

L'histoire de l'autoportrait remonte très loin dans l'histoire de la peinture des arts. Les peintres de la renaissance ont peint plusieurs autoportraits aujourd'hui très célèbres.

À partir du quinzième siècle, au début de la renaissance, les artistes ont commencé à être identifiés comme des personnages importants en se représentant eux-mêmes comme sujet principal. À cette époque, avec l'avènement du portrait sur panneau, les artistes essayaient de se représenter sous plusieurs formes d'autoportrait. C'est ainsi qu'en 1433, l'artiste Jan Van Eyck se représenta comme un homme avec un turban. Cet autoportrait fut reconnu comme la plus ancienne des représentations sur un panneau.

Frida Kahlo de Rivera (1907 – 1954). Magdalena Carmen Frieda Kahlo Calderón y) était une peintre mexicaine, née en Coyoacán. Peut-être mieux connue pour ses autoportraits, le travail de Kahlo est connu pour sa «douleur et la passion», et ses couleurs intenses et vibrantes. Son travail a été célébré au Mexique comme emblématique de la tradition nationale et autochtones, et par les féministes pour sa représentation sans concession de l'expérience féminine et la forme.

Autoportrait I de Frida Kahlo (1907-1954, Mexico)

On compte plus de cinquante-cinq autoportraits sur les cent cinquante tableaux que de Frida Kahlo a peints.

L'homme au turban rouge (autoportrait) Jan Van Eyck 1433/1433 Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique © The National Gallery, London

Exercice

Prenez un miroir, posez-le devant vous et choisissez une position qui vous permet de vous regarder tout en vous dessinant. Ou placez-vous devant le miroir de la salle de bain (ou du salon) si vous n'en avez pas de portable.

conseils

Pour une première fois, évitez de vous dessiner de face. Un visage de face est toujours difficile à faire. Dessinez-vous plutôt de 3/4 face, ce sera plus simple et plus intéressant !

Faites, pour commencer, un croquis rapide en n'oubliant pas le cou, les épaules et le commencement du buste (il est important de positionner l'ensemble tête-cou-tronc).

Sans appuyer, commencez par dessiner la forme globale de votre visage, puis placez rapidement le nez et la bouche, continuez avec les yeux puis les sourcils.

Attention, souvenez vous des proportions (voir rappel ci dessous), sans pour autant les copier car tous les visages sont différents.

Une fois que vous avez fait un croquis global de votre visage (sans appuyer !), attardez-vous dessus pour corriger ce qui ne va pas, observez bien les détails et les traits de votre visage.

Attention aux rides (si vous en avez !) des rides trop prononcées ont tendance à vieillir. Tout ce qui est rides d'expression, il faudra les faire avec des ombres et lumières. ne faites que les ombres les plus voyantes, vous les distinguerez et les déterminerez en plissant les yeux.

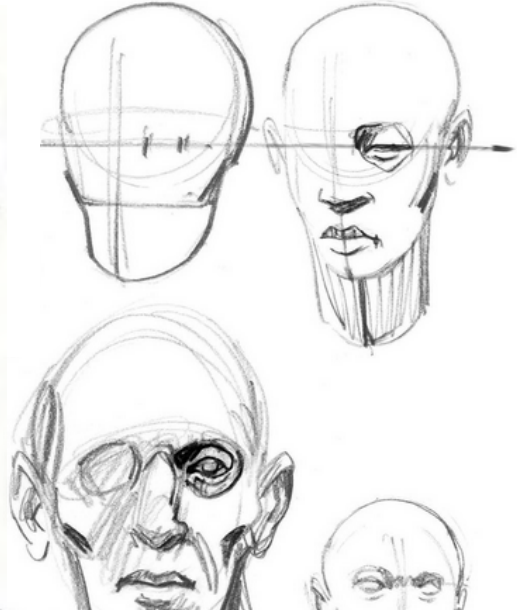
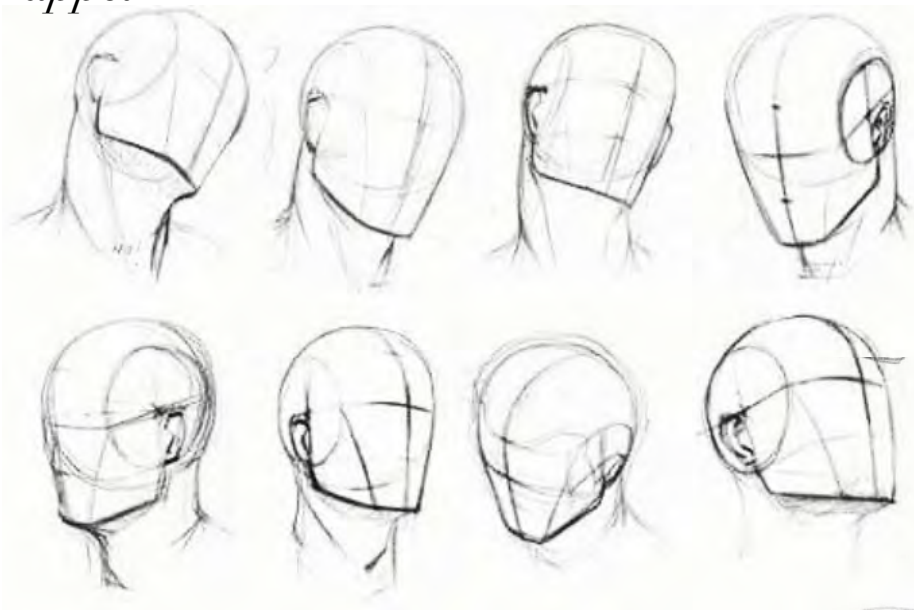
Quand votre visage vous semble bon, vous pouvez continuer, mais toujours sans appuyer avec le crayon ! Restez léger dans vos traits, il sera toujours temps d'appuyer et de noircir pour renforcer un trait, une ombre ou un détail.

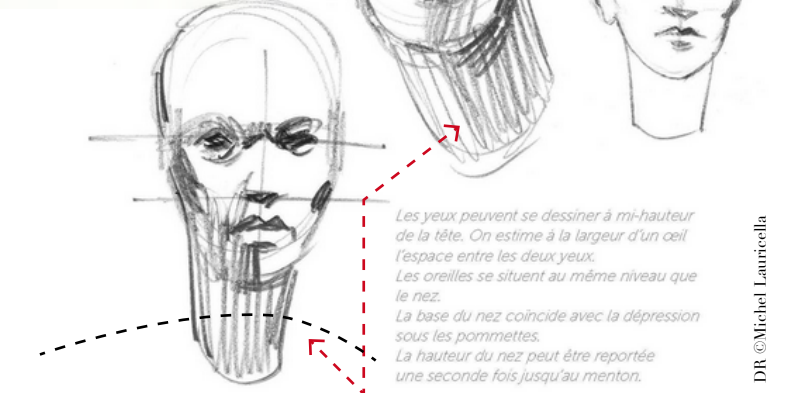
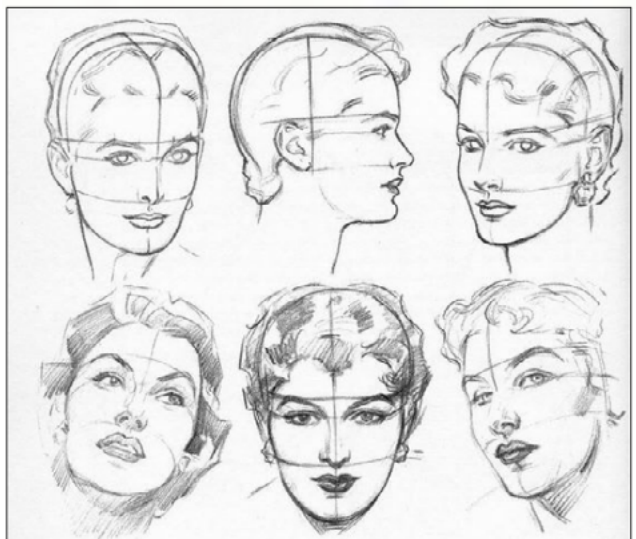
Une fois votre croquis fini, et il vous convient, vous pouvez accentuez certains traits comme le contour des lèvres, le nez, le contour des yeux et quelques mèches de cheveux afin de donner du caractère à votre portrait.

Quant aux autres traits, laissez-les fins et clair. Une différence d'épaisseur et de densité donnera du dynamisme à votre dessin.

Avant de commencer, n'hésitez pas à vous entraîner en faisant de courtes poses. Vous pouvez faire plein d'autoportraits de 5 minutes et sans gomme, non seulement ça exercera votre acuité, mais surtout, ça vous aidera à dessiner plus rapidement sans avoir le réflexe de gommer.

rappel

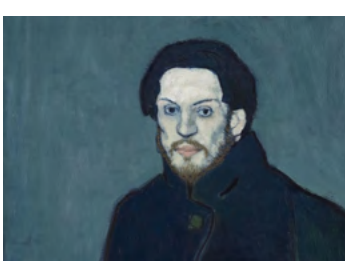
Les yeux peuvent se dessiner à mi-hauteur de la tête. On estime à la largeur d'un œil l'espace entre les deux yeux.
Les oreilles se situent au même niveau que le nez.
La base du nez coïncide avec la dépression sous les pommettes.
La hauteur du nez peut être reportée une seconde fois jusqu'au menton.

Rappel : proportions de la tête, moitié, moitié.

importance du cou qui permet de placer l'amorce du buste su lequel il est posé.

Johannes Gump, Autoportrait, 1646, collection privée

Pablo-Picasso- Autoportrait RMN-Grand Palais, Musée Picasso - Paris)

"Las Meninas" (Les Ménines ; la famille de Philippe IV ; Velázquez et la famille royale), 1656

Autoportrait, Rembrandt à 51 ans Edinburgh, National Gallery of Scotland

Supermarket Lady de Duane Hanson (1969) Musée d'Art Contemporain Ludvig-Forum d'Aix-la-Chapelle

Les autoportraits de Vincent Van Gogh sont un ensemble de tableaux et dessins représentant l'artiste-peintre néerlandais entre 1886 et 1889. Durant sa carrière artistique, Van Gogh s'est représenté dans une quarantaine de peintures et dessins. Si l'authenticité des portraits de Van Gogh ne fait aucun doute concernant la grande majorité d'entre eux, certains attribués par Jacob Baart de la Faille, auteur du premier catalogue raisonné, ont depuis été contestés ou retirés de la liste. Ainsi, il n'est connu aucun autoportrait de Van Gogh datant de son séjour à Auvers-sur-Oise.

Avant 1960, la plupart des portraitistes comme Rembrandt montrent une seule main, la main qui peint est laissée non peinte. Celui-ci a acheté un grand miroir vers 1652, après quoi ses autoportraits deviennent plus grands. On assiste à une limitation de la taille des miroirs jusqu'à ce que les progrès techniques soient réalisés en France en 1688. Les miroirs sont également très fragiles et les grands sont beaucoup plus chers. Environ 80 cm, cela semble avoir été la taille maximale jusque-là, à peu près la taille du miroir palais à Las Meninas.

Triple autoportrait (1960) de Norman Rockwell (1894-1978)

Le triple autoportrait de Norman Rockwell est à la peinture ce que les autobiographies sont aux écrivains : une façon de se représenter soi-même. Ce célèbre tableau mérite d'être analysé car, tout en reprenant les codes d'une lointaine tradition, il apporte aussi des innovations dans le genre. La qualité du trait permet de ranger Rockwell dans le courant hyperréaliste. L'artiste imite au plus près la réalité, presque comme une photographie. En sculpture, l'exemple le plus connu est celui de Duane Hanson (1925-1996) avec sa Supermarket Lady (1970) représentant une femme qui fait ses courses et qui semble réelle. Rockwell est réputé pour ses illustrations humoristiques dans le magazine Look ou pour des tableaux plus sérieux comme par exemple The Problem We All Live With, (1964) grâce auquel il dénonce la ségrégation des Noirs aux États-Unis.