

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

L'intelligence artificielle peut-elle engendrer des artistes authentiques ?

Conférence de Hugues Bersini

Maison de la Francité - 28 novembre 2024

1. Contextualisation

Hugues Bersini invite en conclusion à considérer l'IA non comme une menace mais comme un exhausteur de créativité pour l'artiste, tout en rappelant que l'essence de l'art réside dans des notions telles que l'expérience et l'intention, non fongibles à ce jour dans un algorithme.

Hugues Bersini est professeur d'informatique à l'Université libre de Bruxelles (ULB) et directeur du laboratoire d'intelligence artificielle IRIDIA.

Spécialiste internationalement reconnu de l'intelligence artificielle, il est également membre de l'Académie royale de Belgique. Auteur de nombreux ouvrages dont "L'intelligence artificielle peut-elle engendrer des artistes authentiques" (L'Académie en poche, 2020), et d'articles scientifiques, il intervient régulièrement publiquement pour vulgariser les enjeux liés à l'IA, à l'éthique du numérique et à l'impact des technologies sur la société.

Les intelligences artificielles peuvent-elles être reconnues comme de véritables entités créatrices dans le champ artistique ? Leur production peut-elle être considérée comme de l'art authentique ? Quelles nouvelles avenues de collaboration humain-e-machine les artiste-s sont-ils/elles amené-e-s à tracer ?

Le professeur en informatique Hugues Bersini (Université libre de Bruxelles) questionne le devenir de l'artiste aujourd'hui confronté-e à un outil qui, de manière inédite dans l'histoire de l'humanité, met au défi sa singularité de créateur·rice. En retraçant les récentes évolutions en informatique qui ont mené à l'émergence, puis à la démocratisation des intelligences artificielles, et en présentant le résultat à travers des œuvres générées par IA – tableaux, musiques, romans – qui connaissent un succès commercial et médiatique sans précédent, il pose l'enjeu de la place et du rôle de l'humain dans la création.

Il distingue deux grandes familles d'IA : l'approche symbolique basée sur des règles explicites et qui reproduit les raisonnements humain·e·s dans les logiciels, et les modèles neuronaux fondés sur l'apprentissage profond à partir de vastes corpus de données. Ces derniers modèles, dont les réseaux génératifs, sont au cœur des préoccupations contemporaines tant ils bouleversent le monde de l'art, capables de produire des œuvres inédites en imitant et en recomposant des styles existants.

À travers la question "l'IA peut-elle engendrer des artistes authentiques ?", Hugues Bersini invite à questionner le fondement d'une œuvre qui implique une intention, un ancrage et une expérience à la première personne tant l'artiste crée au départ de son histoire et de ses émotions, là où l'IA ne fait que traiter et synthétiser pour recombiner des données de manière inconsciente. Subjectivité et intentionnalité sont des pré-requis à l'art selon Hugues Bersini, et tant que l'IA restera dépourvue de subjectivité, sa production ne pourra être considérée comme de l'art authentique.

Cette réflexion sur l'IA dans la création fait également émerger une série d'enjeux éthiques, économiques et culturels, comme la question de la propriété intellectuelle, la transformation des métiers créatifs, et la nécessité de repenser la notion même d'auteur·rice.

2. Enjeux

“ Les IA ne créent pas à partir de rien : elles recombinent, réinterprètent, mais la question demeure de savoir si elles peuvent réellement éprouver une intention ou une émotion, conditions souvent considérées comme nécessaires à l'authenticité artistique.

Ce qui fait l'artiste, ce n'est pas seulement la production d'une œuvre nouvelle, mais la capacité à inscrire cette œuvre dans une démarche, un contexte, une histoire personnelle et collective.

”

Hugues Bersini,
in “L'intelligence
artificielle peut-elle
engendrer des artistes
authentiques”
(L'Académie en poche,
2020)

Les grandes questions posées par Hugues Bersini dans sa conférence sont :

- Par quoi se définit l'authenticité en art ?
- Entre imitation et invention, entre le pastiche et l'authentique, en quoi l'IA bouleverse-t-elle la notion même de créativité ?
- Une intelligence artificielle peut-elle être reconnue comme artiste à part entière ?
- Comment évolue le rôle de l'artiste à l'ère des intelligences artificielles ?
- Comment la triangulation “œuvre, artiste, réception” nous aide-t-elle à comprendre le mécanisme à l'œuvre dans la création artistique ?
- Quel changement de paradigme amène le saut technologique réalisé entre l'IA symbolique et l'IA neuronale ?
- Les prochains développements de l'IA doivent-ils encore tenir en considération les règles humaines ?
- Quels métiers sont impactés par les IA génératives ?
- Quel impact économique provoque le développement de l'IA dans les industries culturelles ?
- L'IA est-elle une “fabrique à crétin·e·s digitaux·ales” ?
- Quelle place pour le hasard dans l'IA au service de la créativité, comment les artistes s'en servent-ils ?
- L'IA va-t-elle remplacer l'artiste ou sera-t-elle utilisée pour co-concevoir et co-crée ?
- Quels sont les critères d'authenticité artistique ?
- Quel est le rôle du narratif et de l'intention en art ?
- Que manque-t-il aux IA pour pouvoir générer de l'authentique création artistique, quelles sont ses limites ?
- Quels impacts éthiques et sociaux pose la création par l'IA ?

3. Mise en perspective

Je m'appelle Koichi et je vis à Osaka, au Japon.

*En Asie, l'art est vu comme une façon de transmettre des valeurs, de respecter la tradition et de créer de l'harmonie avec la nature ou la société. Dans mon pays, l'important n'est donc pas seulement qui crée, le rôle et la subjectivité de l'artiste, mais comment l'œuvre s'inscrit dans cette continuité culturelle. Les valeurs transmises par l'œuvre priment sur son·sa auteur·rice. L'IA sera alors acceptée comme une partenaire de création si elle aide à transmettre ces valeurs. Elle est donc plus facilement perçue comme une opportunité de collaborer, d'innover et de mélanger tradition et modernité, même si l'IA n'a pas de sentiments. Exemple de l'artiste sino-canadienne Sougwen Chung qui, à travers son travail, "explore des terrains inconnus et ouvre une réflexion sur l'interaction entre l'artiste, l'outil technologique et la main humaine. Une manière somme toute subtile de questionner la place de l'intuition dans un monde de plus en plus mécanisé." (in **"Qui est Sougwen Chung, l'artiste qui redéfinit les formes de l'art robotique ?"**, Fisheye immersive, 09/10/2024)*

Je m'appelle Ilan et je suis artiste numérique, éditeur basé à Bruxelles.

*Je m'intéresse aux nouvelles formes de bande dessinée dans l'ère des IA génératives et j'ai publié une carte blanche dans la presse intitulée **"Pourquoi je ne signerai pas la nouvelle charte de la Scam et de la Sacd"** (Le Soir, 12/05/2025). Je considère que l'IA est plus qu'un outil qui menace les artistes ou leurs droits : elle change complètement la façon dont on peut créer, partager et imaginer l'art aujourd'hui. Je pense que vouloir protéger à tout prix l'ancien modèle (où chaque œuvre et chaque auteur·rice sont bien séparé·e·s et protégé·e·s) ne permet pas de profiter des nouvelles possibilités offertes par l'IA, comme la collaboration, le remix ou la création collective qui ont toujours été au cœur des pratiques artistiques. J'invite à voir l'IA non pas comme un danger à bloquer, mais comme une occasion de repenser la création artistique pour inventer de nouvelles façons de faire de l'art, où humains et machines pourraient travailler ensemble, et où la notion d'auteur·rice pourrait devenir plus ouverte et partagée.*

Autres points de vue à développer dans le cadre d'exercices en groupe.

Mon nom est Sabrina, je suis gérante d'une galerie d'art basée à Chelsea, à l'ouest de Manhattan, NYC. J'investis dans l'art via des NFT. Pour moi, l'IA peut être un outil très intéressant pour créer de nombreuses œuvres génératives, avec un minimum d'investissement et un maximum de rentabilité.

Dorothée, 17 ans, je suis de la génération Z et pour moi, une œuvre d'art ne doit pas forcément être créée par un·e artiste, ou être "vraie". Du moment qu'elle me parle et que je la trouve belle, elle ne doit pas forcément être "authentique" pour me parler ou m'émouvoir.

Je suis Léonard de Vinci et je situe ma pratique artistique aux confins des arts et des sciences. Je me questionne sur la particularité de l'intelligence artificielle en tant qu'outil pour créer : qu'est-ce qui la distingue des autres outils ?

Je suis Hugues, professeur et chercheur en IA. Je pense que nous n'en sommes aujourd'hui qu'aux balbutiements de cette technologie, et qu'il est important de poser des règles claires pour pouvoir naviguer et innover sereinement dans la société du 21e siècle.

4. Fiche pédagogique

Sur base des contenus et enjeux discutés par le conférencier, place au débat !

"L'IA, un artiste comme un autre ?"

Nous vous proposons de passer à l'animation d'une table ronde. Format au choix : qu'il s'agisse d'un débat télévisé, d'une table ronde diffusée en live sur YouTube, ou encore de la réalisation d'une série de stories réseaux sociaux portant une pluralité de voix et d'opinions sur le sujet de l'impact de l'intelligence artificielle dans la création artistique. Si vous optez pour le format "débat", la durée totale conseillée est de 45 à 60 minutes. Nous préconisons que ce soit l'encadrant·e qui assure le rôle du journaliste.

Vous trouverez dans cette section :

- > Un canevas d'animation,
- > Des consignes pour la préparation du débat avec votre public, élèves ou animé·e·s.

Canevas d'animation

INTRODUCTION (5 MIN)

- L'encadrant·e assure le rôle de journaliste. Iel présente le thème, rappelle la question centrale et contextualise les enjeux :
 - > "Aujourd'hui, nous allons débattre de la place de l'intelligence artificielle dans la création artistique. Peut-on considérer l'IA comme un·e artiste à part entière ? Qu'est-ce que l'authenticité en art à l'ère numérique ?"
- L'encadrant·e fait une rapide présentation des participant·e·s et des rôles qu'ils/elles incarneront dans la table ronde :
(se référer à la rubrique 3. "mise en perspective" de cette fiche)
 - > Koichi, le citoyen japonais
 - > Ilan, l'artiste éditeur
 - > Sabrina, la gérante de galerie d'art new-yorkaise
 - > Dorothée, la jeune de 17 ans
 - > Léonard de Vinci, le scientifique - artiste de la Renaissance
 - > Hugues, le scientifique expert en IA

TOUR DE TABLE INITIAL (10 MIN)

- L'encadrant·e donne la parole à chaque intervenant·e, qui a 1 à 2 minutes pour exprimer sa position de départ en lien avec son personnage, sur la question "L'IA, un artiste comme un autre ?".
 - > L'encadrant·e veille à l'équité du temps de parole et à la clarté des interventions.

ANIMATION DU DÉBAT (25 MIN)

- L'encadrant·e anime la discussion en lançant les grandes questions du sujet.
À chaque question, l'encadrant·e :
 - > donne la parole à 2-3 intervenant·e·s différent·e·s pour varier les points de vue (ex : Koichi pour la tradition, Ilan pour l'innovation, Sabrina pour l'économie, Dorothée pour la réception, Léonard de Vinci pour la science et la technique, Hugues pour l'éthique),
 - > reformule, relance, encourage les échanges contradictoires tout en veillant à la courtoisie et au respect du temps de parole,
 - > sollicite ponctuellement le public (les autres élèves) pour émettre un avis, une réaction ou poser une question.

TEMPS D'INTERACTION AVEC LE PUBLIC (10 MIN)

- En fin de débat, l'encadrant·e invite le public à poser des questions aux intervenant·e·s ou à exprimer un avis et les intervenant·e·s réagissent brièvement.

SYNTHÈSE ET CONCLUSION (5-10 MIN)

- L'encadrant·e fait une synthèse des arguments principaux, met en avant les points de convergence et de divergence, et propose une ouverture : "Quelles questions restent ouvertes ? Que faudrait-il explorer encore ?"
- Tour de table final : chaque intervenant·e donne une phrase de conclusion, synthétisant sa position.

RÈGLES À RESPECTER :

- Respect du temps de parole et des opinions,
- L'écoute et l'argumentation priment sur la confrontation,
- L'encadrant·e reste neutre, distribue la parole, reformule, recentre si besoin.

Vous trouverez ci-dessous les ressources suivantes...

- Un réservoir de questions : libre à vous de les adapter, de les densifier, et de les préparer avec le groupe avant le débat le cas échéant :
 - > Qu'est-ce qui définit l'authenticité en art ?
 - > L'IA bouleverse-t-elle la notion de créativité ? Entre imitation et invention, où se situe-t-elle ?
 - > Le rôle de l'artiste évolue-t-il avec l'IA ?
 - > Les critères d'authenticité artistique changent-ils ?
 - > L'IA est-elle une menace ou une opportunité pour la création ?
 - > Quels sont les impacts économiques, sociaux, éthiques de l'utilisation de l'IA dans les arts ?

- > Quelles sont les différentes formes d'IA liées à la pratique artistique? Quelle différence entre l'IA symbolique et l'IA neuronale ? En filigrane : que dit de notre société le passage du modèle 1 (des règles humaines) au modèle 2 (de l'empirisme des données) ?
- > L'art généré par l'IA vaut-il moins que la création artistique humaine ?
- > Peut-on présenter l'IA comme un "exo-squelette" pour la créativité ?
- > Comment la société doit-elle s'adapter aujourd'hui considérant la place occupée par la technologie ?

– **Quelques articles de presse ou ressources prodiguant des exemples concrets à débattre en préparation du débat avec le groupe :**

Une "prompt artiste" donne vie humaine aux Simpsons :

<https://creapills.com/personnages-simpson-vraie-vie-ia-20240110>

"The sound of silence": Un album silencieux pour mettre en garde contre la menace de l'IA pour la biodiversité créative

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2025/02/25/pour-protester-contre-l-ia-un-album-entierement-constitue-de-morceaux-silencieux-realise-par-1-000-artistes-britanniques_6563076_4408996.html

Une "prompt artiste" donne vie humaine aux Simpsons :

<https://creapills.com/personnages-simpson-vraie-vie-ia-20240110>

"Du fantasme dystopique à l'outil d'aide à la création : l'IA dans la littérature - Bertrand Misonne" par Data driven 101 (février 2025)

<https://www.youtube.com/watch?v=ebcQtsS3LYI>

"Art, culture, Gen AI : Réinventer l'expérience, préserver la diversité ?"

<https://www.youtube.com/watch?v=OQ8ttwZDyV4&t=5s>

Le secteur culturel belge presse pour une régulation urgente :

<https://www.rtl.be/actu/magazine/hi-tech/lia-pourrait-ecraser-des-milliers-de-travailleurs-en-quelques-annees-le-secteur/2024-02-15/article/638409>

Construire une IA qui lit dans les pensées et en faire de l'art :

<https://usbeketrica.com/fr/article/des-francais-construisent-une-ia-qui-lit-dans-les-pensees-et-en-font-de-l-art>

Une œuvre sans auteur... ou presque :

<https://fisheyeimmersive.com/article/monolith-loeuvre-ia-sans-auteur-ou-presque/>

Protéger son métier face à l'IA : grève des acteurs et doubleurs de jeux vidéo en Californie :

<https://leblob.fr/actualites/protger-son-metier-face-ia-greve-des-acteurs-et-doubleurs-de-jeux-video-en-californie>

Obvious, le collectif hacker de l'art

<https://obvious-art.com/>

Quelques consignes de préparation pour les participant·e·s au débat

Objectif : défendre le point de vue de votre personnage lors du débat. Pour ce faire, vous devrez préparer des arguments solides et nuancés à faire valoir lors de la discussion.

Plusieurs étapes sont à prendre en considération :

1. COMPRENDRE SON RÔLE ET LA POSTURE DE SON PERSONNAGE

- Lisez attentivement la fiche du personnage qui vous a été attribuée,
- Identifiez les valeurs, la culture, le rapport à l'art, à la technologie et à l'IA propres à ce personnage.
Testez l'IA pour ce faire !

2. PRÉPARER DES ARGUMENTS

- Notez sur une fiche qui vous accompagnera durant le débat, 3 à 5 arguments clés que votre personnage pourrait défendre sur les questions suivantes :
 - > Qu'est-ce que l'authenticité en art ?
 - > L'IA peut-elle être artiste ? Pourquoi/pourquoi pas ?
 - > En quoi l'IA transforme-t-elle la créativité ?
 - > Quels sont les risques et les opportunités de l'IA pour l'art ?
 - > Quelle place pour l'humain, la tradition, l'innovation, l'émotion, l'intention, le hasard ?

3. ILLUSTRER SON PROPOS

- Très important : la visualisation. Préparez au moins un exemple concret ou une anecdote (réelle ou plausible) pour illustrer vos arguments (ex : le travail de l'artiste sino-canadienne Sougwen Chung pour Koichi, l'économie des NFT pour Sabrina, la BD générative pour Ilan...).

4. ANTICIPER LES OBJECTIONS

- Imaginez les contre-arguments que pourraient avancer les autres personnages,
- Préparez des réponses ou des questions à leur poser pour enrichir le débat.

5. PARTICIPER ACTIVEMENT

- Pendant le débat, il est très important d'écouter attentivement les autres : rebondissez sur leurs propos, posez des questions, reformulez si besoin.
- Respectez la parole des autres et restez courtois·e, même en cas de désaccord.

6. CLÔTURE DU DÉBAT

- Prévoyez un petit carnet pour noter les arguments qui vous ont marqué·e, les questions qui restent ouvertes, ce que vous retenez de la diversité des points de vue afin de pouvoir synthétiser votre apport dans le débat.

5. Biblio-Webographie

Titre : L'Intelligence artificielle peut-elle engendrer des artistes authentiques ?

Auteur : Hugues Bersini

Format : ouvrage

Source : Académie royale de Belgique, collection "L'Académie en poche" / février 2020

<https://academie-editions.be/sciences-et-techniques-/392-lintelligence-artificielle-peut-elle-engendrer-des-artistes-authentiques-.html>

Conférence de Hugues Bersini à la Maison de la Francité :

<https://www.youtube.com/watch?v=nylqZOihu1M&t=1712s>

Titre : Pourquoi je ne signerai pas la nouvelle charte de la Scam et de la Sacd ?

Auteur : Ilan Manouach

Format : carte blanche

Source : Le Soir, rubrique "opinions" / 12 mai 2025

<https://www.lesoir.be/674727/article/2025-05-12/pourquoi-je-ne-signerai-pas-la-nouvelle-charte-de-la-scam-et-la-sacd>

<https://pilen.be/charte>

Titre : Pourquoi encore penser ?

Auteur : Luc Jabon

Format : film documentaire

Source : Le Soir, rubrique "opinions" / 2024

<https://imagecreation.be/film/pourquoi-encore-penser/>

Titre : Technominds au KIKK : L'IA dans la création artistique

Intervenants : Julien Vallée (studio Vallée-Duhamel, Québec), Anne Horel (artiste réseaux sociaux, Paris), Gilles Bazelaire, directeur-fondateur du KIKK festival (Namur, Belgique)

Format : émission web live youtube

Source : Boukè (média de proximité de Namur, Belgique) / Octobre 2024

https://www.youtube.com/watch?v=Wwo_H27YppE&list=PLbyzWr7ldXrXgT1xE_LmVlbfbDu2_q9ha&index=8

Titre : Art, culture, Gen AI : Réinventer l'expérience, préserver la diversité ?

Intervenants : Simon Brunfaut (L'Echo), Chadi Abou Saryia (Miam Miam creative Lab, IAD), Romain Boonen (Empowork culture), Emilie Derville (prompt artiste, photographe, enseignante HEH), Delphine Jenart (UCLouvain Fucam Mons - modération)

Format : table ronde disponible en podcast

Source : UCLouvain Fucam Mons / 27 mars 2025

<https://www.youtube.com/watch?v=OQ8ttwZDyV4&t=5s>

MAISON DE LA FRANCITÉ
18 rue Joseph II - 1000 Bruxelles
02 219 49 33
secretariat@maisonde la francite.be
www.maisonde la francite.be

DOSSIERS PÉDAGOGIQUES

- L'intelligence artificielle : un risque pour nos libertés fondamentales ?
- L'intelligence artificielle peut-elle engendrer des artistes authentiques ?
- L'intelligence artificielle : menace ou solution pour le climat ?
- L'intelligence artificielle : menace ou opportunité pour l'enseignement ?
- Intelligence artificielle : une révolution dans le monde des médias.
- Les relations humaines à l'ère de l'intelligence artificielle.

Les dossiers pédagogiques ont pu être réalisés pour la Maison de la Francité grâce au soutien du Conseil supérieur de l'éducation aux médias.

Dossier pédagogique : Delphine Jenart

Illustration de couverture : Fondo de arte abstracto con textura. Generado por IA par Cris.lo Studio
Éd. responsable : A-R Delbart - Maison de la Francité - 18 rue Joseph II - 1000 Bruxelles