

(F) AU(X) TO PORTRAIT PHOTOGRAPHIQUE

Bill Watterson, Calvin et Hobbes

RÉFÉRENCES

Nantes; *Projet d'Artistes*. Vous allez commencer par regarder cette vidéo: <https://www.dailymotion.com/video/xl2zn5> Elle est faite par un artiste français, Pierrick Sorin, en 2000, qui reprend tous les codes du monde de l'art contemporain pour faire une oeuvre qui à la fois le parodie, et à la fois y participe.

Puis un court article sur Cindy Sherman, une artiste américaine de renommée internationale dont le travail se compose de centaines de « faux autoportraits » : <https://www.kazoart.com/blog/minute-arty-cindy-sherman/>

Une présentation d'exposition au Jeu de Paume à Paris sur Claude Cahun, artiste française du XXe siècle, dont le travail photographique a été redécouvert tardivement mais qui marque une influence profonde. Lisez l'article et regardez surtout bien la vidéo: <http://www.jeudepaume.org/?page=article&idArt=1397>

Claude Cahun, *autoportraits*, vers 1930. Différentes figures et différents genres... lequel est le vrai? Y en a t il un vrai? N'y en a t il qu'un vrai?

Pierrick Sorin, Nantes, projet d'artistes, 1984

Cindy Scherman, untitled, 2008

Suivre ensuite l'histoire assez dingue de cette femme du monde du XIXeme siecle, la Comtesse de Castiglione, connue pour qui elle n'était pas, et reconnue à présent comme une artiste novatrice: <https://plume-dhistoire.fr/la-castiglione-ses-photos-fascination-et-modernisme/>

Pierson, 1863 Virginia de Castiglione.

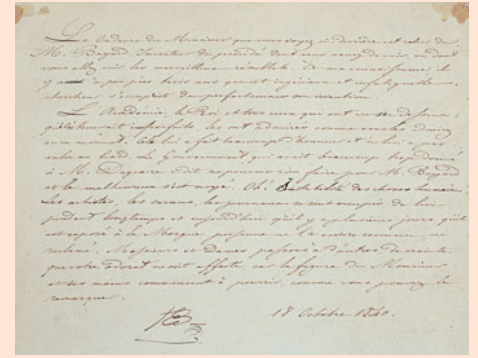

» Avez-vous bien conscience de ce que Dieu accomplit pour vous en vous faisant le collaborateur de la plus belle créature qui ait existé depuis le commencement du monde » déclara t-elle à l'un des photographes à qui elle demandait assistance.

Enfin, voici la légende écrite au dos de l'une des toutes premières photos réalisées au monde, en 1839. Son auteur, Hippolyte Bayard, se plaignant de ce que son invention avait été dédaignée au profit d'un autre inventeur, envoya ce mot pour accompagner son image, aux autorités Royales et Académiques:

« Le cadavre du Monsieur que vous voyez ci-derrière est celui de M. Bayard, inventeur du procédé dont vous venez de voir ou dont vous allez voir les merveilleux résultats. À ma connaissance, il y a à peu près trois ans que cet ingénieux et infatigable chercheur s'occupait de perfectionner son invention.

L'Académie, le Roi et tous ceux qui ont vu ces dessins que lui trouvait imparfaits les ont admirés comme vous les admirez en ce moment. Cela lui fait beaucoup d'honneur et ne lui a pas valu un liard. Le gouvernement qui avait beaucoup trop donné à M.

Daguerre a dit ne rien pouvoir faire pour M. Bayard et le malheureux s'est noyé. Oh ! instabilité des choses humaines ! Les artistes, les savants, les journaux se sont occupés de lui depuis longtemps et aujourd'hui qu'il y a plusieurs jours qu'il est exposé à la morgue personne ne l'a encore reconnu ni réclamé. Messieurs et Dames, passons à d'autres, de crainte que votre odorat ne soit affecté, car la figure du Monsieur et ses mains commencent à pourrir comme vous pouvez le remarquer. »

Hippolyte Bayard, autoportrait dit du "Noyé" et légende au dos, octobre 1840.

Par cette image, Bayard nous livre la première mise en scène de l'histoire de la photographie, et son premier canular. De façon très habile, il détourne à son avantage les inconvénients et les défauts de la technique photographique. La durée d'exposition était très longue et ne permettait guère que les portraits après décès ou la pose les yeux fermés. On n'avait pas encore mis au point tous les dispositifs destinés à aider les modèles à garder la pose. Bayard se représente donc mort, appuyé contre une colonne. Cela lui permet de garder l'immobilité nécessaire à la qualité de la prise de vue et contribue à donner cette impression d'abandon dans la mort. Par leur nature et leur composition, les papiers photographiques étaient très peu sensibles au rouge, couleur qui était rendue par un gris plus ou moins prononcé. C'est la raison pour laquelle le visage et les mains du personnage, halées et teintées par le soleil, apparaissent si foncés. Pour en venir à son but, il compose son image comme un peintre et la dramatise par l'adoption d'une pose suggestive. Il ne nous montre pas un photographe désespéré, il nous révèle la tragédie de son désespoir. Non seulement il se suicide, mais personne ne vient réclamer sa dépouille à la morgue : faut-il y voir une allégorie de la solitude de l'artiste et du créateur ? Le rapprochement est facile avec le tableau de David : Marat assassiné, thème commun du précurseur sacrifié, pose similaire, drap/linceul découvrant le corps, tête inclinée, texte accompagnant la représentation.

SUJET

PHOTO: FAITES LE PORTRAIT DE QUI VOUS N'ÊTES PAS

CONTRAINTE

PHOTOGRAPHIES SANS RETOUCHE, NI TRUCAGE APRÈS PRISE DE VUE.

Pour définir qui vous n'êtes pas, vous devez d'abord définir qui vous êtes:

Vous devez réfléchir à votre rapport :

- **au monde** (société, géographie, environnement proche et/ou lointain,...).
- **aux autres, à l'autre** (personnes de votre entourage proche et/ou lointain, gestion de la différence..).
- **à vous-même** (la manière dont vous vous percevez, vos caractéristiques essentielles),
- **à l'espace** (comment vous vous appropriez ou pas les espaces dans lesquels vous vivez, comment vous vous déplacez...)

Vous devez réfléchir à l'image que vous renvoyez, ou que vous pensez renvoyer:

- quelqu'un d'introverti, d'extraverti, de timide, d'audacieux, de volubile ou de discret...
- au style que vous affichez, vos vêtements, vos attitudes, vos accessoires,
- à vos amis, en quoi ils vous ressemblent, ce qui vous rassemble

Vous pouvez réfléchir aussi à ce qui ne se voit pas mais qui vous constitue et vous projette vers l'avenir:

- à votre histoire personnelle, d'où vous venez,
- vos centres d'intérêt, vos études envisagées, vos rêves, vos envies,

Vous pouvez en faire un court texte qui servira de référence, pour en **prendre le contrepiéd: c'est à dire élaborer une image qui vous ressemble, mais qui n'est pas « vous »**.

Attention: on doit vous reconnaître. L'excès de déguisement, de travestissement, de burlesque ou

d'accessoire est à proscrire: soyez subtiles et subtils, moins dans l'outrance que dans la juste pose ou attitude, le juste accessoire, le juste décor de qui....vous n'êtes pas.

Il est bien sûr question surtout de MISE EN SCENE: l'habit ne fait pas tout. réfléchissez bien à ce que vous voulez donner comme image. Pas besoin non plus d'aller chercher très loin, dans des époques révolues ou des civilisations éloignées, parfois il suffit juste de « se mettre dans la peau » d'un voisin, d'une cliente croisée dans un magasin, d'une personnalité médiatique etc..

photo anonyme de communicant

L'idée est de donner de vous une image la plus éloignée possible de qui vous êtes, vraiment.

Afin de diriger la prise de vue photographique pour celui ou celle qui sera l'opérateur.e, vous dessinerez un à deux croquis rapide où vous préciserez le **cadrage** et le **point de vue** désirés. Vous ajouterez les éléments qui vous semblent essentiels: chacun doit pouvoir faire de vous le portrait que vous avez en tête, selon vos indications écrites et/ou représentées: l'opérateur n'est pas le créateur de l'image (comme la

Comtesse de Castiglione), le créateur ou la créatrice, c'est VOUS.

Pensez au type de **cadrage**: est ce qu'on va vous voir en pied (en entier), ou en buste, ou en gros plan? De face, de trois quart, de profil? En pleine action, dans une pose apprêtée, entouré.e de proches, d'objets, d'éléments divers?

Pensez à l'atmosphère: l'essentiel pour une photographie, c'est la lumière et tous ses jeux possibles.

Bref...prenez du plaisir à incarner le mieux possible celui ou celle que vous ne serez probablement jamais (mais parfois, on ne sait pas.....)

CRITÈRES D'ÉVALUATION:

- Indications pour la prise de vue: croquis, prévision des cadrages et points de vues, réflexions, court texte
- Mise en scène (apparence): personnage, décor, accessoires éventuels ...
- Photographie (cadrage, point de vue, lumière)
- Mise en évidence d'une personnalité étrangère à ce que ou à qui vous êtes
- Adéquation intentions/ photographie

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES:

- Recourir à des outils numériques de captation et de production à des fins de création artistique.
- Exploiter des informations et de la documentation, notamment iconique, pour servir un projet de création.