martyrs chrétiens.

Collage de références

Les sources visuelles de l'artiste sont issues de contextes variés. Ses références culturelles reposent autant sur des modèles classiques (Rembrandt, Michel-Ange) que sur la contre-culture américaine, allant des bandes dessinées de Robert Crumb au groupe de musique punk les Sex Pistols. Son imaginaire emprunte à la culture populaire (la série télévisée de science-fiction *Doctor Who*, par exemple). Depuis les années 1990, l'artiste a recours à l'imagerie médicale et aux images de presse à sensation (les quotidiens britanniques qualifiés de tabloïds, tels que le *Daily Mirror* ou le *Sun*) qu'il remobilise dans ses peintures. La photographie est le point de départ de ses peintures. L'artiste prend ensuite de la distance sur

l'image d'origine en la recomposant dans plusieurs séries de dessins.

Une reconnaissance tardive

C'est à 41 ans que James Rielly accède à la notoriété. En 1997, l'artiste participe à l'exposition *Sensation* organisée à la Royale Academy of Arts de Londres et qui présente la collection du publicitaire Charles Saatchi. L'exposition fait scandale en raison du caractère sexuel de plusieurs pièces. L'artiste est alors associé au groupe des Young British Artists, dits YBAs, dont cette exposition marque la reconnaissance officielle. La même année, il est invité à réaliser sa première exposition personnelle en France au Musée des beaux-arts de Nantes : *Sensible ways*. Au tournant des années 2000, il s'installe dans le Gers où il vit désormais, et devient chef d'atelier à l'École des beaux-arts de Paris en 2006.

Ressources

- <http://www.jamesrielly.com/>