

Inès Alpha

Portfolio

Sélection 2025

Ce dossier présente uniquement les projets les plus récents et les plus significatifs.
Pour plus d'infos, consultez mon site web inesalpha.space ou instagram [@ines.alpha](https://www.instagram.com/ines.alpha)

1. I'd rather be a cyborg, 2024

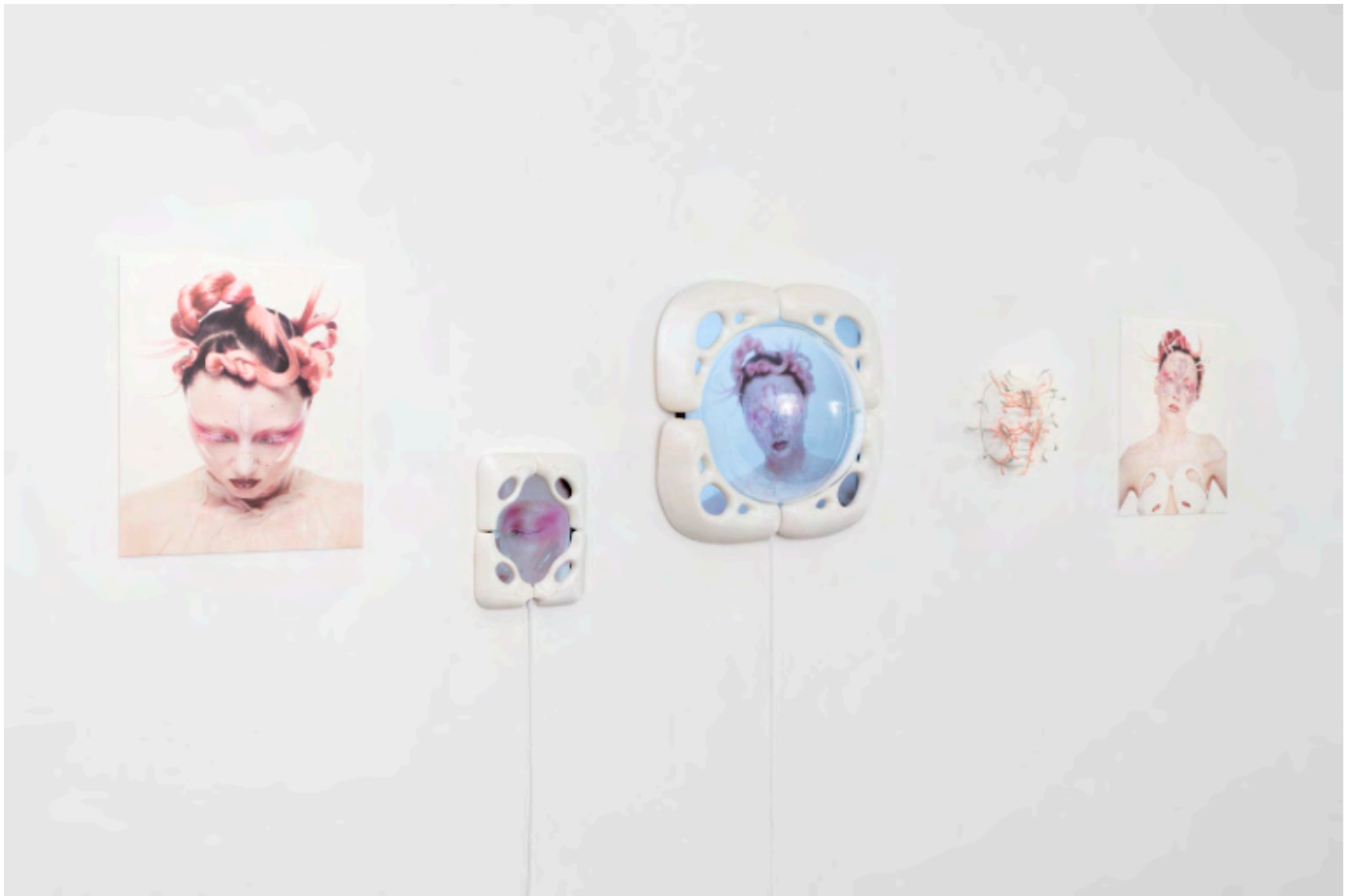
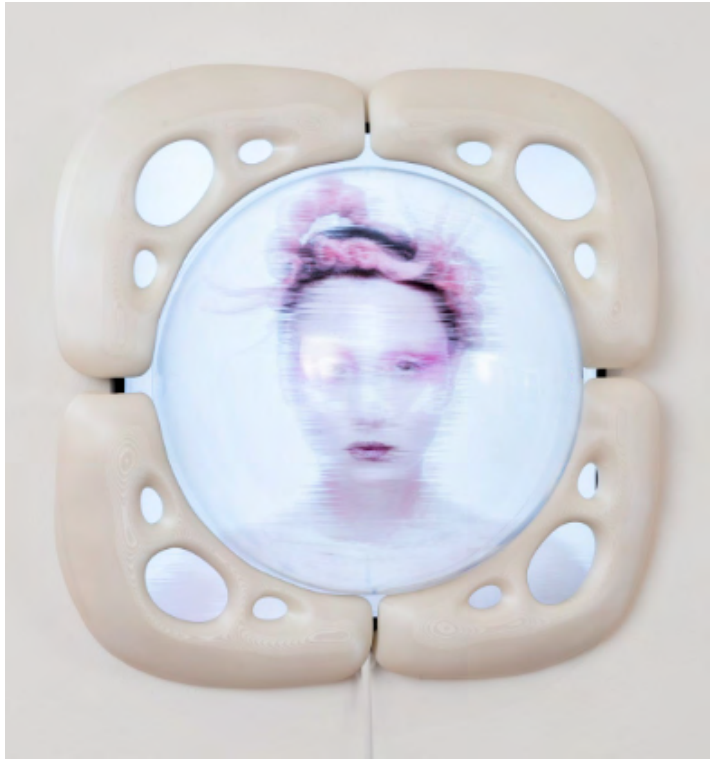
“Enfermée dans une sorte de capsule de laboratoire, le visage-masque d'Inès Alpha tente ainsi de reconquérir son image extériorisée, monnayée et diffusée sur les plateformes. Accompagnée, entre autres, de Li Rodagil pour la vidéo et d'Anaïs Borie pour la sculpture, elle sonde les arcanes d'un féminin toujours captif du male gaze de nos sociétés patriarcales.” *Texte de Marion Zilio.*

Pour consulter la vidéo, [cliquez ici](#).

Pour consulter la vidéo, [cliquez ici](#).

"I'd rather be a cyborg" a été créé dans le cadre de l'exposition Altaerna pour la galerie Julie Caredda à Paris, en Novembre 2024.

2. 'Εχοβιομε' 2024

Εχοβιομε : la technologie comme extension de la peau. [Vidéo](#) et rendus 3D.

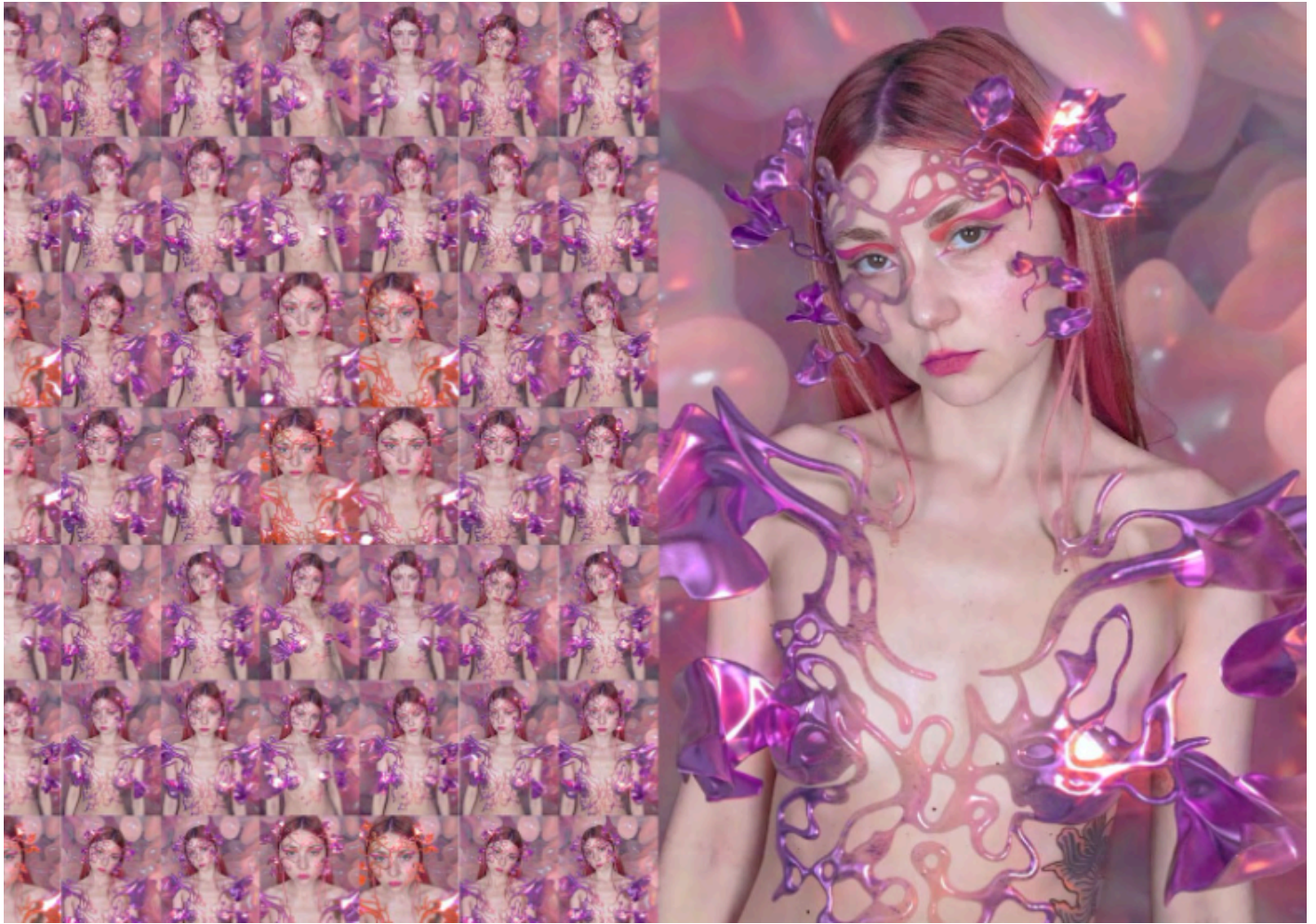
Dans cette œuvre, Inès Alpha capture la danse surnaturelle d'éléments 3D qui se fondent avec la peau, se développant gracieusement sur le corps et le visage, évoquant les royaumes éthérés sous-marins.

Le maquillage numérique agit comme une extension de la peau, transformant le corps en une toile vierge pour l'expression de soi. Ni vêtement ni amélioration cosmétique, *Εχοβιομε* est une entité dynamique et vivante qui se métamorphose sur son hôte.

Utilisant l'IA comme outil de conception et d'itération, cette création s'inspire d'un ensemble d'images générées par intelligence artificielle à partir des travaux existants de l'artiste. L'expérience est amplifiée par une création sonore envoûtante et enveloppante d'Ana Roman.

Rendus 3D

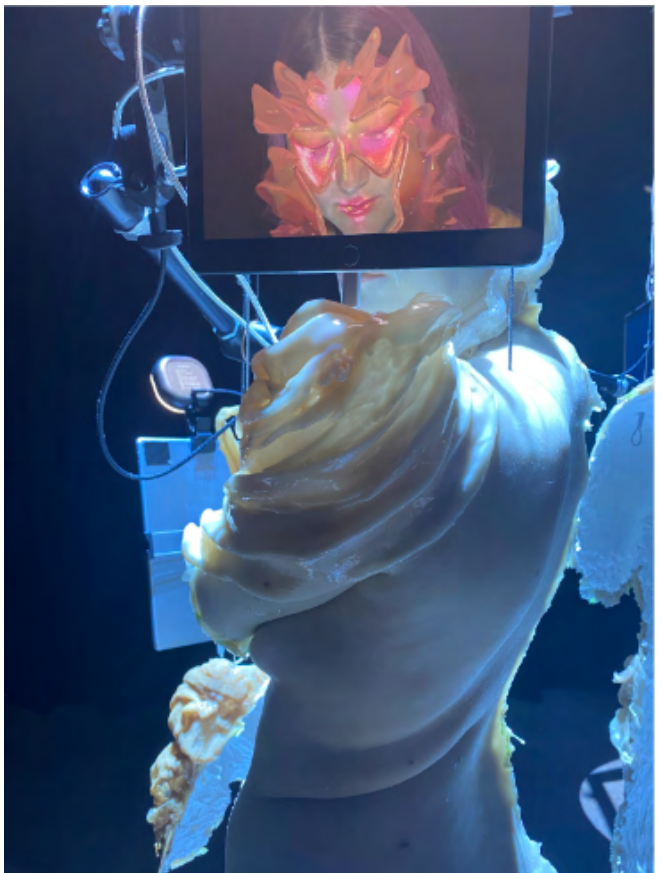
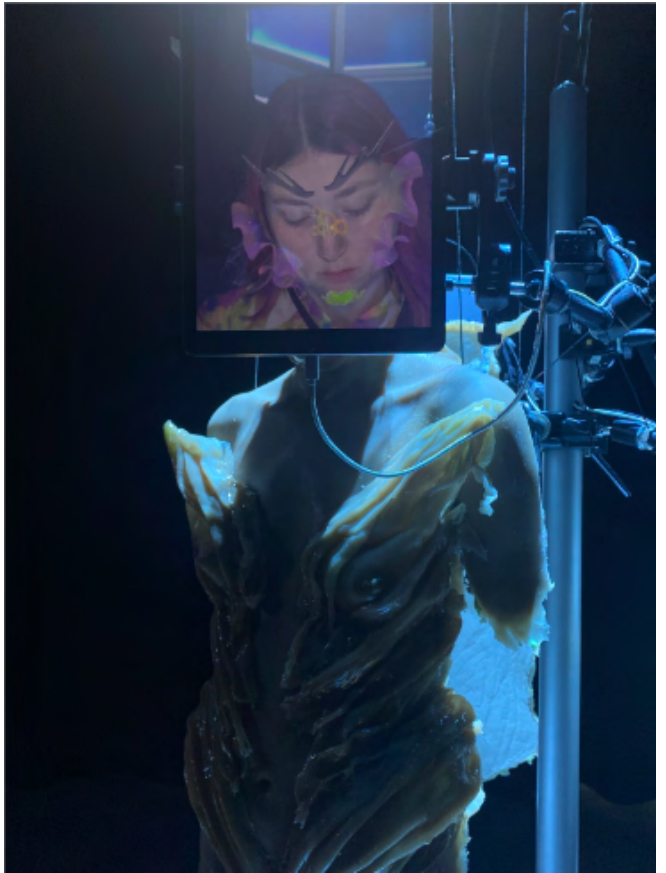
Captures d'images de la vidéo « Exoβiome »

Pour consulter la vidéo [cliquez ici](#).

3. Metamutations (Palais augmenté), 2023

Inès Alpha a imaginé une expérience hybride qui interroge la perception de soi, et met à l'épreuve le regard critique des visiteurs. Dans cette installation inédite, leurs visages sont tantôt transformés grâce à la réalité augmentée, tantôt utilisés pour incarner des créatures étranges, aux corps hors-normes.

Le visiteur déambule au milieu de suspensions intimistes et de sculptures imaginées en collaboration avec l'artiste plasticienne Esmay Wagemans : tout l'invite à bouleverser à la fois son regard intérieur et extérieur, celui qu'il porte sur lui-même et sur les autres. Entre corps sensibles et reflets numériques, augmentations virtuelles et mutations physiques, Inès Alpha propose une vision alternative de la beauté.

4. HyperEmotionalSkin, 2022

En collaboration avec Adrien Chuttarsing, cette expérience en réalité augmentée - développée sur Snapchat - utilise le Machine Learning pour tenter de comprendre les émotions de l'utilisateur.

« Nous avons entraîné un réseau neuronal à reconnaître diverses émotions en lui montrant des milliers d'exemples d'expressions faciales. Le défi consistait à créer une IA suffisamment puissante pour distinguer les émotions, tout en étant assez léger pour fonctionner sur le processeur d'un smartphone », explique Adrien.

Inès a conçu cinq looks de maquillage 3D distincts, chacun illustrant une émotion spécifique, qui se métamorphosent les uns dans les autres. Adrien a également composé la musique de fond, permettant à l'audio de réagir en utilisant des modes mineurs/majeurs et des textures sonores.

Cette œuvre interactive explore la relation entre nos émotions internes et leur expression visuelle et sonore, créant une expérience immersive et personnalisée grâce à la réalité augmentée.

Scanner le QR code pour tester le maquillage virtuel.

'Hyper Emotional Skin' a été exposé entre autres au Teatro del Canal de Madrid, HEKBasel, MEET Milan et au Palais Augmenté de Paris.

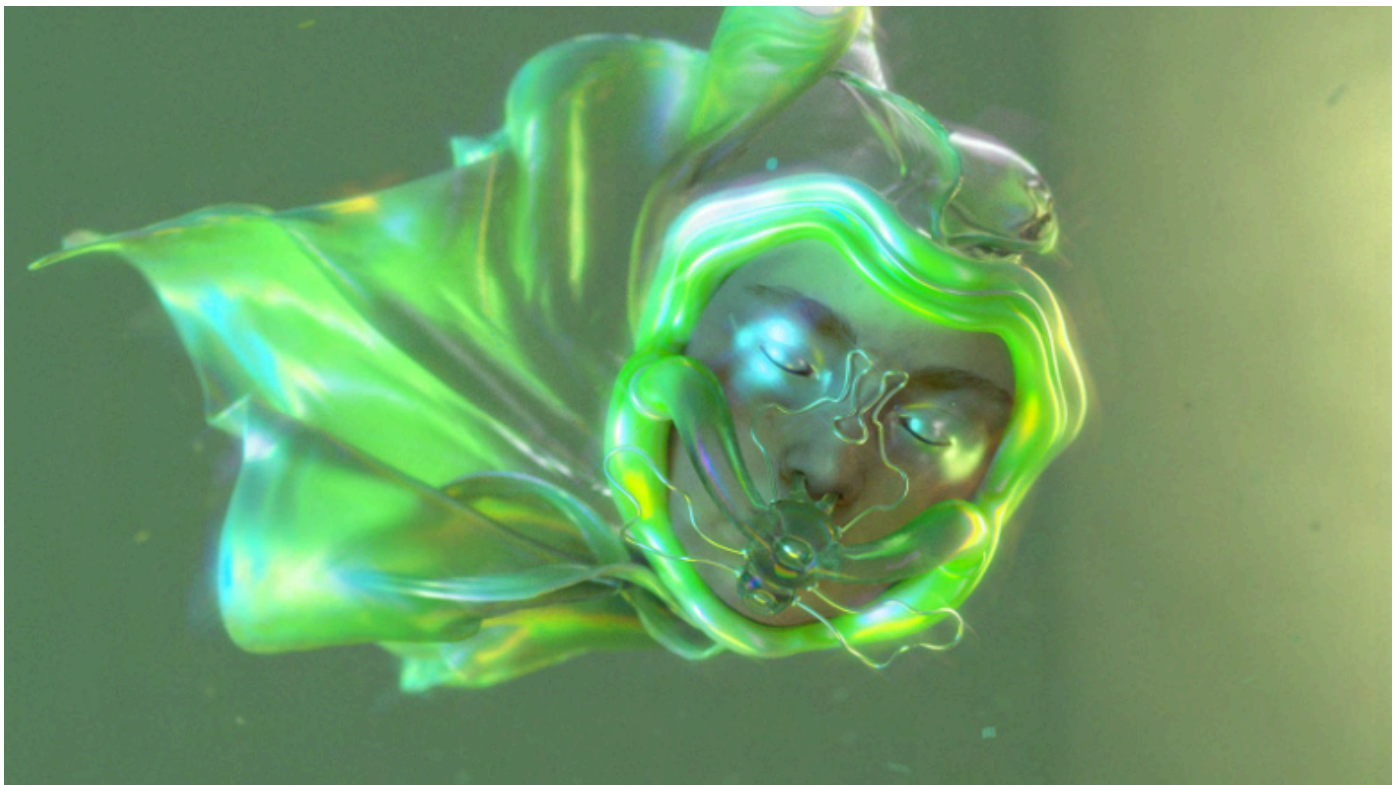
5. Bi(Hazard)²O, 2022

Cette œuvre ouvre une fenêtre sur un univers parallèle où des créatures semi-humaines évoluent dans des eaux qui nous paraissent dangereuses. Une entité fascinante s'approche de l'écran, comme pour nous avertir d'un péril imminent. Malgré son apparence magique, elle porte un dispositif respiratoire, soulignant la toxicité de son environnement liquide.

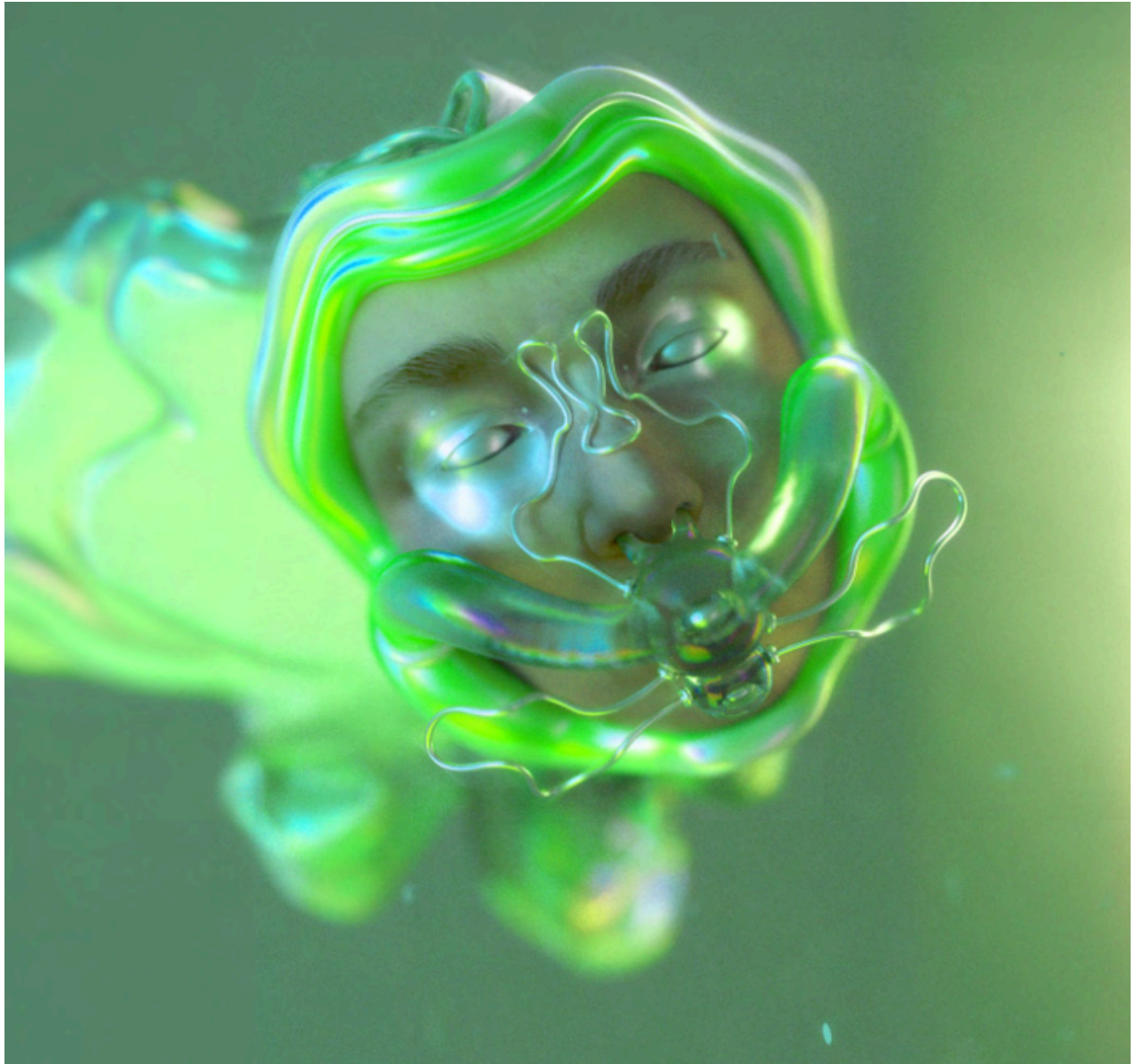
Cette création évoque un futur dystopique où nos avatars numériques, bien que magnifiques, seraient piégés dans un écosystème hostile. Inès Alpha s'éloigne ici de ses palettes habituellement colorées pour explorer une esthétique plus sombre, tout en préservant une atmosphère magique et extraterrestre.

L'œuvre est accompagnée d'une ambiance sonore cyber-aquatique composée par Ana Roman, renforçant l'immersion dans cet univers énigmatique.

Bi(Hazard)²O nous invite à réfléchir sur notre avenir numérique et environnemental, tout en célébrant la beauté qui peut émerger même dans les circonstances les plus adverses.

[Pour consulter la vidéo, cliquez ici](#)

Bi(Hazard)²O a été exposé à la galerie Perrotin en partenariat avec Samsung et Artpoint et 'Soft Mutations', ArtVerse Paris.

6. Alpha Beauty Booth, 2021

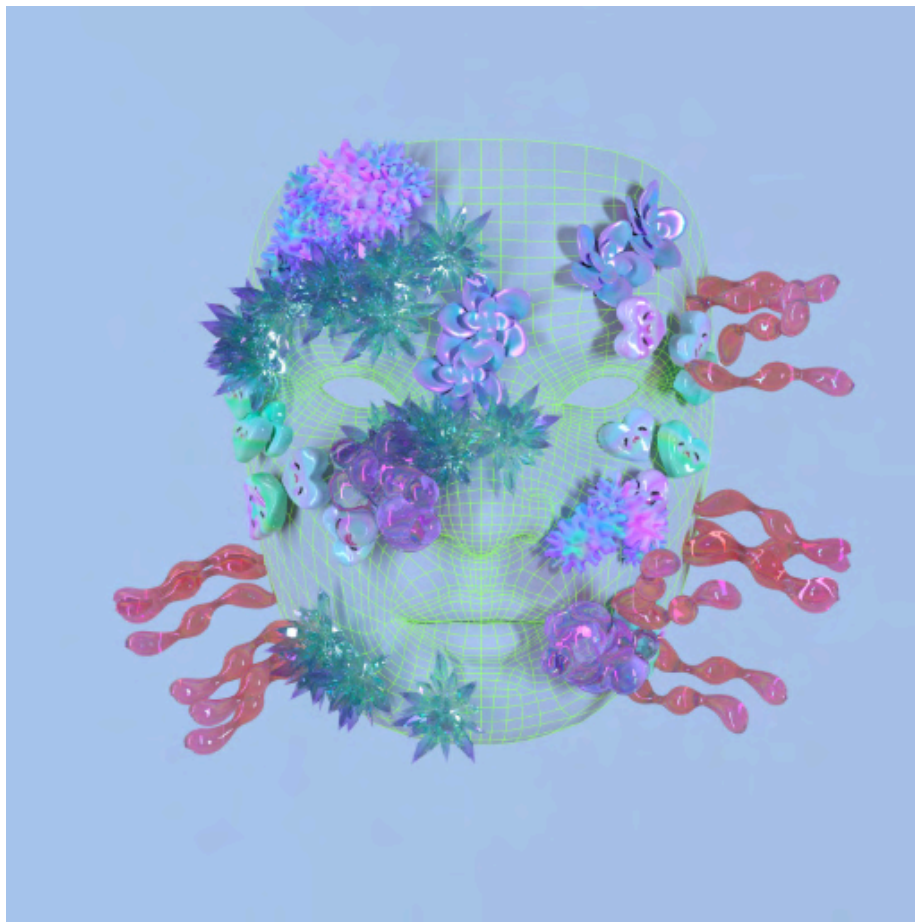
Alpha Beauty Booth est un filtre développé sur Snapchat et né d'une collaboration entre Savafornow et ines alpha. Cette création repousse les limites du maquillage digital en proposant une véritable palette de maquillage 3D interactive.

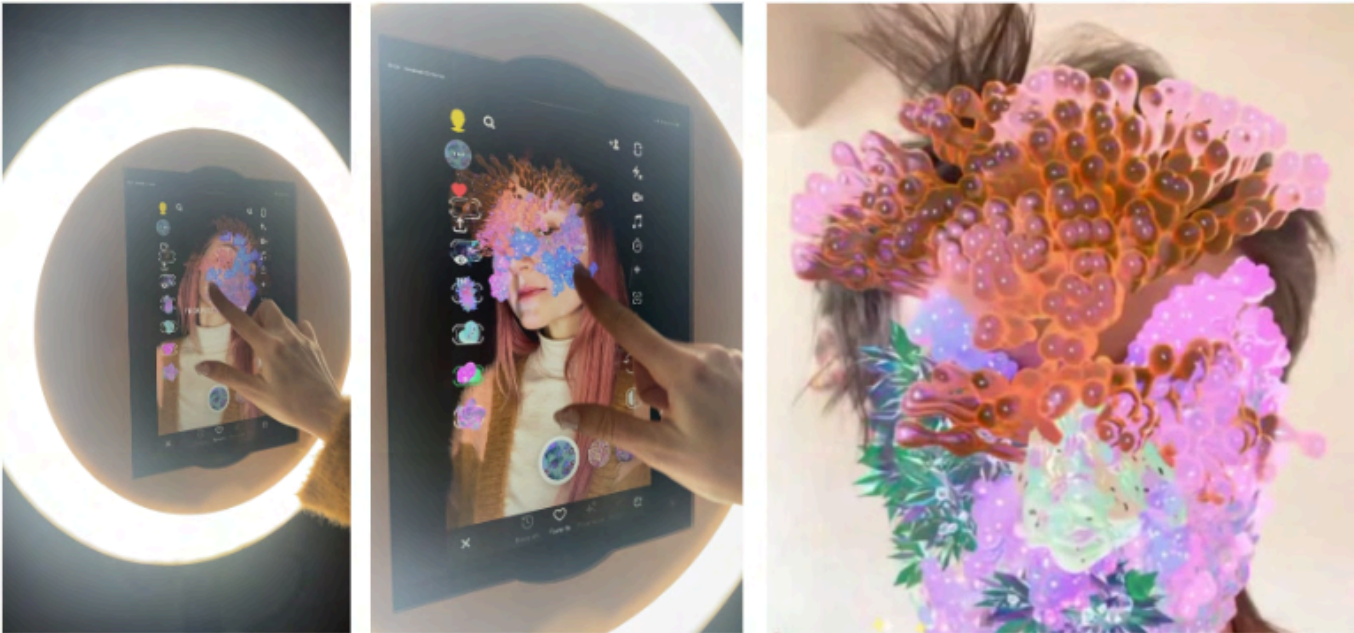
L'expérience - tactile - offre aux utilisateurs la possibilité de créer leurs propres looks uniques grâce à une sélection de six éléments 3D complexes. En utilisant simplement leur doigt, ils peuvent appliquer et personnaliser leurs looks numériques, comme s'ils appliquaient du maquillage physique. Ce projet redéfinit ainsi l'expression de la beauté dans l'espace digital, en rendant le processus intuitif et accessible.

Alpha Beauty Booth illustre parfaitement le potentiel infini du maquillage numérique en tant qu'outil d'expression personnelle, tout en ouvrant de nouvelles perspectives sur la manière dont la technologie peut transformer nos interactions avec la beauté.

Scanner le QR code pour
tester le maquillage virtuel.

'alpha beauty booth' a été exposé entre autres au Teatro del Canal de Madrid, HEKBasel, MEET Milan et au Palais Augmenté de Paris.

