

PHOTO ELYSEE LIVRES OUVERTS

PHOTO ELYSEE x
EPFL+ECAL LAB

Unissant l'image, la typographie et le texte, le livre de photographie est un objet aux multiples possibilités créatives. Par sa dimension matérielle, il offre une expérience tactile et intime d'un sujet. Si les réseaux sociaux transportent désormais les millions d'images échangées au quotidien, le photobook permet de s'immerger, de prendre du temps pour apprécier les images et la narration. Successions d'images, matériaux, graphisme, format font émerger des histoires, des climats, des indices, pour devenir les révélateurs de cette œuvre.

En collaboration avec l'EPFL+ECAL Lab, Photo Elysée dévoile ici une partie de sa bibliothèque de livres consacrés à la photographie, invite les visiteurs à feuilleter les ouvrages et plonger dans les images. La grande bibliothèque met en scène des séquences dans des livres ouverts, organisés autour de critères tels que la couleur, la lumière ou la régularité dans l'image. Chacun peut y consulter des ouvrages. Elle débouche sur une installation fruit d'une recherche de deux années en design d'interaction à l'EPFL+ECAL Lab. Grâce à différentes technologies, notamment à l'intelligence artificielle, l'installation offre un regard nouveau sur le livre photographique. Elle en révèle des éléments visuels essentiels comme la couleur, le flou ou la présence d'objets et réussit à identifier leurs similarités. Ces éléments visuels deviennent des ponts entre les séquences et les livres. Ils nous permettent d'explorer la collection selon des chemins inédits.

À l'issue de la bibliothèque, Carmen Winant (1983) présente *The Fall of The Modern Empire*. Connue pour ses travaux de collage et son travail autour de la représentation des femmes, l'artiste a imprimé des photographies d'accouchement sur des journaux. Elle défait les séquences pour en refaire d'autres, utilise la page imprimée comme inspiration et support. Elle complète également la bibliothèque par une sélection de livres féministes.

Certaines images contenues dans *The Fall Of The Modern Empire* sont susceptibles de heurter la sensibilité du public.

12 SÉQUENCES (PROJECTION)

Ces séquences de doubles pages emblématiques ont été choisies dans la bibliothèque du musée. Le passage d'une séquence à l'autre révèle brièvement une caractéristique visuelle particulière.

- **Stephan Banz, A shot away some flowers: video works 1997-1999**
Patrick Frey, 1999
- **Unheimlich, uncanny**
Fotomuseum Winterthur, 1999
- **Arnold Odermatt, Meine Welt: Photographien 1939-1993**
Benteli Verlag, 1993
- **Gilles Caron, le conflit intérieur**
Musée de l'Elysée, 2013
- **Walter Pfeiffer, Night and day**
Codax Publisher, 2007
- **Nicole Zachmann, Fish of Hope: Photographs 1984-1989**
Patrick Frey, 2010
- **David Goldblatt, Südafrikanische Fotografien 1952-2006**
Christoph Merian Verlag /
Fotomuseum Winterthur, 2007
- **Evelyn Hofer, photographs**
Musée de l'Elysée, 1994
- **Nobuyoshi Araki, Skyscapes**
Codax Publisher, 1999
- **Stefan Banz, I built this garden for us: photographic works 1992-1999**
Patrick Frey, 1999
- **Hans Finsler, Neue Wege der Photographie**
Benteli Verlag, 1991
- **Kurt Blum au milieu des artistes**
Ides et Calendes, 1994

LE CHEMIN DES SÉQUENCES 1

LA COULEUR

La couleur définit l'ambiance au sein de l'ouvrage et véhicule des sensations. Sa répartition sur les pages détermine un rythme et crée des liens entre les images et les éléments graphiques. Les couleurs donnent le ton en un clin d'œil. Les livres ouverts présentent une séquence emblématique de la couleur.

LE CHEMIN DES SÉQUENCES 2

LA LUMIÈRE

La lumière est un élément essentiel dans la composition d'une photographie. L'auteur lui accorde une grande importance pour définir les successions d'images. Elle influence notre attention, favorise l'observation des détails ou au contraire éblouit. Les livres ouverts présentent une séquence emblématique de la lumière.

LE CHEMIN DES SÉQUENCES 3

LA RÉGULARITÉ

La régularité est une dimension difficile à qualifier d'un mot. Elle reflète l'organisation visuelle et graphique des pages dans le livre. Certaines sont organisées sur une trame très régulière, alors que d'autres sont plus agitées, voire chaotiques. La régularité influence nos émotions. Les livres ouverts présentent une séquence emblématique de la régularité.

L'EXPLORATION NUMÉRIQUE 50'000 PAGES SOUS VOS DOIGTS

L'installation expérimentale Open books, fruit de deux années de recherche à l'EPFL+ECAL Lab, vous invite à plonger dans les livres et les séquences d'images de manière inédite. Elle rassemble pour cette présentation près de 400 ouvrages numérisés, tous édités en Suisse.

L'interface permet de sélectionner un titre et de se promener dans le contenu du livre. Sur le contrôleur, au centre, il suffit de choisir l'un des paramètres d'analyse pour que les écrans révèlent un regard nouveau sur les séquences affichées. Grâce au système de recommandation, on peut passer à un autre livre, qui présente une séquence similaire, pour ce paramètre.

LA COULEUR

La couleur montre les dominantes de couleurs dans les pages du livre, elle affiche jusqu'à 12 teintes sur une double page.

LA LUMIÈRE

La lumière présente les zones claires et sombres des pages, en se basant sur l'intensité de la lumière.

LE CONTENU

Le contenu examine la composition, plus particulièrement la répartition entre texte et image sur les pages.

LES SUJETS

Les sujets mettent en évidence les êtres vivants (humains et animaux) et les objets et indiquent la position de ces derniers sur les pages.

LE FLOU

Le flou affiche la proportion de zones nettes et floues dans le livre. Le texte est en général perçu comme net.

LA RÉGULARITÉ

La régularité mesure l'organisation graphique des pages. Elle différencie les surfaces visuellement régulières de celles qui sont plus agitées, voire chaotiques.

L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE AU SERVICE DE LA CULTURE ET DE L'HUMAIN

L'exposition *Livres ouverts* émane d'un partenariat entre Photo Elysée et l'EPFL+ECAL Lab. Ce travail de recherche en design explore comment exprimer la richesse d'une collection de livres photographiques en proposant un regard inédit, complémentaire aux interfaces traditionnelles des bibliothèques.

L'installation interactive gère plus de 50'000 pages et images et effectue des millions de comparaisons pour identifier des similarités. Elle crée ainsi un réseau quasi infini de relations entre les livres, qui agissent comme des ponts pour découvrir des ouvrages en passant d'une séquence d'images à une autre. Elle a également permis d'identifier les séquences à l'entrée, ainsi que différentes associations entre les livres ouverts au sein de la bibliothèque.

Les travaux de recherche mettent ainsi l'intelligence artificielle, essentielle à une telle performance, au service d'un regard posé sur la collection.

L'ordinateur ne remplace pas l'humain : l'intention, la thématique, le choix des ouvrages, ainsi que les paramètres restent définis par le commissaire d'exposition. Les recherches de l'EPFL+ECAL Lab impliquent également des analyses sur la perception des visiteurs : que comprennent-ils ? Que ressentent-ils ? Les résultats permettent d'identifier les principes qui peuvent favoriser la compréhension et le ressenti des ouvrages. Ils fournissent les bases pour des projets dans de nombreux autres musées et bibliothèques.

BIBLIOTHÈQUE DE PHOTO ELYSÉE

Composée de plus de 25'000 ouvrages, la bibliothèque du musée est entièrement consacrée au livre de photographie. Elle couvre toutes les époques et raconte l'histoire de la photographie au travers du livre. Elle possède également un fonds de livres précieux non négligeable. Il est constitué de livres devenus rares, d'éditions inédites, de livres fragiles, de livres d'artistes, de livres dédiés et d'éditions de bibliophilie accompagnées de tirages photographiques.

Fidèle à ses missions premières de conservation et de transmission, Photo Elysée numérise depuis plusieurs années les ouvrages de sa bibliothèque, page par page grâce à un scanner automatique. Ces doubles numériques, que l'on peut comparer à des fichiers PDF, sont au cœur du projet de recherche mené avec EPFL+ECAL Lab.

Récemment déménagée à Plateforme 10, la bibliothèque n'est pas encore accessible au public. Elle a rejoint les ouvrages des bibliothèques du mudac et du MCBA, offrant ainsi un patrimoine de référence sans équivalent dans les domaines de la photographie, du design et des beaux-arts.

CARMEN WINANT **LA CHUTE DE L'EMPIRE MODERNE**

***The Fall of the Modern Empire* (2019, La chute de l'empire moderne) fait allusion à la chute des structures existantes et notamment des structures impérialistes et patriarcales. Pour cette série, Carmen Winant (1983) a imprimé des images d'accouchement directement sur des pages de journaux. Les images se mélangent les unes aux autres, se mêlent aux articles et se confondent sur un même plan. Pour chaque image, Carmen Winant a réfléchi aux journaux en dessous et aux histoires et mélanges qui naissent de la superposition. Elle a testé différents types de pages, nécrologies et articles sur des syndicats de femmes et la guerre nucléaire, jusqu'à trouver des concordances intéressantes, politiques et esthétiques. Ces fusions annulent les hiérarchies et subsistent alors uniquement des relations entre les images. À travers cette série, l'artiste raconte une histoire sur la façon dont les femmes se représentent elles-mêmes et les unes aux autres.**

Carmen Winant (USA, 1983) travaille à partir d'images collectionnées de pages imprimées qu'elle assemble par le collage. Engagées, ses installations et ses publications interrogent les dynamiques de survie et de révolte féministes. Également titulaire de la chaire Roy Lichtenstein du Studio Art de l'Université d'État de l'Ohio, Carmen Winant a publié de nombreux ouvrages de référence tels que *My Birth* (2018), *Notes on Fundamental Joy* (2019) ou *Arrangements* (2022) pour lequel elle a reçu le Prix du Livre Images Vevey 2021/2022.

REMERCIEMENTS

Direction

Nathalie Herschdorfer, Photo Elysée
Nicolas Henchoz, EPFL+ECAL Lab

Commissariat

Manuel Sigrist, Photo Elysée
Nicolas Henchoz, EPFL+ECAL Lab

Direction artistique et gestion de projet

Romain Collaud

Assistant de recherche en design

Rémi Opalinski

Scénographie et design de produit

Béatrice Durandard,
assistée de Yann Mathys

Direction ingénierie et technologique

Delphine Ribes

Ingénierie informatique

Gabriel Luthier, Yves Kalberer,
Ovidiu Olenici, Mateja Ilic

Ingénierie et design sonore

Dr Cédric Duchêne

Psychologie UX

Andrea Schneider assistée de Sofia
Viola et Renée Favre

Investigations préliminaires

Marius Aeberli

En collaboration avec

Dr. Mathieu Salzmann, MER, Computer
Vision Laboratory (EPFL)
Pr. Frédéric Kaplan, Directeur, College
of Humanities (EPFL)

Projets de semestre EPFL

André Langmeier, Science et
ingénierie computationnelles
Jean-Daniel Rouveyrol, systèmes
de communication

Bibliothèque Photo Elysée

Ilhame Benboubker, Stéphane Mocan

Graphisme

Gavillet & Cie

Traductions

Apostroph

Partenaire de projet

Volumen sàrl

Sélection de livres suisses

Pro Helvetia

Partenaire global

PARMIGIANI
DESIGN

Partenaires de l'exposition

Partenaire principal – construction

