

1er octobre 2026

Le sourire dans l'art

Conférence donnée par
Isabelle de La Selle

(compte rendu par Jacky Darne)

Avant la conférence... le public arrive, notre présidente, Inès de Lavernée, échange avec Isabelle de La Selle, la conférencière.

Isabelle de la Selle est historienne de l'art, conférencière et fondatrice du concept *Voyage en Art*. (L'Art, la vie et inversement)...

La première page de son site internet s'ouvre sur une citation du philosophe Alain
« *tous les arts sont comme des miroirs, où l'homme connaît et reconnaît quelque chose de lui-même qu'il ignorait* »

Isabelle de la Selle nous propose un Voyage pour nous interroger sur les mystères de la plus belle de nos expressions humaines : le sourire ! Car au fond, pourquoi sourions-nous ? Que disent nos sourires ? Et pourquoi le sourire est-il si discret dans l'Art ?

La conférencière répond à ces questions en abordant successivement : ce que le sourire veut dire ; l'apparition du sourire dans notre vie ; le langage du sourire ; l'historique du sourire dans l'art ; ne pas montrer ses dents ; le triomphe du sourire.

La conférence est illustrée de très nombreuses photographies. Le texte de la conférence est dense et très littéraire. A quatre reprises la conférencière préfère diffuser une musique qui accompagne la projection. Le présent compte rendu ne peut rendre compte du cli  tat ainsi créé par la conférencière...

Le sourire est un langage

La conférencière reviendra a plusieurs reprises sur cette idée. Le sourire est un langage non verbal, universel, transcendant les barrières culturelles et qui permet d'entrer en connexion avec une autre personne. Il est un langage en ce qu'il permet d'exprimer des émotions et des informations. Cependant le langage est perçu différemment suivant les cultures

*Masque de théâtre Nô, Japon.
Au japon le Le sourire sert parfois
à masquer une émotion négative
ou à épargner autrui.*

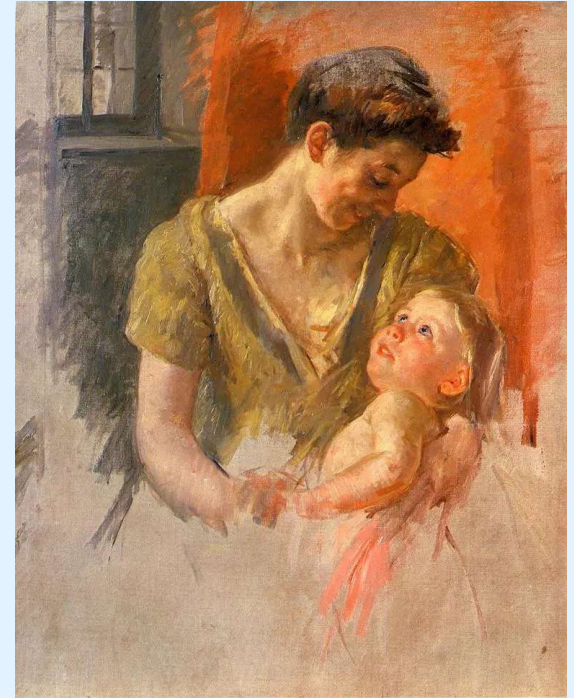
*Evidemment on ne sourit pas toujours !
Subway, 1935, par Ralph Calentano*

Le sourire entre la mère et son enfant

Norman Rockwell- Harmony - 1956

Une des premières formes d'échanges entre la mère (mais aussi avec le père et bien d'autres personnes) et son bébé est le sourire. Par son sourire le bébé exprime son bien-être mais aussi sa première forme de communication.

Mary Cassatt 1913

Des sourires divers !

Pierre Paul Rubens

Alex Katz Ursula souriante 2

Jean Dubuffet, 1962

Lovis Corinth, 1898

Diego Velasquez

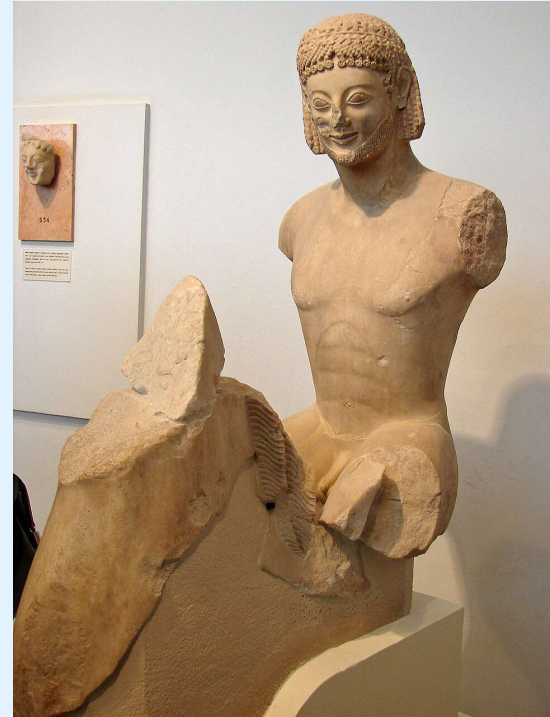
Une histoire du sourire dans l'art

Une des premières œuvres sculptées où le sourire apparaît en Mésopotamie a plus de 2300 ans. En Égypte, en Asie, en Grèce et chez les étrusques on trouve des sculptures souriantes. Mais à partir du Ve siècle l'art chrétien bannit le sourire. Il faut attendre le XIIIe siècle et l'art gothique pour le voir réapparaître. Cependant il demeure rare. Il suffit de regarder les œuvres exposées dans les musées pour le constater.

Le cavalier Rampin est une sculpture de la Grèce antique (vers 550 av. J.C.),

Le sourire est dit archaïque, pour les sculpteurs il suggère que leur personnage est vivant et empreint d'un sentiment de bien-être.

*Statue d'Ebih-Il vers 2340 av. J.C. sculpture de 56 cm (site de Mari en Syrie)
Musée du Louvre.*

*Ebih prie, le sourire exprime la sérénité, il projette, vers le peuple, un sourire
bienveillant*

Portraits de momies « du Fayoum », Égypte romaine IIe siècle de notre ère

Ces esquisses de sourire n'expriment pas la joie mais plutôt la sérénité face à l'éternité ; elles donnent aux personnes représentées une présence vivante.

L' Ange au sourire et l'Ange Gabriel situés sur le portail nord de la cathédrale de Reims (vers 1240)

L'ange au sourire

L'Ange au sourire (restauré après sa destruction par un bombardement de 1914) est célèbre pour son expression humaine et bienveillante.

L'Ange Gabriel est tourné vers la Vierge Marie.

[la cathédrale de Reims est une des réalisations majeures de l'art gothique en France.]

En 1470, Antonello de Messine peint ce portrait de marin non identifié. Il serait le premier à représenter une figure qui sourit. Jusqu'au XVIe siècle, les portraits représentent des figures sérieuses dans un art religieux, solennel, glorieux.. Le portrait du marin n'a pas le sourire des saints ou des bienheureux, mais celui d'un homme du peuple. Ce sourire est une énigme adressée au spectateur...

Portrait de François Ier (1539) peint par Titien

Un monarque qui sourit : c'est un première.

Les rois et plus généralement les personnages importants ne sourient pas. Leurs portraits expriment le sérieux, la bravoure, l'autorité.

Ce sourire esquissé par Titien humanise le roi. Il devient accessible, chaleureux, son autorité est associée à la bonhomie.

Léonard de Vinci et le sourire

Le sourire de la Joconde (1503) est sans doute celui le plus admiré de l'histoire de la peinture.

C'est aussi un des plus analysés mais le mystère reste entier sur la raison qui fait que ce demi-sourire émeut.

Léonard a peint plusieurs tableaux célèbres où le ou les personnages sourient.

A gauche le sourire de Jean-Baptiste n'est pas sans rappeler celui de la Joconde. La technique du sfumato, technique du clair-obscur, rend le sourire mouvant et vivant, créant un lien avec le public, tout en restant énigmatique.

Élisabeth Vigée Lebrun et sa fille (1786)

A la fin du XVIIIe siècle le sentiment de liberté s'installe.

Élisabeth Vigée Lebrun peint de nombreux portraits, elle aime représenter les enfants avec leur mère. Elle sait faire ressentir les sentiments d'affection et de complicité.

Du romantisme à l'impressionnisme : le sourire présent

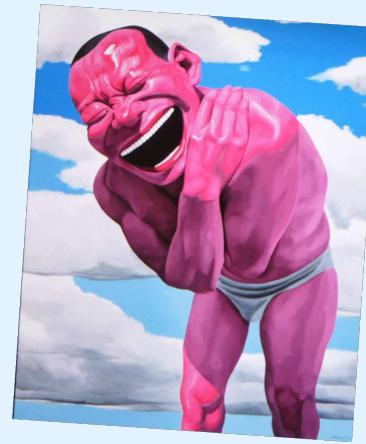
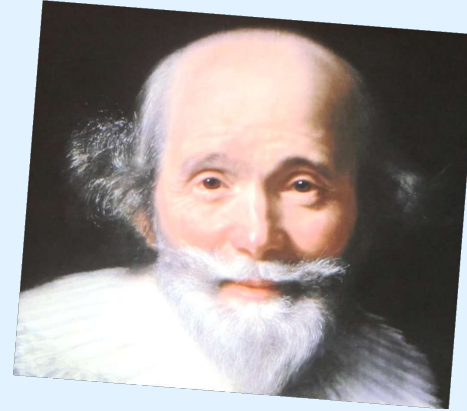
Jean-Baptiste Carpeaux (1827–1875)
Pêcheur napolitain à la coquille (1861) ; détail

Renoir. *Dans à la campagne*, 1883
14

Les impressionnistes peignent la vie moderne quotidienne.. le sourire exprime la joie de vivre.

Le sourire bouche fermée ou bouche ouverte ?

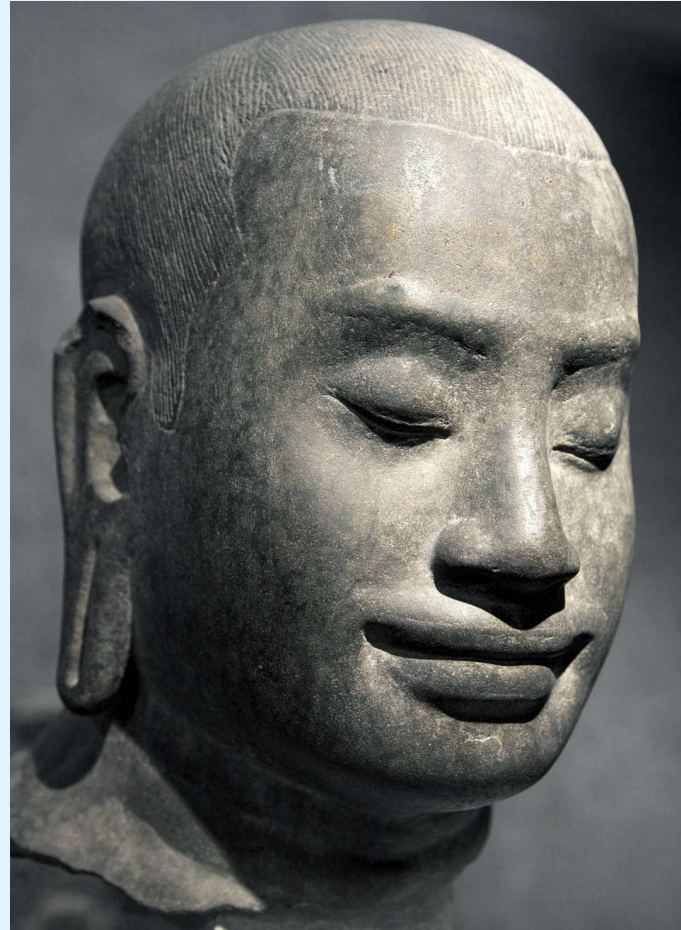

Jusqu'à la Révolution les sourires sont le plus souvent bouche fermée (sauf chez les fous ou les diables). La raison est double : d'une part les soins dentaires sont très rudimentaires et pour se montrer sous son meilleur jour il vaut mieux fermer la bouche. D'autre part, dans la tradition chrétienne, la bouche entrouverte rappelle le péché originel . Un sourire digne et pieux doit rester discret et fermé.

Comment interpréter les sourires ?

Les sourires peuvent être spontanés ou volontaires. S'ils sont, le plus souvent, assimilés à l'expression de la joie, du bonheur, ils peuvent exprimer bien d'autres émotions tels que la gêne, le mépris, la séduction, la politesse, la bienveillance, la cruauté, l'ironie...

Ces différents types de sourire s'expriment subtilement sur notre visage et sont décodés par notre cerveau.

Jayavarman VII (vers 1150- 1218) est le dernier grand roi bâtisseur de l'empire khmer.

*Le portrait ne montre aucun signe de pouvoir , couronne ou autre.
Ce sourire est celui de la félicité, un sourire bienveillant à l'égard de son peuple.*

Souffrir et pourtant sourire

Christ en croix, abbaye de Lérins, XIIIe siècle

Guerrier troyen tombé ; fronton ouest du temple d'Aphaia à Égine ; sculptée vers 505-500 av. J-c.
Glyptothèque de Munich.

Représenter Jésus souriant sur la croix est étonnant. Le Christ affronte la haine des hommes. Il le fait avec son arme, c'est-à-dire avec son amour.

Quant au guerrier qui tente d'arracher la flèche de sa poitrine ; il souffre, il est à l'agonie, et pourtant il sourit.

Dans les deux cas la sculpture ne dit pas les souffrances de la victime. Le sourire est destiné à celui qui regarde. Il est là pour dire la force morale du héros.

La tendresse dans le sourire

Style gothique rayonnant

*Vierge à
l'enfant de la
Sainte Chapelle
XIIIe s.
(aujourd'hui au
Louvre) vers
1260.
Hauteur 41 cm
En ivoire
d'éléphant*

Le sourire, expression des mauvais côtés de l'âme humaine

Le contrat de vente, Quentin Massys, 1520

Jérôme Bosch, le portement de croix 1515

Sourires ou grimaces : ces expressions expriment la cupidité, la bêtise, la haine, la cruauté...

Andy Warhol, dans cette célèbre toile de 1967, montre Marilyn Monroe souriante. Mais quel sourire ? Un sourire de façade, Un sourire qui cache une critique sévère de la société de consommation. Déjà Roy Liechtenstein, en 1963, montre un grand sourire stéréotypé qui n'est qu'une parodie du bonheur.

Les références des musiques diffusées

Vidéo des sourires de joie : *Peggy Lee, Take a little time to smile*

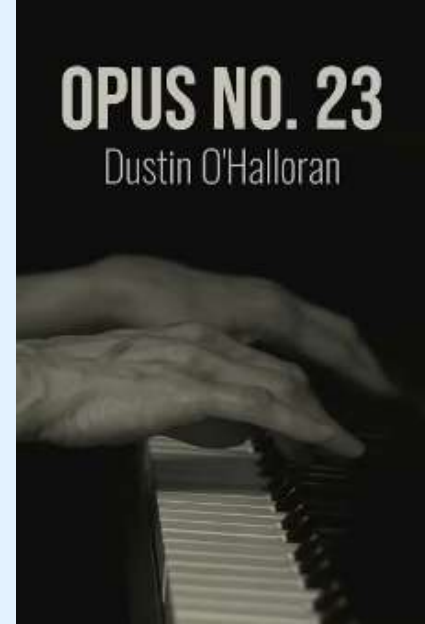
Vidéo du Louvre : *Dustin O'Halloran, Opus 23*

Vidéo L de Vinci : *Puccini, The Humming Chorus*

Vidéo Franz Hals : *Danny Elfman, musique du film Edward aux mains d'argent*

Peggy Lee

film Edward aux mains d'argent

La conférence terminée la conférencière fut longuement applaudie.

Elle répondit à quelques questions du public, dont les choix musicaux d'accompagnement des illustrations...

Puis tous les spectateurs se retrouvèrent autour du verre de l'amitié et des gâteaux préparés par certains administrateurs des Amis des Arts.

Permettez à l'auteur de ce compte-rendu de terminer par un clin d'œil (qui ne vient pas de la conférencière) :

Deux dessins sans personne souriante mais qui peut-être vous feront sourire...

Clause Serre (1938-1998)

Odilon Redon, L'araignée, elle sourit, les yeux levés (détail), 1881, fusain estompe, traces de gommage, grattage sur papier, 49,5 x 39 cm, musée d'Orsay