

Contexte (social, historique, artistique...)

- Le sujet de sa réflexion, de son travail artistique est le «visage», forme changeante livrée aux ravages du temps et de la maladie mais aussi soumise aux dictats et normes de la beauté médiatisés par la presse, la publicité....
- Son travail est basé sur la connaissance de théories scientifiques sur l'étude du visage humain, notamment les travaux de recherches effectués par Galton au XIXème siècle.
- Depuis plus de 30 ans Nancy Burson utilise les techniques informatiques et photographiques.
- Dès le début des années 1970, Nancy Burson conçoit sa « Machine à vieillir », première installation informatique interactive, avec l'aide d'ingénieurs. Le développement du programme logiciel (le morphing) sera exploité avec succès par les services du FBI, tout comme il aide à la fabrication, aujourd'hui, d'effets (de leurres) de nombreux films et publicités. D'autres logiciels permettent de modifier les caractéristiques du visage, changer l'âge ou le sexe d'une personne et même ajouter des difformités faciales. Le programme de vieillissement utilise la même technologie dont se sert le FBI pour retrouver des personnes kidnappées.
- Les images qu'elle produit sont : des photographies sans retouches de visages particuliers, des portraits composites, transpositions de visages existants à l'aide de logiciels informatiques.

Sir Francis Galton (1822-1911) scientifique britannique. Il fut anthropologue, explorateur, géographe, proto-généticien, psychométricien et statisticien. Il est par ailleurs considéré comme le fondateur de l'eugénisme.

L'eugénisme peut être désigné comme l'ensemble des méthodes et pratiques visant à transformer le patrimoine génétique de l'espèce humaine, dans le but de la faire tendre vers un idéal déterminé.

À travers la réalisation d'« images génériques » ou « photos composées » (des images obtenues en superposant plusieurs photos du même individu, ou bien d'individus appartenant à un même « genre ») Francis Galton essayait de saisir l'image de quelque chose d'abstrait : le genre, la moyenne statistique, l'« essence » d'un individu ou le caractère typique d'un groupe.

Big Brother (Staline, Mussolini, Mao, Hitler, Khomeini), 1983 Elle superpose l'image de divers dirigeants afin de mettre en exergue les traits de caractères essentiels à ce type de personnalité

Mankind, 1983-1985

Nancy Burson propose le portrait «type» du terrien, par superposition de visages issus de différentes populations (asiatique, africain, caucasien) en tenant compte de leur pourcentage.

Analyse de l'oeuvre

Genre: portrait (photographique).

Le résultat obtenu est une image, constituée de 6 visages dissociés de leur corps et dont les contours se fondent sur le fond noir leur donnant l'apparence de masques.

- Il s'agit d'une série de portraits présentant des similitudes et des différences: la physionomie, la couleur de peau, des yeux, des cheveux changent. Les visages sont scrutés, comparés. Le spectateur recherche l'origine de ces clones, l'un des visages générerait-il les autres?
- L'image virtuelle questionne notre rapport à la réalité, s'agit-il d'un être créé artificiellement par la machine ou d'une déclinaison à partir d'un modèle réel ?
- La machine permettant de réaliser les photographies est créée entre 1975 et 1991, il s'agit d'une installation informatique créée avec l'aide d'ingénieurs.
- Cette machine est un ordinateur qui ressemble à une cabine photographique (Photomaton): L'utilisateur s'installe dans la cabine où l'appareil repère les contours du visage et le photographie avant de le transformer.
- Une photographie de la personne représentée selon une autre race (asiatique, blanche, noire, hispanique, indienne ou moyen-orientale).
- Nancy Burson veut nous faire prendre conscience qu'il n'existe pas de gène pour la race, que seule la «race humaine» existe. « Il n'y a qu'une race, la race humaine. Le concept de race est un concept social et non génétique. Il n'existe aucun gène pour distinguer les races. The Human Race Machine nous permet d'aller au-delà de nos différences et de voir nos ressemblances. » N Burson

Oeuvres liées, références, liens...

Fredericke van Lawick/ Hans Müller,
La Folie à Deux, 1992-96
Photographie numérique

Ari Versluis et Ellie Uyttenbroek

Affiche nazie prônant l'eugénisme et l'euthanasie des individus génétiquement déficients.