

Autoportrait

Méthode de présentation d'un oral :

- **le plan** est décomposé par paragraphes, numérotés pour vous aider. A l'oral, il s'agit de faire des phrases de présentation, des titres, sous titres et liaisons. Pas de "1/2/3" mais " je vais vous présenter, tout d'abord, ensuite, pour conclure"
- Le plan doit être écrit au tableau ou sur un support numérique, diaporama
- **les documents** : tableau, plan ne sont pas des "décorations" et doivent être utilisés pendant l'exposé, sinon, inutiles !
- **L'oral** : ne pas réciter, ne pas lire ses notes, donc s'entraîner !

En orange, les phrases d'introduction et de liaison

En bleu, les éléments à travailler

Introduction

Je vais vous présenter :

1- Références de l'oeuvre :

Auteur : Vincent van Gogh

Titre : *Autoportrait à l'oreille bandée*

Date : 1889

Dimensions : 51 X 45 (cm)

Localisation : Collection Block, Chicago

Technique utilisée : huile sur toile

J'ai travaillé à partir des sites :

Sources :

- Roque, G. Université Panthéon, Sorbonne :

imagesanalyses.univ-paris1.fr/v4/?p=284

- Eduscol :

eduscol.education.fr/.../dossier-pedagogique-autoportraits-de-rembrandt-au-selfie-mus...

et des fiches d'aide, sur la couleur, la symbolique de celle-ci et la signification d'un autoportrait en peinture.

Définition : **L'autoportrait** est une pratique qui consiste à partir d'un modèle toujours disponible et gratuit, à rendre compte de son apparence physique mais également de sa psychologie.

S'interroger sur ce que l'on est et qui on est, livrer une part de soi-même, montrer sa singularité : l'autoportrait devient alors une introspection, une exploration de l'être.

Le peintre Van Gogh s'inscrit dans le :

2 - **Mouvement esthétique** :

qu'est L'Impressionisme : les peintres impressionnistes observent que la lumière est changeante et fugace et qu'elle agit sur les couleurs, que les ombres sont chargées de la nuance qu'elles reflètent. Il s'agit d'une révolution dans la peinture en peignant les formes avec des touches vives et inégales.

Voici le plan que je vais suivre pour expliciter le tableau :

3 - Plan :

- **Description** :

Méthode : Impressions naïves

Une oeuvre poignante, sans complaisance. Le spectateur est interpellé par l'énigme du bandage.

Quelle est sa signification et pourquoi ? Et la pipe, que veut-elle dire ?

Impression de résignation, mais aussi d'apaisement, d'une grande tristesse, lassitude

Composition : plans, échelle de plan, angle de vue, cadrage, lignes de force

Couleurs : les couleurs, les contrastes (voir fiche)

Étudier son propre visage en concentrant son intérêt sur le regard constitue l'une des catégories les plus généralement répandues parmi les autoportraits.

Portrait en buste, coupé en deux, avec la ligne des yeux, visage tourné de trois quart

Fond : 2 zones : rouge / orangé, contraste d'analogie, 2 couleurs proches dans le cercle chromatique

Partie centrale : Visage

Plan formel de la composition : 2 lignes, horizontale, verticale, en 4 parties

Couleurs :

Partie inférieure :

Rouge + vert, **harmonie** de complémentaires, de **contraste**. Equilibre entre harmonies de contraste qui se combinent sans se heurter

Palette : couleurs primaires rouge, bleu, jaune + trois secondaires : orange, violet, jaune qui donnent un **équilibre** dans le jeu des couleurs

Partie supérieure : orange + bleu : harmonie de complémentaire

Accessoires, objets et mise en scène de soi : pinceau, chapeau...

Chapeau / manteau

Bandage : blanc

Pipe : noire et volutes de fumée : blanc

Mise en scène de soi : regard, couleur noire

- **Analyse et interprétation** :

Pour faire l'analyse, il faut faire une synthèse des différents éléments et pas une énumération d'éléments juxtaposés. Il faut donc se servir de la problématique, (plutôt présentée comme une énigme) comme fil conducteur.

- Symbolique des couleurs (voir fiche)

- Eléments de la biographie de l'auteur en rapport avec l'oeuvre et uniquement ceux qui éclairent le tableau

- Prendre les éléments de la description qui sont pertinents et les trier suivant leur importance pour éclairer le tableau.

Combinaison couleurs : équilibre, **harmonie et contraste**

Mais contraste harmonieux, pourquoi ?

Equilibre sur le plan formel de la composition, des couleurs et équilibre comme une

Transformation dans la vie de Van Gogh

Apaisement, voir le rôle et symbole de la pipe et de la fumée

La PROBLEMATIQUE que j'aimerais étudier peut s'énoncer ainsi :

Ce tableau est-il seulement évocateur de souffrance ? Ou

Pourquoi Van Gogh a-t-il choisi de se représenter ainsi ?

Comment rendre compte à la fois de la souffrance montrée avec le bandage et de la tranquillité évoquée par la pipe et la fumée ?

et nous verrons ensuite les thèmes suivants :

- **1er thème : La souffrance, la douleur**

- Couleurs chaudes : rouge / orange/ jaune

- Opposition noir / blanc, yeux, pipe, bandage
- Bandage : témoin de la folie, mutilation de l'oreille, le drame
- Les éléments contraires : Passé / présent / Folie maladie / santé
- Voir éléments biographie : schizophrénie, folie, psychose qui modifient la perception du réel, par des hallucinations auditives et visuelles, le motif du délire
- L'ami Gauguin représente la déception absolue pour Van Gogh, car il n'a pas pu travailler avec lui et celui-ci quitte la maison. Van Gogh est désespéré
- Le frère Théo, le confident pour lequel le tableau a été fait

- 2ème thème : l'apaisement

Combinaison couleurs : équilibre , harmonie et contraste

Mais contraste harmonieux, pourquoi ?

- **Equilibre** sur le plan formel de la composition, des couleurs et équilibre comme une transformation dans la vie de Van Gogh

Van Gogh veut rassurer ses proches, Théo, son frère, le confident sur :

- Présent / santé
- **Apaisement** , voir le rôle et symbole de la pipe et de la fumée, je ne suis pas fou, puisque je peux peindre ! Tableau n'est pas l'oeuvre d'un déséquilibré
- **Courage** à se représenter ainsi, résignation, vérité de soi
- **Réconciliation** avec lui-même pour Van Gogh

Conclusion

Pour conclure, ce tableau est finalement l'expression d'un équilibre précaire, mais qui est sinon retrouvé au moins espéré pour le peintre. Echapper à ses démons intérieurs pour Van Gogh et à sa vie chaotique par la peinture est une manière, en les exprimant par des couleurs et des formes, de les exorciser, de les sublimer et finalement d'inventer un style qui marquera l'histoire de la peinture.

Van Gogh, le tourmenté, sera le précurseur du mouvement expressionniste, qui au 20ème siècle, s'attachera à exacerber le mal-être ressenti et à l'exprimer en déformant le réel avec violence (Otto Dix) et celui du mouvement fauviste fondé sur la simplification des formes, et l'utilisation de couleurs pures et qui recherche l'intensité de l'expression (Matisse, Derain, Vlaminck)

Synthèse : Rapports étroits entre le MOTIF de peindre et le MOTIF à peindre

A compléter, si nécessaire :

Vocabulaire :

Sublimer : Transposer consciemment ou non ses passions, pulsions ou ses complexes sur un plan supérieur, les faire dériver vers un objet plus élevé, comme l'art par exemple.

Exorciser : Délivrer d'un mal, d'une chose pénible ou funeste.

Style : manière personnelle d'utiliser certains moyens artistiques (choix du sujet, des formes, des lignes, jeu des couleurs) qui permet de reconnaître un artiste à travers ses œuvres. (CNTRL)

Pour pouvoir présenter ce travail à l'oral, il faut compléter ce qui a été écrit en abrégé ou mots-clés en se servant de vos notes et des documents d'aide :

- l'analyse de Georges Roque, professeur à l'université de Paris-Sorbonne
imagesanalyses.univ-paris1.fr/v4/?p=284
- la fiche sur la couleur
- La fiche sur le symbolisme des couleurs
- Le dossier sur l'exposition, *l'autoportrait en peinture*, Lyon, 2017

Dossier pédagogique "Autoportraits, de Rembrandt au selfie" - Musée ...

eduscol.education.fr/.../dossier-pedagogique-autoportraits-de-rembrandt-au-selfie-mus...