

Artiste	Edouard MANET (1832 - 1883)	
Titre	<i>Portrait de Berthe Morisot à l'éventail</i>	
Date	1874	
Technique	Huile sur toile	
Dimensions	H. 61 cm ; L. 50 cm	
Mots-clés	Modèle, portrait, place des femmes artistes	

CONTEXTE

L'avènement du Second Empire en France (1852-1870) marque une rupture dans l'histoire artistique du XIXe siècle, entre d'un côté un art officiel et de l'autre un art indépendant. La politique culturelle glorifie un art académique édulcoré, le style "pompiers" représenté par Meissonnier, Cabanel et Bouguereau, comblés d'honneurs et à la tête de l'Académie des Beaux-Arts. Elle, en revanche, un art réaliste qu'illustrent Courbet, Millet, Daubigny, Rousseau. Les peintres impressionnistes s'affranchissent du carcan du passé par le libre choix des thèmes pris dans la vie quotidienne et par un mode de représentation picturale entièrement nouveau.

ARTISTE

Edouard Manet, né à Paris en 1832, se heurte à sa famille en refusant d'entrer à la faculté de droit. Après un voyage au Brésil d'où il ramène de nombreux dessins, il entre dans l'atelier de Thomas Couture où il commence sa formation de peintre. Dès 1860, il présente ses premières toiles. Ses tableaux suivants, dont le *Déjeuner sur l'herbe*, font scandale. Refusé aux expositions officielles, il entretient l'image de l'artiste bohème parisien et fréquente des artistes, comme Fantin-Latour, Edgar Degas, mais aussi des écrivains comme Charles Baudelaire et Emile Zola. A partir de 1864, Manet commence à être reconnu grâce notamment à un tableau d'histoire *L'Exécution de Maximilien* inspiré de Francisco Goya. Après 1870, Manet soutient ses amis impressionnistes, Claude Monet, Auguste Renoir, Berthe Morisot. A leur contact, il délaisse en partie la peinture d'atelier pour la peinture en plein air mais conserve cependant son goût pour des compositions soignées et le souci du réel. Édouard Manet meurt en 1883 en laissant plus de quatre cents toiles, des pastels, des esquisses et des aquarelles.

ŒUVRE

Il s'agit d'un portrait de Berthe Morisot (1841-1895) peint par Edouard Manet. Le modèle et son peintre sont deux artistes de renom.

Peu avant l'impressionnisme, dans les années 1860, Edouard Manet exerce une influence considérable sur la peinture par la modernité des sujets tirés de la vie quotidienne et par une technique rapide et libre. Ainsi, il peint, en 1863 le *Déjeuner sur l'herbe* (Paris, musée d'Orsay) où une jeune femme nue est assise, entourée de deux hommes en costume dans un décor champêtre puis, en 1865, *L'Olympia* (Paris, musée d'Orsay).

Berthe Morisot est l'une des rares femmes à s'imposer comme peintre majeur de son temps et participe activement au mouvement impressionniste. A l'époque de ce portrait, elle est une jeune peintre partageant une amitié profonde avec Edouard Manet depuis que le peintre Fantin-Latour les a présentés en 1868 au Louvre. Elle est devenue son modèle, en posant pour le célèbre *Balcon* (1868, Paris, musée d'Orsay). Elle est même un modèle privilégié de Manet jusque 1874 : il réalise douze portraits de Berthe Morisot. Ce portrait est le dernier et d'ailleurs, contrairement aux autres, elle ne regarde déjà plus le peintre.

Manet représente Berthe Morisot habillée de noir, en deuil, suite au décès de son père : elle fut souvent représentée ainsi, tenant un éventail, la meilleure façon sans doute d'exalter cette beauté "espagnole". Notez la délicate carnation flattée par le ruban de velours attaché au cou et la dentelle noire au col et au poignet. L'alliance qu'elle affiche annonce son mariage, cette même année, avec Eugène Manet, peintre amateur et frère du célèbre artiste. Le cadrage relativement serré, l'espace peu profond et le décor quasi inexistant (un mur rouge sombre, un feuillage et le dossier du

fauteuil) concourent à concentrer l'attention du spectateur sur la figure.

1874 est aussi l'année de la première exposition impressionniste, en marge du Salon officiel, dans les ateliers du photographe Nadar. Berthe Morisot, qui expose déjà ses tableaux au Salon depuis 1864, choisit d'y montrer *Le Berceau* (1872, Paris, musée d'Orsay,), une représentation de l'amour maternel, un de ses sujets de prédilection. Berthe Morisot expose régulièrement avec le groupe.

PISTES PÉDAGOGIQUES

1er DEGRÉ

Arts Visuels

Photographier sous un certain angle

Prendre une photo d'un camarade dans la salle de classe, près d'une fenêtre : choisir une position par rapport à la lumière (face ou dos à la fenêtre ou bien avec éclairage latéral). Jouer sur le cadrage, l'angle de vue. Comparer les réponses différentes.

Peindre à grandes touches

Peindre le portrait d'un proche, rapidement, sans accorder d'importance au décor et en essayant de rendre la texture des matières. Jouer sur la touche, la rapidité d'exécution pour capter une attitude, une expression.

Histoire des Arts

Arts du langage

ZOLA Emile

L'écriture impressionniste est un style qui se propose de rendre par le langage, des impressions fugitives, les nuances les plus délicates du sentiment

Arts du quotidien

TOULOUSE LAUTREC Henri de, *Jane Avril*, affiche

L'affiche : une forme d'art considérée comme avant-gardiste au XIXe siècle, première forme également de publicité.

Arts de l'espace

EIFFEL Gustave, *La Tour Eiffel*, 1889

A l'occasion de l'exposition universelle de 1889, la tour Eiffel est une démonstration du savoir faire technologique moderne au XIXe siècle

Arts du son

DEBUSSY Claude, *La Mer*, 1905

La Mer est souvent considérée comme l'une des plus originales parmi les œuvres symphoniques françaises contemporaines, une œuvre musicale impressionniste

2nd DEGRÉ

Histoire des arts

Arts, créations, cultures

La tradition du portrait et sa démocratisation

Art, espace, temps

Le portrait, évolution à travers les époques, témoin d'une époque

Arts, techniques, expression

La touche picturale de Manet, les effets vibratoires, expression et psychologie du personnage. Les rapports entre l'impressionnisme, les sciences de l'optique, la photographie

Arts, ruptures, continuités

L'importance et l'influence de l'œuvre de Manet, rupture avec la vision traditionnelle et réaliste de la peinture... Du portrait peint au portrait photographique

LYCÉE PROFESSIONNEL

Arts Appliqués et cultures artistiques

Champ 2 « construire son identité culturelle »

On peut demander aux élèves d'imaginer le portrait psychologique du personnage à partir de cette représentation.

Histoire des Arts, 2nde Bac Pro

Arts, réalités, imaginaires : l'art et le réel : citation, observation, mimétisme, représentation...
L'art et le vrai : aspects du vrai, aspects mensongers.

Français, 2nde Bac Pro

Objet d'étude « parcours de personnage »

PARCOURS THÉMATIQUES DANS LES COLLECTIONS

Portrait d'artiste

LARGILLIERE Nicolas de, *Portrait du peintre Jean-Baptiste Forest* (1636-1712), 1704

BOILLY Louis Léopold (1761-1845), *Autoportrait*, vers 1793

COURBET Gustave (1819-1877), *Portrait d'Amand Gautier* (1825-1894), 1867

BERNARD Emile (1868-1941), *Autoportrait*, 1901

REDON Odilon (1840-1916), *Portrait de l'artiste*, XIXe siècle

WICAR Jean-Baptiste Joseph, *Autoportrait en costume de fantaisie*, XIXe siècle

Impressionnisme

SISLEY Alfred, *La Neige à Port-Marly, gelée blanche*, huile sur toile, 1872

SISLEY Alfred, *En Hiver, effet de neige*, huile sur toile, 1876

MONET Claude *La Débâcle*, huile sur toile, 1880

SISLEY Alfred, *Après la débâcle, La Seine au pont de Suresnes*, huile sur toile, 1880

RENOIR Auguste, *Route de Versailles à Louveciennes*, huile sur toile, XIXe siècle

MONET Claude, *Vétheuil, effet gris*, huile sur toile, 1901

MONET Claude, *Le Parlement à Londres*, huile sur toile, 1904

Place des femmes dans l'art

CLAUDEL Camille, *Portrait de Louise Claudel*, terre cuite, 1885

CLAUDEL Camille, *Giganti, ou tête de brigand*, bronze, 1886

BONHEUR Rosa, *Pâturage*, huile sur toile, XIXe siècle