

Charles Milcendeau est né le 18 juillet 1872 à Soullans, une commune située entre Challans et Saint-Jean-de-Monts.

Son père et sa mère sont aubergistes.

Il a deux frères, Constant et Léon, et une sœur, Marie.

Ne rêvant que de dessin, il finit un beau jour par persuader son père de l'inscrire à Paris dans un atelier. À 19 ans, il quitte Soullans.

Même si la vie, loin de sa famille, est difficile et les cours de dessin pénibles, il s'accroche et réussit quand même à obtenir une place pour entrer dans une prestigieuse école : l'École Nationale des Beaux-Arts.

Très vite, il se fait des amis qui deviendront plus tard de grands artistes. Gustave Moreau, un peintre très célèbre, devient leur professeur. Il leur enseigne le dessin, la peinture... et surtout le goût des voyages.

Un beau jour en 1901, un ami, Francisco Iturrino, lui fait découvrir l'Espagne. C'est un choc ! Il en tombe presque fou amoureux : les couleurs, les paysages, les hommes... Pendant plus de 10 ans, il va partager sa vie entre la Vendée, Paris et l'Espagne.

Vers 1910, il décide de s'installer avec sa femme en Vendée, dans une petite maison située à quelques kilomètres de son village natal.

Épuisé par la maladie (tuberculose), il finit ses jours à Soullans en 1919.

Au début de sa carrière, il est considéré par ses amis comme un excellent portraitiste. Puis, petit à petit, en découvrant le pastel il se met à dessiner des personnages dans des intérieurs. Ce n'est que vers la fin de sa vie qu'il s'intéresse au paysage.

Charles Milcendeau, *Autoportrait*
Huile sur toile - 1917
Collection Musée Charles Milcendeau

Allez maintenant découvrir ses tableaux et tous ceux à qui il rend hommage dans sa peinture.

Qu'est-ce qu'un portrait ?

Un portrait est la représentation, plus ou moins réaliste, d'une personne obtenue soit par description soit par l'un des arts plastiques.

N'entre pas dans le genre du portrait la représentation de personnages comme l'allégorie ou le symbole (la Mort, la Justice, l'Abondance ...).

L'autoportrait est le portrait d'une personne par elle-même.

A quoi sert un portrait ?

Un portrait témoigne de l'apparence d'une personne à un moment donné. Il peut avoir un rôle documentaire ou informatif afin de connaître une personne que l'on n'a jamais rencontrée, identifier un roi ou un empereur, ou encore pallier l'absence de cette personne (un proche parti loin, un défunt).

Petit historique du portrait

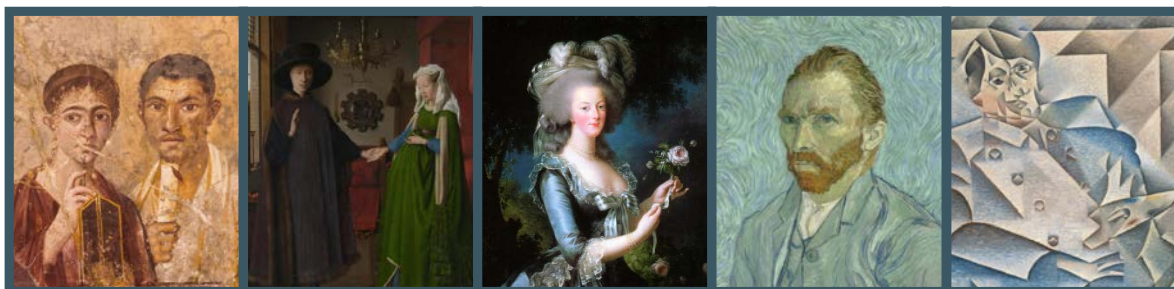
Le portrait est un genre très ancien.

Dans l'Antiquité, le portrait sert à fixer l'image du défunt (art funéraire égyptien) ou à diffuser l'image du pouvoir (monnaies romaines, bustes sculptés des hommes publics).

Durant le Moyen Âge chrétien, l'effigie de l'homme vivant se limite à une représentation peinte en lien avec le monde du divin. Puis le XIVe siècle voit émerger les portraits de cour qui placent l'homme au cœur de l'art, hors de tout contexte sacré. Jusqu'au XVIIIe siècle, le portrait connaît un véritable essor et se diversifie : portraits intimes, portraits de nobles, portraits allégoriques ou mythologiques, portraits psychologiques.

Au XIXe siècle, le portrait est très codifié et constitue le miroir des différentes catégories sociales. En parallèle, les Romantiques prônent une conception anti-académique de l'art et choisissent de traduire sur toile la première impression visuelle.

Avec les nouvelles innovations technologiques du XXe siècle, le portrait est décomposé, déstructuré, fusionné, traversé de multiples références. L'usage de l'image proposé est radicalement nouveau. Il va de pair avec une nouvelle interrogation de soi.

Fresque de Pompéi représentant le boulanger Terentius Neo et son épouse

Les Époux Arnolfini
Jan van Eyck (vers 1390–1441)

Portrait de Marie-Antoinette
Élisabeth Vigée Le Brun

Autoportrait
Vincent van Gogh

Portrait de Picasso
Juan Gris (1912)

© Wikimedia

Les portraits sont-ils toujours ressemblants ?

La qualité de la ressemblance était importante pour la peinture ancienne mais beaucoup moins dans l'art du XXe siècle.

Lors de l'exécution d'un portrait, plusieurs paramètres entrent en jeu :

- les souhaits du commanditaire : quel message veut-il transmettre à travers son image (un trait de caractère, un statut social) ?
- le regard que pose l'artiste sur son modèle : son interprétation est plus ou moins subjective, va-t-il traduire la personne dans ses moindres détails ou ne retenir qu'un sentiment, une impression ?
- la tendance alors en vogue : portrait de profil, équestre, photographique...

Les différents types de portraits

Le cadrage

- Portrait en buste (tête et épaules)
- Portrait à mi-corps (représentation du corps jusqu'à la taille)
- Portrait en genoux (jusqu'aux genoux)
- Portrait en pieds ou de plein-pieds (on distingue la totalité du corps)

La position du corps

- De profil
- De face
- De $\frac{3}{4}$

Ses fonctions/ destinations

• Portrait d'apparat

Se dit d'un portrait qui insiste sur la position sociale du personnage, le pouvoir qu'il exerce. La fonction et le titre du personnage sont identifiables grâce à ses vêtements, ses décorations et le décor de la scène. Ces portraits sont destinés à des bâtiments officiels ou prestigieux.

• Portrait familial

Ce type de portrait représente un ou plusieurs membres d'une même famille et est destiné à orner une pièce de la sphère privée.

• Portrait religieux

Particulièrement présents au Moyen Âge, les commanditaires se faisaient représenter aux côtés des personnages saints. Ces tableaux pouvaient être réservés à la dévotion privée ou constituer une offrande pour une église ou une chapelle.

Sans oublier...

... le portrait littéraire ou le portrait musical qui sont encore d'autres moyens de décrire une personne.

Bibliographie

WAPLER, Stéphanie. Du visage au portrait. Editions de la Réunion des Musées Nationaux, 1996.

La grande histoire de l'autoportrait. Le petit Léonard, 04/2004, n°80, pp. 13-20.

COIGNARD, Jérôme. L'autoportrait. Paris : CNDP, 1996

GUITTON, Michèle. Arts visuels & portraits Cycles 1, 2 & 3.- CRDP de Poitou-Charentes, 2005.

SABOURDIN, Philippe. L'art et l'enfant : voir et comprendre une œuvre d'art : le portrait. Amiens cedex 2 : Sylemma, 2008. 1 fichier (79 p.)+ 24 diapos.

DEMILLY, Christian. L'autoportrait en classe : mon histoire des arts, cycle 3-collège. CRDP de l'académie de Paris / Palette..., 2010.

Webographie

Un dossier de la BNF (Bibliothèque nationale de France) : <http://classes.bnf.fr/portrait/index.htm>