

DOSSIER DE PRESSE

Numera // Natura

BENOÎT BARBAGLI VAUTIER

Numera // Natura

Numera // Natura est une exposition de Benoit Barbagli Vautier qui vous convie à une exploration profonde des interactions entre la nature et le numérique. Présentée à la Galerie du Musée de la Photographie Charles Nègre, située au 1, place Pierre Gautier à Nice, elle se tiendra du 23 novembre 2024 au 6 avril 2025, avec un vernissage prévu le vendredi 22 novembre à 18h30.

Dans cette œuvre, l'artiste rassemble des participants pour des rencontres collectives en pleine nature, où, dénudés et libérés des conventions sociales et des filtres technologiques, ils redéfinissent leurs relations mutuelles. L'appareil photo ou vidéo devient presque superflu, car l'essence de l'expérience réside dans ce retour au sensible, à une esthétique émergente façonnée par une éthique de la perception.

Cependant, une fois ces moments capturés, ils sont réinterprétés par le numérique. L'intelligence artificielle, incarnée par le méta-artiste le Grand B-NOÏD, cherche à comprendre et à se substituer à cette dimension sensible en produisant ses propres œuvres. L'exposition met en lumière la tension entre le monde tangible et l'immatériel numérique, questionnant ce qu'il reste d'humain lorsque notre regard est filtré par des algorithmes. Elle souligne ainsi la transformation profonde de notre rapport au réel, où la vérité devient un concept réencodé, et où le sensible collectif demeure notre ancrage face à l'immersion progressive dans le virtuel.

La scénographie est réalisée par Aimée Fleury, collaboratrice de longue date de l'artiste. Entre mises en scène croisées de leurs travaux, collaborations artistiques et partage de vie, Aimée Fleury conçoit des aménagements sensibles pour les œuvres. Elle crée des espaces où les créations photographiques, sculpturales ou interactives trouvent leur connexion la plus intime et fluide avec l'utilisateur, favorisant une expérience profondément immersive et engageante.

VERNISSAGE DE L'EXPOSITION VENDREDI 22 NOVEMBRE À 18H30

EXPOSITION DU 23 NOVEMBRE 2024 AU 6 AVRIL 2025

-

Galerie du Musée de la Photographie Charles Nègre

1, place Pierre Gautier - Nice

Tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h sauf le lundi

www.museephoto.nice.fr - museephotonice

Avec le soutien de la **galerie eva vautier**

2 rue vernier
Quartier Libération
06000 Nice

+33 9 80 84 96 73
+33 6 07 25 14 08
galerie@eva-vautier.com
eva-vautier.com

Scénographie d'Aimée Fleury

+33 6 26 19 76 14
aimedefleury@auto-muse.com
auto-muse.com
[@aimedefleury](https://www.instagram.com/aimedefleury)

Benoit Barbagli Vautier

Oceanide - I - Marée haute, 2024
15 x 15 x 11,5 cm
Edition limité

Courtesy galerie Eva Vautier

Benoit Barbagli Vautier

Sisyphe collectif - V, 2022
Série, *Mythologie Subaquatique*
Lieux: Lac de Saint-Cassien
130 x 104 cm
Œuvre originale

Participant photographique: Diego Evrard Broquet - Benoit Barbagli - Aimée Fleury

Courtesy galerie Eva Vautier

IMMERGÉS EN ZONE SENSIBLE, LORS DE COLLOQUES SOUS-MARINS, NOUS QUESTIONNONS LA NOUVELLE ÉPISTÉMÉ

Collectivement, nus dans la nature, nous jouons nos relations entre nous-mêmes. Loin des cadres normés et des filtres vidéo, ces rencontres déconstruisent les rapports sociaux et de genre, exposant nos corps à la douceur et au danger du naturel. L'appareil photo ou vidéo devient presque un prétexte, superflu, tandis que l'essence de l'expérience réside dans ce retour au sensible. Un sensible subtil, parfois dangereux, où l'attention portée entre nous construit une esthétique émergente : un tissu, une chair collective de nos échanges, une éthique de la perception.

Mais une fois hors de l'eau, l'*hétérotopie générale* du numérique digère nos âmes. *Numéra Natura* est aussi une réinterprétation de ce sensible par le numérique. L'intelligence artificielle, à travers ses algorithmes, tente de comprendre, d'analyser, et parfois même de se substituer à cette dimension sensible, produisant ses propres œuvres. Elle devient, dans l'exposition, un méta-artiste nommé le *Grand B-NOÏD*. Par le processus de descente du gradient, l'IA ajuste ses modèles en fonction des erreurs, cherchant à imiter les subtilités du sensible humain.

Numéra Natura explore la tension entre deux mondes : la nature, source de vie, et le numérique, espace de virtualisation et de reconfiguration. À travers cette exposition, j'interroge ce qu'il reste d'humain dans l'image numérique, lorsque le regard est filtré par des algorithmes et des pixels. Cette transformation est si profonde que l'épistémé en est déplacée : la vérité n'est plus une structure inébranlable de notre rapport au réel, mais devient un vecteur sémantique décodé et réencodé.

La submersion progressive du monde tangible par l'immatériel numérique nous entraîne dans un changement de paradigme où les frontières entre le réel et le virtuel s'effacent. Confronté sans cesse à l'hypothèse virtuelle, le sensible, dans sa dimension collective et partagée, devient notre point d'ancrage à la nature. Cette part fragile et inaltérable de notre relation au monde est ce qui résiste à la transformation numérique.

QU'EST-CE QUI, DANS L'ART, DOIT RESTER HUMAIN ?

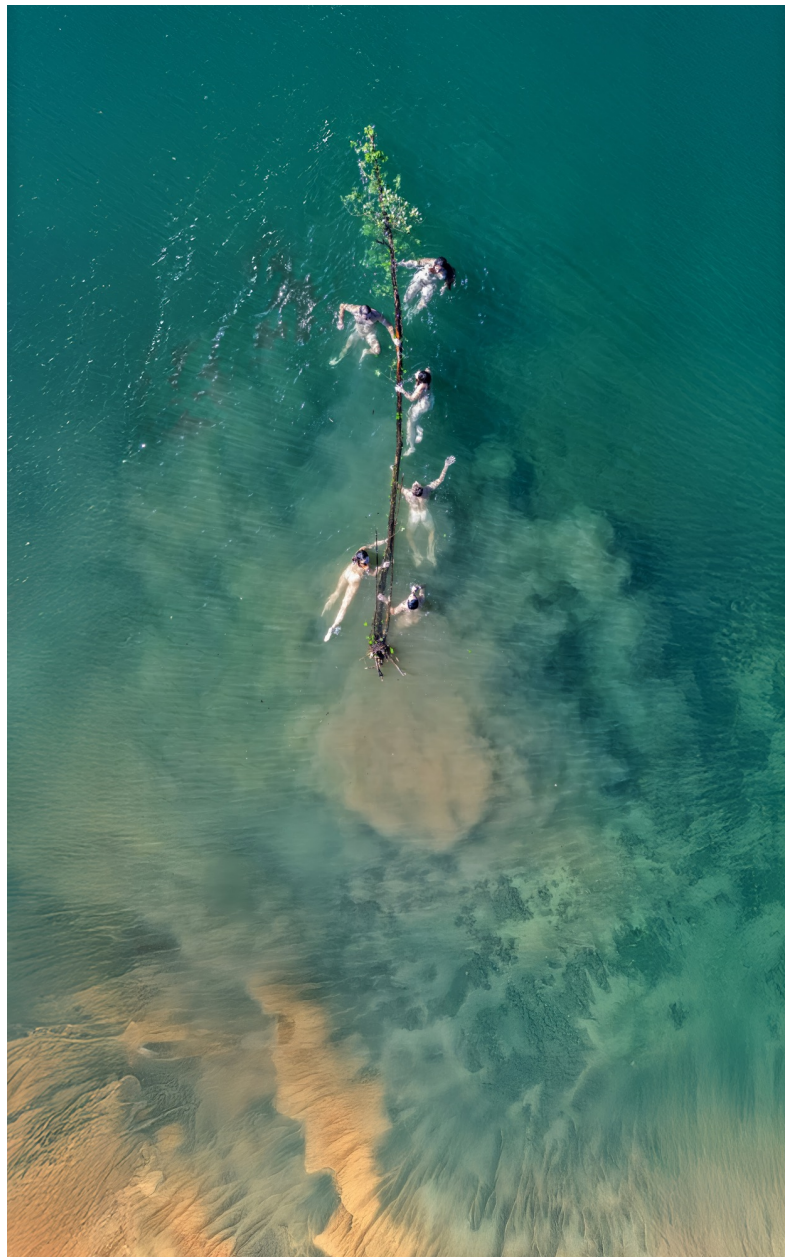
QUE RESTE-T-IL DE CETTE QUESTION LORSQUE L'ON SOUSTRAIT VANITÉ ET EGO ?

QUELLE EST ALORS LA NATURE DE L'IMAGE RÉSIDUELLE ?

L'œuvre est intrinsèquement collective ; elle ne prend vie que dans une vision partagée, une rencontre et une construction commune où convergent les psychés individuelles.

Un grand MERCI à tous les participants aux photographies de cette exposition, qui ne sont pas seulement des modèles, mais des co-créateurs de l'œuvre.

Aimée Fleury, Anaïs Loyer, Aurélie Derouin, Cédric Mounier, Diego Evrard-Broquet, Katalina Cearca, Marie-Marie Philipart, Moa Ferreira, Pierre Wyart, Tristan Blumel, Xavier Legrand, Yelena Capaldi, Yoan Malet, ainsi qu'à l'auto-stoppeur inconnu qui, lors de sa route de Nice vers Marseille, a décidé de nous accompagner un jour où nous sommes allé créer Atlas Collectif au lac de Saint-Cassien.

Benoit Barbagli Vautier

Charon Collectif, 2021
Série, *Mythologie Subaquatique*
Lieux: Lac de Saint-Cassien
2230 x 1300 mm
Sans encadrement
Œuvres insitue

Courtesy galerie Eva Vautier

Benoit Barbagli Vautier

Résonateur sensible, 2024
Série, *Mythologie Subaquatique*
Lieux: Saint-Jean-Cap-Ferrat
4750 x 2610 mm
Œuvres insitue

Courtesy galerie Eva Vautier

BIOGRAPHIE

Plus d'infos sur Benoît Barbagli Vautier:
<https://sine-fine.com/a-propos/>

L'atelier de Benoît Barbagli est vaste. Océan rivière et montagne sont ses espaces performatifs. L'art y surgit, émergence vitale au sein du collectif. Ses propositions plurielles et multi-médiumniques éclosent dans des gestes itinérants. L'art se déplace dans la nature.

Dans ses dispositifs péripatétiques, le chemin fait sens, la nudité est candide, et l'œuvre se manifeste dans des surgissements. Les configurations sont multiples, les rituels variés et, souvent, l'expédition qui mène à l'expérience artistique se fait avec des plasticiens. Son appareil photo est qualifié de « volant ». Il passe de main en main et la signature est fréquemment partagée ou collective.

Benoît Barbagli explore les frontières. Il puise dans le substrat de la création en quête de ses germinations issues d'une nourriture mutualisée. La Montagne crée autant que la mer, que l'ami artiste, par sa présence, par son mouvement, par le principe de vie, par essence aléatoire, qui le meut. L'art saisit des instants du Vivant qui se manifeste toujours où on ne l'attend pas, dans des séquences inouïes que nous peinons parfois à saisir dans leurs déploiements. Avec humour, légèreté, force et délicatesse, Barbagli nous invite à croquer les instants et nous incite à les considérer dans leur beauté éphémère. Une ode à la Vitalité.

Les quatre éléments sont récurrents. Ils animent et structurent des séries de l'artiste dans des jaillissements héraclitéens. Le feu, l'eau, l'air, la terre. L'univers de Benoît Barbagli est poétique, polysémique, pudique, drolatique. Il aime à « détourner les références de la culture pour les retourner à la nature. » Qu'est-ce qui fait œuvre ? Le projet ? Ses manifestations ? Il orchestre des rencontres, une communauté se crée autour du projet et l'espace de création devient alors joyeux prétexte à la vie.

Pour rendre hommage au vivant, lui restituer sa place, l'artiste s'efface, il met en scène, se met en scène et pourtant s'estompe avec beaucoup d'élégance, l'égo se dissout dans l'interconnecté, je est un autre. Benoît Barbagli, c'est le romantisme inversé. Son retour à la nature se fait dans un cadre apaisé où l'égotisme s'anéantit, où l'éloge se dépare de pompe, où l'art affleure dans sa plus simple expression.

Dans la mer méditerranée en hiver, une main tend un bouquet dans l'eau glacé, la mer féconde est aussi meurtrière ces derniers temps. Éros et Thanatos se rejoignent, ardeur amoureuse et hommage mortuaire sont les deux faces d'un même miroir. Dans une tentative amoureuse au flambeau, un corps nu se jette d'une falaise, tombeau du plongeur ou passion inextinguible ? Le moment est en suspens, espace irrésolu soumis aux projections du regardant. La grâce, la chute et le rebond – ou pas, font partie du tout. Des corps portent une pierre sous la surface troublée d'un lac, émergence d'une nouvelle Atlantide ou perspective sisyphéenne d'un éboulement inévitable après une énième tentative ? L'artiste et ses acolytes apportent leur pierre à l'édifice visuel.

Benoît Barbagli est le sherpa de la montagne, il y transporte ses toiles pour que cette dernière crée. Il éloigne la muséification du corps de la femme en le rendant à la terre. Il capte l'étincelle embrasant le faisceau. Il chemine sur l'anthropocène en interrogeant les étoiles, nées du chaos.

Par **Pulcherie Galmer** pour l'exposition *Sous le Chaos, la vie*

Benoît Barbagli Vautier

studio@benoit-barbagli.com

@benoitbarbagli

benoit-barbagli.com

+33 6 79 53 88 43

Sine Fine Studio
41 Route de Saint Pancrace, Nice 6100