

Jean-Luc COUDUN

Septembre 2014

CINDY SHERMAN

L'AUTO PORTRAIT

CINDY SHERMAN

CINDY SHERMAN

- ◉ Américaine, née en 1954, s'installe à Manhattan en 1977
- ◉ Elle est l'unique modèle de toutes ses photographies. Cela dure depuis 35 ans !
- ◉ Son travail critique la société contemporaine et notamment l'image et le rôle assignés à la femme américaine.
- ◉ Ses autoportraits, où elle se met en scène dans des costumes et des attitudes variées, sont autant de réflexions sur l'identité et ses modes de représentations.
- ◉ Les influences de son œuvre sont nombreuses et se réfèrent à des imageries très différentes, à la peinture, au cinéma, à l'image de publicité, aux magazines, ou encore à l'image érotique.
- ◉ Elle ne donna aucun titre à ses photos. Elles sont donc toutes identifiées comme *untitled n° xxx*

Untitled Film Stills ("Photographie de plateau sans titre")

1977-1980

- C'est la série qui la rendit célèbre.
- Il s'agit d'une série d'autoportraits en noir et blanc où l'artiste se met en scène en plagiant les photographies d'actrices de cinéma des années 50 et 60.
- Les photos représentent les stéréotypes des rôles féminins.

Untitled Film Still #3

Untitled Film Still #5

Untitled Film Still #25

Untitled Film Still #54

Untitled Film Stills ("Photographie de plateau sans titre") #21

Untitled Film Stills ("Photographie de plateau sans titre") #10

Untitled Film Stills #13

Il n'y a pas de référence à des scènes de films précis.

Mais Cindy Sherman connaît bien les films des grands réalisateurs comme Antonioni ou Hitchcock dont elle s'inspire.

Untitled Film Stills ("Photographie de plateau sans titre") #52

Untitled Film Stills ("Photographie de plateau sans titre") #58

Untitled Film Stills #82

Centerfolds/Horizontals, 1981 (double pages centrales)

- Cette série est une parodie des doubles pages centrales des magazines de charme de l'époque.
- Elles représentent des femmes, la plupart allongées, en proie à des émotions extrêmes : terreur, désespoir amoureux, mélancolie.
- Cette série vient d'une commande du magazine *Artforum*. Elle n'a finalement pas été publiée car les photographies ont été jugées trop ambiguës.

Centerfolds/Horizontals, 1981 (double pages centrales) #96

Elle n'étaient pas assez sexy pour rappeler les magazines de charme, mais en même temps elles étaient trop dérangeantes.

Ces photos ne collaient pas avec le féminisme « correct » de l'époque.

Centerfolds/Horizontals, 1981 (double pages centrales) #92

Centerfolds/Horizontals, 1981 (double pages centrales) #93

La suggestion des sentiments intérieurs est une nouveauté par rapport aux masques superficiels et à l'absence d'expression des Untitled Film Stills

Centerfolds/Horizontals, 1981 (double pages centrales) #95

Un critique écrivit : « certaines semblent légèrement attardées ou abruties, d'autres sont craintives, elles ont l'air de victimes....

En fait, Cindy Sherman voulaient que les gens se sentent mal à l'aise.....

1985-1992

Devant le succès de ses photos et comme pour défier le bon goût, elle se tourna vers des sujets grotesques, macabres, rebutants avec ses séries

- Fairy tales (contes de fée)
- Disasters
- Sex pictures

Elle disait » je vous défie d'aimer cela » !

Il y a une rupture dans la démarche car elle abandonne les autoportraits pour des compositions de type nature mortes ou bien des compositions en utilisant des poupées.

Dans la série sex pictures, elle dénonce la fétichisation, le voyeurisme et la déshumanisation de la sexualité dans la pornographie.

Elle a utilisée du matériel médical qu'elle a adapté pour ses mises en scène.

History portraits

1990

- A partir de 1990 retour à des séries sur base d'autoportraits.
- History portraits est une parodie de la représentation des hommes et des femmes dans la peinture classique.
- Pour la première fois, des hommes sont représentés.
- Il y a une volonté délibérée d'aller vers le grotesque et d'exagérer les modes de représentation des hommes et des femmes dans la peinture classique, notamment la poitrine féminine.
- Parfois les photos s'inspirent de tableaux célèbres.

History portraits

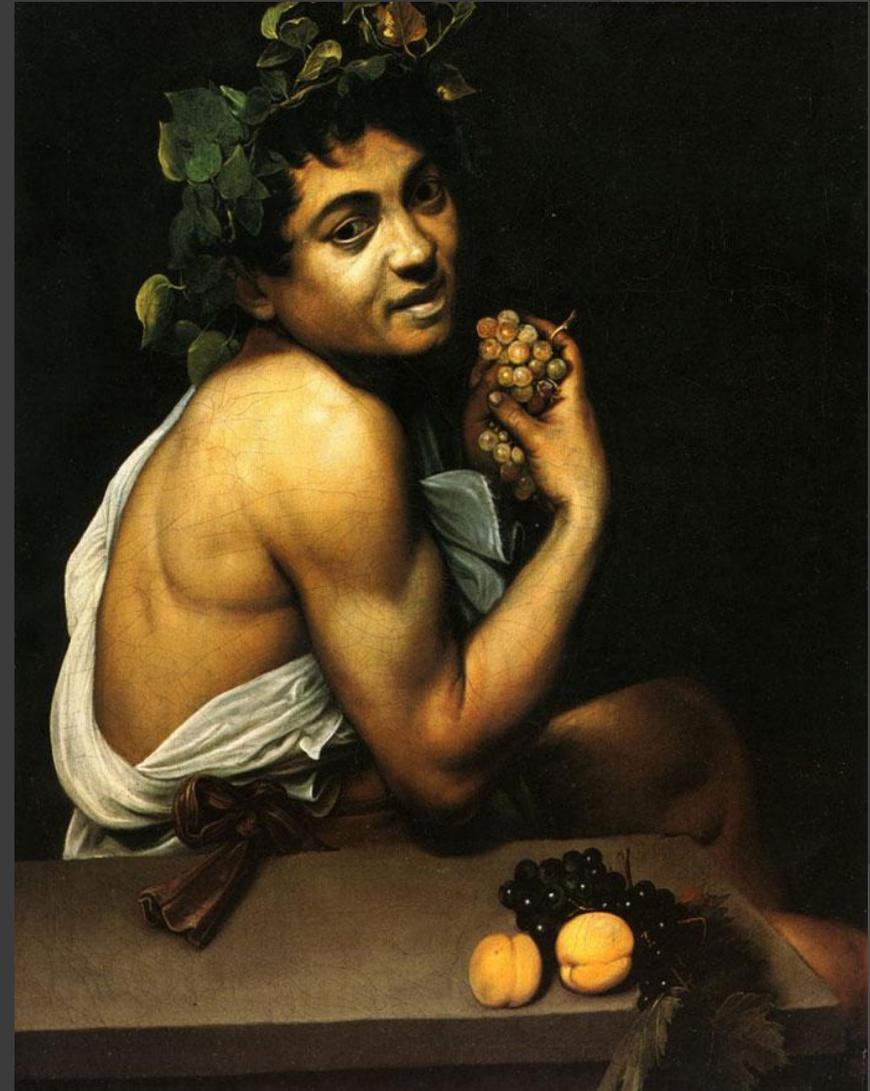
History portraits

History portraits

Untitled #224

Le jeune Bacchus malade du Caravage. Il s'agit d'un autoportrait du Caravage de 1593

History portraits

Hollywood / Hamptons 2000

Cette série représente selon Cindy Sherman des « actrices ratées ou tombées dans l'oubli » qui se font photographier pour se faire engager.

« Ces femmes rêvent de glamour et de jeunesse, parfois jusqu'au désespoir ».

Cette série a suscité de nombreux débats sur son interprétation.

*Hamptons : littoral huppé de NY ,
appelé aussi le Hollywood de l'Est.*

Hollywood / Hamptons

Cruauté ou empathie ?

Caricatural ou représentatif ?

Volonté de montrer le décalage entre
le visage artificiel de ces
personnages et les individus fragiles
qui se cachent sous le maquillage
criard et les implants de silicone ?

Hollywood / Hamptons

Cruauté ou empathie ?

Caricatural ou représentatif ?

Mode

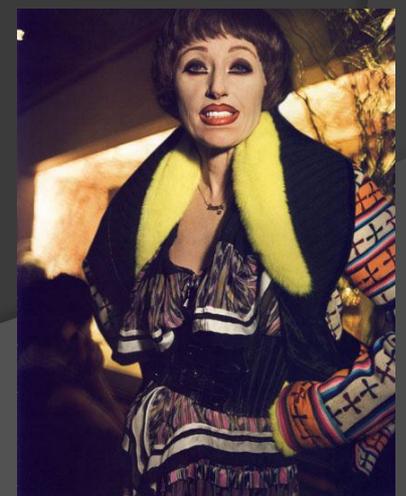
Cindy Sherman travailla aussi pour la mode, pour des magazines comme Vogue, Vanity Fair, Comme des garçons...

Elle sera toujours dans la parodie.

Vanité de la mode, éphémère, superficielle, frivole, futile, illusoire

Cette série fut publiée par VOGUE Paris en Aout 2007.

Il s'agissait d'une publicité pour le couturier Balenciaga.

Society portraits 2007

- Cette série représente des femmes d'un certain âge appartenant à l'élite de la bonne société.
- Il s'agit d'une critique des canons de la beauté en vigueur dans notre culture obsédée par la jeunesse et le prestige.
- Ces femmes portent des traces de chirurgie esthétique, ont une peau parcheminée, ont le front tendu par le botox.
- La densité psychologique de ces images vient des petits détails qui trahissent les efforts déployés pour donner une image de soi.
- Bien qu'il s'agisse d'une critique, Cindy Sherman a une certaine empathie pour ces personnes qui dit-elle ne sont pas forcément heureuses.

Society portraits 2007

Society portraits 2007

Pour finir

- C'est une œuvre unique qui mérite que l'on s'y attarde pour bien la comprendre.
- Elle a été exposée dans le monde entier notamment au MOMA en 2012 (cf livre)
- Pourquoi Cindy Sherman n'a-t-elle fait que des auto portraits ? Voici la réponse de Cindy Sherman : *"Everyone thinks these are self-portraits but they aren't meant to be. I just use myself as a model because I know I can push myself to extremes, make each shot as ugly or goofy or silly as possible."*
- Cindy Sherman est aussi une grande actrice capable de jouer de nombreux rôles.
- La force de son œuvre réside dans la richesse des messages qu'elle délivre, dans les émotions que ces photos suscitent et aussi dans les multiples interprétations que l'on a pu en faire.

Jean-Luc COUDUN

Septembre 2014

L'AUTO PORTRAIT DANS LA PEINTURE

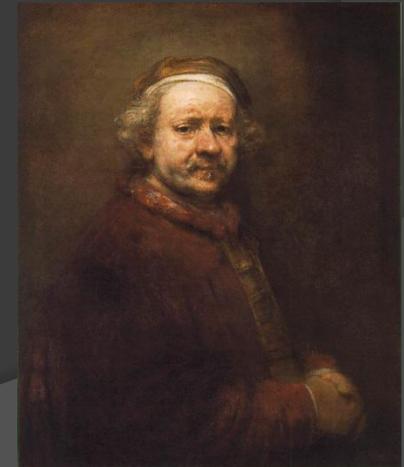
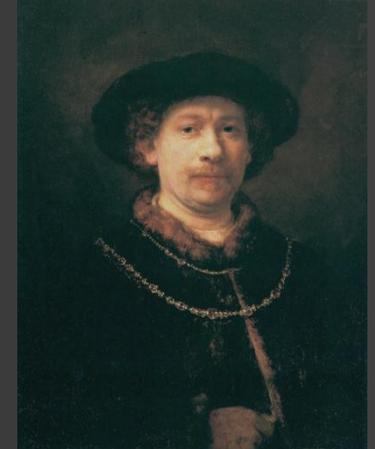
L'autoportrait dans la peinture

REMBRANDT

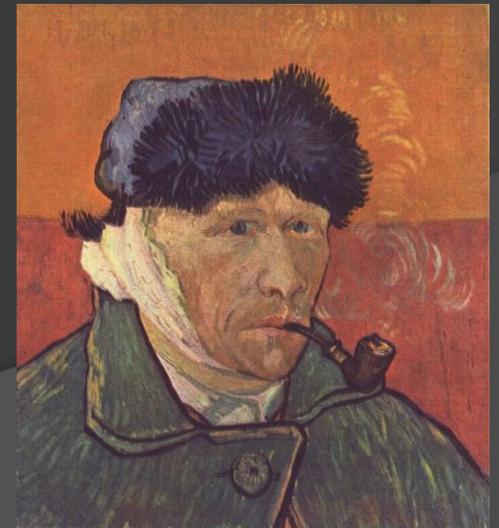
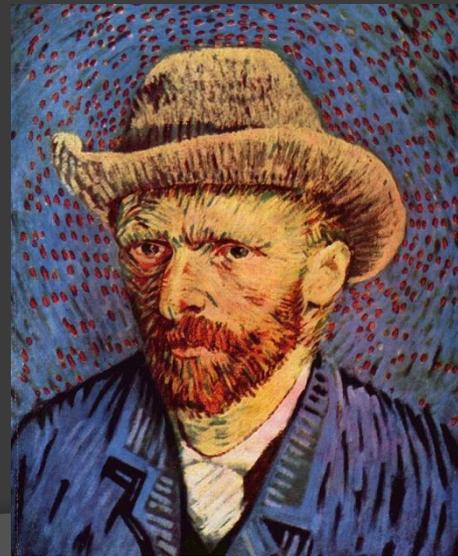
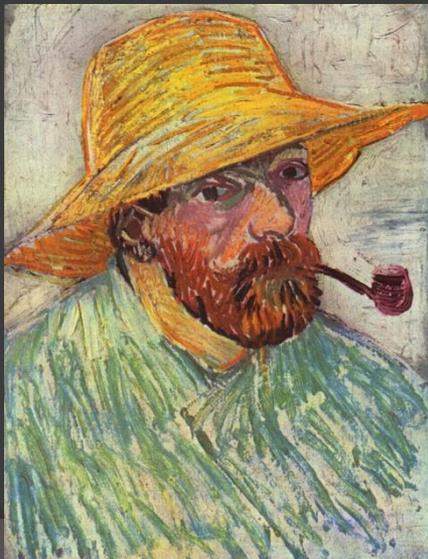
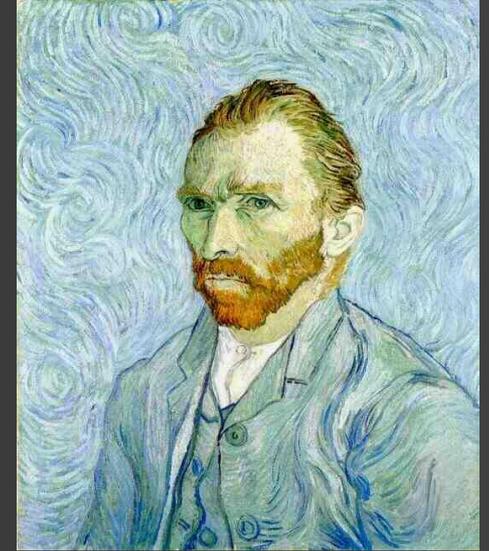
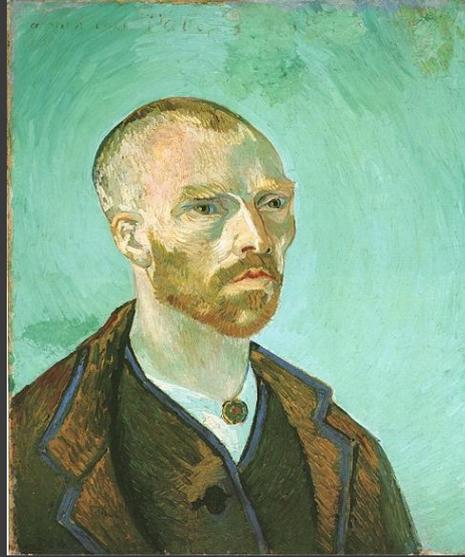
Les artistes n'ont pas attendu la photographie pour faire des autoportraits.

Le plus célèbre des autoportraitistes est sûrement Rembrandt (1606-1669). Il a réalisé environ 80 autoportraits. Il se choisissait comme modèle pour travailler sans contrainte sur l'éclairage et le clair-obscur.

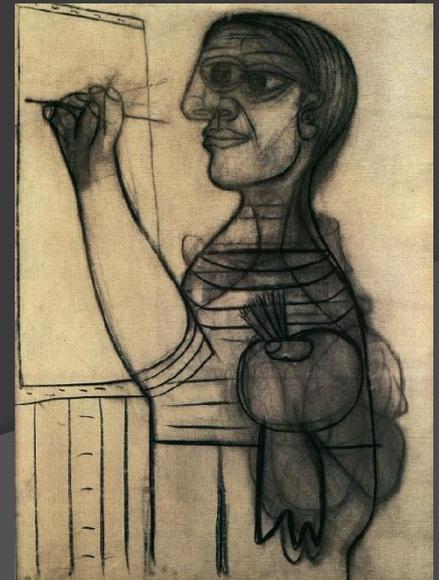
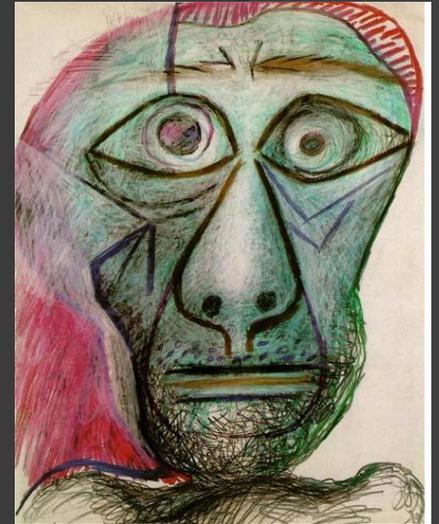
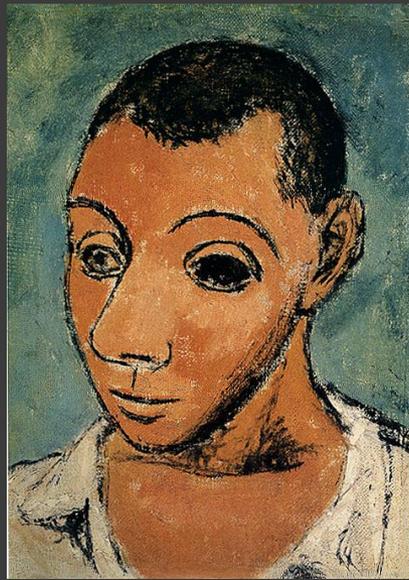
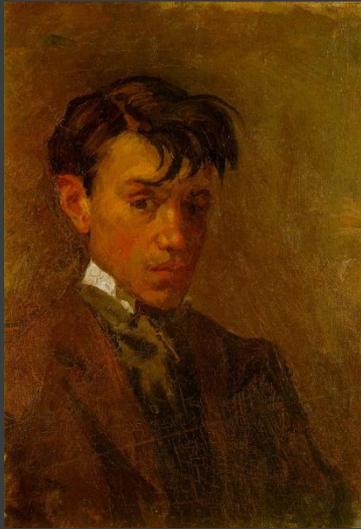
Le plus souvent, l'artiste supprime tous les détails narratifs au profit de l'expression et de la splendeur des couleurs, reflets de la vie intérieure.

VAN GOGH

PICASSO

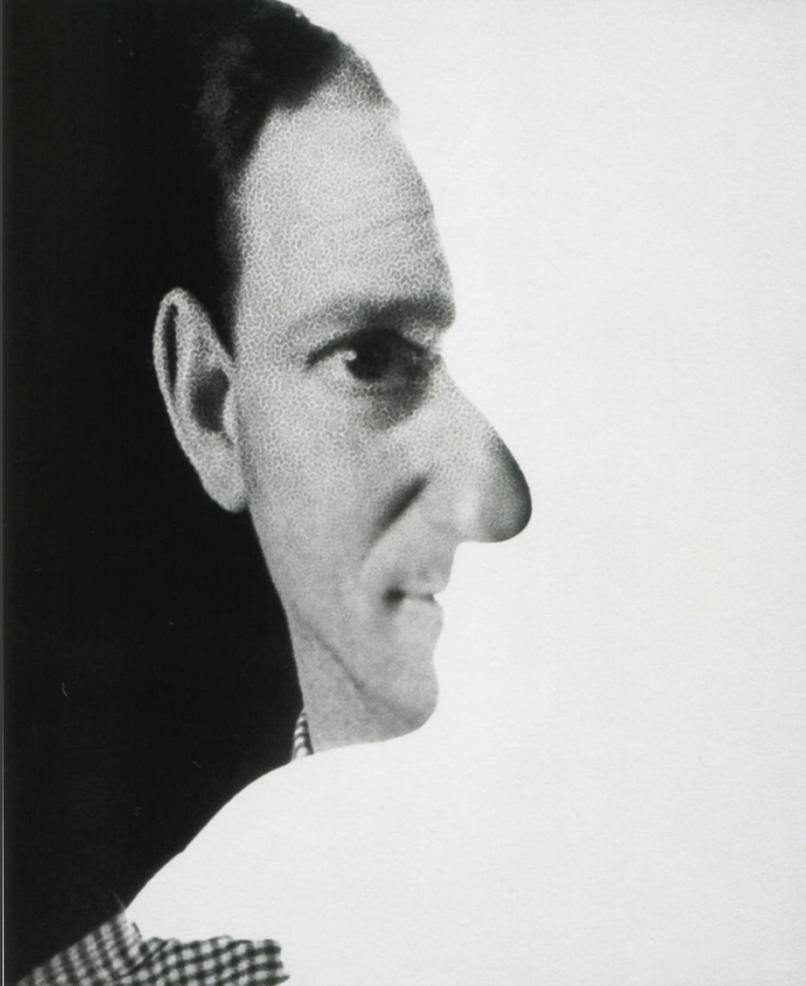

Jean-Luc COUDUN

Septembre 2014

L'AUTO PORTRAIT EN PHOTOGRAPHIE

Erwin Blumenfeld

NY 1945

Lee FRIEDLANDER

1960

Lee FRIEDLANDER

Lee Friedlander joue volontairement avec les codes de la photographie pour produire des photos « décalées ».

Dieter APPELT

Kyle THOMPSON

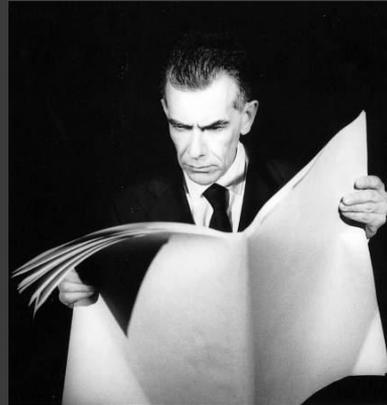

Autoportraits dans des mondes oniriques

Jorge MOLDER

Jorge MOLDER, photographe portugais se situe au-delà de l'autoreprésentation. Il fait de son visage, de son corps et des images des matériaux de sa réflexion sur le temps.

Série Nox 1998

Erwin OLAF 2009

Réflexion pleine d'ironie sur le temps qui passe

I am

I wish

I will be

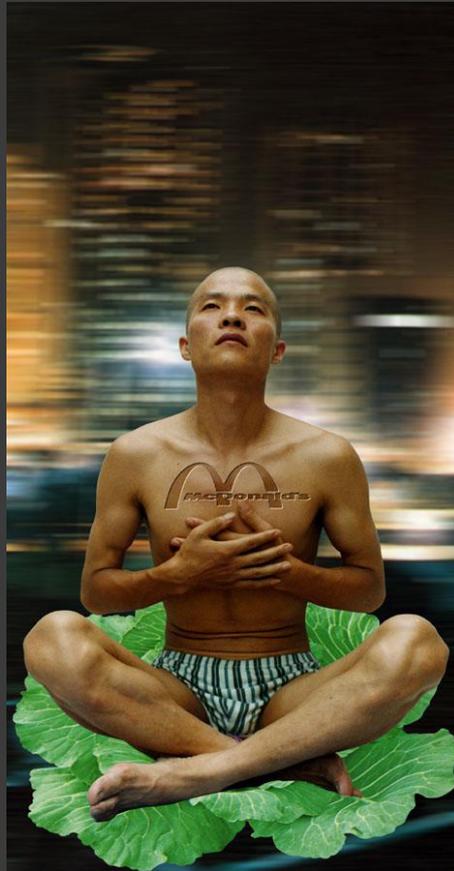
Louis BLANC

Travail sur l'expression corporelle

Wang Qingsong

Critique de la société de consommation

Zhang Huan 2000

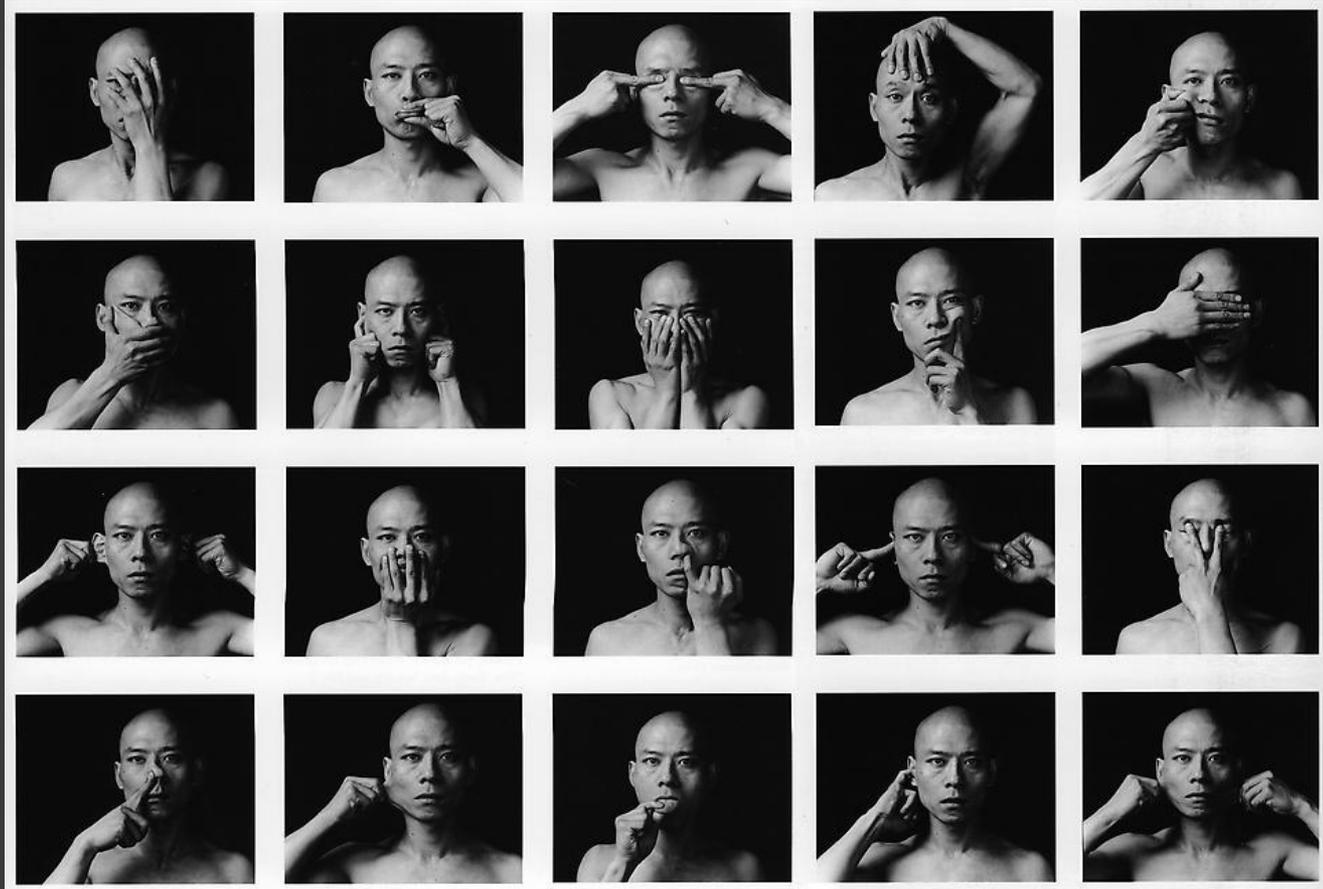
Family Tree : réflexion sur
l'identité et le destin

“This work speaks about a family story, a spirit of family. In the middle of my forehead, the text means "Move the Mountain by Fool (Yu Kong Yi Shan)". This traditional Chinese story is known by all common people, it is about determination and challenge. If you really want to do something, then it could really happen. Other texts are about human fate, like a kind of divination. Your eyes, nose, mouth, ears, cheekbone, and moles indicate your future, wealth, sex, disease, etc. I always feel that some mysterious fate surrounds human life which you can do nothing about, you can do nothing to control it, it just happened.”

Zhang Huan

Série SKIN
1997

Et si vous voulez vous lâcher.....

Conclusions

Beaucoup de photographes ont pratiqué l'autoportrait.

Certains par narcissisme, d'autres parce cela leur évitait de chercher des modèles à qui infliger de longues séances de pose, d'autres comme réflexion sur l'identité et la représentation, la plupart parce qu'ils s'inscrivaient dans une longue tradition picturale.

Quelque soit le motif, l'autoportrait est une source d'inspiration inépuisable une fois que l'on a un peu réfléchi au sujet.

A vos appareils !