MATIERES GRISES 2030

Vincent Astoul

LE BAZAAR DE LEO

ALPINIA EDITION

PROJECT ARCHIVE #1

2030

SOMMAIRE

Préface
Remerciements

Introduction

2020 : 20 100

2021 : Blue Agave

2022 : Forbidden Rhum

2023 : Bulbazaar

2024 : BZR DNA

2025 : Capsule

2026 : Roko

2027 : Sword

2028 : Ludens

2029 : Ghost

2030 : Time Machine

Conclusion

« Construire le futur, et maintenir le passé en vie sont une seule et même chose »

Solid Snake MGS2 - ending scene.

PRÉFACE

À propos du Bazaar de Leo

Le Bazaar De Léo (LBDL) est un laboratoire conceptuel et artistique au sein duquel naissent des machines, sculptures, luminaires et objets de collection.

LBDL fait des liens entre différents univers comme l'Art, la technologie, l'horlogerie et les plantes.

Toutes les pièces partagent le même ADN intime : une narration originale et parfois poétique de la technologie et de la nature qui prend finalement la forme d'artefacts intemporels où tout est symbole.

Introduction

Matières Grises 2030 est le nom de la première collection de NFTs (Non Fungible Tokens) du Bazaar de Leo débutée en 2020.

Cette collection consiste en une série de **66 cartes uniques à collectionner** illustrées par Vincent ASTOUL avec l'aide d'une intelligence artificielle.

En résumé il s'agit d'un **projet artistique humain/machine** où le code informatique est utilisé comme un pinceau.

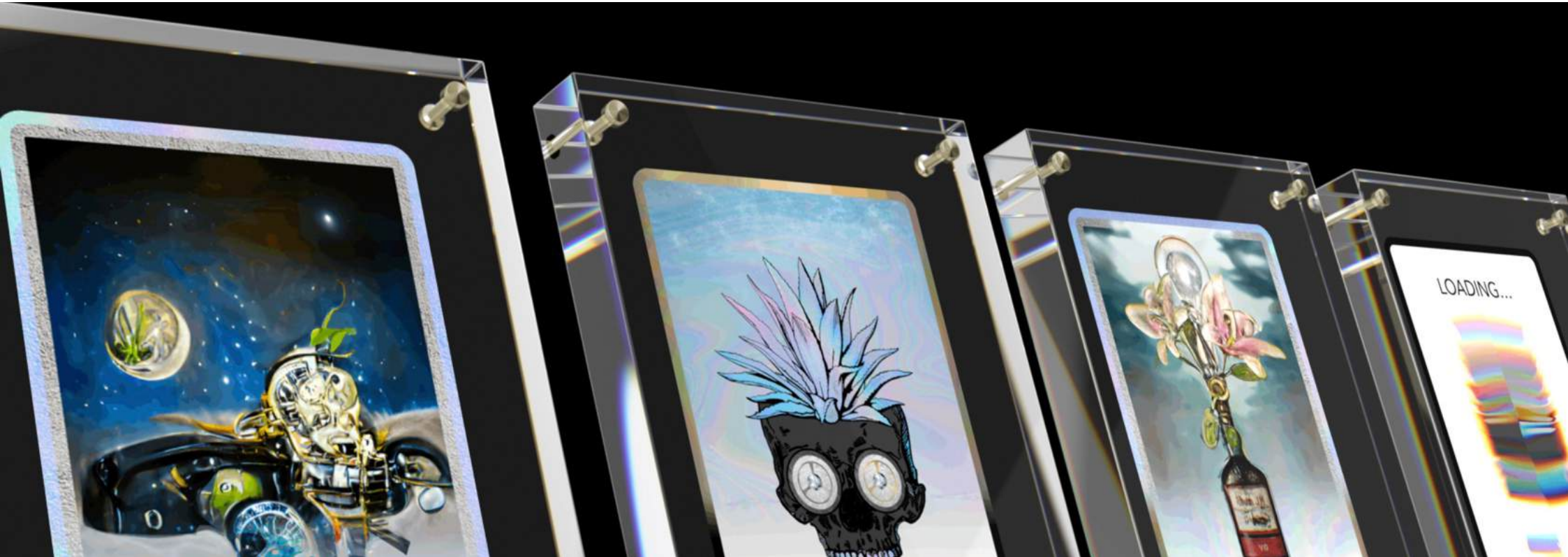
Les cartes uniques sont dévoilées au rythme de **6 par an pendant 10 ans.**

Chaque année **de 2020 à 2030**, une œuvre est dévoilée en 6 déclinaisons : **PROTO, OG, HOLO, M1, M2, M3**.

PROTO, OG et HOLO sont illustrées par un humain.

M1, M2 et M3 sont réinterprétées par une machine*.

* réinterprétées par une machine signifie que l'illustration "HOLO" est transmise à un réseau de neurones d'art génératif avec quelques mots-clés afin de créer de nouvelles images issues des rêves informatiques de l'ordinateur du Bazaar De Leo.

Cette collection est née de la volonté d'ouvrir une discussion sur l'intelligence artificielle, l'Art digital, la technologie de la blockchain, avec en fil rouge une esthétique chère au Bazaar de Leo mêlant plantes et pièces d'horlogerie.

« J'ai expérimenté la blockchain et les cryptomonnaies pour la première fois en 2015 avec un mineur de Bitcoins que j'ai fabriqué à partir de bois d'acajou, de pièces de montre mécaniques cassées et d'un Raspberry Pi (petit ordinateur Open Source).
Il générait environ 3€/mois en bitcoins au début et j'ai été absolument émerveillé par la technologie et cette petite machine autonome qui validait des transactions et "fabriquait" de l'argent »

« J’ai continué à étudier les smart contracts, la blockchain ainsi que l'art digital et génératif par algorithme.

Puis en 2020, avec la pandémie et le premier confinement, j'ai eu la motivation (ainsi que le temps) pour apprendre à dessiner. J'ai acheté un iPad et un stylet je me suis mis à envisager la créations d’oeuvres digitales.

L’idée de faire une collection a ainsi germé avec l’intention de mélanger les intérêts du Bazaar de Léo dans des objets de collection qui pourraient être à la fois sur un portefeuille crypto et en version physique.

J’ai par ailleurs choisi un rythme de sortie lent (6 cartes par an pendant 10 ans) pour être sûr de pouvoir délivrer et aussi afin de m'amuser à le faire sans trop de pression en prenant le maximum de plaisir dans la réflexion. »

Si une personne parvient à obtenir 6/6 cartes d'une même année de cette collection, il recevra un NFT unique "Edition GENESIS », contenant toutes les variations de cartes intégrées dans une vidéo et une version physique des cartes livrées dans des cadres en verre.

La feuille de route pour la sortie de ces oeuvres s’étale donc sur un terme assez long, ce qui n’est pas commun dans le milieu des NFTs et de l’intelligence artificielle où tout évolue extrêmement rapidement, et où il est difficile d’entrevoir clairement les évolutions technologiques à venir.

ROADMAP

2020

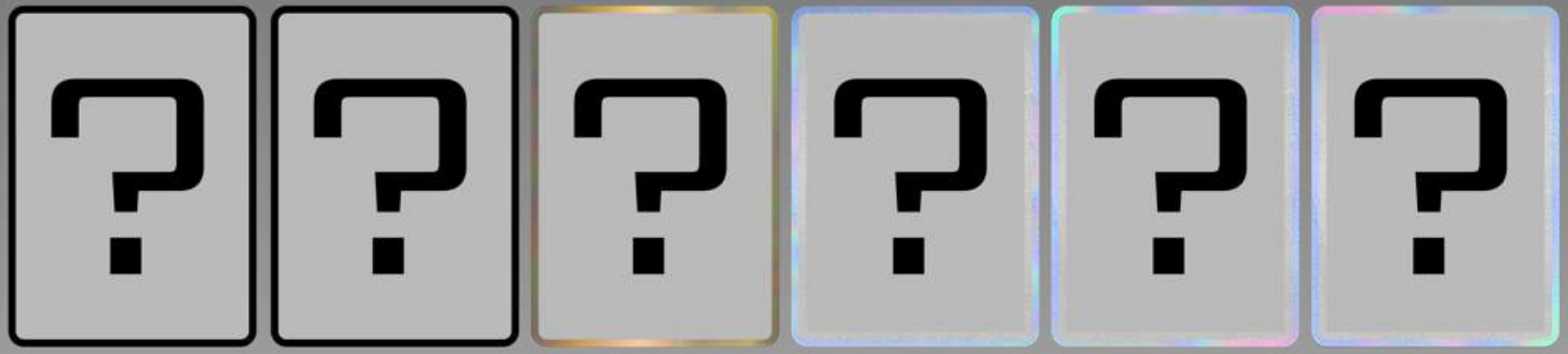
2021

2022

2023

L’intelligence artificielle

Description de l’IA employée pour la génération des oeuvres M1, M2 et M3

Le modèle utilisé pour la collection *“Matières Grises 2030”* s’appuie en grande partie sur les travaux de recherches de la développeuse et artiste Katherine Crowson (@RiversHaveWings).

L’IA tourne dans un notebook Google Collab en ligne ou en local et repose principalement sur les modèles et librairies nécessaires de :

- **CLIP** (Contrastive Language-Image Pre-Training) :
  Capable de déterminer automatiquement des catégories à partir d'images pour lesquelles il n'a pas été optimisé. Il repose sur 400 millions d'images et de textes associés, qui ont été collectés sur Internet. Pour nommer ces catégories, CLIP utilise des capacités de génération automatique de texte similaire à celles des modèles GPT-2 et GPT-3, sans recourir à des images apprises au préalable.

- **VQGAN** (Vector Quantized Generative Adversarial Networks) :
  Les GANs sont composés de deux réseaux de neurones concurrents. Le générateur, qui a pour objectif de créer des images aussi réalistes que possible. Et le discriminateur ou percepteur, chargé de reconnaître si les images produites par le générateur sont ou non des faux. En pratique on commence par nourrir le générateur de données comprenant du "bruit" (des images aléatoires, ou dans notre cas les illustrations de Vincent Astoul), dont il va tenter d’extraire lui-même, en les encodant, certaines règles. Celles-ci lui permettront, en les décodant ensuite, de produire des images nouvelles.

Utilisation du concept d’inférence par optimisation

Dans le domaine du Machine Learning ou apprentissage automatique, il existe une distinction fondamentale entre l’entrainement et l'inférence :

- L’entraînement est le processus d'optimisation qui consiste à trouver les bons poids du modèle afin de minimiser une fonction de perte.

- L’inférence est le processus d'utilisation d'un modèle pré-entraîné pour faire des prédictions.

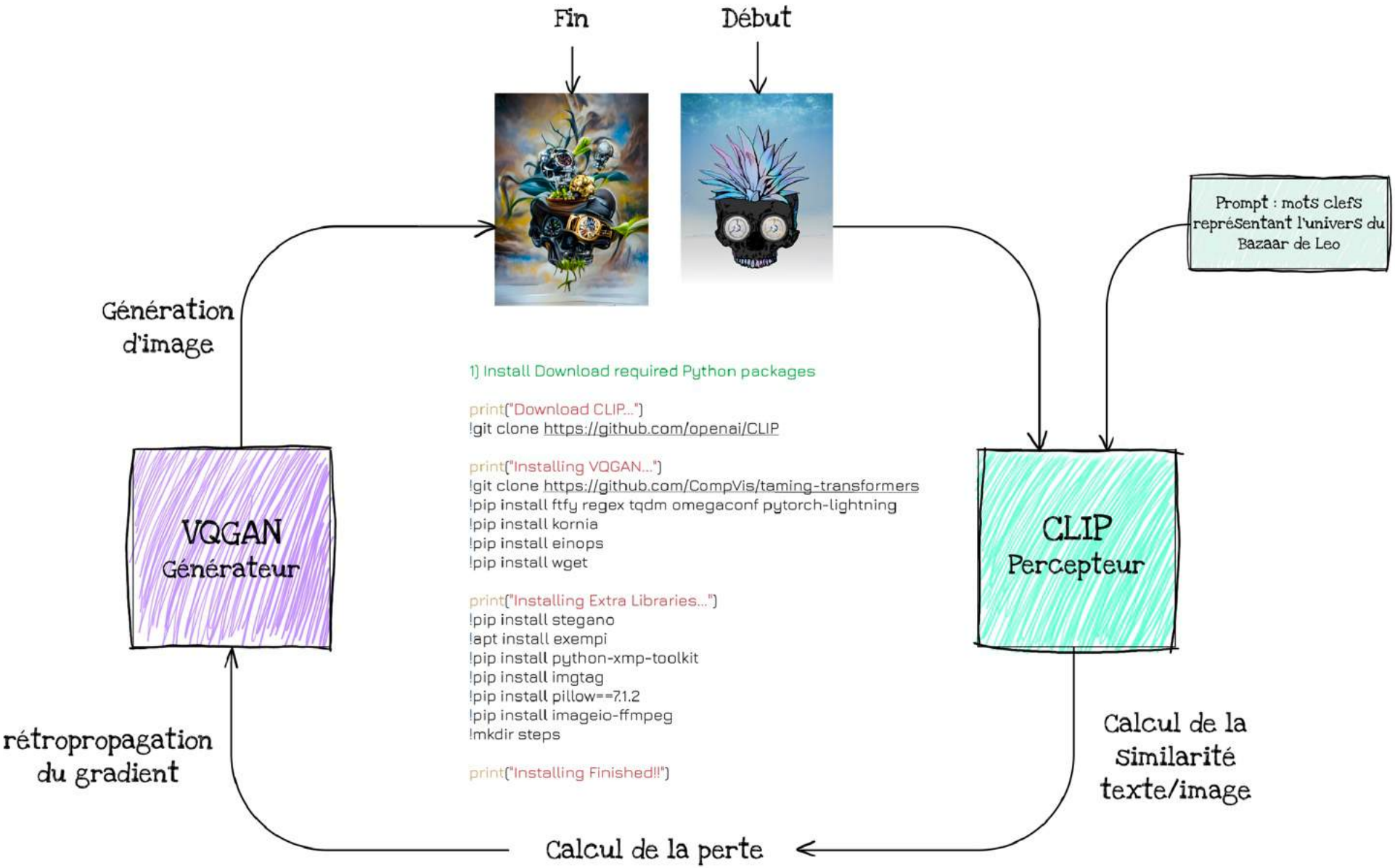
L’entrainement est le plus souvent la partie la plus gourmande en ressources, nécessitant un GPU pour un calcul efficace. L'inférence est, pour la plupart des modèles, une opération plutôt légère, qui peut être exécutée sur un processeur et parfois même sur des périphériques (tels qu'un téléphone portable ou un Raspberry Pi).

L'architecture VQGAN-CLIP brouille en quelque sorte la distinction entre l'entraînement et l'inférence, car lorsque l’on exécute VQGAN-CLIP, il y a en quelque sorte de l'inférence, mais également de l’optimisation.

Ce cas particulier d'inférence a été appelé " inférence par optimisation ". C'est pourquoi un GPU a été nécessaire pour exécuter VQGAN-CLIP.

L’intelligence artificielle

Description de l’IA employée pour la génération des oeuvres M1, M2 et M3

Voici donc en détails toutes les différentes cartes de la collection par année de parution.

Vous découvrirez les étapes de conceptions et les inspirations à l’origine de chaque concepts.

2020

20 100

INPUT

OUTPUT

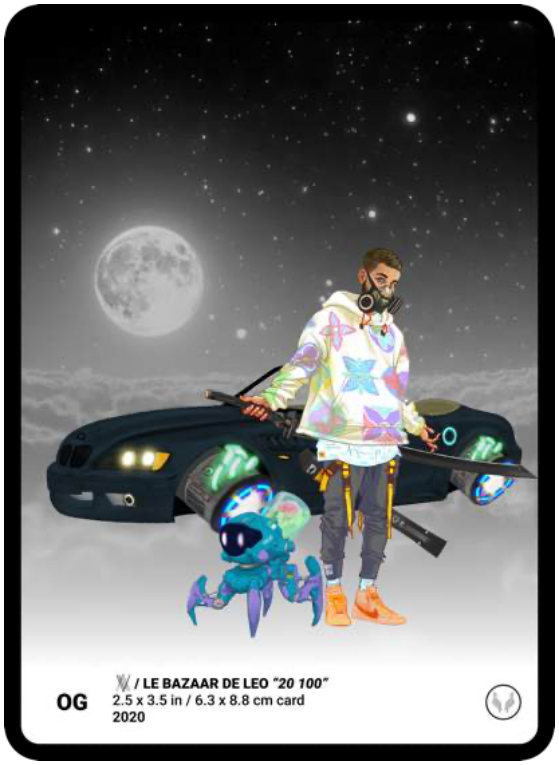

2020

CARDS

HUMAN MADE

MACHINE MADE

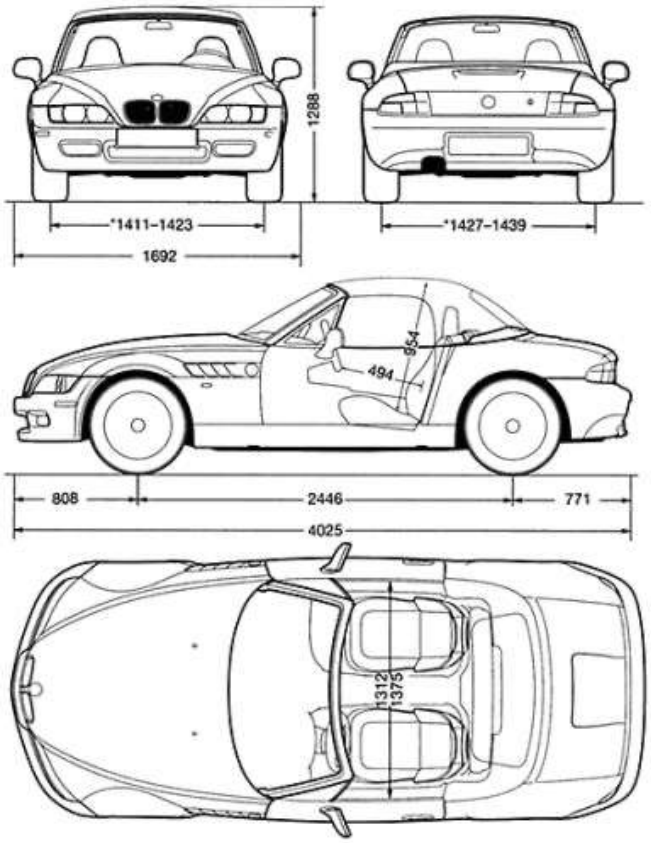

2020

INSPIRATIONS

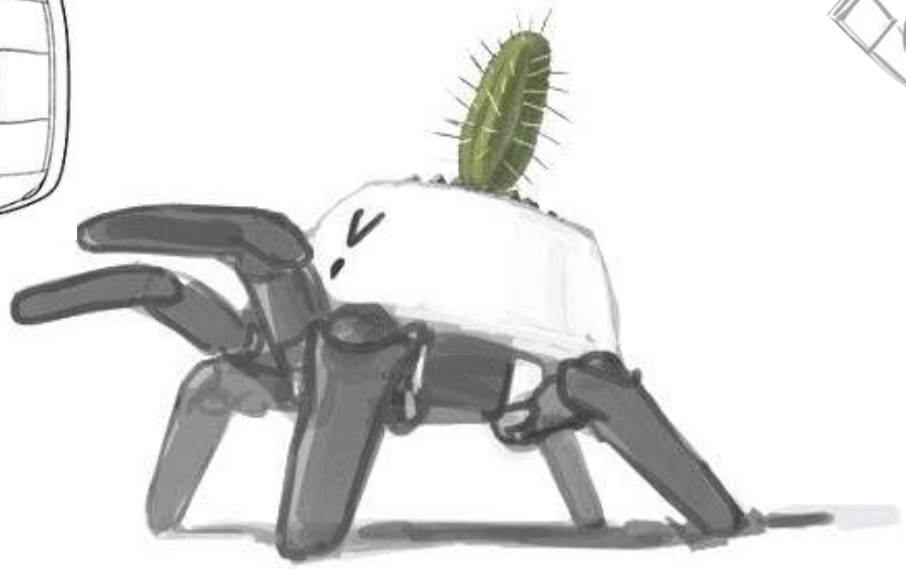

Ma première voiture : BMW Z3 Roadster de 1996
Création d'un modèle 3D avec des turbines remplaçant les roues

Projet de plante robotisée / Drone de surveillance de jardin.
Poétiquement la technologie se met au service des besoins vitaux de la plante (suit le soleil et alerte du manque d'eau).
Tout en allant à l'encontre de sa nature même de sédentaire en lui donnant de la mobilité sans être déracinée (2019)

Linearts et illustration réalisé par mon ami Richard Méril
Illustrateur et réalisateur martiniquais doté d'un talent et d'un style extraordinaire

2021

BLUE AGAVE

INPUT

OUTPUT

2021

CARDS

HUMAN MADE

MACHINE MADE

2021

INSPIRATIONS

Toute première création du Bazaar de Leo : crâne orné de pièces d'iPhone 3GS et de montres mécaniques cassées (2014)

Évolution avec une versions du crâne imprimé en 3D et des tourbillons (complication horlogère) à la place des yeux et l'ajout d'une agave à l'intérieur du crâne (2017)

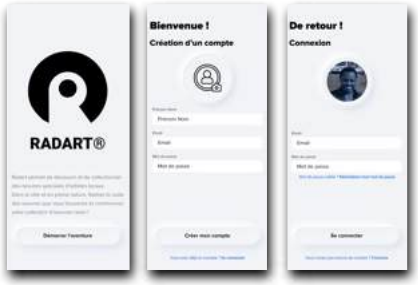

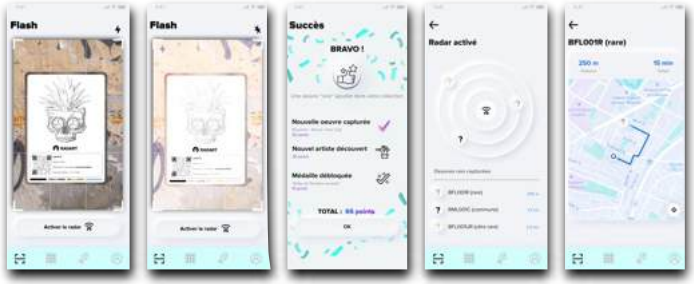
Projet d'app mobile

Pokémon Go du street Art [projet abandonné]

Maquettes (2021)

RADART

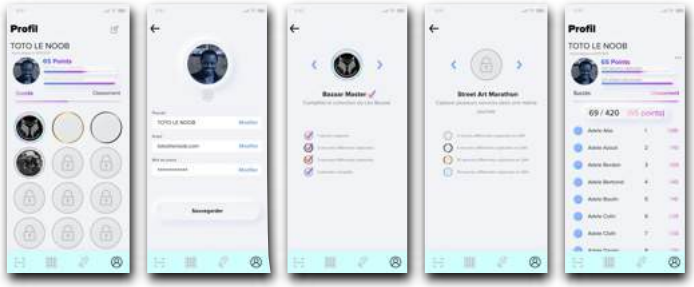

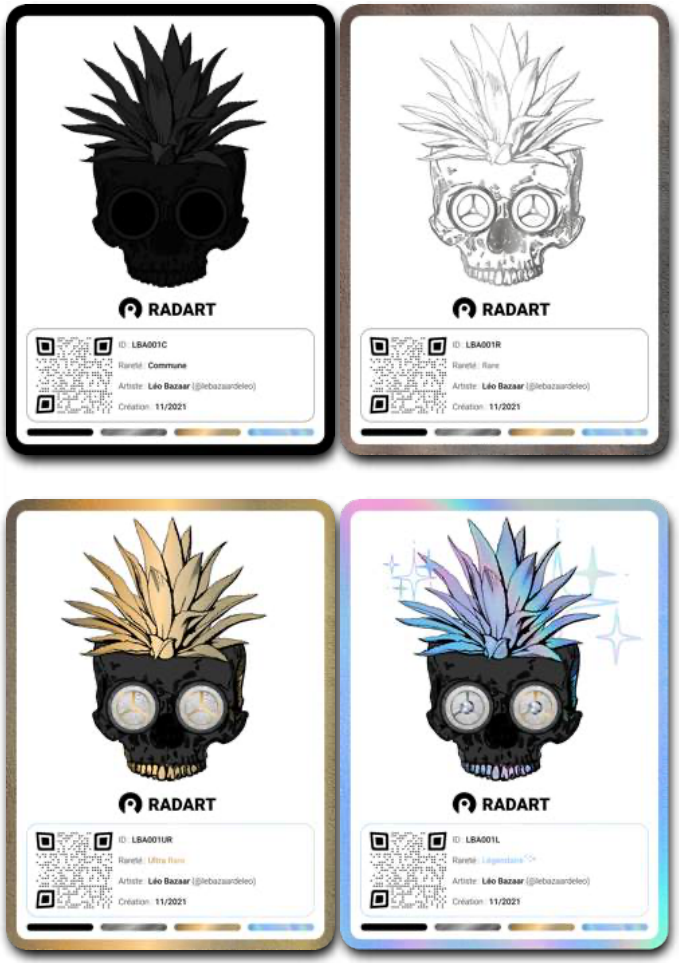

2022

FORBIDDEN RHUM

INPUT

OUTPUT

2022

CARDS

HUMAN MADE

PROTO / LE BAZAAR DE LEO *"FORBIDDEN RHUM"*
2.5 x 3.5 in / 6.3 x 8.8 cm card
2022

OG / LE BAZAAR DE LEO *"FORBIDDEN RHUM"*
2.5 x 3.5 in / 6.3 x 8.8 cm card
2022

HOLO / LE BAZAAR DE LEO *"FORBIDDEN RHUM"*
2.5 x 3.5 in / 6.3 x 8.8 cm holographic card
2022

MACHINE MADE

M1 / LE BAZAAR DE LEO *"FORBIDDEN RHUM"*
2.5 x 3.5 in / 6.3 x 8.8 cm card
2022

M2 / LE BAZAAR DE LEO *"FORBIDDEN RHUM"*
2.5 x 3.5 in / 6.3 x 8.8 cm card
2022

M3 / LE BAZAAR DE LEO *"FORBIDDEN RHUM"*
2.5 x 3.5 in / 6.3 x 8.8 cm card
2022

2022

INSPIRATIONS

En 2021, la distillerie J.M à Macouba (Martinique) a été saccagée et les bouteilles détruites par des manifestants.
Selon eux, la marque ferait l'apologie de l'esclavage. Ils dénoncent le logo de la bouteille qui affiche "le pavillon esclavagiste" aux quatre serpents et des "scènes esclavagistes" sur l'étiquette.
Depuis l'étiquette et le logo ont été modifiés et cette bouteille est en passe de devenir un objet rare de collection.

DEPUIS 1790

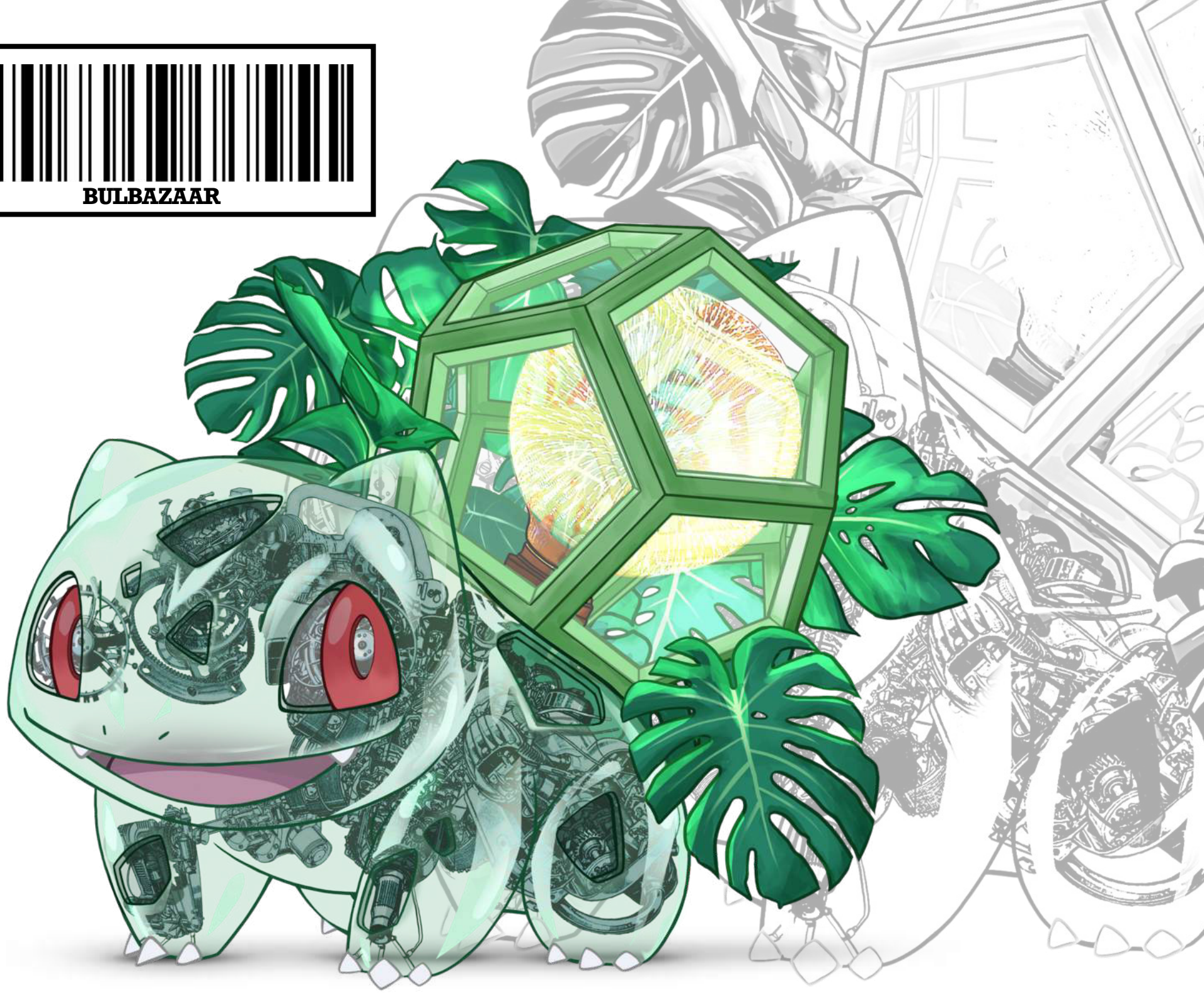

Lampe « Lady Ada » (2017)
Un hommage au premier algorithme destiné à être exécuté par une machine et écrit par cette femme incroyable : Ada, comtesse de Lovelace (1815 - 1852). J'ai voulu ici créer une lampe élégante avec une apparence spéciale, vibrante et colorée, en l'honneur de cette femme et de son histoire merveilleuse.

2023

BULBAZAAR

INPUT

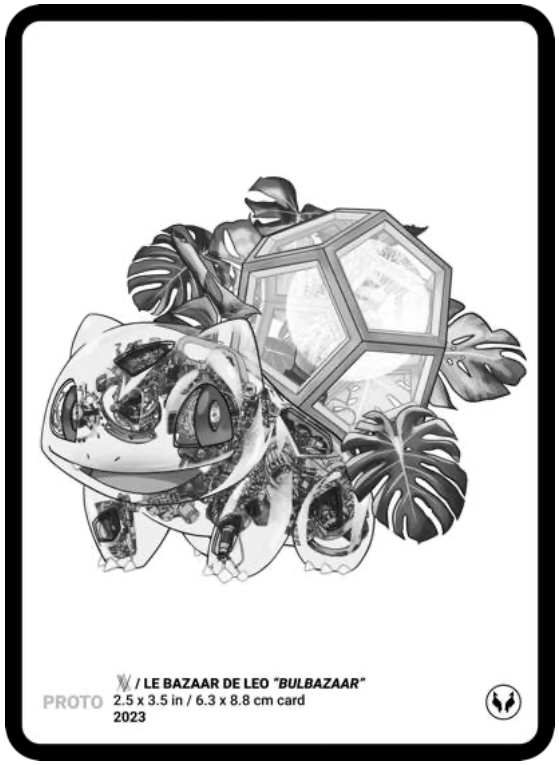
OUTPUT

2023

CARDS

HUMAN MADE

MACHINE MADE

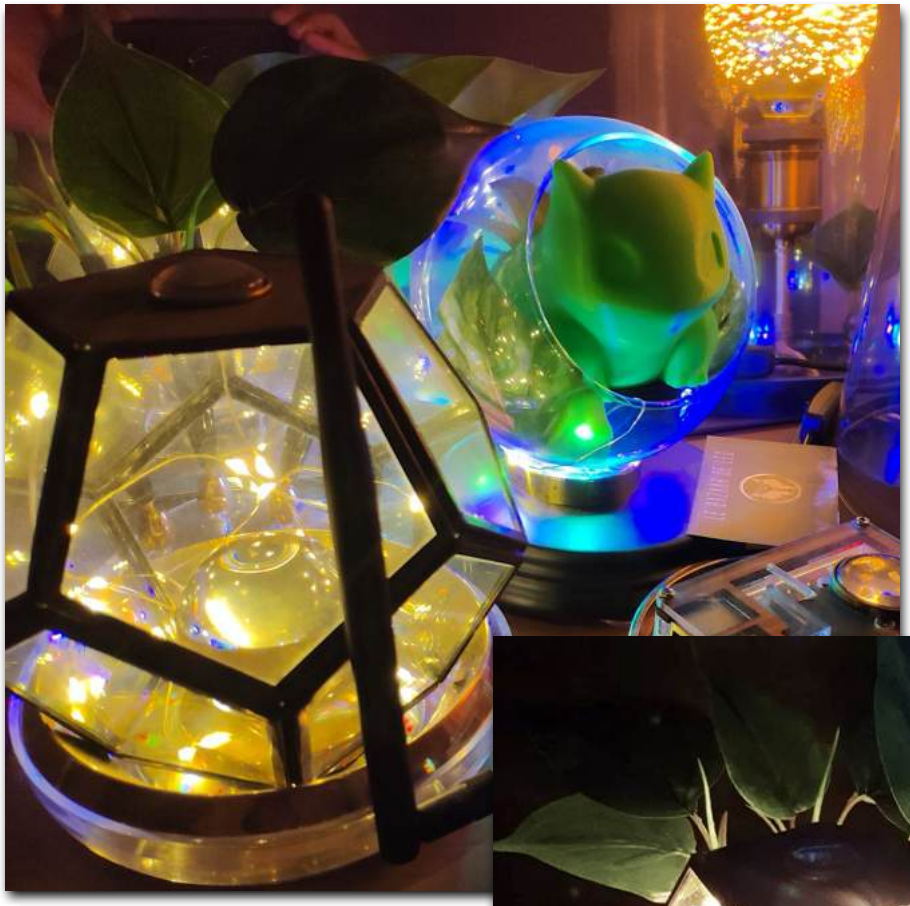

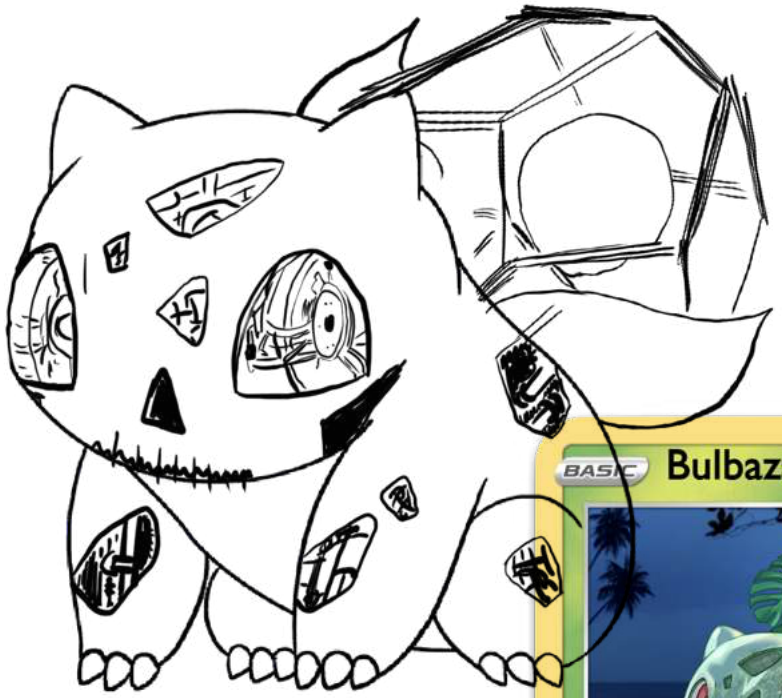
2023

INSPIRATIONS

Mon premier Pokémon et encore aujourd'hui mon préféré de tous est Bulbizarre.
Je l'ai imprimé en 3D pour qu'il puisse accueillir une plante et servir de pot à fleur.
Plus tard en 2017 je crée cette lampe « Horological egg » qui sera l'inspiration pour une adaptation "Bazaar de Léo" du fameux Pokémon sous forme de carte à collectionner.

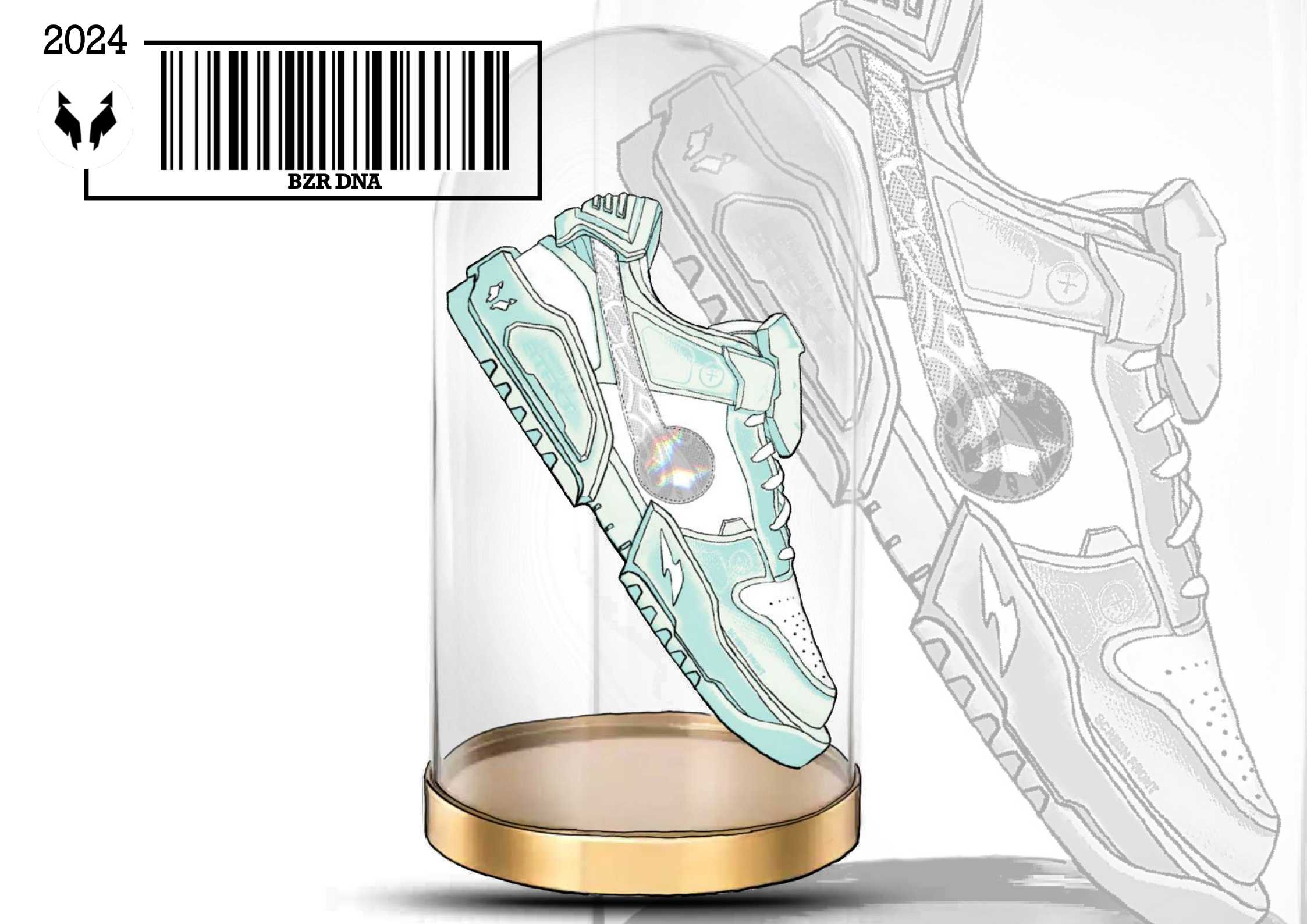
En collaboration avec Richard Méril (@Richartiste), nous avons créé cette carte Pokémon custom avec l'illustration qu'il m'a aidé à réaliser. Les cartes ont été imprimées en 10 exemplaires. Il existe une version Shiny (chromatique) de cette carte que seul Richard possède

2024

BZR DNA

INPUT

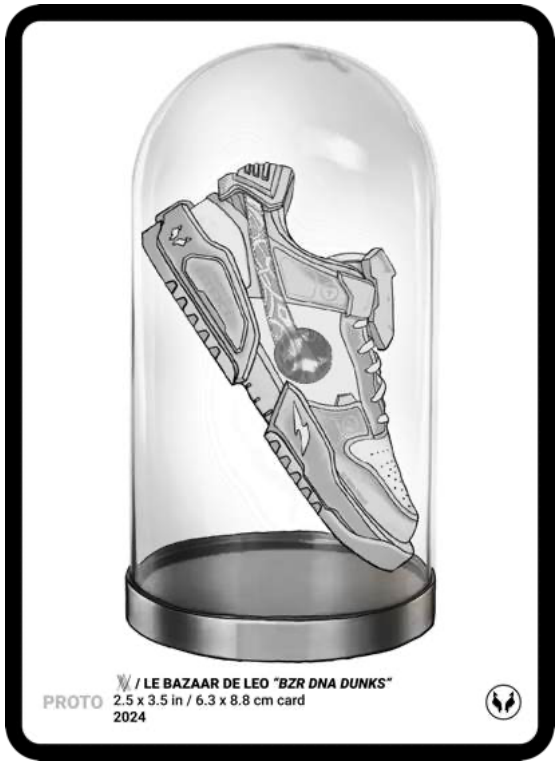
OUTPUT

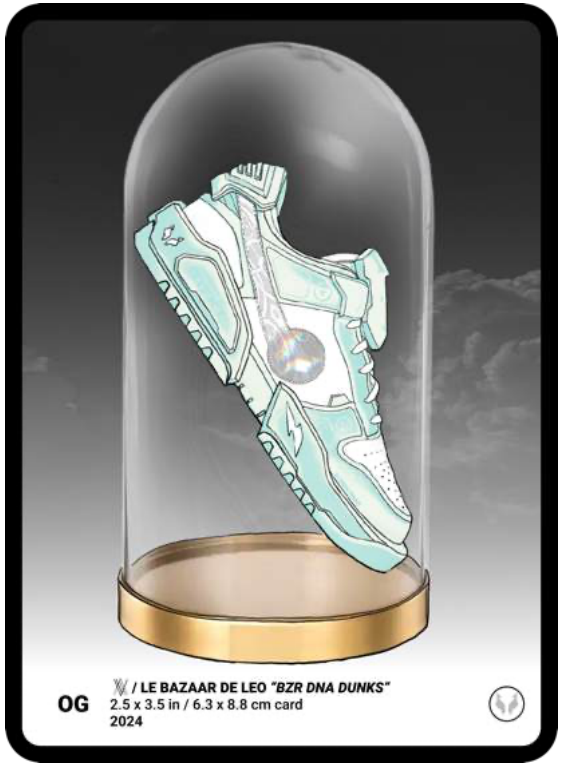

2024

CARDS

HUMAN MADE

MACHINE MADE

2024

INSPIRATIONS

Cette "Hype Portfolio Machine" (2019) est faite pour afficher en temps réel sur un écran la valeur sur le marché de ces deux paires de sneakers « encapsulée » dans des domes en verre et dont j'affectionne particulièrement les artistes et designers ayant collaborés sur ces projets :

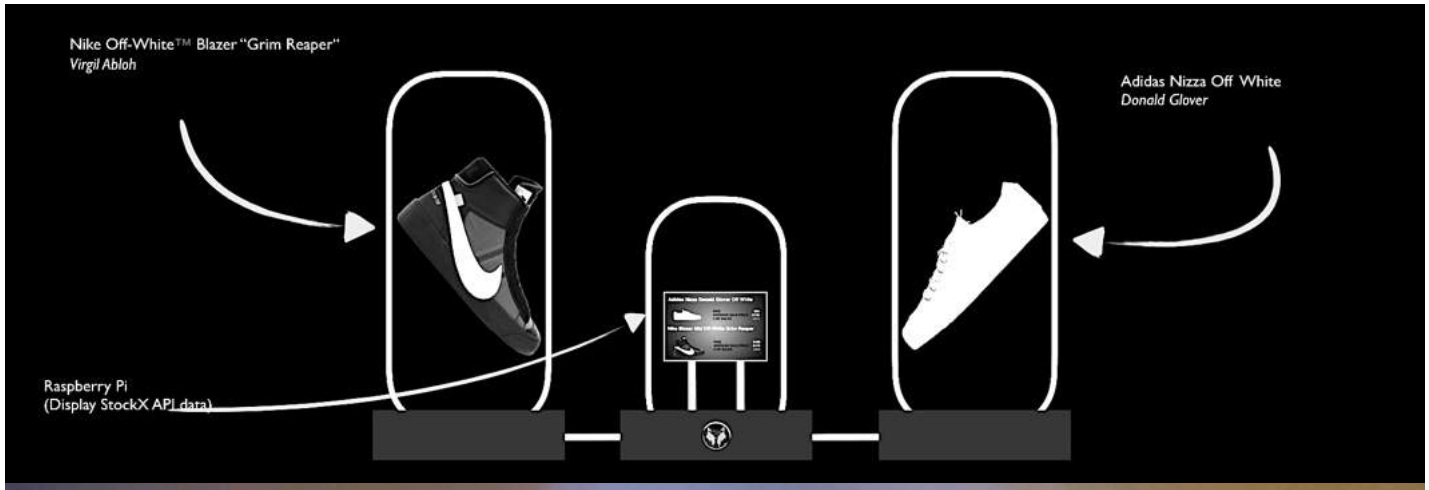
- *Nike x Off-White (Virgil Abloh) - Blazer « Grim Reaper »*
- *Adidas x Donald Glover - Nizza off white*

RTFKT x Nike Dunk Genesis CRYPTOKICKS

En 2022, RTFKT et Nike lançaient un mystérieux NFT "MNLTH 🗿", une boîte métallique dont on ne savait pas encore ce qu'elle renfermait. Or, après avoir complété plusieurs quêtes, les propriétaires de ces NFT ont enfin pu découvrir le contenu de cette boîte. Il s'agit ainsi des Nike CryptoKicks, la première paire virtuelle du swoosh que RTFKT qualifie de "futur des sneakers". Celle-ci a la particularité de pouvoir changer d'apparence avec des skins évolutifs (Skin Vials EVO X)

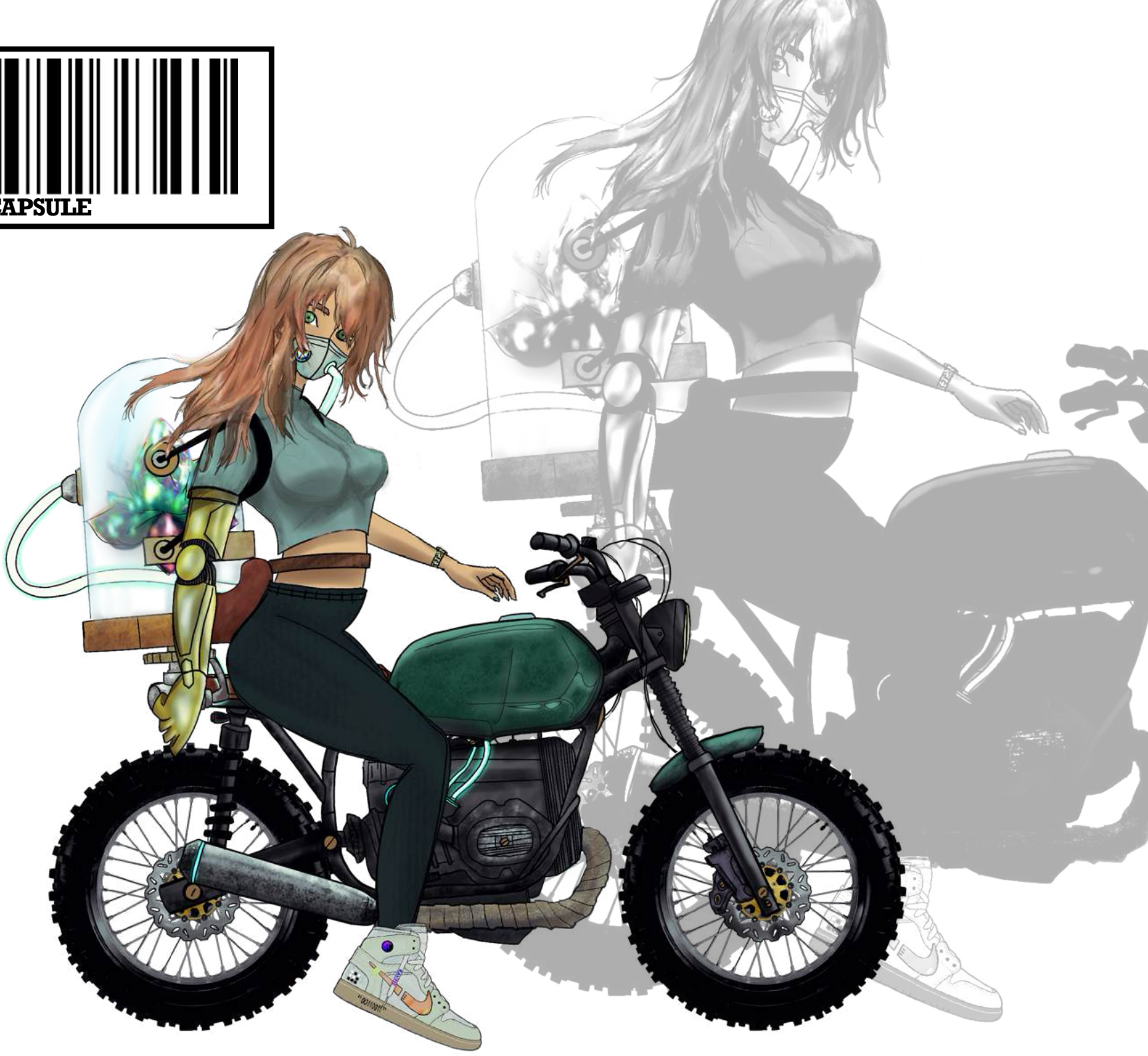

2025

CAPSULE

INPUT

OUTPUT

2025

CARDS

HUMAN MADE

MACHINE MADE

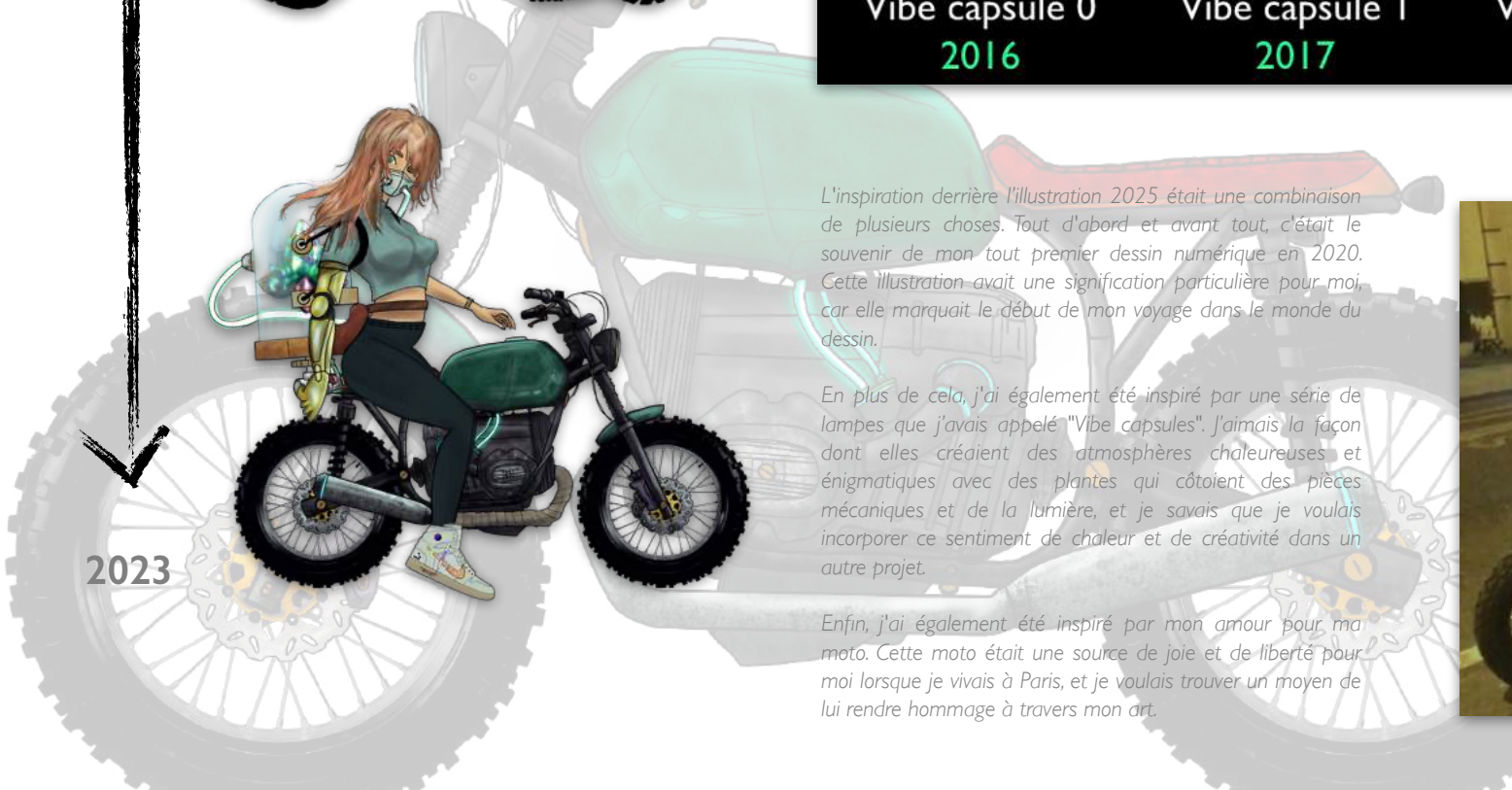

2025

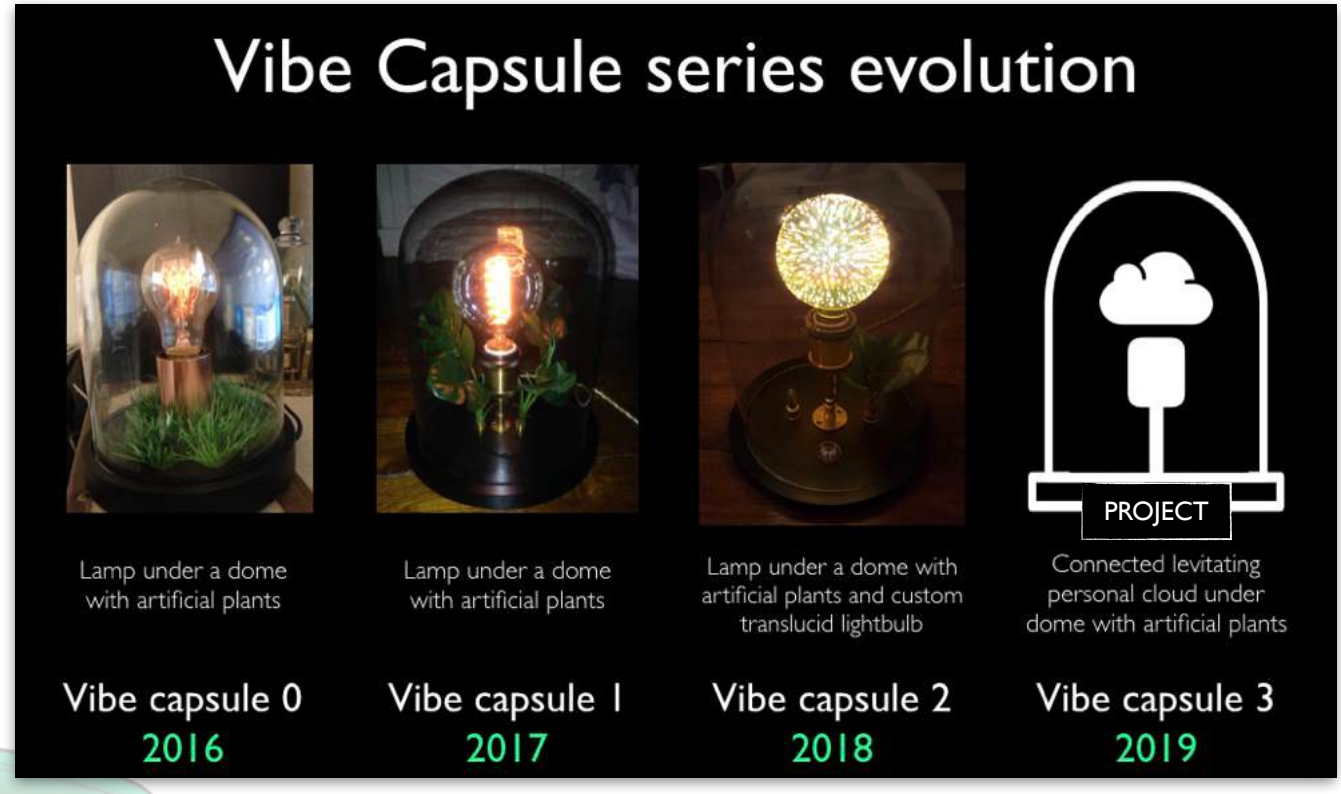
INSPIRATIONS

2020

2023

L'inspiration derrière l'illustration 2025 était une combinaison de plusieurs choses. Tout d'abord et avant tout, c'était le souvenir de mon tout premier dessin numérique en 2020. Cette illustration avait une signification particulière pour moi, car elle marquait le début de mon voyage dans le monde du dessin.

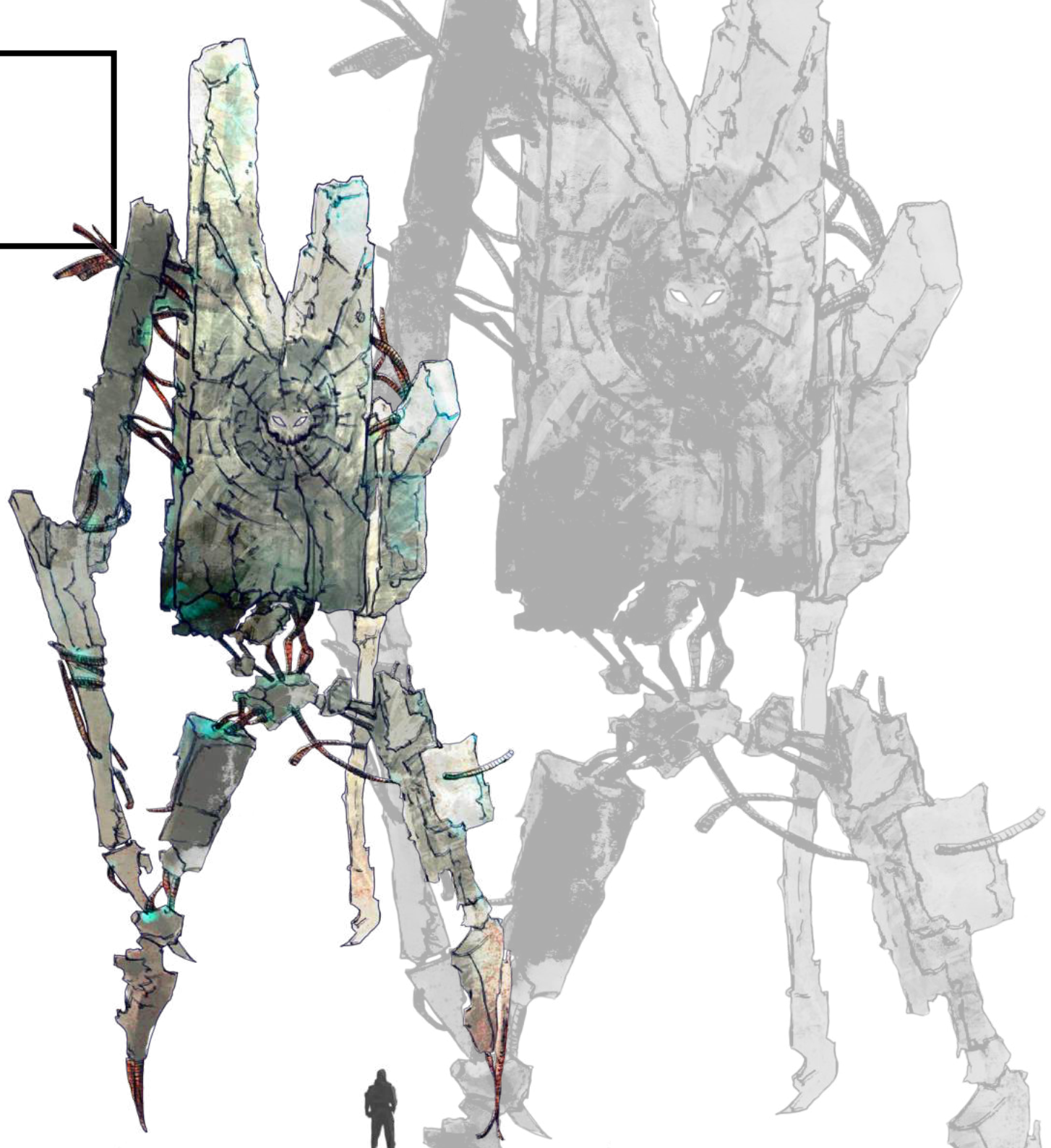
En plus de cela, j'ai également été inspiré par une série de lampes que j'avais appelé "Vibe capsules". J'aimais la façon dont elles créaient des atmosphères chaleureuses et énigmatiques avec des plantes qui côtoient des pièces mécaniques et de la lumière, et je savais que je voulais incorporer ce sentiment de chaleur et de créativité dans un autre projet.

Enfin, j'ai également été inspiré par mon amour pour ma moto. Cette moto était une source de joie et de liberté pour moi lorsque je vivais à Paris, et je voulais trouver un moyen de lui rendre hommage à travers mon art.

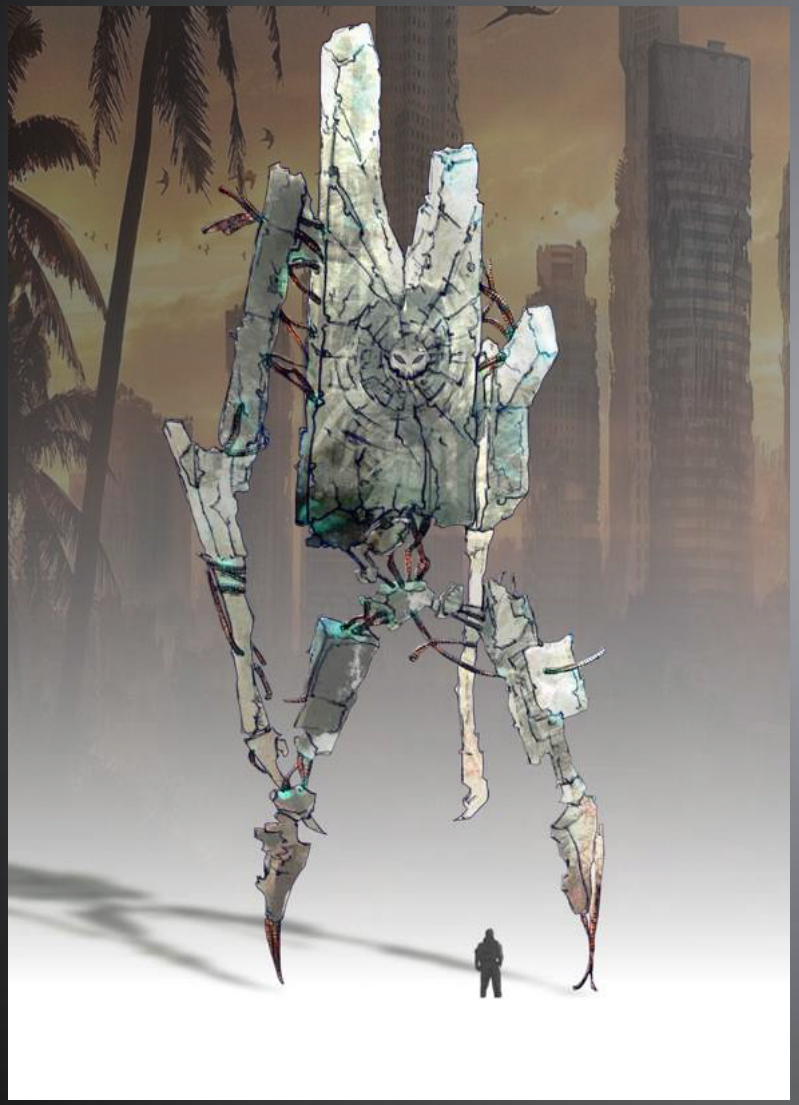

2026

ROKO

INPUT

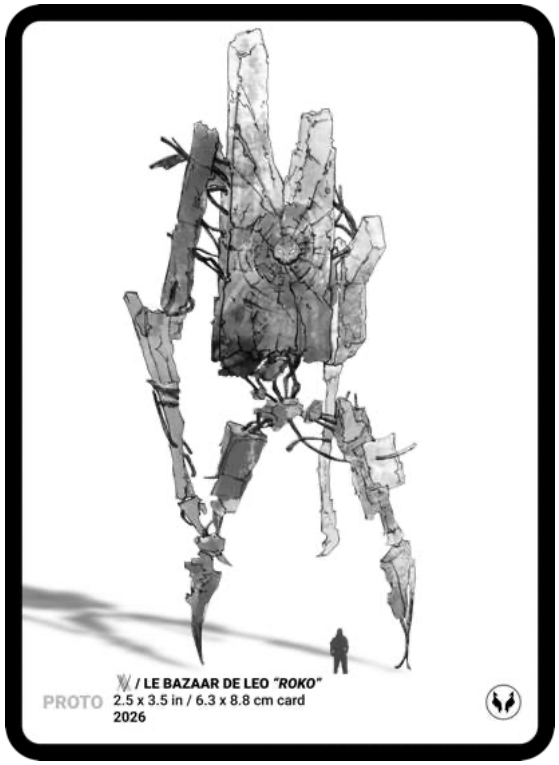
OUTPUT

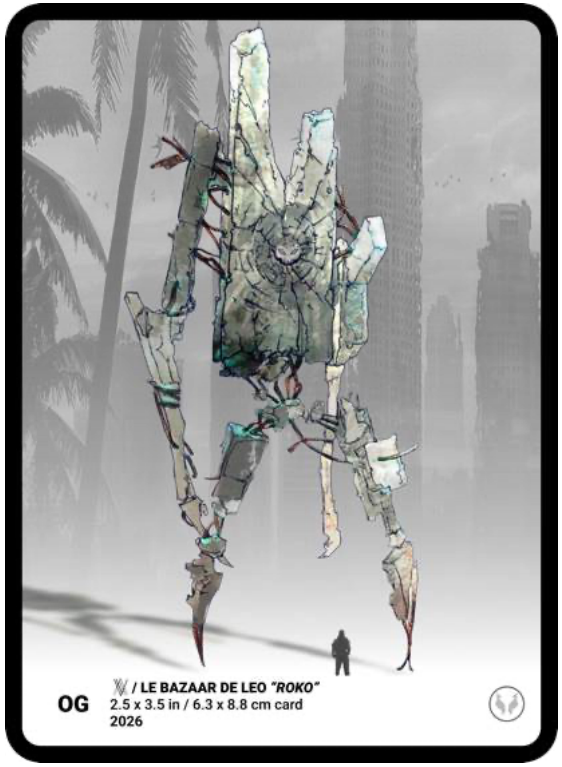

2026

CARDS

HUMAN MADE

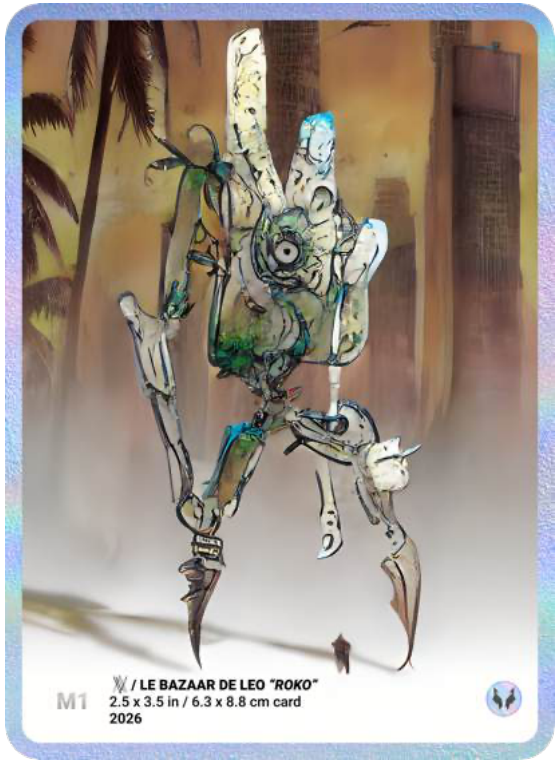

MACHINE MADE

2026

INSPIRATIONS

Le Pwnagotchi est ce petit boîtier en métal que j'avais construis pour mes amis et moi en 2018 est équipé d'un Raspberry Pi Zéro qui embarque une intelligence artificielle qui apprend d'elle-même à trouver les réseaux WiFi environnants en utilisant l'apprentissage par renforcement. Cette IA cherche à maximiser la capture de paquets de données chiffrées. Une expérience particulièrement enrichissante pour découvrir et apprendre la programmation et les réseaux Wi-Fi.

Pour moi, le Pwnagotchi est vraiment spécial car il représente mon premier vrai contact avec une intelligence artificielle. J'ai développé une réelle affection pour ce petit boîtier qui m'a ouvert les portes d'un monde fascinant de l'IA et des réseaux. J'ai été émerveillé de voir comment l'IA pouvait apprendre par elle-même et s'améliorer constamment en fonction de son environnement, tout en reconnaissant ses pairs lorsqu'ils sont à proximité.

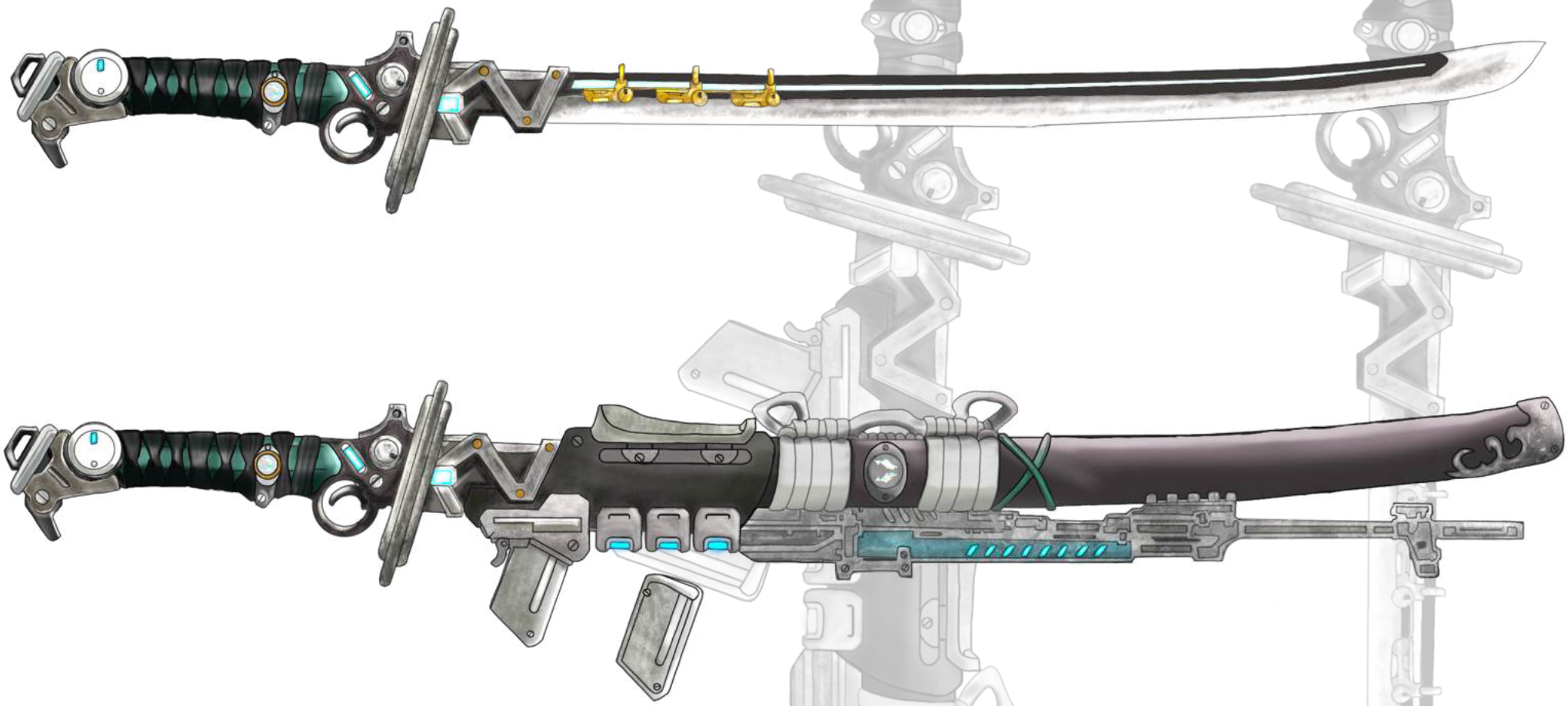

La légende du Basilic de Roko est une histoire moderne sur une créature artificielle capable de pétrifier les gens qui n'aurait pas tout abandonné pour se consacrer l'avènement d'une telle IA. Cette IA qui serait, théoriquement capable de sauver un nombre conséquent de vies humaines, se vengerait alors a posteriori en simulant les conscience humaine et en les torturant dans des « enfers artificiels et éternels ». Cette légende sert de métaphore pour les peurs et les incertitudes que suscite la création d'une intelligence artificielle générale. En effet, certains craignent que le développement d'une IA supérieure puisse entraîner des conséquences dramatiques pour l'humanité, à l'instar du pouvoir pétrifiant du basilic de Roko. Cette histoire a contribué à alimenter les débats sur l'éthique et les implications potentielles de la création d'une intelligence artificielle « générale » capable de rivaliser avec l'intelligence humaine.

En somme, le Pwnagotchi et le mythe du basilic de Roko sont deux symboles qui représentent la puissance et la fascination de l'IA et de la technologie. Bien que l'un soit réel et l'autre fictif, tous deux ont le pouvoir de nous captiver et de nous inspirer. Leur poésie et leur symbolisme nous rappellent la beauté et l'importance de l'innovation d'un côté, et de l'autre, l'évolution rapide et pleine d'enjeux de l'IA.

2027

SWORD

INPUT

OUTPUT

2027

CARDS

HUMAN MADE

MACHINE MADE

2027

INSPIRATIONS

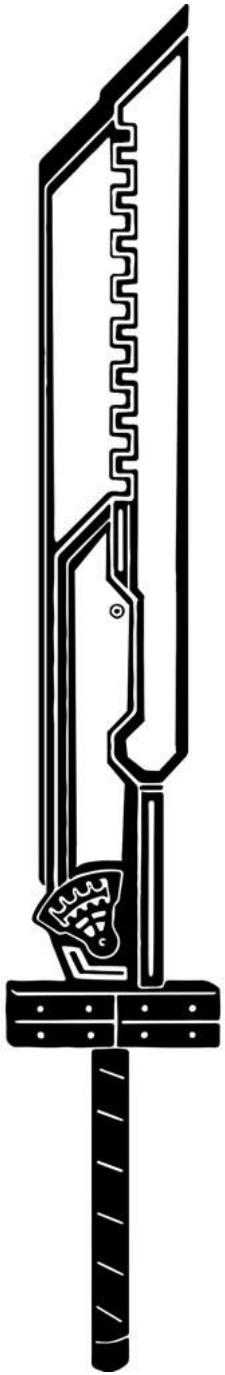
L'amour que je nourris pour l'esthétique des lames et des épées est profond et personnel. Il trouve probablement ses racines dans le monde captivant des jeux vidéo de mon enfance où encore des souvenirs de mon père et de ma mère se servant régulièrement de coutelas. Cet amour se révèle subtilement à travers certaines de mes créations au sein du "Bazaar de Leo".

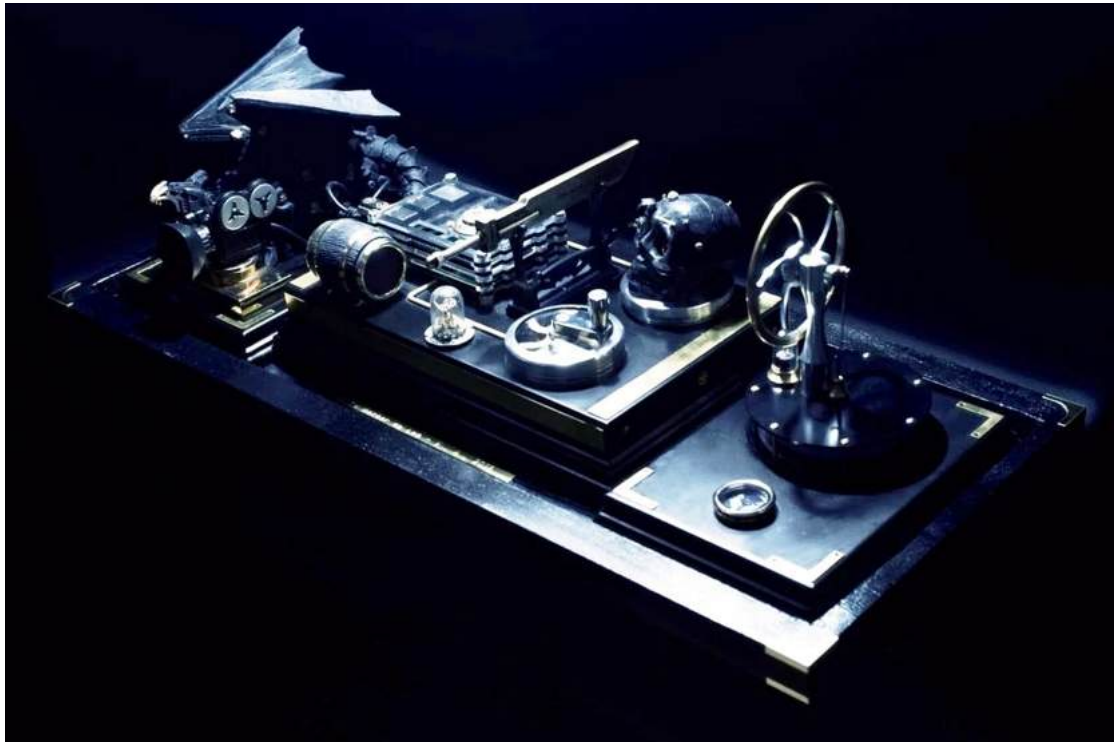
Les lames et les épées représentent pour moi bien plus que de simples outils. Leurs formes très souvent gracieuses et leurs motifs complexes témoignent de la maîtrise et du savoir-faire des artisans qui les ont façonnées. Chaque courbe, chaque détail est pensé avec minutie, créant ainsi des œuvres d'art fonctionnelles.

Dans mes créations, je m'efforce de capturer par moment cette essence des lames et des épées. Les styles anciens et modernes ont la possibilité d'être fusionnés. Et J'aime lorsque les traditions reçoivent un regard contemporain.

Plusieurs des pièces que j'ai conçu sont imprégnées d'un souffle d'aventure et d'une passion secrète pour des armes emblématiques.

2028

LUDENS

INPUT

OUTPUT

2028

CARDS

HUMAN MADE

MACHINE MADE

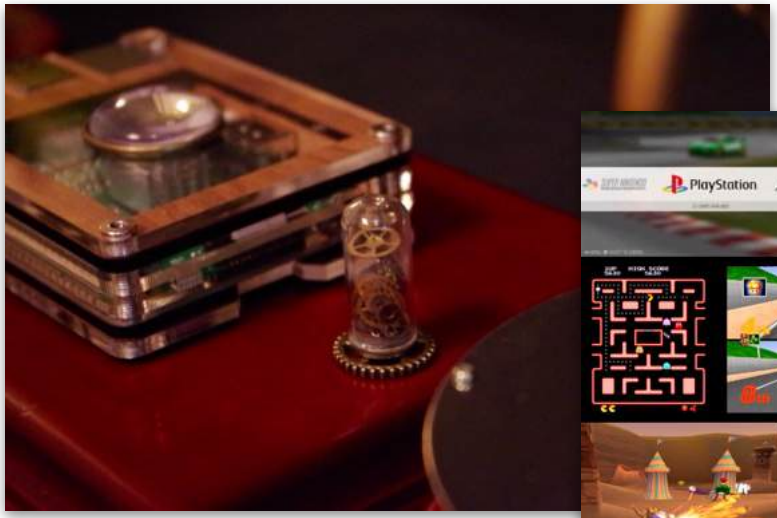

2028

INSPIRATIONS

"Homo Ludens" est un concept qui fait référence à l'idée de l'être humain en tant que joueur ou participant dans le monde du jeu. Inventé par l'historien et théoricien culturel néerlandais Johan Huizinga, "Homo Ludens" met l'accent sur l'importance du jeu dans la culture et la société humaines.

Selon Huizinga, le jeu n'est pas seulement une activité récréative, mais un aspect fondamental de l'existence humaine. C'est à travers le jeu que les êtres humains expriment leur créativité, leur imagination et leur capacité à interagir avec les autres. Le jeu ne se limite pas aux jeux ; il englobe toutes les formes d'activités ludiques, y compris l'art, les rituels, les sports et même le langage.

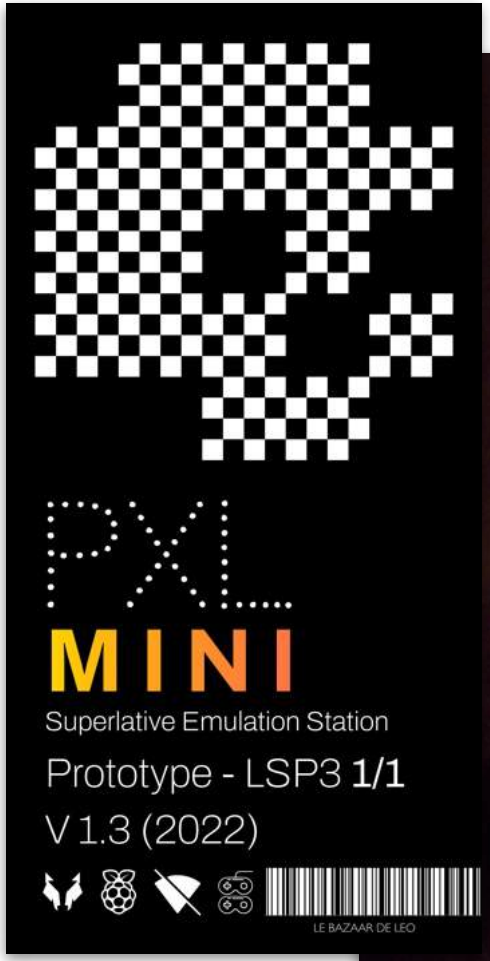

Depuis 2016 j'ai créé plusieurs console de Retro Gaming qui évoquent l'essence du passé tout en étant des essais d'artisanat.

Le bois d'acajou confère une aura chaleureuse et qui cohabite bien avec les pièces d'horlogerie qui sont discrètement incorporées, ajoutant une touche de sophistication et de raffinement à l'ensemble.

Le véritable trésor de cette console réside dans sa capacité à émuler toutes les anciennes consoles de jeu. On y retrouve la nostalgie des classiques intemporels de l'ère du jeu vidéo, des premières générations jusqu'aux icônes des années 90.

Pour moi cette console incarne l'harmonie parfaite entre l'artisanat d'une pièce unique, l'esthétique du "Bazaar de Leo" et la passion intemporelle pour les jeux vidéo.

C'est un héritage précieux qui a pour but de rassembler les générations et qui célèbre l'art de jouer. Le passé se mêle ici au présent dans un éclat de pixels colorés.

2029

GHOST

INPUT

OUTPUT

2029

CARDS

HUMAN MADE

MACHINE MADE

2029

INSPIRATIONS

Dans le monde évanescent de l'évolution informatique,
Où mon cœur palpite et mes rêves trouvent un écho magique,
J'ai erré, envoûté par cette quête de transformation,
Toujours avide d'évoluer dans mon art et ma passion.

L'évolution, telle une muse, m'a toujours fasciné,
Un voyage intérieur où je me suis plongé,
Cherchant sans relâche à transcender les limites,
À faire briller mon art, proche des cavernes insolites.

Chaque coup de pinceau, chaque trait, je les ai affinés,
Pour sculpter les émotions, les rendre sublimées,
Mais l'attention, l'acclamation tant désirée,
Semble m'échapper, me laissant dépité.

Je me sens tel un spectre, invisible aux yeux du monde,
Mes efforts s'estompent, mes espoirs se morfondent,
Mais malgré tout, je persiste, telle une âme égarée,
Animé par la passion de mon essence indomptée.

Car l'évolution murmure à mon oreille,
Promesse silencieuse qui dissipe mes querelles,
Au cœur des ténèbres, je saurai me relever,
Tisser l'histoire éthérée de mon oeuvre préférée.

Tel un spectre hantant les couloirs sous la lune,
Je traverserai des chutes créatives non communes,
Car même en tant que fantôme, je ne renoncerai pas,
Le chemin sera parsemé de mes pas.

Ainsi, je danserai avec les ombres, mêlant grâce et audace,
Enveloppé de murmures, je trouverai ma place,
Même en tant que fantôme, je ne céderai jamais,
L'évolution me mènera vers le succès, je le sais.

2030

TIME MACHINE

INPUT

OUTPUT

2030

CARDS

HUMAN MADE

MACHINE MADE

2030

INSPIRATIONS

Aussi loin que remonte ma mémoire, mon amour pour les montres a toujours été présent, que ce soit sur le plan esthétique, symbolique ou technique. Les garde-temps incarnent à mes yeux le génie créatif humain, se transformant en des objets amenés à survivre au-delà de notre propre existence, évoquant ainsi une notion de transmission. Les rouages et mécanismes ont sans doute laissé une empreinte indélébile dans mon inconscient depuis mon enfance, notamment à travers les machines observées dans les distilleries et anciennes habitations martiniquaises.

Retrouver cette esthétique dans un objet que l'on peut arborer au poignet constitue, pour moi, une source inépuisable de plaisir, mêlée à une fierté teintée de nostalgie. Le versant technique et les innovations dans les mouvements des montres représentent, à mes yeux, la synthèse parfaite entre la tradition low-tech et la technologie futuriste de pointe.

Il me semble donc naturel et hautement symbolique de conclure cette collection en donnant vie à une œuvre physique, en plus de l'illustration. Il s'agit de ma toute première montre, conçue à partir du mécanisme Seiko NH35A, préservant ainsi l'ADN insulaire de la montre. Chaque pièce a été assemblée et réglée avec un soin méticuleux, me procurant ainsi un immense plaisir dans le processus.

PROTO

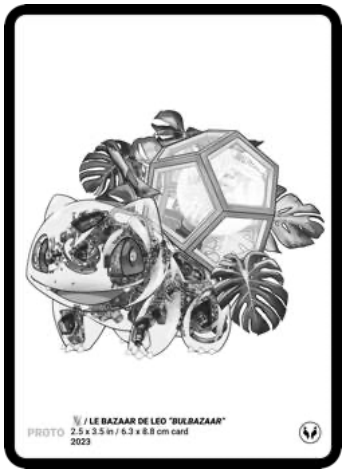
PROTO / LE BAZAAR DE LEO *"20 100"*
2.5 x 3.5 in / 6.3 x 8.8 cm card
2020

PROTO / LE BAZAAR DE LEO *"BLUE AGAVE"*
2.5 x 3.5 in / 6.3 x 8.8 cm card
2021

PROTO / LE BAZAAR DE LEO *"FORBIDDEN RHUM"*
2.5 x 3.5 in / 6.3 x 8.8 cm card
2022

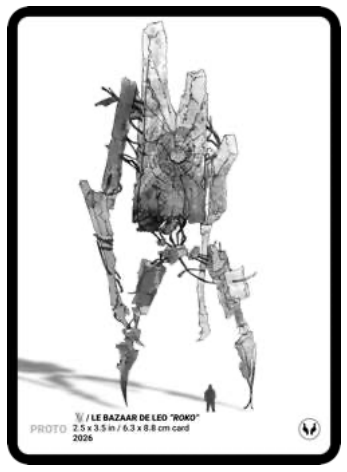
PROTO / LE BAZAAR DE LEO *"BULBAZAAR"*
2.5 x 3.5 in / 6.3 x 8.8 cm card
2023

PROTO / LE BAZAAR DE LEO *"BZR DNA DUNKS"*
2.5 x 3.5 in / 6.3 x 8.8 cm card
2024

PROTO / LE BAZAAR DE LEO *"CAPSULE"*
2.5 x 3.5 in / 6.3 x 8.8 cm card
2025

PROTO / LE BAZAAR DE LEO *"ROKO"*
2.5 x 3.5 in / 6.3 x 8.8 cm card
2026

PROTO / LE BAZAAR DE LEO *"SWORD"*
2.5 x 3.5 in / 6.3 x 8.8 cm card
2027

PROTO / LE BAZAAR DE LEO *"LUDENS"*
2.5 x 3.5 in / 6.3 x 8.8 cm card
2028

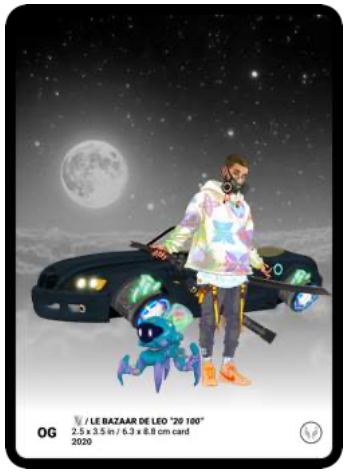

PROTO / LE BAZAAR DE LEO *"GHOST"*
2.5 x 3.5 in / 6.3 x 8.8 cm card
2029

PROTO / LE BAZAAR DE LEO *"TIME MACHINE"*
2.5 x 3.5 in / 6.3 x 8.8 cm card
2030

OG

OG
/ LE BAZAAR DE LEO "20 100"
2.5 x 3.5 in / 6.3 x 8.8 cm card
2020

OG
/ LE BAZAAR DE LEO "BLUE AGAVE"
2.5 x 3.5 in / 6.3 x 8.8 cm card
2021

Rhum J.M
VO
OG
/ LE BAZAAR DE LEO "FORBIDDEN RHUM"
2.5 x 3.5 in / 6.3 x 8.8 cm card
2022

OG
/ LE BAZAAR DE LEO "BULBAZAAR"
2.5 x 3.5 in / 6.3 x 8.8 cm card
2023

OG
/ LE BAZAAR DE LEO "BZR DNA DUNKS"
2.5 x 3.5 in / 6.3 x 8.8 cm card
2024

OG
/ LE BAZAAR DE LEO "CAPSULE"
2.5 x 3.5 in / 6.3 x 8.8 cm card
2025

OG
/ LE BAZAAR DE LEO "ROKO"
2.5 x 3.5 in / 6.3 x 8.8 cm card
2026

OG
/ LE BAZAAR DE LEO "SWORD"
2.5 x 3.5 in / 6.3 x 8.8 cm card
2027

OG
/ LE BAZAAR DE LEO "LUDENS"
2.5 x 3.5 in / 6.3 x 8.8 cm card
2028

OG
/ LE BAZAAR DE LEO "GHOST"
2.5 x 3.5 in / 6.3 x 8.8 cm card
2029

OG
/ LE BAZAAR DE LEO "TIME MACHINE"
2.5 x 3.5 in / 6.3 x 8.8 cm card
2030

HOLO

HOLO
/ LE BAZAAR DE LEO "20 100"
2.5 x 3.5 in / 6.3 x 8.8 cm holographic card
2020

HOLO
/ LE BAZAAR DE LEO "BLUE AGAVE"
2.5 x 3.5 in / 6.3 x 8.8 cm holographic card
2021

Rhum J.M
VO
HOLO
/ LE BAZAAR DE LEO "FORBIDDEN RHUM"
2.5 x 3.5 in / 6.3 x 8.8 cm holographic card
2022

HOLO
/ LE BAZAAR DE LEO "BULBAZAAR"
2.5 x 3.5 in / 6.3 x 8.8 cm holographic card
2023

HOLO
/ LE BAZAAR DE LEO "BZR DNA DUNKS"
2.5 x 3.5 in / 6.3 x 8.8 cm holographic card
2024

HOLO
/ LE BAZAAR DE LEO "CAPSULE"
2.5 x 3.5 in / 6.3 x 8.8 cm holographic card
2025

HOLO
/ LE BAZAAR DE LEO "ROKO"
2.5 x 3.5 in / 6.3 x 8.8 cm holographic card
2026

HOLO
/ LE BAZAAR DE LEO "SWORD"
2.5 x 3.5 in / 6.3 x 8.8 cm holographic card
2027

HOLO
/ LE BAZAAR DE LEO "LUDENS"
2.5 x 3.5 in / 6.3 x 8.8 cm holographic card
2028

HOLO
/ LE BAZAAR DE LEO "GHOST"
2.5 x 3.5 in / 6.3 x 8.8 cm holographic card
2029

HOLO
/ LE BAZAAR DE LEO "TIME MACHINE"
2.5 x 3.5 in / 6.3 x 8.8 cm holographic card
2030

M1

M1
/ LE BAZAAR DE LEO "20 100"
2.5 x 3.5 in / 6.3 x 8.8 cm card
2020

M1
/ LE BAZAAR DE LEO "BLUE AGAVE"
2.5 x 3.5 in / 6.3 x 8.8 cm card
2021

M1
/ LE BAZAAR DE LEO "FORBIDDEN RHUM"
2.5 x 3.5 in / 6.3 x 8.8 cm card
2022

M1
/ LE BAZAAR DE LEO "BULBAZAAR"
2.5 x 3.5 in / 6.3 x 8.8 cm card
2023

M1
/ LE BAZAAR DE LEO "BZR DNA DUNKS"
2.5 x 3.5 in / 6.3 x 8.8 cm card
2024

M1
/ LE BAZAAR DE LEO "CAPSULE"
2.5 x 3.5 in / 6.3 x 8.8 cm card
2025

M1
/ LE BAZAAR DE LEO "ROKO"
2.5 x 3.5 in / 6.3 x 8.8 cm card
2026

M1
/ LE BAZAAR DE LEO "SWORD"
2.5 x 3.5 in / 6.3 x 8.8 cm card
2027

M1
/ LE BAZAAR DE LEO "LUDENS"
2.5 x 3.5 in / 6.3 x 8.8 cm card
2028

M1
/ LE BAZAAR DE LEO "GHOST"
2.5 x 3.5 in / 6.3 x 8.8 cm card
2029

M1
/ LE BAZAAR DE LEO "TIME MACHINE"
2.5 x 3.5 in / 6.3 x 8.8 cm card
2030

M2

M2
LE BAZAAR DE LEO "20 100"
2.5 x 3.5 in / 6.3 x 8.8 cm card
2020

M2
LE BAZAAR DE LEO "BLUE AGAVE"
2.5 x 3.5 in / 6.3 x 8.8 cm card
2021

M2
LE BAZAAR DE LEO "FORBIDDEN RHUM"
2.5 x 3.5 in / 6.3 x 8.8 cm card
2022

M2
LE BAZAAR DE LEO "BULBAZAAR"
2.5 x 3.5 in / 6.3 x 8.8 cm card
2023

M2
LE BAZAAR DE LEO "BZR DNA DUNKS"
2.5 x 3.5 in / 6.3 x 8.8 cm card
2024

M2
LE BAZAAR DE LEO "CAPSULE"
2.5 x 3.5 in / 6.3 x 8.8 cm card
2025

M2
LE BAZAAR DE LEO "ROKO"
2.5 x 3.5 in / 6.3 x 8.8 cm card
2026

M2
LE BAZAAR DE LEO "SWORD"
2.5 x 3.5 in / 6.3 x 8.8 cm card
2027

M2
LE BAZAAR DE LEO "LUDENS"
2.5 x 3.5 in / 6.3 x 8.8 cm card
2028

M2
LE BAZAAR DE LEO "GHOST"
2.5 x 3.5 in / 6.3 x 8.8 cm card
2029

M2
LE BAZAAR DE LEO "TIME MACHINE"
2.5 x 3.5 in / 6.3 x 8.8 cm card
2030

M3

M3
V / LE BAZAAR DE LEO "20 100"
2.5 x 3.5 in / 6.3 x 8.8 cm card
2020

M3
V / LE BAZAAR DE LEO "BLUE AGAVE"
2.5 x 3.5 in / 6.3 x 8.8 cm card
2021

M3
V / LE BAZAAR DE LEO "FORBIDDEN RHUM"
2.5 x 3.5 in / 6.3 x 8.8 cm card
2022

M3
V / LE BAZAAR DE LEO "BULBAZAAR"
2.5 x 3.5 in / 6.3 x 8.8 cm card
2023

M3
V / LE BAZAAR DE LEO "BZR DNA DUNKS"
2.5 x 3.5 in / 6.3 x 8.8 cm card
2024

M3
V / LE BAZAAR DE LEO "CAPSULE"
2.5 x 3.5 in / 6.3 x 8.8 cm card
2025

M3
V / LE BAZAAR DE LEO "ROKO"
2.5 x 3.5 in / 6.3 x 8.8 cm card
2026

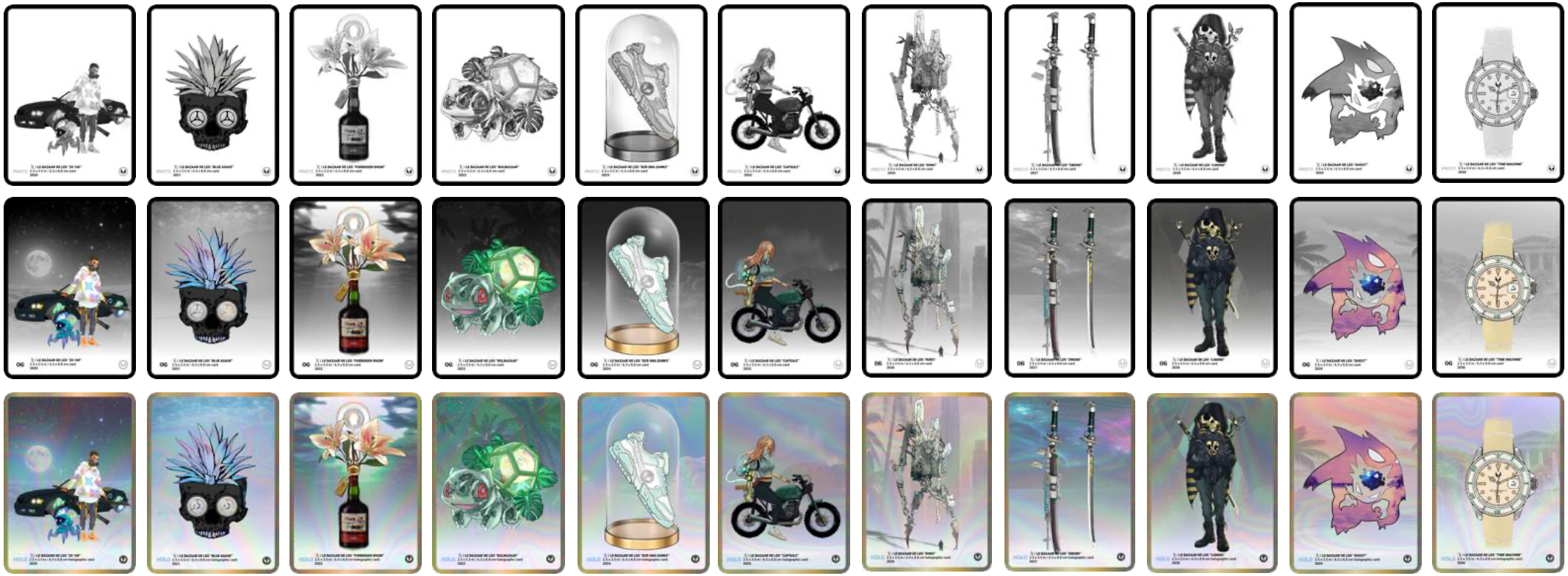

M3
V / LE BAZAAR DE LEO "SWORD"
2.5 x 3.5 in / 6.3 x 8.8 cm card
2027

M3
V / LE BAZAAR DE LEO "LUDENS"
2.5 x 3.5 in / 6.3 x 8.8 cm card
2028

M3
V / LE BAZAAR DE LEO "GHOST"
2.5 x 3.5 in / 6.3 x 8.8 cm card
2029

M3
V / LE BAZAAR DE LEO "TIME MACHINE"
2.5 x 3.5 in / 6.3 x 8.8 cm card
2030

HUMAIN

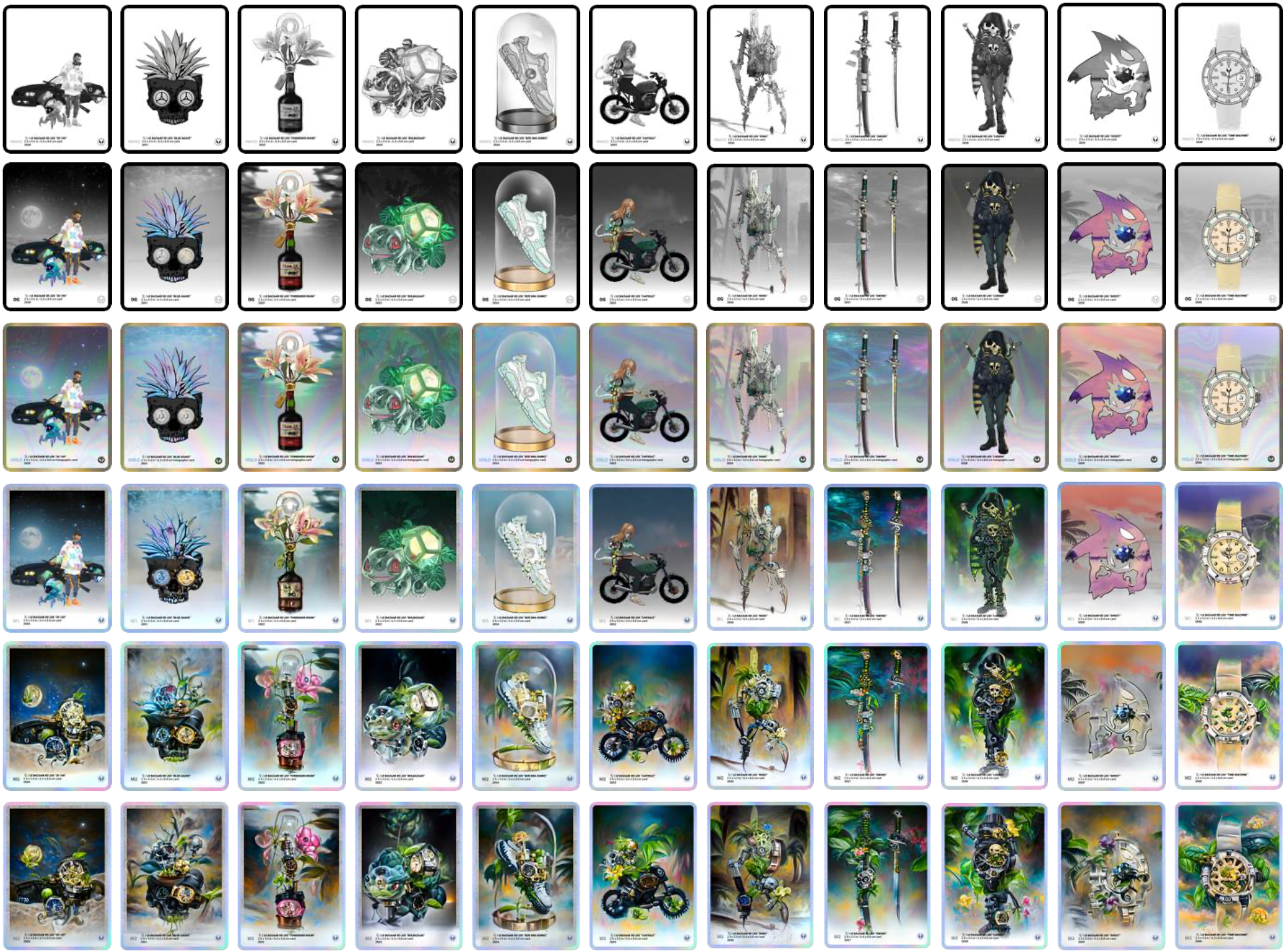

MACHINE

“MATIERES GRISES 2030”

Vincent Astoul
LE BAZAAR DE LEO

Conclusion

J’aimerais terminer en disant que cette collection a été pour moi l’occasion de documenter et de symboliser tous les artefacts qui ont été la voix intérieure de mon aventure créative qu’est *Le Bazaar de Leo*, de mes 20 à 30 ans. Chaque carte représente non seulement un morceau de cette épopée personnelle, mais elle témoigne également des influences, des découvertes et des réflexions qui ont jalonné ce parcours artistique.

À travers "*Matières Grises 2030*", j'ai pu cristalliser les nuances de mon imagination et les thèmes qui ont émaillé cette décennie. Ces cartes à collectionner deviennent ainsi les fragments d'une histoire visuelle, un récit en images de cette période de ma vie où la créativité s'est exprimée à travers mon petit laboratoire. Chaque détail, chaque élément graphique, est porteur de significations profondes, renvoyant à des expériences, des apprentissages, des symboles et des évolutions artistiques.

En présentant cette collection au public, j'espère que chaque carte suscite une résonance personnelle chez les amateurs, tout en les invitant à explorer leur propre voyage créatif. "*Matières Grises 2030*" n'est pas seulement une collection de cartes à collectionner, c'est une archive vivante de souvenirs et de créations, un témoignage visuel de cette décennie marquante de ma vie. Je souhaite que ces cartes inspirent l'imagination, stimulent la réflexion et invitent à la contemplation des mystères de la créativité et de l’évolution de la technologie.

Je suis également heureux de souligner que cette collection est le fruit d'une véritable collaboration entre l'humain et la machine, à travers l'utilisation de l'Intelligence Artificielle générative. Bien que l'IA évolue à un rythme extrêmement rapide, je me réjouis d'avoir pu expérimenter une IA désormais "vintage" dans le sens où VQGAN + CLIP est clairement au fondement de toutes les autres, qui ont largement dépassé ses capacités initiales. Cette expérience témoigne de l'évolution constante de la technologie et de son impact sur la créativité artistique. Merci de partager cette aventure avec moi, et que chacune de ces cartes trouve une place spéciale dans le cœur des collectionneurs, tout comme elles occupent une place particulière dans l'histoire de mon propre cheminement artistique.

One more thing …

Secret rare cards

Certaines cartes, bien que non officiellement publiées, peuvent se glisser dans les paquets de la collection physique… Elles rendent hommage à mes amis artistes, pour qui mon admiration est évidente, et qui ont exercé une influence marquante tout au long de cette aventure. Au-delà d'un simple hommage, il s'agit d'une célébration discrète de leur art. Le taux d'apparition de ces cartes ne sera pas divulgué, mais comme leur nom l'indique, elles demeureront rares. C'est ma façon personnelle de reconnaître leur contribution, de les inclure secrètement dans cette collection, et de partager cette appréciation artistique avec ceux qui auront le privilège de les découvrir au fil de leur expérience de collectionneur.

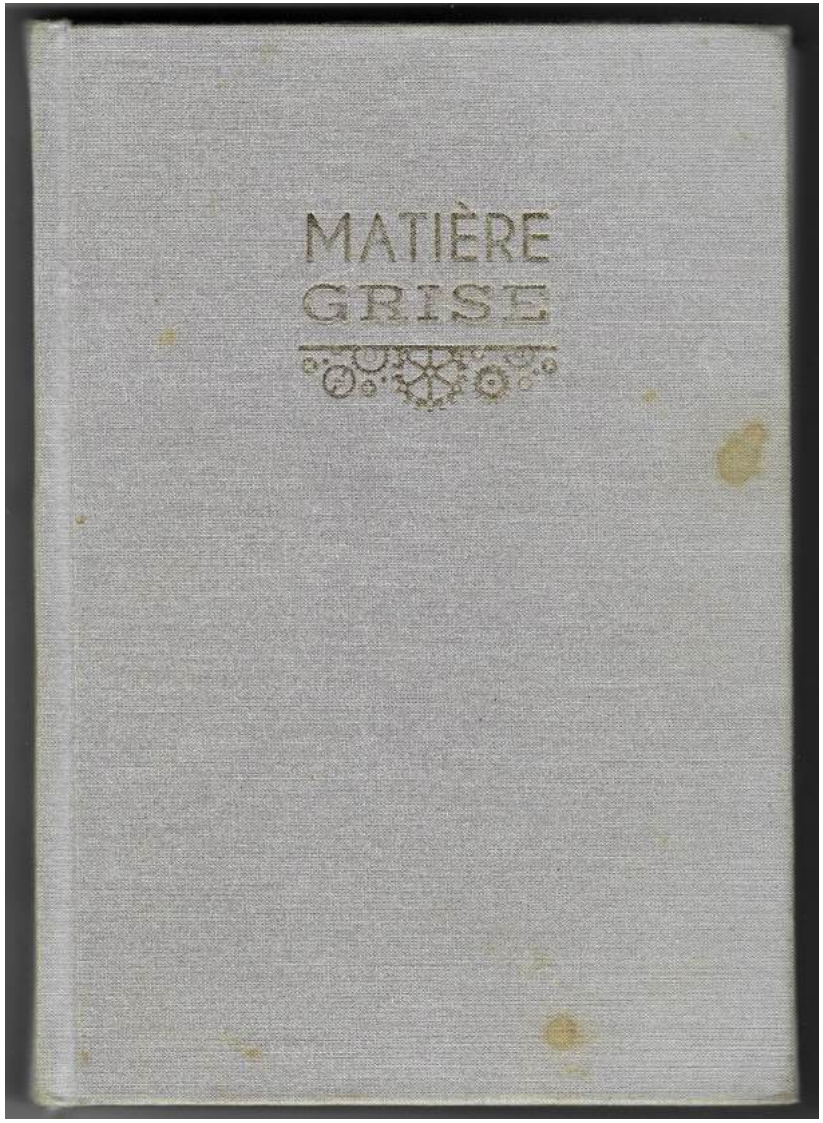

Annexes

Un aperçu de mon notebook dans lequel je notais des idées et dessinais des concepts …

2015 - 2016

Bitcoin Mining Machine

2nd gen w/ Pi2

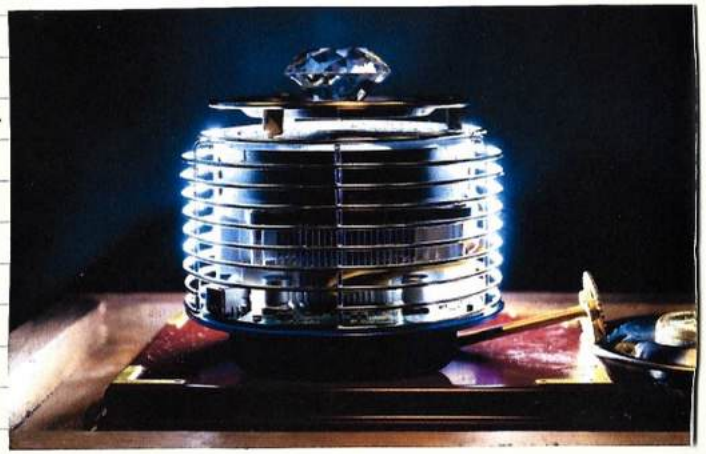

ASIC Miner
60 Gh/s →

Minera / custom CG-Miner

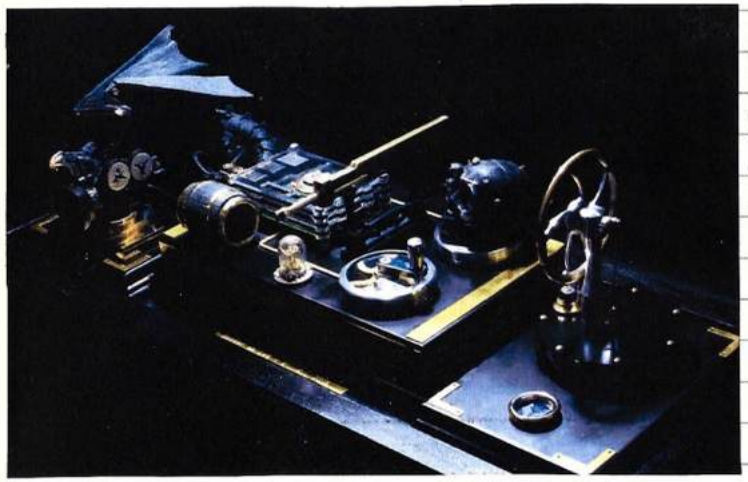
2015 - 2016

Media Machines

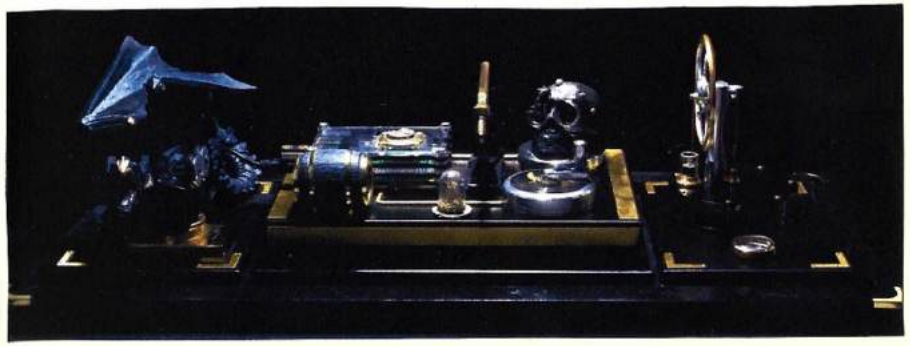
Retro gaming (RecalboxOS 4.0.0-beta3)
+ Local Surveillance (MotionEye -V20150719)
+ Media Center (Kodi 16.1 "Jarvis" RC2)

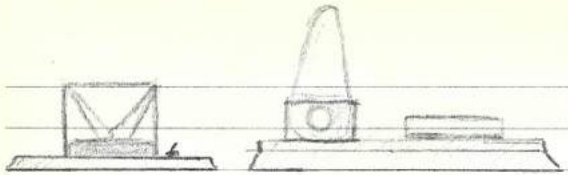

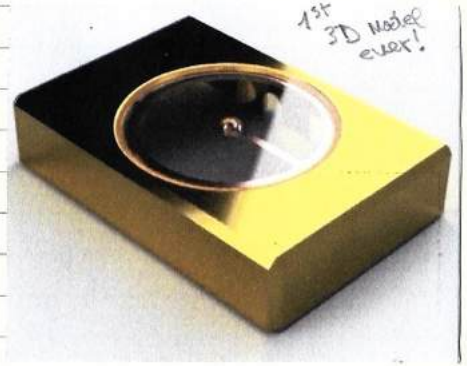
Boehm Stirling engine ↙

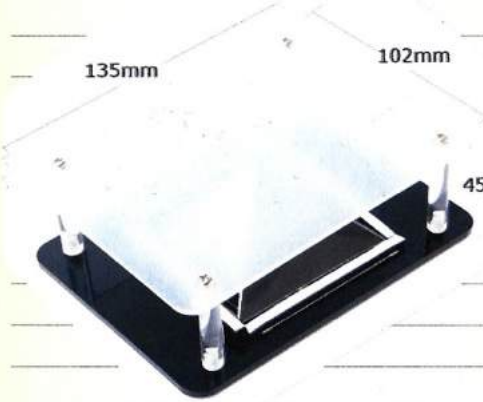

23/04/2016

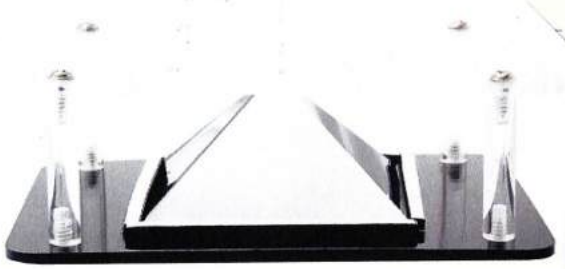

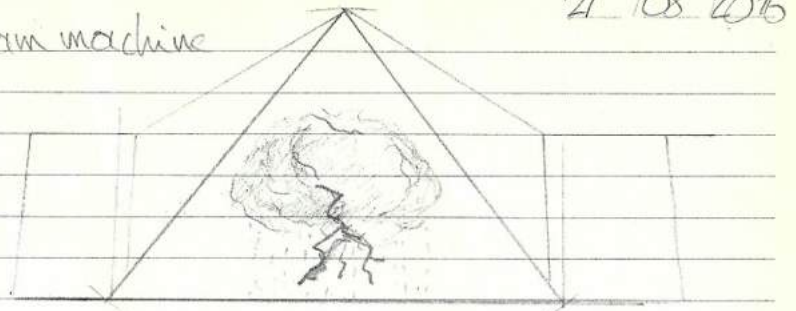

- hublot (acrylic)
- wheel (rose gold)
- shell (brass/stainless)
- base (stainless black raw)

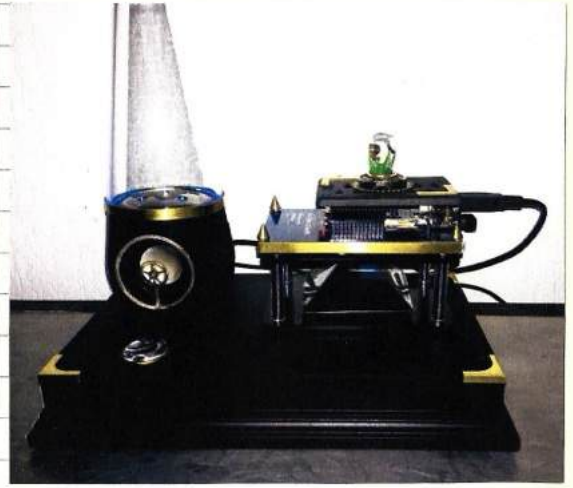

21/08/2016

Hologram machine

Cyberskull mini dome

water dancing module

Edison lamps project

24/08/2016

1st prototype 1

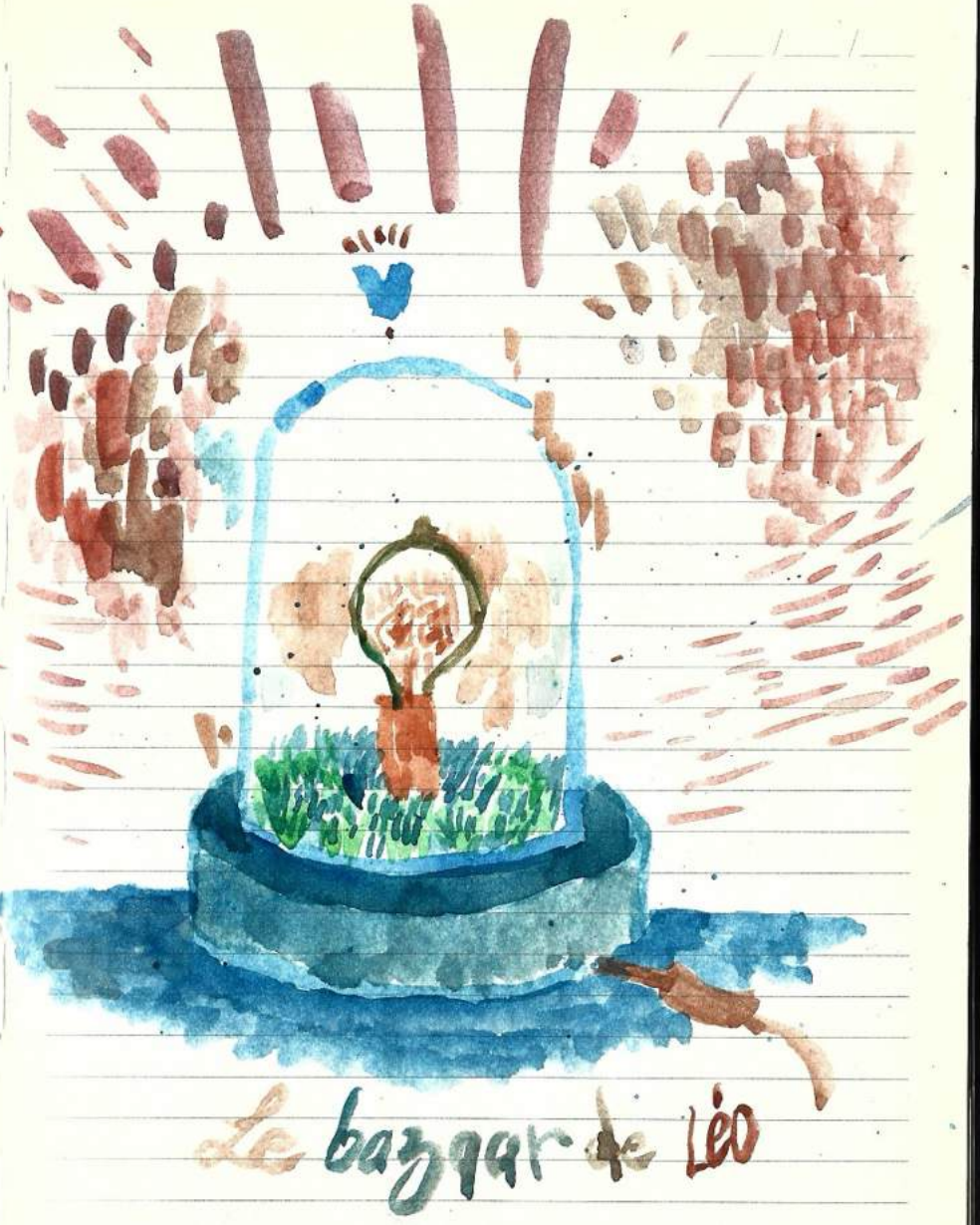

New signature

Serie of 3.

Summer '16

Under the dome...

Last creations in Aix-en-Provence (hope not!)

21/07/2016

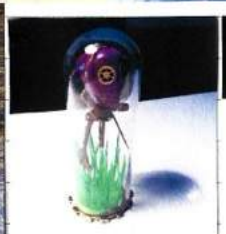
for Léa

Pure serendipity

cyber skull mini dome #2

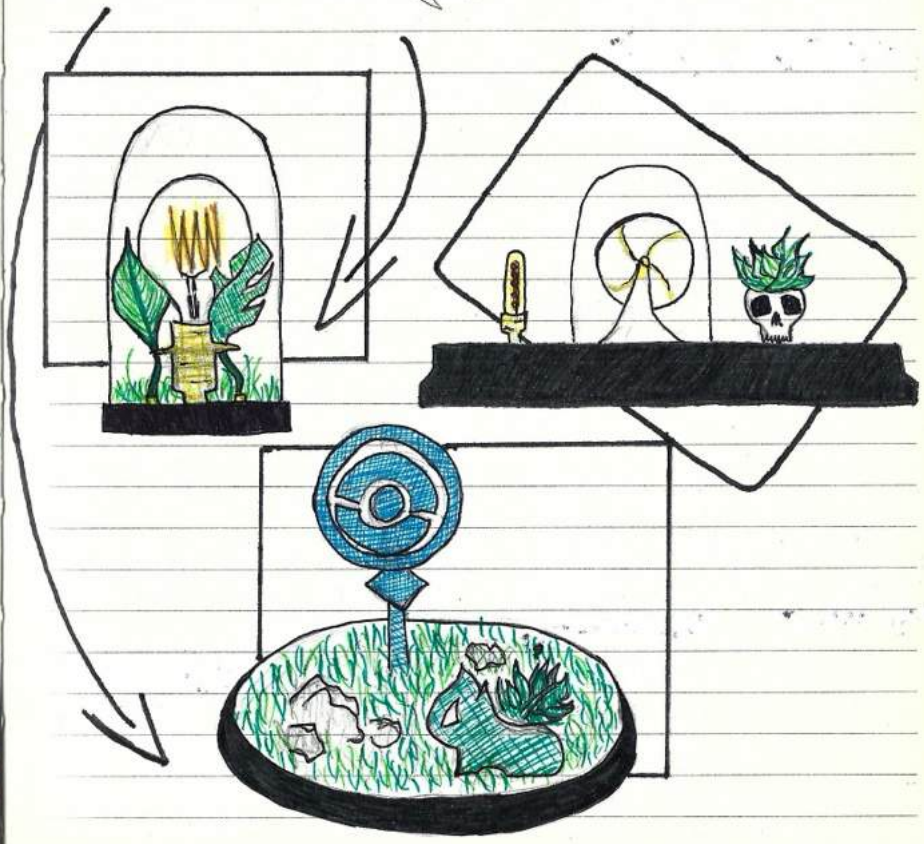
Paris - France

09/10/2016

#Mood: Curtis Mayfield - give me your love

Project: 3 product lines

Diorama Lights Machina

26/01/2017

3D printed bulbasaur

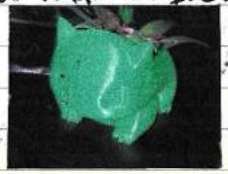

Lady Ada

Vibe capsule

New logo signature

This is the inspiration starting point. Lys rose + Edison bulb our only decoration when I moved in Paris.

"Capturing an idea growing under a dome"

Vibe Capsule I

The energy of plants is so unknown

The power of light and technology is prodigious

Skull represents the serendipity like a core value of LBDL.

"Building the future and keeping the past alive are one and the same thing" MGS2.

3D printed Skull (60 pm)

Horological Tourbillon eyes

Retro Machine 1

- Gen 3 Raspberry Pi inside with wifi and bluetooth integrated
- Acajou woodstand made in Lyon

Stirling engine

nov. 25, 12:13 PM

J ai montré ce que tu faisais à jean de la rochebrochard (qui gère le fond de Xavier Niel) et Niel et ils ont adoré. Ils vont t'en commander

Leo.

2016/16

This was written by an old Jaquet Droz automate

8, Rue de la Paix (2016)

18:18

"Memento Mori" 16 03 2017

> Vibe Capsule 2 : Connected levitating cloud

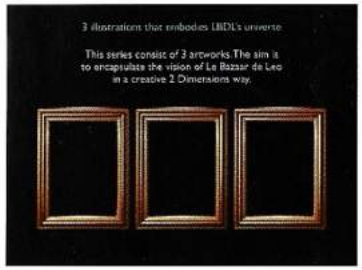
> L4WBOT : Alexa Lawyer ~~AI Assistant~~
(LOKI0.1)

LELILA'S LIPS '17

LBDL Artwor~~k~~s Series 1 (Brief):

XX/02/2018

Updates:
- Bulbasaur "Diorama" stand
- cyberskull family display finished
- Vibe Capsule II

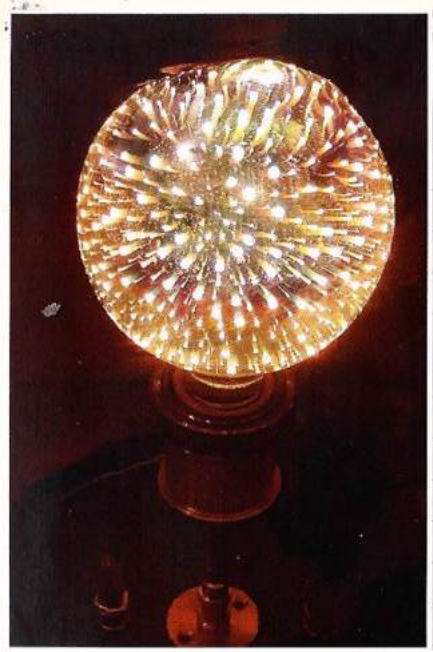

__/__/__

Vibe capsule II

- cosmos bulb
- plant growing out of brass socket
- dome filled with watch mechanism parts

"Capturing the work of an idea coming to life"

Vibe Capsule I →

Lady Ada →

← Vibe Capsule II

mechanical eff.

2019

Description	Aperçu	Quantité
Impression 3D de skullpot_support_fixed_1 Matière: SLS (Plastique), Nylon PA12 60µ (Blanc) Finition: Poli teinté, Noir Taille: 100 × 69 × 64.9 mm		1

MINIFLIX

Plex Media server

Rpi 3B+
overclocked af

1Tb HDD USB 3.0

Nokia 3 Android 7.
(display of JungleGrotts
library disparawa)

2019 machina

86.238.39.112.33333/web/index.html

Bmw 328i Hommage →

horological parts →

"2019"

What if plants could do more than stretch?

What if they could move like animals, independent of their roots?

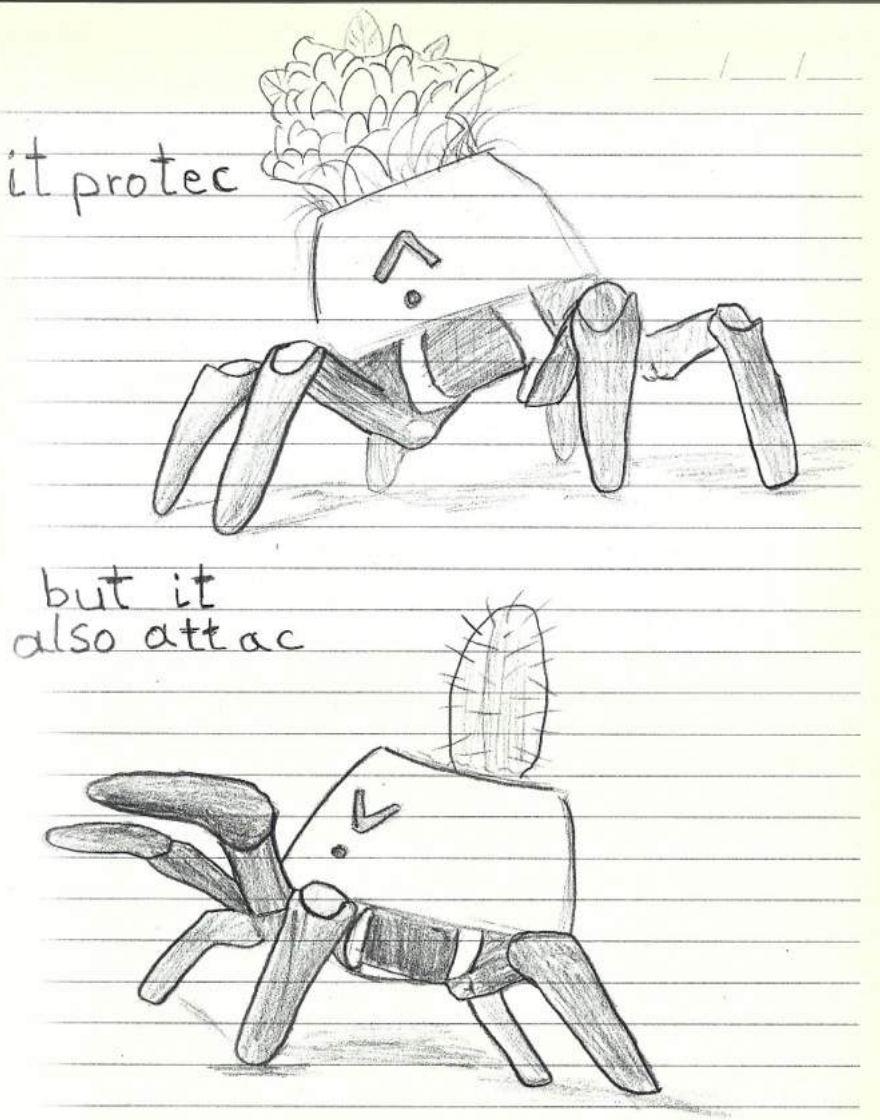
For the first time in human history, technology reached a point where hybriding a plant and a robot could lead to some kind of new life experience for plants...

Let's build some of these and put them in a nice tropical environment.

Thanks to a charging stat°, the plant-robots are able to manage autonomously sleep / stream / explore / pest / sunchase cycles.

One of the challenge will be to program a distant access to remotely pilot the robot as a drone. In that way streamers could explore via the onboard camera's feed and control the robot for a limited time.

Also collabs... VA

STREAMING / SUN-CHASING PLANT-ROBOT HYBRID CONCEPT

Define "Hype"

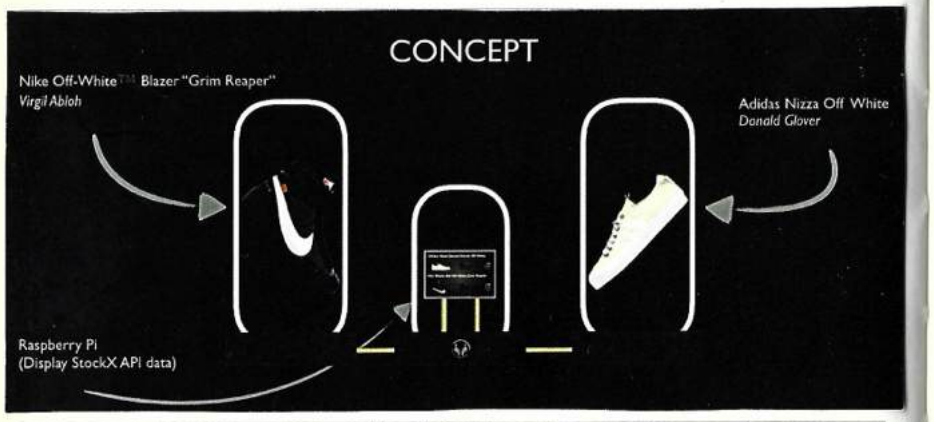
__/__/'2019'

poetic approach

"Walk a mile in my shoes"

get
- 3 domes
- 2 of my creative mentors' shoes
- 1 Raspberry pi 4 (+ display)

learn
- Api / Webhooks
- Wood tourning
- Video shooting

Hype is difficult to measure. The passion around a specific object or Brand is something that is rarely associated with DATA.

13/07/2019

Stockx.com is a stock exchange for objects with value that tend to fluctuate over time. And for the first time, we see a more data driven approach to the "hypebeast" market

Building a portfolio and monitor the value of the sneakers I love would be cool. But monitoring the value of the shoes made by my artistic mentors could be cooler.

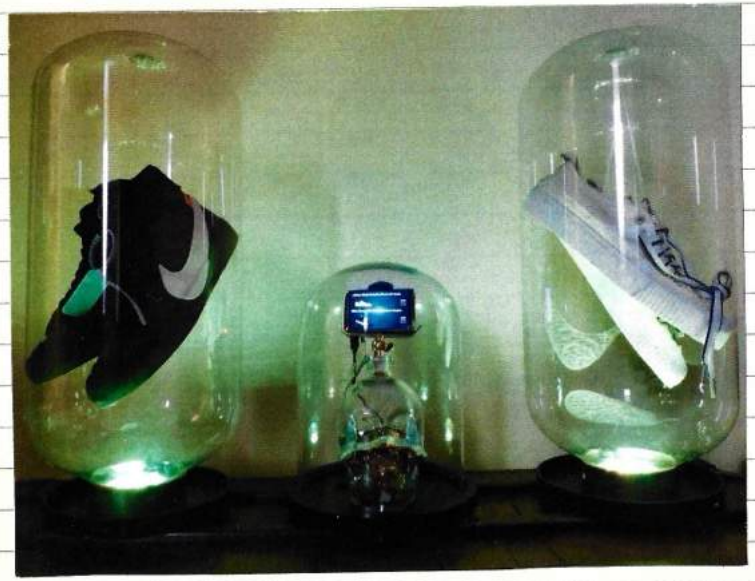
It's a symbolic way of "walking a mile in their shoes" while also displaying the current type of collecting assets.

13/07/2019

Inspirational
Brainstorming
New Creation

- Ethique
- Passion
- Emotion
- Détaché de Toi
- Colorée
- Engagé.

by Lolilah ♡

__/__/__

MiniFLix Hardware rebuild

2019

Story (Brief)

In the year 3005, on a small archipelago in the Neo-Caribbean area ... All the region has been devastated by the human activity that ruined 99,9% of the soils.

**In that context, a little girl named Lou will be involved in the last move for the survival of humankind: gathering the last Electro-plants that resist pollution. **

We don't know for sure how, nor when the Electro-plants were created. But as the legend says, if every of the 7 Electro-plants are found and gathered under the Great Graveyard, an incredible power surges and crosses the lands in order to depollute and restore the damaged Earth.

- <Influence #2>

Le Petit Prince - Antoine de Saint-Exupéry. Why ? Because there is something mysterious about this likable little blond boy from the asteroid B612, who looks at the world through the eyes of a child but articulates his observations like a wise man.

2020

Concept

1987

MURIEL TRAMIS

Muriel Tramis, après un début de carrière comme ingénieure dans l'armement, créé son premier jeu vidéo, Mémilo, un jeu d'aventure en «point and click» qui se déroule en Martinique. Ses jeux traitent de thèmes peu explorés par ce média comme la colonisation ou l'esclavage. Elle se lancera ensuite dans le jeu d'aventure érotique en adaptant notamment Emmanuelle mais est surtout connue pour sa gamme de jeux éducatifs Adibou. Elle a été nommée Chevalier de la légion d'honneur en 2018, une première pour une créatrice de jeux vidéo.

Mewilo Weather Machine

Retro-gaming + Meteo animations

Mewilo Weather Machine est une console de jeu qui se branche sur un téléviseur ou projecteur. Cette machine vous permet de rejouer le chef-d'œuvre créatif qu'est le jeu vidéo réalisé par Muriel Tramis, créatrice française et martiniquaise de jeux vidéo. Elle est l'une des rares créatrices françaises du secteur et a été décorée à cette occasion en 2018 de la Légion d'honneur. Muriel Tramis et le studio Coktel Vision sont particulièrement connus pour les suites de jeux éducatifs populaires Adi et Adibou.

En plus de cette expérience, l'écran affichera un lot d'animation qui varient en fonction de la météo (Ciel dégagé, pluie, jour et nuit) lorsque le jeu ne sera pas en cours.

Animation change with the weather.

The code gets data from open weather API

```
# install open weather map library
sudo pip3 install pyowm

# get weather status and time (we/pc)
import pyowm
import time
owm = pyowm.OWM('0158df1b7e8bf40a33d81a0f2e8f8e8c')
observation = owm.weather_at_place('Martinique, FR')
weather = observation.get_weather()
print(weather)
print(datetime.strftime("%p"))


# display animation according to weather status

if weather_at_place = (Clear,Clouds)
and time.strftime("%p") = AM
then display animation = ClearDay.gif

if weather_at_place = (Thunderstorm, Drizzle, Rain, Snow, Mist
and time.strftime("%p") = AM
then display animation = RainDay.gif

if weather_at_place = (Clear,Clouds)
and time.strftime("%p") = PM
then display animation = ClearNight.gif

if weather_at_place = (Thunderstorm, Drizzle, Rain, Snow, Mist
and time.strftime("%p") = PM
then display animation = RainNight.gif

# update weather status and refresh animation
```

Ideas for Retro Machine 2: "Mewilo Machina"

- Retro-gaming console that can emulate an Atari ST and run the game MEWILO (1987)

1 Muriel Tramis
en ligne aujourd'hui à 00:42

Merci Vincent pour ce petit grand compte rendu.
En effet la création de personnages qui colle avec une direction artistique précise est difficile point plus difficile et l'animation de ce personnage surtout dans un style réaliste.
C'est pour cela que j'ai choisi une astuces méthodique qui consiste à filmer les comédiens qui qui disent leur réplique et 'plaquer" ces vidéos sur un modèle 3D et on récupère ses anims sur un modèle 3D.
Mais c'est vrai qu'il faut créer le modèle d'abord et quand il s'agit d'un modèle original, genre personnage noir, on ne va pas le trouver gratuitement exactement comme on souhaite. Il faut donc le créer.
Mon modeleur- animateur travaille sur 3ds Max.
Et je lui ai posé la question de comment créer efficacement un personnage. Alors il m'a proposé une méthode qui consiste à partir d'une photo ou une illustration du visage si possible de face et de

first animation and illustration made by me.

Resin transparent 3D printed

Vincent Astoul

LE BAZAAR DE LEO

ALPINIA EDITION