

Essay

Self Portrait is a visual reference guide to the members of the Royal Canadian Academy of Arts. It aggregates the self-portraits of several generations of Canada's most significant artists and designers, and there is power in numbers. The viewer is left to contemplate these captured moments, extracting similarities (hair styles, beards, and the unselfconscious gaze). We compare the many formal strategies such as realism, abstraction, expressionism, symbolism, or narrative. The artists employ symbols, maps, diagrams, objects, texts, flow charts, signatures. These act as cryptic suggestions of life history, values and sensibility. We are captured by each image while we draw a group portrait. *Self Portrait* serves as a valuable exposé on the wide nature of self-portraiture.

Indeed, self portraits are salient moments, glimmers that penetrate the impossible surface of self-knowledge. Since the Renaissance, self portraits have been read as a means of reflection on an artist's identity, a form of promotion as much as revelation. Before photography, realistic images of the artist's face were often constructed by looking in a mirror; these images carry a penetrating but disarming gaze. Self-portraits and artists' autobiographical works include non-representational expressions. Self-portraiture spans many epochs of Western practice and theory -- acting as documentary, narrative, reflection on or critique of the artist's context, as diary, or even branding tool. There is a materiality to self-portraiture; even if the image is not of the artist's body, the physicality of drawing, painting, or triggering a camera shutter captures the artist's gesture as they actively construct this moment of a self. Self-portraiture is ritualized in art and design schools -- students undertake self-portraits early on the road to professional identity as an exercise in risk management, and often return to the practice through their education, a kind of check-in en route to artistic maturity. In the age of reality television, twitter feeds and social media, banal self-chronicling and public confession are building blocks of popular culture. In contrast, the artists' and designers' self/auto portraits in *Self Portrait* are refreshing, insightful, and affective.

Sara Diamond, PhD, RCA
President of the Ontario College of Art & Design

Essai

Autoportrait est un guide de référence visuel aux membres de l'Académie royale des arts du Canada. Une pléiade d'autoportraits de plusieurs générations des plus grands artistes et concepteurs du Canada. Leur grand nombre ne fait que multiplier l'envergure de ce volume. Le spectateur contemple ces instants saisis, déduisant ce qui les rassemble (coiffures, barbes et les regards naturels et sans complexes) et comparant les nombreuses stratégies formelles employées dont le réalisme, l'art abstrait, l'expressionnisme, le symbolisme et la narration. Les artistes utilisent symboles, cartes, diagrammes, objets, textes, organigrammes et signatures comme autant d'indices voilés d'histoires personnelles, de sensibilités et de valeurs. Nous sommes à la fois happés par chaque image et amenés à se façonner un portrait de groupe. *Autoportrait* est une présentation précieuse des formes myriades de l'art de l'autoportrait.

En effet, un autoportrait est un instant décisif ; scintillement à la surface de la connaissance de soi impénétrable. Depuis la Renaissance, les autoportraits sont considérés comme étant des reflets de l'identité de l'artiste ; autant publicité que dévoilement. Avant l'avènement de la photographie, les représentations réalistes de visages d'artistes étaient très souvent faites en regardant tout simplement son reflet dans un miroir. Ce sont des images aux regards aussi désarmants que pénétrants. Les autoportraits et les œuvres autobiographiques d'artistes peuvent aussi être abstraits. L'art de l'autoportrait recouvre maintes époques de pratique et de théorie occidentales. Il fut représentation documentaire ou narrative, il fut aussi reflet ou critique de l'environnement de l'artiste, sinon son journal intime ou même un fer à marquer. L'autoportrait possède une matérialité; même si ce n'est pas une image du corps de l'artiste, l'acte physique de dessiner, de peindre ou de photographier saisit le geste de l'artiste dans sa construction active de ce moment du moi. L'art de l'autoportrait est devenu rite de passage dans les écoles des beaux arts. Les élèves s'y prêtent tôt dans leur cheminement vers une identité professionnelle. Ils y travaillent la gestion de risques, s'y essayant de nouveau plus tard dans leurs études. L'autoportrait devient ainsi pierre de touche sur la route vers l'épanouissement artistique. À l'ère de la télé réalité, de twitter et du réseautage social, les chroniques personnelles banales et le confessionnal public ancrent la culture populaire. Or, les autoportraits des artistes et des concepteurs de *Autoportrait* sont frais, percutants et touchants.

Sara Diamond, PhD, RCA
Présidente de l'Ontario College of Art & Design