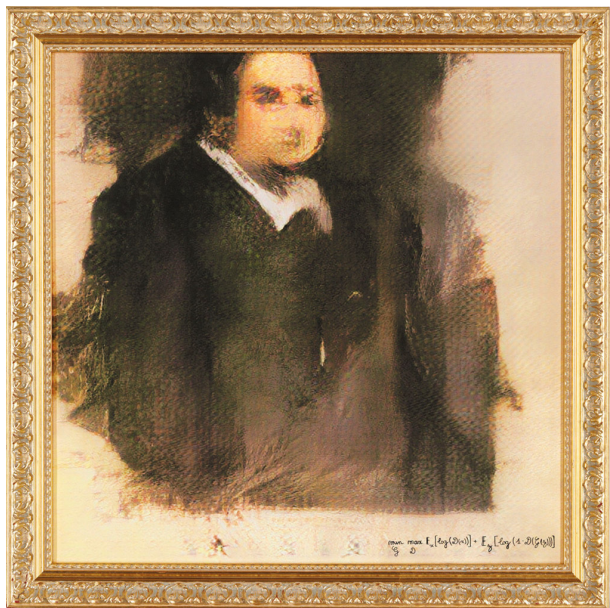

Les Ami·e·s du $\Sigma\text{CB}\forall$

Conférences sur l'art

Intelligence artificielle et
art numérique

Cycle de 8 conférences

7.1. — 4.3.2025

Mardis de 12h30 à 13h30

Conférences sur l'art

Intelligence artificielle et art numérique

*8 conférencier·ère·s pour
une série de 8 conférences*

L'intelligence artificielle transforme la création en redéfinissant les rôles de l'artiste et de la machine, soulevant des questions sur la créativité, l'authenticité et l'originalité. Ces échanges permettront d'analyser comment l'IA influence les processus artistiques, la relation avec le public et les enjeux éthiques qui y sont liés. Ces conférences offriront une réflexion sur l'avenir de l'art à l'ère numérique et sur les nouvelles perspectives qu'ouvrent ces technologies.

Dates

les mardis à 12h30
du 7 janvier au 4 mars 2025

Lieu

Auditorium du MCBA
Place de la Gare 16, 1003 Lausanne

Tarif

CHF 100.- la série de 8 conférences,
sur inscription et à régler d'avance

ou CHF 15.- l'unité, sans inscription

Gratuit pour les étudiant·e·s

Inscription en ligne

www.mcba.ch/amis-du-musee/#conferences

Conférence n°1

Mardi 7 janvier à 12h30

L'art numérique : les origines d'un bouleversement

par Marc Atallah

Pas un jour ne passe sans que nous soyons confrontés à cette évidence : l'art numérique a envahi notre quotidien. En effet, nous savons que les logiciels de retouches d'image ont impacté profondément l'art photographique, que les dispositifs interactifs sont de plus en plus utilisés par les compagnies de danse et que les progrès de l'intelligence artificielle semblent sur le point de bousculer notre conception même de l'art. La présentation de Marc Atallah visera à revenir sur les origines de cet art dit numérique, afin de mieux en saisir les enjeux et les évolutions.

Conférence n° 2

Mardi 14 janvier à 12h30

Les intelligences artificielles génératives sont-elles surréalistes ? Une plongée dans le monde fascinant de la génération d'images par les IA.

par Arnaud Dufour

Inspirée par les expositions sur le surréalisme en 2024 à Plateforme 10, cette conférence explore les intelligences artificielles dites génératives, et en particulier celles qui génèrent des images. La présentation abordera les concepts de base de ces plateformes et

montrera ce qu'elles permettent de faire en matière de création visuelle. Les limites et les questions qu'elles posent au monde de l'art et de la culture seront aussi présentées.

Conférence n°3

Mardi 21 janvier à 12h30

Quand les artistes contemporains s'emparent des intelligences artificielles

par Nathalie Dietschy

Dans un texte récent (2023), l'artiste et théoricienne Hito Steyerl nomme les images générées par des intelligences artificielles des « mean images », l'adjectif « mean » renvoyant tant à la nature mineure de l'image qu'au minable, à l'avare ou au méchant. Ces images, produites par des algorithmes à partir de vastes lots de données, engrangent des représentations du monde qui nécessitent d'être interrogées.

Cette conférence examinera les enjeux liés à l'essor des IA génératives dans la création artistique et les moyens proposés par les artistes pour s'en emparer.

Conférence n°4

Mardi 28 janvier à 12h30

Art et intelligence artificielle : la guerre du droit d'auteur pour le contrôle de la valeur

par Yaniv Benhamou

La conférence donnera un aperçu de la guerre du droit d'auteur pour contrôler la valeur issue des modèles d'IA, ce qui conduit à la fin des données en libre accès (*hiver des données*). La conférence s'interrogera aussi sur l'aptitude du droit d'auteur à prévoir un partage équitable de la valeur à l'ère de l'IA, sachant que les plateformes captent l'essentiel de la valeur.

Conférence n°5

Mardi 4 février à 12h30

L'art numérique à l'ère du web3 et des IA

par Guillaume Helleu

Bien que l'art numérique ait pris racine dans les années 60 et se soit enrichi dans les années 90 avec l'émergence du net.art, c'est au tournant de 2020 que de véritables révolutions se manifestent dans ce domaine. D'un côté, les technologies blockchain avec les NFT ; de l'autre, le Deep Learning avec les IA génératives. Cette conférence explore comment ces deux innovations technologiques redéfinissent les enjeux esthétiques et économiques de ce secteur de l'art.

Conférence n°6

Mardi 11 février à 12h30

Peindre l'imperfection à l'ère de l'intelligence artificielle

par Sébastien Mettraux

L'artiste présentera sa démarche de peintre, son rapport à la tradition picturale et aux technologies de son époque en tant que «digital native». Il retracera l'évolution de son travail, des environnements virtuels de «Dernier paysage 1» (2004-2009) aux fractales générées par ordinateur dans «Ex Codice» (2022-23). Il partagera des essais inédits issus de sa veille technologique et expliquera comment la découverte des outils d'IA génératives l'a conduit à de profonds questionnements et à une crise artistique, le poussant à repenser son rôle et sa démarche.

Conférence n°7

Mardi 25 février à 12h30

Collectionner à l'ère de l'IA : L'impact de l'art généré par l'IA sur les maisons de vente aux enchères et la dynamique du marché de l'art

par Cyan Bettinelli

À travers l'exemple marquant du portrait d'Edmond de Belamy vendu chez Christie's, cette conférence dévoile comment l'art généré par l'IA bouleverse les perceptions des collectionneurs et les pratiques traditionnelles de valorisation. Comment l'IA, loin de remplacer l'artiste humain, redéfinit-elle l'innovation artistique ? Dans le cadre d'un

mémoire universitaire de bachelor, cette étude ouvre ainsi de nouvelles perspectives sur le futur de la créativité et du marché de l'art.

Conférence n°8

Mardi 4 mars à 12h30

Design graphique et intelligence artificielle

par Etienne Mineur

La conférence explorera les divers aspects de l'IA, spécifiquement dans le domaine de la création graphique, en illustrant comment elle démocratise l'accès à des techniques, mais sans garantir nécessairement la qualité des œuvres produites. Elle abordera également les implications légales, sociales et éthiques de ces avancées, en cherchant à comprendre non seulement leur fonctionnement, mais aussi les stratégies permettant de les intégrer harmonieusement à l'effort créatif des designers, sans les subordonner.

Les conférencier·ère·s

Marc Atallah

Marc Atallah est Maître d'enseignement et de recherche à la Section de français de l'Université de Lausanne. Après avoir dirigé la Maison d'Ailleurs pendant treize ans, il a fondé nARTative SA, une société d'architectes culturels, notamment en charge du Digital Dreams Festival, dont la première édition s'est tenue en 2024. À l'UNIL, ses recherches portent sur les littératures conjecturales – l'utopie, la dystopie et la science-fiction – et sur les théories de la fiction.

Arnaud Dufour

Arnaud Dufour est professeur à la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud à Yverdon. Il est spécialisé dans le marketing digital et le commerce électronique. Il suit les évolutions des IA génératives et leurs impacts sur la stratégie des entreprises. À titre privé, il est amateur de photographie et de peinture contemporaine, ce qui l'amène à s'intéresser aux impacts du numérique sur la pratique artistique et le marché de l'art.

Nathalie Dietschy

Nathalie Dietschy est professeure assistante à la Section d'histoire de l'art de l'Université de Lausanne et vice-doyenne à la Faculté des lettres. Spécialiste de la période contemporaine, elle s'intéresse en particulier à la photographie à l'ère numérique, au livre d'artiste et de photographie, aux problématiques écologiques, ainsi qu'aux représentations du Christ. Elle a notamment publié *Le Christ au miroir de la photographie contemporaine* (Alphil, 2016) et *The Figure of Christ in Contemporary Photography* (Reaction Books, 2020).

Yaniv Benhamou

Yaniv Benhamou est professeur de droit du numérique et de l'information à la Faculté de droit de l'Université de Genève avec un focus sur les technologies émergentes (Web3+AI), le secteur créatif (musique, art visuel, jeux vidéos) et les données en tant que biens communs (*commons* et les licences *open source*). Il travaille depuis 10 ans sur l'articulation entre le droit et le secteur créatif d'une part et le patrimoine culturel d'autre part. Yaniv Benhamou est avocat dans un cabinet à Genève et fondateur de Artists Rights (service de conseil juridique gratuit pour les artistes suisses).

Guillaume Helleu

Guillaume Helleu, architecte et chercheur associé à la HEAD – Genève, cofonde en 2022 Hint3rland, un studio de recherche et création autour des technologies émergentes. Il développe Hint3r.AI : une solution d'IA multimodale, Cryptokit.ch : une cartographie typographique des technologies blockchain et Play-to-Learn : un nouveau média faisant converger sciences sociales et jeu vidéo. Parmi ses dernières publications figure un manuel d'exercice d'IA à destination du corps enseignant.

Sébastien Mettraux

Sébastien Mettraux, artiste suisse diplômé de l'ECAL et de la HEAD, intègre le numérique dans sa peinture depuis 2004. Récompensé par le Swiss Art Award en 2009 et la bourse Leenaards en 2015, il explore à travers ses séries des thèmes tels que l'industrie, la nature et le transhumanisme. Après des résidences à Berlin en 2018 et à Esch en 2022, son travail actuel mêle techniques classiques et nouvelles technologies pour interroger la représentation du réel et l'imprévisibilité de l'entropie.

Cyan Bettinelli

Née à Lausanne, Cyan Bettinelli a toujours navigué entre affaires et art, mais c'est pour ce dernier que sa passion s'est réellement affirmée. Après des études en finance à l'Université de St. Gall, elle a choisi de s'attaquer à un sujet à la fois captivant et actuel pour son mémoire : l'impact de l'IA sur le marché de l'art. Son stage chez Sotheby's à Genève a ensuite nourri davantage sa fascination pour cet univers en perpétuelle mutation, où se croisent tradition et innovation.

Etienne Mineur

Étienne Mineur est un designer, éditeur et enseignant français, dont le travail est axé sur les relations entre graphisme et interactivité. Depuis quelques années, il s'investit dans le domaine des intelligences artificielles génératives. Il a aussi une activité en tant qu'enseignant dans de nombreuses écoles. Il enseigne actuellement régulièrement à la HEAD de Genève, à l'école Camondo de Paris, et il est responsable d'un atelier concernant les intelligences artificielles génératives à l'École nationale supérieure de création industrielle (Ensci—Les Ateliers).

Image de couverture :

Collectif *Obvious*

Portrait d'Edmond de Belamy, 2018

Impression sur toile, 700 × 700 mm

Association des Ami·e·s du Musée cantonal
des Beaux-Arts Lausanne

PLATEFORME 10

Place de la Gare 16

1003 Lausanne

T +41 79 511 61 66

amis.mcba@bluewin.ch

www.mcba.ch/amis-du-musee

CCP : 10-769-6

[@amismuseebeauxartslausanne](https://www.instagram.com/amismuseebeauxartslausanne)

