

Commentaire critique

Avec les nouvelles technologies, l'époque contemporaine a vu émerger de nouvelles formes de créations grâce à l'intelligence artificielle (IA). Camille Hazard, journaliste à ParisMatch, a rédigé un article en ligne le 20 mai 2021 qui décrit comment Ai-da, un robot humanoïde artiste, a été capable de réaliser une série d'autoportraits - autoportraits exposés au Design Museum de Londres. Dans cet article, l'auteur rapporte les déclarations d'AI-Da, qui explique, elle-même comment et pourquoi elle a créé ses autoportraits. Camille Hazard explique également, dans son article, comment a été créée AI-Da : de nombreuses personnes ont participé à sa conception. Cet article nous amène à réfléchir à plusieurs questions : L'intelligence artificielle peut-elle remplacer les artistes ? Aura-t-on, à terme, encore besoin des artistes ? Comment intégrer les intelligences artificielles dans la création ? Dans une première partie, nous verrons comment l'IA peut créer de l'art. Dans une seconde partie, nous aborderons l'utilisation de l'IA dans le processus de création. Et enfin, dans une troisième partie, nous questionnerons les statuts d'artiste et d'œuvre d'art.

Pour commencer, il faut définir ce qu'est l'art. Pour moi, l'art est une façon pour une personne de transmettre des choses aux gens, c'est un moyen d'échange et de parler de ses sentiments. L'art existe depuis longtemps car l'Homme a toujours eu besoin de s'exprimer, de représenter pour laisser une trace de leur existence. C'est tout d'abord un travail de réflexion qui permet de montrer ce que l'on ne montre pas, de représenter l'inexistant pour soi-même et pour les autres. Pourtant certains artistes craignent de se faire voler leur travail par les intelligences artificielles, car ce sont des machines donc elles ont des possibilités infinies tant qu'elles ont le bon programme. Contrairement aux humains, elles n'ont pas non plus besoin de se reposer et ne sont jamais en manque d'imagination. De plus, certains problèmes émergent avec l'ascension de l'utilisation d'intelligence artificielle, comme avec la polémique autour de Midjourney, une intelligence artificielle pouvant créer des images. Pour créer ces dernières, l'IA utilise environ 5 milliards d'images copyrightées, des œuvres d'artistes ou de personnes sans leur autorisation ce qui révolte les artistes. Trois illustratrices américaines ont d'ailleurs porté plainte contre des sociétés d'intelligence artificielles. Lors d'un concours de dessin numérique, le gagnant avait utilisé Midjourney et s'était autoproclamé l'artiste, car, selon lui, c'est bien lui qui a eu l'idée. Seulement, pour beaucoup dont moi, donner des informations à une machine ne fait pas de toi le véritable auteur de « l'œuvre » car ce sont des mélanges d'œuvre déjà existantes.

De nombreux artistes ont utilisé l'IA dans leur processus de création, comme Aidan Meller avec Ai-da. C'est le cas de *Rembrandt.2016* créé par Microsoft, cette intelligence artificielle a réussi à créer à partir de tableaux du peintre Rembrandt un nouveau tableau qui n'a jamais été peint par le peintre lui-même. Les IA sont créées avec des programmes et des bases de données et donc ont accès à de très nombreuses références pour s'en inspirer et créer quelque chose de nouveau. J'irais même plus loin en rappelant que les humains aussi, tout au long de leur vie, trouveront des références et s'inspireront de leurs expériences et de ce qu'ils ont vu, notre travail est forcément inspiré de quelque chose, que l'on le veuille ou non. L'intelligence artificielle est toujours en constante évolution, comme l'œuvre *Paul* de l'artiste Patrick Tresset qui utilise des algorithmes d'apprentissage pour créer des portraits en temps réel donc chaque portrait est unique. Mais alors pourquoi les artistes d'aujourd'hui utilisent-ils des programmes et IA pour leur œuvres ? Tout d'abord je dirais que l'IA est un outil, un outil rapide et efficace qui permet de gagner du temps et pouvoir créer quelque chose de nouveau, de faire réfléchir. Un des avantages de l'utilisation de l'IA est que les artistes peuvent expérimenter de nouvelles formes d'arts : l'artiste Refik Anadol a par exemple créé une installation artistique qui utilise des programmes pour créer une image en constante évolution, les visiteurs interagissent avec l'œuvre grâce à leur téléphone. Chose qui n'aurait jamais pu être

possible sans l'intelligence artificielle. Et l'IA n'est pas forcément faite pour faire de l'art directement, on peut s'en servir pour se faire aider. L'outil le plus connu est sans doute ChatGPT, qui permet de répondre à ce qu'on lui demande. Donc on peut demander des conseils au programme pour créer de l'art, mais c'est bien l'humain qui effectue le travail.

Pour finir, il faut se poser la question de ce que ce que définit un artiste. Pour moi, un artiste est quelque chose qui a eu un processus de création et qui souhaite laisser une trace de son existence, il doit pouvoir avoir une réflexion sur son travail. Pour savoir si nous devons avoir peur des intelligences artificielles, il faut questionner le statut d'artiste et d'œuvre. Je trouve que l'art doit être un moyen de faire ressentir des sentiments, c'est un partage de la vision du monde de l'artiste. Les IA ne ressentent pas les sentiments, donc il n'y aura pas cet échange entre les spectateurs et l'artiste. Pour moi, quand une IA crée une œuvre, elle est bel et bien l'artiste de ce projet car c'est elle qui fait ses propres choix parmi les milliers de possibilités programmées par ses concepteurs. Ai-Da dessine des autoportraits différents, les possibilités sont multiples.

Pour répondre à la question, je ne pense pas que les intelligences artificielles artistes soient dangereuses. C'est un moyen de rassembler les techniques humaines et artificielles, cela ouvre de nouvelles possibilités dans le monde de l'art, c'est une nouvelle façon de créer quelque chose grâce à un tout nouvel outil. Il n'y a aucune raison d'avoir peur d'une IA créée pour faire de l'art, tout d'abord car les programmes ont été créés par des humains qui souhaitait pouvoir changer les façons de faire de l'art

