

ART - SCIENCE et IA

Seminaire du 24 juin 2025

Intervention de Nathalie BIBAS, Artiste Plasticienne / Muraliste

L'IA ?

Intervention de Nathalie BIBAS, Artiste Plasticienne / Muraliste

Art - Science et IA

Les thématiques abordées:

- Qu'est-ce que l'art / Outils, matériaux, contextes, thèmes, raisons d'être -

Évolutions

- Que devient l'Art à partir de l'IA ?

- Gigantesques anachronismes

- Art concret et art dématérialisé / Les artistes

- Une IA de l'avant-garde ?

- Interdisciplinarité / Art - Applications technologiques

L'invention du bleu artificiel

Mastaba du vizir
Merefnebef (Fefi) -
Nord de Saqqarah -
environ 2300 av JC

L'Art Pariétal Holocène
Égypte - Art funéraire
Peinture Symbolique

La pourpre

La **pourpre** : découverte marquante pour la civilisation Egéenne
Deviens symbole du pouvoir à Rome

Salle du Trône
Palais de Cnossos
1400 av JC

L'art Pariétal Egéen
Civilisation Minoenne
Peinture domestique
Fonction décorative et ambiante

Fresque d'Alessandro Fieschi dit "le barbier" - XVI e siècle
ap JC - Florence
Cardinaux habillés de pourpre

Les premiers cieux bleus en Europe (peinture)

Giotto, Italie ,
1296-99,
Basilique de st Francois
d'Assise

LE GOTHIQUE
XIIIe XIVE début XVe Europe
Peinture pédagogique - Religieuse
Symbolique

Fresque
Histoire de st François

Les Peintures Contestées

Michelangelo di Lodovico Buonarroti (1475-1564)

Haute Renaissance
Humanisme

Le jugement dernier 1541 - 10m x 20m - Fresque
Plafond de la chapelle sixtine
Fit scandale,
Pierre L'Arétin dira: « pas même au bordel se trouvent des
scènes comme la vôtre »

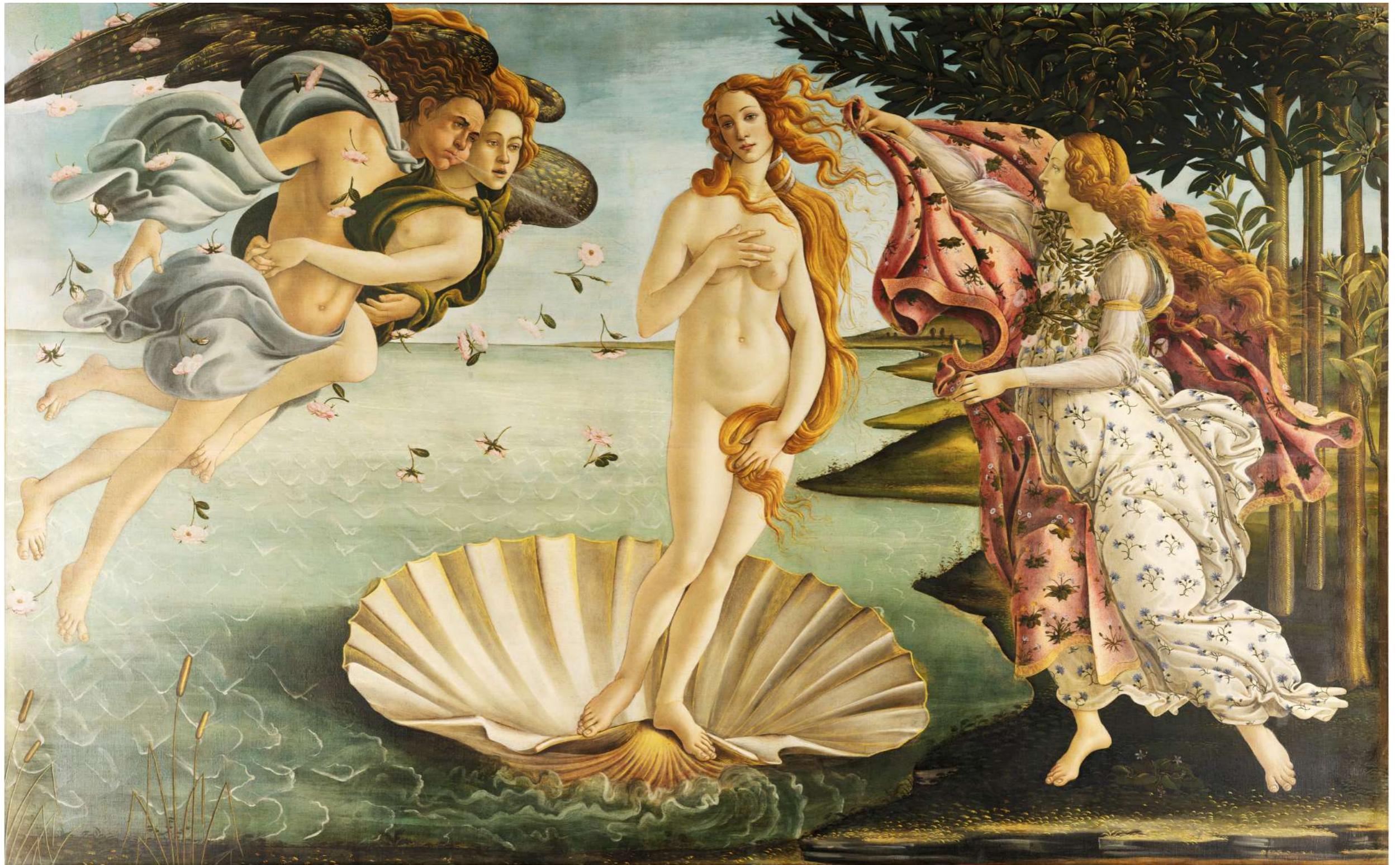
Paolo Caliari dit Véronèse (1528-1588) - Les noces de Cana 1562-1563 Venise

La Renaissance Tardive Venise

Blu (né en 1980)-Street art Italien -
Fresque monumentale pour l'entrée du
MOCA musée d'art contemporain San
Francisco- Fresque Censurée 2010

Peinture contestée
Véronèse: « Nous, les peintres, prenons des libertés
tout comme les poètes et les fous ».

Sandro Botticelli (1445-1510), La Naissance de Vénus, 1485 - Florence - Galerie des Offices

Renaissance

Humanisme

XV ième siècle Italie

Scène tirée de la mythologie gréco-romaine

Technique: tempera

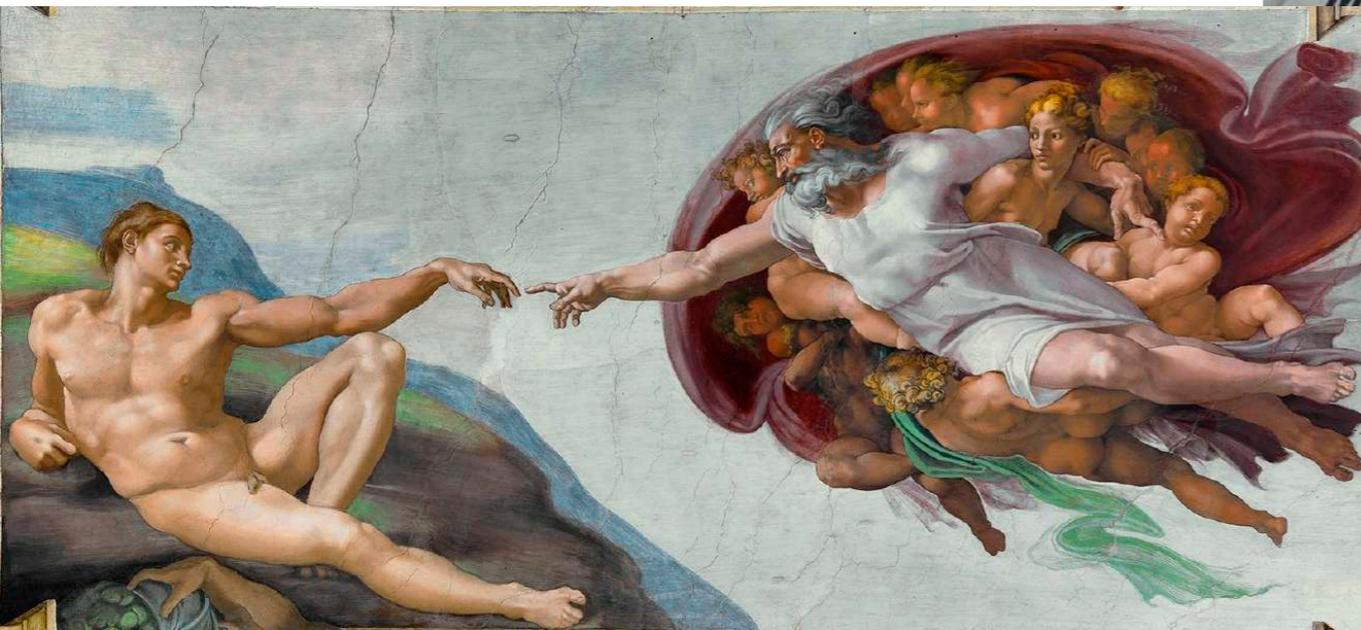
Peinture désapprouvée à son époque.

La censure

L'un idéalise dans une chapelle,
L'autre dénonce dans la rue,
Entre les deux, 500 ans se sont écoulés.

« Mon Dieu aide moi à survivre à cet amour mortel »
Œuvre peinte de Dimitri Vrubel - Années 1989
D'après la célèbre photo (1979) Brejnev (URSS)/Honecker (RDA)

La création d'Adam / Michelangelo di Lodovico Buonarroti
(1475-1564) / Plafond de la chapelle Sixtine

Les prises de consciences des libertés entravées
mènent les artistes hors les murs pour exprimer leur
révolte.

Le Border Art
Murs frontières - Berlin
Chypre

Avant décor - Hôpital René Muret

Les 4 saisons
Hôpital René Muret-Gériatrie
N. Bibas 2017

Le voyage à travers les contes
Hôpital Necker - Pédiatrie
N. Bibas 2016

Peinture empathique
L'Art qui répare
France

Humanisation - Esthétique relationnelle
Figuration poétique - Engagement

“Aimer c’est accompagner”

N. Bibas Juin 2025

Technique : peinture acrylique sur toile

Format : 2m50 haut x 1m50

Réalisé en public durant les “journées des Savoirs-faire” au CCV de Vitry-sur-Seine

Esthétique relationnelle
Peinture empathique

Figuration poétique - Engagement
Revendication d’un Art de l’Empathie en
opposition à la déshumanisation ambiante

Art Conceptuel - “Terrorisme poétique”

Art Conceptuel
Johan Schulé

“Je suis donc je pense”

Artiste actuel qui pratique “le terrorisme poétique” selon sa propre expression et réalise des peintures à la hache.

La mémoire

2450 av JC,
la récolte du papyrus, le pâturage et la chasse,
Saqqarah, mastaba

Pejac (né en 1977 Espagne)

L'Art Pariétal Holocène
Égypte - Art funéraire
Peinture narrative - Codifiée - Symbolique

Invention d'un mode de représentation (profil, torse et yeux de face)
Relief et peinture
En opposition : street art actuel : Pejac

Période Holocène: -2700 à 0 av JC - Âge du bronze

Le Ready-made

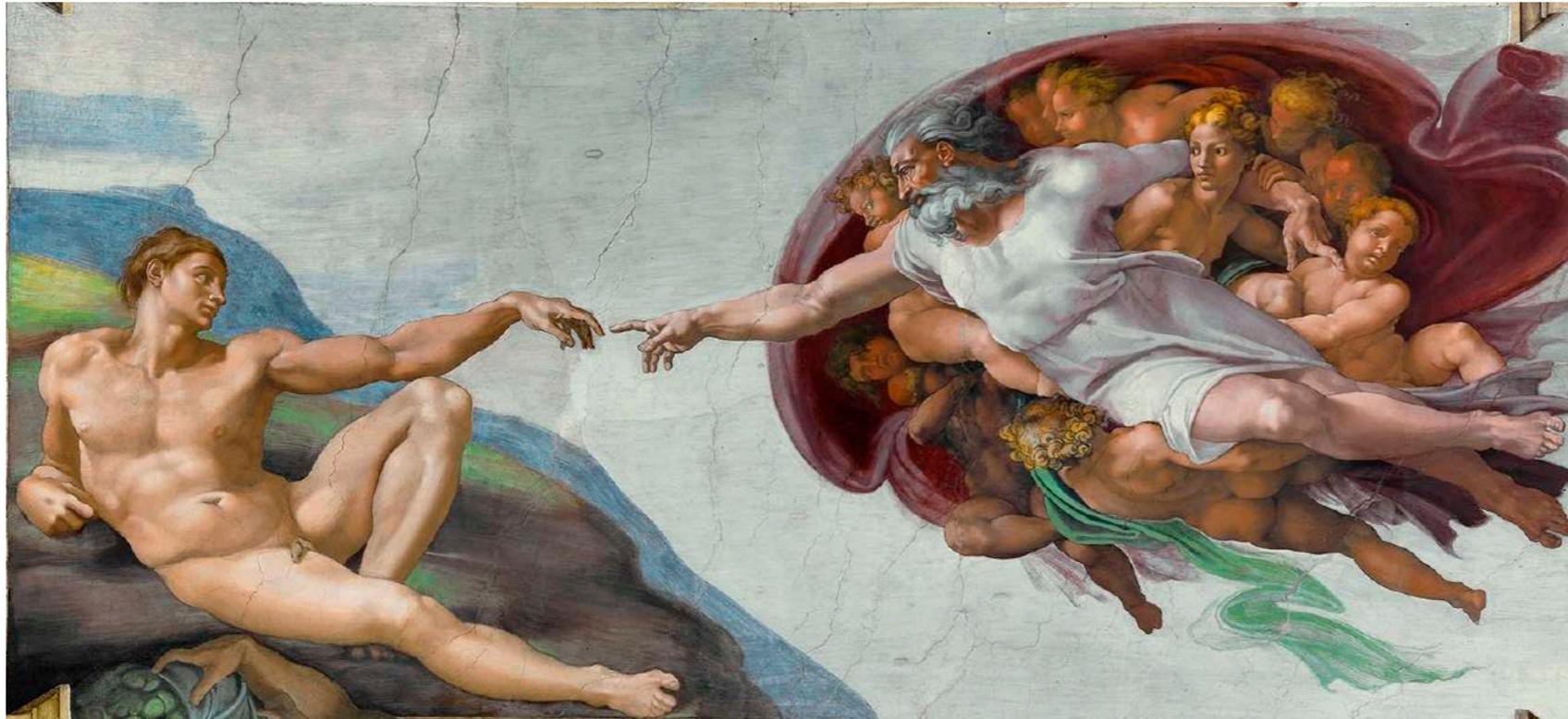

“Peut-on faire des oeuvres qui ne soient pas de l’art ?”

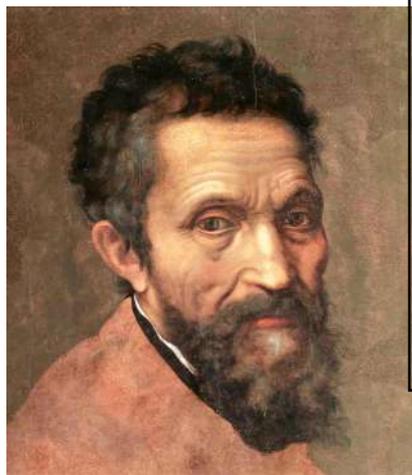
Le Ready Made
Art Conceptuel
Marcel Duchamp, pseudonyme : R.Mutt

Pour ces courants artistiques, l’art réside dans le concept.

L'IA à l'époque de Michel-Ange

Michelangelo, di Lodovico Buonarroti (1475-1564), La création d'Adam - Plafond de la chapelle Sixtine
Fresque

Michel Ange par Daniele da Volterra 1544

Matière d'œuvre Michel-Ange :
 Le vivant : L'esprit doté de sensibilité comme matrice + un corps physique pour la réalisation + Dextérité + Idées + Maturation + Capacité à structurer un projet + Détermination + Sens esthétique + Savoirs-faire + Matériaux (fresque-peinture-support-pinceaux-etc) + Connaissance des matériaux et de l'art + Adaptabilité + Etudes anatomiques + Fresque + l'inspiration Grèce antique + Contexte + Vécu + Dialogues avec le pape ++++ = La création d'Adam

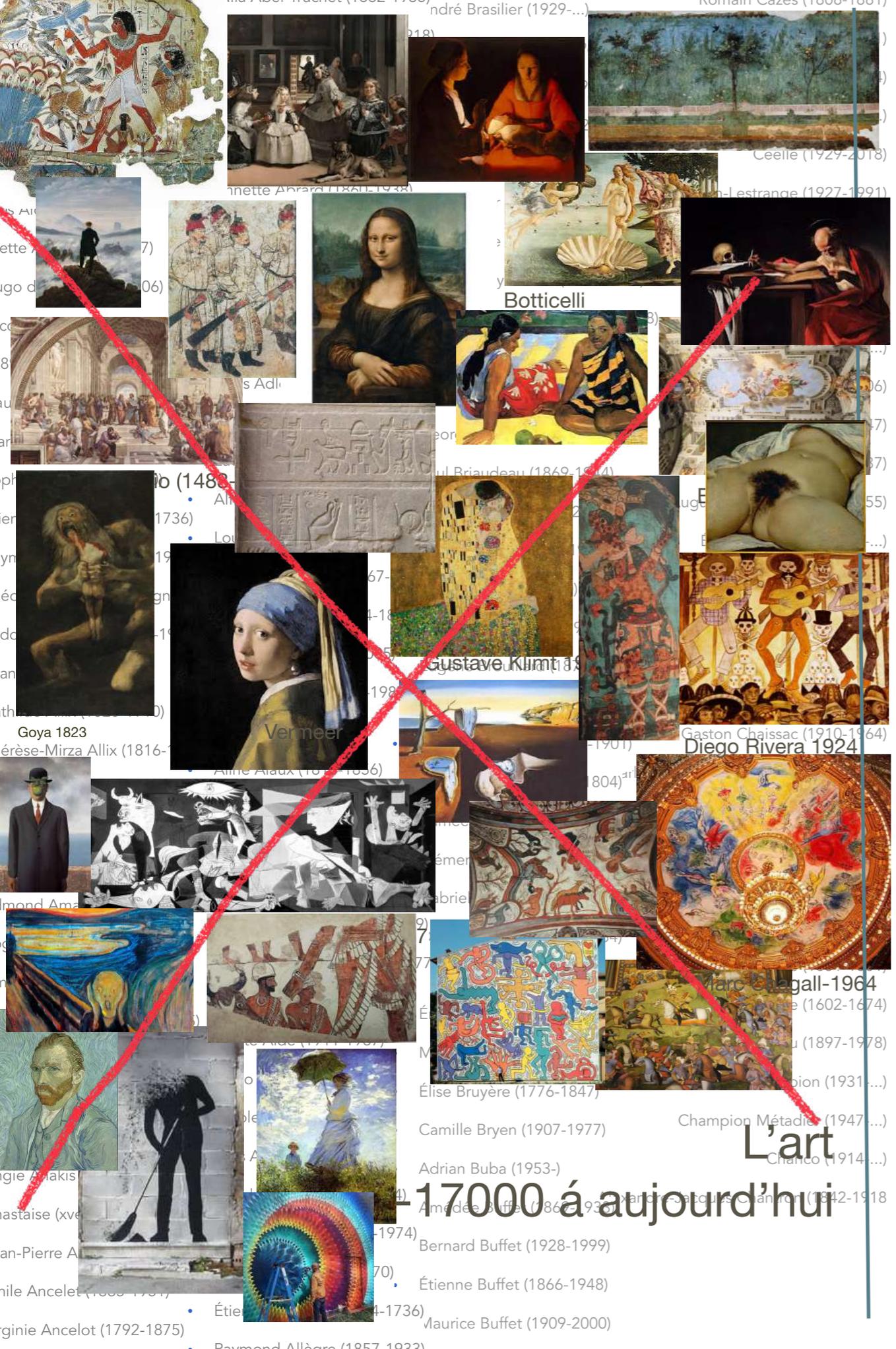
Haute Renaissance
 Humanisme
 Influence: Grèce Antique

L'IA ?

Matière d'œuvre IA :
 Prompt de Jules 2 + l'Art passé et connu de l'IA au moment du prompt
 - Grèce Antique + Moyen-âge Italie
 = ?

L'IA á -17000 ans = ??

La Pasiega (Espagne)

L'IA ?

Les Combarelles (Périgord)

Grotte Chauvet - Ardèche

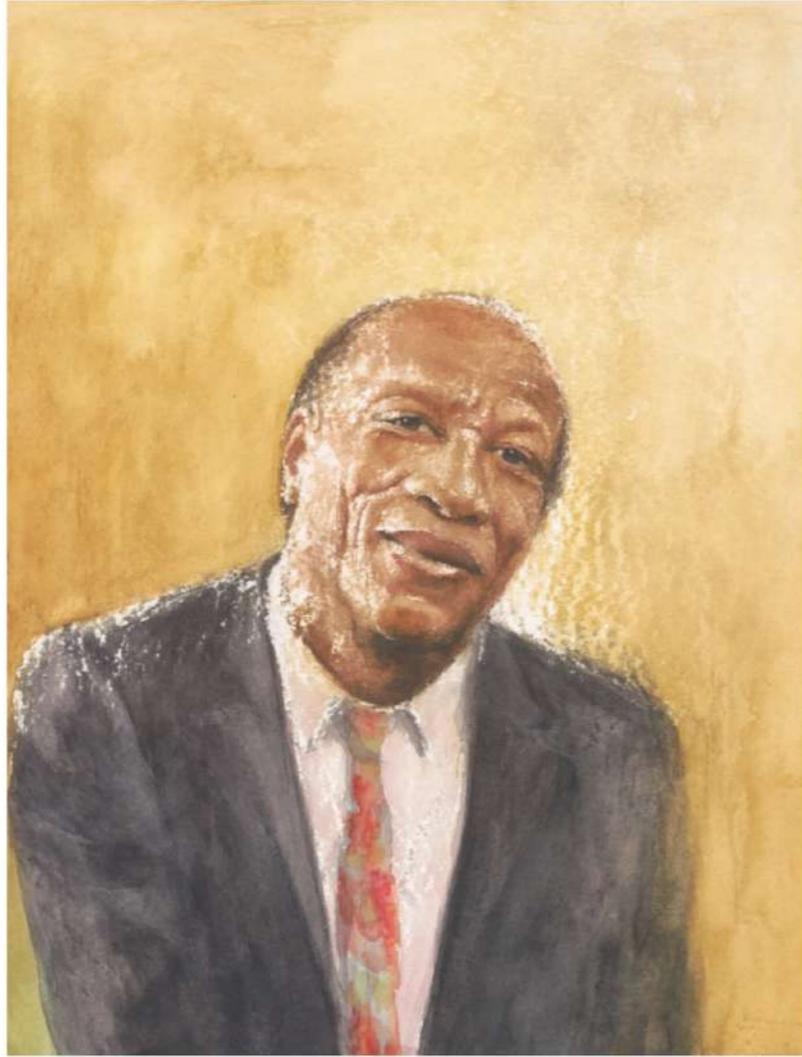
L'art Pariétal
-64000 á
-17000

Signes géométriques variés (points, tirets, lignes, rectangles, etc)-17000
Signes féminins (Vulves) très répandus
Animaux (dés-64000)

Interdisciplinarité - Experimentations - Technologie et Art

Muni d'audio :

""Ce que je peints de l'autre est il plus vrai ou moins vrai que ce qu'il perçoit de lui-même ?"

Jimmy

Muni d'audio :

"C'est réussi nous faisons bien notre âge. (...)."

Eric et France

Muni d'audio :

" Nous ne sommes pas dans la même réalité, (...)."

Frédéric

Technique : aquarelle sur papier - Formats (bordure incluse) : 50cmx60cm

Interdisciplinarité :

- Système de déclenchement audio mis au point par John Michael Boat,
- Contribution de l'association Art'Monie et des modèles pour les voix

Esthétique relationnelle
Peinture empathique

Portraits munis d'audios

N. Bibas 2025

Expo mai 2025

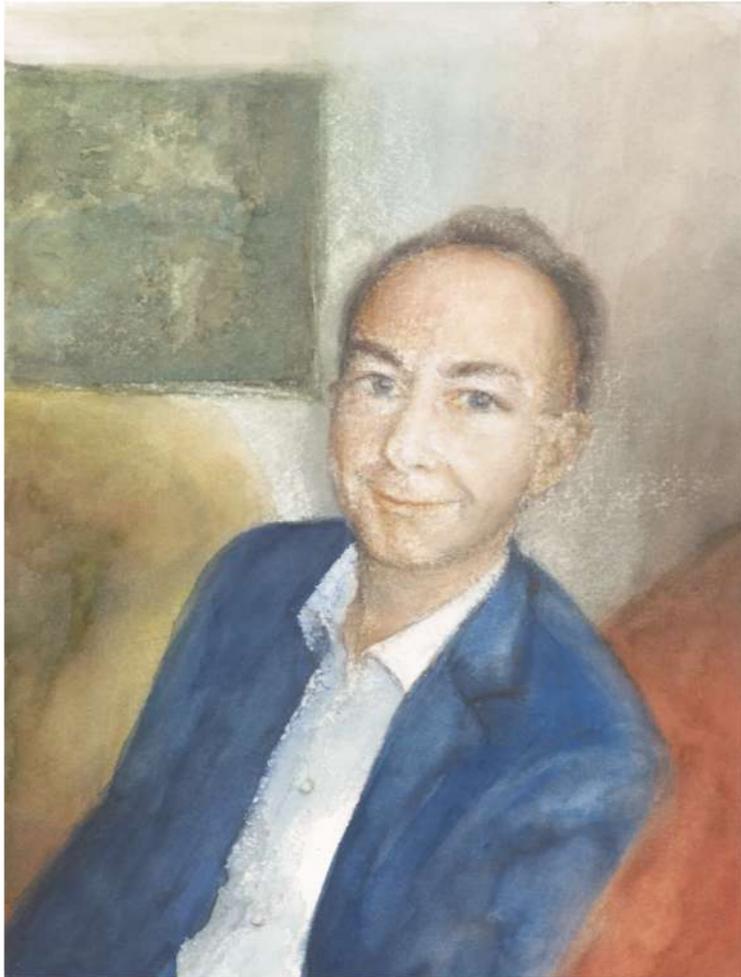
L'interdisciplinarité permet d'élargir la palette d'expression

Interdisciplinarité - Experimentations - Technologie et Art

Muni d'audio :

"(...) C'est une matière étrange, rugueuse et pastel. Quand je la touche elle vibre un peu. (...)"

Pierre

Technique : aquarelle sur papier - Formats (bordure incluse) :
50cmx60cm

Interdisciplinarité :

- Système de déclenchement audio mis au point par John Michael Boat,
- Contribution des modèles pour les voix

Esthétique relationnelle

Portraits munis d'audios

N. Bibas 2025

Expo mai 2025

L'interdisciplinarité permet d'élargir la palette d'expression

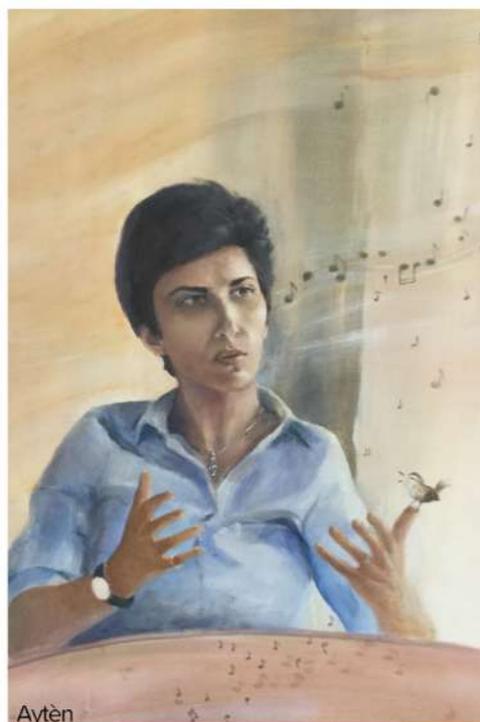
Agam Salons de l'Elysée, Paris années 70

Art cinétique

Salons de l'Elysée (Pompidou)
Yaacov Agam (naissance 1928)
L'effet visuel change en marchant

Technique : peinture acrylique sur toile. Format moyen des peintures : 100 à 160cm x 140 à 250cm.

Munis d'audios

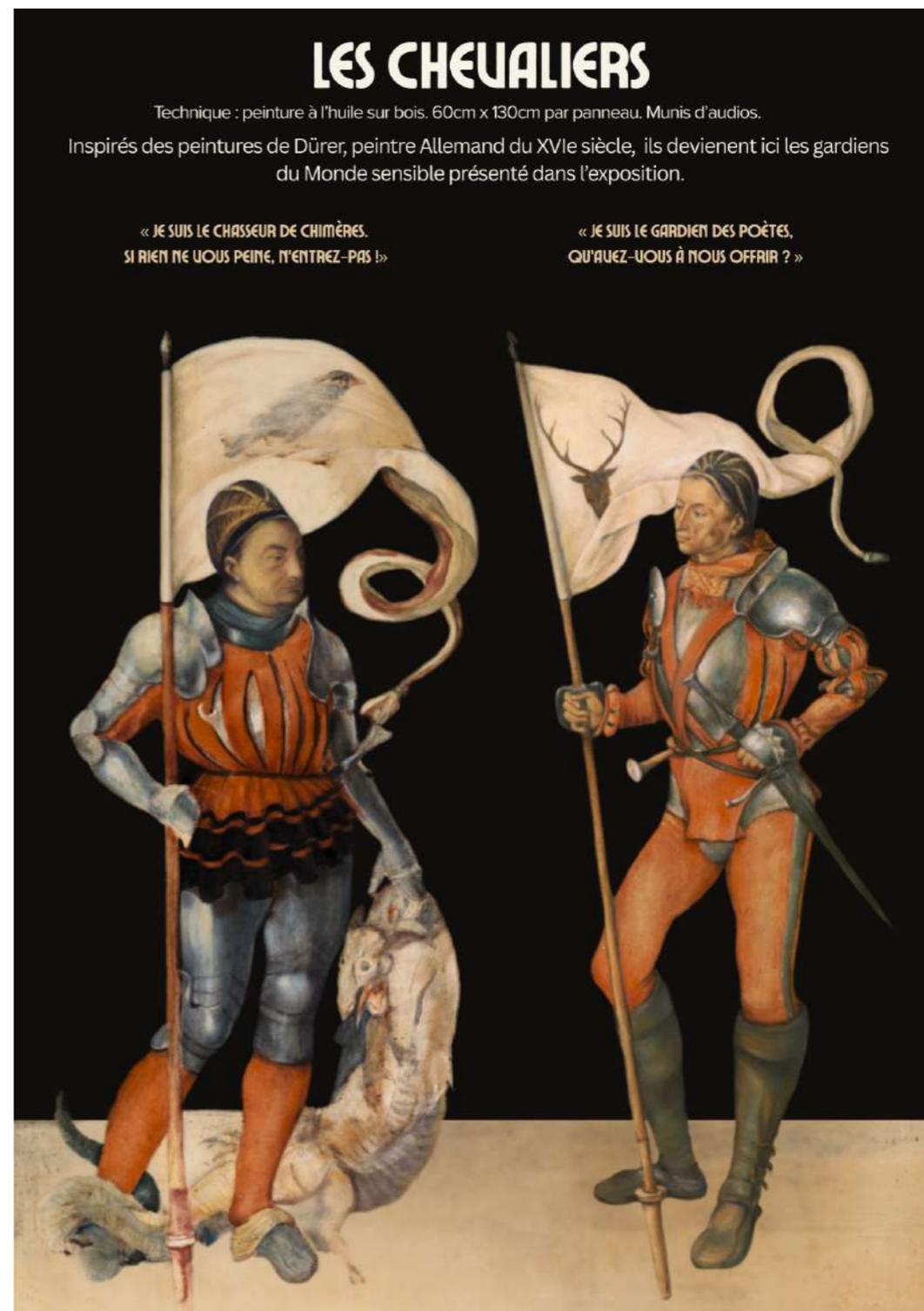
Aytèn

Paulette

L'olivier, tryptique

Esthétique relationnelle
Monde sensible

Peintures munies d'audios
N. Bibas 2025 / Expo mai - juin 2025
Peinture-écriture-Montages
Audios : superposition entre cheminement du peintre,
parole au modèle, tableau qui s'adresse au visiteur

Audio : “mange-moi”

Technique : acrylique et métal sur bois - Diamètre : 90cm
Dessus de table

Esthétique relationnelle
Monde sensible

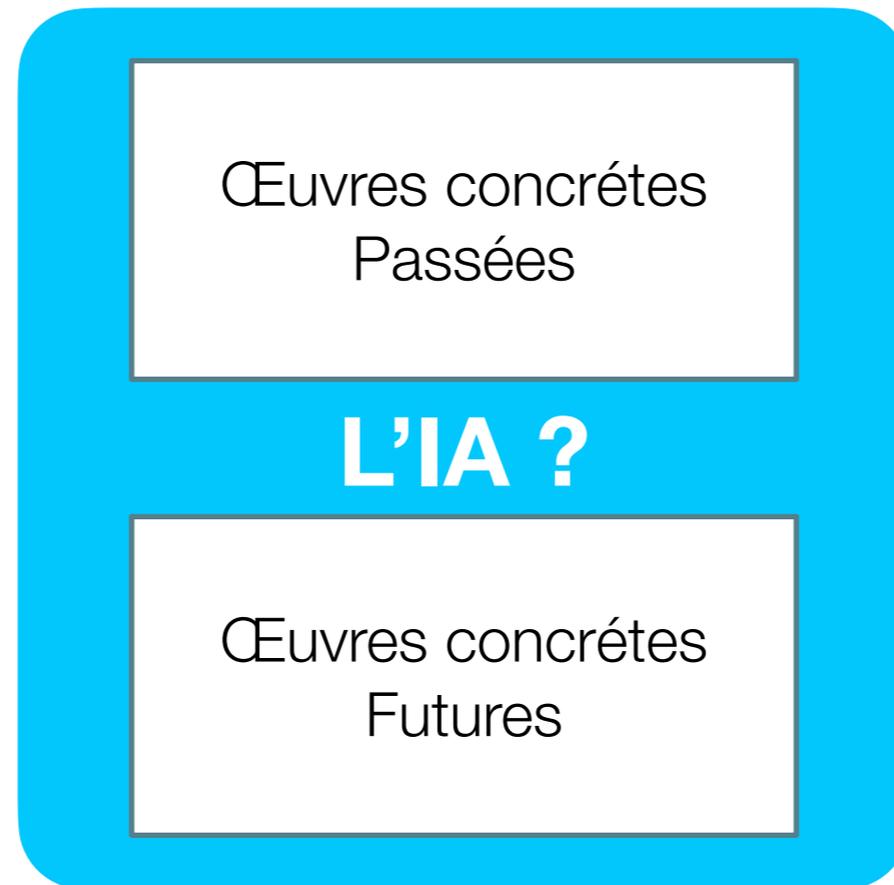

Audio : “De vous à moi, juste distance ou rapprochement ?”

Peintures munies d'audios
N. Bibas 2025 / Expo mai - juin 2025
Peinture-écriture-Montages

Une IA de l'avant garde ?

Matière d'œuvre IA :
Prompts + oeuvres concrètes
sensibles d'hier et du futur = ?

Anticipation
Avant garde
IA