

L'Autoportrait

Faire un autoportrait,

« c'est se représenter soi-même »

de face ou de trois-quarts, le corps entier ou fragmenté, avec ou sans mise en scène, seul ou avec d'autres personnages.

Sans corps du tout à la limite :

La photographie du contenu de vos poches est une forme d'autoportrait, et vous pouvez également « **arranger** » votre chambre de telle façon qu'elle en dira beaucoup plus sur vous que la plus ressemblante des photographies.

Un autoportrait réussi ne montre pas que l'apparence, mais aussi les sentiments, la personnalité, « **l'âme** » du sujet.

Michelangelo Merisi da
Caravaggio 1599

Aux origines de la peinture :

Dans les *Métamorphoses*, le poète latin Ovide raconte l'histoire de Narcisse, ce jeune homme fasciné par la contemplation de son reflet dans l'eau.

Considérant la peinture comme une imitation du réel, les penseurs de la Renaissance et en particulier Alberti (dans son livre *De Pictura* en 1435), affirment que Narcisse est l'inventeur de la peinture en général et trouvent dans l'autoportrait la source même de l'art pictural.

Narcisse, Le Caravage

Écho et Narcisse, J.W. Waterhouse

Écho et Narcisse, Nicolas Poussin

P.H Valenciennes
Narcisse se mirant dans l'eau

L'éveil de Narcisse, Luc Bigé

Narcisse, François Le Moine

Dans l'antiquité :

Se représenter était considéré comme un acte d'orgueil qui risquait d'attirer sur soi la foudre des dieux.

Mais en Grèce, le peintre Apelle est le préféré d'Alexandre le grand et il fait son autoportrait.

Certains se représentent discrètement sur les vases en guise de signature.

Au moyen âge :

Peintres et sculpteurs sont considérés comme de simples artisans.

Mais à la fin du Moyen Âge, leur statut change : ils sont peu à peu considérés comme de véritables créateurs qui ne travaillent pas seulement avec leurs mains mais aussi avec leur tête. Ils commencent à signer leurs œuvres.

A la fin du 14 ème siècle :

Apparition du miroir en verre fabriqué par les Vénitiens vers 1380.

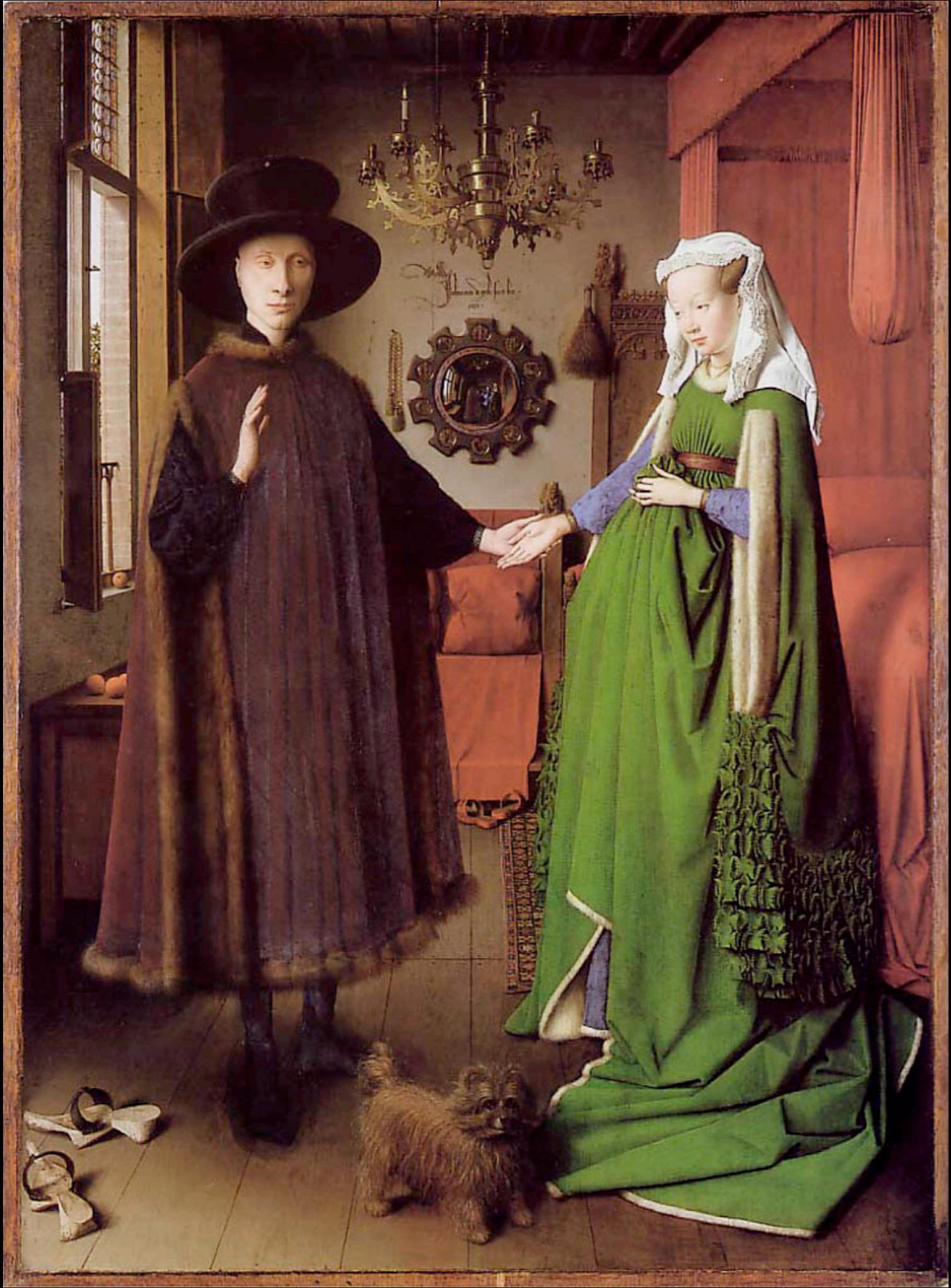
Il remplace le miroir de métal poli plus flou, et il permet aux artistes de se représenter de façon détaillée.

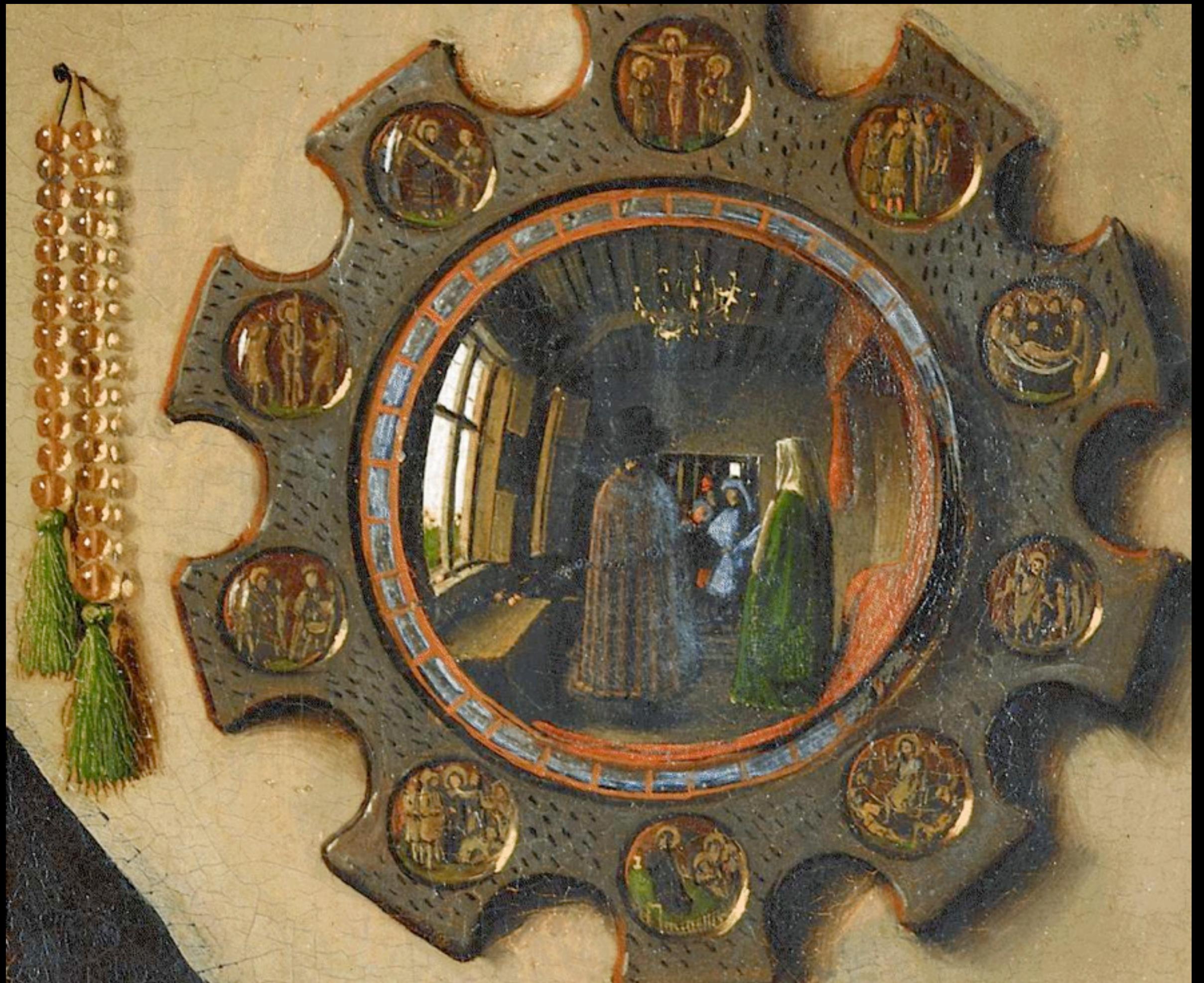
Ces autoportraits se caractérisent souvent par l'inversion du modèle (un artiste droitier devient gaucher !) et les poses de 3/4.

A la Renaissance :

Les artistes commencent à se cacher dans leurs compositions.

Au XVème siècle, Jan Van Eyck peint *Le portrait des époux Arnolfini (1434)* et se glisse discrètement dans la composition . Au fond de la pièce, il peint un miroir bombé dans lequel on distingue son reflet.

L'autocélébration :

A l'âge de 13 ans est un précurseur du genre : il est le 1er à se représenter de face puis à se peindre en *Christ* (1500).

L'autoportrait, c'est :

"voici comment je me suis vu à un moment donné »

et en même temps

"voici comment j'ai voulu que l'on me voit"

sous-entendu,

« voilà l'image que je souhaite laisser à la postérité ».

Un jeu entre le désir d'authenticité et la façade sociale que l'artiste souhaite généralement préserver (il y a des exceptions).

Mais l'artiste qui se représente affirme aussi :

« je suis cette oeuvre »

celui qui a été capable de la créer, qui a le savoir-faire nécessaire pour cela.

Nombreux d'ailleurs sont les autoportraits où l'artiste pose **« en artiste »**, ses outils à la main.

1484: Dürer a 13 ans

1498: Dürer a 27 ans
il fait le bourgeois

1500: Dürer a 29 ans

- il montre sa sagesse intérieure
- il se peint en figure christique

Dürer s'est volontairement vieilli dans le 2e et surtout le 3e autoportrait.

Au 17ème siècle:

Cette autocélébration se diffuse en Europe.

Dans *Les Ménines* (1656), **Vélasquez** se représente ainsi face à son chevalet alors que le roi et la reine qu'il est en train de peindre ne figurent que dans le miroir qui est au fond du tableau !

L'un des artistes les plus féconds est indéniablement **Rembrandt** (1606-1669) dont la centaine d'autoportraits livre un authentique journal de vie.

A ce jeu de l'autoportrait, tous les créateurs importants se sont prêtés un jour ou l'autre. Certains en ont même fait l'une des composantes majeures de leur oeuvre en se représentant à tous les âges de leur vie : Albrecht Dürer, Rembrandt, Vincent Van Gogh, Egon Schiele, Nan Goldin, Frida Kahlo, Opalka...

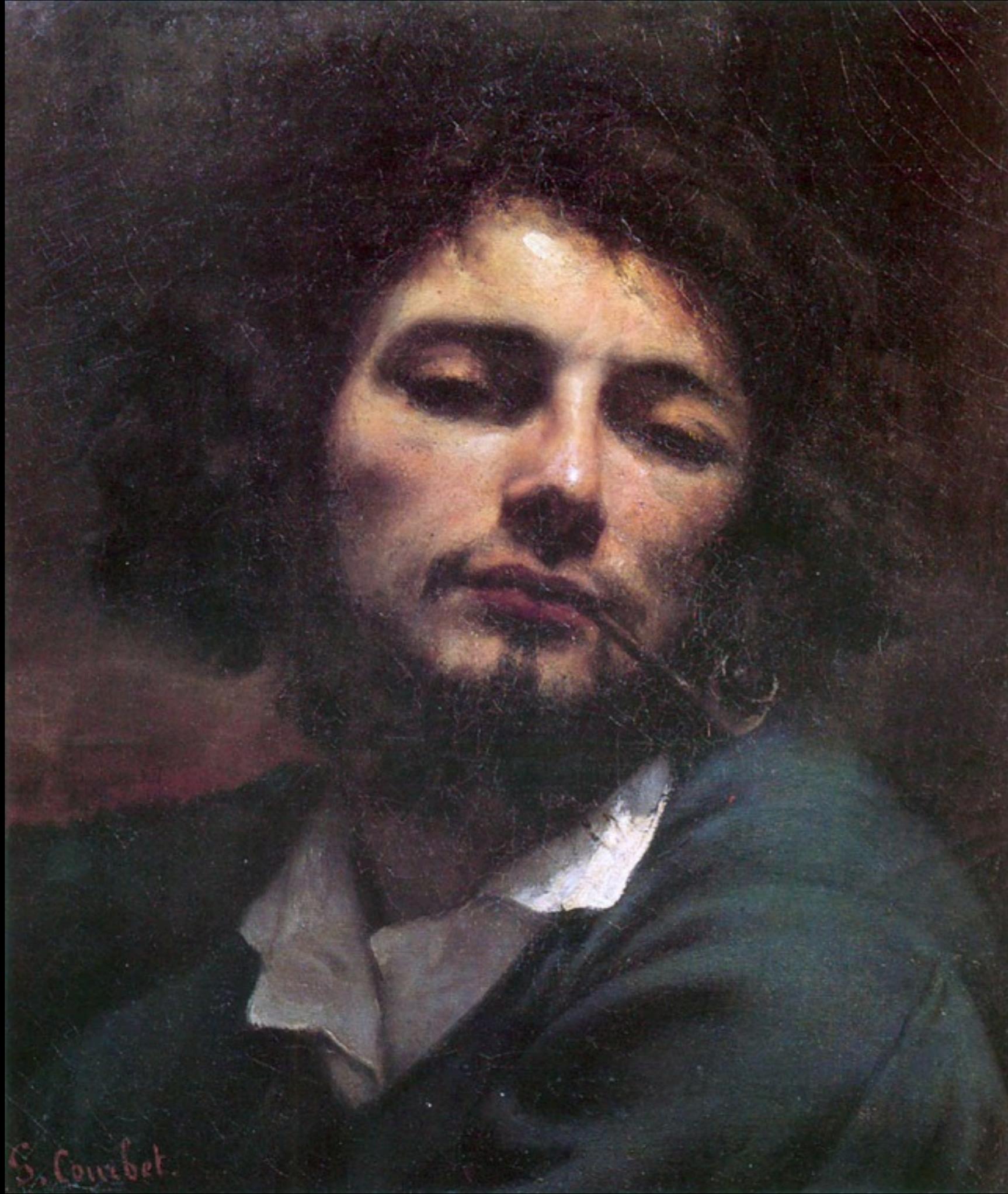

Suivant l'époque, les "raisons" de l'autoportrait peuvent être différentes :

L'artiste "moderne" sera plus porté vers l'introspection psychologique, voir le misérabilisme (Vincent Van Gogh, Otto Dix, Egon Schiele, Léon Spilliaert, Pablo Picasso, Pierre Bonnard, Frida Kahlo, Francis Bacon). L'artiste contemporain jouera, rusera avec toutes les ambiguïtés du genre (Andy Warhol, Jean-Michel Journiac, Cindy Sherman).

L'artiste de la Renaissance va affirmer son nouveau statut de "star internationale" (Albrecht Dürer, Jean Van Eyck, Raphaël, Diégo Vélasquez, Léonard de Vinci).

S. Couebet.

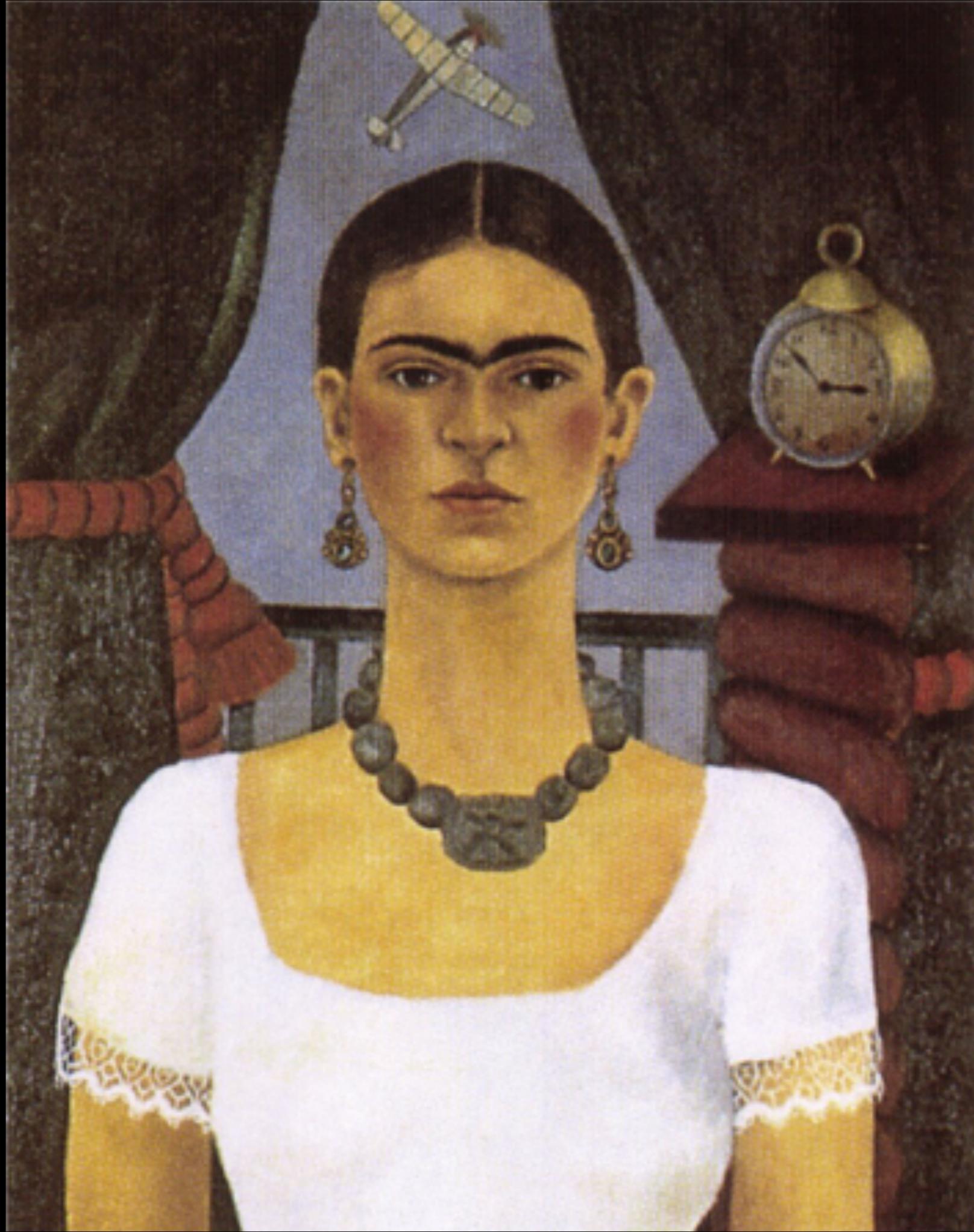

.. 41.
Lambert.

« Dans tous les cas, l'autoportrait ne se réduit pas à un monologue entre l'artiste et lui-même, c'est un dialogue avec le spectateur, l'histoire de l'art en toile de fond. »