

Communiqué de presse

Brodbeck & de Barbuat

Une histoire parallèle

9 novembre 2023 – 13 janvier 2024

Vernissage jeudi 9 novembre, 18h – 21h

Il nous semblait intéressant dans la continuité de nos récents travaux sur les images de synthèse de poursuivre cette approche virtuelle de la photographie venant questionner la représentation du réel mais également l'appropriation à l'âge d'internet.

Pour cette deuxième exposition personnelle à la Galerie Papillon, Brodbeck & de Barbuat proposent un corpus d'images venant recréer une histoire de la photographie inventée à travers un programme d'apprentissage automatique générant des images à partir de données textuelles.

Formé en 2005 et lauréat de la commande photographique nationale *Image 3.0* initiée par le Centre national des arts plastiques (Cnap) en partenariat avec le Jeu de Paume en 2021, le duo d'artistes explore ici, grâce à sa maîtrise du médium photographique, le dialogue entre l'homme et la machine. Une histoire parallèle vient étudier l'émergence des outils de création utilisant l'intelligence artificielle et leur impact sur la photographie et sa capacité à faire Histoire, soulignant la nécessité de repenser perpétuellement notre relation aux images ainsi qu'aux nouvelles technologies.

Appareil sans objectif ou avec microscope, ou image virtuelle sans appareil du tout, depuis ses débuts, le duo Brodbeck & de Barbuat joue de la technologie pour questionner la photographie. Mais pour eux, l'enjeu est loin de n'être qu'expérimental. Leurs projets, grands corpus déployés en chapitres, cherchent aussi autre chose : lumières nocturnes ou villes désertées qu'on ne voit qu'une fois saisies par un long temps de pose (*Les Mondes perdus*, 2004–2008 ; *Memories of a Silent Worlds*, 2008–2012), écorce d'arbre comme la surface d'une autre planète en vue microscopique (*Images of Light and Dancing Spirits*, 2014–2022), personnage féminin créé par ordinateur, ni vraiment humain, ni vraiment non-humain (*Les 1000 Vies d'Isis*, 2019–2021). Dans ces écarts entre réel perçu et rendu de l'image, entre repères du documentaire et étrangeté d'un récit qui n'en est pas tout à fait un, une même question : de quoi est habitée la matière qui fait le monde, la vie, la photographie, et qui nous échappe ?

Dans *Une histoire parallèle* (depuis 2022), Brodbeck & de Barbuat utilisent cette fois une intelligence artificielle (IA), la désormais célèbre Midjourney, pour générer une nouvelle histoire de la photographie à partir de *prompts* : suite de mots-clés que l'IA traduit en une image créée de toutes pièces, la plus probable selon ce qu'elle a "appris" à associer – tel mot égal telle image – dans l'immense base de données qu'est internet. Autrement dit, le reflet statistique d'une réalité calculé selon la mémoire que nous mettons tous en ligne. Ainsi, ce sont environ 200 des

œuvres composant l'histoire du médium (Man Ray, Stephen Shore, Guy Bourdin, Andres Serrano, Jeff Wall) que Brodbeck & de Barbuat, après des recherches détaillées (technique, contexte), ont décrites à Midjourney. Souvent, il leur a fallu largement *prompter*, et parfois réaliser de nombreux essais avant que l'IA s'approche de l'original, suffisamment mais pas trop, afin de laisser visibles quelques défauts. Pour certaines œuvres, une "constellation" d'essais est d'ailleurs exposée, en contrepoint d'autres revisitées en une unique "version IA" de petit format. En effet, Midjourney ne maîtrise pas tout ou a des idées bien arrêtées. Pour le *Peintre de la tour Eiffel, Paris* (1953), cherchant à répondre à ce qu'elle pense attendu, l'IA tenait visiblement à ce qu'une autre tour Eiffel apparaisse à l'arrière-plan, en plus de celle que l'on ne faisait que deviner dans la photographie de Marc Riboud. Dans *Étude d'après Horst P. Horst, Hands, Hands, Hands, 1941*, on ne peut que constater que la représentation des mains n'est pas encore sa spécialité. Les feuilles non plus (Taryn Simon). Quant à *Migrant Mother, Nipomo, California* (1936) de Dorothea Lange, elle se trouve « liftée » par le biais publicitaire de Midjourney.

Mais face à chaque image s'insinue ce trouble entre ce que nous reconnaissons, comme cette plage artificielle de Martin Parr, et ce qui cloche sans qu'on parvienne toujours, butant sur nos souvenirs, à déterminer précisément quoi. Car si ce projet critique une nouvelle technologie mettant à mal notre regard, entre pillage des œuvres, dilution d'un patrimoine visuel et appauvrissement esthétique, il s'intéresse avant tout à la mémoire : la nôtre, celle de l'IA, celle de la photographie. Cette dernière fait-elle histoire ? Qu'en retenons-nous ? Qu'en retient une IA modelée par nos données ? Surtout, que retient du réel la matière d'une image ? *Une histoire parallèle* n'invite à rien de moins que replonger dans les photographies d'origine, et ce qui les habite. Indéfinissable, il s'y passe quelque chose. Peut-être touchons-nous alors à ce qui fait l'âme d'une photographie.

Aurélie Cavanna

Septembre 2023

Brodbeck & de Barbuat (DE, 1986-FR, 1981) forment un duo de photographes franco-allemand. Pensionnaires de la Villa Médicis, Académie de France à Rome de 2016 à 2017, ils sont diplômés de l'École nationale supérieure de la Photographie à Arles et de l'Institut national des langues et civilisations orientales à Paris.

Lauréats de la commande photographique nationale *Image 3.0* initiée par le CNAP en partenariat avec le Jeu de Paume en 2021, ils ont reçu le Prix *Jeune création* 2013, le *Prix HSBC pour la Photographie* 2010 et le *Prix Nestlé* du Festival Images Vevey 2010.

Leurs travaux ont fait l'objet d'expositions personnelles au *Fotomuseum* d'Anvers, à la Maison Européenne de la Photographie, la Villa Médicis à Rome, l'Institut français du Japon, et d'expositions collectives incluant les Rencontres de la Photographie à Arles, l'Arsenale de Venise, la Biennale du Caire, la Saatchi gallery de Londres, le Musée de Photographie de Thessalonique et le Mucem à Marseille parmi d'autres. *Une histoire parallèle* est leur deuxième exposition personnelle à la Galerie Papillon.