

Published on *L'atelier Canson* (<https://www.lateliercanson.com>)

[Accueil](#) > Découvrir Raphaël, le peintre et architecte italien de la Renaissance.

[Retour à la liste d'articles](#) ^[1]

Découvrir Raphaël, le peintre et architecte italien de la Renaissance.

[Inspirations d'artistes](#) ^[5]

Notez cet article

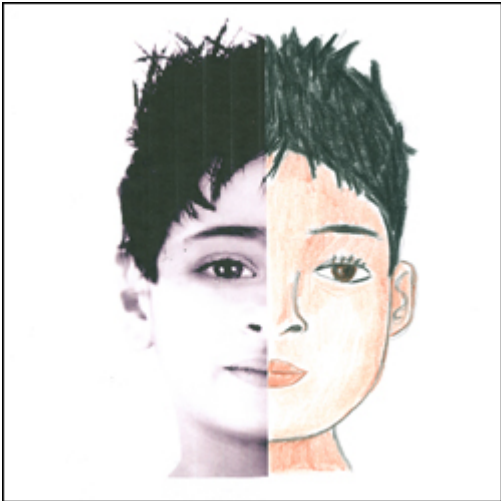
Give Découvrir Raphaël ?
le peintre et architecte
italien de la Renaissance
1/5

Taux

Cette fiche vous emmène à la découverte de Raphaël, peintre et architecte italien de la Renaissance.

Les enfants étudieront les techniques de l'autoportrait utilisées par l'artiste et exprimeront par la suite leurs inspirations personnelles.

Pour tout artiste, le portrait n'est jamais un exercice aisé? surtout lorsqu'il s'agit de se représenter soi-même ! C'est l'activité que nous proposons, dans une version bien évidemment simplifiée, qui permettra néanmoins aux enfants de s'essayer à la technique de l'autoportrait.

Période historique : La Renaissance

Raffaello Sanzio (Raphaël) est un peintre et architecte italien, né le 6 avril 1483 à Urbino et décédé le 6 avril 1520 à Rome.

Il aurait été initié dans l'atelier de son père où il apprend les bases techniques de ce qui va devenir son art. Raphaël a longtemps été considéré comme le plus grand peintre qui ait jamais existé, et on le tient toujours pour l'artiste en qui la peinture aura trouvé son expression achevée.

Ce mythe de Raphaël apparaît du vivant de l'artiste, et sa mort prématurée, lui donne une singulière ampleur.

Contexte et analyse de l'œuvre

Le contexte

Le "Cinquecento" italien, ou début du XVIème siècle français, représente sans doute l'apogée de la Renaissance en termes artistiques. En 20 ans par exemple, la ville de Florence a vu défiler des artistes aussi talentueux que Léonard de Vinci, Raphaël ou Michel-Ange.

Après avoir fait ses premiers pas dans la peinture à Pérouse auprès d'un maître dénommé Pietro Vanucci, plus connu sous le nom du "Pérugin", Raphaël rejoint Florence alors qu'il a 21 ans. Ce sont Léonard de Vinci et Michel-Ange qui le prennent sous leurs ailes pour parfaire son apprentissage.

Quatre ans plus tard, il part pour Rome et plus précisément pour le Vatican dont il est chargé

de décorer les salles. Installé dans une période d'intense activité, il est choisi par le Pape pour travailler sur le chantier de la basilique Saint-Pierre de Rome.

De santé plutôt fragile, atteint de la malaria et de fortes fièvres, Raphaël meurt à 37 ans alors qu'il vient d'achever le tableau qui reste sans doute son plus beau chef d'œuvre : la Transfiguration, une œuvre monumentale qui symbolise toute sa carrière de peintre.

Comme un hommage à ce grand peintre qu'il fut, Raphaël eut droit à de somptueuses funérailles avant d'être enterré au Panthéon de Rome.

L'analyse de l'œuvre

1. En termes de forme

L'"Autoportrait" de Raphaël est une peinture à l'huile sur bois de 47,5 x 33 cm. Il a été peint entre 1504 et 1506 et on peut aujourd'hui l'admirer à la Galerie des Offices de Florence. Il est admis de nos jours qu'il s'agit d'un autoportrait de Raphaël, représenté à mi buste en habit et chapeau de couleur sombre.

2. En termes de technique

Un peu de la douceur des modèles du Pérugin, une touche du modelé des corps de Michel-Ange, une trace du "sfumato" de De Vinci pour estomper les contours? Imiter ses pairs en ne retenant que ce qui est utile, telle était la devise que Raphaël appliquait dans toutes ses œuvres. Raphaël met également un point d'honneur à utiliser le dessin comme la couleur en quantité égale et recherche toujours la précision dans le point de fuite, à l'origine de la perspective. Tout son style, contrôlé, gracieux et harmonieux a largement influencé la peinture occidentale du 19ème siècle.

3. En termes de signification

Comme la plupart de ses œuvres picturales, l'"Autoportrait" de Raphaël s'affirme comme une quête de la beauté parfaite. Il s'agit d'une véritable ode à la jeunesse dans tout ce qu'elle peut avoir de serein et d'intense. Comme dans ses célèbres "Madones", Raphaël distille dans son "Autoportrait" des notes de simplicité, de douceur, de sérieux et d'équilibre qui en font un vrai chef d'œuvre.

4. En termes d'usage

Bien qu'il ne se soit pas souvent mis en scène dans ses tableaux, Raphaël possédait une rare beauté qui a contribué à sa renommée. Son "Autoportrait" est d'ailleurs passé de main en main et a acquis une valeur tout à fait symbolique puisqu'il figura sur les billets de banque de 500 000 liras italiennes jusqu'en 2002, année de l'adoption de l'euro.

1 - Les objectifs pédagogiques : enfants de 2 à 6 ans

Matériels :

- Photocopies des photos d'identité des enfants
- **Papier Canson® dessin à grain « C » à grain®** 180 g/m²
- **Calque translucide Canson®** [7] 90 g/m²
- Crayon à papier
- Feutres
- Colle

Les objectifs :

- Prise de conscience de son image
- Pratique de la technique du dessin

Le mode opératoire :

Photocopiez en noir et blanc les photos d'identité des enfants en les agrandissant au moins quatre fois par rapport à leur taille initiale.

Une fois distribuée à chaque enfant la photocopie de son portrait, invitez-le à décalquer son visage sur un papier calque à l'aide d'un crayon à papier, puis à le colorier aux feutres. Une fois le dessin terminé, proposez-lui de coller le calque sur une feuille blanche, puis d'inscrire son prénom en dessous. Vous pourrez afficher cette réalisation au-dessus de son portemanteau afin qu'il repère facilement son emplacement ! .

2 - Les objectifs pédagogiques : enfants de 7 à 11 ans

Matériels :

- Photocopies des photos d'identité des enfants

-

Papier Canson® dessin à grain « C » à grain®₆₁ 180 g/m²

- Ciseaux
- Colle
- Crayon à papier
- Peinture
- Pinceaux

Les objectifs :

- Pratique des techniques graphiques
- Appréhension de la symétrie d'un visage

Le mode opératoire :

Photocopiez en noir et blanc les photos d'identité des enfants en les agrandissant au moins quatre fois par rapport à leur taille initiale.

Distribuez ensuite ces photocopies à vos élèves et demandez-leur de découper leur portrait en deux. Proposez-leur de coller une moitié de visage sur une feuille blanche, puis de compléter leur portrait au crayon à papier. Une fois tracés les contours du visage, l'œil, les oreilles, la bouche et le nez, indiquez aux enfants de peindre ou colorier les deux moitiés de visage, mettant ainsi leur autoportrait en couleurs. .

Suggeriez aux enfants qu'ils peuvent aussi réaliser leur autoportrait à la maison, en se regardant dans un miroir. C'était la technique utilisée par les peintres de la Renaissance pour se représenter, ce qui explique que le personnage peint nous regarde toujours dans les yeux !

Astuce :

Cette fiche vous inspire ? Nous vous proposons de continuer l'aventure ! Pour se faire Canson vous invite à mettre en valeur la ou les réalisation(s) de vos élèves et à les partager avec notre communauté. Qu'importe le sujet, nous serons ravis de découvrir votre créativité ! Dans ce cas, vous pouvez simplement nous contacter à l'aide du [formulaire contact](#) [8].

Produits conseillés

Canson® "C" à grain® Pochette Papier Dessin Blanc

[VOIR CE PRODUIT](#) [6]

A lire aussi

Découvrir Notre Dame de Paris, la cathédrale gothique par excellence.

Monument emblématique de la ville de Paris, Notre Dame de Paris est une cathédrale gothique par excellence.

[DÉCOUVRIR](#) [9]

Liens

[1] <https://www.lateliercanson.com/activites-pour-les-enfants>

[2] [//twitter.com/share?url=https://www.lateliercanson.com/printpdf/1346&text=Découvrir Raphaël, le peintre et architecte italien de la Renaissance](https://twitter.com/share?url=https://www.lateliercanson.com/printpdf/1346&text=D%C3%A9couvrir%20Rapha%C3%ABl%2C%20le%20peintre%20et%20architecte%20italien%20de%20la%20Renaissance). <https://www.lateliercanson.com/printpdf/1346> via @CansonPaper

[3] <https://www.lateliercanson.com/printpdf/1346>

[4] <https://www.lateliercanson.com/print/1346>

[5] <https://www.lateliercanson.com/inspirations-dartistes>

[6] <http://fr.canson.com/dessin-peinture-blanc/canson-c-a-grain-pochette-papier-dessin-blanc>

[7] <http://fr.canson.com/dessin-technique/canson-pochette-calque>

[8] <http://www.lateliercanson.com/contact>

[9] <https://www.lateliercanson.com/decouvrir-notre-dame-de-paris-la-cathedrale-gothique-par-excellence>