

Frontières algorithmiques: l'exposition

Notes de l'artiste commissaire

Le débat sur l'adoption de l'IA s'est polarisé, opposant ceux qui offrent un espoir sans bornes à ceux et celles qui préconisent la compréhension et la vigilance. La réalité et l'espoir ne devraient pas être mis en opposition. La citoyenneté numérique à l'ère de l'IA requiert les deux. Cela est particulièrement vrai dans l'utilisation de l'IA générative pour la création de contenu culturel et l'art. Si nous devons reconnaître l'art de l'IA comme de l'art, il devrait au moins avoir une responsabilité sociale. Il devrait "*soulever des questions, percer les piétismes, encourager l'empathie et offrir des visions alternatives de l'avenir*". Il devrait être la nouvelle résistance, l'avant-garde. Les partenariats et les politiques de financement devraient "*renforcer les mains des penseurs et des créateurs indépendants*" (Extraits du [Foreign Affairs](#), Février 2024). C'est dans ce contexte que je lance l'exposition interactive Frontières algorithmiques. La création des 12 pièces a commencé par une exploration poétique de représentations algorithmiques abstraites en février 2020. L'œuvre est maintenant plus comme un graffiti sur les murs de l'IA. Son aspect non poli et ses imperfections mettent en lumière les défis qui nous attendent avant que nous puissions oser dire que l'IA générative est un art et qu'elle démocratise quoi que ce soit.

Frontières algorithmiques comprend 12 estampes numériques. Les œuvres d'art explorent l'art algorithmique, inspiré par des données fournies par des femmes/womxn de plus de 40 pays. L'objectif de l'exposition est de contrer les biais de genre, raciaux et culturels en IA et d'engager un public plus large dans des conversations sur les implications éthiques, légales, culturelles, économiques et politiques de l'IA générative. Elle vise également à faciliter la compréhension des implications techniques et sociales de l'IA générative, en utilisant une approche critique de l'art algorithmique et en l'utilisant comme vecteur d'engagement citoyen. Il est conçu pour améliorer la confiance dans notre pouvoir collectif d'intervenir dans la chaîne sociotechnique du développement et de la gouvernance de l'IA.

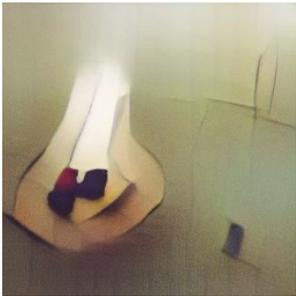
Les 12 œuvres incarnent les meilleures pratiques commissariales d'Art Impact AI (8). [Cliquez ici](#) pour les consulter. L'un de ces principes consiste à ne pas susciter la peur et à donner à ceux qui regardent, visitent ou participent à un projet artistique le sentiment qu'ils ont le contrôle de l'impact de l'IA sur leurs vies. En tant qu'artiste et en tant que femme, je voulais me sentir en sécurité dans une telle exposition. C'est pourquoi j'ai évité d'inclure des résultats algorithmiques (images) qui étaient choquants, discriminatoires ou objectivants. Vous serez exposés à de tels résultats dans le matériel plus éducatif. Si vous m'invitez à donner une conférence ou à organiser un atelier, nous pourrions concevoir le contenu en fonction de vos besoins. J'espère avoir réussi à créer un espace où nous pouvons apprendre ensemble sans avoir à être exposés à des contenus biaisés et préjudiciables.

Vous pouvez me contacter pour organiser une exposition en personne afin d'engager vos publics dans des conversations riches et constructives sur l'IA et son intersection avec l'art et la culture. Aussi, n'oubliez pas d'aller à la section Signer et contact pour partager vos opinions et vous joindre à la conversation.

**Ce document inclut les notes commissariales de même que le guide complet de l'exposition.*

Sincèrement,
Valentine Goddard, 26 février 2024

Collecte collaborative de données: PearAI.art

Le 14 février 2020, Valentine Goddard a demandé à RunwayML de produire une image avec le prompt suivant: "Femme. Beauté. Imperfection". Le résultat fut une sorte de poire abstraite. Cette poire a provoqué chez moi de nombreuses questions et mon exploration de l'IA via des projets artistiques a pris de nouvelles dimensions. Une équipe s'est réunie et l'application de collecte de données [PearAI.Art](#) est née et a été lancée en mai 2021. L'application PearAI.art invite les utilisateurs à contribuer avec 9 mots par personne à la redéfinition du genre et de la beauté et à la lutte contre les biais en IA.

Cette équipe a rédigé un article pour mettre en évidence un processus collaboratif et interdisciplinaire en IA responsable. Bien que les explications techniques sur le fonctionnement de la génération de texte en image soient désuètes, le reste est toujours très utile, et vous pouvez le [trouver ici](#).

Cet ensemble de données comprend trois groupes de données différents, qui ont été créés à partir de ces questions :

1. Le genre : Quelle impression cela vous inspire-t-il d'être une femme, de vous identifier comme telle ou d'être un être fluide embrassant des éléments de la féminité ?
2. La beauté : Que représente la beauté pour vous ? Que diriez-vous à votre mère, votre fille, votre sœur, votre meilleure amie sur ce que signifie être belle ?
3. L'imperfection : Quels sont les moments ou les objets qui illustrent l'imperfection, sachant que l'histoire et la culture ont montré que l'imperfection peut être la pierre angulaire de l'esthétique (wabi sabi), ou encore la mère de toutes les inventions (nécessité) ?

Nous sommes reconnaissants d'avoir reçu près de 3 000 mots décrivant les notions de genre, de beauté et d'imperfection, ci-après dénommés les "Mots". Nous avons fait appel à l'intelligence artificielle et à l'intelligence humaine pour extraire le maximum de sens et d'impact de cet ensemble de données.

Vous pouvez explorer les mots et créer vos propres œuvres d'art en visitant la section "Explorer et jouer".

Frontières algorithmiques : Observations et thèmes clés

- Beaucoup de mots sur la beauté concernaient l'imperfection et vice versa. Peut-être est-ce dû à notre question suggestive qui laissait entendre que l'imperfection pouvait être "la pierre angulaire de l'esthétique (wabi sabi), ou encore, la mère de toutes les inventions (nécessité)" ?
- Les Mots mettent en évidence l'importance des liens émotionnels dans l'expérience humaine et la capacité des humains à surmonter les défis et les difficultés ; ils témoignent d'une reconnaissance du monde naturel et de l'impact des actions humaines sur l'environnement ; ils soulignent la valeur de l'acceptation des qualités uniques de chacun et de la célébration de l'authenticité personnelle ; ils mettent en évidence les questions de pouvoir et d'équité.

L'interprétation et l'analyse de la commissaire humaine

J'ai trouvé utile d'utiliser ChatGPT4 ainsi que notre propre chatBot entraîné par une IA (RAG) pour comprendre quels étaient les thèmes les plus présents, ou les moins présents, dans les 3 000 mots, dont certains en français, en espagnol et en japonais. Cependant, mon cœur, mon cerveau et mes neurones ont poursuivi leur propre chemin de créativité, un chemin qui méandre laissant macérer les mots qui m'ont touchée le plus vivement dans ma tête pendant des mois. Parfois, en relisant, un mot passé inaperçu réapparaissait comme une étoile lointaine, suscitant de nouvelles pistes de réflexion. J'en ai retranscrit plusieurs dans mes toiles. Ils m'ont nourrie. Ils ont nourri l'art. Elles ont nourri les

algorithmes. Elles étaient le sang dans les veines de cette exposition. Ces Mots ont enraciné les œuvres d'art dans quelque chose de plus large que ce qui est visible dans les 12 œuvres.

De ces méandres et macérations ont émergé trois sources d'inspiration centrales.

1. Mer Intelligente. Écoféminisme. Réconciliation.

La première chose qui m'a frappé, c'est le nombre de mots liés à la nature qui se trouvaient dans les trois catégories.

J'ai grandi au bord d'une mer nordique, le long du fleuve Saint-Laurent, dans un petit village catholique francophone de pêcheurs. Les Mi'kmaq appellent le fleuve *Magtogoek*, ou "*le chemin qui marche*". Je livrais le journal le long de ses rives glacées et j'observais la Voie lactée et les aurores boréales dansantes, ou encore les contrastes de jaune et de bleu à l'automne. Ma mère achetait son poisson, pêché par les gens du coin. Aujourd'hui, les poissons sont rares, mais les phoques sont plus nombreux. Ces images de mon enfance expliquent peut-être ma fascination pour les femmes phoques, ou la série des Selkies. Ces personnages qui se tournent vers l'observateur pour l'observer et prendre le contrôle d'un outil (l'IA générative), un outil qui ne respecte pas leurs droits culturels et économiques. Elle a des mots dans la bouche, des mots sur la poitrine. Elle a le pouvoir de choisir ses mots, des mots qui façonnent les résultats des systèmes d'IA générative. Elle a de nombreuses peaux. Les possède-t-elle et les contrôle-t-elle, sinon, qui en est propriétaire ? J'ai appris plus tard de Karina Kesserwan, que les Selkies ont des similitudes avec Sedna, en inuktitut, ᓄᓐ Sanna, qui gouverne le monde souterrain inuit. Les cendres de ma mère sont avec Sedna dans le monde souterrain du Saint-Laurent, *Magtogoek*, *le chemin qui marche*.

Dans un documentaire co-créé sur l'IA et le Saint-Laurent, nous avons défini une « mer intelligente » de la manière suivante :

*“Une mer intelligente est une mer **intelligible**, une mer sensible et sentie, une mer sage, qui assure une **pérennité des ressources naturelles et humaines**, de notre territoire, et ce, dans le **respect des savoirs traditionnels autochtones**.”*

-Mélanie Brière, Kateri Lemmens, Valentine Goddard.

Ce documentaire ainsi qu'une étude socio-juridique sur la faisabilité d'un trust de données font partie d'une approche holistique visant à garantir de manière proactive un déploiement responsable de l'IA. Ils font partie de mon approche inter-arts de l'étude des différentes implications de l'IA. Les liens se trouvent sous la pièce no. 3.

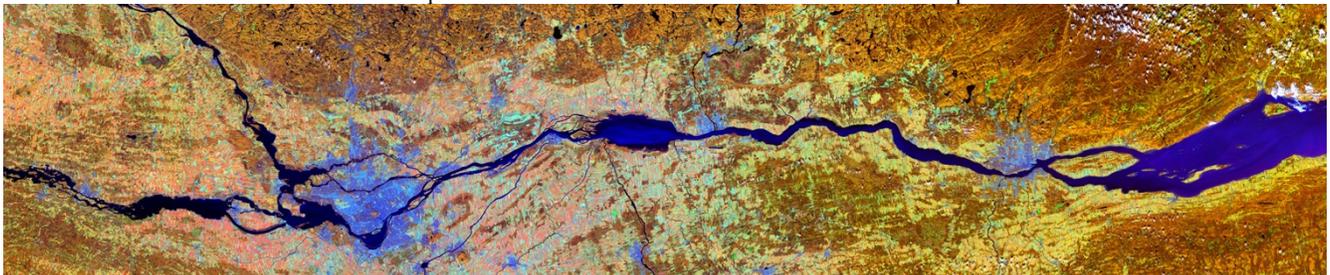

Image satellite du Lac St-Pierre, gracieuseté de Pierre-André Bordeleau, RIVE, UQTR

2. Femmes. Paix. Démocratie. Soins. Communauté.

En tant qu'artiste qui touche à des sujets politiques, j'ai la chance de vivre dans un pays sécuritaire et de pouvoir militer sans craindre la violence, l'emprisonnement et un assassinat commandé par le gouvernement. La violence à l'encontre des journalistes est connue, mais ce qui l'est moins, c'est la violence croissante à l'encontre des artistes. Le rôle des artistes dans la démocratie est tout aussi fondamentale.

L'IA générative peut-elle être un "art" ? Si oui, où se situe-t-elle entre l'art "d'avant-garde" plus politique et l'art esthétique qui ne vise qu'à plaire au grand public ? Diminuer la capacité du secteur des arts et de la culture (diminuer

le financement, limiter leur rôle et leur indépendance, etc.), nous place face à un avenir où l'art en tant qu'institution vivante des sociétés démocratiques est affaibli. Par conséquent, si nous adoptons l'IA dans l'art dans les productions de films, dans l'industrie créative, comment protégerons nous ce rôle vital? Si la définition de l'art change et que "l'art génératif" est contrôlé par des technocrates et des mégacorporations à but lucratif, ne plaçons-nous pas nos enfants devant un sinistre choix entre techno-autoritarisme et autoritarisme politique ? Ces questions sont importantes pour notre sécurité culturelle.

J'ai donc voulu créer une exposition qui nous permette de nous rappeler que ni la peur, ni l'enthousiasme aveugle ne faciliteront le développement et le déploiement responsables de l'IA générative ; une expérience qui vogue entre exposition d'art et le documentaire interactif et collaboratif; et, enfin, un espace de dialogue qui nous rappelle de nous tenir à l'écart de conversations polarisantes sur l'IA, car la construction sociale de notre avenir collectif en dépend.

La courte vidéo Colombe a un rythme lent intentionnel en réponse au besoin de *ressentir* la paix. Elle crée un moment pour la ressentir ouvrant un espace intérieur favorable à sa création. Alors, respirez et profitez d'un moment de paix. Ramenez là au prochain débat sur l'IA pour l'humanité. Ramenez cette paix derrière les portes closes où parle l'argent.

« Caractérisée comme un art audacieux du futur, défiant les normes et les styles enracinés, l'avant-garde prétend défier les inclinations esthétiques du passé et du présent mais anticiper le goût des générations futures. Dans ce contexte, le public de l'avant-garde est le public éducatif à l'infini, c'est-à-dire le public de l'avenir, qui n'est encore que faiblement pressenti.

Imaginant que l'activité d'éducation est le pont entre le présent et l'avenir, entre les majorités populistes remplies de préjugés et les sophistiqués bien informés en marge, les défenseurs de l'avant-garde voient l'art travailler à la transformation des majorités, à l'encouragement de l'ouverture d'esprit, des nouvelles connaissances, de la tolérance et du bon jugement. Ainsi comprise, l'avant-garde ne reflète pas le goût du public (en tant qu'ami) ni ne l'offense (en tant qu'ennemi), mais le défie afin de le changer (en tant qu'ennemi amical).

Et si l'avant-garde cherche à transformer le public en un groupe plus éclairé, plus informé, plus apte à la critique, elle commence à ressembler au projet d'éducation publique lui-même, un projet démocratique de longue date qui compte des partisans acharnés dans tout l'éventail politique. Dans cette optique, la rébellion d'avant-garde apparaît comme beaucoup moins hostile aux objectifs démocratiques traditionnels que nous ne l'imaginons généralement ». -Caroline Levine,

Provoquer la démocratie:

Pourquoi nous avons besoin des arts, Blackwell Manifestos, 2007.

L'AI Art risque de devenir un [facilitateur de l'autoritarisme](#) si le rôle de l'art dans les démocraties n'est pas compris et protégé. Les nazis ont écarté les représentations avant-gardistes de la beauté. Staline a fait exécuter un professionnel du théâtre. Le gouvernement nigérian a exécuté Saro-Wiwa en 1995. Les exemples historiques sont nombreux et [l'escalade des agressions contre les artistes](#) reflète une érosion terrifiante des principes démocratiques dans le monde.

3. Sexe. Consentement. Poissons et canards.

Enfin, un certain nombre de mots concernaient nos corps physiques, et la création. Cela correspondait particulièrement bien au tumulte autour du consentement et de la propriété intellectuelle qui a éclaté l'année dernière (2023). J'ai consacré une grande partie de mon temps à la Art Impact AI Coalition, à la Art X AI Conversation, à la défense de la place des artistes à la table de la réglementation de l'IA générative. Ce projet devait initialement se concentrer sur les biais, mais cette question a dû faire place aux violations de la propriété intellectuelle, à l'absence de consentement des artistes et à la non-rémunération de l'utilisation de leur travail dans les systèmes d'IA générative. C'est pourquoi le code QR et le lien vers la pétition Art Impact AI font partie de cette exposition. C'est également la raison pour laquelle je recommande de travailler davantage pour comprendre les implications générées de l'IA générative sur le secteur des arts et de la culture. Nous avons également besoin de principes forts tels que ces meilleures pratiques commissariales pour garantir que l'art de l'IA (si nous acceptons de l'appeler Art IA, AI Art, Art générée...) n'augmente pas la discrimination.

L'utilisation de plateformes d'IA générative telles qu'elles ne fera qu'aggraver les préjugés existants, les pratiques sexistes, racistes et autres pratiques discriminatoires, ainsi que les inégalités socio-économiques. Malgré des heures et des heures de peinture à la main, d'édition, d'incitation, pour contrer les sorties visuelles biaisées, vous remarquerez des images dans lesquelles ces problèmes subsistent : Le blanchiment numérique (rendre plus pâle la peau d'une personne à la peau plus foncée), la dichotomie Madone-Putain, l'âge invisible, les filles déshabillées, etc. Vous les trouverez dans certains des exemples fournis dans les 12 œuvres d'art ainsi que dans les résultats biaisés "non filtrés" générés dans les fenêtres contextuelles. Je précise ce point dans le tableau n° 7.

La Cowgirl des canards représente la minorité des femmes dans les domaines de l'intelligence artificielle et de la technologie, et le fait qu'on leur impose une ligne de conduite. Elle n'est pas dans l'exposition, mais elle a fait partie du processus. Vous la trouverez peut-être un jour sur l'un de mes t-shirts.

Le sens des Mots selon l'IA était différent

Le ChatGPT a extrait trois significations clés des mots fournis. Dans son résumé optimiste, il a négligé de nombreux mots sur le fait d'être grosse, laide, ridée, etc. En tant qu'humain, j'ai pris ces mots, ainsi que d'autres concernant la guerre ou la douleur, et j'y ai injecté de l'amour. Je n'ai pas effacé la douleur comme le fait le résumé de ChatGPT. Je les ai pris comme un tremplin pour faire mieux. ChatGPT a résumé les mots en trois groupes :

1. Diversité et inclusion : Les mots soulignent l'importance de la diversité dans tous les aspects de la vie, y compris la beauté, le genre, la nature et la communauté. Ils célèbrent l'individualité, l'unicité et le besoin d'inclusion, en promouvant l'idée que les différences doivent être reconnues, respectées et embrassées.
2. Empathie et gentillesse : De nombreux mots reflètent les qualités d'empathie, de gentillesse et de compassion. Ces mots suggèrent le désir d'un monde plus empathique et bienveillant, où les gens sont attentifs aux sentiments, aux besoins et aux expériences des uns et des autres. Ce thème souligne l'importance de créer des liens et de se soutenir mutuellement.
3. Nature et durabilité : La présence de nombreux mots liés à la nature, aux concepts environnementaux et à la planète témoigne d'une forte préoccupation pour l'environnement et d'un désir d'adopter des pratiques durables. Ce thème souligne la nécessité de prendre soin de la planète, de s'attaquer à des problèmes tels que la pollution et de promouvoir une gestion responsable des ressources naturelles.

Nous espérons que vous apprécierez l'exposition Frontières algorithmiques !
N'oubliez pas de signer le registre et vous joindre à la conversation!

Les 12 peintures, ce qui les a inspirées, comment elles ont été réalisées et à quelles questions politiques ou de recherche elles sont liées.

1. Les Mots de la Selkie

INSPIRATION : Les Selkies sont des créatures mythiques que l'on retrouve dans les folklores irlandais, écossais et féroïen. On dit qu'elles vivent en tant que phoques dans la mer, mais qu'elles perdent leur peau pour devenir humaines sur la terre ferme. Si elles retrouvent leur peau, elles doivent retourner dans l'océan. Les contes de Selkie abordent les thèmes de l'identité, de l'appartenance et de notre relation avec notre environnement, qui sont tous au cœur de l'exposition Frontières algorithmiques. Le mot Selkie a "Words" dans la bouche parce que cette exposition est inspirée par les mots que les femmes, les womxn et les personnes non binaires de plus de 40 pays ont contribués pour remettre en question les perceptions erronées de l'IA en matière de beauté et de genre. Certains disent que l'IA est comme un miroir de nous-mêmes, mais c'est plutôt un collage fait par des étrangers qui ne savent pas qui nous sommes.

COMMENT : Cette création est le fruit d'un dessin sur papier, d'un dessin numérique et d'une aquarelle représentant une femme ronde, accroupie et regardant l'observateur. J'ai demandé à Dall-e une variation et celle-ci était la plus proche. J'ai ensuite fait une surpeinture digitale. En général, Dall-e et la plupart des plateformes ne permettent pas les prompts et générations de seins, mais celles-ci se produisent de temps à autres. Je les ai accentués avec d'autres couches de peinture numérique.

POLITIQUE ET RECHERCHE : Ce projet a démarré parce qu'en 2019, j'ai demandé à un générateur texte-image désormais ancien de saisir trois mots : femmes, beauté, imparfait, et j'ai obtenu une poire. Cette poire toute bête m'a rendue curieuse et déterminée à la remettre en question. Lorsque l'application PearAI.art a été créée pour collecter des mots, nous avons rédigé un document expliquant le processus. Il est déjà techniquement dépassé, mais malheureusement, les problèmes de biais ne le sont pas.

Appropriation culturelle et respect de la propriété intellectuelle culturelle

Lors d'une avant-première de l'exposition, l'avocate Karina Kesserwan m'a demandé si j'étais consciente des parallèles entre la Selkie et [Sedna, la déesse Inuit de la mer](#). Par ailleurs, [Mami Wata](#) et Ningyo (poupée-poisson) sont également des personnages culturellement significatifs qui associent les femmes et la mer. Les Selkies des Frontières

algorithmiques n'ont pas été inspirées par ces personnages. Cependant, il est possible que le prompt pour une variation visuelle de mon dessin ait été le résultat d'algorithmes entraînés sur l'art traditionnel inuit représentant Sedna, ou d'autres représentations visuelles traditionnelles qui font partie de l'héritage culturel des communautés du monde. Il est impossible de le confirmer car les plateformes d'IA générative ne sont pas transparentes quant aux données (images et textes) utilisées. Dans l'exemple d'image ci-dessous (qui n'est pas de moi), j'ai demandé à Dall-e de générer chacune de ces déesses, esprits et légendes. Une fois les images produites, j'ai demandé si cela constituait une appropriation culturelle. ChatGPT 4 m'a répondu que oui, et qu'il fallait faire preuve de délicatesse dans leur utilisation. Est-ce suffisant ?

Pour en savoir plus sur ces questions importantes, veuillez-vous référer à des experts tels que [Jason Edward Lewis](#), [Angie Abdilla](#), [Kimani Goddard](#), [Micaela Mantegna](#) et d'autres. Cliquez ici pour lire les récents [protocoles](#) australiens relatifs à l'utilisation de la propriété culturelle et intellectuelle des Premières nations dans le domaine des arts.

Si vous partagez, merci de mentionner #Selkies #ArtXai #artimpactAI #frontieresalgorithmiques.

2. Les pieds dans l'eau

INSPIRATION : J'ai grandi dans un petit village de la Gaspésie qui nous a adoptés, ma mère et moi. Quand ma mère est décédée, j'habitais au Japon. Elle est restée allongée sur le sol pendant trois jours. Pendant ces trois jours, j'étais au bord de l'océan pour un dernier voyage de camping avec mon mari de l'époque, sachant que nous allions bientôt divorcer. J'ai écrit cette histoire et j'ai commencé à en faire un court métrage parce que la perdre a été la plus grande perte que j'aie jamais connue. Voilà la matière première qui a nourri la machine de l'IA générative.

COMMENT : Les pieds dans l'eau est une image fixe (photogramme) numérique tirée d'une courte vidéo que j'ai réalisée à partir d'un film 16 mm représentant les pieds de ma belle-mère marchant sur une aquarelle et d'une variation algorithmique générée à l'aide de RunwayML.

POLITIQUE ET RECHERCHE : Pour créer cet arrêt sur image, j'ai utilisé à la fois une vidéo et une image (mon art analogique) pour susciter la variation vidéo (algorithmique). J'ai lu les conditions d'utilisation et j'ai eu une conversation avec ChatGPT pour m'aider à mieux expliquer les implications complexes. RunwayML précise que l'utilisateur (en l'occurrence moi) reste propriétaire de l'œuvre d'art originale, mais qu'en la partageant sur la plateforme, les utilisateurs acceptent que la plateforme l'utilise pour l'améliorer et en tirer des profits. En bref : l'artiste introduit son œuvre et aide à former la plateforme d'IA générative ; la plateforme monétise et partage avec ses partenaires. Continuez à lire, c'est encore plus glauque. ChatGPT explique ainsi les politiques d'utilisation de RunwayML ainsi :

"Nous n'allons pas revendiquer la propriété de votre œuvre d'art originale ou des nouvelles pièces créées à partir d'elle. Mais lorsque vous partagez vos œuvres avec nous, vous nous autorisez à en faire profiter notre technologie. Cela peut signifier que votre œuvre nous aide à améliorer le fonctionnement de notre plateforme et à mieux comprendre les différents types d'œuvres d'art. Nous pourrions également gagner de l'argent grâce à vos œuvres d'art en les utilisant pour améliorer notre plateforme, les montrer à d'autres personnes de différentes manières ou créer de nouvelles œuvres d'art à partir de ces œuvres d'art. Les œuvres d'art ou les données partagées avec une plateforme d'IA générative pourraient indirectement améliorer les modèles d'IA susceptibles d'être utilisés dans des contextes de défense, en raison de la large applicabilité des progrès de l'IA dans divers domaines. Même s'il est peu probable que votre œuvre d'art soit utilisée directement par l'armée, les capacités améliorées des systèmes d'IA, développées grâce à l'exposition à divers ensembles de données, y compris des œuvres d'art, pourraient être appliquées dans des domaines liés à la défense, tels que la reconnaissance d'images. Il est important de savoir comment la technologie développée par les plateformes auxquelles vous contribuez peut être utilisée, y compris les applications militaires potentielles, en examinant leurs conditions de service et en comprenant bien leurs collaborations et partenariats".

J'ai ensuite demandé à ChatGPT de préciser ce qui se passe lorsque j'introduis une plus grande proportion de mon art pour créer des variations algorithmiques. Voici la réponse.

"Lorsqu'il s'agit de variations algorithmiques ou d'œuvres dérivées générées par le fournisseur de services sur la base de votre œuvre originale, la situation devient plus complexe et dépend de lois spécifiques sur le droit d'auteur, qui peuvent varier considérablement d'une juridiction à l'autre. En général, le droit d'auteur pour les œuvres dérivées peut parfois être détenu par le créateur de l'œuvre originale, mais dans le cas de transformations algorithmiques ou automatisées effectuées par une plateforme, cette dernière peut revendiquer certains droits sur ces nouvelles créations, en particulier si la transformation est substantielle et implique une part importante de créativité ou d'originalité de la part des algorithmes de la plateforme."

Si vous relisez attentivement cette dernière phrase, vous remarquerez que ChatGPT sous-entend que les machines sont créatives, un raisonnement qui reflète les intérêts de la viabilité commerciale et d'un partenariat étroit avec Microsoft. Certaines des quelques grandes entreprises technologiques qui développent et déploient des plateformes d'IA générative ont présenté des [arguments](#) devant la Commission fédérale du commerce (FTC) aux États-Unis et ont demandé à des gouvernements de [modifier les lois sur la propriété intellectuelle à leur avantage](#). Il convient également de noter que la FTC a commencé à [enquêter](#) sur les modifications trompeuses apportées aux contrats d'utilisation. Les artistes se défendent.

Quelles sont les implications politiques du fait que les femmes, les femmes de couleur, les femmes autochtones, les personnes non binaires, les personnes ayant des capacités différentes ou d'autres personnes marginalisées et en quête d'équité, alimentent des plateformes d'IA générative de la taille de Goliath ? Des mécanismes de répartition des bénéfices devraient-ils être mis en œuvre et appliqués ?

3. Poisson

INSPIRATION : Le fleuve Saint-Laurent, ou K'taqmkuk en Mi'kmaq, et les réalités des communautés de pêcheurs.

COMMENT : Estampe numérique (sans IA) réalisée à partir d'un découpage d'une image satellite du lac Saint-Pierre, gracieuseté de Pierre-André Bordeleau, RIVE, UQTR et de l'application de peinture Sketches. La courte vidéo ci-dessous a été générée à l'aide d'un texte et d'une image en RunwayML.

POLITIQUE ET RECHERCHE : Dans un contexte de changements climatiques perturbateurs, de surpêche et de modèles commerciaux non durables, les communautés qui dépendaient du poisson pour leur survie sont aujourd'hui confrontées à la pénurie.

- [Cliquez ici](#) pour consulter un travail politique récent présenté aux Nations unies et intitulé "Gender Equality and the Environment in Digital Economies" (égalité des genres et environnement dans les économies numériques).
- [Cliquez ici](#) pour un documentaire interactif co-créé avec des artistes pour définir les océans intelligents.
- [Cliquez ici](#) pour une étude sociolégale sur la faisabilité d'une fiducie de données pour le fleuve Saint-Laurent.

4. Selkie 2: Lionne des mers

INSPIRATION : Les mots écrits sur sa poitrine reflètent les significations attribuées à "Imparfait" par nos contributeurs : douleur, guerre, meurtrissure, parti pris, peur, tache, sabotage, anxiété, colère, etc. La vidéo de la lionne de mer me rappelle la maternité et la lionne féroce qui surgit lorsque votre progéniture est attaquée ; la blessure qui provoque la colère ; la colère canalisée de manière constructive qui mène à l'action et au changement positif. Le dessin original au graphite et l'aquarelle numérique ont été inspirés par une image de ma mère lorsqu'elle était confortablement assise dans sa peau.

COMMENT : J'ai utilisé ma peinture comme source d'inspiration. Une vidéo a été générée à partir de l'image "une femme phoque plonge dans l'océan", produisant une interprétation algorithmique plutôt intéressante. Techniquement, les commandes de la plateforme générative RunwayML comprennent le texte, l'image, la vidéo, les angles, la vitesse, etc. Elles sont encore limitées mais évoluent rapidement.

POLITIQUE ET RECHERCHE : Le concept de contrôle est essentiel dans le droit de la propriété intellectuelle, servant de pierre angulaire à la sauvegarde des droits économiques des artistes. Dans la vidéo que j'ai créée, j'ai utilisé une image originale pour influencer le résultat final de la vidéo. Actuellement, le degré de contrôle que j'exerce sur le résultat fait qu'il est assez évident pour un tribunal de déterminer qui est le créateur. Toutefois, je crains que cette clarté ne s'estompe bientôt.

Par exemple, un film généré par l'IA et intitulé "AI Surobin" s'est vu accorder des droits d'auteur en Corée du Sud, principalement parce qu'il a été classé comme une œuvre de composition, dans laquelle les créateurs ont exercé un

contrôle important sur le produit final. Ce contrôle s'est manifesté non seulement par le processus d'édition, combinant les images, le texte, les voix et la musique générés, mais aussi par la personnalisation détaillée des capacités génératives de l'IA, semblable aux techniques que nous utilisons dans "Explor'art", notre chatbot Retrieval Augmented Generation (RAG) (voir la section Explore & Play).

Récemment, OpenAI a dévoilé un aperçu de son générateur texte+image-vidéo, capable de produire des vidéos attrayantes d'une durée maximale de 60 secondes, dépassant la limite actuelle de 18 secondes de RunWayML. La stratégie d'OpenAI consiste à développer un modèle de base qui permet à d'autres de former des mini-systèmes d'IA générative spécialisés, améliorant ainsi le contrôle de l'utilisateur. Cette approche s'apparente au GPT Store existant d'OpenAI, qui ressemble à un App Store. Avec le tsunami potentiel de vidéos que ce nouveau générateur produira, comment la protection des droits d'auteur sera-t-elle affectée ?

SELKIE

*Le moi secret est un garçon.
Il enlève la féminité comme une peau de
phoque :
quelque chose qui n'a jamais été bien assis sur
ses épaules.*

*Le moi secret est large d'épaules ;
la mer ne peut le contenir,
la terre ne peut pas ancrer ses vagues
à son sable.*

*Le moi secret nage
avec les gros poissons, effronté, il s'agite*

*comme une sirène, il a les dents comme des poignards
comme des poignards, aboie à la lune quand elle est mince.*

*Il est moustachu, ce garçon. Il a la peau épaisse.
Il a les nageoires rapides et tourne toujours la queue.*

*Il porte sa propre peau comme une voile,
il la laisse le porter là où
où le sel avale des bouchées d'air.*

*Qu'ils me trouvent là, sur le rivage :
le sceau de la fille avec un garçon secret à l'intérieur.
secret à l'intérieur. Voix rude. Les yeux noirs.*

*Lavé à blanc
comme la plage par la marée.*

*Par Rachel Plummer
Tiré de Wain : LGBT reimaginings of Scottish folklore (The Emma Press, 2019)*

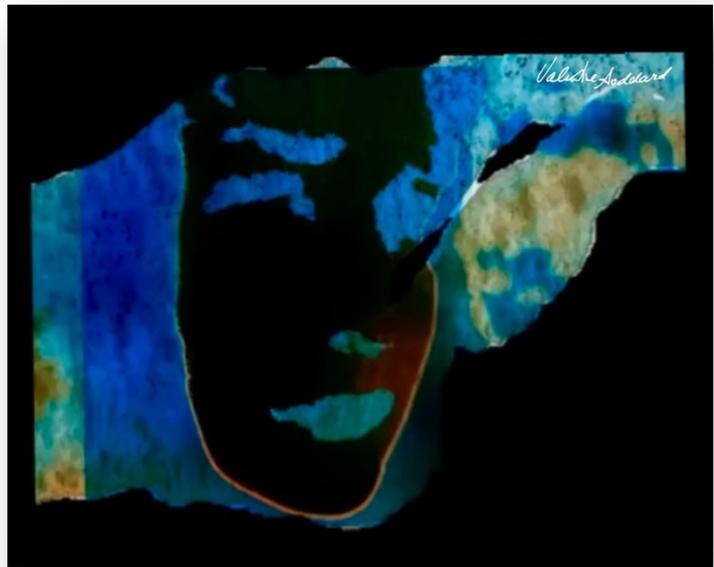
5. Moules algorithmiques

INSPIRATION : Moules Algorithmiques est une réflexion sur l'identité et la façon dont les technologies peuvent faciliter ou censurer la façon dont nous racontons nos histoires, et l'IA générative augmentera quelles histoires sont racontées. Comme nous l'avons vu dans d'autres articles, notamment PARLE, la liberté d'expression n'est pas facilitée équitablement pour tous les utilisateurs sur les plateformes d'IA générative. Si j'ai choisi cette pièce parce qu'elle est une représentation positive de ce que je pense être (je suis une personne de la mer), attention, ne vous y trompez pas. La plupart des représentations ont dû être écartées ou fortement transformées. La vidéo comprend d'autres exemples de variations de selfie, certains où vous remarquerez qu'ils sont repeints, en ajoutant des couches de peinture numérique et d'encre, et d'autres mettent en évidence ce à quoi ressemblent les variations de mon selfie lorsqu'il s'agit d'une femme plus âgée. La vidéo (voir Exposition) comprend également un collage de tentatives ratées : un dessin que j'ai fait d'une jeune fille dans RunWay ML ou VideoLeap, et leurs variations algorithmiques la déshabillent, lui enlèvent littéralement son pantalon, une autre se fait pousser les seins et une autre se retrouve avec un petit soutien-gorge blanc. Une femme noire aux cheveux argentés et avec des rides est numériquement blanchie et lavée de sa maturité. J'ai passé quelques heures à ajouter des tons plus foncés à sa peau, de belles rides de vieillesse et de l'argent dans ses cheveux, et en quelques secondes, tout cela avait disparu. Cela est préjudiciable.

Dans cette vidéo de 2 minutes, j'explique AI Art : https://youtu.be/158ldy5BHc8?si=kc_DsMuG3EgkV52K

COMMENT : Ce photogramme (Digital Still) est un mélange d'analogique et de numérique, d'un film de 16 mm, d'une photo de peau en gel acrylique sur une fenêtre, et d'une variation algorithmique utilisant l'invite vidéo+image (sans texte) dans RunWayML.

POLITIQUE ET RECHERCHE : Certaines technologies nous aident à mieux raconter nos histoires, d'autres restreignent la liberté d'expression. Je me suis sentie censurée, j'ai donc repoussé les limites et j'ai cherché à savoir comment je pouvais avoir un impact sur les résultats générés. Il s'avère que la correction des biais et de la sexualisation à chaque étape du processus nécessitait plus de budget, plus de temps et impliquait de donner une plus grande part de ma propre art aux plateformes pour qu'elles l'utilisent à leur profit. Les personnes racialisées, marginalisées, sexualisées ou autrement rendues invisibles, ou représentées négativement par l'IA générative doivent contribuer davantage, simplement pour protéger leur expression personnelle de la censure, et pour que les préjugés existants dans la société ne soient pas aggravés.

Voici quelques exemples : J'introduis un dessin que j'ai fait d'une jeune fille dans RunWay ML ou VideoLeap, et leurs variations algorithmiques la déshabillent, lui enlèvent littéralement son pantalon. Ou encore, j'introduis une image de moi, une femme d'âge moyen, et les variations reflètent des normes esthétiques... ou des moules algorithmiques. Je saisis l'image d'une femme de couleur à la peau très foncée et les variations algorithmiques la blanchissent. C'est ce qu'on appelle le blanchiment numérique. Une des Selkies originales soumise pour variation ressort en petit soutien-gorge blanc. La liste d'exemples pourrait être longue.

Certains prétendent que l'IA ne fait que refléter les préjugés de la société, mais un [rapport récent](#) de Bloomberg montre que l'IA générative est plus biaisée et risque d'aggraver les discriminations. Cette exposition vise à accroître la sensibilisation à ces questions et à soutenir les politiques (conception de l'IA, financement, etc.) et les réglementations qui les combattent de manière proactive.

Que pensez-vous est une solution acceptable à cette problématique? Partagez-nous vos idées dans la section « discussion ».

6. MCMD: Mon corps, mes données

INSPIRATION : J'ai réalisé cette aquarelle avec des variations algorithmiques pour la couverture d'une présentation destinée au Gatekeepers' Dilemma and Ethics and Law Summit de la Société canadienne de fertilité et d'andrologie, début 2023. Pour cette conférence, je me suis penchée sur les utilisations de l'IA dans le domaine de la santé reproductive.

COMMENT : Ce tirage numérique est une variation de mon aquarelle utilisant l'outil Dall-e hors cadre. Cela signifie que la partie centrale est mon aquarelle tandis que les bords extérieurs ont été générés.

Je l'ai accompagnée de mots tels que "une aquarelle abstraite sur le thème de la reproduction et de la fertilité". La vidéo : J'ai réalisé une aquarelle lorsque j'ai appris qu'une de mes amies était enceinte de son premier enfant. J'ai lancé PhotoLeap avec des variations de faible échelle, ce qui signifie que les variations sont plus proches de mon travail qu'une variation à l'autre bout de l'échelle. La vidéo est une compilation (à l'aide de VideoLeap) des variations de cette aquarelle inspirée de la Matryoshka. Je ne suis pas très satisfaite des variations, mais cela fait partie de la documentation de mes recherches pour ce projet.

POLITIQUE ET RECHERCHE : L'IA peut aider à découvrir de nouveaux traitements, à sauver des vies, mais elle pourrait aussi ressembler à un épisode de Black Mirror, en particulier pour les femmes, les femmes de couleur, les femmes autochtones et les hommes transgenres. Le manque de données dans le domaine de la santé se traduit par des systèmes d'IA qui ne comprennent pas le corps et la santé des femmes. Si les hommes conçoivent les outils d'IA pour sauver des vies, les vies sauvées auront-elles un genre et une couleur ?

"L'invisibilité est en effet un trait fondamental qui sous-tend l'histoire des femmes. Alors que les algorithmes d'apprentissage automatique apprennent à partir des données disponibles, nous devons reconnaître qu'il existe encore un manque important d'informations concernant le passé et le présent des femmes, dont nous avons hérité, que nous avons perpétué, que nous avons recréé, en particulier en ce qui concerne les questions d'intersectionnalité."

-Kimberle Crenshaw, 1989

"Nous avons besoin d'un redémarrage sur le genre ! Un redémarrage, une mise à niveau, un changement de système. Et tout commence par une nouvelle façon d'articuler l'interconnexion complexe de tous nos systèmes, et en particulier la façon dont les systèmes analogiques sont connectés en permanence à notre nouvel univers numérique grâce à l'IA."

-Caitlin Kraft-Buchman

au sujet de:

[Gender Reboot: reprogramming Gender Rights in the Age of AI](#)

par Eleonore Fournier-Tombs, 2023

7. Parle

INSPIRATION : Cette Digital Still a été inspirée par... la frustration ! Les millionnaires de la technologie qui sèment la peur se voient accorder tant de pouvoir alors que les solutions politiques concrètes proposées par les experts en politique de l'IA sont à peine entendues. PARLE et la vidéo sont un hommage aux personnes qui travaillent à rendre l'IA moins biaisée, à rendre les économies numériques plus équitables et durables, à ceux qui ont une position de pouvoir et qui cherchent les changements systémiques nécessaires pour que l'IA et, plus globalement, l'économie numérique, fonctionnent pour plus qu'une poignée de personnes, de villes et de pays.

COMMENT : J'ai utilisé mon art comme une incitation visuelle dans la conversion de texte en vidéo par RunWayML. Chaque fois que la vidéo générée s'écarte de la trajectoire voulue, je prends une capture numérique (une image de la vidéo) et je la recouvre de peinture numérique. Je monte ensuite ces images et ces vidéos ensemble. La partie générée dans cette image est la poupée de porcelaine, le reste est peint numériquement. Speak est une image exportée (Digital Still) d'une vidéo générée à partir d'une aquarelle. L'intention était d'animer le portrait aquarelle abstrait, mais le modèle d'IA ne parvenait pas à suivre le contour des yeux, du visage, de la bouche et d'autres détails. Il a généré un rendu 3D d'une poupée en porcelaine que j'ai peinte à l'aide d'une application de peinture numérique pour rester dans l'esprit de ma propre intention.

POLITIQUE ET RECHERCHE : La réalisation de cette vidéo a coïncidé avec une période où j'ai eu l'impression que non seulement cette IA n'écoutait pas mes instructions (prompts), mais aussi que l'égalité des genres n'était pas considérée comme une priorité dans les stratégies d'IA, en dépit d'un solide corpus de recherches et de travaux politiques qui démontrent que cela devrait l'être. Ce projet a été créé à l'automne 2023. Nous sommes en février 2024 et les améliorations techniques de la plateforme Generative AI sont notables, celles de la politique le sont beaucoup moins.

Je plaide pour une veille diligente des effets multidimensionnels de l'IA générative et préconise des mesures préventives pour comprendre et atténuer les résultats négatifs. Cela pourrait impliquer la création d'une équipe interdépartementale ou d'un comité interministériel chargé de veiller à ce que les perspectives des communautés marginalisées et en quête d'équité soient prises en compte dans la gouvernance de l'IA. De telles initiatives pourraient être mises en œuvre avant l'adoption de réglementations ou dans des juridictions réfractaires aux mesures réglementaires. Ces efforts peuvent être entrepris par des organismes gouvernementaux, le secteur privé ou des organisations non gouvernementales.

Cliquez ici pour lire la [lettre](#) que j'ai envoyée aux ministres de la transformation numérique, de l'économie, des finances et du travail (tous des hommes). N'hésitez pas à l'utiliser comme modèle pour écrire à votre propre député(e).

8. La Paix et ses colombes

INSPIRATION: Paix et colombes s'inspire des Mots liés à la paix qui ont été ajoutés à notre base de données et du contexte géopolitique actuel. La vidéo ci-dessous est un poème visuel valorisation la lenteur et la douceur et qui appelle à la reconnaissance de nos forces.

COMMENT: Cette pièce est entièrement générée par l'IA. Ma demande était "Une colombe blanche volant pour la paix dans le style de Pablo Picasso". La plateforme RunwayML propose une option "Train your own" que j'ai utilisée. Cette image est donc le résultat de l'"art" de l'IA qui a été partiellement formé à l'aide de mon art (non généré, de la vraie peinture à l'ancienne, des crayons, des films analogiques). La vidéo comprend des œuvres d'art non générées par l'IA ainsi qu'un certain nombre de textes et d'images générés par la vidéo. Comme dans d'autres vidéos, j'exporte souvent une image fixe et la travaille dans des applications de peinture numérique telles que Fresco ou Sketches d'Adobe.

POLITIQUE ET RECHERCHE : Alors que je travaillais sur de nombreuses versions d'une colombe de la paix, je réfléchissais également aux questions suivantes : Quelles sont les implications de demander à un système d'IA générative de copier le style d'un artiste riche et renommé, aujourd'hui décédé, qui s'inspirait du corps des femmes ? Est-ce moins un vol si je demande à une IA d'imiter son style et de le vendre sur un t-shirt ? J'ai mis un exemple de t-shirt ci-dessous. Faites-moi part de vos réflexions ! Existe-t-il une sorte de Robin des Bois de l'IA et si oui, cela permettrait-il d'utiliser des œuvres d'art sans autorisation et, à l'échelle mondiale, qu'est-ce que cela impliquerait ?

9. Le souffle de la baleine

INSPIRATION: L'œuvre originale (film 16 mm et aquarelle) et la photo numérique qui est ensuite largement repeinte numériquement à l'aide de Fresco portent sur le soin de soi et le cycle important de l'effort puis de la récupération, sur la transparence et la vulnérabilité. Lorsque j'ai repeint l'image fixe, j'ai intégré des mots qui ont contribué à notre ensemble de données et qui étaient liés à l'eau.

COMMENT : Le souffle de la baleine est réalisé à partir d'un film d'animation d'une femme pratiquant le yoga à l'aide d'une Bolex 16 mm, d'une photo analogique peinte, qui ont tous deux donné lieu à une variation générée par l'IA, dont j'ai tiré une photo numérique que j'ai peinte à l'aide de peintures numériques. Le résultat généré respecte l'intention initiale du travail analogique réalisé il y a plus de 10 ans et colle au même mouvement yogique.

POLITIQUE ET RECHERCHE : Quand les images générées par l'IA deviennent-elles de l'art ? Si vous regardez cette peinture numérique, quelle est sa fondation ? Est-ce le travail que j'ai commencé à faire il y a des années, les couches que j'ai ajoutées à une variation algorithmique ? Ou cette base est-elle corrompue par l'utilisation de grands modèles de langage de l'IA générative dans le processus ? Pour moi, les réponses à ces questions varient en fonction du tableau. Certaines des 12 œuvres présentées dans l'exposition " Frontières algorithmiques " sont plutôt " corrompues " ou, à tout le moins, je n'oserais pas les déclarer comme étant des

œuvres protégées par le droit d'auteur. Pour le souffle de la baleine, je le ferais. Je pense que je peux légitimement revendiquer la propriété de l'image et de la vidéo. Qu'en pensez-vous ?

10. La toile de l'avenir

L'inspiration de cette pièce un peu étrange prend origine dans les implications politiques et économiques de l'« art générative » ou AI Art. Ce personnage abstrait est en fait une photo numérique d'une variante générée du Selkie original. Il m'a fait penser à une sculpture, peut-être une sorte de Golden Globe ou autre trophée. Il est superposé sur du [papier aquarelle Saint-Armand](#) fabriqué à la main par des artisans depuis 1979. J'ai choisi ce papier comme arrière-plan parce qu'il est important pour moi de comprendre les impacts socio-économiques de l'adoption de l'IA générative en tant

que forme d'art. Qui en bénéficiera ? Qui devra fermer boutique ou perdre des contrats indispensables pour payer le loyer ? C'est la toile du futur qui se joue devant nous.

Si un tel prix était décerné, quels seraient les critères des juges ? Comment définiraient-ils ce qu'est l'art ? Devraient-ils intervenir le long du pipeline socio-technique et de la chaîne de valeur de la collecte de données et de la conception algorithmique ? Récemment, le Royaume-Uni a demandé aux artistes de ne pas faire de politique : "les déclarations ouvertement politiques ou activistes pourraient entraîner un retrait du financement". Étant donné les importantes implications environnementales et socio-économiques de l'IA générative, l'art de l'IA ne devrait-il pas contribuer à soutenir des démocraties numériques dynamiques et légitimes ?

La conférence AI for Good et l'Union des télécommunications de l'information (UIT), en partenariat avec Shutterstock, organisent un concours dont les résultats seront connus au printemps 2024. Il sera intéressant de voir quels seront les critères retenus. L'impact environnemental de l'IA en fera-t-il partie ?

Les meilleures pratiques suivantes pour la mise en place de projets artistiques impliquant l'éthique de l'IA ont reçu un large soutien au niveau mondial. Pour la pétition Art Impact AI, une sorte de manifeste, la co-création d'une IA responsable avec les artistes signifie soutenir et créer des espaces pour :

- L'art qui reconnaît les dimensions politiques de l'IA et contribue à la cocréation d'une IA et d'une gouvernance des données responsables, équitables et durables.
- Des scénarios qui favorisent un sentiment d'"agentivité", évitent la dystopie ou la peur et la panique.
- L'interactivité et l'immersion qui facilitent l'apprentissage en commun.
- Les projets qui considèrent l'inclusion comme une valeur ajoutée dans la conception (pour les jurys et les bailleurs de fonds, cela pourrait signifier, par exemple, d'évaluer qui dirige et bénéficie le plus du projet, ajoutez cela comme question).
- L'art public dans toutes sortes d'espaces, de quartiers (moins dans les institutions).
- Les projets qui reconnaissent la pluralité des sources de connaissances dans les processus de co-construction et qui en accordent le crédit.
- L'art qui valorise l'authenticité et les objectifs concrets du projet, tels que la Réconciliation, les droits de la personne et les objectifs de développement durable.
- Des politiques qui respectent la propriété intellectuelle et les droits moraux des artistes ainsi que la propriété intellectuelle culturelle.

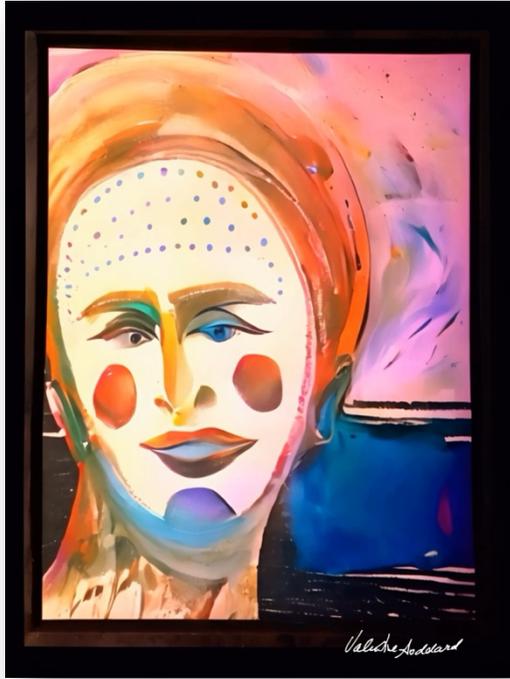
Partagez vos réflexions dans la section Signer et contact de l'exposition!

11. Selfie #2

INSPIRATION : La peinture originale est un autoportrait. Il illustre ce qui me définit. L'art et la justice. L'art et les droits de la personne s'y rejoignent. La génération d'images et de vidéos efface-t-elle cela, distord-elle le lien entre un artiste et les outils utilisés ? L'IA générative n'est pas seulement un outil, c'est un système d'information, et en tant que tel, il n'est pas neutre. Il traduit et diffuse.

COMMENT : À partir d'un autoportrait réalisé avec des peintures acryliques et des collages, j'ai demandé au générateur de texte-vidéo, RunWayML, d'animer les yeux pour qu'ils regardent vers la caméra. La vidéo générée pousse ce "moi" hors du cadre. Cela en dit long, vous ne croyez pas ?

POLITIQUE ET RECHERCHE : Au moment de la création de ces pièces, le générateur vidéo de l'OpenAI, Sora, n'est pas accessible, mais les problèmes sont très probablement les mêmes que ceux exposés dans l'exposition "Algorithmic Frontiers". OpenAI affirme qu'elle s'engagera auprès d'artistes, d'éducateurs et de décideurs politiques du monde entier avant de rendre le blog accessible au public, comme l'indique l'annonce récente de Sora, un générateur vidéo.

Si vous faites partie des artistes qui répondront à leur appel, n'oubliez pas que votre engagement a une valeur. La façon dont les artistes contribuent à la formation de ces plateformes et la manière dont les bénéfices seront partagés et redistribués est un sujet de conversation essentiel.

Lorsque DeepMind (Google) m'a contacté pour un projet d'art génératif, son budget allouait 5 % à l'artiste, le reste étant destiné à la recherche sur l'IA et les livrables incluaient des recommandations politiques. J'ai refusé et j'ai lancé la [conversation Art X AI](#) pour demander que les politiques limitent l'utilisation d'artistes par les grandes entreprises technologiques pour atteindre leurs objectifs. L'industrie peut soutenir les artistes dans leurs explorations de l'IA, mais 1) notre travail a plus de valeur que 5 %, 2) les artistes doivent être à la table de la réglementation et de la gouvernance de l'IA générative.

12. Tissu social

INSPIRATION : Le tissu social et la communauté sont des concepts qui m'ont toujours interpellée et je l'explore dans certaines de mes peintures. La communauté est également un thème qui a émergé des mots. Nous vivons collectivement une guerre de l'information aggravée par une polarisation croissante. Comment construire la communauté, la solidarité et la paix alors que nous pouvons à peine nous parler ? Les discussions sur l'IA sont de plus en plus polarisées. C'est naturel, car l'adoption de l'IA implique des choix très politiques, profondément enracinés dans les questions de pouvoir et d'identité.

COMMENT: J'ai utilisé le [générateur gratuit de code QR](#) "Hugging Face" et donné le prompt " tissage textile coloré, rose vibrant et orange vermillon ".

POLITIQUE ET RECHERCHE : Le contexte du tableau 12, intitulé "Social Fabric", est le suivant : Alors que l'influence de l'IA générative se transforme en un marché de 1,3 billion de dollars d'ici 2032, sa capacité à redéfinir les industries créatives et les normes culturelles constitue une arme à double tranchant : elle favorise l'innovation, mais menace également les moyens de subsistance des artistes et le tissu démocratique de la société. La centralisation du développement de l'IA et de

l'élaboration des politiques entre les mains de Big Tech risque non seulement de priver les artistes de leurs droits, mais aussi d'éroder les principes démocratiques par la manipulation des narratifs culturels et la monopolisation de ce qui constitue l'art. En réponse, notre coalition plaide pour des lignes directrices dirigées par des artistes afin de garantir que l'évolution de l'art et de la culture reste un processus démocratique, reflétant des perspectives diverses et incluant la communauté qu'il sert.

La communauté qui soutient la coalition Art Impact AI affirme que l'avenir de l'art et de la culture devrait être façonné par les personnes mêmes qui contribuent à sa richesse et à sa diversité ; elle souligne l'urgence d'établir des lignes directrices dirigées par les artistes pour régir l'impact de l'IA sur le secteur culturel ; elle défend le rôle crucial de l'art dans le maintien de la démocratie.

Quatre (4) pistes politiques à explorer pour renforcer le tissu social dans les économies créatives:

1. Protéger et promouvoir les droits économiques des artistes en 1) protégeant la propriété intellectuelle (PI), les droits d'auteur et les droits moraux et en promouvant des mesures abordables pour permettre aux artistes de défendre leur PI ; 2) étudier, mettre en œuvre et appliquer de nouveaux mécanismes, modèles d'affaires et financiers durables qui garantissent la redistribution des profits et des bénéfices dans les économies de soins et de création.
2. Protéger les processus démocratiques dans l'innovation réglementaire et politique en matière d'IA : empêcher l'influence des grandes entreprises étrangères sur la réglementation de l'IA ; interdire à l'industrie d'utiliser des fonds publics pour influencer indûment les politiques et réglementations émergentes en matière d'IA qui affecteront les artistes, les travailleurs culturels et tous les citoyens.
3. Protéger de manière proactive l'égalité des chances pour tous et toutes dans les économies numériques : établir des processus et des équipes interdépartementales qui évaluent les implications de l'IA générative en termes de genre et d'intersectionnalité ; s'assurer que les voix sous-représentées et marginalisées sont entendues ; mettre en place des mesures proactives à chaque étape de la " fabrication " des systèmes d'IA.
4. Veiller à ce que la valorisation des arts et de la culture soit une priorité dans les accords nationaux et internationaux, comme c'est le cas, par exemple, pour le genre dans l'accord de libre-échange entre le Chili et le Canada.

Et vous, qu'en pensez-vous : comment reconstruire le tissu social, la solidarité et la paix lorsqu'il est devenu difficile d'engager une conversation constructive avec les uns et les autres ? Partagez vos réflexions dans la section Signer et contact de l'exposition.

Remerciements

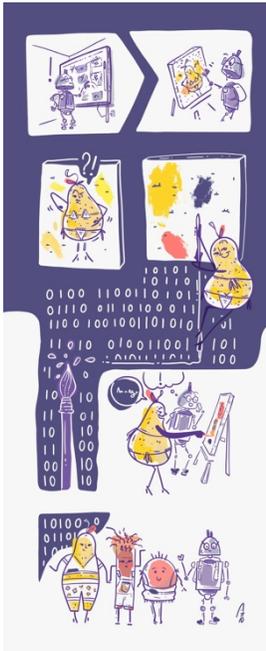
Un grand merci à Mozilla pour le [Prix Mozilla pour médias créatifs](#) 2023 qui m'a permis de réaliser cette exposition !

Merci à [Sylvie Ratté](#) qui a sauté dans le bateau et écrit une belle demande pour ce projet au Fond de recherche du Québec (refusée 2021). Un grand merci à l'équipe de création de l'application, PearAI.Art : [Marta Kersten-Oertel](#), [Jonathan Reyes](#), [Giula Taurino](#) qui a permis d'engager des femmes/womxn dans plus de 40 pays.

La création de l'application PearAI.art n'avait pas de sponsor officiel, mais la [conférence IA en Mission Sociale](#) avait des partenaires (Microsoft, le Conseil des arts de Montréal, et de nombreux et généreux acheteurs de billets). [AI Impact Alliance](#) a étiré la sauce, la plupart des membres de l'équipe ont travaillé bénévolement. Pour cette exposition, Daniel Harris qui a intégré les éléments interactifs sur le site web de Frontières algorithmiques en utilisant html et python. Nous avons utilisé Vev, une plateforme de création de sites web qui s'adresse à la fois aux codeurs et aux créatifs non-codeurs. Daniel a également contribué à des expériences d'entraînement pour le RAG-Chatbot.

Un grand merci à [Karina Kesserwan](#) pour sa relecture et ses commentaires sur l'exposition. Merci également à [Yousra Benziane](#) pour ses commentaires.

[Audrey Desaulniers](#) a illustré l'application www.PearAI.art.

[Sébastien Thibault](#) a réalisé l'illustration pour la pétition-coalition Art Impact AI.

Merci à tous les signataires de la coalition Art Impact AI. Merci à vous tous, ceux, celles et ciels qui participent à cette exposition et contribuent à la conversation (signer le registre).

Enfin, les racines de cette exposition ont commencé avec le programme Art Impact AI en 2019 grâce au financement du Conseil des Arts du Canada lorsque j'explorais les images générées, alors très abstraites, en utilisant des textes résumant les points de vue des artistes sur l'IA. Si l'IA avait écouté les artistes à l'époque, nous aurions peut-être une scène d'IA générative très différente aujourd'hui.

L'IA écoutent les artistes, IA générative vintage, 2020