

MARCHÉ DE L'ART

en bref

NAPOLÉON(S), COLLECTIONS IMPÉRIALES

Artcurial présentera le 1er avril un ensemble de souvenirs historiques des Premier et Second Empires. Parmi les 370 lots, un fusil personnel de Napoléon Ier (est. 50.000 - 80.000 euros).

ART IMPRESSIONNISTE ET MODERNE

Agutte Neully proposera le 19 mars une vente dédiée à l'art moderne. Parmi les coups de cœur : « Le Repos des cavaliers » en huile sur toile d'André Brasilier, né en 1929, (est. 12.000 - 18.000 euros).

IA et art génératif : des œuvres pionnières aux enchères

Tandis que Christie's propose 34 créations innovantes qui jouent avec l'intelligence artificielle, à Paris à l'Hôtel Drouot sont proposées 180 œuvres réalisées par la grand-mère de l'art numérique récemment décédée, Vera Molnar.

Judith Benhamou

Jusqu'au 5 mars Christie's propose, sur Internet seulement, dans une vente au long cours qui a ouvert le 20 février, 34 œuvres d'art exclusivement produites par l'intelligence artificielle. L'opération inédite baptisée « Augmented Intelligence » est composée de lots, tous savamment choisis par la directrice à New York des ventes digitales, Nicole Sales Giles.

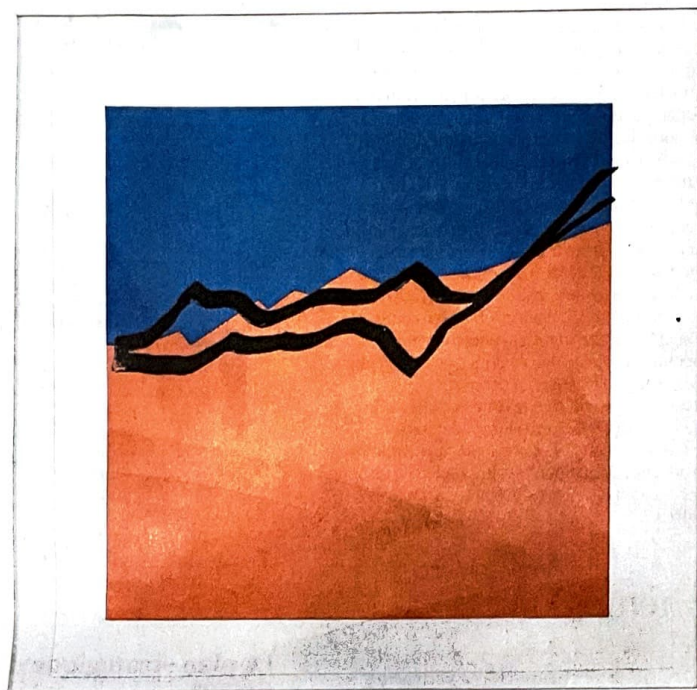
La superstar du domaine est le Turc qui vit à Los Angeles, Refik Anadol (né en 1985). Il sera l'objet d'une exposition au Guggenheim Bilbao du 7 mars au 19 octobre 2025. C'est aujourd'hui le plus institutionnel des artistes numériques. La pièce proposée, réalisée en 2021 ressemble à un magma coloré abstrait de 2,7 mètres de hauteur, en perpétuel mouvement qui donne une illusion de profondeur.

Elle est vendue à la fois sous forme de NFT (jeton informatique à l'authentification unique sur la blockchain) et d'objet matérialisé. Estimée 150.000 dollars, elle tourne en boucle pendant 16 minutes et existe en cinq exemplaires. Anadol a ici compilé 1,2 million d'images capturées par la station spatiale internationale et les a métamorphosées en une composition dynamique générée par l'IA.

Record à 2 millions d'euros

Cité dans le catalogue, il fantasme sur le potentiel de liberté de la machine : « Si une machine peut apprendre, peut-elle aussi rêver ? Halluciner ? » Esthétique de ce travail est particulièrement plaisante, très « instagramable » et toujours relativement ressemblante, d'une pièce à l'autre. « Refik est connu à la fois dans le monde digital et celui de l'art traditionnel. De ce fait, il bénéficie d'intérêts croisés des acheteurs », explique la patronne du département, chez Christie's.

La banque de données de l'art, Artprice, enregistre un record à 2 millions d'euros pour Refik en 2021, du temps de l'hyperexcitation pour l'art des NFT. Dans ce monde nouveau et confus de l'art numérique, il faut bien distinguer les œuvres inscrites sur la blockchain (NFT), un outil d'enregistrement non duplicable de l'œuvre, et l'IA, une technique utilisée pour

« Sainte-Victoire fragments » (études) 2017, par Vera Molnar. Photo Joron-Derem Vera Molnar

générer des œuvres d'art. Dans la création digitale, tout le monde, n'est pas comme Refik, utilisant les deux techniques à la fois.

Ainsi, Nicole Sales Giles souligne : « Dans notre vente il ne s'agit pas d'artistes qui utilisent systématiquement le principe du NFT. C'est le cas pour seulement 25 % d'entre eux. L'IA infiltre aujourd'hui tous les aspects de notre vie, et de nombreux artistes contemporains utilisent ces outils technologiques pour créer des œuvres emblématiques de notre époque. Les pièces de cette vente incluent de la photographie, de la sculpture, des tapisseries, des peintures physiques à l'acrylique ou à l'huile, ainsi que des sculptures gigantesques. »

Parmi les surprises de la vente figure « Infinite Skull » de 2018, une impression sur Plexiglas faite à partir de 450 crânes peints par l'artiste « traditionnel » français, Ronan Barrot (né en 1973), ordinairement représenté par la galerie Claude Bernard. Il a en l'occurrence collaboré avec un autre artiste mais aussi chercheur en IA, l'Américain Robbie Barrat (né en 1999).

Caroline Vossen, qui a fondé l'Avant Galerie Vossen en 2019 à

Paris, a incité les deux à travailler ensemble dès 2018. Barrot avait une pratique assidue de représentations de têtes de mort. Barrat a été très jeune un pionnier remarqué de l'art numérique. Il a compilé à l'aide de l'IA, 450 versions de têtes de mort, qui ont généré 101 exemplaires imprimés sur Plexiglas. Christie's propose l'une d'elles avec une estimation de 10.000 dollars. Elle a été achetée en 2023 à la galerie parisienne pour 2.000 euros. Selon Artprice, aux enchères, le record pour Robbie Barrat s'élève à 758.000 euros en 2022.

Il faut dire aussi que la vente « Augmented Intelligence » soulève un fort mécontentement de la part de la communauté artistique. Le 8 février dernier, une pétition signée par 6.427 personnes demandait son annulation car elle « utilise des œuvres protégées par le copyright sans autorisation ». « Il s'agit d'un débat important et nécessaire », rétorque Nicole Sales Giles qui ajoute : « Cette critique dépasse l'art : il s'agit surtout d'inquiétudes concernant l'IA en général et la question des emplois. »

L'un des lots qui intriguent le plus dans la vente de Christie's est une

œuvre radicale de type conceptuel réalisée par le plasticien, spécialiste de robotique Alexander Reben (né en 1985). Hypermédiatisé, Reben a été le premier artiste en résidence auprès de la fameuse société californienne OpenAI. Sa « Peinture de robot, sans titre » part d'une image générée par l'IA et évolue en fonction des enchères. Pour l'instant il n'y a donc rien à voir. Un tel procédé est jusque-là inédit.

Pionnière de l'art génératif

C'est dans le même esprit, à la fois ludique et conceptuel, que créait Vera Molnar (1924-2023). Cette Française d'origine hongroise, pionnière de l'art génératif (qui utilise les algorithmes pour le processus créatif) est décédée à 99 ans, non sans avoir imaginé, dans ses derniers jours, un NFT, avec la collaboration de la galerie parisienne de Bernard Chauveau. Il a été adjugé 7.426 euros chez Sotheby's en 2024.

Le 7 mars, la maison de ventes Joron-Derem propose à l'Hôtel Drouot 180 œuvres qui retracent bien la création de Molnar. Au printemps 2024, elle faisait d'ailleurs l'objet d'une rétrospective au centre

Pompidou. Son commissaire, Christian Briand explique : « Elle est vraiment entrée dans l'histoire de l'art en jouant avec l'idée de programme informatique qui induit des formes en partant de l'art géométrique. Avant que les ordinateurs existent, dès 1959, elle met au point de manière prémonitrice ce qu'elle appelle une "machine imaginaire" puis utilise l'ordinateur dès 1969. Elle s'amuse aussi à inoculer du désordre dans les résultats donnés par la machine. Il s'agit d'une véritable artiste conceptuelle. »

Après son décès, l'un de ses héritiers a mis en vente en octobre 2024 à l'Hôtel Drouot 77 œuvres, adjugées 505.000 euros. Cette deuxième cession, de la même origine, présente des estimations plus basses que ce qu'indique le marché.

Longtemps Vera Molnar se tint volontairement éloignée du marché de l'art. Son record de prix, 130.000 euros, a été enregistré à New York en 2022.

Riche avenir international

Dans le catalogue de Drouot se trouve une série fascinante consacrée à la Sainte-Victoire, le mont fétiche de Paul Cézanne. C'est lui qui disait : « Il faut traiter la nature avec le carré, le cercle et le rectangle ». Vera a manifestement pris la citation au pied de la lettre. « La première fois qu'elle a vu cette montagne, elle venait d'arriver de Hongrie. En regardant le profil du mont elle y a reconnu une courbe de Gauss, cette courbe en forme de cloche utilisée dans les statistiques », confie Bernard Chauveau. Elle disait : « Je vois la montagne Sainte-Victoire partout ». La vente en contient de nombreuses versions comme des dessins de 2001 (estimation : 500 euros), un papier découpé de la même année (estimé 300 euros), une sérigraphie à l'huile sur toile de 2017 (estimée 2.000 euros).

La grand-mère de l'art génératif est promise à un riche avenir international. Cette vente aux estimations si basses restera pour les connaisseurs comme une manne d'œuvres historiques.

Vente Hôtel Drouot, le 7 mars, Joron-Derem. <https://www.joron-derem.com/catalogue/162690?offset=0&>

Vente online Christie's. Jusqu'au 5 mars. <https://onlineonly.christies.com/s/augmented-intelligence/lots/3837>