L’autoportrait au miroir

La figure et l’espace

Un autoportrait est une représentation de soi réalisée par soi-même.

Pourquoi se représenter?

L’autoportrait est une manière de s’observer et de se mettre en scène.Le cadrage, la posture, le trait et l’espace construisent du sens.Une ressemblance peut être anatomique, mais aussi sensible, mentale ou symbolique.

« *Separate System, Reading Prison (self c)* » est un autoportrait de Wolfgang Tillmans qui fait partie d’une série composée de trois autoportraits et d’une image, réalisés pour le projet d’Artangel en 2016 à la prison de Reading.

Explorant l’agonie de l’isolement, cet autoportrait déformé de l’artiste est capturé dans un miroir situé dans l’une des cellules où Oscar Wilde a été incarcéré de 1895 à 1987, après que le poète et dramaturge eut été condamné pour outrage aux bonnes mœurs avec d’autres hommes.

Wolfgang Tillmans
Separate System, Reading Prison

MISE EN SCÈNE

Choisir une pose, un point de vue, une expression, un décor.

REPRÉSENTATION

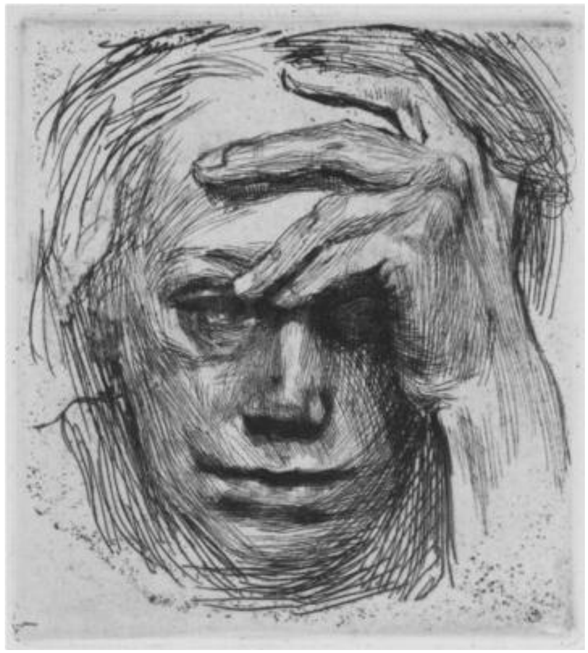
Le visage, le corps, le geste, les vêtements, l’attitude.

EXPRESSION

L’image de soi peut être fragmentaire, contradictoire ou inventée (construction d’un récit suggéré).

Kathe Kollwitz - Autoportrait avec le bras droit appuyé, la main sur le front

Kathe Kollwitz - Autoportrait avec la main gauche sur le sourcil

Käthe Kollwitz (1867–1945) est une artiste allemande, dessinatrice, graveuse et sculptrice, dont l’œuvre est marquée par la pauvreté et les ravages de la guerre. Elle privilégie le noir et blanc, les contrastes et un trait expressif pour traduire la souffrance. Ses autoportraits, réalisés tout au long de sa vie, témoignent de son évolution physique et psychologique.

Son travail explore la vulnérabilité, la solitude, la maternité et la mort. À travers une représentation puissante des corps et des visages, elle fait du dessin un moyen d’expression intime et politique.

Quelques repères historiques

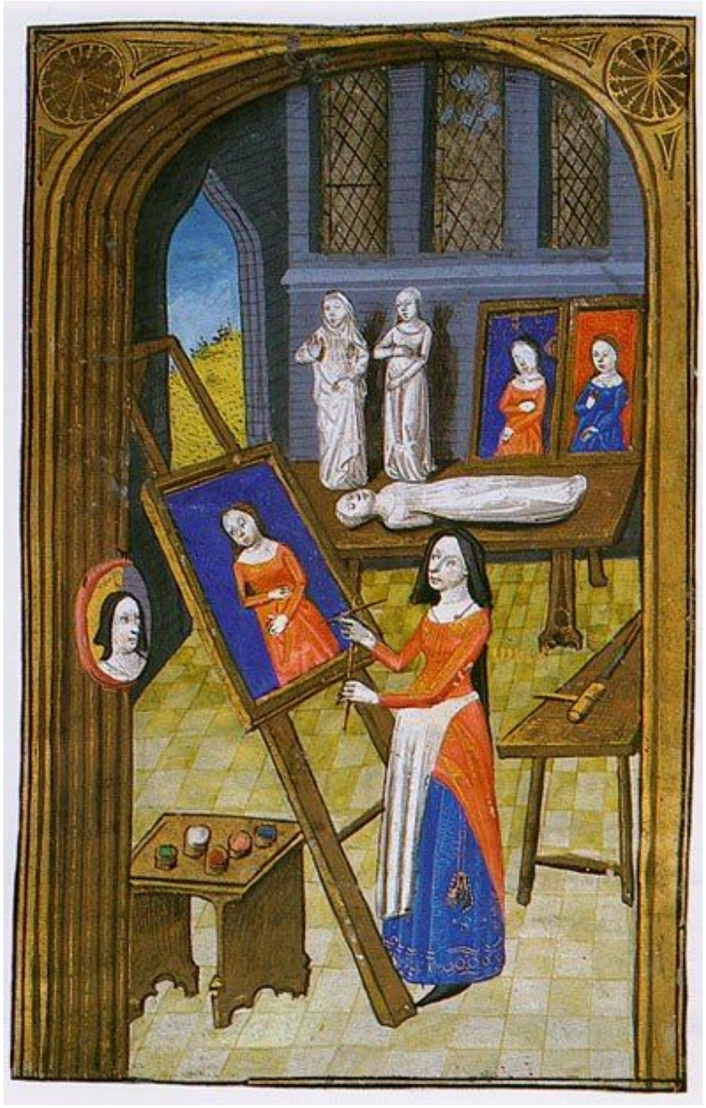
Fin du Moyen Âge : Des artistes glissent parfois leur propre figure dans une scène.

Renaissance : l'artiste affirme davantage son identité et son statut. Dürer en est un exemple marquant.

XVIIe - XIXe siècles : l'autoportrait devient un terrain d'étude du visage, de l'âge, de la lumière et du caractère.

XIXe - XXe siècles : il peut traduire une expérience intérieure et s'éloigner de l'idéalisation.

Aujourd'hui : les nouveaux médiums apparus depuis (photographie, vidéo, performance, avatar et mise en scène…) élargissent la notion.

Des cléres et nobles femmes, Spencer Collection MS. 33, f. 37v, French, c. 1470 - Artist in her Atelier

Raphael, Portrait, 1504

Albrecht Dürer · affirmer une présence

La pose semble naturelle, mais elle est préalablement choisie et composée. L’autoportrait est une mise en scène.

Ici : Une frontalité très construite, un regard direct, une exécution minutieuse : l’artiste affirme sa présence et son statut.

Autoportrait au manteau de fourrure, 1500

Se représenter dans le temps

Rembrandt van Rijn

Les nombreux autoportraits suivent les transformations du visage et de la carrière. La lumière, la matière et l'expression deviennent des outils d'observation.

Rembrandt Laughing by Rembrandt van Rijn, about 1628, via the Getty Museum, Los Angeles
Self Portrait by Rembrandt van Rijn, 1628, via Rijkmuseum, Amsterdam
Self Portrait at the Age of 63 by Rembrandt van Rijn, 1669, via National Gallery, London

Egon Schiele l’autoportrait comme expression

Dans ses autoportraits, le corps est parfois anguleux, tendu, déformé. Les mains, les yeux, les contours et les postures expriment autant que les traits du visage.

La ressemblance n’est pas abandonnée : elle est transformée par le geste et l’intensité du dessin.

La ligne est nerveuse, elle laisse sentir le geste. Le cadrage serré renforce l’accentuation anatomique.

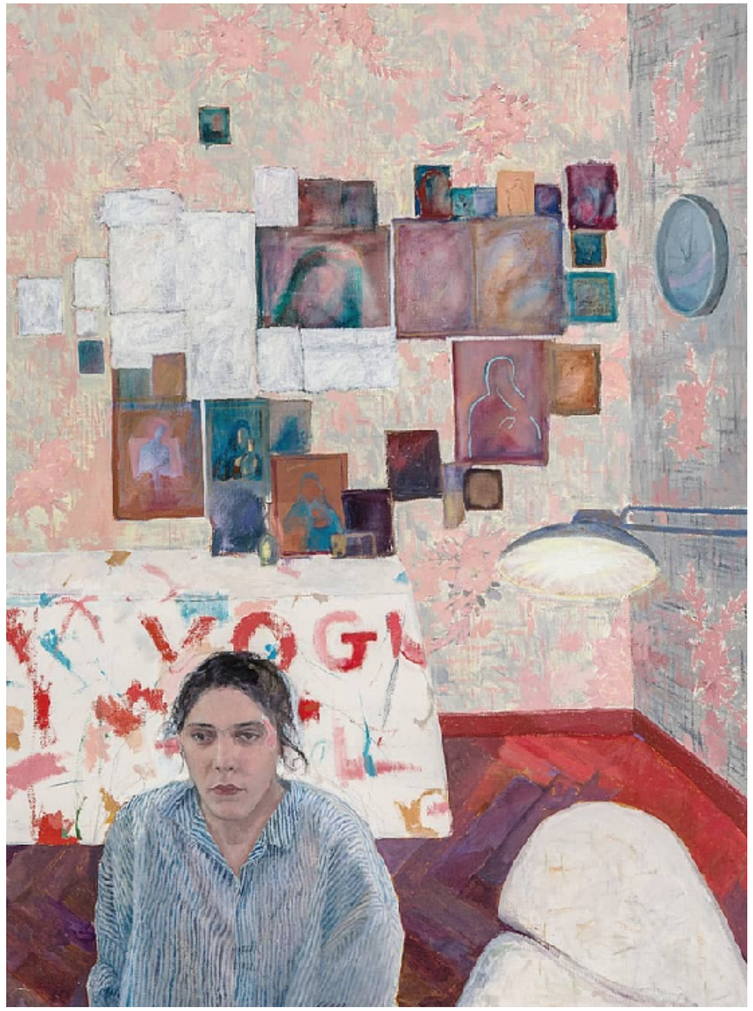

Egon Schiele, Autoportrait aux Physialis

Egon Schiele, Self portrait 1912

Exemples contemporains

Elene Shatberashvili, L'AUTOPORTRAIT AUX ICÔNE NR 2, 2019

Dans cet autoportrait, Elene Shatberashvili a une expression neutre, c'est l'espace autour d'elle-même qui donne des indices et une atmosphère particulière

Bruce Nauman, studies for hologrammes (1970)

Bruce Nauman est un artiste américain né en 1941. En 1970 avec « *studies for hologrammes* » il inventorie la plasticité de sa bouche. Il s'inscrit dans un courant du 20e siècle où certains artistes s'intéressent à la neutralité de la forme « inventaire », plutôt que dans l'expression d'une émotion

Autoportrait, Gerhard Richter.

Gerhard Richter (né en 1932) est un artiste allemand contemporain, qui explore le médium pictural parfois jusqu'à la limite de l'abstraction.

Il explore les relations entre photographie et peinture, en s'appuyant souvent sur des images photographiques.

Dans ses portraits, il utilise parfois le flou pour brouiller les contours et les détails. Cette technique crée une distance avec le réel et interroge la fiabilité de l'image et de la mémoire.

Ses autoportraits invitent ainsi à réfléchir à l'identité, à la perception et à l'instabilité de notre représentation de nous-mêmes.

L’autoportrait au-delà du visage

Claude Cahun

Photographies mises en scène : identité, rôle, apparence et ambiguïté. Se représenter, c’est aussi jouer avec les codes.

Sophie Calle

Son travail explore l’intimité par les chambres, les objets, les récits et les traces de vie. Le portrait peut se construire indirectement.

Aujourd’hui

L’autoportrait peut passer par un espace, un vêtement, un objet, une posture ou une absence. Le visage n’est pas toujours le seul centre.

Claude Cahun · Paris Musées

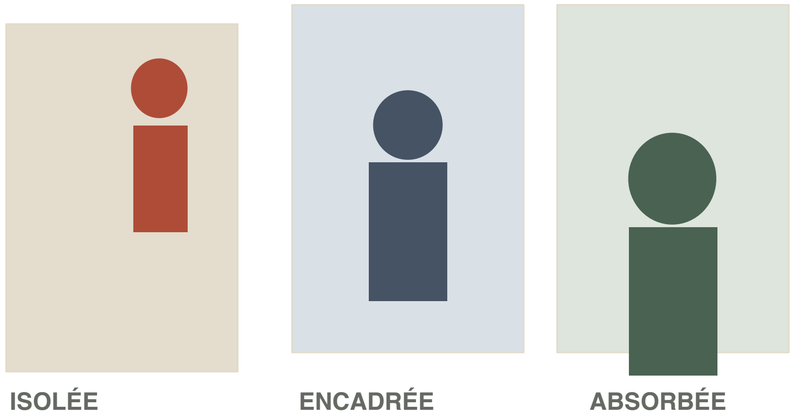
Sophie Calle · MoMA

Figure et espace : une relation centrale

La figure ne signifie pas la même chose selon l’espace qui l’entoure.

La composition dans un autoportrait aussi est très chargée de sens : un personnage minuscule dans un grand espace peut sembler isolé ou libre. Un cadrage serré peut créer une impression d’intimité, de pression ou de proximité.

Un espace vide peut évoquer le calme, l’attente, l’absence ou la solitude.Un espace encombré peut évoquer l’activité, la mémoire, le désordre ou la densité.

Le paysage comme reflet de l’âme

Dans la tradition romantique, le paysage n’est pas seulement un décor à reproduire : il peut devenir l’écho d’un état intérieur.

Le vent, la brume, l’échelle, la lumière, les contrastes ou la déformation du réel construisent une atmosphère.

Ce n’est pas une règle universelle : un paysage ne possède pas une émotion fixe. C’est l’ensemble des choix plastiques qui oriente notre lecture.

NB

L’atmosphère se construit par des moyens plastiques : valeurs, rythme, densité, direction des lignes, lumière, espace et matière.

Caspar David Friedrich, Voyageur contemplant une mer de nuages

Van Gogh: la chambre, espace d’intimité

Un espace intime peut traduire une intention, un besoin, une tension ou un désir de calme : il ne se contente pas de documenter une pièce.

Ici, la chambre est déjà un espace intime en soi; mais le point de vue, la perspective nous inclus dans la scène et nous plonge dans un silence chargé

Van Gogh, La Chambre à coucher à Arles, 1888–1889

Comment l’espace peut-il exprimer ?

Un autoportrait ne montre pas seulement à quoi je ressemble, il construit une relation entre un corps, un regard, un espace et une manière de dessiner.

ÉCHELLE

Figure petite / grande ; espace dominant / espace resserré.

LIGNE

Trait fluide, cassé, répété, hésitant, appuyé.

VALEURS

Contrastes forts ou faibles ; zones d’ombre et de lumière.

DENSITÉ

Espace vide, encombré, détaillé, effacé ou laissé ouvert.

CADRAGE

Visage coupé, corps partiel, recul, plongée, proximité.

MATIÈRE

Hachures, frottages, estompe, réserve, répétition.

Exercice : Autoportrait au miroir

Dessinez-vous dans un miroir, en incluant l’espace situé derrière vous.

Installez un miroir assez grand pour voir votre tête et vos épaules, une partie du buste et de la pièce. Représentez la figure et le décor : murs, porte, fenêtre, lit, bureau, objets, ombres, reflets…
Cherchez à traduire l’atmosphère de cet espace en lien avec votre état d’esprit du moment.

Format A3 ou A4

Technique libre

Feuille libre ou carnet

Le miroir inverse latéralement l’image : observez les rapports, pas ce que vous croyez connaitre de votre visage. Repérez d’abord les grandes masses et les axes : tête, épaules, buste, lignes du décor. Comparez les distances et les angles : œil/nez, tête/épaule, figure/bord du miroir.

Le dessin n’a pas à être flatteur ni parfaitement ressemblant : il doit être observé et choisi. Regardez régulièrement l’ensemble du miroir, pas uniquement les détails du visage.

1 · CADRER	Choisissez ce qui entre dans la feuille et ce qui en sort.
2 · PLACER	Indiquez la figure, les bords du miroir et les grandes lignes de l’espace.
3 · OBSERVER	Comparez les proportions, les directions et les rapports de taille.
4 · CHOISIR	Accentuez certains contrastes, rythmes, vides ou détails pour construire l’atmosphère.
5 · RELIRE	Demandez-vous : où va le regard ? Que ressent-on ? Qu’est-ce qui produit cet effet ?