



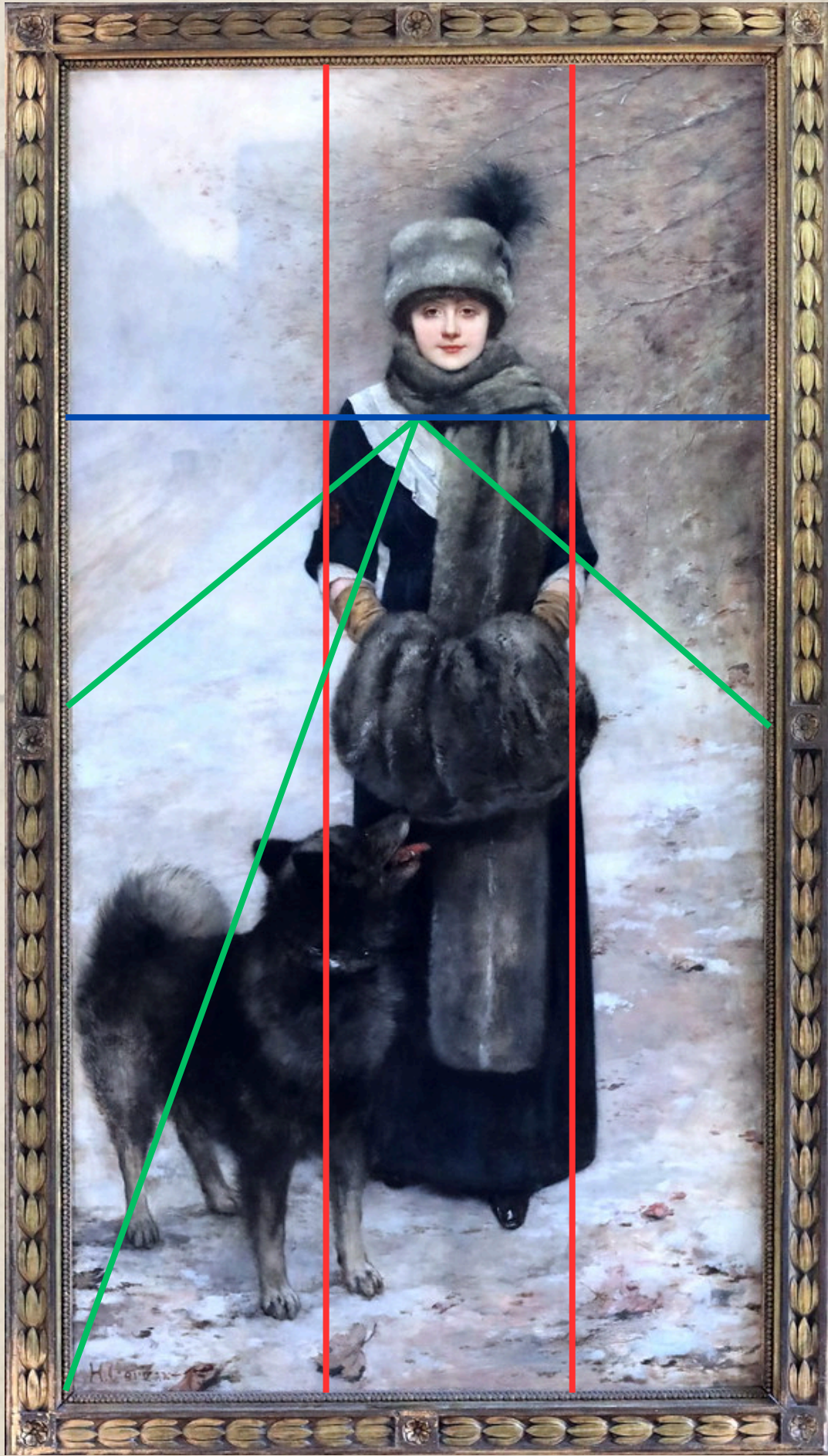
ANALYSE SÉMIOLOGIE

Portrait de Colette Gervex, 1910

Henri Gervex



COMPOSITION



1. DÉNOTATION

L'œuvre "Portrait de Colette Gervex" a été réalisée par Henri Gervex en 1910, cette période est la plus importante pour l'artiste, car ça a été le moment où il a été le plus connu pour ses talents de portraitiste. Dans ses œuvres, il parle des thèmes liés à l'élégance et à la bourgeoisie de son époque.

Ce tableau montre parfaitement son style académique et très précis dans les mouvements, axé sur la beauté. Le portrait est dans un format rectangulaire à la verticale, c'est donc un format à la Française. Ce format à la Française a pour but de mettre en valeur la silhouette de la femme. La femme est cadrée au centre de la toile, car cela donne une importance au sujet. La femme paraît plus sûre d'elle, nous voyons que c'est le personnage principal du tableau.

La peinture est une huile sur toile, cette technique est bien connue à cette époque. L'utilisation de la peinture à l'huile permet d'être fluide dans les mouvements, elle est très malléable et sèche très lentement ce qui permet d'estomper, de faire des modifications, apporter des nuances, etc. Cette méthode permet donc d'avoir des rendus énormément réalistes ainsi que d'apporter de la texture avec la technique de la touche qui est également souvent utilisée pour donner du relief, apporter du flou. Ici, Henri Gervex a donné de la texture sur les vêtements de la femme, les nuances de couleurs, la lumière apportée ainsi que pour avoir des traits de visage fin.

Le portrait est à caractère figuratif ce qui signifie qu'elle représente un sujet reconnaissable du monde réel, ici une personne identifiable, probablement Colette Gervex, qui pose dans la rue de façon élégante. La toile est inscrite dans la tradition du réalisme, l'artiste rend visible la personnalité et le statut social de la femme grâce aux détails apportés à travers les techniques de peinture utilisées et les éléments sur la toile.

Le but de ce portrait est contemplatif, il est destiné à être admiré que ce soit pour la beauté de l'œuvre ou pour le talent de l'artiste. Ce portrait s'inscrit dans la tradition des grands portraits bourgeois de la Belle Époque.

Signes iconiques :

Une forme de bâtiment sous la neige, permet de distinguer le paysage

L'élément principal est une personne qui est une femme, habillée élégamment avec des vêtements d'hiver qui paraissent très coûteux.

Un environnement extérieur enneigé et flou, créant un contraste entre la nature qui est froide et la chaleur transmise par la femme. Nous pouvons quand même voir qu'il y a une route avec une voiture au fond.



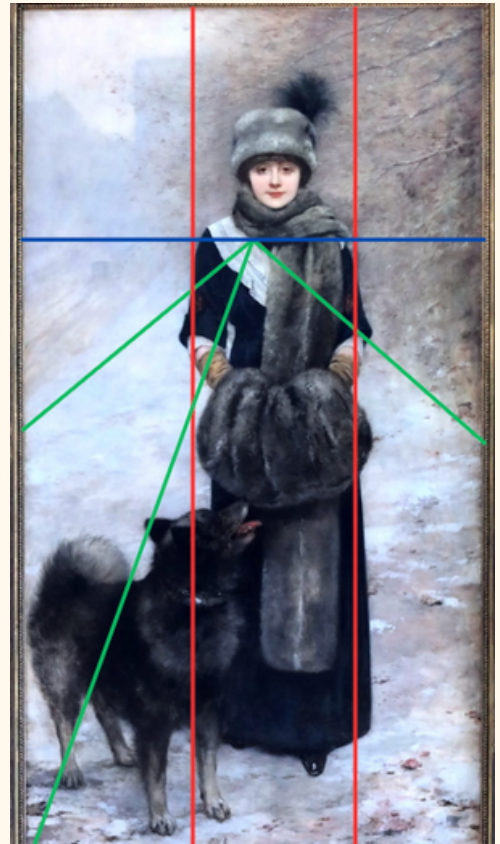
Elle porte un manteau en fourrure, des gants, un chapeau à plume ainsi qu'une énorme écharpe en fourrure.

Un chien principalement noir, il se tient aux pieds de la femme et la regarde. Ce chien ressemble à un Spitz Norvégien

Signes Plastiques :

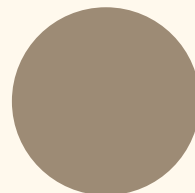
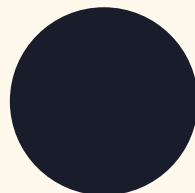
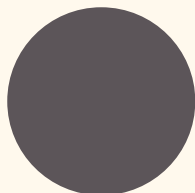
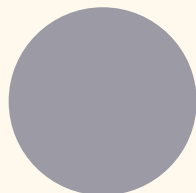
Tout d'abord, l'œuvre est structurée de manière verticale, avec un cadrage en plan Français, on voit un corps humain en entier. Le portrait est centré sur le personnage. Le personnage est isolé, en plein centre et occupe une grande partie de l'espace de la toile.

Sur le tableau, nous pouvons voir différentes lignes de force. En rouge, nous avons des lignes verticales qui dominent le tableau. Ses lignes montrent la posture droite de la femme et suivent le mouvement de son manteau ainsi que celui de son écharpe. De plus, ces lignes dominantes, renforcent l'idée de stabilité et de contrôle.



Nous pouvons également retrouver différentes lignes de force, en vert, nous avons les lignes faites par le regard du chien vers la femme ainsi que le tracé de la route qui nous mène vers le point de fuite sur la femme. Le but de la toile est d'emmener le regard directement sur Colette Gervex. Nous avons une dernière ligne en bleu qui permet de tracer l'horizon.

En ce qui concerne les couleurs, le peintre a utilisé des couleurs froides. Les couleurs dominantes sont le blanc, le gris et le noir. Ces couleurs évoquent parfaitement la période d'hiver. Néanmoins, nous retrouvons quelques couleurs chaudes sur les gants de la femme, les reflets des vêtements de la femme ainsi que sur le pelage du chien. L'utilisation subtile des couleurs chaudes permettent de montrer la chaleur humaine, le réconfort que cette femme apporte.



Gervex a peint ce tableau avec un trait précis et soigné, il a apporté une attention particulière aux détails des vêtements et du pelage du chien. Le contraste entre la douceur du tissu et l'aspect de la neige est visible, ce qui accentue la douceur de la femme. Il a créé une lumière douce et diffuse afin de ne pas avoir un fort contraste entre l'environnement et les éléments au premier plan. Cette lumière donne un aspect de calme au tableau.

2. CONTEXTUALISATION

Henri Gervex est un peintre académique, proche du réalisme et est influencé par la peinture mondaine. Il aime capturer des moments de la vie des Bourgeois de l'époque. Il est également lié au naturalisme dans sa manière de représenter la vie avec une grande fidélité.

Gervex s'inscrit dans le contexte de la Belle Époque, période de prospérité et d'optimisme en France. Ce tableau, par son sujet et les techniques utilisées, illustre l'attention portée à l'élégance, au confort et à la représentation des classes sociales supérieures.

Gervex est connu pour ses portraits qui retranscrivent des scènes de la vie bourgeoise. Cette œuvre met en valeur la haute société et l'esthétique du luxe. Elle est représentative de son style, qui combine maîtrise technique et sensibilité.

Il est probable que cette peinture soit créée pour une commande privée. Mais, malheureusement, je n'ai pas obtenu d'informations précises à ce sujet. À l'époque, les peintres étaient engagés pour peindre des portraits de personnes riches dans des moments valorisants. Ce type d'œuvres étaient appréciées lors de réceptions afin que les personnes sur les portraits puissent se valoriser.



3. CONNOTATION

Premièrement, le plus important sur le tableau est l'isolation de Colette Gervex. Ce choix artistique représente la solitude de la femme dans la neige et le froid. La femme semble dans ses pensées ce qui crée une certaine distance entre elle et le spectateur. Sa posture droite permet de montrer sa noblesse et sa noblesse.

En ce qui concerne les vêtements de la femme, le manteau, les gants, l'écharpe et le bonnet sont luxueux. Ils suggèrent la richesse, l'élégance et le confort de la haute bourgeoisie de cette époque. Ce portrait montre les valeurs importantes pour cette classe sociale. De plus, la fourrure est un symbole de protection.



Le chien à ses pieds est un symbole de fidélité, de protection et de loyauté. Cet animal humanise la scène. Il nous fait donner de l'affection, de la compassion pour ce tableau.

Les couleurs froides apportent, comme leur nom l'indique, de la froideur au tableau. Les couleurs nous glacent sur place. Les nuances de gris et de blanc fait allusion à la sérénité ce qui nous donne envie de rester à l'admirer et à ressentir des émotions devant le tableau.

Il mélange la sobriété de la scène, l'élégance de la femme en comparaison avec l'environnement rural, la compassion apportée par la présence du chien. Gervex, en utilisant ces éléments, construit un portrait idéalisé, où la beauté extérieure reflète aussi des qualités morales et sociales.

4. INTERPRETATION

À l'époque du tableau, cette œuvre aurait été perçue comme une célébration de la beauté, du statut social et de l'élégance. Elle reflète les valeurs de la Belle Époque, où l'apparence et le prestige étaient des points importants de réussite sociale. Sur ce tableau, Colette Gervex incarne l'idéal bourgeois.

Néanmoins, aujourd'hui nous percevons le tableau d'une manière différente. Lorsque nous voyons ce tableau, la manière de la femme à s'habiller nous nous disons que ce n'est pas du tout comme notre époque. Au final l'œuvre nous fait réfléchir sur la notion d'apparence et de privilège. Nous faisons un comparatif entre les mœurs de l'époque et les mœurs actuelles. Nous pouvons remarquer un grand changement entre les deux périodes.

L'oeuvre immortalise un moment précis, le peintre sublime sa muse grâce à la différence de lumière, la texture que ce soit celle du tableau ou celle des différentes matières que la femme porte. Il a pour but de créer une scène harmonieuse, délicate à l'œil et qui apporte de la douceur notamment grâce au contraste des couleurs froides et chaudes. Bien que l'artiste soit un peintre académique, ce tableau permet de faire une transition vers la peinture réaliste. Il s'est inspiré des courants qui débutaient au XIXème siècle.

J'ai choisi cette oeuvre premièrement, car j'ai tout de suite apprécié la qualité du tableau, la précision dans les traits, etc. Deuxièmement, le chien aux pieds de Colette Gervex a attiré mon regard, nous voyons la fidélité de l'animal envers son maître et cela m'a beaucoup touché. J'aime visuellement ce tableau.

5. CONCLUSION

Cette peinture d'Henri Gervex est une œuvre, qui capture l'élégance de la haute société de la Belle Époque. Le mélange de la technique utilisée lors de la création du tableau et la symbolique permet de faire de ce tableau une pièce importante de l'artiste et de l'art en général.