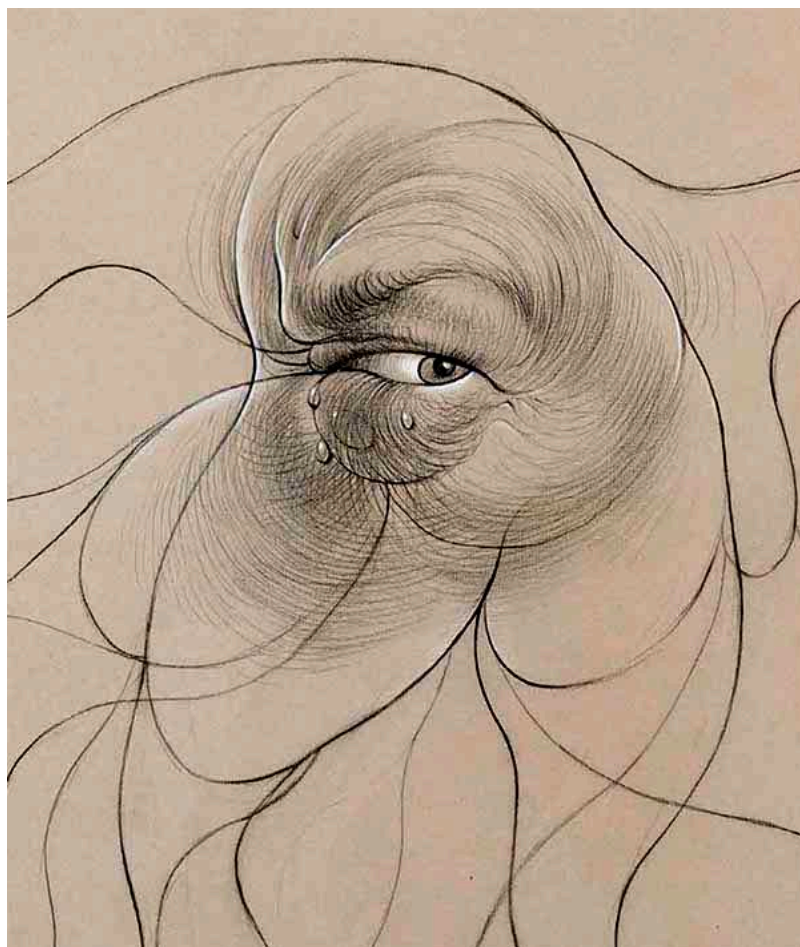

Quand les surréalistes s'intéressaient à l'autoportrait pour explorer l'inconscient

Posté le [lundi 10 juin 2024](#) par [Jacques Magnol](#)

Font size: [A](#) [A](#) [A](#)

Hans Bellmer (1902-1975), Autoportrait, 1955. Photos : Varenne art moderne & contemporain.

Articles récents

- [Pauline Cordier transforme le « white cube » en un « grey cube » vivant](#)
- [La Passerelle au MAH va bien au-delà d'une simple promenade](#)
- [Laura Thiong-Toye – Motif de joie](#)
- [De Bleu, De Blanc, De Rouge – Les peintures françaises du XIXe siècle du MAH](#)
- [Elmgreen & Dragset, un duo qui ne fait qu'un](#)
- [Trois artistes des Amériques questionnent les dynamiques de pouvoir et de mémoire au Centre d'art contemporain](#)
- [Avec Art Basel Shop la foire d'art bâloise lance ses produits dérivés](#)
- [Quand les surréalistes s'intéressaient à](#)

À l'occasion du 100e anniversaire de la publication du Manifeste surréaliste d'André Breton, Olivier Varenne art moderne & contemporain explore, dans une exposition en collaboration avec Jean-Hubert Martin, ce qui s'est produit lorsque les surréalistes ont tourné leur regard vers eux-mêmes. En 1924, André Breton publie le Manifeste du surréalisme. Il y définit le surréalisme comme un « automatisme psychique pur » permettant d'exprimer la réalité de ses pensées, sans censure, que ce soit par l'écriture, le dessin, ou de toute autre manière.

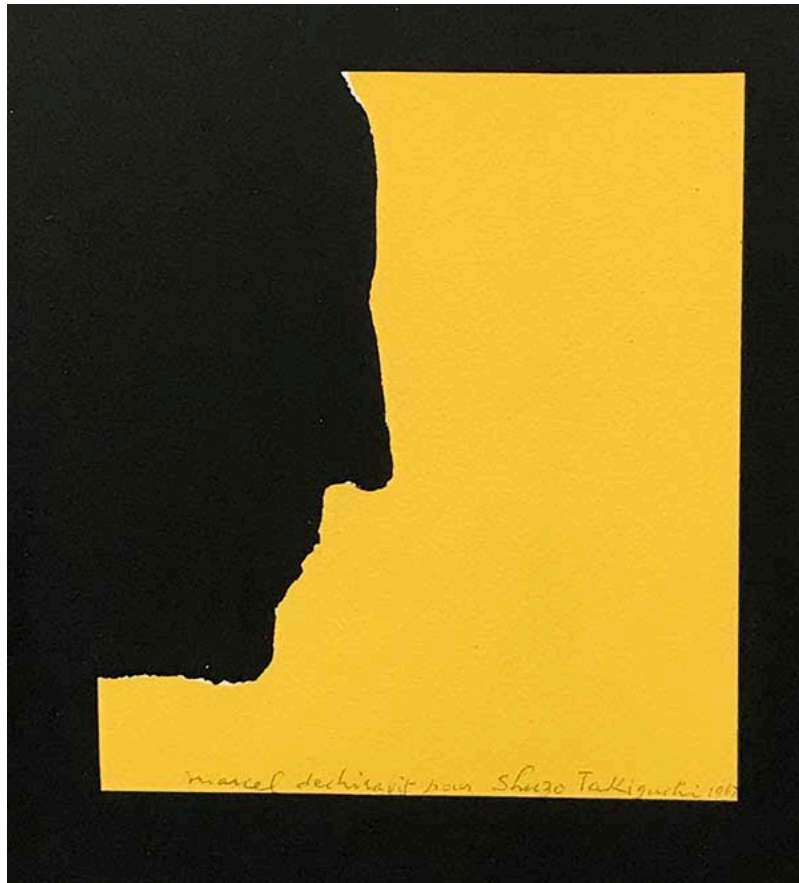
Peu de mouvements dans l'histoire de l'art ont laissé un héritage aussi durable que le surréalisme, qui a totalement transformé notre manière de penser et de voir. À son époque, il a obtenu un degré remarquable de reconnaissance publique, et son influence sur les artistes se fait encore sentir aujourd'hui.

Olivier Varenne a réuni des autoportraits de Hans Bellmer, Salvador Dali, Marcel Duchamp, Francis Picabia, André Masson, Pierre Molinier, Max Ernst, Leonor Fini, Guillaume Apollinaire, René Magritte et Man Ray qui révèlent comment ces artistes ont choisi des moyens non conventionnels pour créer des images à une époque d'éveil à l'auto-analyse, d'exploration de réalités alternatives et de libre créativité de l'inconscient. Le documentaire révélateur réalisé par Jean-Christophe Averty en 1966, *Autoportrait mou de Salvador Dali*, est également projeté dans la galerie.

[l'autoportrait pour explorer l'inconscient](#)

Copyright

© 2005-2024. Tous droits de reproduction et de diffusion réservés. Aucun type de reproduction autorisé sans accord préalable. Association Observatoire culturel. Les opinions exprimées dans les articles n'engagent que leurs auteurs.

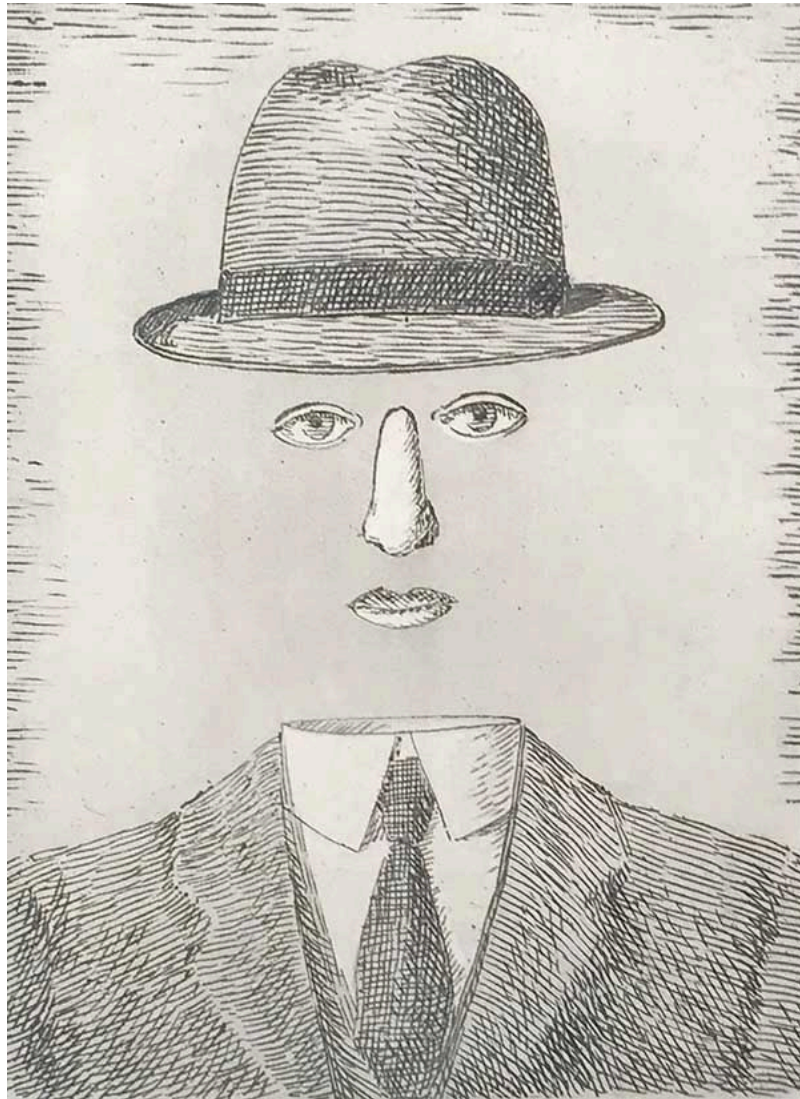
Marcel Duchamp (1887-1968), Autoportrait de profil, 1959.

En utilisant un papier découpé en forme de profil et en le superposant sur une feuille de papier d'une autre couleur, Duchamp crée une composition qui invite à une lecture double. D'une part, on perçoit le profil découpé, semblable à une silhouette. D'autre part, la feuille de papier sous-jacente ajoute une dimension supplémentaire à l'image, créant un contraste visuel et une tension entre les deux couches.

Cette technique de superposition permet à Duchamp d'explorer les idées de masque, de dissimulation et de dualité, qui étaient des thèmes récurrents dans son œuvre. En superposant deux images distinctes, il questionne également la nature de la représentation et de l'identité visuelle.

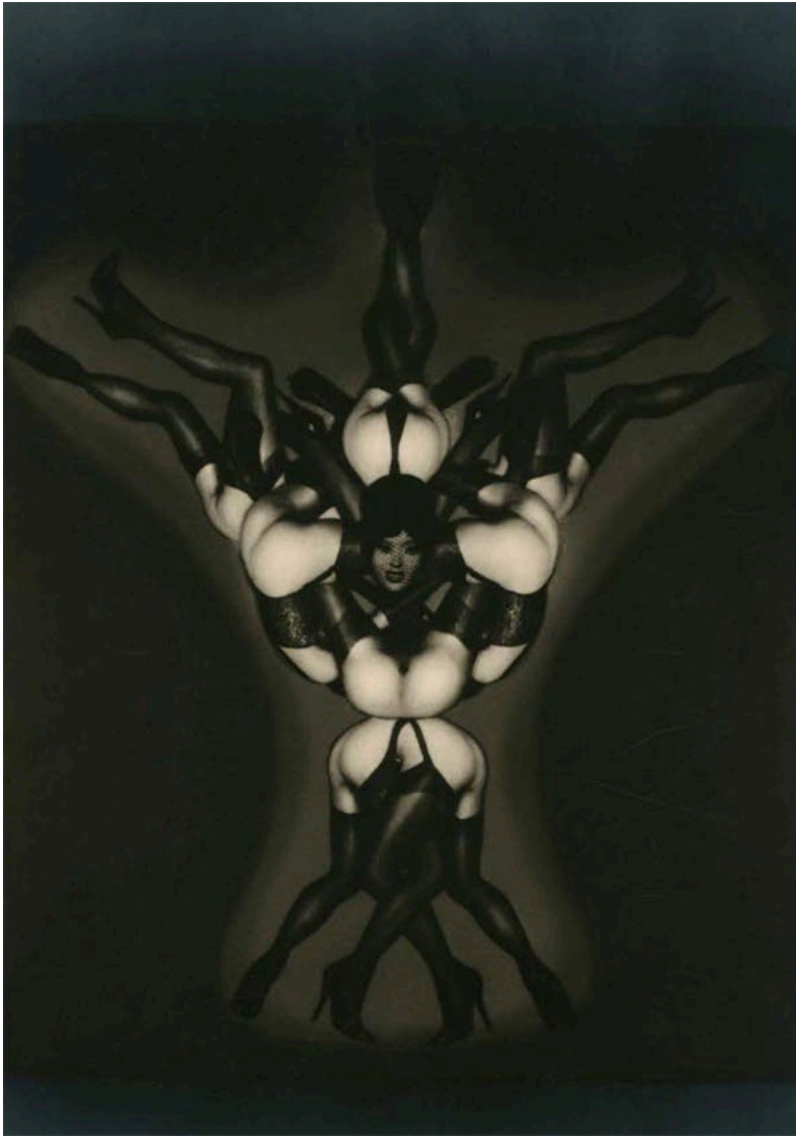
Le but du surréalisme était de repenser l'expérience humaine. Le mouvement est né au lendemain de la Première Guerre mondiale et des écrits de Sigmund Freud. La plus importante des théories de Freud sur le surréalisme était la notion de l'inconscient en tant que critère de pensées et de sentiments généralement 'naccessibles à la conscience. Selon Freud, ce qui est enfoui dans l'inconscient sont des pulsions puissantes et instinctives, souvent réprimées par la civilisation et la rationalité.

Leur goût pour la transgression et la transcendance les a naturellement poussés à repenser l'effet de leur propre image dans leurs autoportraits. Leurs œuvres sont le reflet d'une exploration audacieuse de l'inconscient et de la liberté artistique, où les frontières entre le réel et l'imaginaire s'estompent pour révéler de nouveaux horizons de sens et de perception.

René Magritte, Le Paysage de Baucis (Self Portrait with a Hat), 1966.

Magritte une ambiguïté des images. Son autoportrait, fidèle à son code vestimentaire conventionnel (chapeau et cravate), est seulement un visage désincarné dont seules les caractéristiques sensorielles, à savoir les yeux, le nez et la bouche, demeurent.

Pierre Molinier (1900-1976), Le Festin de Manès, 1960

Destiné à la prêtrise, Pierre Molinier étudiera chez les Jésuites avant d'apprendre le dessin aux cours du soir de l'École des Beaux-Arts d'Agen. En 1936, il décide d' "exécuter des peintures symboliques relevant du psychisme". Après son exposition patronée par Breton à Paris, il participera aux manifestations surréalistes jusqu'en 1966. Quatre ans plus tard, il réalise ses premiers photomontages dont les sujets sont lui-même travesti en femme, mannequins, jambes de femmes entrelacées.

"On doit aux Surréalistes – remarque Michelle Vergniolle dans le catalogue d'une exposition à Perpignan et dédiée au sujet – d'avoir, dans leur mise en valeur du rêve et de l'inconscient, fait reconnaître l'érotisme non plus comme un égarement mais comme une démarche fondamentale de l'esprit. A l'époque, c'était moins enfreindre les lois de la religion que celles de la morale réactionnaire et conformiste. Aussi nombre d'œuvres

visent-elles à défier le bourgeois bien pensant. Les mannequins de Man Ray, et surtout la couverture du catalogue de l'Exposition Internationale Surréaliste de 1947 par Duchamp en témoignent."

Jean-Hubert Martin convoque Dorothea Tanning – qui a adopté les explorations de Freud de l'esprit subconscient et des rêves dans la peinture en brouillant la réalité et la fantaisie – dont la description de son autoportrait peut s'appliquer parfaitement à toutes les œuvres de l'exposition *Rétroviseur* :

« Le résultat est un portrait de moi-même, précis et incontestable pour le spectateur. Mais qu'est-ce qu'un portrait ? Est-ce mystère et révélation, conscient et inconscient, poésie et folie ? Est-ce un ange, un démon, un héros, un mangeur d'enfants, une ruine, un romantique, un monstre, une prostituée ? Est-ce un miracle ou un poison ? Je crois qu'un portrait, particulièrement un autoportrait, devrait être en quelque sorte, toutes ces choses et bien plus encore, enregistrées dans un langage secret revêtu de l'honnêteté et de l'innocence de la peinture.»

Rétroviseur : Autoportraits surréalistes

30 Avril – 20 Juillet 2024

Olivier Varenne Art Moderne & Contemporain

37-39 rue des Bains, 1205 Geneve

◀ Prix suisses d'art et de design 2024 : les lauréates et lauréats ont été désignés

Avec Art Basel Shop la foire d'art bâloise lance ses produits dérivés ▶

Tagués avec : autoportrait, Genève, Jean-Hubert Martin, Olivier Varenne, surréalisme

Publié dans arts, expositions, galeries

Articles récents

- Pauline Cordier transforme le « white cube » en un « grey cube » vivant jeudi 19 septembre 2024
- La Passerelle au MAH va bien au-delà d'une simple promenade jeudi 19 septembre 2024
- Laura Thiong-Toye – Motif de joie lundi 16 septembre 2024
- De Bleu, De Blanc, De Rouge – Les peintures françaises du XIXe siècle du MAH lundi 22 juillet 2024
- Elmgreen & Dragset, un duo qui ne fait qu'un dimanche 7 juillet 2024
- Trois artistes des Amériques questionnent les dynamiques de pouvoir et de mémoire au Centre d'art contemporain dimanche 23 juin 2024

- Avec Art Basel Shop la foire d'art bâloise lance ses produits dérivés lundi 17 juin 2024
- Quand les surréalistes s'intéressaient à l'autoportrait pour explorer l'inconscient lundi 10 juin 2024
- Prix suisses d'art et de design 2024 : les lauréates et lauréats ont été désignés lundi 10 juin 2024
- Six expositions de talents de la scène suisse émergente jeudi 16 mai 2024

Recherche

Catégories

Étiquettes

[andata/ritorno](#) [architecture](#) [art contemporain](#) [artgenève](#) [art public](#) [Biennale de Venise](#) [Centre d'art contemporain](#) [Centre d'art contemporain Genève](#) [cinéma](#) [Contes](#) [Covid-19](#) [culture](#) [danse contemporaine](#) [FMAC](#) **Genève** [Gianni Motti](#) [Gisèle Vienne](#) [HEAD Genève](#) [Internet](#) [La Bâtie](#) [Lausanne](#) [logement](#) [Mamco](#) [marché de l'art](#) [MEG](#) [Musée d'art et d'histoire](#) [musées](#) [Nouvelle Comédie](#) [Performance](#) [Photographie](#) [Pierre Huber](#) **Politique culturelle** [Pro Helvetia](#) [Rencontres théâtrales](#) [Sami Kanaan](#) [Squat](#) [Suisse](#) [Théâtre](#) [Théâtre de l'Usine](#) [Théâtre des Marionnettes](#) [Théâtre du Grütli](#) [Théâtre St-Gervais](#) [Tourisme](#) [Urbanisme](#) [économie créative](#)