

1970s

Mode is voor Cindy Sherman al vroeg in haar carrière een inspiratiebron. Tijdens haar studieperiode in de jaren 1970 gebruikt ze kleding en make-up om personages te creëren. Zo illustreert ze de kracht van mode om je identiteit vorm te geven. Shermans dubbelzinnige relatie tot de glamour van de modewereld wordt al snel duidelijk: het is een spel van aantrekken en afstoten. Die spanning zal ook later voelbaar blijven in haar werk. Ze experimenteert volop met performance, film en fotografie en laat zich beïnvloeden door de conceptuele en feministische kunst uit die tijd.

Fashion is an early form of inspiration in Cindy Sherman's career. During her studies in the 1970s she uses clothing and make-up to create characters, illustrating the importance of fashion in shaping one's identity. Sherman's ambivalent stance towards the glamour of the fashion world soon becomes clear: it is an interplay of attraction and repulsion. That tension remains a tangible aspect of her work throughout the following decades. She embraces experimentation with performance, film and photography, clearly influenced by the conceptual and feminist art produced in that period.

Très tôt, Cindy Sherman puise son inspiration dans la mode. Pendant ses études dans les années 1970, elle a recours aux vêtements et au maquillage pour créer des personnages et illustrer ainsi l'importance de la mode pour façonner une identité. Les rapports ambigus de Cindy Sherman avec le glamour du monde de la mode deviennent rapidement clairs : c'est un jeu d'attraction et de rejet. Cette tension restera présente dans son œuvre pendant les décennies qui suivront. Elle expérimente abondamment la performance, le cinéma et la photographie, clairement influencée par l'art conceptuel et féministe de l'époque.

1980s

In de jaren 1980 is Cindy Sherman een jonge opkomende kunstenaar en wordt ze internationaal geprezen om haar *Untitled Film Stills*. Ze wordt gerekend tot de Pictures Generation, een groep Amerikaanse kunstenaars met onder andere Barbara Kruger, Louise Lawler, Robert Longo en Richard Prince. Ze delen een fascinatie voor de Amerikaanse populaire cultuur en ontleen hun beeldtaal aan de massamedia. In diezelfde periode krijgt de mode-industrie een sterke impuls door het toenemende consumentisme. Glossy modecampagnes domineren tijdschriften en het straatbeeld. Vanaf 1983 krijgt Sherman verschillende foto-opdrachten uit de modewereld. Net als in haar vrije werk neemt Sherman een kritische houding aan en maakt ze subversieve modedefoto's. Het resultaat is onverwacht en voor sommige opdrachtgevers te choquerend. Ze zien Shermans modedefoto's als antireclame en wijzen ze meermaals af.

In the 1980s Cindy Sherman is an upcoming young artist, internationally acclaimed for her *Untitled Film Stills*. She is considered part of the Pictures Generation, a cluster of American artists including Barbara Kruger, Louise Lawler, Robert Longo and Richard Prince. They share a fascination with American popular culture, borrowing their visual language from mass media. In that same era, the fashion industry sees a strong impulse due to the rise of consumerism. Glossy fashion campaigns dominate magazines as well as public space. From 1983 onwards, Sherman receives several photography assignments from the fashion world. Just as in her autonomous work, Sherman assumes a critical attitude and creates subversive fashion photography. The result is unexpected and considered shocking by various clients. They see Sherman's fashion photographs as anti-advertising and reject several of them.

Dans les années 1980, Cindy Sherman est une jeune artiste montante, internationalement reconnue pour ses *Untitled Film Stills*. Elle fait partie de la Pictures Generation, un groupe d'artistes américains qui compte notamment parmi ses rangs Barbara Kruger, Louise Lawler, Robert Longo et Richard Prince. Tous et toutes partagent une fascination pour la culture populaire américaine et empruntent leur langage imagé aux médias de masse. Au cours de cette même période, l'industrie de la mode est fortement stimulée par un consumérisme croissant. Les campagnes de mode rutilantes envahissent les magazines et la rue. À partir de 1983, Cindy Sherman se voit confier différentes commandes de photos de mode. Comme dans son œuvre libre, l'artiste adopte une attitude critique et crée des photos de mode subversives. Le résultat est inattendu et, pour certains clients, simplement choquant. Considérant ses photos comme anti-publicitaires, ils les rejettent à plusieurs reprises.

1990s

Rond 1990 maakt Cindy Sherman haar meest provocerende kunstwerken. In *The Disasters* (1986 – 1989) en *The Sex Pictures* (1992) confronteert ze de toeschouwer met de vreemde en lelijke aspecten van de mensheid. Ook in haar modefoto's duiken afschrikwekkende protheses, maskers en poppen op. Shermans onconventionele en prikkelende beelden krijgen steeds meer erkenning. Ook in de modewereld gaan ontwerpers en fotografen de heersende schoonheidsidealen ter discussie stellen. Binnen de mode-industrie tekent zich een scherpe paradox af: afwijken van de norm wordt een kracht. Reclame en beeldende kunst lijken soms samen te vallen, *high fashion* boetieks voelen aan als kunstgalleries. Shermans modewerk komt tegemoet aan de vraag van de mode-industrie om designerstukken een aura van uniciteit mee te geven die hen 'boven' de commerciële mainstream mode plaatst.

Cindy Sherman creates her most provocative art around the year 1990. In *The Disasters* (1986 – 1989) and *The Sex Pictures* (1992) she confronts viewers with the odd and ugly aspects of humankind. Abhorrent physical prosthetics, masks and dolls enter into her fashion photography as well. Sherman's unconventional and abrasive images receive more and more recognition. Designers and photographers in the fashion world are also starting to challenge dominant beauty standards. A sharp paradox begins to emerge in the fashion industry: deviation from the norm becomes a strength. Advertising and visual art appear to fuse together at times, high-end fashion boutiques come to resemble art galleries. Sherman's fashion work meets the fashion industry's ambition of lending an aura of authenticity to designer pieces, suggesting they are 'above' the commercialism of mainstream fashion.

Aux alentours de 1990, Cindy Sherman réalise ses œuvres les plus provocantes. Dans *The Disasters* (1986 – 1989) et *The Sex Pictures* (1992), elle confronte le public à l'étrangeté et la laideur de l'humanité. D'effrayantes prothèses, masques et poupées font également leur apparition dans ses photos de mode. Les images non conventionnelles et provocantes de Cindy Sherman font alors l'objet d'une reconnaissance croissante. Dans l'univers de la mode aussi, les créateurs et photographes vont remettre en question les canons de beauté dominants. On voit se profiler dans le secteur de la mode un paradoxe saisissant : s'écarter de la norme devient une force. La publicité et les beaux-arts semblent parfois se rejoindre, et les boutiques de *high fashion* prennent des allures de galeries d'art. Le travail de Cindy Sherman dans l'univers de la mode répond à la demande du secteur de donner aux pièces créées par les stylistes une aura unique, comme s'ils étaient « au-dessus » de la dimension commerciale de la mode grand public.

2000s

Sinds de jaren 2000 experimenteert Cindy Sherman met de digitale manipulatie van haar beelden. De foto's ogen bewust artificieel en overdreven. Zo stelt Sherman vragen bij de toenemende digitalisering van de Westerse samenleving en de impact van beeldbewerking op het zelfbeeld. Het provocatieve karakter van haar modefoto's uit de jaren 1980 en 1990 maakt plaats voor een speelsere benadering. Het duistere en afstotelijke wordt nu kleurrijk en carnavalesk. Toch heeft haar werk nog altijd een kritische ondertoon. Met veel humor neemt de kunstenaar zichzelf en de pretenties van de modewereld op de korrel.

In the early 2000s Cindy Sherman begins to experiment with the digital manipulation of her images. The photographs deliberately appear artificial and exaggerated. In this way, Sherman questions the increasing digitisation of Western society and the impact of image manipulation on self-image. The provocative nature of her fashion photography from the 1980s and 1990s makes way for a more playful approach. The sinister and the repulsive now become colourful and carnivalesque. With a great deal of humour, the artist mocks herself as well as the pretentiousness of the fashion world.

Depuis les années 2000, Cindy Sherman explore le traitement numérique de ses images. Ses photos sont sciemment artificielles et exagérées. Elle s'interroge ainsi sur la place croissante du numérique dans la société occidentale et sur l'impact de la retouche d'images sur l'image que nous avons de nous-mêmes. Le caractère provocateur de ses photos de mode des années 1980 et 1990 cède la place à une approche plus ludique. Le sombre et le repoussant se muent en coloré et carnavalesque. Pourtant, son œuvre ne se départit pas d'une critique sous-jacente. Avec beaucoup d'humour, l'artiste s'en prend à elle-même et aux prétentions de l'univers de la mode.

2010s – now

Het recente werk van Cindy Sherman weerspiegelt de toenemende impact van digitale media op de samenleving. Zo zie je extreem bewerkte achtergronden en digitale manipulaties in de gelaatstrekken. Sherman balanceert op het spanningsveld tussen de behoefte aan authenticiteit en de dwang om zoveel mogelijk aan de norm te voldoen.

Het valt op hoe Sherman doorheen haar hele oeuvre de dominante beeldcultuur aan een kritisch onderzoek onderwerpt. Zo is ze de laatste jaren erg actief op Instagram, een platform dat ze als een schetsboek beschouwt. Ze blijft mode-opdrachten aannemen, en ervaart die als een katalysator voor haar artistieke werk, waarbij een opdracht regelmatig uitgroeit tot een volledige reeks.

Cindy Sherman's recent work reflects the growing impact of digital media on society. We see extremely altered backgrounds and digital manipulations of facial features. Sherman balances on a tightrope between the search for authenticity and the pressure to conform to current norms as much as possible.

It is striking how Sherman has consistently subjected dominant image culture to critical scrutiny throughout her entire body of work. In recent years, for example, she has been highly active on Instagram, a platform she considers a sketchbook. She continues to accept fashion assignments and sees them as a catalyst for her artistic work, with assigned work often expanding into entire series.

Le travail récent de Cindy Sherman reflète l'impact croissant des médias numériques sur la société. On voit des fonds extrêmement retouchés et des visages aux traits fortement manipulés à l'aide de logiciels graphiques. Cindy Sherman est en équilibre sur la tension entre le besoin d'authenticité et la pression qui pousse à se conformer le plus possible à la norme.

Il est frappant de constater à quel point l'artiste, dans l'ensemble de son œuvre, passe la culture dominante de l'image au crible d'une analyse critique. Ces dernières années, elle est très active sur la plate-forme Instagram, qu'elle considère comme un carnet d'esquisses. Elle continue à accepter des commandes dans le monde de la mode, qu'elle envisage comme un catalyseur de son travail artistique, la commande se transformant régulièrement en une série complète.