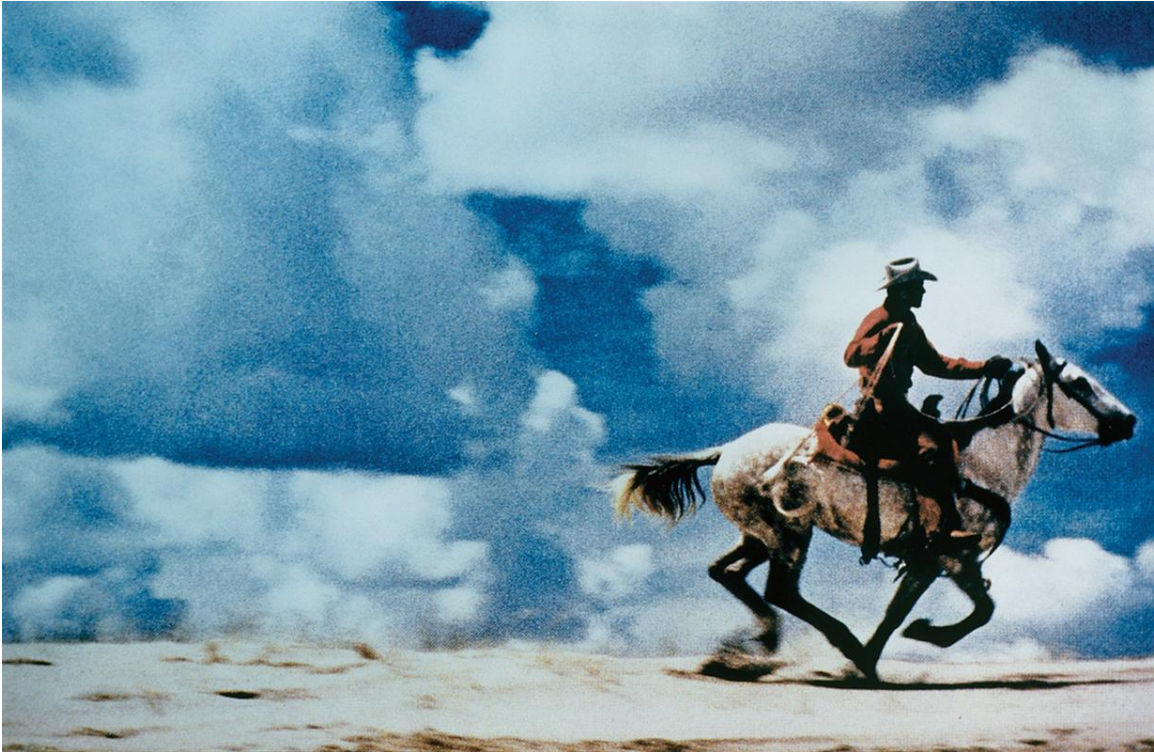

Appropriation, simulation et critique de la représentation

(Pictures Generation et postmodernisme)

Période : fin des années 1970 – années 1980 (avec des prolongements contemporains)

Richard PRINCE, *Untitled (Cowboy)*, 1989, tirage chromogène, 127 × 177,8 cm, The MET, New York

Introduction

À la fin des années 1970, plusieurs artistes remettent en question les notions d'originalité, d'auteur et de représentation. Plutôt que de produire des images inédites, ils réutilisent, détournent ou reproduisent des images préexistantes issues des médias, de la publicité, du cinéma ou de l'histoire de l'art. Ces pratiques, regroupées sous les notions d'appropriation, de simulation et de critique de la représentation, interrogent la manière dont les images circulent, se reproduisent et façonnent notre perception du réel.

Concept / problématique

Une image est-elle encore originale lorsqu'elle est copiée, citée ou réemployée ?
L'œuvre d'art peut-elle consister en une relecture critique d'images préexistantes ?

Principales idées

- Critique de l'originalité.
- Remise en cause de l'authenticité.
- Réemploi et citation d'images.
- Analyse des médias et de la culture visuelle.
- Déconstruction des stéréotypes.
- Réflexion sur l'auteur, le simulacre et la reproduction.

Caractéristiques

- Photographie, vidéo et installation.
- Rephotographie (sérigraphie et impression industrielle).
- Détournement d'images célèbres (montage).
- Emprunts à la publicité, au cinéma et à la télévision.
- Importance du contexte de présentation.

Contexte historique et culturel

Ces démarches apparaissent dans un contexte marqué par la diffusion massive des médias et par l'essor des théories postmodernes. Les écrits de Walter Benjamin, Roland Barthes, Michel Foucault et Jean Baudrillard nourrissent une réflexion sur la reproduction des images, la remise en cause de l'auteur, le simulacre et la circulation des signes. L'exposition *Pictures* (Artists Space, New York, 1977), organisée par Douglas Crimp, constitue un moment fondateur de ces pratiques et de ce que l'on appellera la Pictures Generation.

Précurseurs

Marcel DUCHAMP, Dada, Walter Benjamin (référence théorique), Situationnisme, Pop Art, Art conceptuel.

Artistes majeurs

Sherrie LEVINE, Cindy SHERMAN, Richard PRINCE, Barbara KRUGER, Louise LAWLER, Sarah CHARLESWORTH, Robert LONGO, Mike BILDO, Jeff KOONS (premières œuvres).

Œuvres incontournables

- Sherrie LEVINE, *After Walker Evans* (1981).
- Cindy SHERMAN, *Untitled Film Stills* (1977-1980).
- Richard PRINCE, *Untitled (Cowboy)* (1989).
- Barbara KRUGER, *Untitled (Your Body is a Battleground)* (1989).
- Louise LAWLER, *Pollock and Tureen* (1984).
- Sarah CHARLESWORTH, *Modern History* (1977-1979).

Influence et héritage

Ces pratiques influencent durablement la photographie contemporaine, le Net Art, les arts numériques, les cultures du remix et les débats actuels sur le droit d'auteur, les

images générées par intelligence artificielle et la circulation des images sur les réseaux numériques.

Bibliographie

Rosalind Krauss, L'Originalité de l'avant-garde et autres mythes modernistes ;

Douglas Crimp, Pictures ;

Craig Owens, Beyond Recognition ;

Hal Foster, The Return of the Real ;

Nicolas Bourriaud, Postproduction ;

Jean Baudrillard, Simulacres et Simulation.

Remarques

- Appropriation : Réutiliser une œuvre ou une image existante en lui donnant un nouveau contexte ou une nouvelle signification.
- Simulation : Produire une image qui imite, copie ou reproduit les codes des médias, jusqu'à brouiller la frontière entre original et copie.
- Critique de la représentation : Interroger la manière dont les images fabriquent le réel, véhiculent des idéologies et influencent notre perception.