

L'autoportrait, un jeu de miroir ? - musée des Beaux-Arts de Nantes

Paul FLANDRIN (1811-1902)
Portrait d'Hippolyte et de Paul Flandrin, 1842
Huile sur toile
38,5 x 30,5 cm
Legs Clarke de Feltre, 1852
Inv. 968
© Ville de Nantes - Musée des Beaux Arts / C. Clos

Claude CAHUN(1894-1954)
Autoportrait, vers 1928
Photographie
30 x 23 cm
Achat 1993
Inv. 993.7.1Ph
© RMN / G. Blot

à propos des oeuvres

Les frères Flandrin entrent en 1829 dans l'Atelier d'Ingres et deviennent rapidement ses élèves favoris. Inséparables, ils ont connu une carrière commune mais une renommée différente. La gloire d'Hippolyte, spécialisé dans la peinture religieuse, a poussé un peu dans l'ombre son frère cadet, Paul, peintre de paysages historiques. Cette toile rend compte de la production artistique de chacun par les différents tableaux accrochés en arrière-plan mais témoigne aussi du caractère des deux artistes et de leur perception du métier de peintre. Les deux visages, fort ressemblants, les bustes collés l'un à l'autre, semblent ne former qu'un seul corps d'où jaillit les deux têtes. Cet être hybride représente deux figures d'un même personnage : le peintre.

Lucie Schwob qui adopte dès 1917, le pseudonyme de Claude Cahun s'installe à Paris après la seconde guerre mondiale. Elle participe aux activités du groupe surréaliste au côté d'André Breton. Sa pratique photographique privilégie la mise en scène d'objets et l'autoportrait. Celui-ci, d'une grande simplicité dans sa composition, permet, par le biais d'un cadrage serré et d'un miroir, de voir les deux côtés du profil de l'artiste. Cette expérience du miroir fait écho au tableau de Madame de Sénonnes par Ingres puisque le reflet dévoile ce qui est normalement caché. Mais elle renvoie aussi à l'une des origines mythiques de l'autoportrait : le mythe de Narcisse. Cet autoportrait témoigne de la beauté androgyne de Lucie Schwob et de ses interrogations identitaires.

mise en relation des œuvres

Les œuvres sont deux autoportraits : une peinture, une photographie. On peut s'interroger sur les points communs et les différences entre ces deux images et s'intéresser en particulier au statut de l'image et du modèle représenté : écart, ressemblance, mise en scène de l'artiste, jeu du double et du miroir. Les relations entre l'autobiographie et l'autoportrait sont également à explorer.

La réflexion sur l'autoportrait peut être par ailleurs élargie d'autres pratiques artistiques comme la sculpture, la performance, la vidéo.

à partir des 3 fiches charp autour de la question du portrait, quelques éléments pour une réflexion pédagogique

un autre portrait

Comment travailler la mise en scène du portrait ? Le professeur pourra s'appuyer sur l'une des œuvres des collections des musées ou du Frac et en donner une reproduction aux élèves pour qu'ils puissent la transformer, s'en emparer, la détourner.

je deviens autre

Faire son portrait, est-ce simplement donner une image ? Il s'agit de faire prendre conscience aux élèves du lien entre le réel et la fiction, du dépassement de la ressemblance, et du je/jeu entre le vrai et le faux.

un portrait royal !

Comment faire comprendre conscience aux élèves que le choix de la lumière, du costume, de la posture et des attributs ont une incidence sur le sens de l'œuvre ? Le professeur pourra à cette occasion travailler sur la notion de culte de la personnalité et travailler les statuts de l'image (artistique, symbolique, décorative, utilitaire et publicitaire).

défiguration

Défaire le visage. Comment travailler avec les élèves la question de la déformation à travers les techniques numériques ? Les élèves pourront s'approprier l'idée de "grimace", de caricature, voire de monstruosité.

pour en savoir plus

Ouvrage collectif sous la direction de Blandine Chavanne, Regard sur...les collections du Musée des Beaux-Arts de Nantes, 2008, Editions Nantes culture et patrimoine.

Ouvrage collectif sous la direction de Cyrille Sciama, Hippolyte et Paul Flandrin, Paysages et portraits, 2007, Editions du Panama, Paris.

Omar Calabrese, L'art de l'autoportrait, 2006, Citadelles.

Dossier thématique très complet sur [le site de la Bibliothèque Nationale de France](#).