L'IA génératrice d'images et son impact sur la création d'œuvres et la notion d'art

Bayette Mathieu

The Next Rembrandt

The Next Rembrandt est un tableau datant de 2016 composé par une intelligence artificielle et créé à partir de données sur les techniques et méthodes de travail du peintre baroque néerlandais Rembrandt Harmenszoon van Rijn.

Grâce à l'utilisation d'algorithmes de reconnaissance faciale, les développeurs ont pu identifier les motifs géométriques les plus courants du peintre pour peindre les éléments du visage.

The Next Rembrandt en chiffres

13	148 000 000	346
couches d'encre	pixels	tableaux analysés

Le tableau a ensuite été réalisé en impression 3D avec une encre à base de peinture durcie aux UV.

The Next Rembrandt a gagné de nombreux prix, 5 prix D&AD, 10 prix One Show, 8 Eurobest, 8 prix LIA, 6 prix Epica et 3 prix Clio.

L'IA ne se contente pas d'imiter l'art : elle oblige à redéfinir ce qu'est un artiste et une œuvre.

Quand une image générée par IA remporte un concours d'art

Bayette Mathieu

Théâtre D'opéra Spatial

Théâtre D'opéra Spatial est une image créée avec l'IA Midjourney par Jason Allen, concepteur de jeux vidéo. En août 2022, elle a remporté la première place de la catégorie arts numériques de la Colorado State Fair Fine Arts Competition, aux États-Unis.

Même si Jason Allen avait précisé l'usage de Midjourney à l'inscription, il ne semble avoir enfreint aucune règle officielle. La victoire a pourtant déclenché une polémique : pour beaucoup d'artistes, une image générée par IA n'est pas de l'art.

Jason Allen a affiné ses instructions (prompts) pendant plus de 80 heures, puis a amélioré l'image avec une autre IA avant de l'imprimer sur toile.

Conclusion

Pendant longtemps, nous avons associé l'art à la main de l'artiste : son talent, son temps, son geste. L'IA brouille ce repère. Une image digne d'un maître peut voir le jour en quelques secondes, sans pinceau ni apprentissage. Alors qu'est-ce qui fait une œuvre : le résultat, que tout le monde peut admirer, ou l'effort de celui qui la crée ? La photographie, au XIXe siècle, avait déjà posé cette question à la peinture, et l'art s'en est trouvé libéré plutôt que détruit. L'IA nous force peut-être à la même évolution : l'art ne serait plus dans la technique, mais dans l'idée, le regard et le sens qu'on donne à une image.

Reste une inconnue :
Si tout le monde peut créer, que devient la valeur de l'artiste ?
Si tout le monde peut créer, que devient le mérite, la satisfaction ou la fiérté ?
Si tout le monde peut créer, que devient même l'intérêt de l'art ?
Tant de questions soulevées par l'arrivée de l'IA, qui va nous pousser à remettre en question notre perception de l'art.

« C'est le regardeur qui fait l'œuvre »
Marcel Duchamp