

Le thème : modèle et portrait dans l'exposition temporaire au Mémorial Acte « Le modèle noir de GERICAULT à PICASSO »

du 14 septembre au 29 décembre 2019

Dossier d'accompagnement pédagogique destiné aux enseignants des écoles élémentaires



CORDIER Charles Vénus africaine

Dossier élaboré par :

MOINEAU Corinne (EE VIARD SR) / CASIMIR Corinne (EP VINCENT LAMENTIN) / TANIC Kathia (EE BOURG 1 LAMENTIN)

MAXO Chantal (CPC BAIE MAHAULT)/ BARTNICKI Suzanne (CPC SAINTE ROSE)

GRAND Francelise (CPD Arts plastiques)

Sommaire

1 : Modèle et portrait

a : Qu'est ce qu'un modèle ?

b : Qu'est-ce qu'un portrait ?

2 : Sur quelles œuvres axer sa visite de classe ?

3 : Préparation de la visite

a : Avant la visite

b : Pendant la visite

c : Après la visite

4 : Prolongements possibles

5 : Cadre institutionnel

6 : Sources

7 : Annexes

1/Modèle et portrait

a : Qu'est-ce qu'un modèle ?

En art, un modèle, ou un modèle vivant, est une personne posant pour être représentée par l'artiste, il permet la réalisation d'une œuvre ou l'étude du corps humain. Les modèles sont fréquemment utilisés comme moyens d'enseignement aux beaux-arts ou en école d'arts plastiques par exemple.

b : Qu'est-ce qu'un portrait ?

Selon le dictionnaire Larousse, le portrait est l'image d'une personne ayant existé reproduite par la peinture, le dessin, la sculpture ou la photographie.

Le portrait introduit l'idée d'une relation entre un modèle « l'original » et sa représentation « la copie ». Il tend à mimer le sujet en se constituant comme un double de la personne réelle. On lui accorde ainsi un pouvoir de substitution : le portrait supplée l'absent et en renouvelle le souvenir.

Un portrait ne se limite pas à une reproduction des traits physiques d'un personnage. À travers son œuvre, le peintre met l'accent sur les valeurs morales, la position sociale du sujet ou fait apparaître les passions ou la psychologie d'un être.

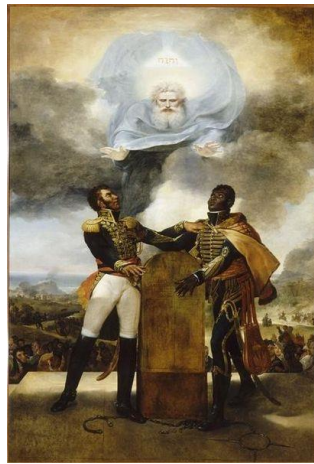
2/ Sur quelles œuvres axer sa visite de classe ?

Voici une sélection d'œuvres actuellement visibles à l'exposition temporaire du MEMORIAL ACTE répondant au genre du modèle noir. Elles ont été regroupées selon différents thèmes.

Thème de l'iconographie religieuse



Guillon-Lethière, Guillaume - Saint Louis visitant les victimes de la peste dans la plaine de Carthage



Le Serment des Ancêtres, tableau de Guillaume Guillon Lethière (1822)

Thème du corps



Le modèle Joseph dans Le Radeau de La Méduse de Géricault, 1818-1819



Joseph (Joseph le nègre) BRUNE Adolphe (1865)



Étude de nègre, par Théodore Chassériau, 1838



Jeune noir à l'épée Pierre PUVIS DE CHAVANNES (1848 1849)



Femme portant une gerbe de blé et corbeille de fruits Eugène FAURE (avant 1866)



« Etude de dos » Théodore GERICAULT (modèle : Joseph)

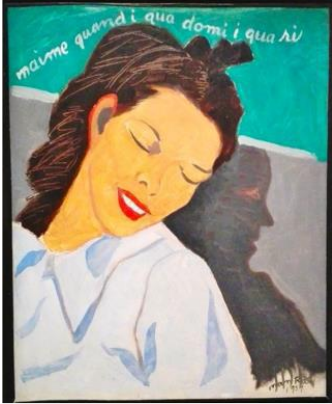
Thème de la domesticité

	
JACQUES EUGENE FEYEN « Le baiser enfantin »	Frédéric BAZILLE « jeune femme aux pivoines » 1870

Thème des modèles

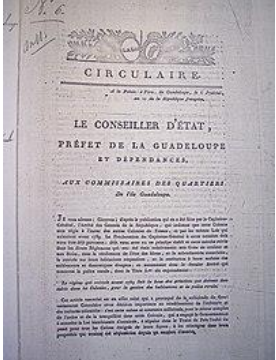
			
Rémy COGGHE« Le repos du modèle » (1882)	Femme portant une gerbe de blé et corbeille de fruits Eugène FAURE (avant 1866)	Portrait de Joseph par Théodore Géricault, c. 1818- 19	« Portrait de Laure » Edouard MANET (1862- 63) dit précédemment « La Négresse »

Thème des modèles (suite)

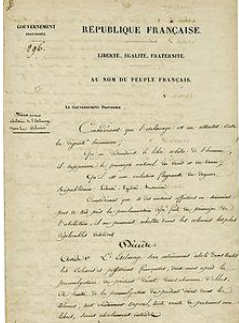
			
« L'attente » Edgard MAXENCE (1894)	« Le joueur de mandoline » André DERAÏN (1930)	« La vénus africaine » dit précédemment une Nègresse ou Vénus noire » (1851)	« Rire de rêve » MAN RAY (1937) Casimir Joseph Adrienne Fidelin dite encore Ady Fidelin, née le 4 mars 1915 à Pointe-à-Pitre et morte en 2004 à Albi, est un modèle et une danseuse française. Modèle pendant longtemps non identifié de Picasso, elle est le premier mannequin de couleur à apparaître dans la presse généraliste américaine des années 1930.

	
Jeanne Duval est une muse du poète français Charles Baudelaire.	

Thème de l'esclavage

			
« Jeune homme tenant un arc » dit précédemment « Jeune Nègre tenant un arc » Hyacinthe Rigaud (1659 - 1743)	« A vendre, esclaves au Caire » Jean Léon GERÔME (1872)	« Pourquoi naître esclave ? » Jean Baptiste CARPEAUX	Circulaire de l'application du rétablissement de l'esclavage en Guadeloupe.

Thème de l'abolition

		
CORDIER Charles Aimez vous les uns les autres	Premier décret abolition de l'esclavage Le décret d'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises du 4 février 1794 (16 pluviôse an II) est une décision émise par la Convention nationale et votée à Paris le 16 pluviôse an II, 4 février 1794 . Le décret décide l'abolition de l'esclavage des Nègres dans toutes les Colonies.	Le deuxième décret de l'abolition de l'esclavage en France a été signé le 27 avril 1848 par le Gouvernement provisoire de la Deuxième République2. Il a été adopté sous l'impulsion de Victor Schœlcher. L'acte français d'abolition de l'esclavage est le résultat d'un long combat commencé avec la controverse de Valladolid en 1550, poursuivi aux dans les colonies et en Europe, avec les Sociétés des amis des Noirs particulièrement.

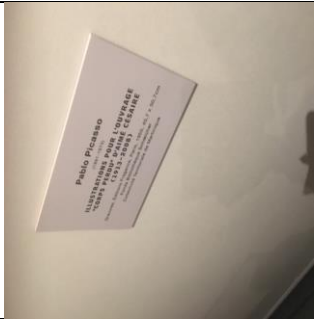
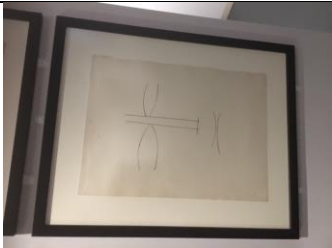
Thème des figures politiques

			
« Jean Baptiste BELLEY » député de Saint Domingue, premier député noir (1797) Anne-Louis GIRODET A l'aube de la Révolution, Belley, ancien esclave à Saint-Domingue, affranchi grâce à son service dans l'armée pendant la guerre d'indépendance américaine, fait partie de la nouvelle classe des « libres de couleur », en développement dans les villes coloniales. Capitaine d'infanterie au moment des journées de juin 1793 au Cap-fraçais, il combat du côté des commissaires civils contre les colons blancs et reçoit six blessures. Les élections organisées dans l'île, le 24 septembre 1793, l'envoient à Paris. L'arrivée à la Convention de ce premier député noir, accompagné de deux autres, Mills, un mulâtre et Dufaÿ, un blanc, fait sensation et incite l'Assemblée à décréter la première abolition de l'esclavage (16 pluviôse an II/ février 1794).	« Thomas Alexandre DUMAS » Thomas Alexandre Davy de La Pailleterie, dit le général Dumas, est un général de la Révolution française, né le 25 mars 1762 à Jérémie (Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti) et mort le 26 février 1806 à Villers-Cotterêts (Aisne). Mulâtre de Saint-Domingue, il est le premier général ayant des origines afro-antillaises de l'armée française. Il fit la campagne de Belgique, la guerre de Vendée (1793-1796), la guerre des Alpes, la campagne d'Italie (1796-1797) et la campagne d'Égypte (1798-1801). Il est le père de l'écrivain Alexandre Dumas (Les Trois Mousquetaires, Le Comte de Monte-Cristo) et le grand-père des écrivains Alexandre Dumas fils (La Dame aux camélias) et Henry Bauër.	Guillaume_Guillon_Lethi ère « Le serment des ancêtres » Premier homme de couleur à s'imposer dans le monde de la peinture occidentale, Lethière a peint un tableau représentant Alexandre Pétion et Jean-Jacques Dessalines, intitulé le Serment des ancêtres et signé « Lethière, né à la Guadeloupe », qu'il offrit à la nouvelle République d'Haïti.	Guillaume Guillon dit Lethière (1760-1832), peintre d'histoire et Antoine-Charles-Horace Vernet dit Carle Vernet (1758-1836), peintre de batailles

Thème des scènes de vie

		
« Le vendeur de tortues » Pierre PUVIS de CHAVANNES (1854)	« femmes au bord de la mer » Charles LAVAL (1887- 1889)	JACQUES EUGENE FEYEN « Le baiser enfantin »
	Lien pour la vidéo : <u>(1925) Josephine Baker dancing the original charleston ...</u>	Œuvre de Colin
Affiche		

Thème des illustrations

				
Gravure de Pablo Picasso Illustration de "Corps perdu", un recueil de 10 poèmes écrits par Aimé Césaire en 1949. L'ouvrage publié par HC Éditions à l'occasion de l'exposition "Césaire, Lam, Picasso".				

Thème du détournement

		
« Portrait de Madeleine » Marie Guillemine BENOIST (1800) Portrait d'une négresse, plus tard renommé Portrait d'une femme noire¹ ou Portrait de Madeleine², est un tableau peint par la peintre française Marie-Guillemine Benoist en 1800. Cette huile sur toile est un portrait d'une jeune femme noire, la Guadeloupéenne Madeleine, considéré comme une célébration de l'abolition de l'esclavage dans les colonies par la Révolution française. Acquisée en 1818, cette œuvre est conservée à Paris au musée du Louvre.		Marielle Plaisir QUEEN V

Thème du détournement (suite)

	
« Olympia » Edouard Manet 1863	« Laure » Jean Pierre Schneider (traitement abstrait du portrait de Laure)

3 / Préparation de la visite

a : Avant la visite

- L'enseignant établit un choix d'œuvres :
 - à partir du site du Mémorial acte : memorial-acte.fr.
 - à partir du site du musée d'Orsay : www.musee-orsay.fr
 - à partir du dossier pédagogique envoyé par la DAAC.
 - en s'appuyant sur les images sélectionnées dans ce dossier.
 - en se rendant au musée.
- En classe :
 - Définir ce qu'est un modèle, un portrait.

b : Pendant la visite

- Rendre la visite active
 - Lire des cartels :
pour connaître un artiste, le titre de l'œuvre
pour situer l'œuvre dans son contexte historique.
 - Compléter la grille d'analyse des œuvres à compléter. (cf annexe 1) et/ou
 - Réaliser des repérages
 - Organiser un jeu de piste autour d'œuvres choisies

c : Après la visite :

- Il est nécessaire de replacer les œuvres retenues lors du parcours de visite dans leur contexte historique et géographique.
- Ensuite, il serait souhaitable d'analyser les œuvres choisies :
 - soit en fonction des thèmes proposés ci-dessous :
Les Stéréotypes et la caricature (Nadar et Dumas)
Géricault et le modèle Joseph
L'art et l'esclavage
Les métissages littéraires
Laure, Madeleine...Ady : des modèles noirs
La place du modèle dans l'atelier des artistes
La couleur dans le portrait
L'expression des émotions, des sentiments...
 - soit en faisant un focus sur le peintre :
***Comment organise-t-il l'espace autour du personnage ?**
En intérieur : Dans quelle pièce ? Avec quel mobilier ? Quels objets ?
En extérieur ; Avec quels accessoires ? Quel paysage en fond ? Quelle est la couleur du ciel et que peut-on en déduire ? Le décor est-il réaliste ? ou factice ?

Chercher ce qui est près, ce qui est loin :

Evaluer la taille et la couleur des objets en fonction de leur éloignement par rapport au personnage.

Le regard du personnage est tourné :

- vers le spectateur : le regard sort du tableau, comme s'il nous avait surpris en train de l'épier et du coup il nous intègre dans la scène.
- vers un élément de la scène : il porte le regard du spectateur vers cet élément qui du coup apparaît important, le regard restant dans le tableau.
- vers l'extérieur du tableau : ses pensées le portent très loin, en dehors du tableau, le personnage est attiré par quelque chose qui se passe en dehors de la scène

*** Quel type de palette choisit-il ?**

La palette est sombre ou lumineuse, vive ou claire, contrastée ou nuancée.

*** Quel type de technique choisit-il ?**

La technique choisie privilégie le réalisme de la représentation ou elle met l'accent sur l'expressivité des gestes, du regard et de la couleur.

- Soit en faisant un focus sur le personnage :

les personnages représentés : homme, femme, vieux, jeune, seul ou en groupe...

les attitudes adoptées : debout, assis, en action, figé, de face, de profil...

le cadrage, le point de vue : en pied, en buste, de face, en contre plongée...

la technique utilisée : dessin, gravure, photographie, peinture, sculpture...

médium

le réalisme ou non de la représentation.

Portraits expressifs : L'émotion, le sentiment, l'expression... (la peur, la tristesse, la joie, la colère...)

L'émotion dans certaines oeuvres peut modifier la couleur d'un visage, le figer, le déformer, l'embellir,

l'illuminer... Un vrai défi pour les artistes qui cherchent à saisir un état fugitif. Le travail d'observation puis de recherche plastique autour de la couleur devrait permettre de saisir ces différences.

- Puis, à partir d'une œuvre étudiée, il s'agira de proposer une exploration créative pour faire vivre aux élèves une expérience artistique. Elle pourra être graphique, picturale sonore ou numérique mais aussi jeux de mime, recherche corporelle ou expression littéraire.

Pistes créatives possibles :

- Le sentiment et l'émotion.
- Le portrait en tant que genre
-
- Travailler le volume en mettant l'action sur les sentiments (comment exprimer la tristesse en peinture et en art ?)
- La caricature
- Le détournement...

Il sera possible d'ouvrir sur d'autres œuvres pour mener une recherche à partir d'icônes plus connus (artistes de RAP...)

4 / Prolongements possibles :

- Imaginer des histoires :

A partir de certaines œuvres (Le vendeur de tortue, l'attente...)

Essayer de refaire parler les personnages, en imaginant ce que ces personnages pourraient dire :
au peintre, au moment où celui-ci les peint.
aux spectateurs, au moment où ils se rendent compte qu'on les a vus

5/ Cadre institutionnel

- BO N°11 26 nov 2015_programmes_cycles234

- Histoire des arts :
- Arts plastiques :

6/ Sources

le_portrait_document_d_accompagnement

7/ Annexes

Grille d'analyse de l'œuvre

« Une œuvre une école le MODELE NOIR » Mme GRAND France lise

