

Autoportrait au turban

1698

Hyacinthe Rigaud (1659 - 1743)

Huile sur toile

© Service Photographies, Ville de Perpignan.

1- Avant la visite

Se familiariser avec la notion d'autoportrait

Un autoportrait est une représentation d'un artiste, dessinée, peinte, photographiée ou sculptée par l'artiste lui-même.

Les académies d'art qui fleurissent en Europe dès le XVIe siècle contribuent à asseoir le statut de l'artiste, qui commence à se distinguer de celui de l'artisan. Son rang au sein de la société fait l'objet d'une réévaluation progressive et son art finit par être reconnu par les théoriciens, commanditaires et amateurs.

L'autoportrait est le genre par excellence à travers lequel les artistes manifestent et revendiquent leur fierté nouvelle, posant avec prestance, généralement revêtus de leurs plus beaux habits et non de ceux, plus pratiques, qu'ils portent dans l'atelier au moment de créer.

• **Exercez-vous sur les autoportraits avec ce quizz en ligne** ▷ www.quizz.biz/quizz-992663.html.

• **Définir** ▷ Autoportrait / Peinture à huile / gravure / technique du clair-obscur en peinture.

2- Pendant la visite

Hyacinthe Rigaud (1659-1743) est l'un des portraitistes les plus prisés de son époque. Il doit sa célébrité à sa proximité avec la dynastie Bourbon. Sa clientèle se compose donc de riches bourgeois, de financiers, d'industriels et de ministres. Il nous lègue ainsi une galerie impressionnante de portraits des dirigeants de son époque. Son œuvre la plus célèbre est le fameux *Portrait de Louis XIV en costume de sacre*.

Arrivé à Paris en 1681, il obtient le prix de Rome même s'il n'effectuera jamais le séjour qui y est traditionnellement associé.

La famille Rigaud est une famille d'artistes et Hyacinthe, comme son frère, sera peintre ; ainsi en a décidé leur mère. Afin de recevoir un enseignement de qualité, Hyacinthe part faire son apprentissage à Montpellier dans l'atelier d'Antoine Ranc. Là, il découvre la peinture flamande qui l'émerveille et va influencer toute son œuvre.

Pour en savoir plus, rendez-vous dans la salle « Rigaud et l'art flamand ».

Reçu à l'Académie Royale en 1700, il va y gravir tous les échelons avant de démissionner en 1735.

Malgré la gloire, Rigaud refuse de vivre à la Cour et reste fidèle à sa famille, même s'il la voit très peu. La seule fois où il retournera à Perpignan, ce sera pour réaliser le portrait de sa mère et de ses frères et sœurs.

Rigaud fait reproduire ses œuvres sous forme de gravures qui circulent dans toute l'Europe. Ainsi, il les fait connaître auprès de ses futurs clients qui, éblouis par sa parfaite maîtrise du rendu des étoffes, lui assurent de nouvelles commandes.

• **Retrouvez les différents membres de la famille du peintre dans les salles qui lui sont consacrées.**

Autoportrait au turban

Ici, Rigaud s'est représenté dans sa tenue de travail. On remarquera qu'il n'y a aucune tache de peinture sur son vêtement alors qu'il tient fièrement sa palette et ses pinceaux, les attributs de son noble métier.

La vie dans l'atelier du peintre est très hiérarchisée ; Rigaud est le maître et distribue les tâches auprès de ces apprentis : la préparation des couleurs, des toiles, les esquisses...

La tenue est simple mais les étoffes sont riches. On sent le poids de ces étoffes lourdes et confortables dans la touche du peintre. Son bonnet de velours lui tient chaud l'hiver dans l'atelier sans chauffage. Sa chemise blanche est déboutonnée, dans une apparente décontraction, portée sous un manteau brun au liseré doré. Il tient dans sa main ses outils de travail qui font sa renommée : une palette et des pinceaux. Son visage est doux mais son regard est direct : Hyacinthe Rigaud est fier de sa réussite et il le montre ; la classe bourgeoise se fait représenter de trois-quarts et non de profil (comme les princes). Cette position permet d'offrir une représentation plus fidèle à la réalité.

Dans cet autoportrait intimiste, le peintre utilise le clair-obscur pour rehausser l'expression du visage et la sérénité qui s'en dégage. La facture de ces portraits procède directement de l'influence de Van Dyck.

• **Dans la salle « Rigaud intime » il y a trois autres autoportraits ▷ Décrivez celui qui vous plaît le plus et justifiez votre choix. Qu'est-ce que l'artiste a voulu montrer de lui ?**

Baroque (XVIIe - milieu du XVIIIe siècle)

Le mouvement baroque naît en Italie avant de se répandre dans le reste de l'Europe, du mot portugais « barroco » qui désigne des perles orientales de formes irrégulières. C'est sous l'influence de la Contre-Réforme (mouvement par lequel l'Église catholique romaine réagit à la Réforme protestante) que naît le **Style Baroque** : La volonté de persuasion et de ferveur religieuse passe alors par la séduction des sens, avec un style théâtral, dynamique, festif et riche en contrastes.

Classicisme (XVIIe - XVIIIe siècles).

Se développe en France, et plus largement en Europe.

L'équilibre entre l'émotion et la raison sous-tend toute la démarche du Baroque et du Classicisme. Inspiré des modèles de l'art antique, le classicisme privilégie la recherche du grandiose, c'est un art brillant et ostentatoire, mis au service de la monarchie absolue, et qui recommande l'appel à la raison, à l'équilibre et aux lignes droites.

• **Notez les différences entre les portraits. Lesquels préférez-vous et pourquoi ?**

3- Après la visite

• **« Qui suis-je ? ». Le peintre, face à lui-même, livre au spectateur une part de lui-même. L'homme social y côtoie l'être privé ▷ Réalisez votre autoportrait (collage, texte narratif, monologue, etc...).**