

LA MARQUISE DE POMPADOUR

AVEC LES ÉLÈVES

LOUVRE

mgen*

Jean-Antoine Houdon,
*Denis Diderot (1713-1784),
écrivain, 1771*

Manufacture de Sèvres,
pot-pourri « Vaisseau »,
vers 1760

VOIR EN ANNEXES

- Cartel de l'œuvre
- *Étude du visage de la marquise de Pompadour* de Maurice-Quentin Delatour
- Tableau de description de la marquise à compléter
- Extraits du *Catalogue des livres de la bibliothèque de feu la marquise de Pompadour*
- Parole de l'Air de Colette
- Techniques du pastel, travaux d'élèves

Étienne-Maurice
Falconet,
La Musique

DÉCOUVERTE DE L'ŒUVRE

Objectifs :

comprendre les fonctions d'un portrait

Durée :

2 heures

Matériel :

cartel, reproduction de l'œuvre, encyclopédie ou dictionnaire

web

matériel divers (crayon, ciseaux...)

musique

document

image

traitement de texte

DU PORTRAIT PHYSIQUE...

Tableau à compléter (en annexes)

Le cartel étant caché, demander aux élèves d'observer et de décrire la figure féminine. Faire compléter collectivement le tableau ci-dessous.

Individuellement, rédiger une description physique du modèle en quelques lignes.

Allure générale	Toilette	Visage
La position du corps (assise, debout...):	Sa robe (forme, couleur, matière, motifs):	La forme du visage (rond, ovale, carré...):
Le mouvement de la tête:	Ses chaussures:	Le teint (rose, blême, blanc... maquillé):
La position des mains (que tiennent-elles?):	Porte-t-elle des bijoux?	Les cheveux (couleur, coiffure, texture):
L'attitude (gracieuse, raide, tendue...):		L'expression (souriante, rêveuse, triste...):
L'âge du modèle (jeune, adolescente, âgée):		Le regard (yeux vifs, fatigués, étincelants...):

Cartel
de l'œuvre
(en annexes)

Montrer ensuite le cartel. Indiquer que l'œuvre appartient à un genre : le portrait.

Interroger : quelle pouvait-être sa fonction, à une époque où la photographie n'existait pas ?

Laisser les élèves émettre des hypothèses tout en les guidant. Par exemple :

- compenser l'absence d'un être cher, transmettre son image aux gens qu'on aime (fonction de substitution, cadre intime) ;
- témoigner de l'apparence d'un individu à un moment donné de sa vie ;
- garder le souvenir d'un être aimé et le transmettre aux générations futures (fonction mémorielle).

... AU PORTRAIT SOCIAL...

Encyclopédie
ou dictionnaire

Entre portrait intime et portrait d'apparat

S'agit-il d'un personnage réel ou fictif ? Une fois l'identité du modèle révélée par le cartel, demander aux élèves d'entreprendre une recherche biographique dans un dictionnaire ou une encyclopédie. Faire relever les éléments précisant la position sociale du modèle : épouse du fermier général Charles-Guillaume Le Normant d'Étiolles, Jeanne Poisson est devenue officiellement la favorite de Louis XV qui l'a anoblie et lui a donné le titre de marquise de Pompadour. Expliquer ce qu'est une favorite (une personne proche du souverain, souvent la maîtresse du roi).

En CM1, CM2, conduire les élèves à émettre des hypothèses sur une autre fonction du portrait : affirmer la position sociale d'un personnage (fonction d'exaltation de l'individu). Faire rechercher dans l'œuvre des éléments confirmant ou infirmant cette hypothèse en s'aidant du tableau de la page suivante.

Taille du tableau	1,75 m x 1,28 m. La monumentalité de l'œuvre est exceptionnelle pour un pastel.
Cadrage	Pourquoi avoir choisi un portrait en pied ? À l'aide d'un cache positionné sur le poster, expérimenter l'effet produit par différents cadrages (serré sur le visage, à mi-corps, en pied). Faire remarquer, en comparant avec des œuvres du manuel d'histoire par exemple, que le portrait en pied est le cadrage privilégié des portraits officiels ou d'apparat.
Position du corps, de la tête, regard	La marquise est-elle représentée dans une position confortable ? Demander aux élèves de prendre la pose ; ils constateront que ce n'est pas le cas. Pourquoi détourne-t-elle les yeux du cahier de musique qu'elle feuillette pour diriger son regard vers la droite ? Ce qui la distrait n'est pas visible mais cette posture dynamique suggère un portrait sur le vif.
Vêtements	La marquise pourrait-elle paraître ainsi en public ? Malgré la richesse de sa robe à la française, il s'agit pourtant d'une robe de cour ordinaire et elle ne porte pas de bijoux, sa coiffure est simple, elle est chaussée de mules roses : elle est représentée dans son intimité.
Décor	Dans quel lieu se trouve la marquise ? Elle se tient chez elle, assise à côté d'un bureau, dans un intérieur qui suggère également l'intimité.
Conclusion : type de portrait	Il s'agit d'un portrait officiel à caractère intime.

... ET MORAL

Denis Diderot
(1713-1784),
écrivain

Analyser, interpréter les intentions du commanditaire

Aider les élèves à identifier les objets qui entourent la marquise : globe terrestre, livres, carton à dessin, estampe, partition, guitare...

À quelles disciplines appartiennent-ils ? Demander : à votre avis, sont-ils là par hasard ou pour signifier quelque chose ? Que nous disent-ils de la marquise ?

Ils éclairent ses goûts artistiques pour la musique, pour la littérature, la gravure, la peinture, aucun domaine n'étant exclu. Expliquer qu'ils valorisent l'image de la marquise : la favorite royale est représentée en protectrice des arts et en femme d'esprit.

SYNTHÈSE

Le portrait peut refléter par de nombreux indices (la pose, l'expression, les attributs ou objets entourant le modèle, le cadrage) non seulement la personnalité du modèle mais aussi le message qu'il désire transmettre. Ce portrait est une commande de la marquise de Pompadour qui souhaitait donner d'elle une image correspondant à son rôle et à ses ambitions. Elle tente ici de convaincre le roi de s'ouvrir aux idées nouvelles et souhaite lui faire découvrir l'effervescence culturelle, intellectuelle et politique de Paris.

PISTES D'ACTIVITÉS

I

Français (CE2)

UN PORTRAIT SUR LE VIF

Étude du visage
de la marquise
de Pompadour
(en annexes)

Arts-graphiques.
louvre.fr

Objectifs: comparer une étude et l'œuvre finale pour comprendre un processus de création et la fonction de l'étude

Cette activité s'appuie sur l'*Étude du visage de la marquise de Pompadour* par Maurice-Quentin Delatour (pastel sur papier beige de forme ovale). Il ne s'agit pas d'une préparation pour le grand portrait.

En classe entière

Inviter les élèves à décrire cette étude et à la comparer à celle du grand portrait : position du visage, expression, coiffure, couleurs, cadrage, dimensions, fond, décor, etc.

Faire remarquer qu'ici le modèle n'est pas idéalisé.

Répertorier au tableau une liste de termes relatifs au visage, ainsi que des expressions caractérisant la position du corps (de face, de profil, de dos, de trois-quarts face).

Montrer ensuite différentes études de Delatour. Ces préparations au pastel sont des études sur le vif (à visualiser sur la base Inventaire des arts graphiques du Louvre) :

- *Mademoiselle Dangeville* ;
- *Étude préparatoire pour le portrait présumé du bailli de Breteuil* ;
- *Étude préparatoire pour un portrait d'homme inconnu avec reprises du menton et de la bouche*.

En groupes

Former quatre groupes et distribuer à chacun une étude.

Décrire l'étude en réutilisant le vocabulaire du tableau, puis rédiger collectivement un texte de quelques lignes pour décrire le visage, son expression, sa position.

Indiquer que les œuvres finales n'ont pas été retrouvées pour ces portraits et que l'étude du visage de la marquise n'est pas une préparation du grand portrait de Delatour.

Cependant, il est possible dans une synthèse collective de déterminer la fonction de l'étude à partir du corpus observé. Préciser qu'une étude ne concerne pas uniquement le domaine du portrait.

Demander aux élèves : à votre avis, à quoi sert une étude ?

Expliquer que c'est un travail préparatoire pour l'ensemble d'une représentation ou une partie de cette représentation. Ici, le peintre a fait des essais de représentations de visages, sensiblement fidèles à la réalité. Le modèle pose, mais dans une attitude naturelle, ou bien il ne pose pas et c'est le peintre qui réalise l'étude en l'observant dans une situation de la vie quotidienne, d'où l'expression « sur le vif ».

Pour conclure, préciser qu'il s'agit d'une étape dans le projet de l'artiste. L'étude marque le début de son travail de recherche qui lui permettra de déterminer ce qu'il va représenter et comment.

Reproduction
de l'œuvre

Extraits
du *Catalogue
des livres
de la bibliothèque
de feu la marquise
de Pompadour*
(en annexes)

Dictionnaire
ou encyclopédie

Détails de l'œuvre
[https://archive.org/
details/deslivres
delabib00hris](https://archive.org/details/deslivresdelabib00hris)

**Objectifs : comprendre une œuvre à travers les choix de son commanditaire ;
situer une œuvre dans son contexte culturel et artistique**

Le portrait de Madame de Pompadour est aussi, partiellement, une nature morte d'objets accumulés sur une table dorée, qui reflète les choix de la commanditaire.

Après le décès de Madame de Pompadour, l'inventaire de sa bibliothèque a été dressé et publié sous le titre *Catalogue des livres de la bibliothèque de feu la marquise de Pompadour* [...] de Jean-Thomas Hérissant et Jean-Thomas Hérissant fils (ce catalogue est téléchargeable sur Internet).

En classe entière puis en groupes

Dans un premier temps, les élèves, collectivement ou en cinq groupes disposant chacun d'une reproduction du portrait, relèvent les titres figurant sur le dos des livres, de gauche à droite.

Diviser la classe en cinq groupes et distribuer à chacun la reproduction d'une page différente du *Catalogue des livres de la bibliothèque de feu la marquise de Pompadour* (pages 21, 39, 67, 179 et 362).

Demander aux élèves de rechercher dans la page le titre d'un des livres figurant sur le pastel et de relever le nom de l'auteur, le titre exact, l'année de parution. Proposer aux groupes de poursuivre la recherche sur l'ouvrage étudié en collectant dans un dictionnaire, une encyclopédie ou sur Internet des informations sur ce livre, quelques éléments biographiques sur l'auteur et sur les idées qu'il défend.

Mettre en commun les résultats de ces recherches, établir ainsi une synthèse collective sur le « programme » que propose le portrait (à mener, de préférence, conjointement avec l'étude des Lumières telle qu'elle est proposée dans le manuel d'histoire).

3

Éducation musicale (cycle 3) MUSIQUE ET SOCIÉTÉ À L'ÉPOQUE DE LA MARQUISE DE POMPADOUR

Haendel,
Il Pastor Fido
(1734)
(Savaria Vocal
Ensemble,
Capella Savaria,
dir. N. McGegan)
1er acte, Scène
de la chasse

Objectifs : à partir d'exemples musicaux et visuels, évoquer et caractériser les goûts et les pratiques de la marquise et de ses contemporains

Il Pastor Fido

Parmi les ouvrages qui se trouvent sur le bureau de la marquise, la tragi-comédie de Guarini *Il Pastor Fido* (*Le Berger fidèle*) (1590) a été plusieurs fois mise en musique au 18e siècle. Proposer d'écouter un extrait du premier acte de l'opéra de Haendel qui porte le même titre (1er acte, Scène de la chasse).

Demander aux élèves : quelles sont les deux familles instrumentales ?

Les instruments à cordes et les instruments à vent.

Quel est l'instrument à vent associé à la chasse ? Le cor.

Repérer les quatre parties (0'00 – 0'57, 0'57 – 1'50, 1'50 – 2'20, 2'20...).

Caractériser rythmiquement les deux premières parties : rythme binaire pour la première (on le détermine en comptant, selon la pulsation : 1-2-3-4 – 1-2-3-4...) et rythme ternaire pour la seconde (compter, selon la pulsation : 1-2-3 – 1-2-3...).

Que remarquez-vous quant à la troisième partie ? C'est une reprise de la première partie.

Qui intervient au cours de la quatrième partie ? Les chœurs.

Le Devin du village

Le second exemple proposé est du philosophe et écrivain Jean-Jacques Rousseau, également auteur des articles musicaux de l'*Encyclopédie*. En tant que compositeur il est surtout connu par son intermède *Le Devin du Village* (1752). La marquise avait assisté à la première représentation au château de Fontainebleau en présence du roi, puis elle avait elle-même joué et chanté le rôle de Colin sur la scène de son théâtre de Bellevue.

On peut distinguer ici deux formes vocales essentielles au genre de l'opéra : l'air et le récitatif.

Faire écouter *Le Devin du village*.

Préciser la nature de la voix, féminine et aiguë (soprano).

À partir des paroles et de la musique, caractériser les trois parties (0'00 – 3'45, 3'45 – 4'48, 4'50 – 5'25).

Première partie (air, avec accompagnement orchestral) : donner différents exemples de répétitions concernant le texte (strophes, vers, mots) et un exemple où la musique est reprise. Comment la musique contribue-t-elle à l'expression des sentiments (douleur, perte, jalousie, abandon, tristesse) ? Par la régularité du tempo, les nuances (intensités, accents).

Seconde partie (récitatif, avec accompagnement d'un clavecin et d'une basse de viole) : comparer et opposer la relation texte-musique. Ici, la mélodie suit le rythme de la phrase et celui des mots, la chanteuse donnant l'impression de chanter en parlant, de parler en chantant. Quand les instruments interviennent-ils ? En début et en fin de vers, ou sur certains mots.

La troisième partie est une reprise de la première.

Le Devin du village,
G. Buergler,
Cantus Firmus
Consor et Cantus
Firmus
Kammerchor,
A. Reize, scène II,
air de Colette :
« J'ai perdu tout
mon bonheur »

Paroles de l'*Air
de Colette*
(en annexes)

La Musique
de Falconnet

Site louvre.fr

En prolongement de cette activité, faire le lien avec d'autres œuvres (peinture, dessin, sculpture) où l'on retrouve l'image de la marquise, chanteuse, musicienne et mélomane :

- sur le tableau *La Marquise de Pompadour* de François Boucher (vers 1750, musée du Louvre) : debout, elle touche un clavicorde (instrument qui ressemble à un clavecin, mais avec des cordes frappées comme le piano) ;
- dans une œuvre allégorique d'Étienne-Maurice Falconet : *La Musique* (vers 1751, musée du Louvre) qui fait allusion à la marquise par une inscription évoquant le titre d'une pastorale (œuvre évoquant la vie champêtre) dont elle avait créé le rôle principal.

4

Histoire, histoire des arts, techniques usuelles de l'information
et de la communication (CM1-CM2)

LA MARQUISE DE POMPADOUR ET LA MANUFACTURE DE SÈVRES

Site louvre.fr

<http://sevresciteceramique.fr>

Pot-pourri
« Vaisseau »

**Objectifs : comprendre ce qu'est un mécène et un protecteur des arts ;
aborder et reconnaître le style rocaille**

Pour l'hôtel d'Évreux qu'elle fait réaménager, Madame de Pompadour commande des porcelaines à la Manufacture de Sèvres, dont une garniture de cheminée réalisée par Jean-Claude Duplessis et Charles-Nicolas Dodin. Celle-ci comprend entre autres un « pot-pourri », nom donné par métonymie au vase contenant un mélange de fleurs séchées parfumées.

En groupes

Proposer aux élèves de réaliser un portfolio sur les commandes de Madame de Pompadour à la Manufacture de Sèvres. Répartir la classe en trois groupes d'élèves qui mèneront une recherche et rédigeront une synthèse :

- groupe 1 : rechercher sur le site du musée du Louvre les différents objets de la garniture de cheminée de la chambre de Madame de Pompadour dans l'hôtel d'Évreux, les imprimer et les décrire ;
- groupe 2 : étudier et décrire le décor rocaille du pot-pourri « Vaisseau » à partir des sites de la Manufacture de Sèvres et du musée du Louvre ;
- groupe 3 : rédiger une courte histoire illustrée de la Manufacture de Sèvres, plus particulièrement au 18e siècle, en s'appuyant sur le site de la Manufacture.

La mise en commun permet :

- d'organiser et de mettre en forme le portfolio ;
- de rédiger un glossaire permettant de préciser les termes et expressions *commanditaire, mécène et protecteur des arts*, en s'appuyant sur l'exemple de Madame de Pompadour ;
- de définir le style rocaille à partir de l'exemple des œuvres sélectionnées.

Recherche ouverte

Service à vaisselle
en papier ou en
plastique, gouache,
acrylique, feutre,
colle, pinceaux**Objectif: comprendre le sens de la citation, de la référence et du pastiche chez une artiste contemporaine ; réaliser une œuvre d'hommage ou un pastiche**

Proposer cette activité en s'appuyant sur la piste précédente.

Montrer le travail de l'artiste américaine Cindy Sherman (née en 1954) sur les porcelaines de la marquise de Pompadour (à trouver sur Internet avec les mots clés « Cindy Sherman » et « Pompadour »). Expliquer que la photographe Cindy Sherman a fait réaliser en 1990 un service de table d'après les dessins originaux des commandes de Madame de Pompadour. Comparer les formes et les décors déjà étudiés.

Rechercher qui est le personnage représenté dans le décor. Formuler quelques hypothèses sur les raisons pour lesquelles Cindy Sherman se représente ainsi en Madame de Pompadour (dans ses reproduction d'œuvres historiques pour interroger le rôle et l'image de la femme dans la société contemporaine ; elle propose une représentation décalée d'une œuvre, etc.).

Rechercher d'autres autoportraits de Cindy Sherman, comme ses *History Portraits* (portraits d'histoire), où elle s'est représentée, déguisée en différentes femmes célèbres, prenant la pose. Compléter les hypothèses précédentes.

Demander à chaque élève d'apporter un portrait le représentant.

Imaginer et réaliser un dessin d'un décor rocaille à partir de la piste « La Marquise de Pompadour et la Manufacture de Sèvres » et de la photo du pot-pourri Vaisseau. Appliquer le décor imaginé, selon le support, à la gouache, à l'acrylique ou au feutre, sur un service de vaisselle plastique (assiettes de différentes tailles, tasses, gobelets) en ménageant un médaillon destiné à coller la photographie.

Boîtes
de pastels secs,
papier Canson
180 g,
Ingres blanc
ou coloré,
papier kraft

Travaux d'élève
(en annexes)

Objectifs: découvrir une matière et une technique: le pastel

Pour de meilleurs résultats, choisir un papier de couleur légèrement rugueux ou texturé et des pastels secs qui sont très doux, s'étalent bien et sont faciles à mélanger et à estomper.

Exercices préparatoires

– Le tracé: tenir le pastel comme un crayon et tracer des zigzags avec l'extrémité. Varier l'épaisseur des tracés en utilisant une arête disponible ou un plat formé par usure sur la craie. Utiliser le côté du pastel posé à plat sur la feuille pour tracer de larges aplats de couleurs.

– Les mélanges: mélanger les couleurs en les superposant directement sur le dessin. Changer l'ordre de superpositions des couleurs. Les résultats sont-ils identiques ?

Il existe d'autres techniques de mélange :

Le blocage: tenir le pastel à plat, « bloquer », c'est-à-dire, recouvrir les grandes masses de couleur puis superposer une autre couleur.

Les hachures: avec la pointe du pastel, tracer de courtes hachures diagonales parallèles de différentes couleurs.

– L'estompage de couleurs: commencer par superposer les couleurs, puis frotter avec le doigt: les couleurs deviennent plus floues.

– Les dégradés: colorer le haut de la feuille en utilisant l'une ou l'autre technique de tracé (voir ci-dessus). Continuer avec un pastel d'une autre couleur, plus claire, en superposant légèrement. Avec un doigt, estomper les hachures en commençant par les couleurs claires. Frotter pour obtenir le mélange des teintes.

Faire de même en traçant des bandes horizontales avec des aplats de couleurs. Estomper au doigt (un doigt par couleur). Égaliser au mieux.

Pour se familiariser avec la palette, tester différentes couleurs en essayant de créer des harmonies. Faire des combinaisons de rouge, de violet, de marron, de vert...

Différents effets de pastel à partir d'œuvres connues de Delatour

Observer la technique du pastel en « zoomant » sur des petites parties des œuvres de Maurice-Quentin Delatour. Créer un répertoire en reproduisant, sur de petits formats papier, les effets préalablement repérés (aplats monochromes, juxtapositions de touches, dégradés, fondus, etc.).

Procéder de même à partir d'œuvres d'autres artistes de l'époque utilisant le pastel, par exemple le *Portrait de jeune fille tenant un singe* de Rosalba Carriera (1720), l'*Autoportrait aux béquilles* de Jean-Siméon Chardin (1771), le *Portrait du comte Moriz de Fries* d'Élisabeth Vigée Le Brun, conservées au musée du Louvre.

http://art.rmngp.fr/fr/library/artworks/louise-elisabeth-vigee-le-brun_portrait-du-comte-moriz-de-fries_colle_pastel_papier

base Atlas
du Louvre

7

Histoire, arts visuels (CE2) UNE ROBE À LA FRANÇAISE

Sites du musée
des Arts décoratifs
et du musée Galliera

Calque, papier,
feutres, crayons

Colle, cartoline forte
ou papier bristol,
ciseaux, crayons
de couleurs,
feutres etc.

Objectif : à partir de l'étude de modèles de robes à la française, créer une nouvelle garde-robe pour la marquise

Chercher des modèles de « robes à la française » sur Internet. Choisir un modèle et le dessiner ou le décalquer. Faire un relevé des motifs. Décorer la robe en utilisant les motifs trouvés et en en créant de nouveaux.

Variante : une poupée à habiller

Imprimer en format A3 le portrait de la marquise de Pompadour (un pour la classe), le coller sur de la cartoline forte ou du papier bristol puis découper la silhouette. Garder un rectangle à la base, le plier vers l'arrière pour faire tenir la poupée debout. Donner aux élèves le patron de la robe (une photocopie de la robe décalquée avec des languettes aux épaules pour pouvoir l'accrocher à la poupée).

Leur demander de la découper puis de la décorer en utilisant les motifs trouvés précédemment et en en créant de nouveaux. Habiller la marquise à tour de rôle !

CARTEL DE L'ŒUVRE

Arts graphiques / France / 18e siècle

Maurice-Quentin DELATOUR

Saint-Quentin, 1704 - Saint-Quentin, 1788

La Marquise de Pompadour

1752-1755

Pastel sur papier bleu, le visage rapporté
sur un empiècement

Dimensions de l'œuvre: H.: 1,75 m; L.: 1,28 m

Reproduction à 70%

Achat, 1803

Inv. 27614

Musée du Louvre

Anne-Laure Béatrix,
direction des Relations
extérieures
Frédérique Leseur, sous-
direction du développement
des publics et de l'éducation
artistique et culturelle
Cyrille Gouyette, service
éducation et formation
Coordination éditoriale:
Noémie Breen
Coordination graphique:
Isabel Lou-Bonafonte
Suivi éditorial et relecture:
Anne Cauquetoux
Conception graphique:
Guénola Six

Auteurs:

Jean-Marie Baldner,
Agnès Benoit, Laurence Brosse,
Maryvonne Cassan,
Benoit Dercy, Sylvie Drivaud,
Anne Gavarret, Daniel Guyot,
Isabelle Jacquot,
Régis Labourdette,
Anne-Laure Mayer,
Thérèse de Paulis,
Sylvia Pramotton,
Barbara Samuel,
Magali Simon, Laura Solaro,
Nathalie Steffen,
Guenièvre Tandonnet,
Pascale Tardif, Xavier Testot,
Delphine Vanhove.

Remerciements:

Ariane Thomas, Carine Juvin,
Violaine Bouvet-Lanselle.

Ce dossier a été réalisé à partir
des ressources du guide des
enseignants des mallettes
pédagogiques éditées en 2010
par Hatier et Louvre Éditions,
grâce au soutien de The
Annenberg Foundation.

© 2018 Musée du Louvre /
Service éducation et formation

Crédits photographiques:

Pages 1, 2, 13. © Musée
du Louvre / Martine Beck-
Coppola; 10. © Musée du
Louvre / Martine Beck-
Coppola; 14. © Erich Lessing
© Musée du Louvre /
Pierre Philibert; 27: © RMN-
Grand-Palais / T. Le Mage.