

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

Sa jeunesse

Charles Milcendeau naît en 1872 à Soullans. Très jeune, il est attiré par le dessin et l'auberge de son père lui procure ses premiers modèles. Après des études à Challans, à la Roche-sur-Yon puis à l'Institut Livet à Nantes, il part pour Paris où il entre en 1891 à l'Académie Julian. Pendant un an, il va y suivre des cours préparatoires pour entrer à l'École Nationale des Beaux-arts. Son travail l'amène tout naturellement à fréquenter le Louvre où il découvre notamment les peintres hollandais et flamands du XVIIe siècle.

Ses débuts

À l'âge de vingt ans, il fait la rencontre de Gustave Moreau, artiste peintre de renom et professeur à l'École Nationale des Beaux-arts de Paris. Malgré son échec au concours d'entrée, Charles Milcendeau obtient la faveur du professeur. Dans l'atelier, il se lie d'amitié avec Henri Evenepoël, Gustave Rouault, Arthur Gueniot, Albert Marquet et Henri Matisse.

L'enseignement du maître, fait uniquement de conseils et de réflexions, laisse une entière liberté au jeune maraîchin pour approfondir ses recherches sur le monde paysan.

En 1894, il effectue un voyage en Belgique avec ses camarades d'atelier. Durant ce séjour, il découvre pleinement les peintres flamands déjà étudiés au Louvre et retrouve avec émotion les vastes ciels gris et lourds de son marais vendéen.

A partir de 1896, Milcendeau passe le plus clair de son temps en Vendée. Il travaille sans répit et multiplie les études de maraîchins. À cette époque, il s'en tient presque exclusivement au dessin et s'affiche déjà comme un portraitiste. Encouragé par Gustave Moreau, l'artiste commence à rehausser ses dessins de pastels et de craies.

Les années 1900 marquent un tournant dans sa carrière. Il s'intéresse de plus en plus aux scènes d'intérieur : buveurs attablés, veillées au coin du feu, repas de famille. Tous ces thèmes dénotent une influence profonde de la peinture hollandaise du XVIIe siècle.

L'Espagne

En 1901, il découvre l'Espagne en compagnie de son ami Francisco Iturrino, peintre ibérique. Ledesma, petit village près de Salamanque, devient sa seconde patrie. La découverte de l'Espagne va profondément faire évoluer son travail artistique. Il place ses personnages dans des espaces construits, allant même jusqu'à les représenter à l'extérieur.

Retour en Vendée

En 1905, à la mort de son père, il décide de faire l'acquisition d'une maison maraîchine, au Bois Durand à Soullans. Le peintre entreprend la décoration de sa chambre. De l'encadrement des portes aux murs recouverts de peinture, tout rappelle l'art mudéjar andalou.

Au cours de ses voyages, il se découvre une âme de paysagiste. De retour en Vendée, il regarde le marais d'une manière différente. Ses dernières œuvres à l'huile, réalisées pendant la Première Guerre mondiale, laissent entrevoir des paysages tourmentés du marais de Soullans.

Épuisé par la maladie, il meurt en 1919 d'une tuberculose.

Charles Milcendeau puisera jusqu'à la fin de sa vie ses sujets dans la vie quotidienne. Il n'hésite pas à pénétrer les intérieurs maraîchins faisant de son travail une véritable source d'informations pour les sociologues. En 1908, influencé par son ami, le docteur Marcel Baudouin, il propose par courrier ses services au gouvernement pour que celui-ci lui confie une mission destinée à la conservation des costumes, du mobilier et des coutumes de son pays.

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'autportrait 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>