

L'Atelier Photographique de l'Erdre

Autoportraits

Janvier 2017

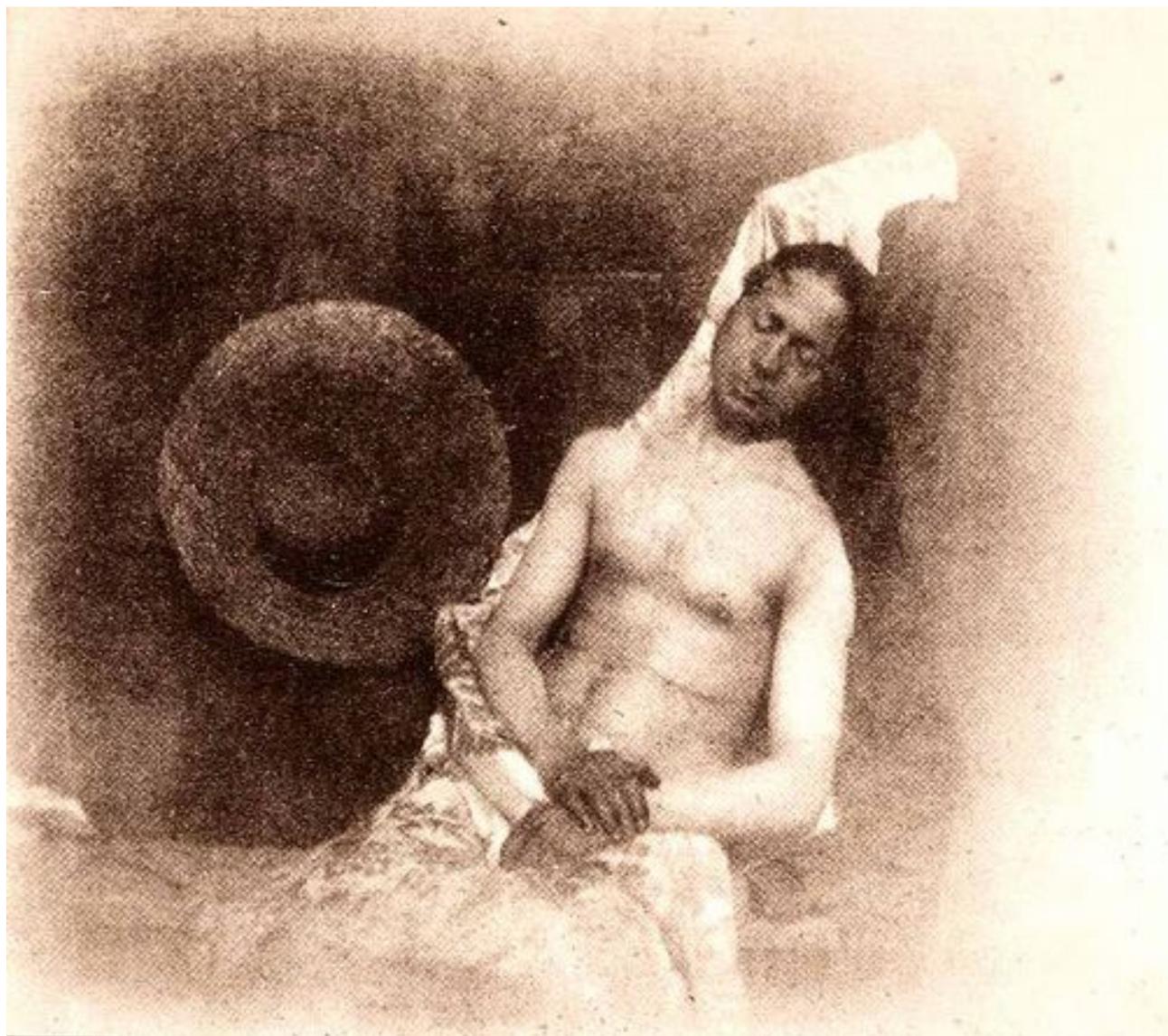

~~Selfies~~

L'Atelier Photographique de l'Erdre

Hippolyte Bayard – Autoportrait en noyé – 1840

Qu'est-ce qu'un autoportrait ?

- Au sens strict, un autoportrait est une photographie de soi prise par soi.
- Évidemment, l'histoire de l'art met à mal cette définition simpliste, avec les mêmes questionnements que sur le portrait. En particulier, est-ce que la personne doit être reconnaissable ?

D'autre part avec des questionnements propres à l'autoportrait :

- ✓ Est-ce qu'une partie du corps peut être un autoportrait ?
- ✓ Est-ce que la photographie d'un lieu qui dénote un sujet peut être un autoportrait ?
- ✓ Dans la mesure où toute œuvre d'art, y compris un paysage, est une projection de l'artiste, ce paysage peut-il être considéré comme un autoportrait ?
- ✓ Etc

Richard Dumas (1961-) – Autoportrait en vampire – 1990

L'Atelier Photographique de l'Erdre

Lee Friedlander (1934-) – New York City – 1966

Qu'est-ce qu'un autoportrait ?

- Ce qui peut se justifier dans le cas de photographes reconnus, l'est beaucoup moins pour nous...

Donc nous nous limiterons à des autoportraits « reconnaissables », ce qui laisse déjà beaucoup de possibilités, comme le montreront les exemples que j'ai choisis.

Pourquoi faire son autoportrait ?

- On aura des éléments de réponses tout au long de cette présentation.
Les raisons sont très variées !
- Ce qui est certain, c'est que l'exercice est banal : la plupart des photographes ont fait leur autoportrait... et nous aussi.
Pour certains, c'est l'essentiel de leur œuvre.
- Sabrina Biancuzzi :
« ... peu importe ce qui anime le photographe : nombrilisme, névrose, introspection... c'est l'engagement qui est important » (interview dans Réponse-photo 278).
- Autrement dit, si on inscrit l'autoportrait dans la contexte d'une démarche artistique et pas dans la photo d'identité, ce qui compte c'est la valeur artistique du résultat.

Portrait - autoportrait

- Faire un autoportrait, c'est décider d'UNE image que l'on veut donner de soi, à un moment donné.
Savoir si c'est la « vraie » ou pas n'a pas de sens.

Portrait/autoportrait

- Faire un autoportrait, c'est décider d'UNE image que l'on veut donner de soi, à un moment donné.
Savoir si c'est la « vraie » ou pas n'a pas de sens.
- Faire un autoportrait est un exercice facile : le modèle est toujours disponible.
- Ce qui est moins évident, c'est la gestion de la lumière et la mise au point.
C'est bien sur plus facile, si on peut faire les réglages sur quelqu'un d'autre ou un mannequin
- Autre solution pour régler le problème de la mise au point : le miroir.
En plus, il permet de voir directement à quoi on ressemble dans l'attitude choisie.
Ce n'est pas un hasard s'il est souvent présent dans les autoportraits.
- Pour le reste des aspects techniques, je renvoie au diaporama sur le « Portrait posé », disponible sur le site

Une pratique ancienne

- L'autoportrait est aussi ancien que la photographie.
- Cela n'a rien d'étonnant étant donné que la pratique photographique très majoritaire au début était le portrait en studio.
- L'autoportrait a été un moyen de tester le lumière, les réglages, etc.
- Cela a été surtout pour le photographe une façon de montrer son savoir-faire.

L'Atelier Photographique de l'Erdre

Charles-David Winter (1821-1904) – circa 1890

L'Atelier Photographique de l'Erdre

Nadar (1820-1910) – 1909

L'Atelier Photographique de l'Erdre

Frances Benjamin Johnson (1864-1952) – 1896

Un grand classique

- Je l'ai déjà dit, la plupart des photographes ont fait leur autoportrait à un moment ou l'autre, quelquefois assez régulièrement.
- Un des grands classiques du genre est l'autoportrait du photographe en équipement de photographe.
- La banalité de l'exercice n'empêche évidemment pas humour, talent, fantaisie, etc.

L'Atelier Photographique de l'Erdre

Willy Ronis (1910-2009) – 1951

L'Atelier Photographique de l'Erdre

Édouard Boubat (1923-1999) – 1952

L'Atelier Photographique de l'Erdre

Ilse Bing (1899-1998) – 1986

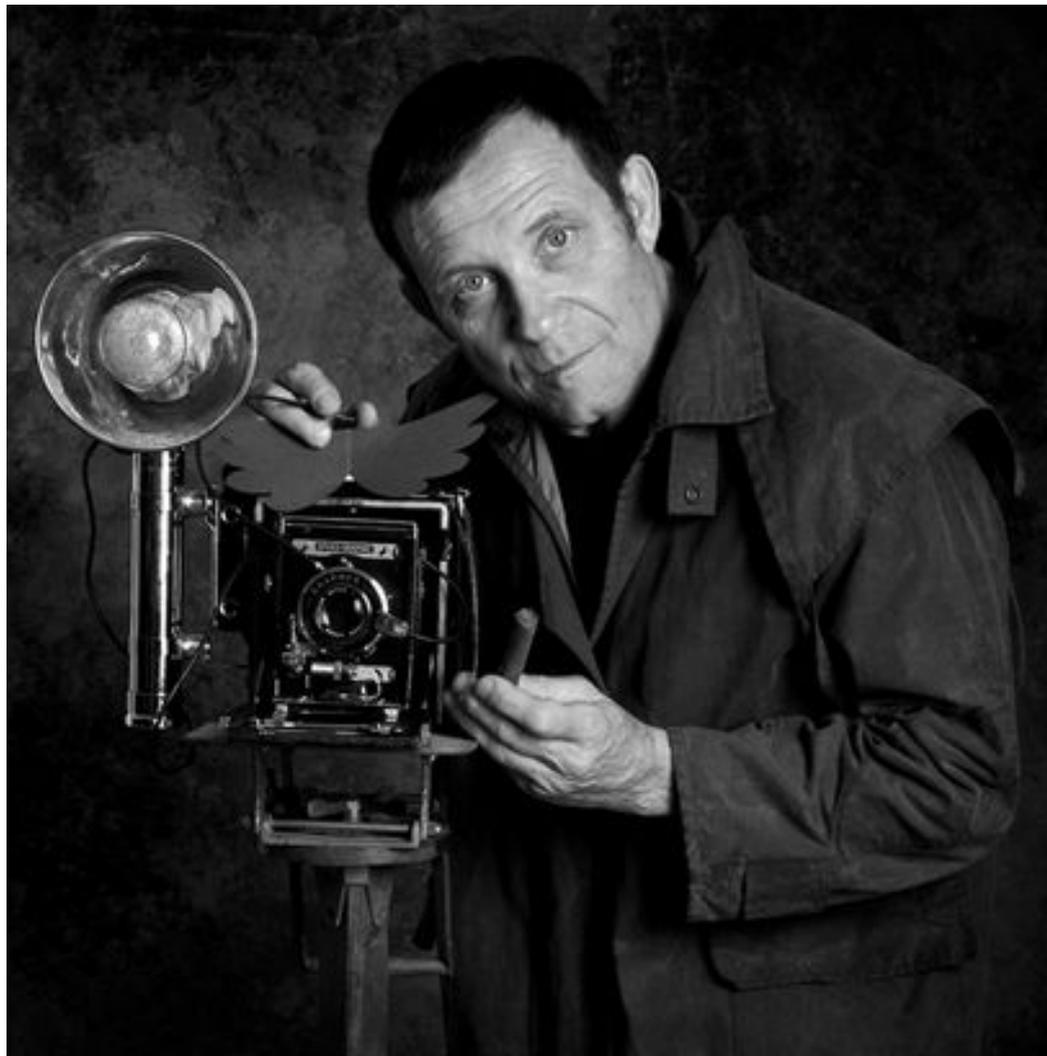
L'Atelier Photographique de l'Erdre

Bruce Davidson (1933-) – 1955

L'Atelier Photographique de l'Erdre

Irving Penn (1917-2009) – ?

L'Atelier Photographique de l'Erdre

Elliott Erwitt (1928-) – 1998

Une pratique de son époque

- L'autoportrait en tant que pratique photographique n'est pas déconnecté des tendances artistiques de chaque époque.
- L'utilisation des miroirs a aussi à voir avec le surréalisme par exemple.

L'Atelier Photographique de l'Erdre

Herbert Bayer (1900-1985) – 1932

Wanda Wulz (1903-1984) – 1932

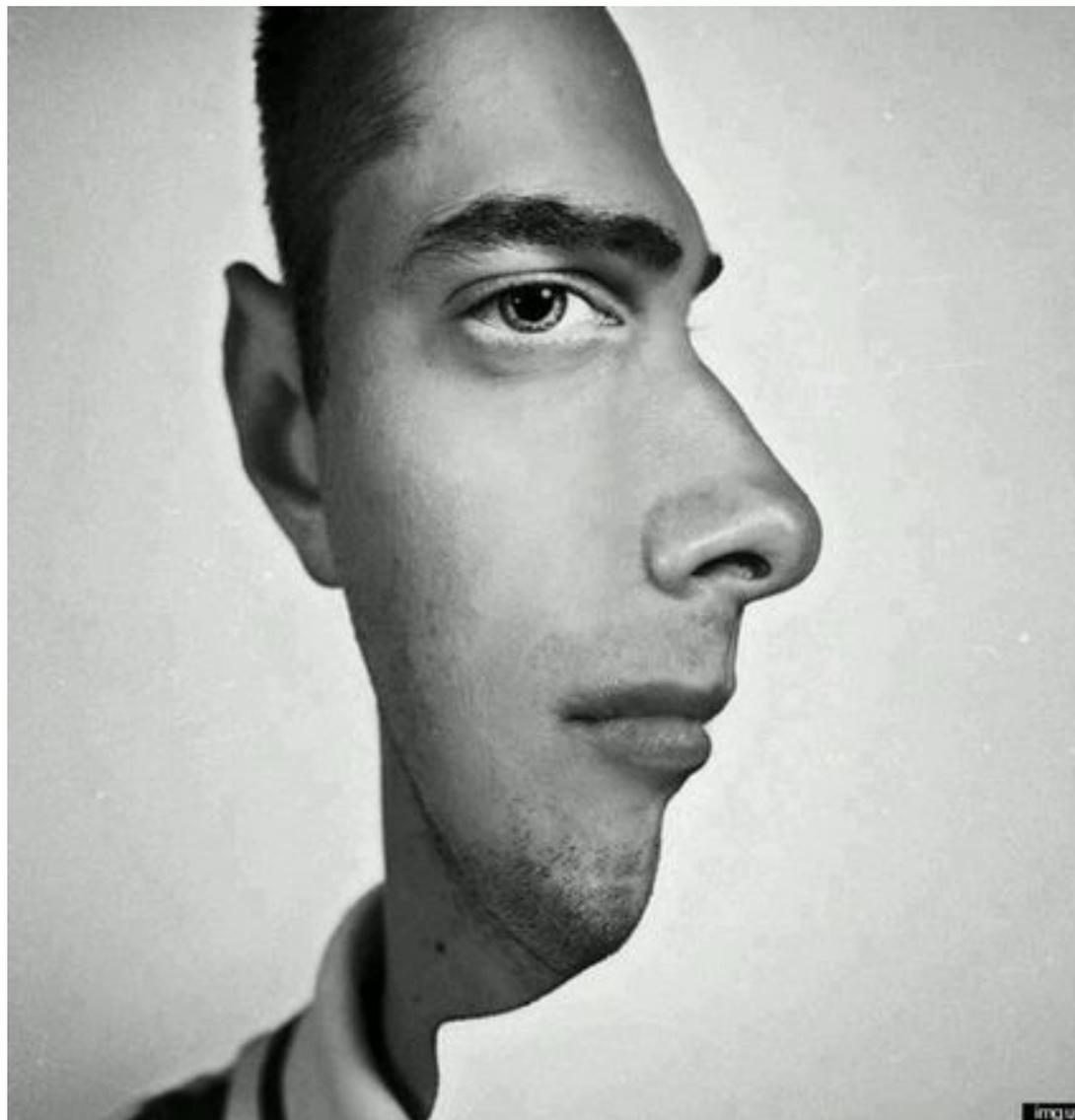
L'Atelier Photographique de l'Erdre

Florence Henri (1893-1982) – 1936

L'Atelier Photographique de l'Erdre

Erwin Blumenfeld (1897-1969) – circa 1945

Une pratique artistique

- Même quand il n'a qu'une place marginale dans la production d'un auteur, l'autoportrait est très rarement en rupture avec son style photographique.
- Il est un élément de la production artistique d'un auteur.

L'Atelier Photographique de l'Erdre

Shoji Ueda (1913-2000) – circa 1948

L'Atelier Photographique de l'Erdre

Bill Brandt (1904-1983) – 1966

L'Atelier Photographique de l'Erdre

Stephen Shore (1947-) – 1976

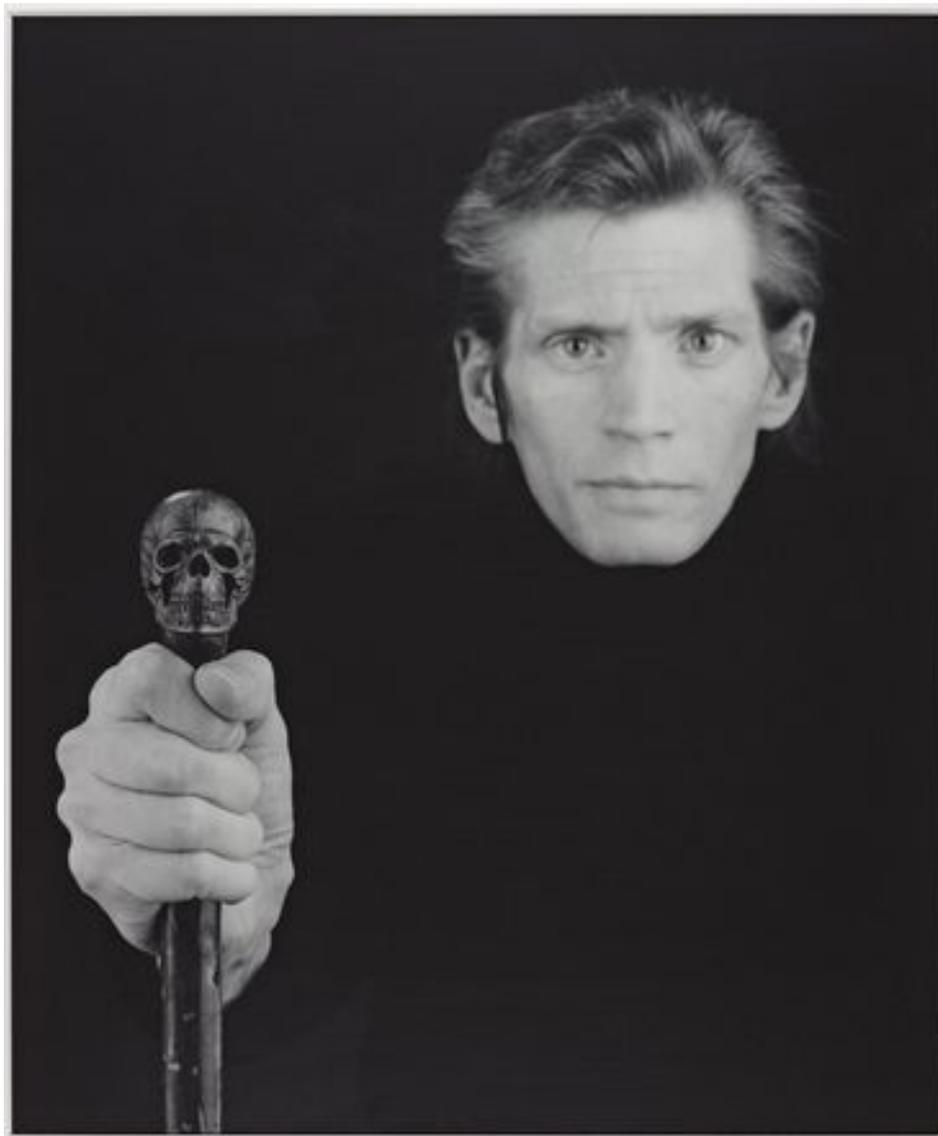
L'Atelier Photographique de l'Erdre

Richard Avedon (1923-2004) – 1980

L'Atelier Photographique de l'Erdre

Robert Mapplethorpe (1946-1989) – 1988

Jeff Dunas (1954-) – 2016

Sara Imloul (1986-) – 2014 – Mon cœur

Un démarche contemporaine

- Pour certains photographes, l'autoportrait tient une grande place dans leur œuvre.
- Pour certains, c'est même l'essentiel de leur œuvre.
- La tendance contemporaine à travailler par série renforce le caractère systématique que peut avoir cette pratique.

Lee Friedlander (1934-) – 1966

L'Atelier Photographique de l'Erdre

Vivian Maier (1926-2009) – non daté

L'Atelier Photographique de l'Erdre

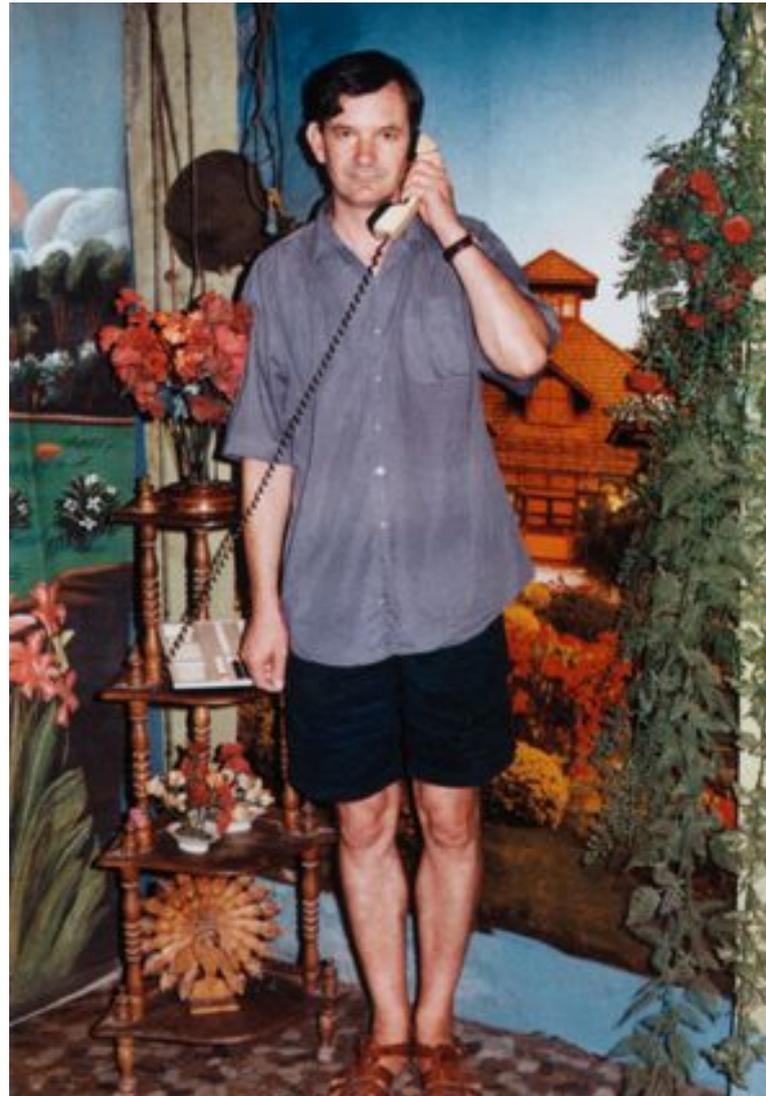
Vivian Maier (1926-2009) – 1958

Andy Warhol (1928-1987) – 1981 – Self portrait (in drag)

L'Atelier Photographique de l'Erdre

Martin Parr (1952-) – 1996 – Bangladesh, Dhaka

Des tendances

- Un « jeu » sur l'identité ou une recherche de son identité.
- Fixer un instant, un sentiment
- L'humour, l'autodérision.
- L'autobiographie, réelle ou inventée.
- Les photographies sont très souvent titrées.

L'Atelier Photographique de l'Erdre

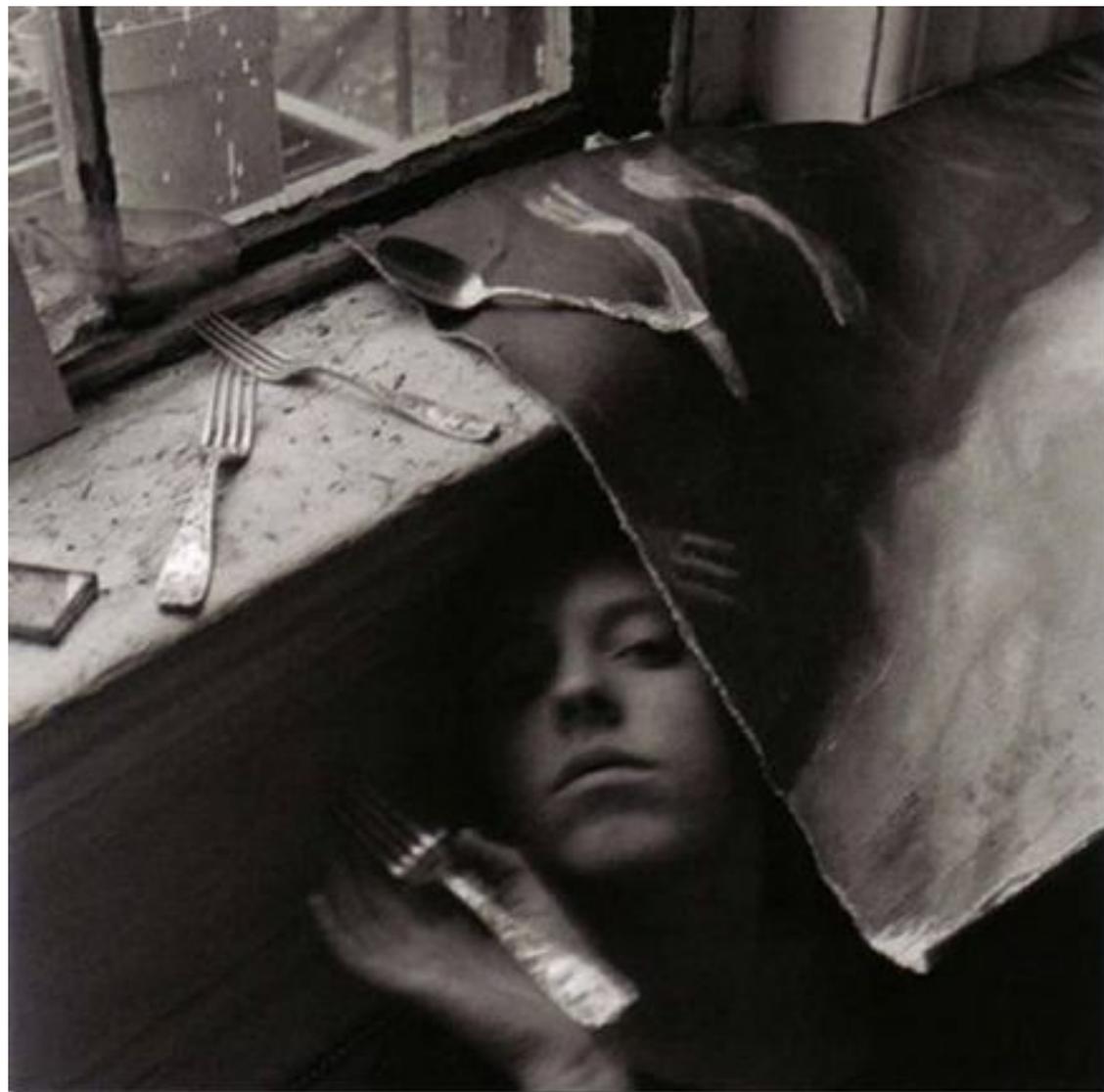
Claude Cahun (1894-1954) – 1927

Alberto Garcia Alix (1956-) – 2002 – Mon côté féminin

L'Atelier Photographique de l'Erdre

Francesca Woodman (1958-1981) – 1977 – Le diner

L'Atelier Photographique de l'Erdre

Brno Del Zou (1963-) – 2012

L'Atelier Photographique de l'Erdre

Tomoko Sawada (1977-) – 2004 – Scholl day's B

Dieter Appelt (1935-) - 1979 – La tache que laisse le souffle sur le miroir

Thomas Florschuetz (1957-) - 1986 - Twist 02

Airyka Rockefeller (?-) - 2006 – Between flesh and stone

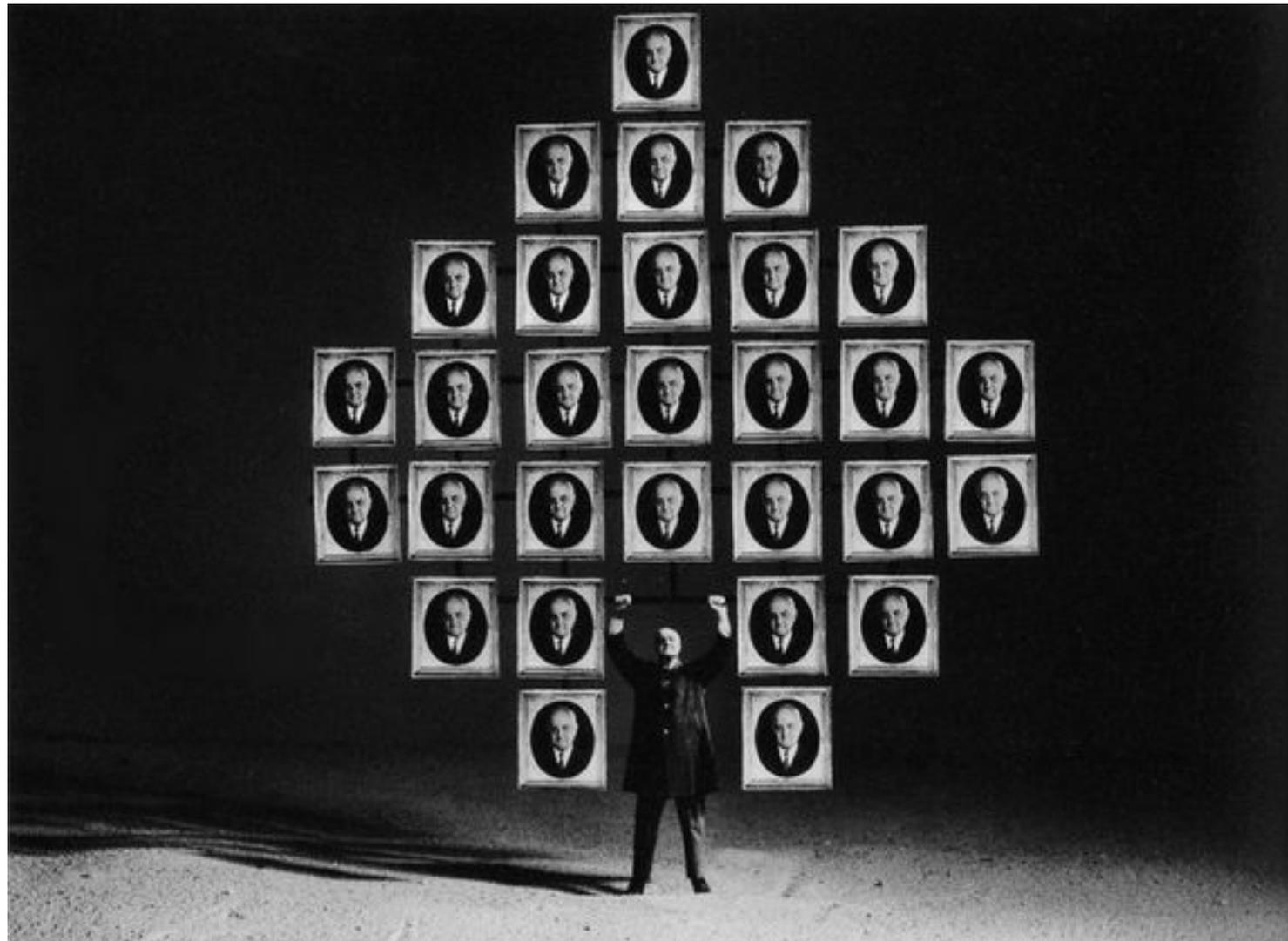
Antoine D'Agata (1961-) – 1997

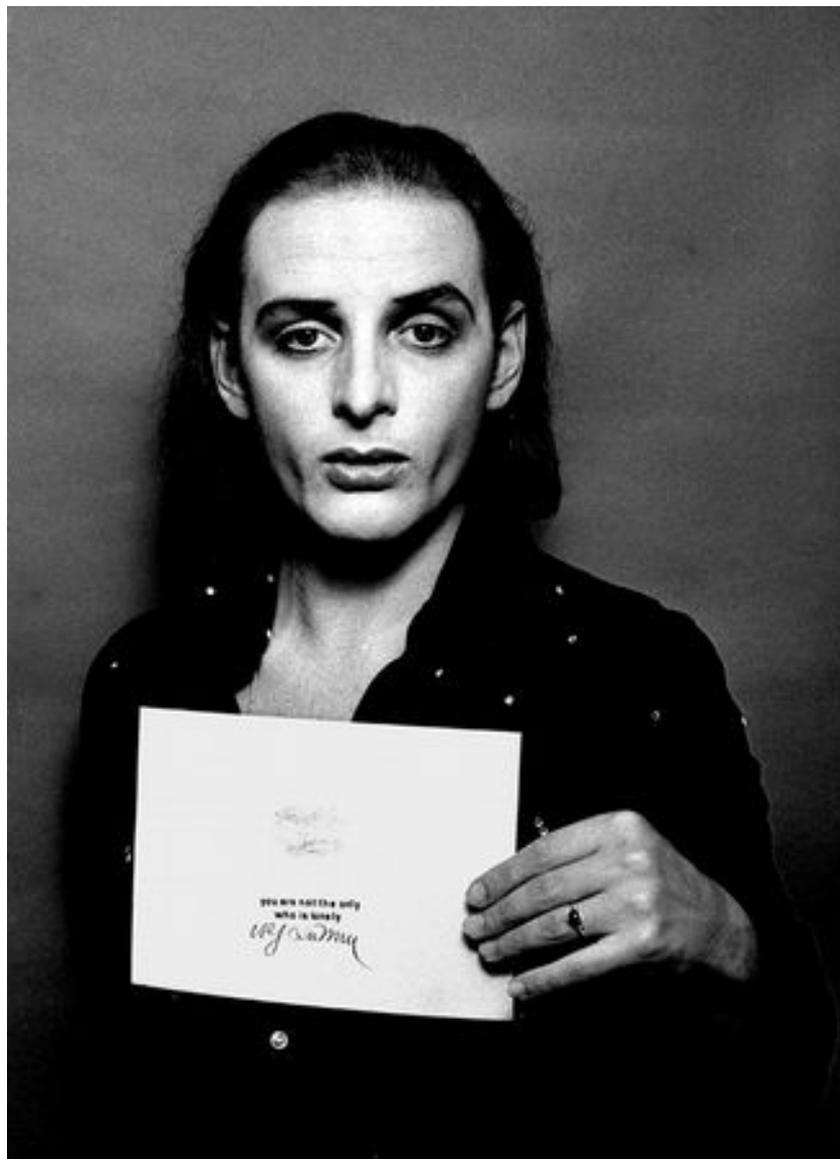
Roman Opalka (1931-2011) – 1965/1 à l'infini, détail 2083115

Boris Mikhailov (1938-) – 1992 – I am not I

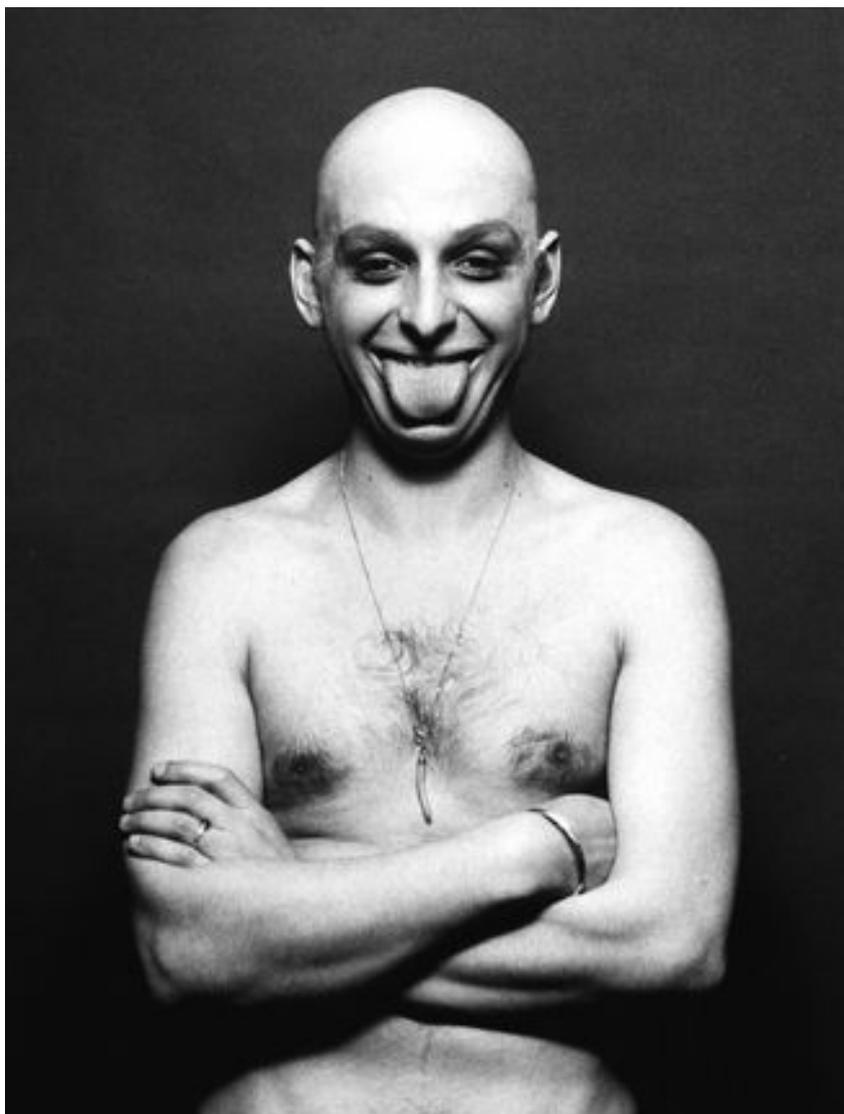
Gilbert Garcin (1929-) – 1997 – Le paon

Urs Lüthi (1947-) – 1974 – You are not the only who is lonely

L'Atelier Photographique de l'Erdre

Urs Lüthi (1947-) – 1974 – Tell me who stole your smile

Edwin Wurm (1954-) – 2002 – Kneel down and think about Kant's metaphysics of morals

L'Atelier Photographique de l'Erdre

*Miguel Angel Gaüeca (1967-) – 2004 – Nobody knows
Vermeer told me this*

L'Atelier Photographique de l'Erdre

Cindy Sherman (1954-) – 1978 – Untitled film stills

Cindy Sherman (1954-) – 2010 – Untitled

Nan Goldin (1953-) – 1984 – Nan, one month after being battered

*Nan Goldin (1953-) – 2013 – Shadow of a dead bird
on Simon's window*

L'Atelier Photographique de l'Erdre

Sam Taylor-Wood (1967-) – 2001 – Self-portrait in a single breasted suit with hare

L'Atelier Photographique de l'Erdre

Elina Brotherus (1972-) – 2013 – My dog is cuter than your ugly baby

Elina Brotherus (1972-) – 2013 – Camouflage

Gilbert Garcin (1929-) – 2001 – Virtuose jouant un air connu

Bibliographie

- **Autoportraits de photographes** *par* Marie Cordié Lévy
- **Autofocus – L'autoportrait dans la photographie contemporaine** *par* Susan Bright
- **Arago – Le portail de la photographie**
https://www.photo-arago.fr/C.aspx?VP3=CMS3&VF=GPPO26_3_VForm#/CMS3&VF=GPP