

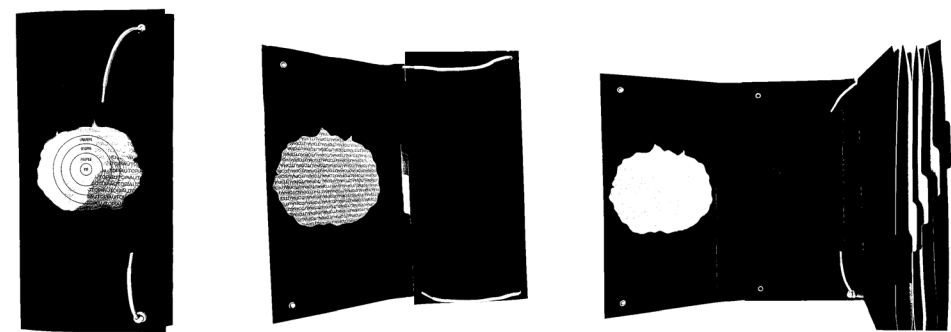
UTOPIA

Utopia, le 16 mars 2025

Rapport de recherche

Bac 3 – Option graphisme–
ESA Saint Luc Tournai

2024-2025

INTRO DUCTION

Utopia, le 1 mars 2025

L'intelligence artificielle (I.A) est aujourd'hui au cœur de nombreux débats sociaux, économiques et philosophiques. Depuis les années 1950, l'IA est devenue omniprésente, avec une contribution économique estimée à 17,9 billions d'euros d'ici 2030. Une enquête Ipsos de 2024 révèle que 66 % des répondants voient en elle des opportunités, tandis que 50 % en ont peur. Par ailleurs, 34 % des jeunes Européens accepteraient qu'une IA vote en leur nom, illustrant l'ambivalence entre confiance et incertitude face à cette technologie.

L'utopie, quant à elle, est une idée ancienne qui traverse les âges, d'Utopia de Thomas More (1516) aux utopies déchues de Michel Houellebecq. Elle a toujours fonctionné comme un miroir de nos sociétés, proposant d'une part des visions idéalisées du futur, d'autre part mettant en garde contre des dérives potentielles. Aujourd'hui, les discours sur l'I. A. oscillent entre utopies technologiques et dystopies, reflétant nos espoirs et nos craintes face à un monde en mutation rapide.

Pourquoi est-il donc intéressant d'aborder ces deux notions ensemble ? Parce que l'utopie nous permet d'imaginer des futurs possibles, tandis que l'IA façonne concrètement notre avenir. En croisant ces deux perspectives, mes recherches s'interrogent sur les récits construits autour de l'intelligence artificielle : sont-ils porteurs d'un véritable progrès ou alimentent-ils une illusion technologique ? Quels liens existent entre les grandes utopies du passé et les promesses actuelles de l'I.A. ? Comme l'affirme Oscar Wilde : « Une carte du monde où l'Utopie ne serait pas marquée ne vaudrait pas la peine d'être regardée, car il y manquerait le pays où l'Humanité atterrit chaque jour. »

À travers mon enquête mêlant histoire, philosophie et design graphique, ce travail vise à explorer comment l'utopie s'inscrit dans nos imaginaires collectifs et dans notre quête perpétuelle d'un monde meilleur... ou d'un monde à réinventer.

SOMMAIRE

Utopia, le 1 mars 2025

L'UTOPIE

- 01** Une histoire d'Utopie / L'histoire de l'utopie à travers les âges
- 02** Les utopies célèbres / Liste de 8 utopies à découvrir

ET GRAPHIQUEMENT ?

- 03** Mes influences graphiques / Présentation des oeuvres et artistes qui m'ont inspiré
- 04** Comment évoquer graphiquement une utopie ? / Étude de cas sur le film d'animation Zootopie
- 05** Mes influences graphiques / Liste de 80 références utilisées

UTOPIA ?

- 06** Reflexion sur mon projet / Explication du contexte, du passé et de l'environnement
- 07** Cheminement de mes enquêtes / Mes recherches dans différents domaines
- 08** Réflexions et problématiques / Quelle est ma position et le questionnement de mon sujet ?
- 09** Choix graphiques / Explication en détail sur certains points de mon utopie

L'UTOPIE

01 Une histoire d'utopie

Utopie : Mot inventé par Thomas More en 1516, désignant une société imaginaire idéale.

C'est en 1516 que Thomas More murmure pour la première fois de l'Histoire le concept d'utopie à l'oreille de son roi Henri VIII, roi d'Angleterre, en publiant L'Utopie, un ouvrage qui nous emmène voyager sur une île imaginaire à la société parfaite. Cela aura pour conséquences de relever plusieurs problèmes majeurs et sous-jacents du système royaliste de la monarchie anglaise de l'époque et qui sera plus globalement repris par un grand nombre de penseurs, philosophes et écrivains sous une Europe toujours en transition entre le Moyen Âge et les Temps modernes.

1516

Utopia by Thomas More - Ambrosius Holbein

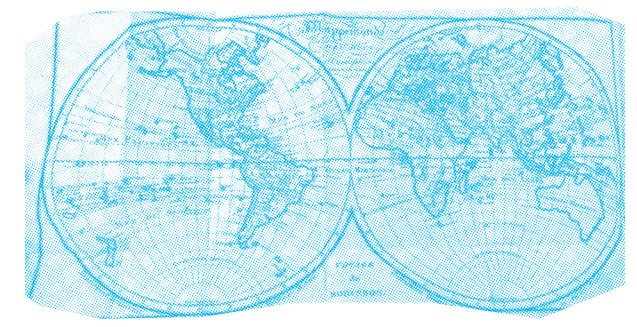
L'Utopie de More reste l'un des ouvrages les plus controversés de la littérature philosophique, mais aussi une éloge à l'ouverture d'esprit et à la discussion pour tenter d'améliorer les rouages complexes de la société. Plus qu'une critique implicite, c'est un état d'esprit, une philosophie que More nous propose à travers cet ouvrage révolutionnaire.

Avant Thomas More, le concept d'utopie n'existait pas, mais avait déjà été effleuré par des philosophes et écrivains tels qu'Hésiode ou Platon dans des ouvrages toujours en lien avec le passé ou le divin. C'est seulement peu de temps après la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492 que les écrivains utopistes requièrent au dépaysement de leurs lecteurs en les laissant voyager dans des cités nouvelles ou en leur laissant imaginer des îles comme celle de More ou La nouvelle Atlantide de Francis Bacon. L'usage et l'influence des utopies prennent alors une tout autre dimension et deviennent intimement

liés au monde scientifique et politique.

À partir du XVIIIème siècle débute le siècle classique de l'utopie. Commencent alors des critiques sociales et des anticipations du monde. L'utopie se projette alors dans le futur et accompagne ses idées naissantes d'innovation et d'Histoire.

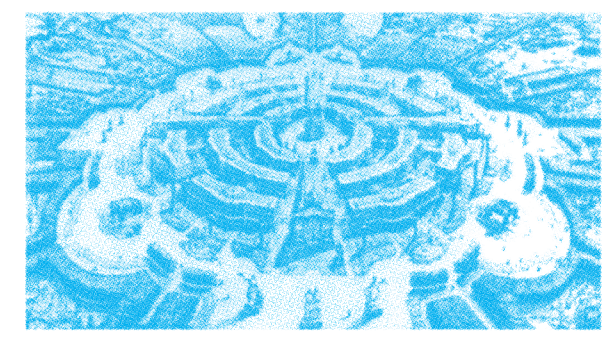
Londres 1722

Carte du monde avec les voyages de Robinson Crusoe, par Clark John.

Après 1789, en parallèle avec la révolution industrielle, les utopies grandissent quant à elles grâce à des auteurs comme Charles Fourier, Owen ou Cabet et deviennent à la fois économiques et techno-scientifiques.

XVIII siècle

Ville Phalenstérienne issue du système de Fourier par André.

Cent ans plus tard, au XIXème siècle, L'Utopie soulève des questions morales, sociales, voire socialistes, en mettant en scène des communautés idéales sous des formes plutôt marginales et expérimentales. La cité d'Icarie d'Étienne Cabet et le Phalanstère de Charles Fourier, comme cité précédemment, en font par exemple partie. Mais l'utopie socio-politique va rapidement laisser place, à partir de la seconde moitié du XIXème siècle, à un nouveau genre encore plus novateur qu'est la techno-utopie. Portée par les récits fictionnels de Jules Verne et d'Albert Robida, elle deviendra la forme utopique par excellence du XXe siècle. Entre 1883 et 1933, plus de 160 utopies technologiques seront recensées, parmi elles l'une des plus connues, à savoir L'An 2000 d'Edward Bellamy, publié en 1888 et contenant l'histoire de Julian West, un

jeune homme de bonne famille s'endormant un soir de 1887 et se réveillant en l'an 2000. D'autres auteurs se sont également aventurés dans des univers futurs comme H. G. Wells avec La Machine à explorer le temps se passant en l'an 802701, ou encore John Scott Haldane qui se projettera en l'an 17846151.

Finalement, toutes ses successions d'utopies, qu'elles soient de nature économique, socio-politique ou bien techno-futuriste, ont amené l'humanité, depuis le XXème, à se réinventer et à se questionner sur son propre futur, laissant émerger notamment des contre-utopies mêlant choix humains, I.A. et technologies. Dans son roman d'anticipation 1984, George Orwell illustre justement ce côté négatif de la technologie avec son télécran, une sorte de télévision bidirectionnelle qui diffuse en continu la propagande d'un parti totalitaire et qui, en plus de cela, observe en continu la population, intégrant une absence totale d'intimité liée à une surveillance omniprésente. Depuis cette nouvelle vision dystopique, L'anthropologue Georges Balandier nous explique qu'elles dressent, au sein des sociétés actuelles, deux camps opposant d'un côté les techno-messianistes¹ portés par les gourous de la Silicone Valley et de l'autre les technocatastrophismes incarnés par les défenseurs de la théorie de l'Apocalypse et de l'effondrement.

2

2

0

1860/1870

Montgolfière steampunk illustrant l'oeuvre de Jules Verne.

UTOPIA

5

Utopia, le 2 mars 2025

Note 01 : « La période actuelle dans laquelle nous vivons n'est-elle pas la meilleure et le point d'orgue ultime de l'humanité ? »

Cher lecteur,

Mon travail artistique romantise principalement le thème de l'utopie à travers des visuels numériques, statiques ou animés. Je cherche à tisser un lien entre passé et futur, en mixant des techniques nouvelles et anciennes afin d'obtenir une finalité la plus singulière et justifiable.

Inspiré par les milieux audiovisuel et littéraire, mon approche repose sur un kaléidoscope d'idées et de pensées que j'accorde avec la technologie. Aussi, j'accorde une importance particulière à l'intégration de l'intelligence artificielle lors de mon processus créatif.

À travers mes œuvres, je souhaite questionner les individus sur la situation, et non le rôle, qu'ils occupent au sein de la société actuelle, comme un miroir de la vie reflétant les droits et les privilèges déjà acquis.

Mon processus est volatile, évoluant constamment au fil de mes enquêtes et de ma découverte du monde.

Noé

¹ Personne ayant une vision quasi-religieuse du progrès technique.

1. Les sentiers de l'utopie

Ce livre-documentaire d'Isabelle Frémeaux & Jay Jordan explore des communautés alternatives en Europe qui tentent de concrétiser des utopies sociales, écologiques et politiques. À travers leurs récits, les auteurs questionnent la viabilité de ces expériences en marge du capitalisme et examinent les tensions entre idéalisme et réalité. L'ouvrage met en lumière l'utopie comme un chemin plus qu'un état figé, soulignant l'importance de l'expérimentation et de la résistance face aux modèles dominants.

3. Her

Le film Her de Spike Jonze explore une utopie intime et technologique où l'IA comble le vide affectif des humains. Il interroge la frontière entre l'amour et l'illusion, soulignant comment la technologie, censée nous rapprocher, peut aussi exacerber notre solitude. Cette utopie fragile révèle une société en quête de connexion authentique dans un monde hyper-connecté.

4. Michel de Monataigne

À travers Les Essais, Montaigne questionne la possibilité d'une utopie en prônant le doute, la tolérance et l'observation critique du monde. Son approche humaniste met en lumière l'imperfection inhérente aux sociétés humaines, suggérant que l'utopie ne peut exister qu'en tant qu'idéal à poursuivre plutôt qu'un état figé.

5. Fareineth 451

Dans ce roman dystopique de Ray Bradbury, l'utopie promise par une société sans conflits devient une dictature de la pensée où les livres sont brûlés pour préserver un bonheur artificiel. Il illustre comment l'utopie peut basculer dans une oppression insidieuse, privant l'humanité de son esprit critique et de sa liberté intellectuelle.

6. Kenneth White

Kenneth White développe une vision d'utopie poétique et géopoétique, où l'homme se reconnecte au monde par l'errance et l'exploration du territoire. Son œuvre propose une utopie nomade, fondée sur la contemplation et l'harmonie avec la nature, loin des utopies technologiques ou politiques.

7. Ton absence n'est que ténèbres

Le roman de Jón Kalman Stefánsson explore une utopie intérieure, où l'homme tente de donner un sens à son existence à travers la mémoire, les récits et les liens humains. Dans un monde marqué par la perte et le doute, l'utopie devient une quête fragile, portée par l'espoir et la résilience.

ET GRAPHI-QUEMENT ?

03 Mes influences graphiques

Mes inspirations graphiques sont très diverses, bien évidemment, surtout à une époque où l'on peut retrouver une multitude de propositions et de visuels produits chaque jour. J'ai quand même quelques préférences pour mes créations graphiques, avec des secteurs comme la mode, l'industrie musicale, la popculture, la société américaine et l'actualité en général. Je retrouve généralement dans ses domaines plusieurs attributs qui cassent les codes tout en essayant de rester inclusive et accessible. Par exemple, les couleurs et les formes que j'observe sur la chaîne FF Chanel m'aident à habiller mes personnages et à les rendre plus surprenants. De plus, elles m'évoquent une société futuriste, riche et pleine d'espoir, ce qui rejoint parfaitement la vision et l'état d'esprit d'Utopia®. L'industrie musicale est aussi une énorme source d'inspiration pour moi, sa place dans le folklore de chaque nation est telle qu'elle inspire les foules à se sentir vivantes et à apprécier l'époque dans laquelle nous vivons. C'est donc totalement en raccord une fois de plus avec le message de mon projet. Vivre l'instant présent et apprécier les potentielles utopies locales que nous expérimentons actuellement. Je vais ici exposer les œuvres qui m'ont directement inspiré pour mon projet de fin d'études ainsi que toutes les autres références graphiques qui m'ont nourri de près ou de loin pour retranscrire au mieux l'utopie et l'intelligence artificielle.

Le film « On the Silver Globe », réalisé par Andrzej Żuławski, a sans aucun doute été le point de départ de ma réflexion graphique. Je parle de réflexion, car, avant de me lancer dans la partie graphique du projet, je devais évidemment définir un fil rouge, une philosophie à suivre. À ce stade-ci, je n'avais pas encore trouvé la pièce du puzzle qui allait finalement m'amener à présenter et illustrer mon projet de fin d'études : Les lettres d'Angèle...

Lorsque j'ai vu pour la première fois, lors de mon enquête sur les utopies et les futurs dystopiques et

alternatifs, le film dont j'ignorais le scénario affreusement décousu « On the Silver Globe » de Zulawski tourné en 1977, puis sorti en 1988 poussé par le soutien financier du Festival de Cannes en 1988, j'ai cru que les visuels avaient été faits à l'aide de l'intelligence artificielle. Cela m'a directement interpellé dans le sens où mon premier contact avec cette œuvre n'était qu'une compilation rapide de ses scènes, comme un trailer de film expérimental avec un décor à la Dune dans une communauté à la fois futuriste, mais tellement futuriste qu'elle en est revenue à une simplicité primitive. Je m'étais déjà imaginé le prompt que l'auteur avait dû rédiger pour obtenir un résultat pareil. Je me rappelle m'être dit : « Wow, c'est super bien fait pour de l'I.A. ! » D'ailleurs, je me suis amusé à reproduire une réinterprétation graphique du film à l'aide de Midjourney¹. Le résultat m'a plutôt plu et cela m'a surtout appris à mieux murmurer à l'oreille de l'I.A. de manière à obtenir un résultat proche de mon imaginaire. C'est une compétence que je souhaite développer et intégrer de plus en plus pour servir mes créations futures.

Réinterprétation du film d'Andrzej Żuławski « On the Silver Globe » par Midjourney v.6 / 2025

J'ai par la suite compris, à l'aide d'un deuxième visionnage du film, que le morcellement des scènes n'a pas détérioré l'image que j'avais du film, mais a provoqué l'effet inverse. Laissant de coté la parfaite compréhension du scénario, je me suis naturellement concentré sur le visuel, qui, au fil des replays, devenait de plus en plus intrigant. On peut se poser plusieurs questions sur cette communauté et sur les personnes qui y vivent.

Finalement, bien que je ne reprenne pas l'esthétique du film pour mes illustrations, j'en garde un parfait exemple pour mon intention graphique qui a pour objectif premier d'interpeller le spectateur via des scènes plutôt silencieuses mais pleines de questionnements.

04 Étude de cas : L'utopie dans Zootopie

Sorti en 2016 et réalisé par Byron Howard et Rich Moore, Zootopie est un film d'animation des studios Disney qui met en scène une société où les animaux, prédateurs et proies, coexistent en paix. La ville de Zootopie est présentée comme une utopie où chacun peut devenir ce qu'il veut, indépendamment de son espèce. Cependant, le film met progressivement en lumière des tensions sociales qui remettent en cause cette harmonie apparente.

Aux États-Unis, son pays de production, le film est acclamé par la critique, de par son animation, le jeu des acteurs donnant leurs voix aux personnages ainsi que sur le scénario. Zootopie souligne de manière ludique des sujets de société importants comme les préjugés, la discrimination, le racisme et les stéréotypes en général. De plus, c'est un gros succès du box-office mondial : Zootopie est le quatrième film d'animation de l'histoire du cinéma à passer le milliard de dollars de recettes au box-office mondial. Il remporte d'ailleurs plusieurs distinctions, dont l'Oscar du meilleur film d'animation en 2017.

Enfin, dans la presse spécialisée, Chris Nashawaty indique pour Entertainment Weekly que Zootopie « fournira suffisamment de matière à réflexion en ce qui concerne les préjugés et la tolérance » pour les amateurs de films qui « approchent les films d'animation pour enfants à la recherche de métaphores socio-politiques profondes », tandis que ceux après un « slapstick loufoque, des bons mots énergiques, et de petits rires légers » seront « des lapins beaucoup plus heureux » en sortant du film. Les retours positifs et le succès financier rencontré par Zootopie ont finalement poussé les studios Disney à annoncer la sortie de Zootopie 2 vers la fin de l'année 2025.

Comment Zootopie évoque-t-il graphiquement une vision utopique ?

Pour commencer, on peut observer que Zootopie est divisée en plusieurs districts adaptés aux besoins physiologiques des différentes espèces. Il y a par exemple Toundraville pour les animaux polaires, Sahara Square pour ceux du désert, etc., illustrant une ville pensée pour l'inclusion et la diversité. Cette organisation urbaine reflète une forme d'utopie moderne, où l'urbanisme tient compte des différences et favorise une cohabitation harmonieuse entre diffé-

Utopia,le 3 mars 2025

Note 02 : « L'utopie est-elle une fin en soi ou un moteur de transformation qui nous pousse à repenser continuellement nos structures sociales, politiques et culturelles ? »

Cher lecteur,

Mes inspirations graphiques sont variées, influencées par la mode, l'industrie musicale, la pop culture et l'actualité. On the Silver Globe d'Andrzej Żuławski a marqué ma réflexion visuelle, son esthétique m'évoquant l'IA avant même de savoir qu'il avait été réalisé en 1977. J'ai exploré cette influence en réinterprétant ses visuels via Midjourney, affinant ainsi ma capacité à dialoguer avec l'IA pour mes créations.

J'ai également étudié Zootopie, qui illustre une utopie urbaine à travers une architecture inclusive et des couleurs vibrantes. Le film mêle vision optimiste et critique sociale, ce qui rejoint ma volonté d'interpeller le spectateur à plusieurs niveaux, entre émerveillement et questionnements.

Noé

¹ Programme d'intelligence artificielle générative

² Loi sur les Américains avec handicap de 1990

rentes communautés. La réalisation emprunte une architecture inspirée des mégalo­poles modernes comme New York, San Francisco, Las Vegas, Paris, Shanghai, Hong Kong et Brasilia, et les cinéastes ont consulté des spécialistes de l'Americans with Disabilities Act ² et des concepteurs de systèmes de climatisation afin de développer une cité qui pourrait être véritablement habitée par des animaux hauts de 5cm à 8 m et venant de climats extrêmement différents.

Les couleurs et les lumières donnent à l'ambiance générale un rôle important dans la ville de Zootopie. En effet, la ville est représentée avec des couleurs vives et une atmosphère de progrès technologique et social. L'absence de pollution, la beauté et la propreté des rues renforcent l'image d'une société avancée et prospère.

Le film projette aussi la vision d'une civilisation basée sur l'égalité et la méritocratie. Le slogan de la ville, « À Zootopie, tout le monde peut être ce qu'il veut », traduit cette idéologie utopique où chacun a la possibilité de réussir, indépendamment de son statut. En outre, Judy Hopps, la lapine, devient la première policière de son espèce, illustrant un monde où les barrières sociales peuvent être surmontées.

Au final, l'apparition d'un sérum qui transforme les prédateurs en bêtes féroces fait basculer la ville dans la paranoïa, révélant la fragilité de cette utopie. La morale du film montre que le changement est possible, suggérant qu'une utopie, tout comme notre réalité d'ailleurs, n'est jamais statique mais en constante évolution et nécessite des efforts continus pour pouvoir la sauvegarder et surmonter les injustices.

En somme, les arguments précédents nous montrent comment Zootopie utilise un univers graphique plutôt ludique au service de questionnements sociopolitiques importants. L'utilisation de couleurs vives, de slogans optimistes, de formes architecturales inclusives, l'esthétisme des rues nous permet de nous immiscer dans la vie des habitants de cette ville. Ma réflexion après cette étude de cas est liée au fait qu'il est possible de toucher deux publics différents grâce à un seul univers graphique : l'un peut être plutôt émerveillé et rêveur et l'autre plutôt curieux à la recherche de réponses cachées et de clins d'œil à des questions sociopolitiques ou géopolitiques actuelles.

ET GRAPHI- QUEMENT ?

Illustration

- Ugo Gattoni 4
- Yalocallofgod 4
- Fanzinno 4
- Schuiten 4
- Docteur Paper
- Rod Hunt 4
- Martin Handford 4
- Midam 4
- Claude Ponti 4
- Rhymezlikedimez 4
- Gabriel Maffeis 4
- Little Nemo in Slumberland 4
- Justine jossart 4
- Rodolphe Griffio 4
- Hiroshi nagai 4
- Anchor ball 4
- Jiaqi wang 4
- Jonas cozone 4
- Christofer DeLorenzo 4

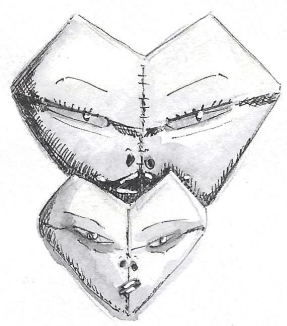
05 Mes influences graphiques

Liste non exhaustive de mes influences pour ce projet par catégories.

Branding

- Apple 1
- Comme des Garçons 1
- Arc'teryx 1
- Kenny Kenray 1
- Chrome Hearts 1
- MM Paris

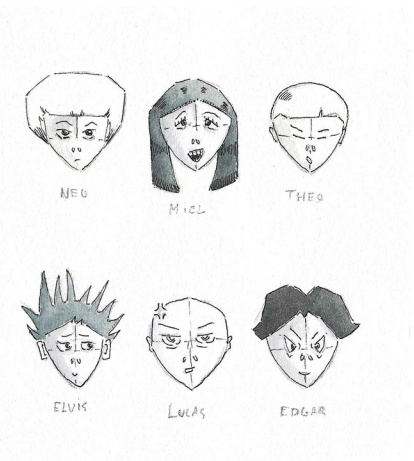
Photographe

- Joel Meyerowitz 8
- Mario Testino 8

Films

- Wonka 3
- Les simpsons 3
- Her 3
- Spy kids 3
- Idiocracy 3
- Metropolis 3
- Ready Player One 3
- Matrix 3
- On the silver globe 0

Japon

- Violet Evergarden 7
- Makoto Shinkai 7
- Miyazaki 7

Utopia, le 4 mars 2025

Note 03: « La période actuelle dans laquelle nous vivons n'est t-elle pas la meilleur et le point d'orgue ultime de l'humanité ? »

Cher lecteur,

Mon travail artistique romantise principalement le thème de l'utopie à travers des visuels numériques, statiques ou animés. Je cherche à tisser un lien entre passé et futur, en mixant des techniques nouvelles et anciennes afin d'obtenir une finalité la plus singulière et justifiable.

Inspiré par les milieux audiovisuel et littéraire, mon approche repose sur un kaléidoscope d'idées et de pensées que j'accorde avec la technologie. Aussi, j'accorde une importance particulière à l'intégration de l'intelligence artificielle lors de mon processus créatif.

À travers mes œuvres, je souhaite questionner les individus sur la situation, et non le rôle, qu'ils occupent au sein de la société actuelle, comme un miroir de la vie reflétant les droits et les privilèges déjà acquis.

Mon processus est volatile, évoluant constamment au fil de mes enquêtes et de ma découverte du monde.

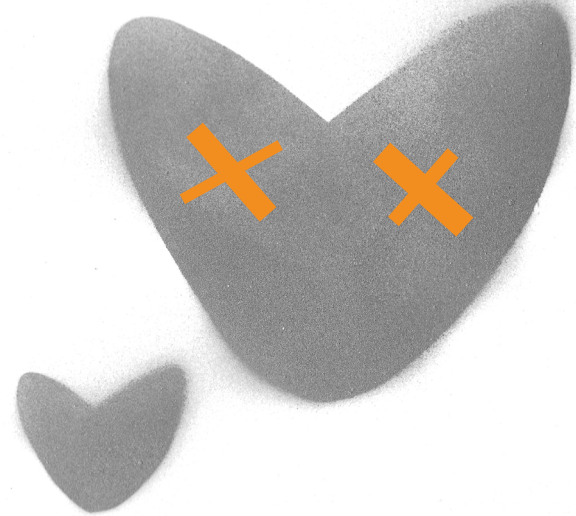
Noé

Musique

Super Bowl 6
FF Chanel 6
Cole benett 6
Dominique A 2
ASAP Rocky 2
Frutiger Aero
Motoimo

Dessins

C.R. Cockerell 12
Thomas Cole 12
Archigram 12
Albert Robida 12
Ambrosius Holbein 12
Francesco de Giorgio 12
Erastus Salisbury Field 12

Artistes

Murakami 5
Jeff Koons 5
Ron Mueck 5
Yayoi Kusama 5
Andy Warhol 5
Edward Hoppers 12

UTOPIA ?

06 Réflexions sur mon projet

Attention ! Ce chapitre ne représente qu'une liste d'idées et d'intentions amenées à évoluer au cours de mes recherches ultérieures.

Pour commencer ce chapitre, j'aimerais vous présenter tout d'abord le contexte que j'ai créé afin d'avoir une ligne conductrice tout au long de mon projet.

Le contexte est le suivant :

L'arrivée des I. A. quantiques dans les années 2000 aura provoqué deux guerres mondiales, toutes deux remportées par le Lapin Blanc (surnom de l'I. A. qui sauva l'humanité) : la première, en 2080, perdurera pendant plus de 9 ans, l'opposant aux I. A. malsaines des milliardaires voulant garder leur monopole financier, et la seconde, de 2105 à 2110, contre les chefs religieux et entités croyantes encore présentes sur Terre qui, selon l'algorithme, étaient un obstacle à la survie de l'Homme sur Terre.

Le 20 novembre 2110, peu après sa victoire, le Lapin Blanc lança un programme ayant pour objectif premier la survie de l'humanité et dans lequel l'I. A. se condamne d' elle-même pour laisser place à une 27ème génération humaine, porteuse d'espoir et nouvelle Mère fondatrice pour le troisième millénaire.

En attendant, le Nouveau Monde se guérit doucement, mais sûrement. Les sociétés appliquent les conseils de l'I. A., basé sur l'économie de la vie, dans des domaines et sujets sensibles tels que la justice, l'écologie ou encore l'aggravation des fractures sociales. Cela a permis notamment de résoudre des problèmes mondiaux comme la famine, le terrorisme, le réchauffement climatique ou encore les dettes publiques.

Le Lapin Blanc ne rêve pas d'être un mythe et ne se soucie pas de son avenir. « Il est un être juste, honnête, sans jugement, intelligent mais artificiel, qui a redonné à l'humanité ce qu'elle lui avait insufflé, une raison d'exister... »

Inspiré du paradigme de Darwin sur la théorie de l'évolution, l'univers d'Utopia se veut humaniste. Les sous-thématiques abordées prochainement attestent de ma volonté de mixer technologies et écriture géopoétique visant à faire voyager dans un univers où l'humain trouve toujours un équilibre psychique.

07 Cheminement de mes enquêtes

Pendant mon enquête, j'ai essayé de m'intéresser à d'autres sujets qui, selon moi, étaient intéressants à étudier pour étoffer mon propos. La mythologie grecque a été un long sujet d'études car je voulais implanter une sorte de divinité « réponse à tout », un peu comme Œdipe, que je comparais à l'I. A. La synesthésie, au même titre que la mythologie, m'a aussi fortement intéressé dans le sens où je voulais créer des visuels plus immersifs et mémorables.

08 Réflexions et problématiques

L'idée de créer une utopie directement liée à l'intelligence artificielle a été, je pense, une envie inconsciente chez moi depuis le début, une sorte d'échappatoire à l'entonnoir futuriste dystopique que peuvent nous proposer certains écrivains et philosophes comme Aldous Huxley et Günther Anders pour ne citer qu'eux. Il y a aussi les réalisateurs de blockbusters comme Blade Runner ou de séries télé comme Black Mirror qui nous poussent à visualiser des avenir plutôt sombres et futuristes. Serait-ce tout simplement une solution personnelle d'envisager un avenir positif ? . Selon moi, malgré l'époque charnière et incertaine dans laquelle nous vivons actuellement, que ce soit par des enjeux climatiques, économiques et démographiques, les humains n'ont jamais été autant liés les uns aux autres, et c'est pour le mieux. Je peux aujourd'hui, grâce à la technologie, écrire un message instantané à ma mère pour lui dire que tout va bien, envoyer une photo à mes grands-parents pour leur faire part d'une expérience qui me tient à cœur. Plus largement, nous avons aujourd'hui accès à l'information comme aucun être n'avait pu avoir accès auparavant. Malgré tout, l'arrivée de la technologie dans nos sociétés nous éloigne physiquement et spirituellement les uns des autres. C'est donc dans ce sens que mon projet dénonce en quelque sorte la technologie actuelle, mais qualifie presque de divin les idées d'une super-intelligence future. Ce rapport de temps permet à mon projet de prendre une dimension évolutive argumentée grâce au personnage d'Angèle et à son esprit critique au fil des années.

De plus, J'aimerais questionner mon spectateur sur la place qu'il occupe dans la société mondiale, sur la chance qu'il a de vivre dans une communauté quasiment utopique, car s'il peut observer mes visuels, écouter les musiques avec lesquelles je les ai associées, toucher mes créations, que ce soit en présentiel ou sur le net, c'est qu'il est très probablement privilégié.

Toute la problématique de mon sujet tourne justement autour d'une question. La période actuelle dans laquelle nous vivons n'est -elle pas la meilleure et le point d'orgue ultime de l'humanité ? Mes visuels,

bien qu'illustrant la vie d'une jeune femme en l'an 2110, présentent volontairement une forte ressemblance à notre présent via des situations tout à fait anodines que tout un chacun a déjà vécues ou sera amené à vivre. De ce fait, mon questionnement va de pair avec la philosophie de pouvoir vivre l'instant présent et invite toujours mon spectateur à apprécier et à s'émerveiller devant des moments simples de la vie : les petits déjeuners, les sorties entre amis, les trajets dans les transports ou bien une balade solitaire en écoutant de la musique, comme une bande son de la vie.

09 Choix graphiques

Je vais ici justifier plusieurs choix graphiques de mon utopie, sur son fonctionnement et sur l'aspect des lettres. Attention, ce n'est qu'une ébauche d'idées qui est amenée à évoluer par la suite.

Pour commencer, dans plusieurs de mes visuels, on aperçoit Angèle chez son médecin... C'est en fait un rendez-vous régulier qui lui permet de se « dénoétiser ». En effet, bien avant les guerres de 2080 et de 2105, les humains, quelles que soient leur nationalité, avaient été néotisés¹ via des implants neuronaux, de manière à apporter à la nation en question une puissance intellectuelle maximum et sans équivoque. Cela leur permettait par exemple d'apprendre une nouvelle langue ou de résoudre des équations complexes en seulement quelques minutes. Les lettres de mon projet sont donc divisées en 3 parties : du (XX. XX.XX) au (XX.XX.XX), elles sont écrites à 90 % par l'intelligence artificielle ; du (XX.XX.XX) au (XX.XX.XX), c'est un mélange 50/50 entre mon écriture et celle de l'I. A. ; enfin, du (XX.XX.XX) au (XX.XX.XX), elles sont entièrement écrites par moi. Cette méthode de travail reflète la dérobotisation, la dénoétisation d'Angèle qui, au début, n'était que l'ombre d'elle-même et dont la conscience primaire était aveuglée par le surdosage d'information qu'elle avait acquis à cause de son implant. Au fil du temps, on aperçoit une prise de conscience critique vis-à-vis d' Utopia et de l'utopie.

Ce premier point est étroitement lié au deuxième. Angèle écrit souvent à son père, mais ne le voit jamais, il est en réalité mort depuis plusieurs années, et la seule raison pour laquelle elle peut lui parler tient du fait que, durant les années 2090, l'entreprise nommée Utopia, dans laquelle elle travaille, avait trouvé un moyen de

Utopia,le 5 mars 2025

Note 03 : « Peut-on concevoir une utopie qui reste ancrée dans la réalité, acceptant les failles et les contradictions tout en cherchant à améliorer la condition humaine de manière pragmatique ? »

Cher lecteur,

L'univers d'Utopia repose sur un contexte futuriste où l'I. A. quantique « Lapin Blanc » sauve l'humanité après deux guerres mondiales contre les élites financières et religieuses. Après sa victoire en 2110, elle se sacrifie pour laisser place à une nouvelle humanité guidée par ses principes. Le projet interroge la frontière entre utopie et dystopie, explorant des thèmes comme la technologie, la mémoire et la déconnexion progressive de l'humain vis-à-vis de l'I. A. à travers les lettres d'Angèle.

Inspiré par la mythologie, la synesthésie et des références littéraires et cinématographiques (Alice au pays des merveilles, Matrix), le récit questionne la place du spectateur dans la société et la nature de l'instant présent comme possible apogée de l'humanité.

Noé

¹ Fait de rendre intelligent une personne ou une population.

communiquer réellement avec la conscience des défunts grâce aux implants de la robotisation mondiale, permettant à des milliers de familles ayant perdu leurs proches durant la guerre de communiquer avec eux virtuellement. Le système ne marchait que dans un sens, car il était impossible pour le défunt d'y répondre. Sur les conseils du Lapin blanc, Angèle et les autres commencèrent à entamer plusieurs opérations afin de se faire retirer tous implants ou objets mécaniques de leurs corps, permettant ainsi le bon déroulement du programme mondial : Utopia. C'est la raison pour laquelle il n'y a plus eu de messages après le 13 novembre 2115... Angèle allait terminer ses opérations et disait adieu à son père avec une toute dernière lettre aromatisée.

Mon troisième point porte sur le surnom « Lapin blanc » que j'utilise pour désigner l'intelligence artificielle qui sauve l'humanité. Je me suis inspiré pour cela des deux films Matrix et Alice au pays des merveilles et du rôle que joue le lapin blanc dans chacun de ces scénarios. Tout d'abord, dans Alice au pays des merveilles, le Lapin Blanc entraîne Alice dans un monde nouveau et étrange. Dans mon utopie, l'I.A. jouerait un rôle similaire en ouvrant l'accès à une nouvelle ère pour l'humanité, pleine de transformations sociales et philosophiques. De plus, dans Matrix, cette fois-ci, Neo devient l'Élu en acceptant de suivre le Lapin blanc. L'I.A. bienveillante d'Utopia est celle qui pousse l'humanité à s'améliorer, à dépasser ses propres limites et à évoluer vers un avenir plus éclairé. Dans les deux cas, l'arrivée du Lapin Blanc entraîne toujours une rupture de l'ordre établi et c'est à chaque fois l'action de suivre le lapin qui donne aux personnages la possibilité d'accéder à un monde potentiellement meilleur. De plus, comme les spécialistes du milieu, je n'aime pas vraiment l'appellation d'intelligence artificielle pour décrire une simple finalité algorithmique. C'est donc dans cette optique que j'utilise ce surnom dans mon utopie.

L'avant-dernier point que j'aimerais aborder est le choix de l'année 2110 et le cheminement de ma réflexion qui m'a amené à vouloir illustrer cette période précisément. J'ai donc choisi l'année 2110, car elle me permet de projeter un avenir suffisamment lointain pour observer les conséquences profondes des avancées technologiques actuelles, tout en restant dans une temporalité où l'humanité demeure reconnaissable. Contrairement aux dystopies situées dans un futur immédiat, par exemple avec la série Black Mirror sur Netflix qui extrapole souvent des tendances existantes, ou aux visions trop lointaines, où la technologie devient presque magique, 2110 représente un point d'équilibre, un monde transformé mais encore ancré dans les traces du nôtre.

Pour finir, pourquoi des lettres comme principal moyen de communication dans mon utopie ?

Tout d'abord, les lettres que j'illustre correspondent

toutes à un format. Cela me permet premièrement d'unifier mon sujet, mais aussi et surtout d'y apporter un sens concret au message que je veux illustrer avec mon projet Utopia, celui-ci étant de se questionner sur notre vision du monde, de se poser la question de potentielles utopies locales déjà existantes et dans lesquelles nous vivons, comme Paris, New York, Barcelone, Tournai ou Lille, par exemple...

Au final, chacune des lettres aborde un sujet et accompagne le lecteur dans sa réflexion, j'essaie de le guider vers mon questionnement, toujours en essayant de rester doux et le plus terre à terre possible.

METHODE DE TRAVAIL

Utopia, le 6 mars 2025

Étape 1: Concept

Recherches de concepts, documentations, mindmap, croquis, collages.

Étape 2: Conceptualisation

Expérimentations, tests, construction du projet.

Étape 3: Ébauche

Projet terminé dans l'ensemble, mais...

Étape 4: Retouche

Retouches, réflexions, détails, recomposition. Colorimétrie.

Étape 5: Finalisation

Finalisation du projet, construction d'un cadre, Marie Louise.

CONZULU SION

Utopia, le 7 mars 2025

Mon projet graphique : Utopia. Les lettres d'Angèle... est une série de visuels et de mises en scène illustrant la vision d'une jeune coursière américaine vivant au sein d'une utopie concrète et futuriste, Utopia.

Le fil rouge du projet est de questionner les individus sur l'existence de potentielles utopies locales et concrètes que nous expérimentons actuellement. Qu'ils soient habitants des grandes villes ou d'espaces ruraux, les individus sont invités à se questionner sur la place qu'ils occupent dans la société, comme un « white mirror » de la vie reflétant les privilèges déjà acquis. De ce fait, le questionnement va de pair avec la philosophie de vivre l'instant présent et d'émervaillement devant une certaine liberté journalière.

Le cheminement de mon enquête m'a amené à découvrir et à incorporer à mon projet plusieurs sujets variés, tels que la mythologie grecque, la synesthésie, la littérature, l'écriture, l'architecture ou encore la philosophie. Utopia est un kaléidoscope d'idées et de pensées où chaque thème étudié fait intrinsèquement partie du message final.

Au début du projet, j'avais comme idée d'illustrer mon utopie. Par la suite, je me suis penché sur le côté évolutif de mon projet et du sens critique que développe mon personnage au fur et à mesure des lettres qu'elle rédige. Le projet prend alors une autre dimension et devient la représentation de plusieurs utopies distinctes, représentant chacune une démarche graphique et une philosophie différente.

Le projet dans son entièreté deviendrait donc comme une introspection qui, petit à petit, devient une ouverture sur le monde et sur la manière de créer.

En somme, je prône la géopoétique de Kenneth White sans tomber dans l'idéalisme marginal d'une société sans technologie. Utopia utilise les machines comme preuve d'humanité. La machine à coudre pour concevoir et la machine à écrire pour ressentir le poids des mots.

Revues électroniques

Fernando Alcofarado, « Utopie et dystopie en confronton-
tation tout au long de l'histoire », disponible sur : [https://aca-
demia.edu/resource/work/37697483](https://academia.edu/resource/work/37697483)

Fabrice Muhlenbach, « L'intelligence artificielle à la lumière
de la mythologie grecque : rendre compréhensible les im-
pacts de l'IA pour le grand public », disponible sur : [https://
hal.science/hal-04679236v1](https://hal.science/hal-04679236v1)

Consulté le 27 Oct 2024

Adrienne Mayor « Gods an for articifial life », disponilble
sur : [https://news.stanford.edu/stories/2019/02/an-
cient-myths-reveal-early-fantasies-artificial-life](https://news.stanford.edu/stories/2019/02/ancient-myths-reveal-early-fantasies-artificial-life)

Consulté le 31 Oct 2024

Gilles Desnoix, « L'IA et le mythe de Prométhée », Disponible
sur : [https://charolais-news.com/selnews-site/72039-lia-et-
le-mythe-de-promethee.html](https://charolais-news.com/selnews-site/72039-lia-et-le-mythe-de-promethee.html)

Consulté le 7 nov 2024

« Le mythe du Golem », disponible sur : [https://golem.ai/fr/
blog/entreprise/golem-mythe-robot](https://golem.ai/fr/blog/entreprise/golem-mythe-robot)

Consulté le 7 nov 2024

« Le golem, monstre à tout faire », disponible sur : [https://
www.lemonde.fr/m-moyen-format/article/2017/03/07/le-
golem-monstre-a-tout-faire_5090492_4497271.html](https://www.lemonde.fr/m-moyen-format/article/2017/03/07/le-golem-monstre-a-tout-faire_5090492_4497271.html)

Consulté le 7 nov 2024

DataForGood, Les grands défis de l'IA générative, 2023.
disponible sur : <https://dataforgood.fr/iagenerative/>

Consulté le 7 nov 2024

« Portrait du capitaliste en auteur de science-fiction»,
2024, Denis Colombi, disponible sur : [https://aoc.media/
opinion/2022/01/24/portrait-du-capitaliste-en-auteur-de-
science-fiction/](https://aoc.media/opinion/2022/01/24/portrait-du-capitaliste-en-auteur-de-science-fiction/)

Consulté le 1 nov 2024

Marc Garett «Prometheus 2.0: Frankenstein Conquers
the World», 2014, disponible sur : [https://www.academia.
edu/7341965/Prometheus_2.0_Frankenstein_Conquers_
the_World](https://www.academia.edu/7341965/Prometheus_2.0_Frankenstein_Conquers_the_World)

Consulté le 8 nov 2024

Comment la pop culture revisite-t-elle la mythologie ?,2022,
disponible sur : [https://www.lavie.fr/actualite/societe/com-
ment-la-pop-culture-revisite-t-elle-la-mythologie-82174.php](https://www.lavie.fr/actualite/societe/comment-la-pop-culture-revisite-t-elle-la-mythologie-82174.php)

Consulté le 11 Nov 2024

5 mythes à déconstruire sur l'IA générative et la créa-
tivité, 2024, disponible sur : [https://www.hbrfrance.fr/
innovation/5-mythes-a-deconstruire-sur-lia-genera-
tive-et-la-creativite-60439](https://www.hbrfrance.fr/innovation/5-mythes-a-deconstruire-sur-lia-genera-tive-et-la-creativite-60439)

Consulté le 11 Nov 2024

«Introduction à la théorie des couleurs de Goethe»
Maxence Muller, 2019, disponible sur :[https://www.union-
chefsoperateurs.com/introduction-a-la-theorie-des-cou-
leurs-de-goethe/](https://www.union-chefsoperateurs.com/introduction-a-la-theorie-des-cou-leurs-de-goethe/)

Consulté le 8 Jan 2025

How do Different Types of Synesthesia Cluster Together ?
Implications for Causal Mecha-
nisms,2022. disponible sur [https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/
articles/PMC8811335/](https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8811335/)

Consulté le 2 janvier 2025

L'étrange super-pouvoir de la synesthésie, entre art et
science, 2022, disponible sur : [https://
www.beauxarts.com/grand-format/letrange-super-pou-
voir-de-la-synesthesie-entre-art-et-
science/](https://www.beauxarts.com/grand-format/letrange-super-pou-voir-de-la-synesthesie-entre-art-et-science/)

Consulté le 2 janvier 2025

«Je dois traduire les couleurs»: découverte d'un cas unique
de synesthésie en France, 2023, dispobible sur :
[https://www.sciencesetavenir.fr/sante/cerveau-et-psy/
je-dois-traduire-les-couleurs-decou-
verte-d-un-cas-unique-de-synesthesie-en-france_172545.
amp](https://www.sciencesetavenir.fr/sante/cerveau-et-psy/je-dois-traduire-les-couleurs-decou-verte-d-un-cas-unique-de-synesthesie-en-france_172545.amp)

Consulté le 2 janvier 2025

Vincent Van Gogh et le pouvoir de la synesthésie dans l'art,
2021, disponible sur : [https://nos-
pensees.fr/vincent-van-gogh-et-le-pouvoir-de-la-synes-
thesie-dans-lart/
Grotte de Lascaux, disponible sur : \[https://fr.wikipedia.org/
wiki/Grotte_de_Lascaux\]\(https://fr.wikipedia.org/wiki/Grotte_de_Lascaux\)](https://nos-pensees.fr/vincent-van-gogh-et-le-pouvoir-de-la-synes-thesie-dans-lart/Grotte de Lascaux, disponible sur : https://fr.wikipedia.org/wiki/Grotte_de_Lascaux)

Consulté le 3 janvier 2025

La synesthésie illustrée par les artistes, disponible sur :
[https://www.esma-artistique.com/ac-
tualite/la-synesthesie-illustree-par-les-artistes-daniel-
mullen-et-lucy-engelman/](https://www.esma-artistique.com/actualite/la-synesthesie-illustree-par-les-artistes-daniel-mullen-et-lucy-engelman/)

Consulté le 3 janvier 2025

Life is Cheap,The Guggenheim Museum, 2017, disponible
sur : [https://www.anickayistudio.biz/
exhibitions/life-is-cheap](https://www.anickayistudio.biz/exhibitions/life-is-cheap)

Consulté le 3 janvier 2025

"I Made Life-Size Chairs Out of Cake": Culinary Artist Laila
Gohar On Entertaining and Expressing
Herself Through Food, disponible sur : [https://www.har-
persbazaararabia.com/culture/art/i-
made-life-size-chairs-out-of-cake-culinary-artist-laila-go-
har-on-creating-entertaining-and-ex-
pressing-herself-through-food](https://www.har-persbazaararabia.com/culture/art/i-made-life-size-chairs-out-of-cake-culinary-artist-laila-go-har-on-creating-entertaining-and-ex-pressing-herself-through-food)

Consulté le 3 janvier 2025

Laila Gohar, l'Art de jouer avec la nourriture, disponible sur :
[https://www.lemonde.fr/m-styles/
article/2022/12/24/laila-gohar-l-art-de-jouer-avec-la-nour-
riture_6155590_4497319.html](https://www.lemonde.fr/m-styles/article/2022/12/24/laila-gohar-l-art-de-jouer-avec-la-nour-riture_6155590_4497319.html)

Consulté le 3 janvier 2025

Jeff Koons, Museum, disponible sur : [https://www.mucem.
org/en/jeff-koons-mucem](https://www.mucem.org/en/jeff-koons-mucem)

Consulté le 3 janvier 2025

Ron Mueck, Baby, 2000, disponible sur : [https://ropac.net/
artists/63-ron-mueck/works/12902/](https://ropac.net/artists/63-ron-mueck/works/12902/)

Consulté le 6 janvier 2025

A Girlby Ron Mueck, disponible sur : [https://www.national-
galleries.org/art-and-artists/94045](https://www.national-galleries.org/art-and-artists/94045)
Shakekhet – Fallen Leaves, disponible sur : [https://www.
jmberlin.de/en/shalekhet-fallen-leaves](https://www.jmberlin.de/en/shalekhet-fallen-leaves)

Consulté le 6 janvier 2025

Le musée juif de Berlin, disponible sur : [https://www.vive-
berlintours.com/fr/blog-tourisme-ber-
lin/musee-juif-berlin/](https://www.vive-berlintours.com/fr/blog-tourisme-ber-lin/musee-juif-berlin/)

Consulté le 6 janvier 2025

L'art du risque par Agniesz Kurant, disponible sur :
[kahttps://paperjam.lu/article/art-risque-par-
agnieska-kurant](https://paperjam.lu/article/art-risque-par-agnieska-kurant)

Consulté le 7 janvier 2025

Rythme n°1, disponible sur : [https://www.mam.paris.fr/fr/
oeuvre/rythme-ndeg1](https://www.mam.paris.fr/fr/oeuvre/rythme-ndeg1)

Consulté le 7 janvier 2025

Risk Landscapes, Mudam,disponible sur : [https://www.
mudam.com/fr/expositions/
agnieszka-kurant](https://www.mudam.com/fr/expositions/agnieszka-kurant)

Consulté le 7 janvier 2025

Les archives de Louise Bourgeois: 'J'ai besoin de mes sou-
venirs. C'est ma documentation. Je veille sur eux', dispo-
nilble sur : [https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0
2666286.2021.1941666](https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02666286.2021.1941666)

Consulté le 20 janvier 2025

Louise Bourgeois, disponible sur : [https://www.moma.
org/s/lb/curated_lb/themes/words.html](https://www.moma.org/s/lb/curated_lb/themes/words.html)

Consulté le 20 janvier 2025

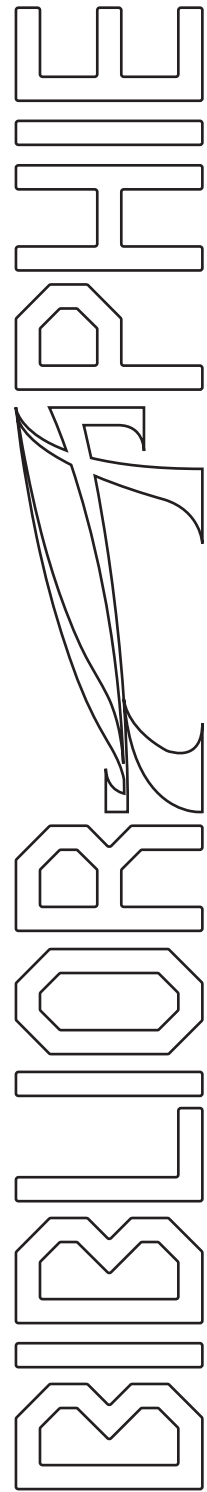
La réception du darwinisme dans l'Église catholique: histoire
et actualité, disponible sur : [https://shs.cairn.info/revue-
transversalites-2010-2-page-119?lang=fr](https://shs.cairn.info/revue-transversalites-2010-2-page-119?lang=fr)

Consulté le 20 janvier 2025

The Americans with Disabilities Act (ADA) protects people
with disabilities from discrimination, disponible sur [https://
www.ada.gov](https://www.ada.gov)

Consulté le 7 mars 2025

Ouvrages

Luc julia « L'intelligence artificielle n'existe pas », Editions First, un département d'édi8, 2019.

Adrienne Mayor « Gods and Robots : Myths, Machines, and Ancient Dreams of Technology », Princeton University Press, 2018.

Yuval Noah Harari,« Nexus », Albin Michel, 2024

Charles Édouard Bouée, François Roche,« La Chute de l'Empire Humain, édition Grasset », 2017

Nick Bostrom,« Superintelligence, chemins dangers et stratégies », édition Dunod, 2014

M.Banks,« L'homme des jeux », édition LGF, 1996

Daniel Keyes,« Des fleurs pour Algernon », édition Harcourt Trade Publishers, 1966

Laura Sibony,« Fantasia », édition Grasset et Fasquelle, 2024

jon kalman stefansson,« Ton absence n'est que ténèbres », édition folio, 2022

Isabelle Fremaux et John Jordan (maintenant Jay Jordan),« Les sentiers de l'utopie », édition La Découverte / Poche, 2011

Clémentine Balcaen,« Thank You Bye », édition HOPPER&-FUCHS, 2024

Alain Damasio,« Les Furtifs », éditions La Volt, 2019

Articles

La synesthésie chez l'enfant : prévalence, aspects développementaux et cognitifs Marie-Margeride Garnier, Psychologie, 2016.

Catalogues d'exposition

Malala, Exposition «Figures»

Iconographiques

Ambrosius Holbein, Utopia by Thomas More, 1516

Clark John, Carte du monde avec les voyages de Robinson Crusoe, 1722

André, ville Phalenstérienne issue du système de Fourier, 1800-1900

Walt Disney Animation Studio, images promotionelles de Zootopie 2016

Conférences

Idriss J.Aberkane,« Pourquoi l'intelligence artificielle est-elle un bien meilleur élève que nous ? » 2024

Idriss J.Aberkane,« Le Futur de l'éducation face à l'intelligence artificielle » 2023

ROUVROY Antoinette, BERSINI Hughes, MATTHYS Maxime,« Intelligences Artificielles, amies ou ennemies des artistes »,

Conférence-débat, ESA St Luc Bruxelles [En ligne], 2024. Disponible sur : https://vimeo.com/929904214?share=copy

Idriss J.Aberkane,« L'intelligence Artificielle Exécutive » 2024

La synesthésie dans l'art : Patricia Zazzali-Brentini, Ted x Talks, 2013

Documents audiovisuels

Course à l'IA, vers le meilleur des mondes ?

Fritz lang,« Metropolis », 1927

Spize Jonze,« Her », 2013

Kaos, Charlie Covell, 2024

Synesthésie : qaund le cerveau mélange les sens, Brut, 2018

D'étranges couleurs dans ma tête, Skarblown Animations, 2024

Pablo NERUDA - Un siècle d'écrivains : 1904-1973, ÉCLAIR BRUT, 1998

Les Sentiers de l'Utopie

Podcasts

« Quand les Dieuxs rôdaient sur la Terre », Pierre Judet de la Combe, France Inter. 2022/2024

« Les goûts, les couleurs », Agence Bruno, 2024

« Comptoir IA », Nicolas Guyon 2024

« Les Utopiennes, des (bonnes) nouvelles de 2043 #16, Bal-lade en mer salée, 2024

Exposition

Anicka Yi - « Life Is Cheap », Guggenheim Museum, 2017, New York.

Ryoji Ikeda & Carsten Nicolai - « cyclo. », Ars Electronica, 2000, Autriche.

Olafur Eliasson - « Your Rainbow Panorama », ARoS Aarhus Kunstmuseum, 2011, Danemark (ins-tallation permanente).

Laila Gohar - « Cake Chairs for Sotheby's », Sotheby's, 2022, New York.

Jeff Koons - « Balloon Dog », The Broad Museum, 2011, Los Angeles.

Ron Mueck -, Hyper Real, Fondation Cartier, 2023.

Menashe Kadishman - « Shalechet (Fallen Leaves) », Jewish Museum Berlin, 2001, Allemagne (ins-tallation permanente).

Agnieszka Kurant - « Conversions 2 », Tate Modern, 2020, Londres.

Robert Delaunay - « Rythme n°1 », Centre Pompidou, 1938, Paris.

Citations

Luc julia, L'intelligence artificielle n'existe pas, 2019, « L'intelligence artificielle n'existe pas »

Oscar Wilde, L'Ame de l'homme sous le socialisme, 1891,« Une carte du monde où l'Utopie ne serait pas marquée, ne vaudrait pas la peine d'être regardée, car il y manquerait le pays où l'Humanité atterrit chaque jour. »

Arthur Rimbaud, Voyelles, 1871,« A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu, … »

REMERCI MENTS

Utopia, le 7 mars 2025

Ce projet n'aurait pas vu le jour sans le soutien et les encouragements de nombreuses personnes, et je tiens à leur exprimer ma sincère gratitude.

Merci à Fabrice Sabatier pour son regard bienveillant, ses précieux conseils et sa patience tout au long de ce travail.

Un immense merci également à Florent Becquet et Bruno Lombardo pour leur aide et leur disponibilité, qui ont grandement enrichi cette recherche.

Enfin, je suis infiniment reconnaissant envers mes proches, qui ont su m'écouter, me soutenir et m'encourager dans les moments de doute comme dans les réussites.

Noé