ROLAND BARTHES

From Semiology to Visual Culture : Signs of Counterculture In Barthes's texts //

De la sémiologie à la culture visuelle : signes de contre-culture dans les textes de Barthes

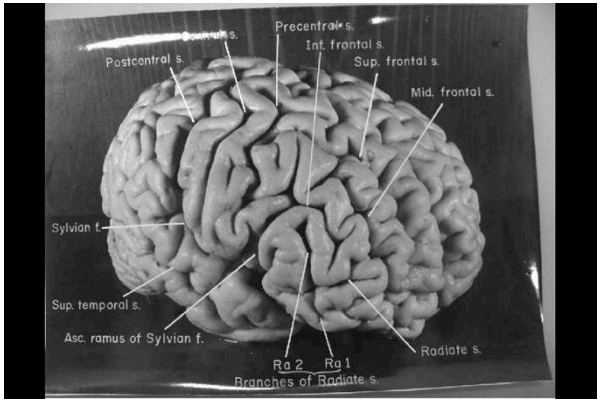
THE CRITICISM OF MYTHS

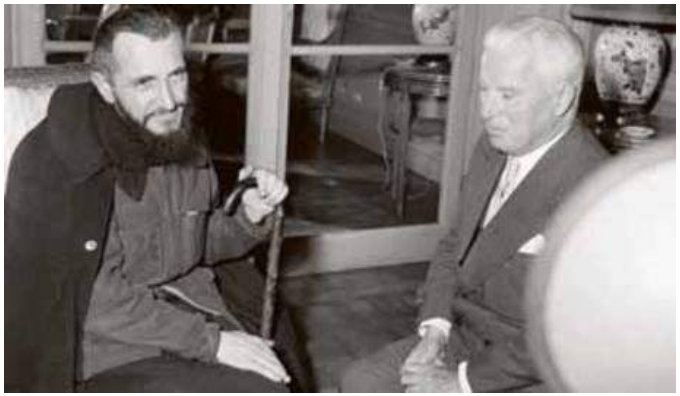
The marxist turn and the structuralist inspiration

Mythologies : is a collection of essays initially published in Maurice Nadeau's Lettres nouvelles review between 1954 and 56. The articles were part of a series called « Small mythology of the month », recalling Henri Lefebvre's marxist *Critique de la vie quotidienne* (Everyday Life Critic, 1947) and Levi Strauss's structural anthropology.
Barthes introduces the first outlines of what will be considered as a subjective semiology: he indeed mentionsin 1957 the possibility of a « mythology of the mythologist » and a restriction of meaning to its « own significations ».

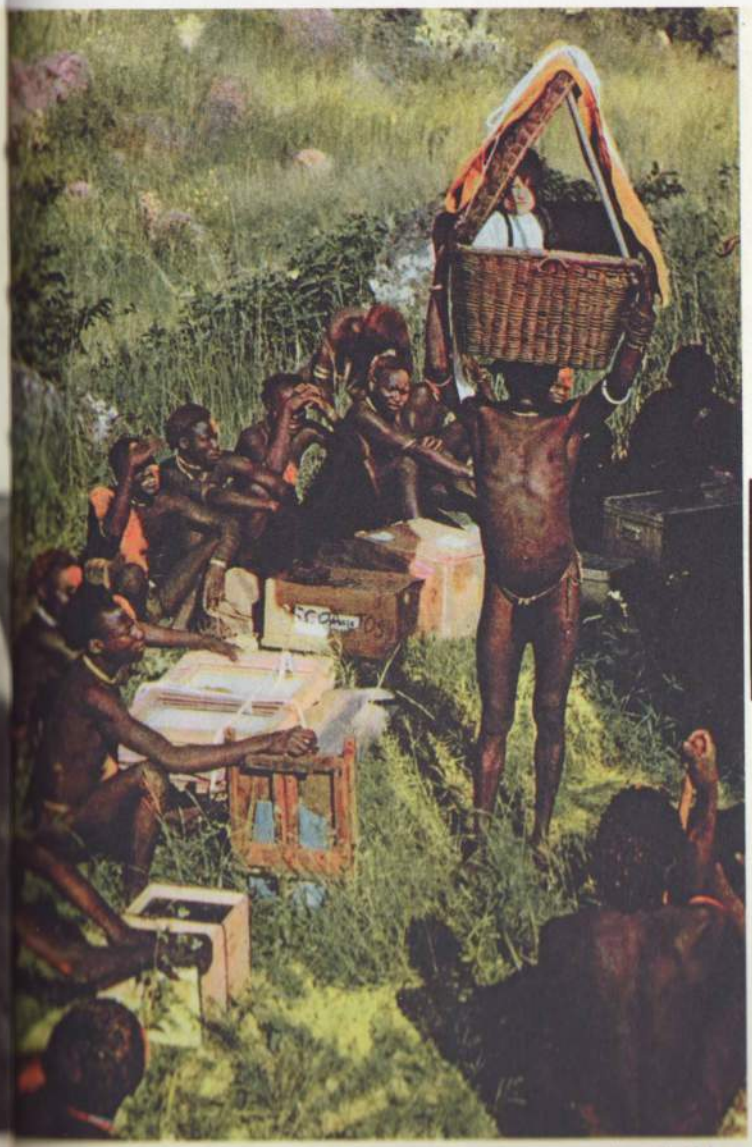

L'AVENTURE MERVEILLEUSE DE L'ENFANT EXPLORATEUR

BICHON, le plus jeune explorateur du monde, a aujourd'hui deux ans. C'est exactement le temps qu'a duré sa première expédition. Ce petit Blanc est né chez les Noirs du Nigeria. Ses parents, Maurice et Jeannette Fiévet, tous deux professeurs, avaient décidé d'explorer, la palette et le pinceau à la main, les régions les plus primitives de l'Afrique noire (en rouge sur la carte de droite). C'est au moment de se lancer dans l'aventure que Mme Fiévet s'aperçut qu'elle allait être mère. Ils hésitèrent, mais ils décidèrent de continuer. A trois semaines, Bichon, juché sur la tête de son boy dans un panier d'osier, était déjà sur les pistes coupées de torrents furieux qui mènent au pays des Nègres rouges. Ses parents reconnaissent qu'ils doivent à ses premiers sourires une partie du succès de leur expédition. Les pages suivantes racontent en images les aventures de Bichon explorateur.

A un mois, Bichon fait la sieste dans le casque colonial de son père.

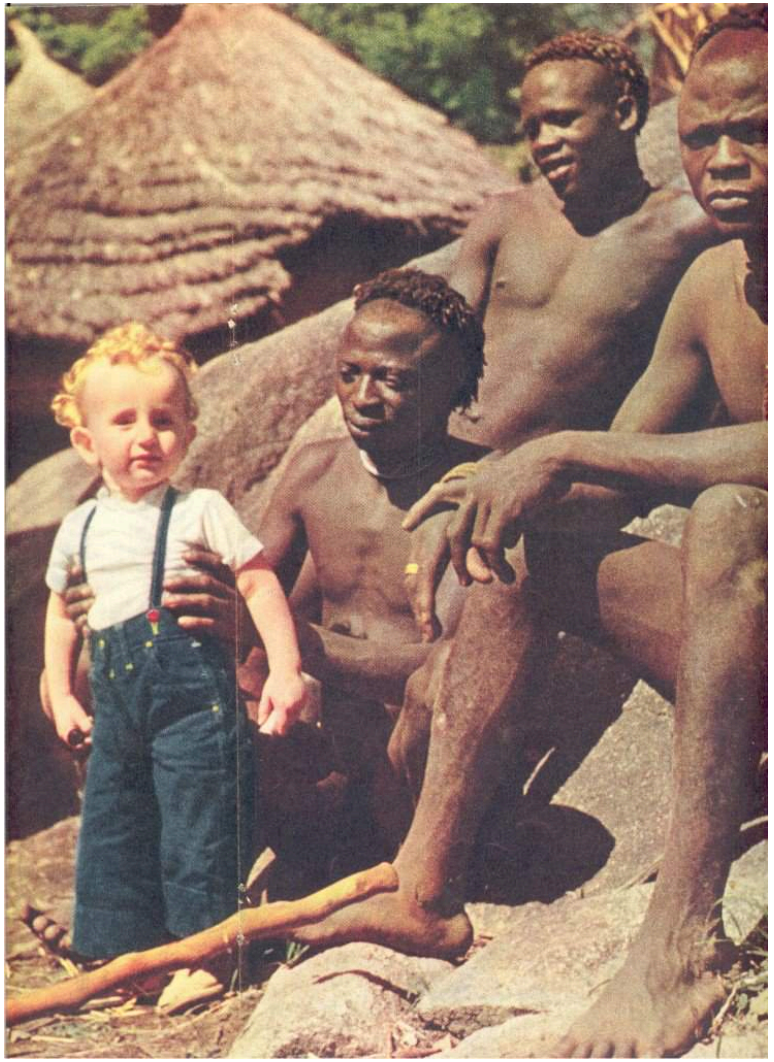

A deux ans il a parcouru dans son panier d'osier 17 000 km. d'Afrique.

« Bichon chez les Nègres » (Bichon and the blacks, NOT in the original translation of *Mythologies*, by R. Howards and A. Lavers, 1972), Roland Barthes, *Mythologies*, Seuil, 1957, p. 60 (Points Essais).

« Le jeune Bichon, lui, joue les Parsifal, il oppose sa blondeur, son innocence et son sourire, au monde infernal des peaux noires et rouges aux scarifications et aux masques hideux. Naturellement, c'est la douceur blanche qui est victorieuse: Bichon soumet « les mangeurs d'hommes » et devient leur idole (les Blancs sont décidément faits pour être des dieux). Bichon est un bon petit français, il adoucit et soumet sans coup férir les sauvages (…) ».

Childhood is one Barthes's recurring topics – appearing obviously in Barthes's oblique autobiography in 1975. In *Mythologies* see: Toys (parts from « Pour une histoire de l'enfance », 1955) ; Bichon and the Blacks ; Literature according to Minou Drouet ; Novels and Children (a pro-feminist text) and the theoretical postface « Myth today » ; in *Camera Lucida*, 7 images on 25 show children.

« Myth today », Roland Barthes, *Mythologies*, Seuil, 1957.

« (...) je suis chez le coiffeur, on me tend un numéro de *Paris-Match*. Sur la couverture, un jeune nègre vêtu d'un uniforme français fait le salut militaire, les yeux levés, fixé sans doute sur un pli du drapeau tricolore. Cela c'est le *sens* de l'image. Mais, naïf ou pas, je vous bien ce qu'elle me signifie : que la France est un grand Empire, que tous ses fils, sans distinction de couleur, servent fidèlement sous son drapeau, e qu'il n'est de meilleure réponse aux détracteurs d'un colonialisme prétendu, que le zèle de ce noir à servir ses prétendus oppresseurs. »

Fac-Dissimilé, Vincent Meessen, 2009 and Vita Nova (2009)

Cover of the Paris Match (June-July, n°326, 1955).

Louis Gustave Binger (1856-1936), explorer of the Niger (Mali, Burkina Faso, Ivory Coast). First Governor of Ivory Coast.

Félix Houphouët-Boigny edited in1993 two stamps timbres for the centenary of Ivory Coast. Claude Auboin in his book *Au temps des colonies. Binger, explorateur de l'Afrique occidentale* (L'Harmattan, 2008), reveals that Jules Verne asked him for adivces for his own books.

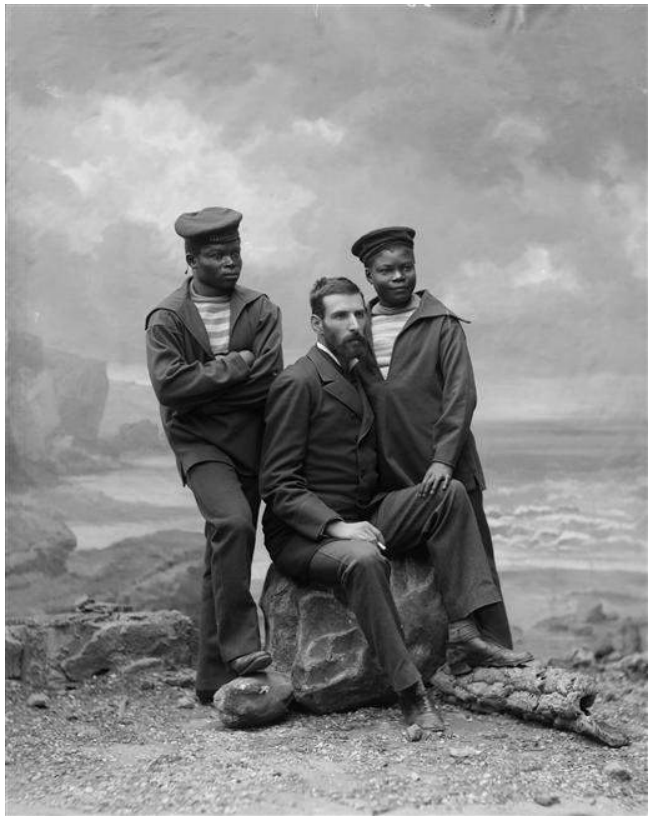

Father of Henriette Binger, mother of Roland Barthes.

He had national funerals, and as you can see on the left, the young Barthes's profile is recognizable (from Vincent Meessen, *Vita Nova*, 26' 2009).

A famous grand-father…

Atelier Nadar, *Pierre Savorgnan de Brazza, officier de marine et explorateur français*, 1882, illustration in *Camera Lucida* (1980).

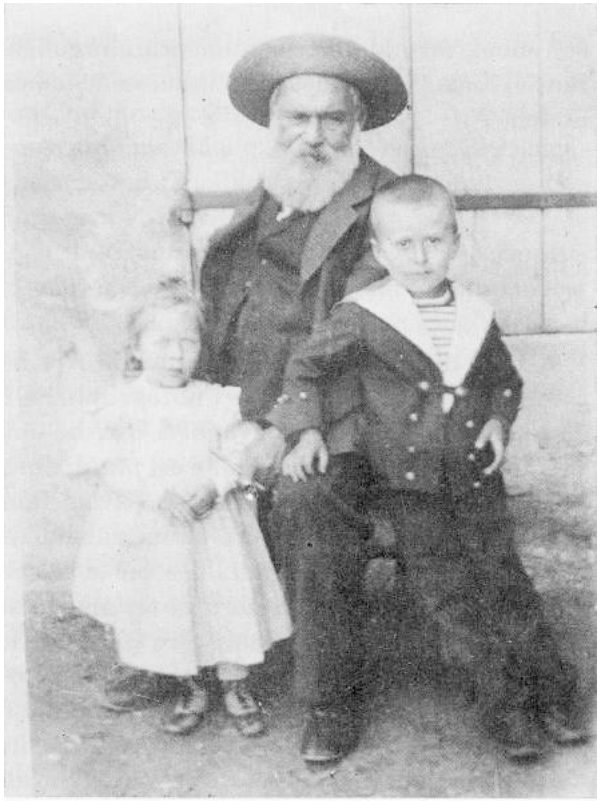
Vincent Meessen, *Vita Nova* (screenshot) : portrait of Louis Gustave Binger, explorer, first administrator of Ivory Coast, here in a mission in Burkina Faso.

…a discreet iconography

In its autobiography *Roland Barthes par Roland Barthes*, Binger's portrait is the only one not being a photography but an engraving.

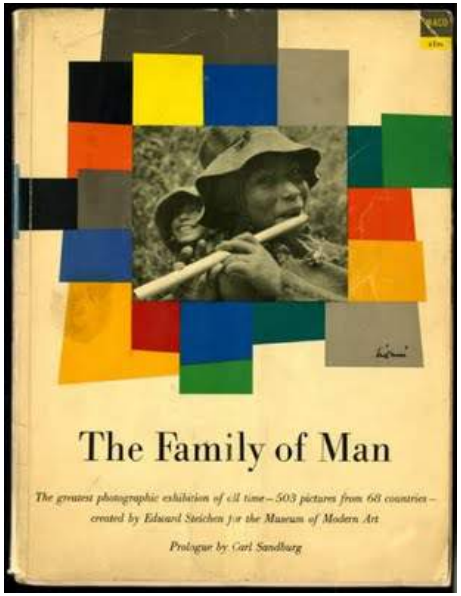

La Souche.

In *Camera Lucida*, you can see Henriette Binger and its brother Philippe with their grand-father – Binger is once again missing. Marie Gil in its 2012 biography (Flammarion, 2012) considers the figure to remain an imaginary Jules Verne or a Karl Schweitzer.

Edward Steichen, *The Family of Man - the greatest photographic exhibition of all times*, 1955, Museum of Modern Art, New York

Against « great men » and mythographies, the iconography of *Camera Lucida* sets a turning point in visual history while remaining trustful to Barthes's marxist positions.

Here Emmett Till, beaten to death for having whistled a white woman. The murderers were all acquitted by an all white jury in 1955.

Roland Barthes, *Mythologies*, éd. Jacqueline Guittard, Seuil, 2010

Le 28 août 1955, Emmett Louis Till, un jeune garçon de 14 ans en vacances à Money (Mississippi), est enlevé, battu et mutilé, puis jeté dans la rivière Tallahatchie pour avoir sifflé une femme blanche. Ses assassins seront acquittés à l'issue de leur procès le 23 septembre 1955 par un jury composé exclusivement d'hommes blancs.

Emmett Till, photographié peu de temps avant son assassinat.

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Mutter Courage und ihre Kinder, Bertolt Brecht with pictures of Roger Pic, 1958, BnF : always on the side of the poor ones.

Roland Barthes, « Le troisième sens. Notes de recherche sur quelques photogrammes d'Eisenstein » [1970], *Œuvres complètes*, t. 3.

Roland Barthes, « Diderot, Brecht, Eisenstein » [1973], *Œuvres complètes*, vol. 4, p. 339

Sergueï Eisenstein, *Le Cuirassé Potemkine*, 1925.
Tale of a mutinery on a boat, caused by the social inequality between officers and sailors, privileged class and working class. Here the mother mourning the death of a young sailor.

LA CHAMBRE CLAIRE (CAMERA LUCIDA 1980) : AGAINST FAMILY OF MAN

A visual manifest for minorities and the invisibles

Camera Lucida *or the mythology of a new family of marginalized and invisible people*

Roland Barthes, *La Chambre claire. Note sur la photographie,* Seuil, Gallimard, Cahiers du cinéma, 1980 :

« Un jour, il y a bien longtemps, je tombai sur une photographie du dernière frère de Napoléon, Jérôme (1852). (…) », p. 13.

« (Je ne puis montrer la Photo du Jardin d'Hiver. Elle n'existe que pour moi. Pour vous, elle ne serait rien d'autre qu'une photo indifférence, l'une des mille manifestations du « quelconque ») », *CC*, 1980, p. 115

Roland Barthes, *La Chambre claire. Note sur la photographie*, Gallimard-Seuil-Cahiers du cinéma, 1980.

Alfred Stieglitz, *The Terminal*, 12x16cm, 1892

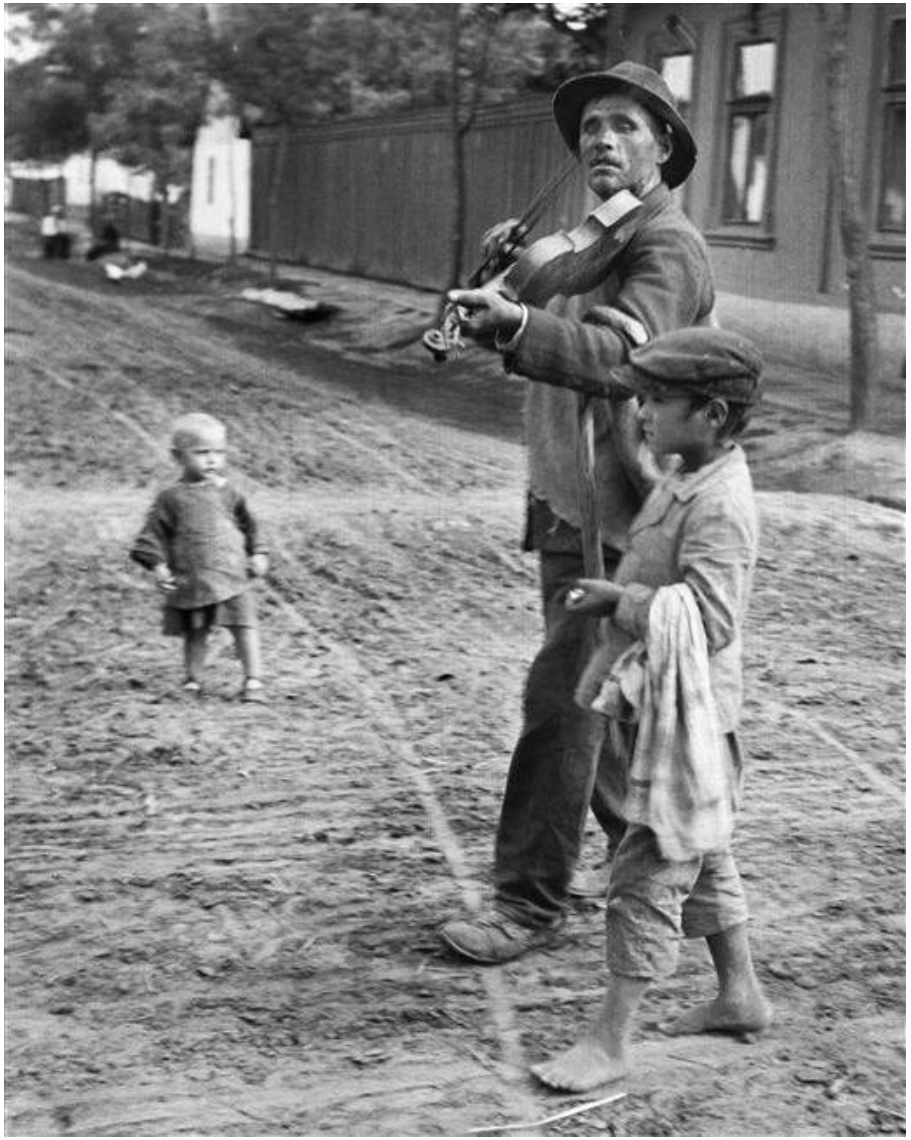

Lewis Hine, *Idiot Children in an Institution*, New Jersey, 1924.

« Ce que je vois avec obstination ce sont les mauvaises dents du petit garçon… »

William Klein, New York, Little Italy, 1954.

André Kertesz, *Itinerant blind violonist*, Abony, Hungary, 1921.

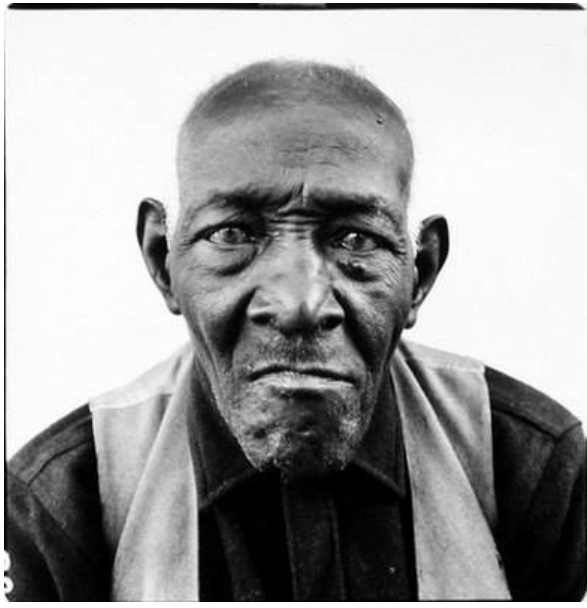
« Je reconnais de tout mon corps les bourgades que j'ai traversées lors d'anciens voyages en Hongrie et en Roumanie… »

Santu Mofokeng, *The Black Photo Album. Look at Me*, 1997, 80 black and white photographs

Lewis Hine, *Family Portrait*, 1926

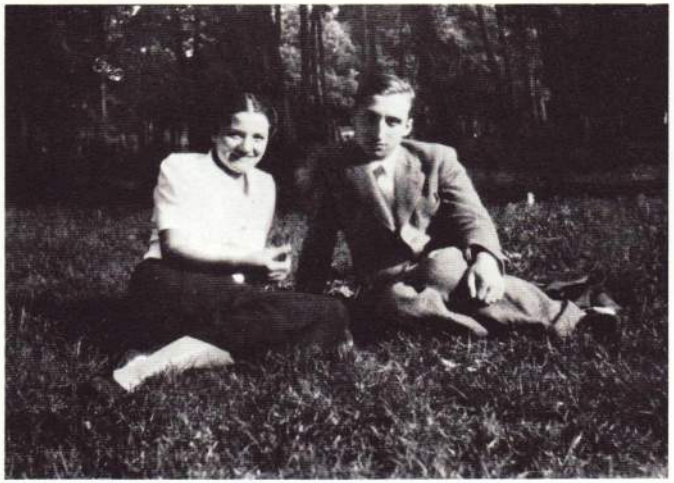

Richard Avedon, *William Casby, born slave*, 1963

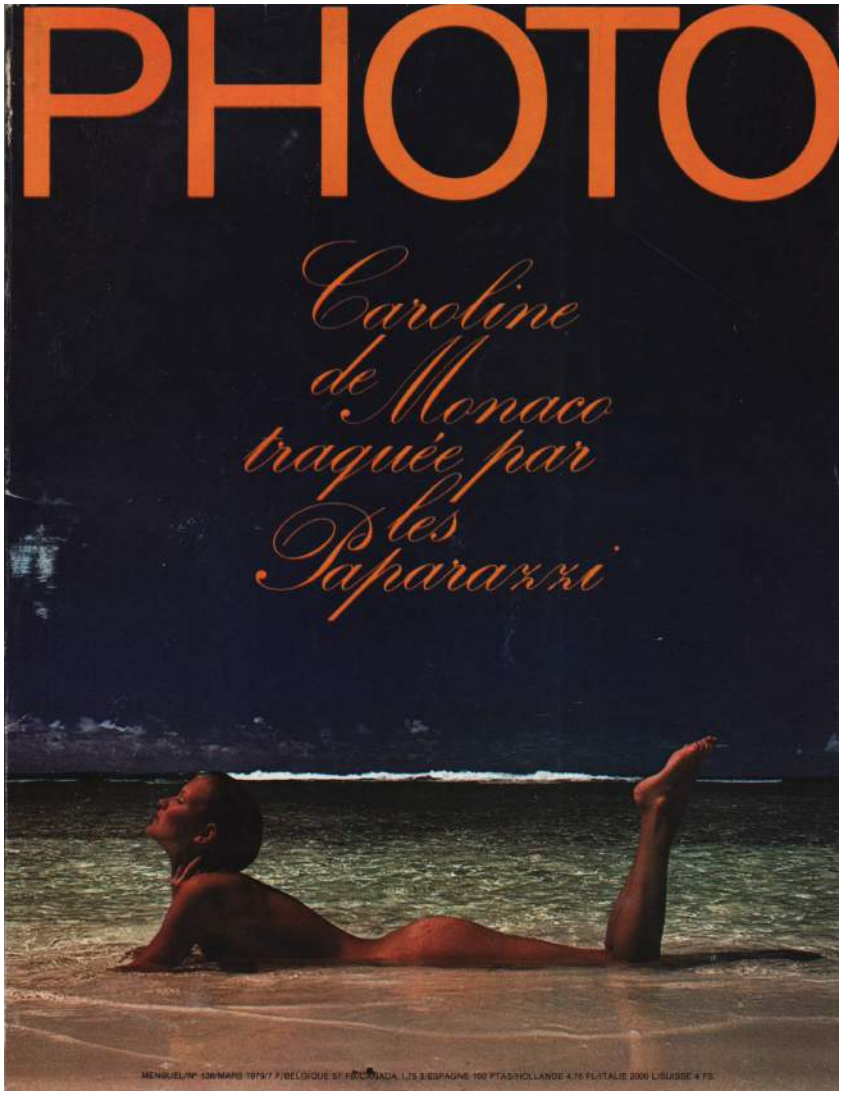

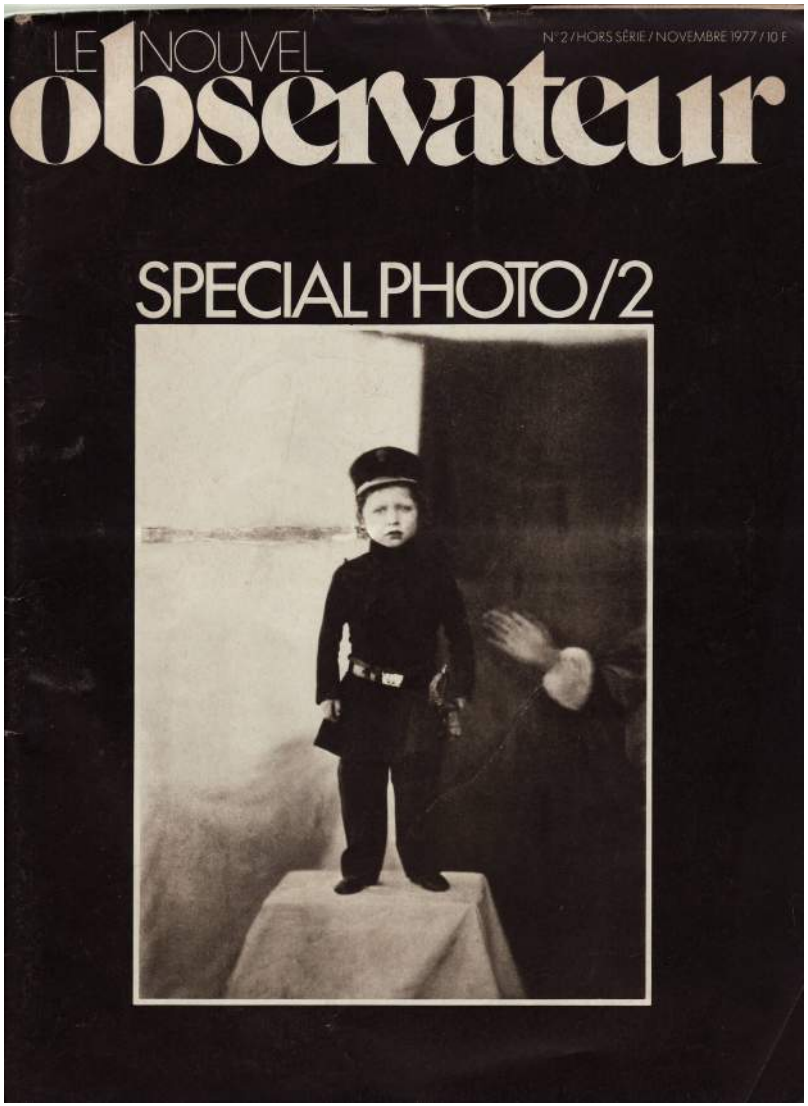
Roland Barthes, *La Chambre claire. Note sur la photographie*, Gallimard-Cahiers du cinéma-Seuil, 1980.

D'où vient donc cet air-là ? La Nature ? le Code ?

Roland Barthes, *Roland Barthes par Roland Barthes*, Seuil, Microcosmos, Ecrivains de toujours, 1975.

PHOTO
Caroline de Monaco traquée par les Paparazzi

LE NOUVEL observateur
N° 2 / HORS SÉRIE / NOVEMBRE 1977 / 10 F
SPECIAL PHOTO/2

PHOTO

N° 138 - MARS 1979 - 7 F

Notre couverture : recherche de Uwe Ommer. Iles Seychelles. Boîtier Minolta. Objectif de 28 mm. 1/100 s à f : 11. Film Kodachrome. Filtre polarisant.

4 LE PETIT JOURNAL DE "PHOTO"

19 PHOTO INDUSTRIE

21 "PHOTO" DÉCOUVRE

28 CAROLINE TRAQUÉE PAR LES PAPARAZZI

Quatre reportages indiscrets et leur histoire.

42 UNE RÉVOLUTION A BOUT PORTANT

Koen Wessing au Nicaragua : un reportage qui arrive trop tard

50 LA RENAISSANCE 1930

Quand une poignée d'aventuriers inspirés réinventent la photo

58 KLEIN A LA FONDATION

Une rétrospective éblouissante, mais peut-être un adieu

70 LA COLLECTION DES 3200 COLONELS

Ils réparent et font voler les avions de la dernière guerre.

80 ESSAI : MINOX LX

82 CHERS CONFRÈRES

L'album amical d'Alice Springs-Newton

86 EDGERTON LA MAGIE

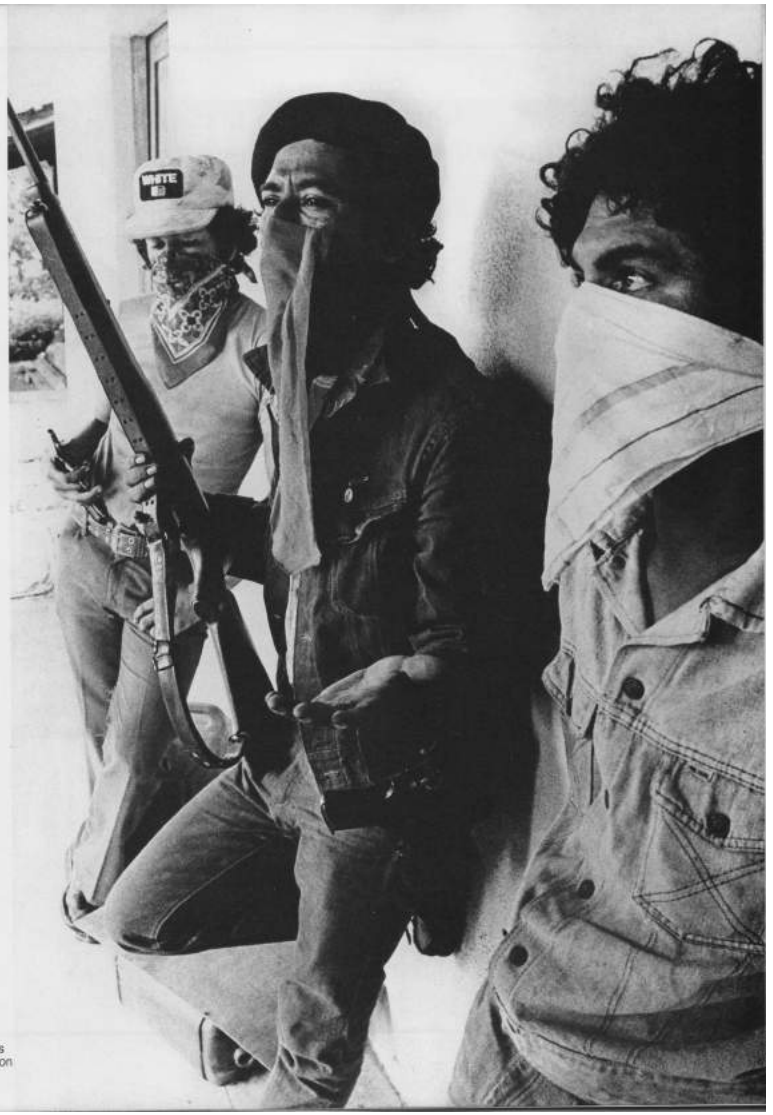
Les prodiges du millionième de seconde

98 LES PETITES ANNONCES

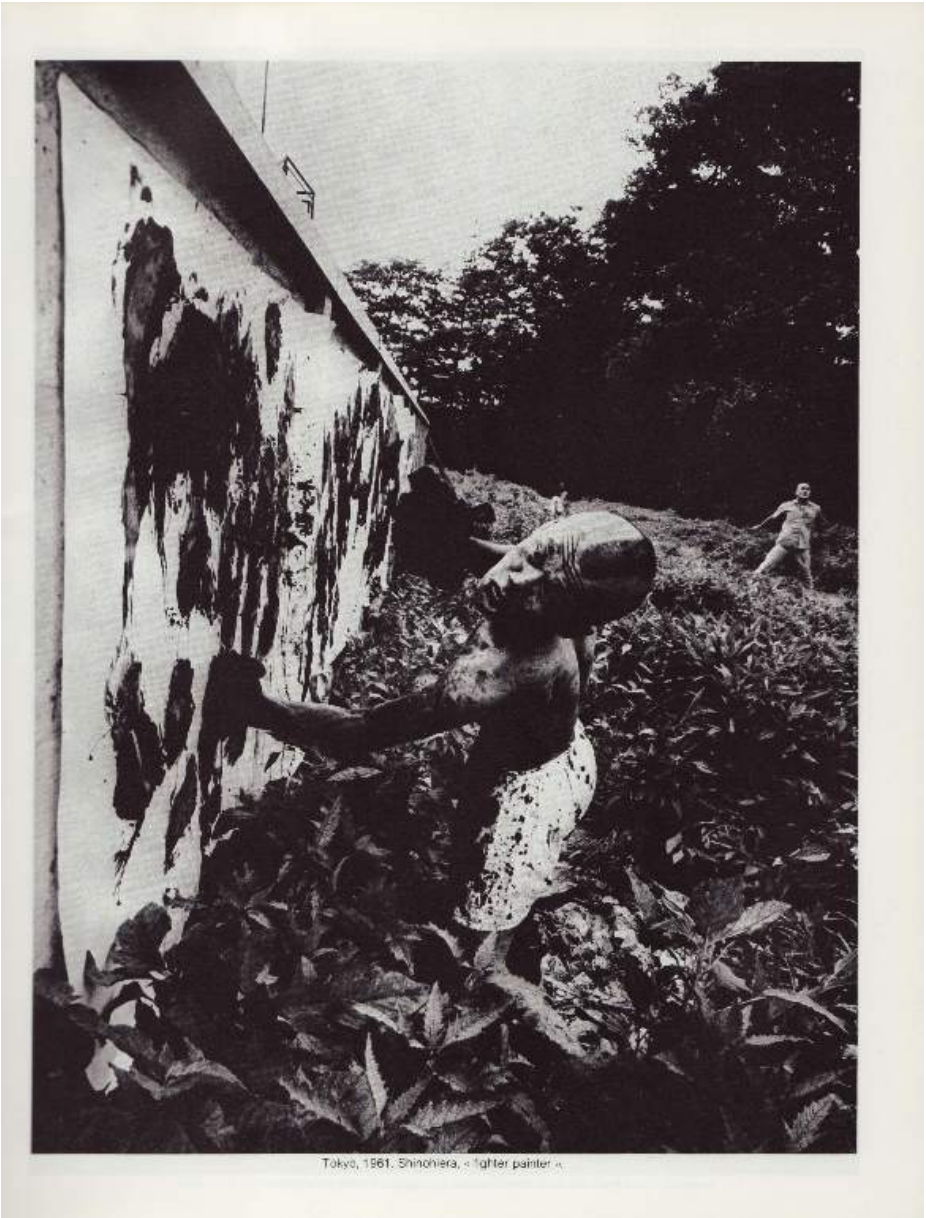
PHOTO est une publication Filipacchi. Comité de direction : Marc Demotte, Daniel Filipacchi, Jean Hohman, Régis Pagniez, Philippe Sechet, Frank Tenot, Roger Thérond. Publication éditée par l'Union des Editions Modernes (U.E.M.). Société à Responsabilité limitée au capital de 100 000 F. N° 632016754 B RC Paris. Rédaction : 65, Champs-Elysées, Paris-8e. Administration. Publicité. Service de Ventes. Abonnements : 63, Champs-Elysées, Paris-8e. Téléphone : 256.72.72. Correspondance : Boîte Postale 87 08, 75360 Paris-Cedex 08. Télex : UEM 290294 F. Adresse télégraphique : Jazzmag Paris. Dépôt légal : 1er trimestre 1979. Distribution : N.M.P.P. Composition : Compos Juliet. Impression : Didier (77-Lésy-sur-Ourcq). Abonnements (12 numéros) : France : 70 F. Etranger : 110 F. Règlement à l'ordre de U.E.M. Photo par chèque bancaire, mandat-lettre ou chèque postal (3 volets) CCP 205 684 Paris. La rédaction n'est pas responsable des textes, illustrations, dessins et photos publiés qui engagent la seule responsabilité de leurs auteurs. Les documents reçus ne sont pas rendus et leur envoi implique l'accord de l'auteur pour leur libre publication. Les indications de marques et les adresses qui figurent dans les pages rédactionnelles de ce numéro sont données à titre d'information sans aucun but publicitaire. Les prix peuvent être soumis à de légères variations. La reproduction des textes, dessins et photographies publiés dans ce numéro est interdite. Ils sont la propriété exclusive de PHOTO qui se réserve tous droits de reproduction et de traduction dans le monde entier. PHOTO est Membre de la Confédération Française de la Photographie. © 1979 par U.E.M., S.A.R.L., imprimé en France. Directeur de la Publication : Frank Tenot. Directeur associé : Roger Thérond. Directeur artistique : Eric Cormel. Dessign. Rédaction : Raymond Mouly (rédacteur en chef), Michel Decron, Jean-Jacques Neudet. Ce numéro de PHOTO a été tiré à 220 000 exemplaires.
Ce numéro comporte un encart TIME LIFE de 4 pages (I à IV).

n haut:
armée
atrouillant
ans les rues.
n bas:
laison
ombardée.
droite:
andinistes lors
une occupation
e village.

Fighter painter, William Klein

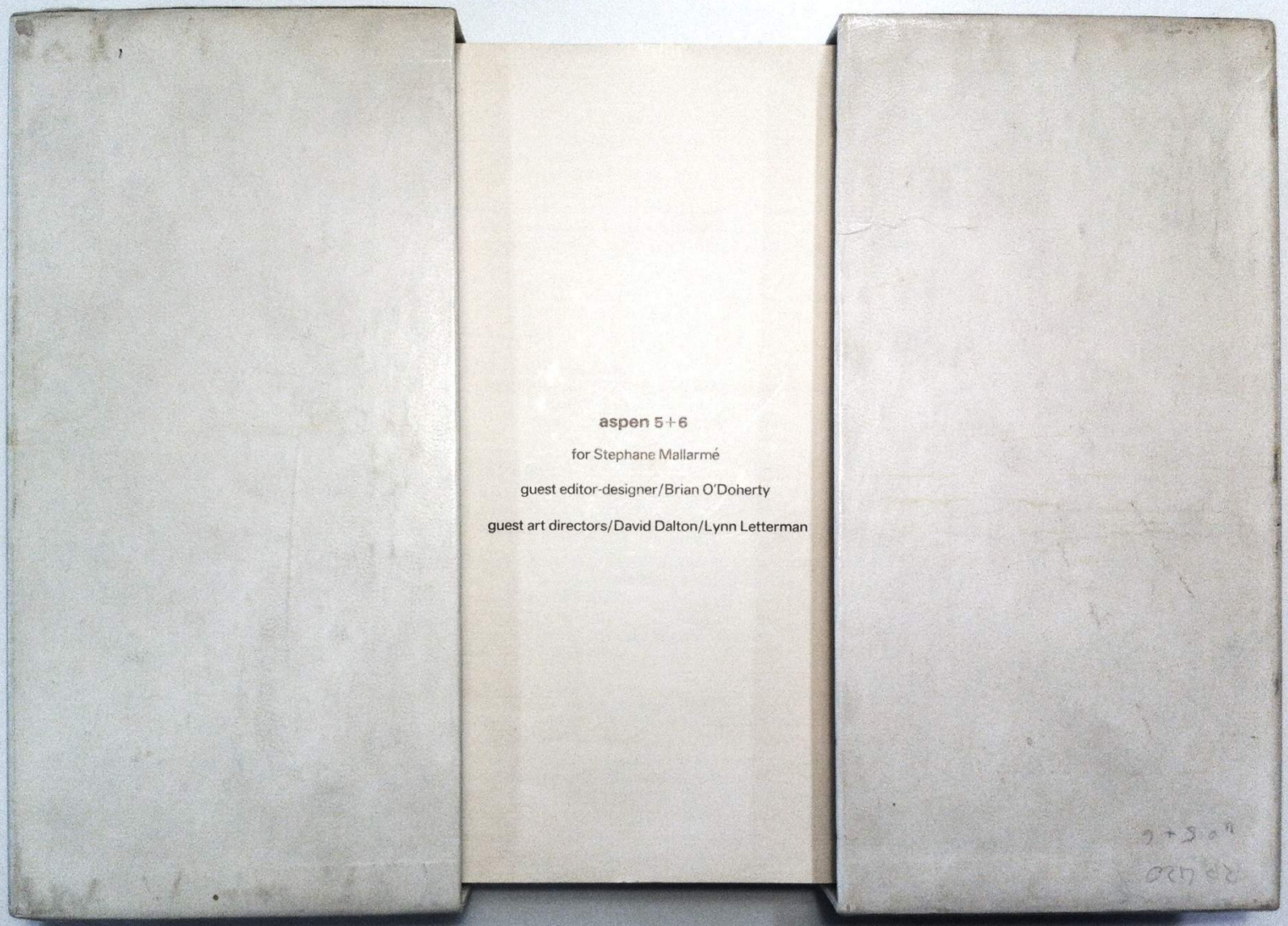
Goutte de lait, William Edgerton

INTO THE NEUTRAL

A zen pause with the American avant-garde

RP4R0
4.0.5.6

aspen 5+6
for Stephane Mallarmé
guest editor-designer/Brian O'Doherty
guest art directors/David Dalton/Lynn Letterman

« *Aspen*, the magazine in a box », 1965-1971.

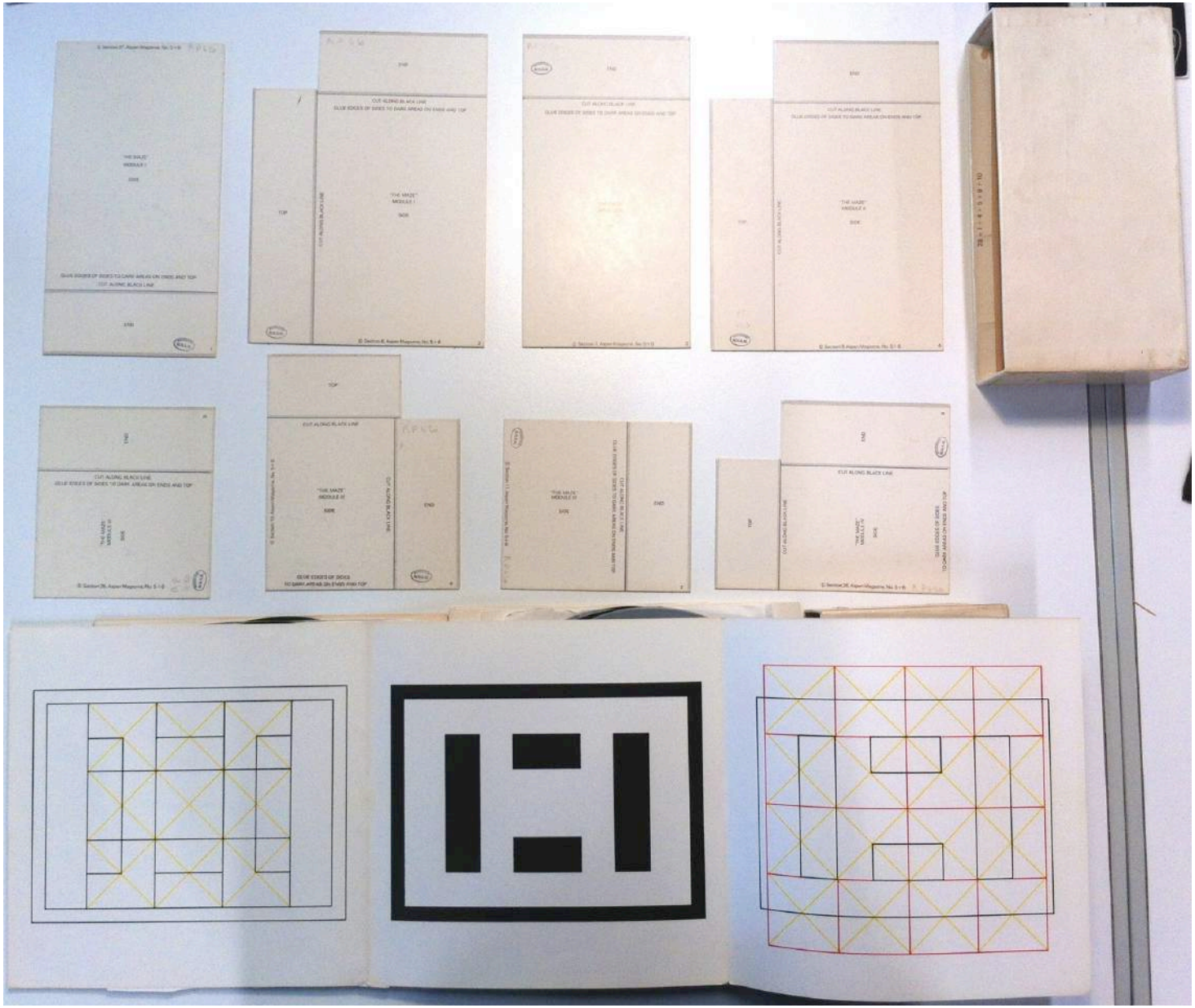

Original edition of The Death of the Author, *Aspen* n°5-6, *Minimalism*, 1967 (Brian O'Doherty ed.)

SSIGNED MORPHEME/MEL BOCHNER
THE DEATH OF THE AUTHOR / ROLAND BARTHES
STYLE AND THE REPRESENTATION OF HISTORICAL TIME / GEORGE KUBLER
THE AESTHETICS OF SILENCE / SUSAN SONTAG
contents
aspen 5+6
for Stephane Mallarmé
guest editor-designer/Brian O'Doherty
guest art directors/David Dalton/Lynn Letterman
Further Thoughts (1967)
MERCE CUNNINGHAM
33-1/3 rpm
Side 2
SERIAL PROJECT #1, 1966 / SOL LEWITT

1 box 1 book 4 films 5 records 8 boards 10 printed data

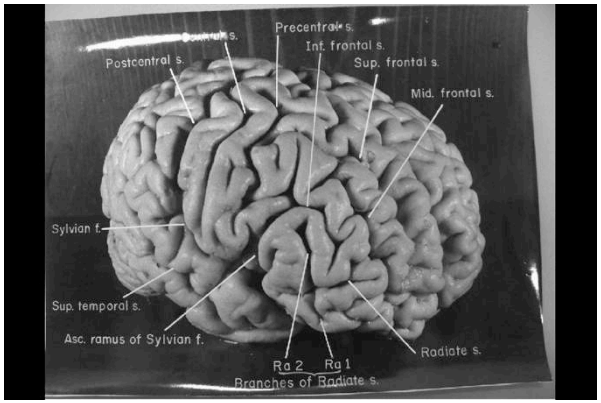
book	essays	The Death of the Author/Roland Barthes/trans. Richard Howard
book		Style and the Representation of Historical Time/George Kubler
book		The Aesthetics of Silence/Susan Sontag
record	fiction	Text for Nothing #8/Samuel Beckett/read by Jack MacGowran
record		Nova Express/ excerpts/William Burroughs/read by the author
record		"Now the shadow of the southwest column" from Jealousy/Alain Robbe-Grillet/read by the author
record	music	Fontana Mix-Feed/John Cage/realized by Max Neuhaus
record		The King of Denmark/Morton Feldman/Max Neuhaus (percussion)
boards	sculpture	The Maze/Tony Smith
film	films	Rhythm 21 (1921)/Hans Richter
film		Lightplay: Black-White-Grey (1932)/Laszlo Moholy-Nagy (excerpt)
film		Site (1964)/Robert Morris/Stan VanDerBeek (excerpt)
film		Linoleum (1967)/Robert Rauschenberg (excerpt)
record	interview	Merce Cunningham
record	documents	The Creative Act (1957)/Marcel Duchamp/read by the author
record		Some texts from A L'Infinitif (1912-20)/Marcel Duchamp/read by the author
record		Four poems from Phantastische Gebete (1916)/Richard Huelsenbeck/read by the author
record		The Realistic Manifesto (1920)/Naum Gabo/Noton Pevsner/read by Gabo
print		The Russian Desert: A Note on Our State of Knowledge/Douglas MacAgy
record		Space, Time and Dance (1952)/Merce Cunningham/read by the author
print	poetry	Conditionnement/Michel Butor/trans. Michael Benedikt
print		Poem, March 1966/Dan Graham
print	data	Serial Project #1/Sol LeWitt
print		Seven Translucent Tiers /Mel Bochner
print		Structural Play #3/Brian O'Doherty
print		Drawings for The Maze/Tony Smith
print		Score for Fontana Mix-Feed/John Cage/Max Neuhaus
print		Score for The King of Denmark/Morton Feldman
print		Translation of Jealousy (recorded excerpt)/Alain Robbe-Grillet/trans. Richard Howard

END
TOP
SIDE
CUT ALONG BLACK LINE

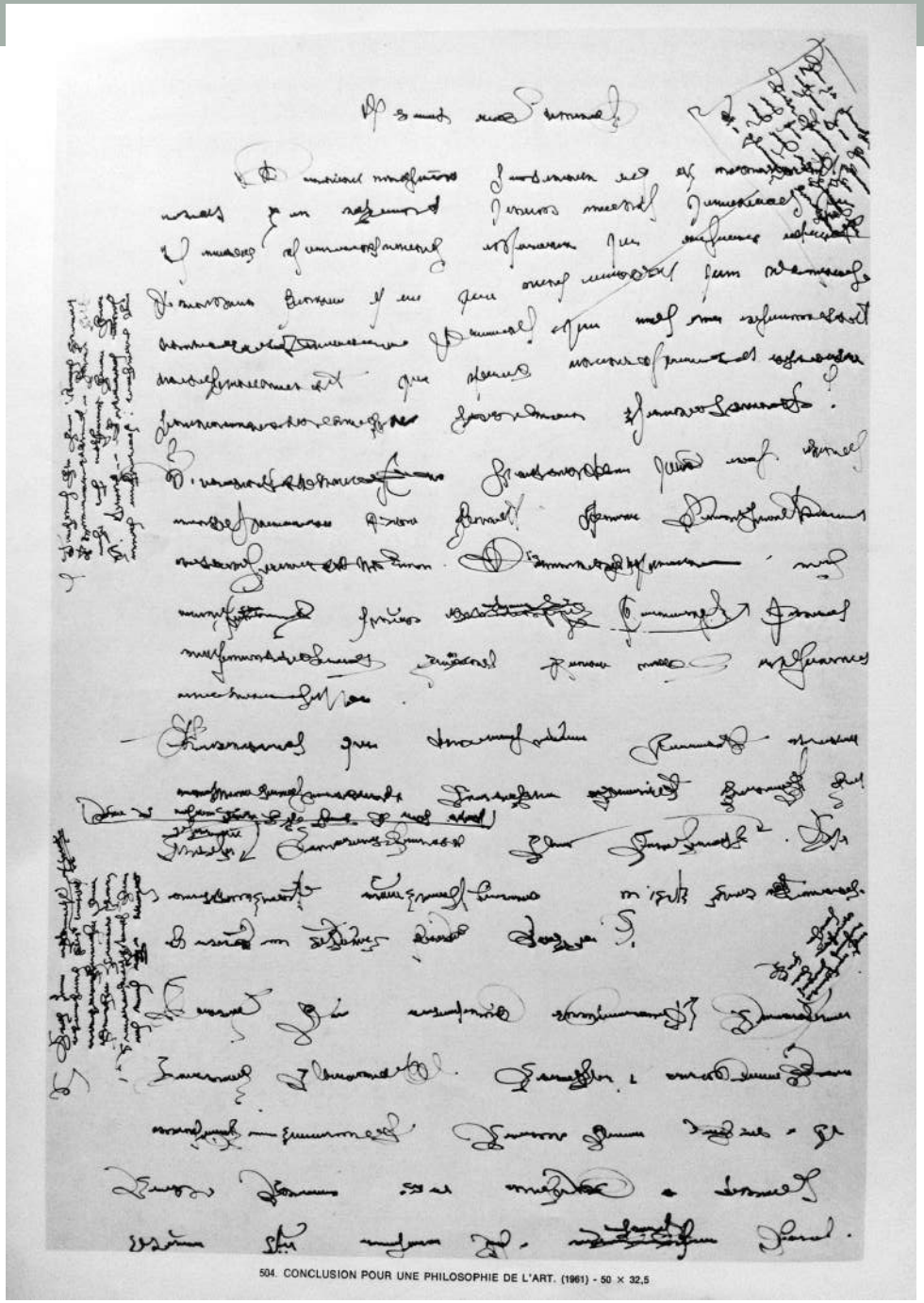

Roland Barthes, *Le Cerveau (The Brain)*, 1971, aquarelle, BNF.

Einstein’s brain

Bernard Réquichot, *Lettre d'insultes (Hate Letter)*, 1961, 49,5 x 32 cm, Centre Pompidou - Musée national d'art moderne.

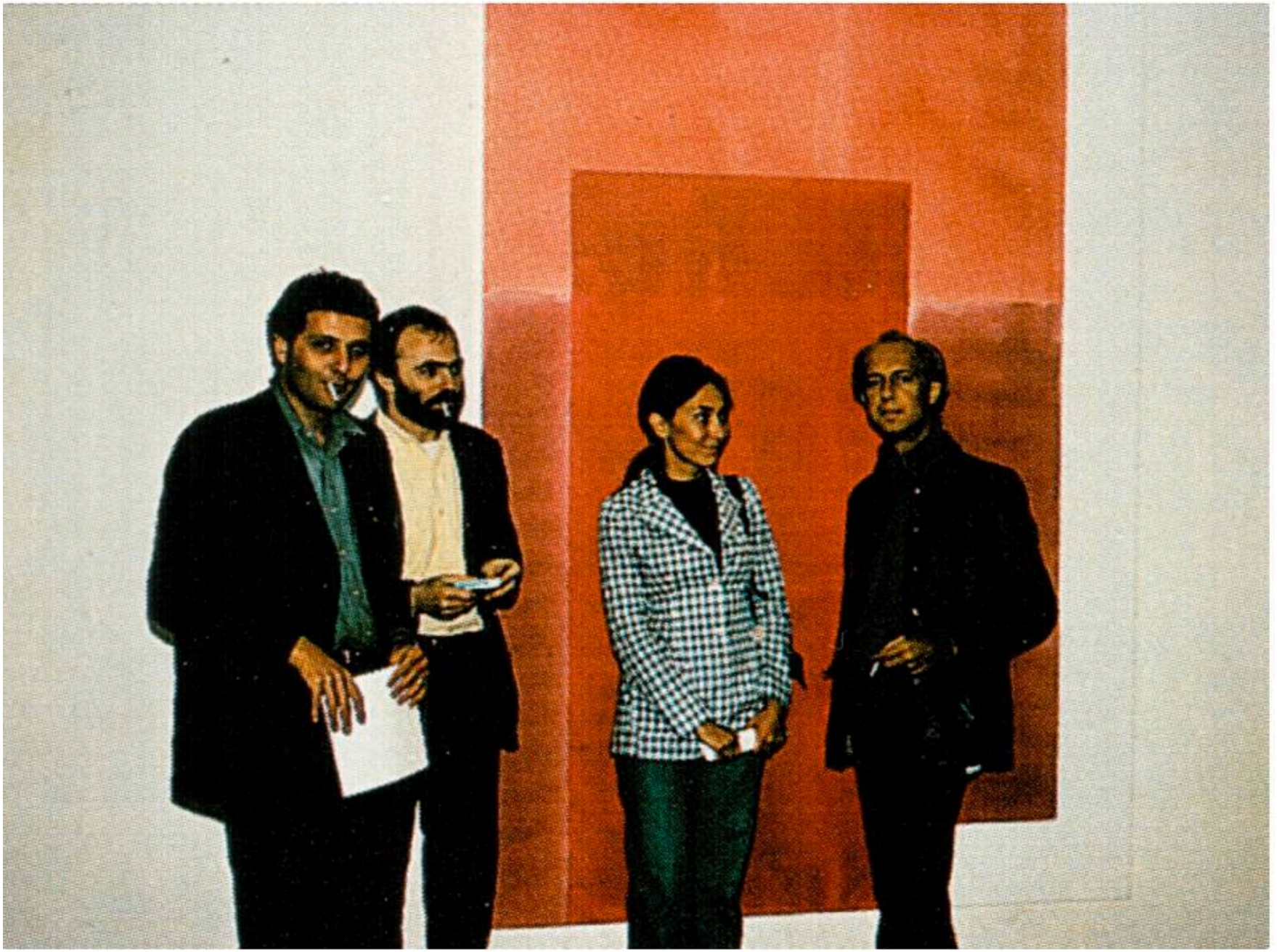

504. CONCLUSION POUR UNE PHILOSOPHIE DE L'ART. (1961) - 50 × 32,5

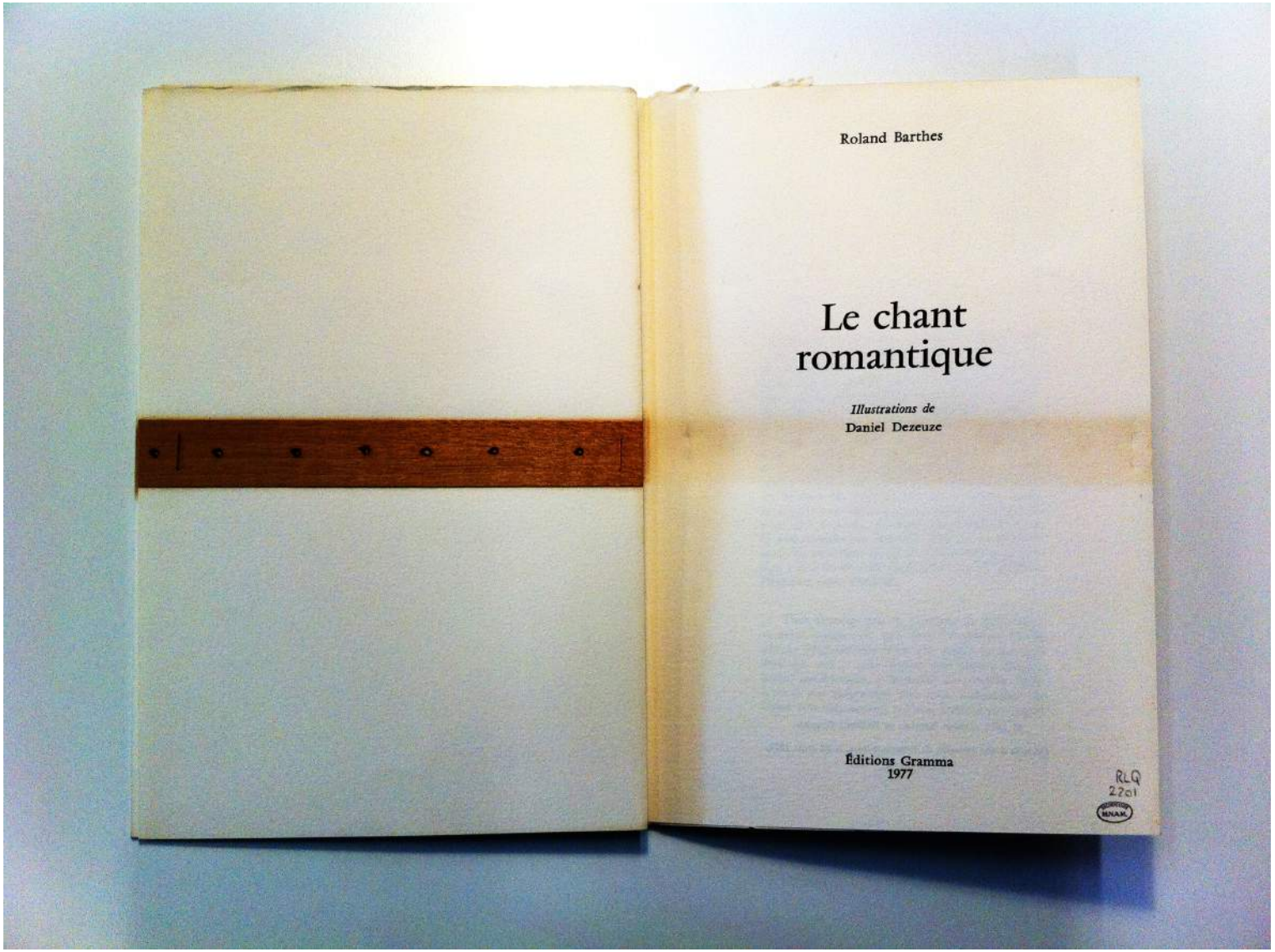
SIGNS OF TIME

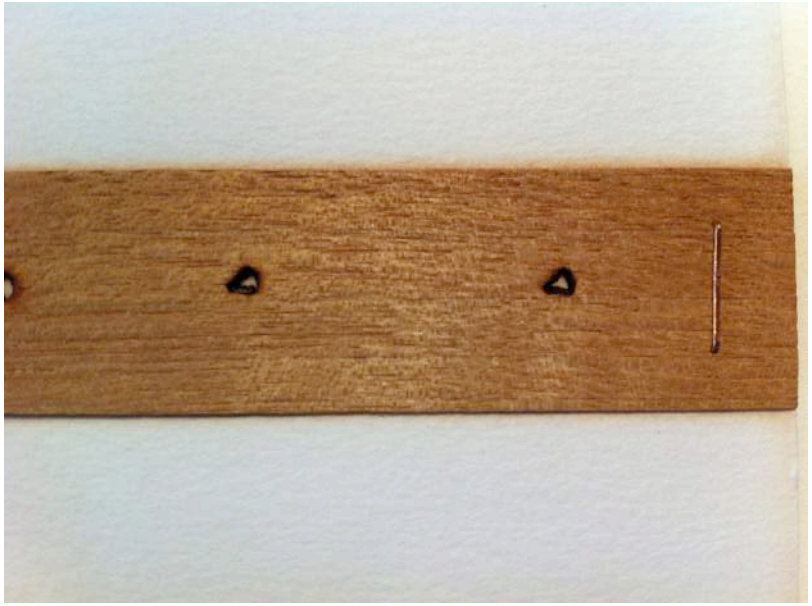
Revealing collaborations with artists

Marc Devade in1970 at Daniel Templon’s gallery with Philippe Sollers and Julia Kristeva.

Roland Barthes, *Le Chant romantique*, Gramma, 1977, with Daniel Dezeuze's illustrations.

Le chant romantique *de* Roland Barthes, *extrait du volume cinq de la revue Gramma, a été achevé d'imprimer le* 25 *février* 1977, *par l'Imprimerie Bené à Nimes, pour le compte de Ass Editions Gramma.*

Composée en Bodoni C14 *pour le texte, et tirée sur papier vélin d'Arches* 160 *g, cette édition illustrée par Daniel Dezeuze a été strictement limitée à cent-vingt exemplaires signés par le peintre :*

20 exemplaires comprenant une suite de trois illustrations originales de Daniel Dezeuze, numérotés de 1 à 20,

80 exemplaires comprenant une illustration originale de Daniel Dezeuze, numérotés de 21 à 100,

20 exemplaires hors commerce, accompagnés d'une suite de trois illustrations originales de Daniel Dezeuze, marqués HC, et réservés à l'auteur, au peintre et aux éditeurs.

№ 00036

Roland Barthes

Dépôt légal 1er *trimestre* 1977.
Imprimé en France. Reproduction interdite. *ISSN* 0337-2847

NEW LOVE ORDER

Barthes, gay culture, gender and « camp »

Pierre Klossowski, *Roberte aux barres parallèles*, 1990-1991, 209 x 130 x 185 cm

Edouard Levé, *Pornographie. Sans titre* (detail), 2002, color photograph, 70 x 70 cm

Paul Chan, *Sade for Sade's sake*, 2009, B&W video projection, silent loop, 5 hours and 45 minutes

Anne-Louis Girodet, *Le Sommeil d'Endymion*, 1793, oil on canvas, 198x261cm, Musée du Louvre .

« Le portrait qui vous a montré Zambinella à vingt ans,(…) a servi plus tard pour l'*Endymion* de Girodet », Balzac, *Sarrasine*, 1830.

Urs Lüthi, *Autoportrait*, 1976, photography on canvas, 85x125cm.

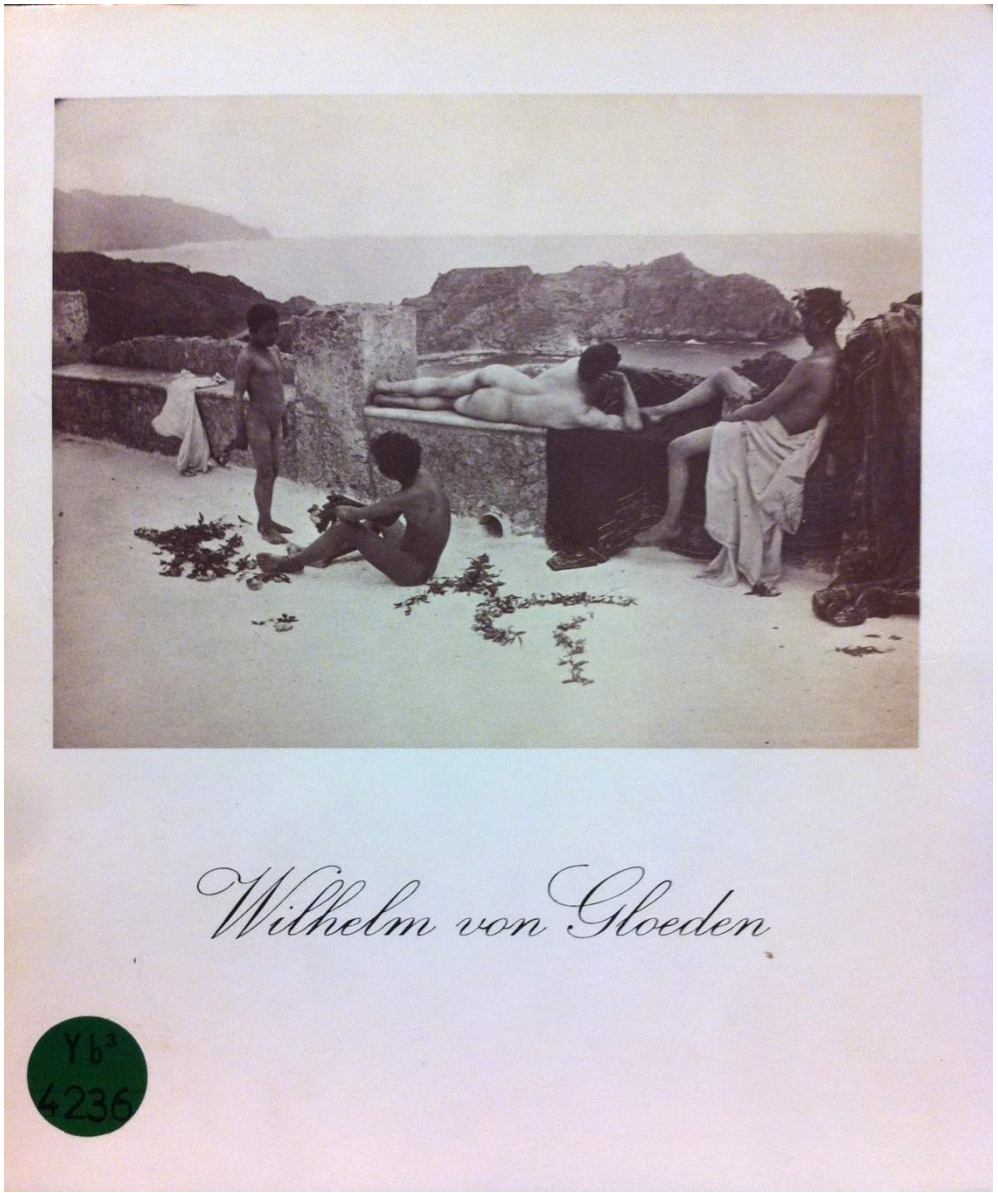
Le Baron von Gloeden and the « camp »

Susan Sontag, *Notes on Camp*, 1964 ; Patrick Mauriès, *Second manifeste camp*, Fiction et cie, Seuil, 1979 ; Roland Barthes, Andy Warhol, Michelangelo Pistoletto &Joseph Beuys, Wilhelm von Gloeden, Naples, Amelio editore, 1978.

« Est-ce qu'il est « camp », ce baron von Gloeden? Revu par Warhol, peut-être ; mais en soi, il est surtout « kitsch », Roland Barthes, *Wilhelm von Gloeden*, Naples, Amelio editore, 1978.

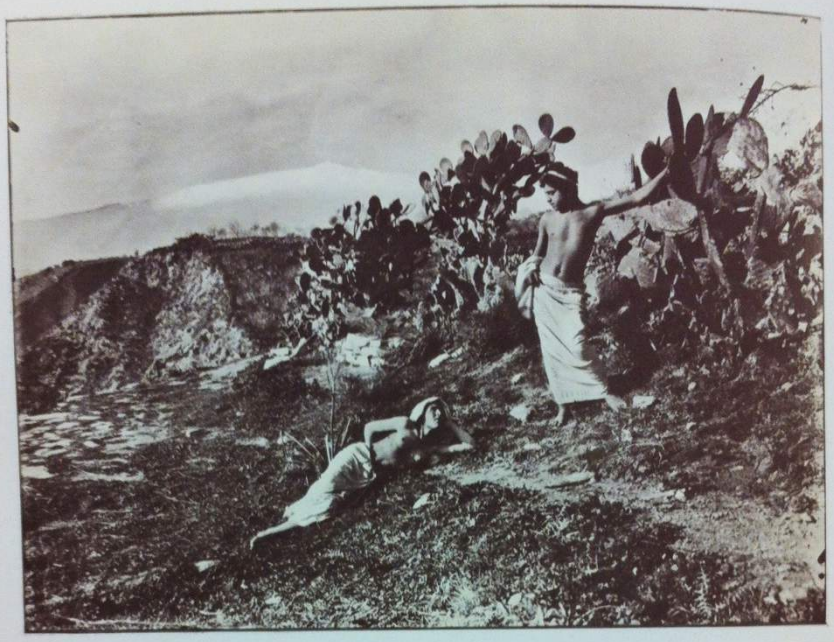

Roland Barthes, *Wilhelm von Gloeden*, Naples, Amelio ed., 1978

et faux (à crier), un contre-onirisme, plus fou que le plus fou des rêves. Je laisse à penser combien une telle tentative, malgré l'abime «culturel», est proche de certaines expériences de l'art contemporain. Mais comme l'art est un champ de récupération (rien à faire: l'art récupère sa contestation même et en fait un nouvel art), il vaut mieux reconnaître dans les photographies du Baron moins un art qu'une force: cette force mince et dure, grâce à laquelle il résiste à tous les conformismes, ceux de l'art, de la morale et de la politique (n'oublions pas les confiscations fascistes), et que l'on peut appeler sa *naïveté*. C'est aujourd'hui plus que jamais une grande audace que de mélanger tout simplement, comme il fit, la culture la plus «culturelle» et l'érotisme le plus lumineux. Sade, Klossowski l'ont fait. Von Gloeden a travaillé inlassablement ce mélange *sans y penser*. D'où la force de sa vision, qui nous étonne encore: ses naïvetés sont grandioses comme des prouesses.

Roland Barthes

(un «ominario», si dovrebbe dire, poiché vi sono i bestiari), che risulta allo stesso tempo vero ed inverosimile, realistico e falso (da gridare), un onirismo al contrario, più folle del più folle sogno. Lascio immaginare quanto un tentativo del genere, nonostante l'abisso «culturale» sia vicino a certe esperienze dell'arte contemporanea. Ma poiché l'arte è un campo di recupero (niente da fare: l'arte recupera la sua stessa contestazione e ne fa una nuova arte), è meglio riconoscere nelle fotografie del Barone una forza più che un'arte: la forza sottile e dura, grazie alla quale egli resiste ad ogni conformismo, a quello dell'arte, della morale e della politica (non dimentichiamo le confische fasciste), e che si può definire la sua *ingenuità*.

Oggi più che mai è di grande audacia mescolare con disinvoltura, come egli fa, la cultura più «culturale» e l'erotismo più radioso. Sade, Klossowski lo hanno fatto. Von Gloeden ha instancabilmente elaborato questa mescolanza *senza pensarci*. Da cui la forza della sua visione che ancora ci sorprende: le sue ingenuità sono grandiose come prodezze.

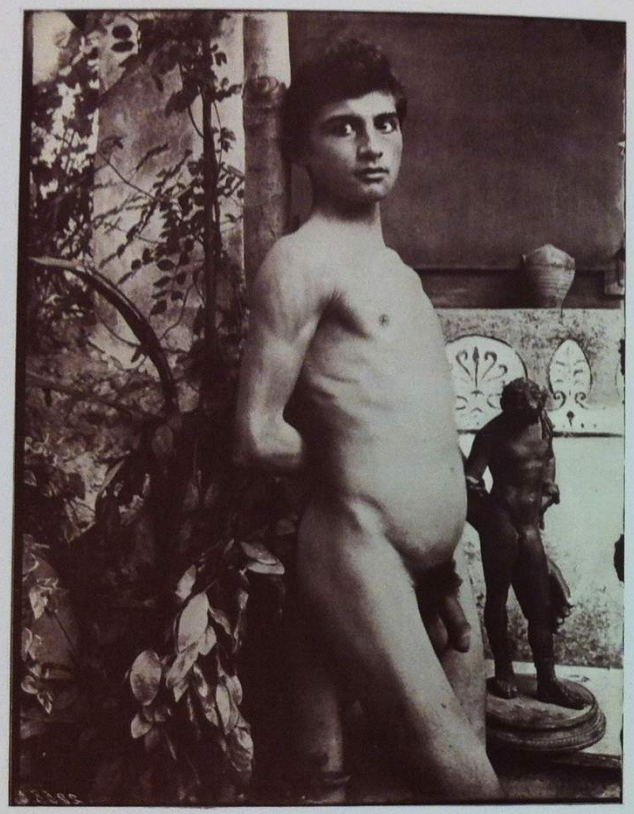
Roland Barthes

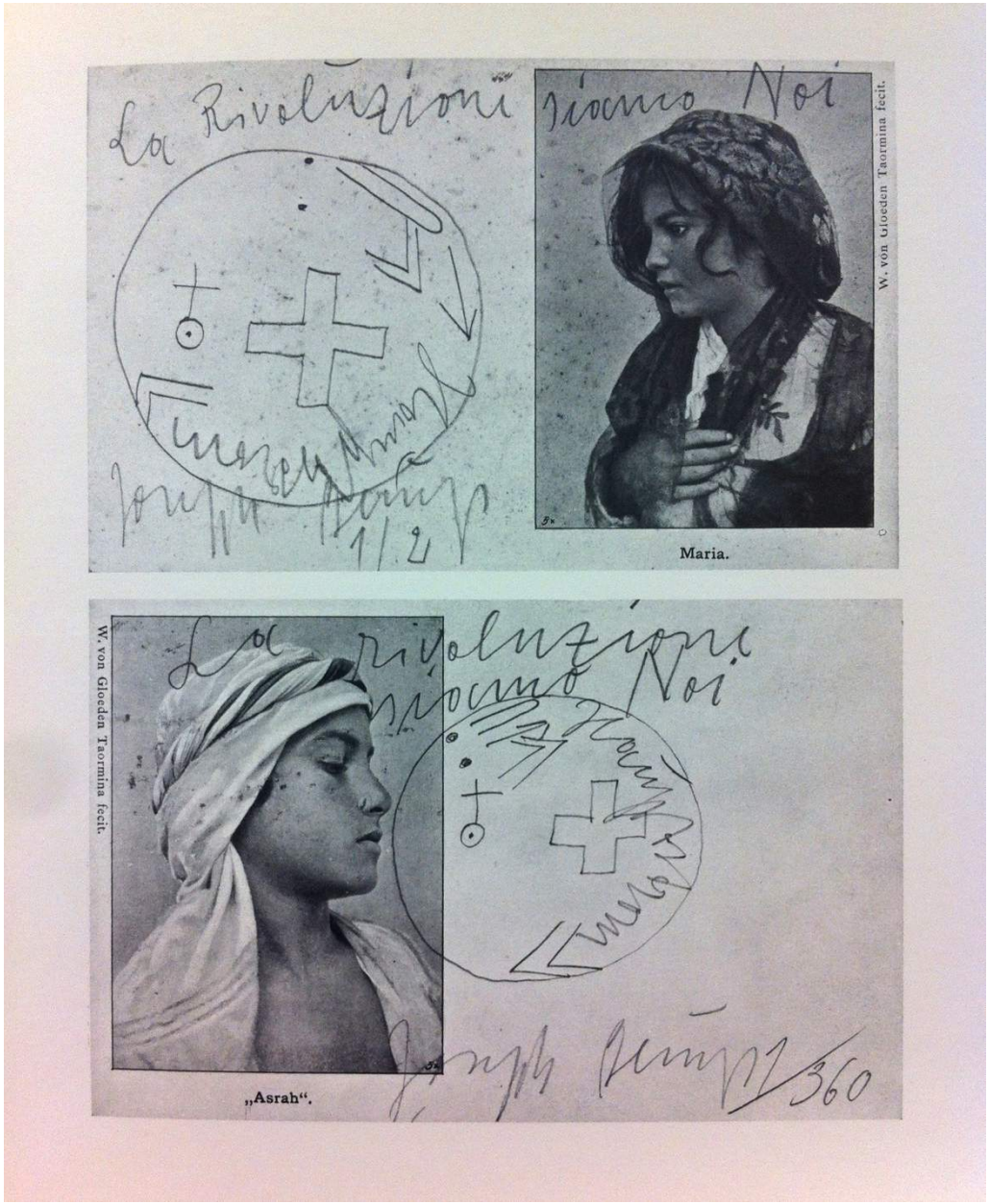
Michelangelo Pistoletto,
Donne nude che ballano, 1964
et *Ragazzi abbracciati*, 1978

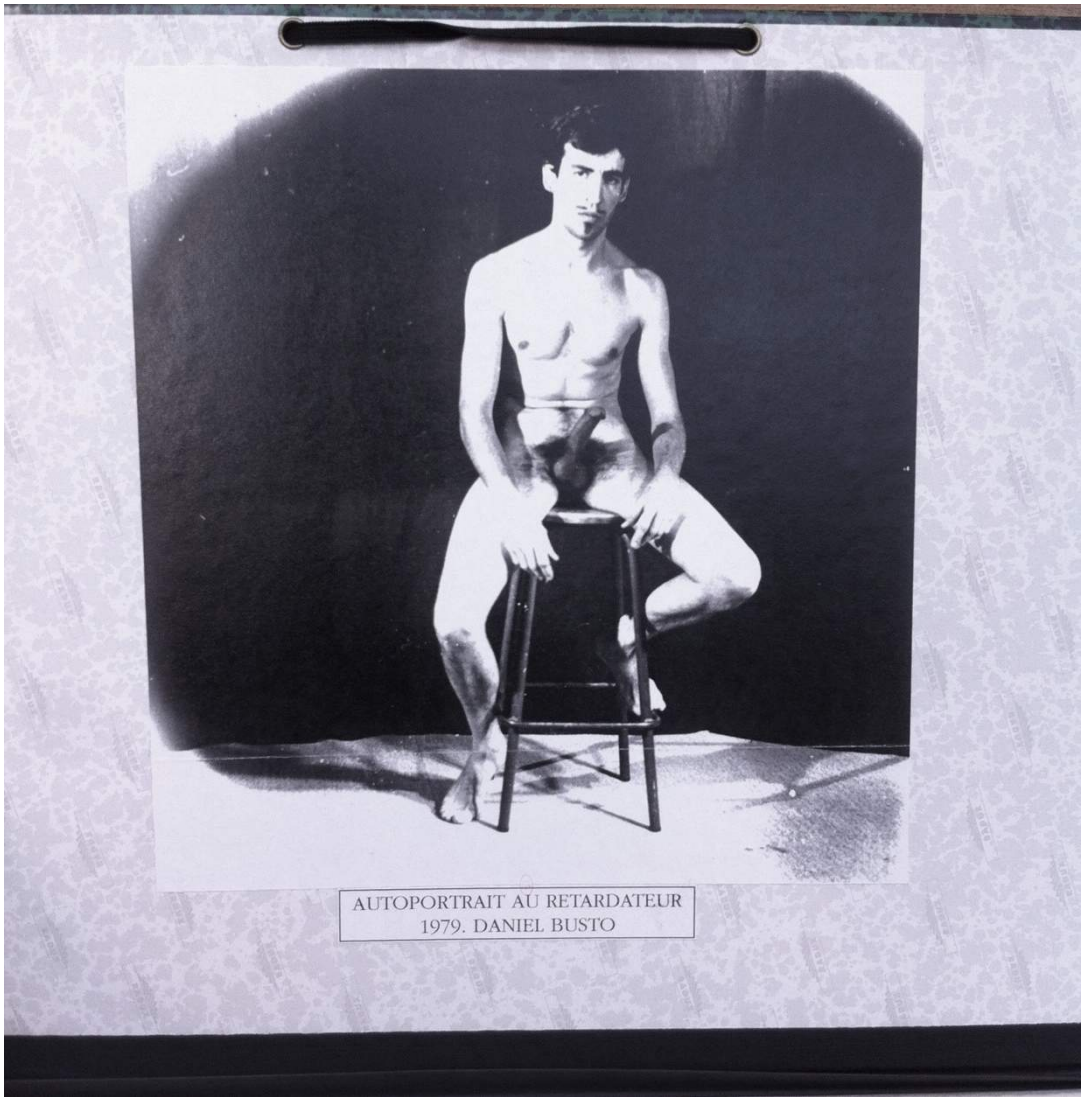
Andy Warhol, untitled, March 1978, drawing on paper, 60x80 cm.

Joseph Beuys, *La Rivoluzione siamo noi* (détail), December 1977, Naples, direct drawing on postcards signed by Von Gloeden.

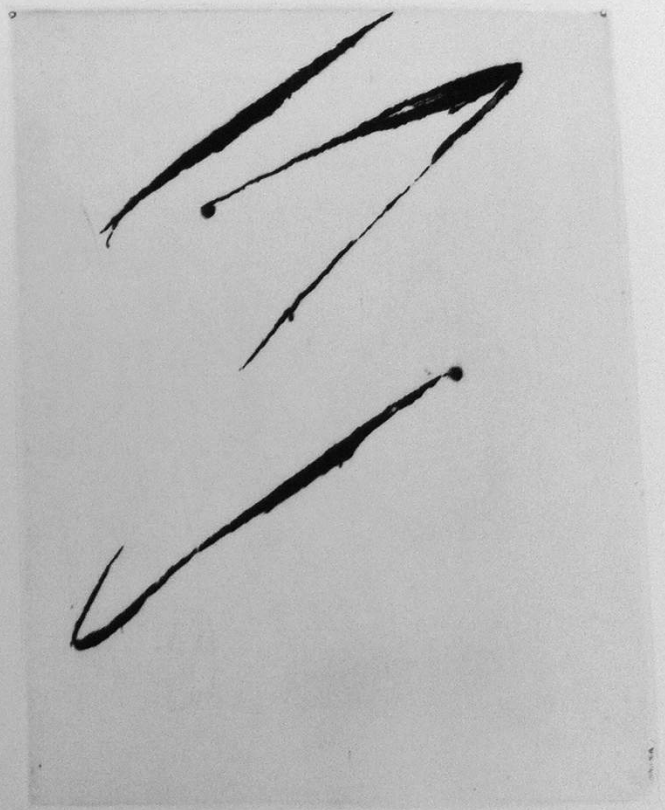

Daniel Busto, *Le coup de foutre non symbolique*, photocopies & B&W photography, Bibliothèque nationale de France, 1979.

Jeune femme page 128-129

H.C

Robert Mapplethorpe, *Patrice*, 1979, B&W photograph.

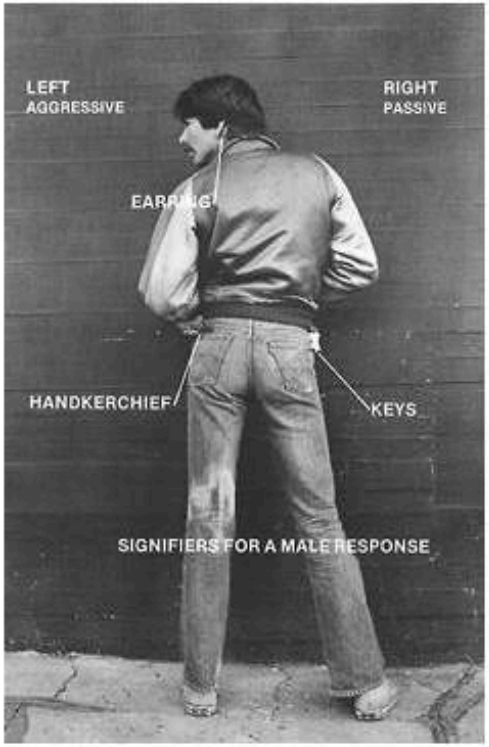

Brian Ridley and Lyle Heeter 1979 // Helmut, 1979 // Patrice, 1979

Gay Semiotics

Gay Semiotics
a photographic study of visual coding
among homosexual men
by Hal Fischer
© 1977

Barthes and the gay culture in the 70's

Figure 3 - **KEYS**

Keys are an understood signifier for homosexual activity. A key chain worn on the right side of the body indicates that the wearer desires to play a passive role during a sexual encounter. Conversely, keys placed on the left side of the body signify that the wearer expects to assume a dominant position. Keys are also worn by janitors, laborers and other workers with no sexual significance intended.

An earring in the right lobe may suggest that the wearer prefers to play the passive role during sexual activity. Conversely, an earring in the left lobe may signify active behavior on the part of the wearer. Unlike the other signifiers, however, Right/Left placement of the earring is not always indicative of Passive/Active tendencies on the part of the wearer. Furthermore, the earring or stud is often adopted by non-homosexual men, thus making the earring the most subtle of homosexual signifiers.

EARRING - Figure 4

Hal Fischer, *Gay Semiotics*, 1977
http://www.queerculturalcenter.org/Pages/HalPages/GaySemIndx.html

Jacques Scandelari (alias Marvin Merkins), *New York City Inferno*, 1978, movie screened at the venue Le Dragon, Paris, rue du dragon, one of the most famous gay porn theater where Barthes was regurlarly attending (see Incidents and Soirées de Paris, published posthumously).

