

L'artiste et le portrait

Autoportrait et portrait

COLLÈGE ET LYCÉE

- **Présentez l'œuvre :** l'auteur, le titre, le commanditaire, la date d'exécution, le support, les dimensions, le lieu de conservation.
- **Précisez son genre :** portrait, autoportrait.
- **Décrivez l'œuvre :**
 - Composition : retrouvez les lignes qui ordonnent le tableau - Montrez comment est travaillée la perspective et différenciez les différents plans, la présence d'une symétrie ou asymétrie - Esquissez une représentation schématique du tableau.
 - Analyse des plans : personnes, personnages, localisation, attitudes, sentiments, décor.
 - Caractérissez le trait : netteté, flou, énergie ou délicatesse du tracé.
 - Précisez les couleurs : tons chauds ou froids dominants.
 - Analysez la lumière : source(s) de la lumière, zones éclairées/sombres et contrastes.
- **Interprétez l'œuvre :** montrez les intentions de l'auteur : signification politique, religieuse, symbolique : le titre donne déjà une interprétation.

La lumière

- De quel côté provient la lumière dans le tableau ?

.....

- Quel est l'effet de cet éclairage sur le visage ?

.....

- Qu'est-ce que la lumière ?

.....

- Qu'est-ce que le reflet d'un miroir ?

.....

Cet *Autoportrait peignant François Castanier* a été commandé au peintre par monsieur Castanier lui-même, un important homme d'affaires.

Dans cette œuvre, Rigaud s'est représenté assis en plein travail.

Il s'agit ici d'un des derniers autoportraits de Rigaud, alors âgé de 71 ans. Sa belle allure est mise en valeur par les magnifiques étoffes qu'il porte. Il se représente avec ses attributs (ses outils) de peintre qui font sa renommée : palette, pinceaux, et un porte-main pour ne pas abîmer la toile.

François Castanier est représenté en buste en second plan. Rigaud est habillé de couleurs sombres sur fond clair, François Castanier porte une perruque blanche sur fond sombre, ce qui donne une impression de contraste. L'artiste et son modèle fixent le spectateur pour lui donner la sensation d'être dans l'atelier.

Ce tableau dans le tableau s'appelle une mise en abîme.

PORTRAIT DE
FRANÇOIS
CASTANIER

AUTOportrait
DE HYACINthe
RIGAUD

LE TABLEAU

L'ARTISTE

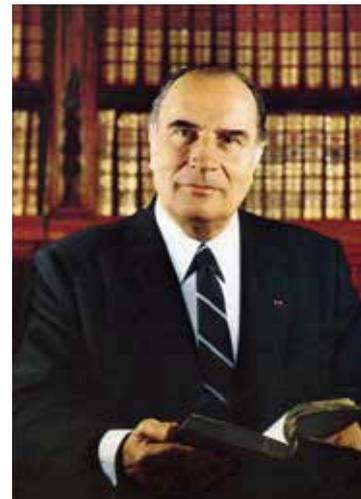
OBSERVEZ LA PEINTURE, PUIS COMPLÉTEZ LE TEXTE CI-DESSOUS :

- Cette œuvre intitulée
a été réalisée par, en
- La toile est aujourd'hui exposée au
- Deux personnages sont représentés :, au premier plan, et
..... au deuxième plan.
- Modèle ou peintre ? Le personnage au premier plan est le,
parce que ;
le personnage au deuxième plan est le,
car
- Les deux portraits sont peints de manière, et montrent des ressemblances
entre les deux personnages.
- Dans quel sens est tournée la tête ?
- Quelle est la direction du regard ?
- Comment est la coiffure ? Comment sont les vêtements ?
- Quelles sont les couleurs dominantes ? D'où vient la lumière ?
- La peinture est-elle idéalisée réaliste

INTERPRÉTEZ L'ŒUVRE :

- Selon vous, pourquoi le peintre Hyacinthe Rigaud s'est-il représenté avec François Castanier ?
.....
- Expliquez le message que l'artiste nous transmet à travers son autoportrait.
.....
- Imaginez un dialogue improvisé entre les deux personnages
.....
.....
.....

• EXPLIQUEZ LES DIFFÉRENCES ENTRE LES PORTRAITS SUIVANTS :

	Philippe d'Orléans (1674-1723)	François Mitterrand (1916-1996)
Fonction		
Vêtements		
Visage		
Cadrage		
Arrière-plan		

Amusez-vous !

• MOTS MÊLÉS :

Monarchie - Pouvoir - République - Portrait.

M	A	P	B	C	G	E	F	Q	D	T
P	M	O	N	A	R	C	H	I	E	I
D	A	U	R	T	D	B	F	R	U	U
A	B	V	C	I	U	P	U	H	T	C
L	Y	O	R	P	H	E	P	C	A	R
M	T	I	E	B	T	C	E	R	T	O
P	O	R	T	A	I	T	N	A	C	I
D	I	E	T	L	O	U	M	N	I	D
R	U	C	X	I	O	V	U	O	P	L
L	I	B	E	R	T	E	R	M	D	B
D	R	E	P	U	B	L	I	Q	U	E