

Fiche outil 5

Réaliser un portrait à la manière de...

Objectifs : s'initier au portrait en photographie.

Compétences : comprendre, s'exprimer en utilisant le langage des arts, mobiliser différents outils numériques

Méthodologie

Les différentes expositions présentées aux Champs libres font la part belle au portrait. Comment réalise-t-on un portrait à la manière d'un artiste ?

MATERIEL	<ul style="list-style-type: none"> - Impressions papier d'une sélection de photos de l'exposition support pour en faire ressortir les caractéristiques. - Tablettes ou téléphone pour prendre les photos (il est possible de réaliser des portraits dans un décor naturel ou d'utiliser un logiciel pour les détourer les portraits et les recontextualiser dans un autre fond).
-----------------	---

1) Compléter le tableau à partir de l'observation des photos (les champs du tableau varieront en fonction des éléments à faire ressortir selon l'artiste) :

Photographie titre	Personnage(s) Choisi(s) Lieu/ décor	Regard(s)	cadrage	composition	Lumière	Intention du/de la photographe

2) Par groupes ou individuellement les élèves réfléchissent à/aux personne(s) dont ils souhaitent faire le portrait.

Les élèves listent les éléments importants qui ressortent de l'analyse des portraits de l'artiste pour s'en inspirer dans de leur propre travail, par exemple :

- Personne choisie : l'artiste/l'élève a-t-il un lien ou non avec cette personne ?

- Regard : la personne regarde-t-elle l'objectif ? Est-ce qu'elle l'ignore ? Est-ce qu'elle s'en détourne volontairement ? Est-ce que la personne pose ? Où porte son regard ?
- Lieu et décor : le lieu/décor est-il neutre ? Quel est le lien entre le personnage et le lieu ? Le décor est-il naturel, apprêté ? Y a-t-il une mise en scène ?
- Cadrage : quel est le cadrage adopté ? (Très) Gros plan, plan rapproché, plan américain, plan d'ensemble ?
- Composition : Y a-t-il des lignes de force ?
- Lumière : est-elle crue, douce, vive, tamisée ?
- Intention de l'artiste/l'élève : quelle émotion nous est transmise ? Y a-t-il un message, une intention particulière ?

Qu'est-ce qui fait un portrait réussi :

- La personne est mise en valeur par la lumière, le cadrage, la mise en scène.
- Le portrait a du sens, il transmet une émotion

Mise en perspectives : le portrait dans la photographie

Au XIXe siècle la photographie permet au plus grand nombre d'accéder au portrait et à la représentation de soi. Le portrait peint était précédemment réservé à une élite aristocratique ou bourgeoise. Le portrait photographique peut être catégorisé selon les fonctions qu'on lui attribue : de la simple représentation physique qui permet d'identifier et de connaître à l'expression des émotions d'une personne en passant par sa capacité à idéaliser le modèle ou sensibiliser le spectateur.

Le portrait photographique comme moyen de (se) connaître et de (s') identifier

Cette fonction que l'on retrouve dans les photos qui figurent sur nos documents d'identité a été formalisée à la fin du XIXe siècle par Alphonse Bertillon, le père de l'anthropométrie (« mesure de l'homme »). Bertillon construit à partir des photographies de détenus, prises de face et de profil, une méthode efficace de reconnaissance.

Attaque : Période terminale. Planche XVIII, Iconographie photographique de la Salpêtrière : service de M. Charcot, 1876

En tant que support d'informations objectives, le visage est aussi devenu un terrain de connaissance. Le professeur Charcot, célèbre neurologue du XIXe siècle, a utilisé les services de photographes pour rendre compte de ses recherches sur l'hystérie en faisant photographier des patient.e.s pris.e.s de crises et de convulsions. Le portrait considéré comme un support de connaissance a aussi eu l'une de ses grandes expressions dans le domaine de l'ethnologie, permettant de rendre compte des différents modes de vie dans le monde.

Au-delà de l'enjeu de (re)connaître, la photographie devient progressivement un art porteur de sens et possédant son propre langage.

Le portrait photo comme moyen de communiquer et de sublimer

Le portrait photographique entre progressivement, au cours du XXe siècle, dans la vie quotidienne avec l'enjeu de se représenter dans son univers pour montrer quelle place on occupe dans la société.

Ainsi les portraits d'hommes politiques sont porteurs de sens et représentatifs des valeurs défendues par ces derniers. Il y a un véritable langage du portrait photographique qui associe objets, symboles, pose et lumière mettant en valeur l'homme politique représenté.

Au-delà de cet enjeu de communication, la photographie de mode ou publicitaire instaure un lien particulier entre le modèle et le spectateur et va inciter à la consommation par une présentation du visage ou du corps comme supports de séduction et objets de désir.

*Jeanne Balibar
photographiée per le
Studio Harcourt Paris en
1998*

Au XXe siècle, de célèbres studios, comme Harcourt (fondé en 1934) ont développé une marque de fabrique dans la mise en scène de leurs portraits, permettant de sublimer le modèle. Chez Harcourt, il s'agit de portraits photos en noir et blanc, avec un éclairage partiel du visage et la plupart du temps un cadrage sous l'épaule, le visage de trois-quarts, pris en contre-plongée. On est là à la frontière entre portrait de mode et portrait intime qui dévoile les émotions du modèle.

Le portrait psychologique et intime (à portée universelle)

Nombreux sont les photographes portraitistes qui ont essayé de rendre compte des émotions et sentiments de leur modèle au moment de la prise de vue, depuis les premiers portraits de Nadar à la fin du 19e siècle jusqu'aux portraits familiaux plus récents de Nan Goldin (née en 1953) qui montrent combien le visage est le lieu de la sensibilité et qu'un langage émotionnel s'établit avec ses mouvements, ses déformations et ses réactions.

*Dorothea Lange, Migrant mother,
1936*

C'est ainsi que l'on retrouve ces éléments dans la photographie documentaire qui interpelle le spectateur sur la situation des personnages photographiés. Bien connue est la photographie de Dorothea Lange "Migrant mother" (1936) qui montre une femme aux traits tirés et au regard inquiet, ses enfants se réfugiant dans son dos. Il s'agit pour Lange d'interpeller sur la détresse d'une population de fermiers ayant perdu travail et logement à la suite d'un épisode de gel qui a détruit leurs champs de culture.

Ainsi le regard de ce modèle, pourtant individuel et intime, interpelle le spectateur pour l'éveiller à une histoire sociale partagée, plutôt qu'à une histoire individuelle.

Le portrait a connu des évolutions depuis l'invention de la photographie. Il est devenu à la fois un art qui donne à voir les sentiments ou sublime la personne photographiée, mais aussi un élément incontournable de la photographie de presse et documentaire.

Ressources

<http://expositions.bnf.fr/portraits/pedago/cent/index.htm>

<http://expositions.bnf.fr/portraits/expo/salle1/index.htm>