

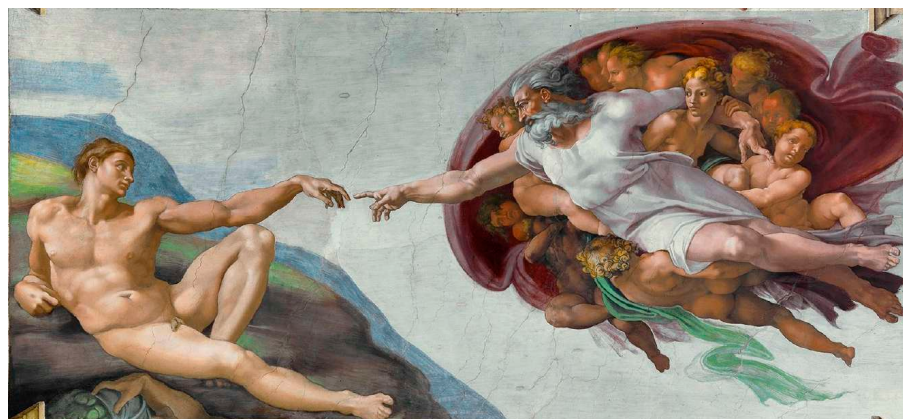

ART - SCIENCE

Portes ouvertes de la Société Savante ARISTOTE du 10 Octobre 2025

Intervention de Nathalie BIBAS, Artiste Plasticienne / Muraliste

L'IA ?

*Intervention de Nathalie BIBAS, Artiste Plasticienne / Muraliste
Journée Portes ouvertes Aristote*

Art - Science

Les thématiques abordées:

- Présentation
- Qu'est-ce que l'art / Évolutions
- Que devient l'Art à partir de l'IA ?
- Art concret et art dématérialisé / Les artistes
- Art et société / Art et contexte politique / Rééquilibrages ?
- Interdisciplinarité - Applications technologiques
- Une IA de l'avant-garde ?

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

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

Les premiers cieux bleus en Europe (peinture)

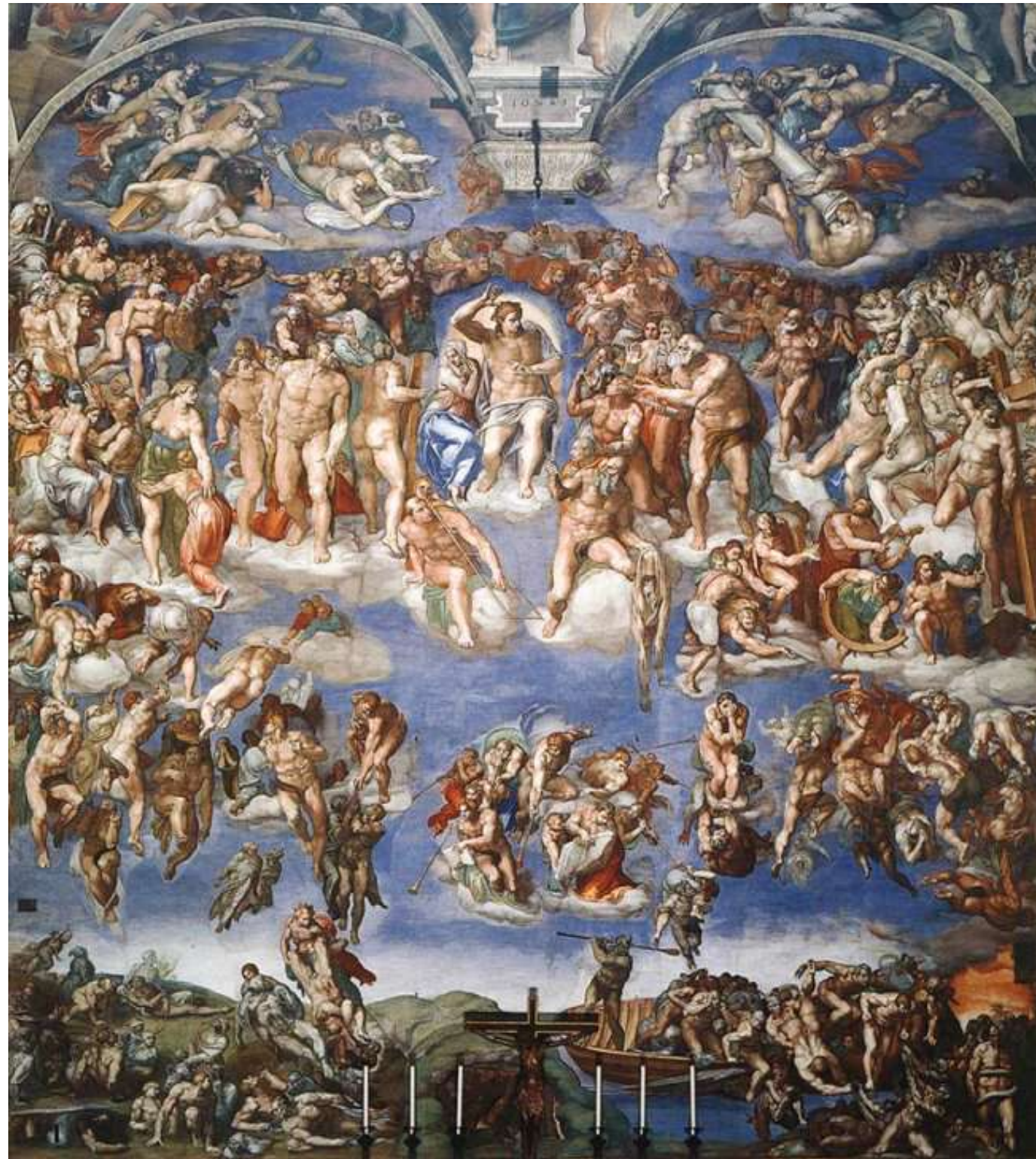

Giotto, Italie,
Basilique de st Francois
d'Assise - 1296-99

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'Aretin 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

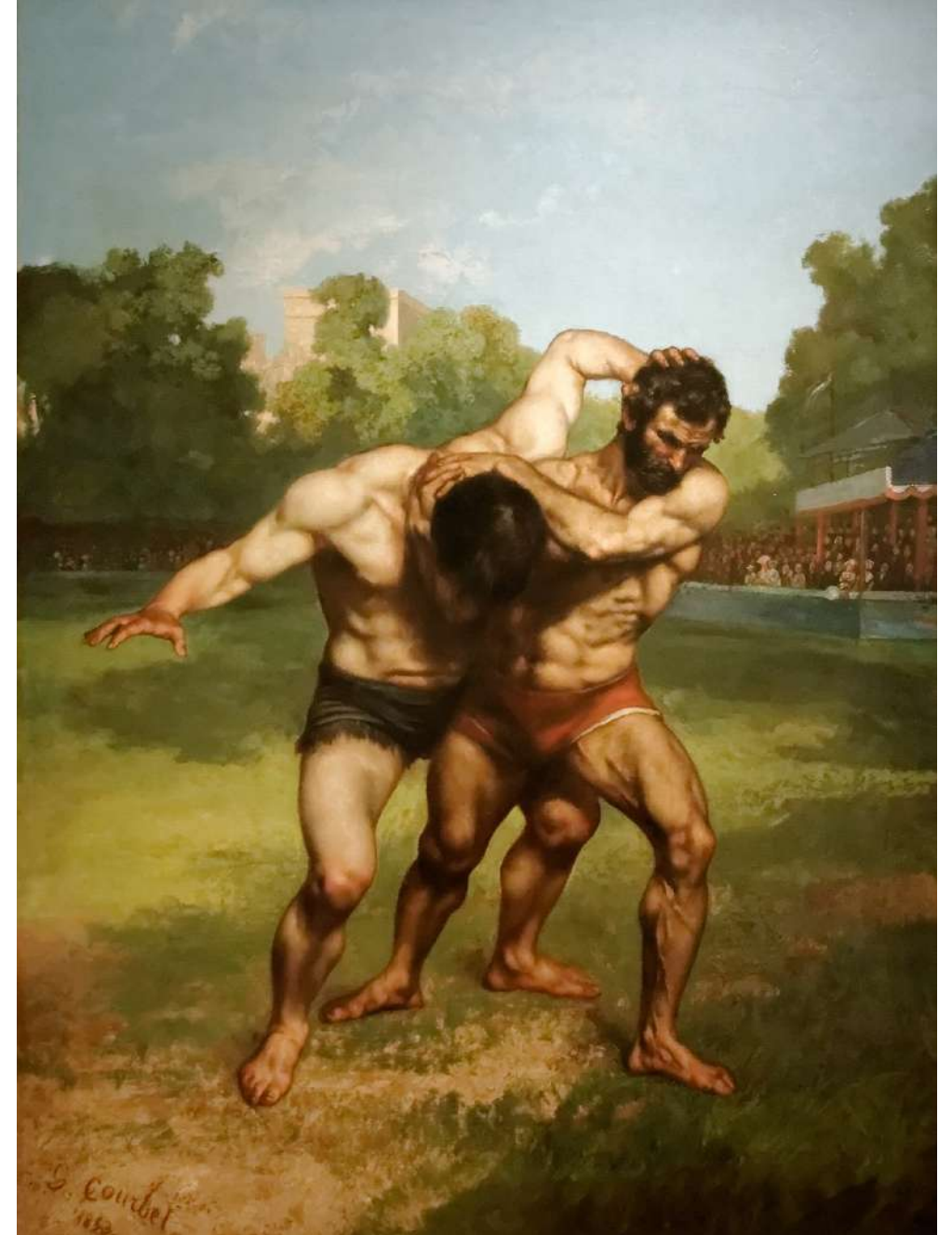
Blu (né en 1980)-Street art Italien -
Fresque monumentale pour l'entrée du
MOCA musée d'art contemporain San
Francisco- Fresque Censurée 2010

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

L'origine du monde (1866) - Musée d'Orsay

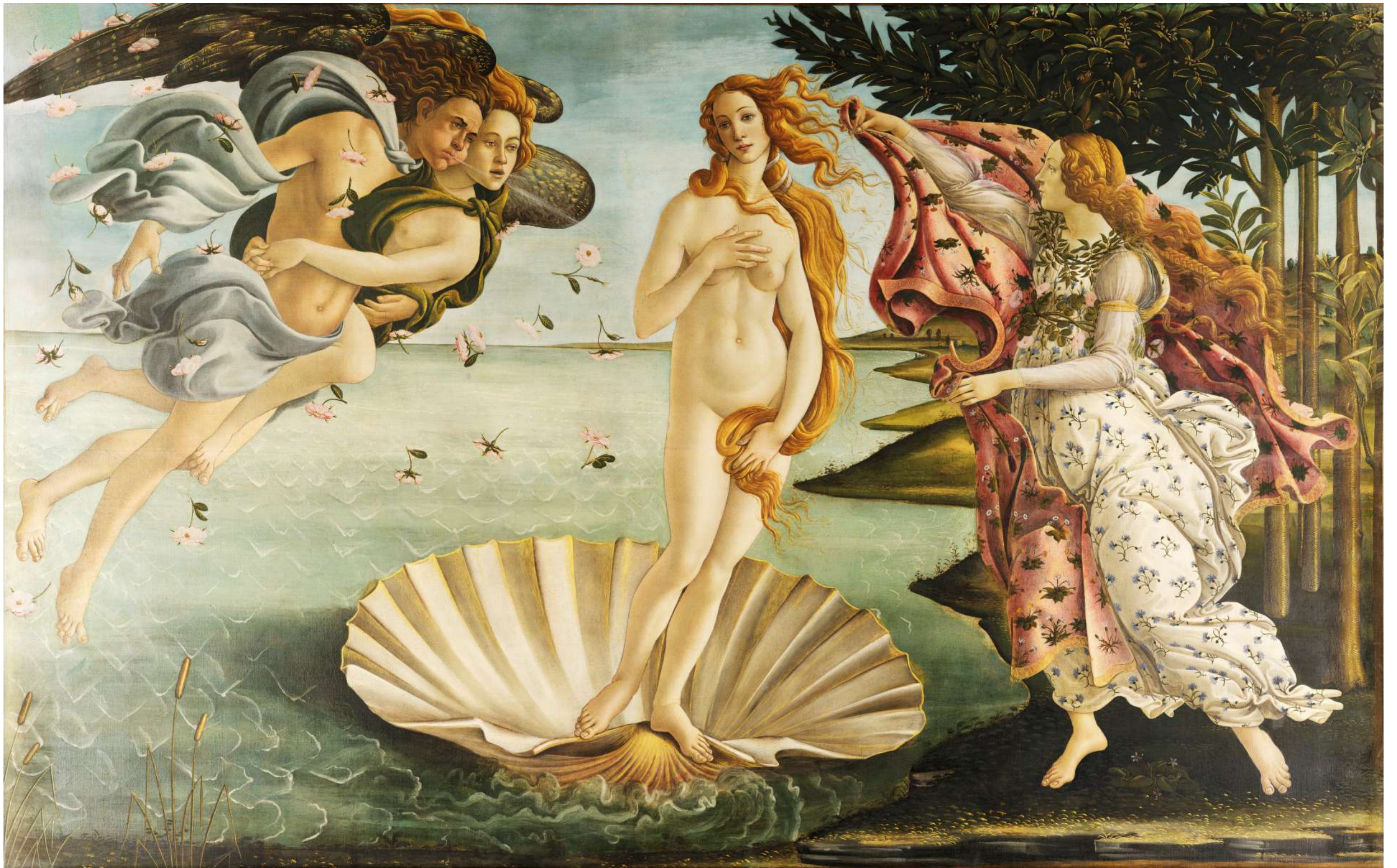
Les lutteurs (1853)
Musée des Beaux-Arts de Budapest

Gustave Courbet (1817-1877)

Réalisme
Paris - Ornans

Peinture contestée

A ses parents en 1852 : « Si je ne vous ai pas écrit plus tôt c'est que je fais dans ce moment un tableau de lutteurs qui étaient cet hiver à Paris (...) On a bien des maux pour contenter chacun. C'est impossible de dire tout ce que m'a valu d'insultes mon tableau de cette année, mais je m'en moque car quand je ne serai plus contesté je ne serai plus important. »

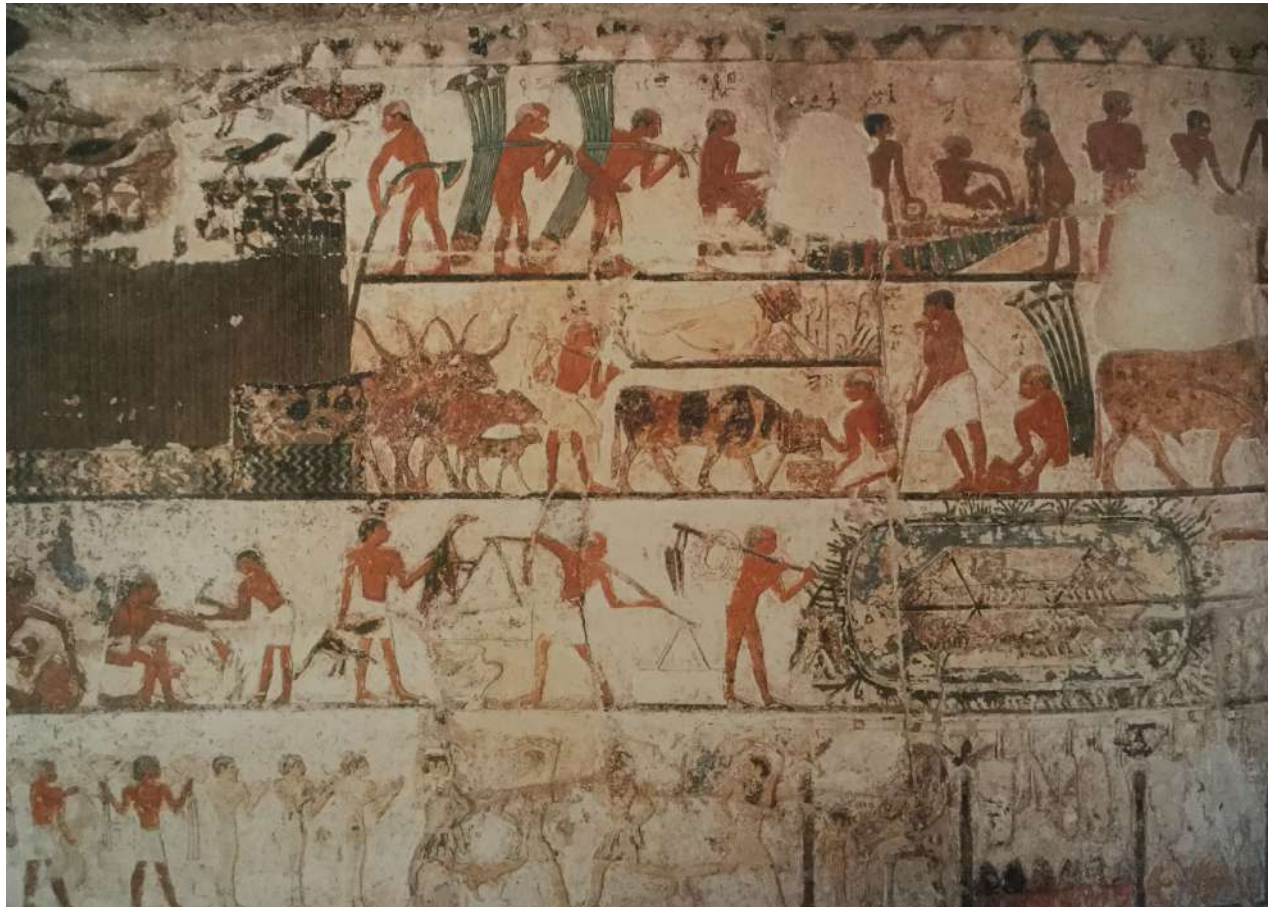

Sandro Botticelli (1445-1510), La Naissance de Vénus, 1485 - Florence - Galerie des Offices

Renaissance
Humanisme
XV ième siècle Italie

Scène tirée de la mythologie gréco-romaine
Technique: tempera
Peinture désapprouvée à son époque.

La 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

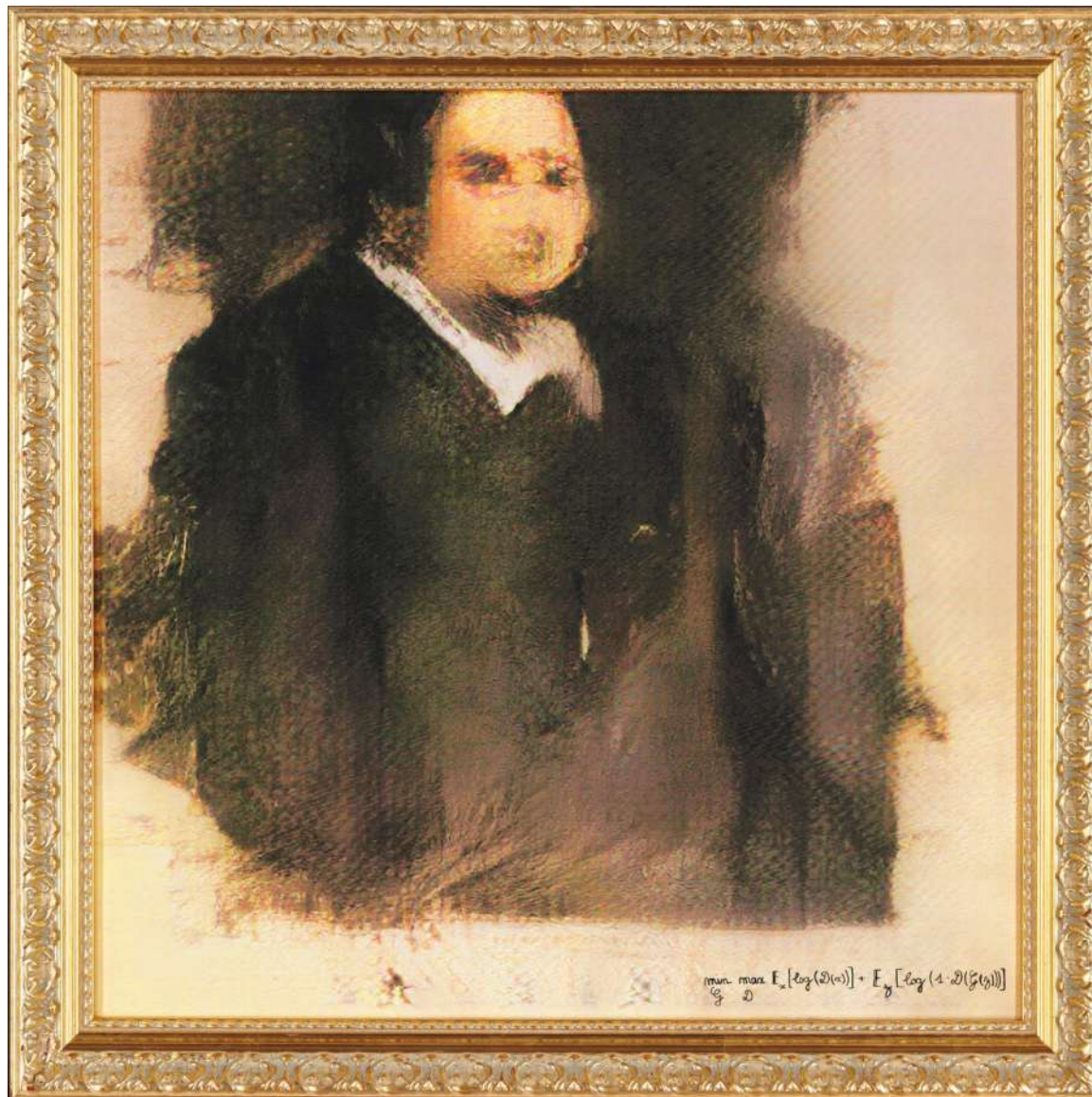

“Peut-on faire des oeuvres qui ne soient pas de l’art ?”

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

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

Les productions de l'IA

Le portrait Algorithmique
d'Edmond de Belamy (2018)
Collectif Obvious - France

Toiles vendues aux enchères

AI God - Portrait d'Alan Turing par AI-DA-2024

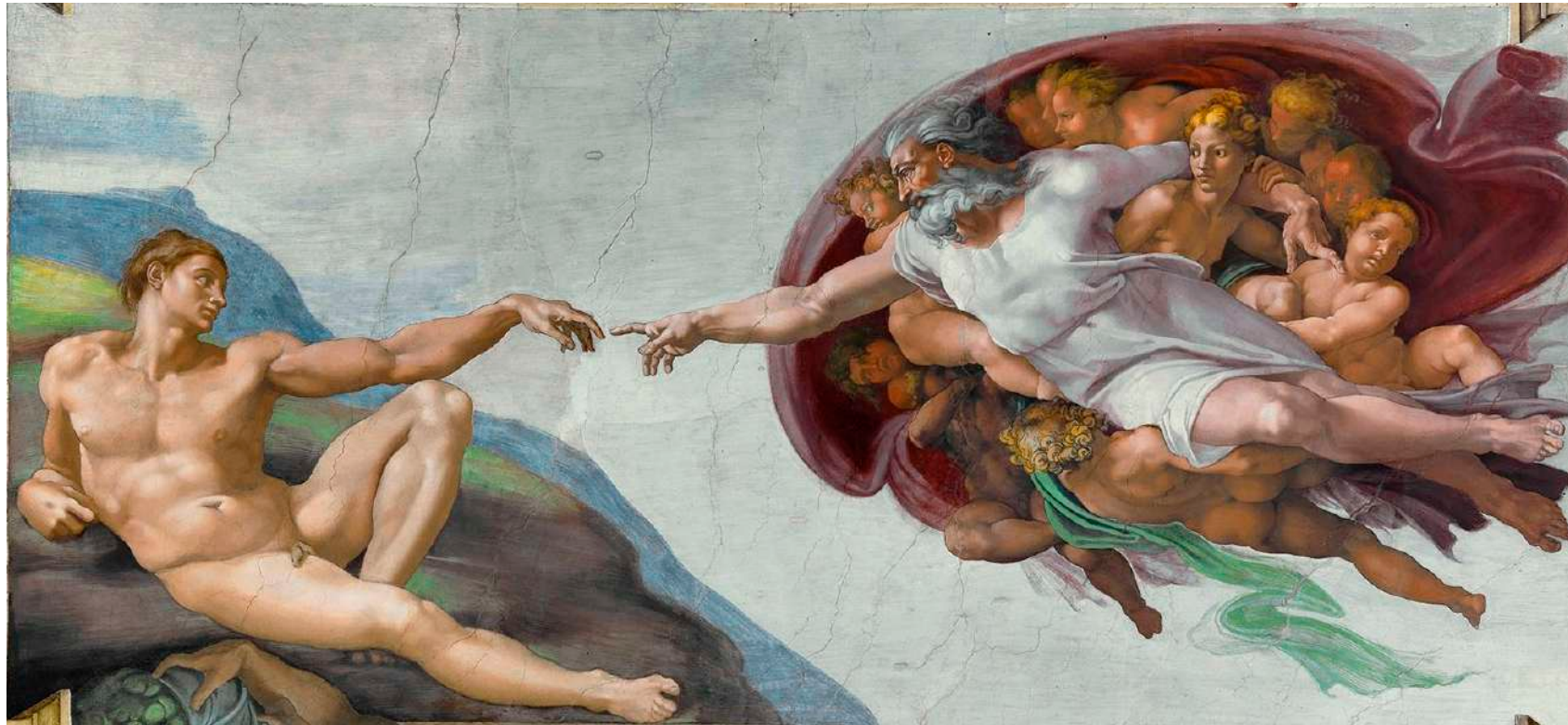

AI-DA - Angleterre
Robot humanoïde

1eres productions par les IA vendues aux enchères,
432500€ pour Belamy / Christies - Impression sur toile
70cmx70cm

1 million de \$ pour AI God / Sotheby's - Imprimée sur toile
texturée agrandir le format (le robot ne peint que des petits
formats 29cm x 45cm maximum

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'art -17000 à aujourd'hui

L'IA ?

Grotte Chauvet - Ardèche

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

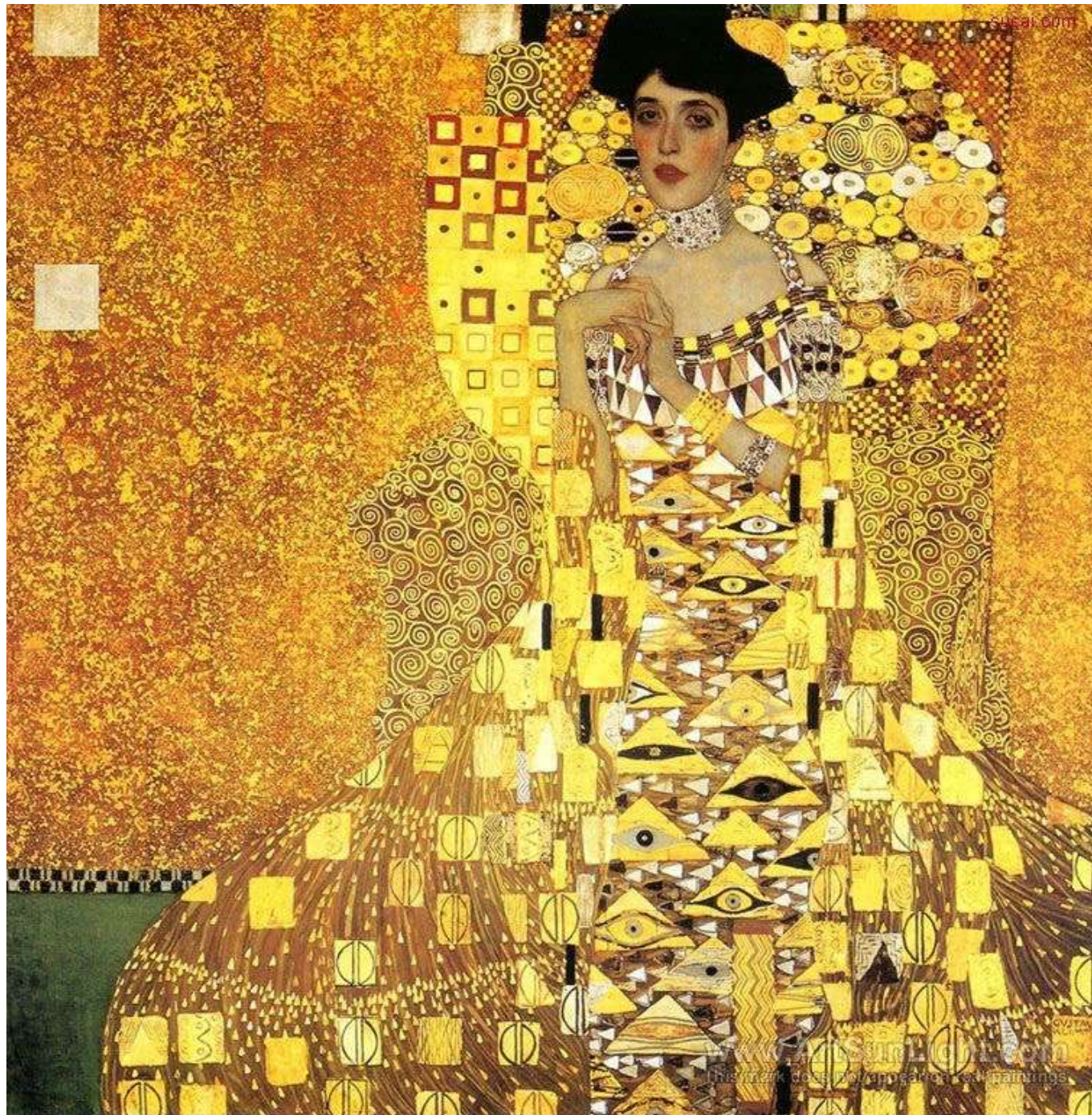
Portraits munis d'audios

N. Bibas 2025

Expo mai 2025

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

Gustav Klimt, Portrait d'Adele Bloch-Bauer I, 1903-1907

Gustave KLIMT 1862 - 1918
Art nouveau

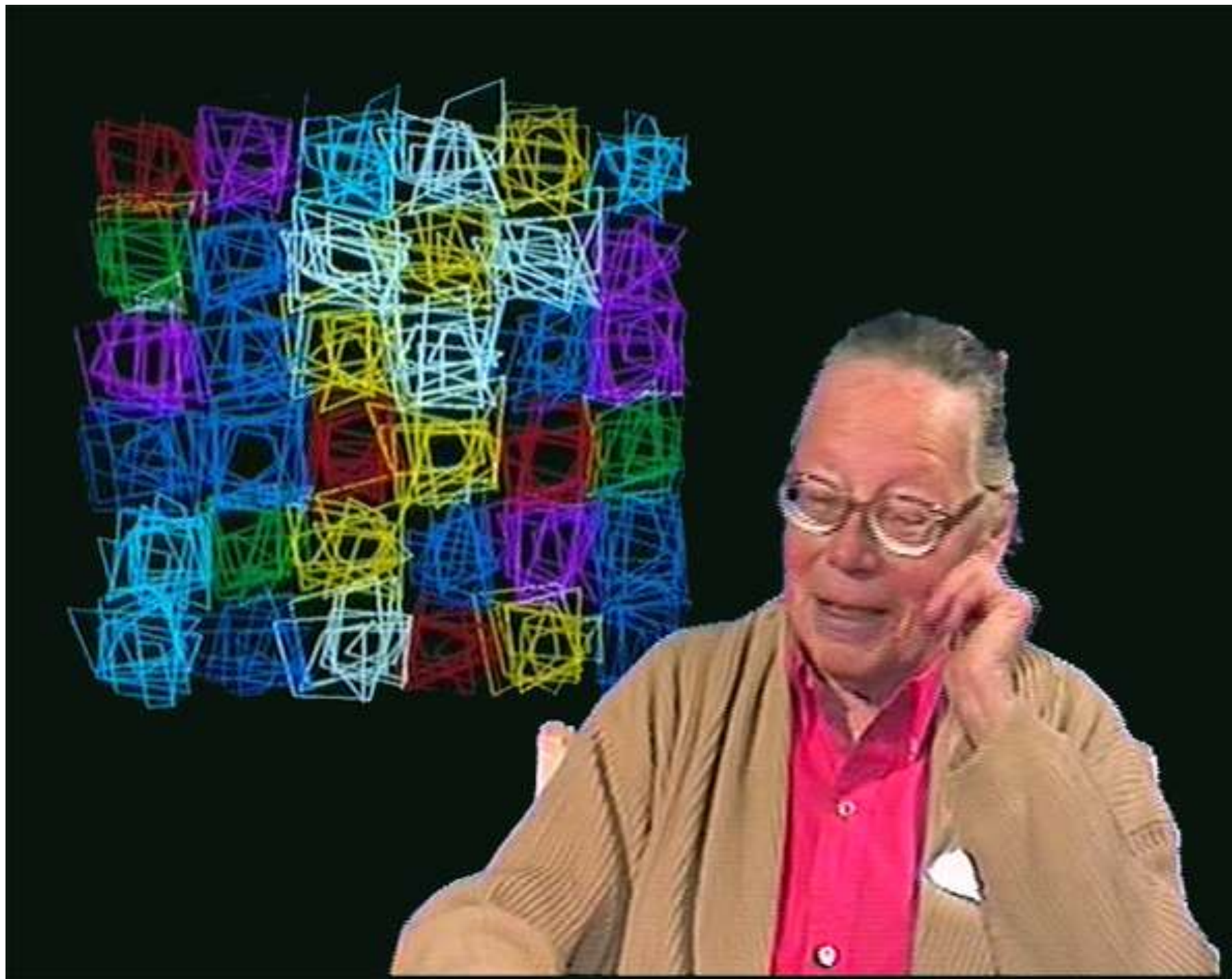

La Sainte Anne - 1503 / 1519
1m68X1m13 hors cadre - Louvre
Tableau non achevé.
2 études préparatoires l'ont précédé en 1500 et 1501
Source : musée du Louvre

Leonard de Vinci
1452 - 1519
Italie et France
Renaissance

L'IA

L'IA ?

Vera Molnár, 1924-2023, Paris 1996

Artiste algorithmique
Paris

En 1960 Vera Molnár participe à la constitution du Centre de Recherche d'art visuel (qui devient plus tard le GRAV - Groupe de recherche d'Art visuel)

La censure

L'engagement en art

L'un idéalise dans une chapelle,
Les autres dénoncent dans la rue,
Entre les deux, 500 ans se sont écoulés.

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

Le Border Art
Murs frontières - Berlin
Chypre

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

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

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.

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

Opposition à la déshumanisation ambiante

Esthétique relationnelle

Musée consacré à la paix
Malaisie, île de Penang

Projet de l'artiste et mécène LIN Xiang Xiong
Ouverture du musée prévue en décembre 2025

Yves Marek, Marek Haltere, Le Général Etienne Copel, Lin Xiang Xiong, le traducteur

Colloque septembre 2025

« L'Art pour la Paix »
Hôtel de l'Industrie - Paris

Initiative de l'artiste et mécène LIN Xiang Xiong

Lin Xiang Xiong, Life and death a total uncertainty, 2017 © Lin Xiang Xiong Art Gallery

LIN XIANG XIONG
Peintre - Chine
Militant pour la Paix

Né en 1945
Sa démarche : montrer les vicissitudes de la vie et
les horreurs de la guerre pour dissuader de la faire.
Création du musée pour la Paix - Malaisie 2025

“A key for peace” 2025

N. Bibas

Technique : peinture acrylique sur toile

Format : 2m Haut x 1m

Peinture munie d'un audio qui se déclenche à p'approche du visiteur.

Ce que dit l'audio :

“En sa présence les petites graines de litige se trouvent si ridicules qu'elles s'enfuient d'elles-mêmes. »

– «Si un quartier avait la faculté d'adopter une grand-mère sans nul doute ce serait elle. Et si chacun avait la sienne la sérénité gagnerait le monde. Confidente bienveillante, nombreux sont ceux qui ont trouvé de l'apaisement en sa présence. Elle a su désamorcer tout conflit de son regard lucide autant que réconfortant .”

– «Le bonheur est toujours là caché au creux de la vie même, à condition de l'autoriser à imprégner nos esprits.»

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

LES CHEVALIERS

Technique : peinture à l'huile sur bois. 60cm x 130cm par panneau. Munis d'audios.

Inspirés des peintures de Dürer, peintre Allemand du XVIe siècle, ils deviennent ici les gardiens du Monde sensible présenté dans l'exposition.

« JE SUIS LE CHASSEUR DE CHIMÈRES.
SI RIEN NE VOUS PEINE, N'ENTREZ-PAS ! »

« JE SUIS LE GARDIEN DES POÈTES,
QU'AVEZ-VOUS À NOUS OFFRIRE ? »

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

Audios : superposition entre cheminement du peintre,
parole au modèle, tableau qui s'adresse au visiteur

Audio : “mange-moi” - Humour

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

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

Esthétique relationnelle
Monde sensible

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

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

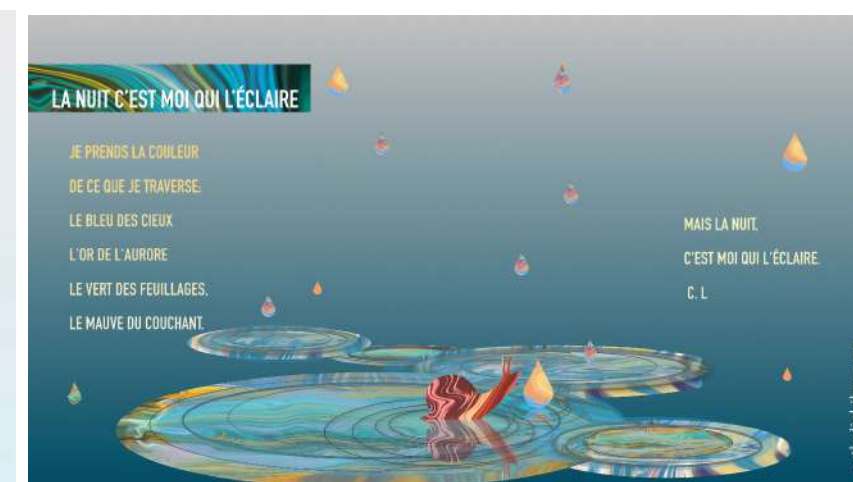
Portraits munis d'audios

N. Bibas 2025

Expo mai 2025

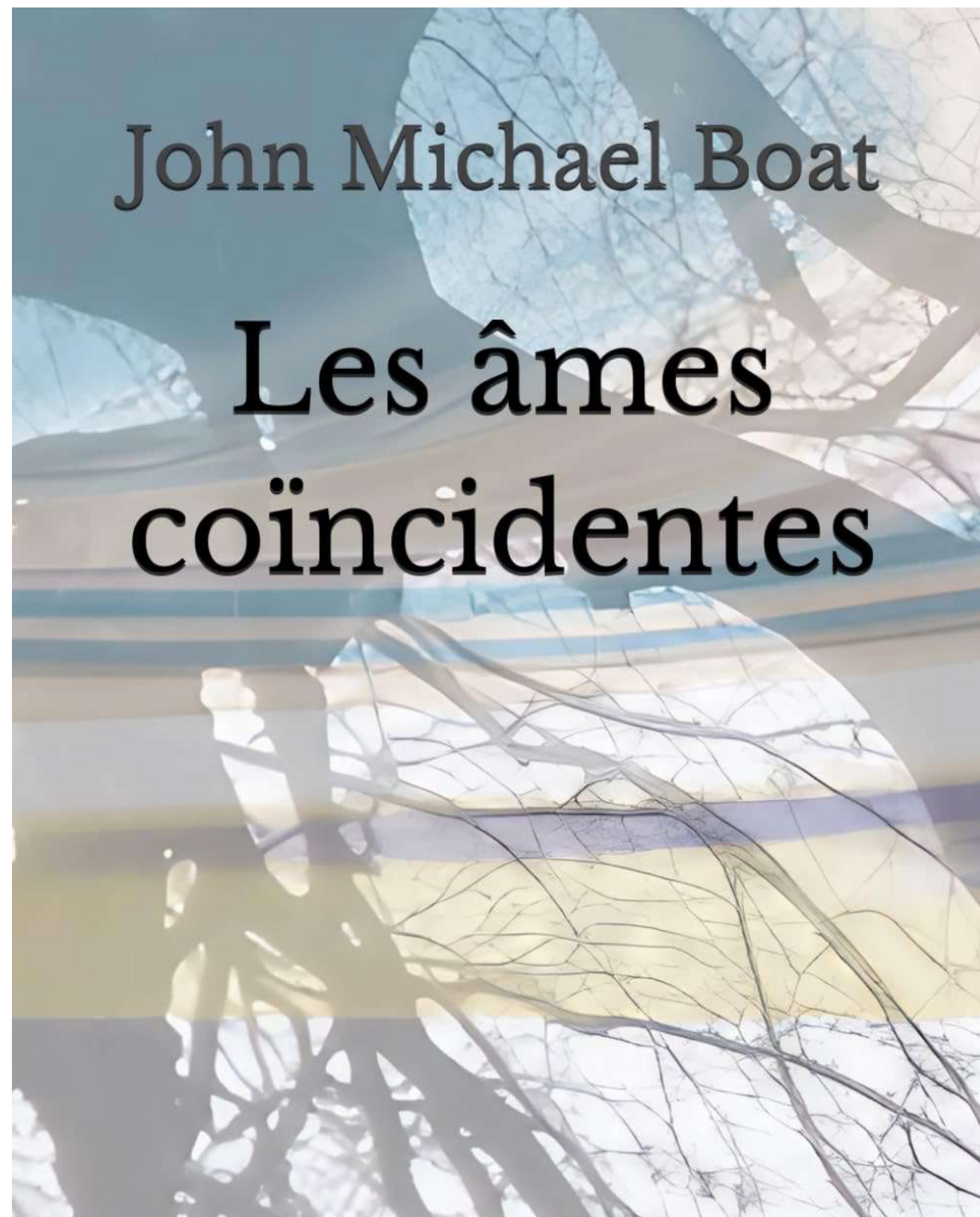
L'interdisciplinarité permet d'élargir la palette d'expression

Poésie Interdisciplinarité - Technologie

Multimedias interactif / Poésie Lacan-Bibas
N. Bibas : Illustrations-Poésie-conception-montage
<http://nathaliebibas.com/H2O/story.html>,

Illustrations des poèmes de
John Michel Boat

2025

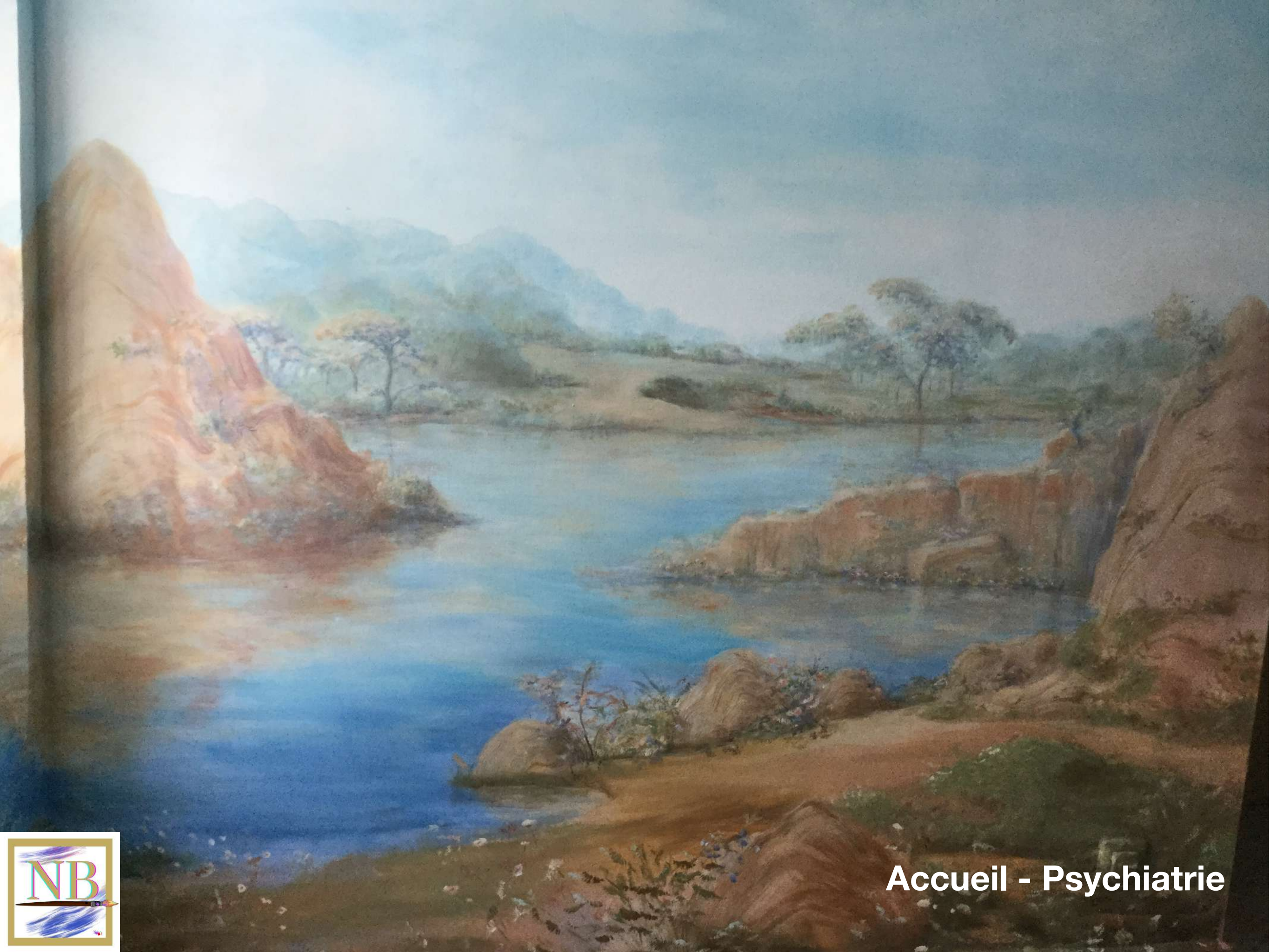
Résidence particulière

Résidence particulière

Hôpital Necker - Réanimation

Hôpital Necker - Service Gastroentérologie

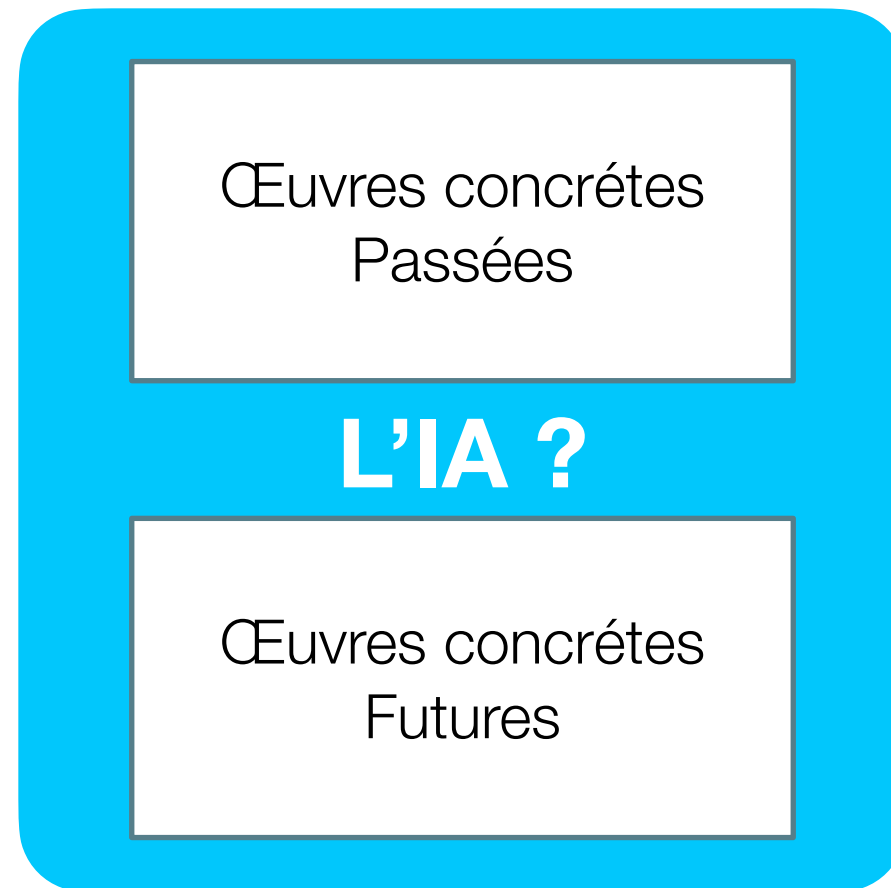

Hôpital Necker - Service Gastroentérologie

Une IA de l'avant garde ?

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

Anticipation
Avant garde
IA