

GOUVERNEMENT

Liberté
Égalité
Fraternité

le cnam
insear

FORMATION NATIONALE PRÉAC

CoAistence-JUSTIN E-EMARD-©-Adagp-photo-by-Mike-Patten-scaled

L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
DANS LE CHAMP DE LA CULTURE
& DE L'ARTISTIQUE

DU 12 AU 13 DÉCEMBRE 2024
ESPACE MENDÈS FRANCE (POITIERS-86)

PREAC Arts, cultures & numériques

PRÉFET
DE LA RÉGION
NOUVELLE-AQUITAINE

Liberté
Égalité
Fraternité

ACADÉMIE
DE POITIERS

Liberté
Égalité
Fraternité

ESPACE
MENDÈS
FRANCE

L'IEU
MULTIPLE
CREATION NUMERIQUE A L'ESPACE MENDÈS FRANCE

LES PÔLES DE RESSOURCES POUR L'ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Les Pôles de Ressources pour l'Éducation Artistique et Culturelle (PRÉAC) sont des pôles de formation continue en Éducation Artistique et Culturelle.

LES FORMATIONS

Implantés en régions et en académies, les PREAC sont pour autant porteurs de formations s'adressant à l'ensemble du territoire national. Construites autour d'un domaine d'éducation artistique et culturelle et d'une problématique spécifique, y compris dans sa dimension interdisciplinaire, toutes les formations sont pensées pour un public mixte et fondées sur des besoins de terrain identifiés. Elles s'articulent autour de temps de transmission d'informations théoriques, d'ateliers de pratique et de partages d'expériences.

Pour assurer un réinvestissement et une exploitation opérationnelle en territoires, elles reposent sur des axes de travail et de réflexion portant à la fois sur la méthodologie de projet, la pédagogie, la médiation et toute autre forme d'action d'éducation artistique et culturelle.

POUR QUEL PUBLIC ?

Les formations s'adressent à un public intercatégoriel de professionnels de l'EAC susceptibles d'être prescripteurs de formations ou de projets partenariaux ambitieux, issus des domaines de l'éducation, de la culture, et de l'enfance et de la jeunesse.

Retrouvez toutes les formations nationales des PREAC sur :

<https://etabli-eac.cnam-inseac.fr/preac/>

Formation gratuite

Le transport, l'hébergement et les repas sont à la charge des stagiaires (pour les stagiaires Education nationale : prise en charge des frais de transport et d'hébergement, sous réserve de validation de l'EAFC).

Jauge : 40 places

Candidatures jusqu'au : 18 octobre 2024

FORMULAIRE DE CANDIDATURE : [en ligne](#)

Renseignements et contact :

Héloïse MOREL
Coordinatrice du PREAC Arts, cultures & numériques
Mail : heloise.morel@emf.ccasti.eu

Lieux de la formation : Espace Mendès France, 1 place de la cathédrale, 86000 POITIERS

Dates : du jeudi 12 décembre au vendredi 13 décembre 2024

Durée de la session : 14 heures / 2 jours

PUBLIC CONCERNÉ

Public intercatégoriel de professionnels de l'EAC susceptibles d'être prescripteurs de formations ou de projets partenariaux ambitieux :

- *Du domaine de l'éducation : délégations académiques à l'éducation artistique et à l'action culturelle (DAAC), autres réseaux académiques concernés (tels que les correspondants académiques sciences et technologies, les référents académiques en EMI, les référents académiques mémoire et citoyenneté), corps d'inspection, chefs d'établissement, conseillers pédagogiques, professeurs d'INSPÉ, enseignants-formateurs. Les référents culture, enseignants-relais, professeurs d'éducation socioculturelle peuvent y être associés quand leurs missions sont territorialisées, ou en inter établissement ;*
- *Du domaine de la culture : Agent (conseillers, UDAP, SRA, CRMH) des DRAC, responsables d'écoles d'enseignement spécialisé et de la création artistique, responsables de structures, d'établissement public, de réseaux culturels ou d'associations culturelles (service des publics, chef de projet etc.), artistes et professionnels engagés dans les champs de la transmission (résidence, etc.), cadres des collectivités territoriales (filière Culture), coordinateurs culturels de contrats territoriaux etc.;*
- *Du domaine de l'enfance et de la jeunesse : Cadres d'administrations, formateurs, cadres et référents culture des réseaux professionnels de l'animation et de l'éducation populaire, formateurs de professionnels de la petite enfance et travailleurs sociaux, professionnels jeunesse (formateurs d'éducateurs PJJ etc.), cadres professionnels des champs du handicap, du médico-social et cadres des collectivités territoriales.*

ACCESSIBILITÉ

Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap.
Formation uniquement en présentiel.

PRÉREQUIS

Aucun niveau demandé. Accessible à tous.

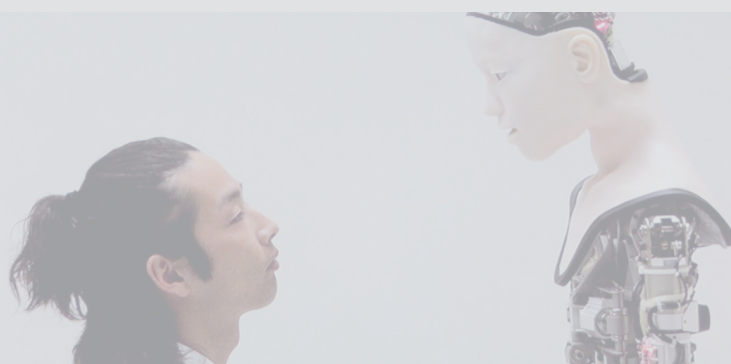
LE PREAC ARTS, CULTURES & NUMÉRIQUES

Les bouleversements induits par les nouvelles pratiques et usages numériques modifient et influencent notre rapport au monde. Notre perception est constamment sollicitée et ouvre l'espace à une circulation croissante de flux.

Cette transformation se prolonge dans le domaine de la création artistique, dans le spectacle vivant et les arts visuels notamment, et dans les rapports que celle-ci entretient avec le public. Le PREAC Arts, Cultures & Numériques interroge encore la création avec le numérique qui par ses outils et surtout ses pratiques et usages peuvent définir une culture à part entière, voire un générateur de contre-cultures.

En appui de l'expérience du Lieu Multiple, pôle de création numérique dans un centre de culture scientifique (CCSTI en région Nouvelle-Aquitaine) le PREAC se donne pour objectifs de former, d'apporter des ressources et outils, d'accompagner les projets EAC dans les établissements, de conduire une réflexion collective sur les enjeux des modifications profondes induites par l'omniprésence du numérique dans le parcours artistique et culturel des élèves, de développer, par l'expérimentation, l'esprit critique.

Partenaires du PREAC : Le rectorat de l'Académie de Poitiers ; la Direction régionale des affaires culturelles Nouvelle Aquitaine; Espace Mendès France ; le Lieu Multiple

0.106667
0.2
0.1
0.02
0.2
0.403556
0.106667
0.2
0.1
0.02
0.2
0.403556

L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DANS LE CHAMP DE LA CULTURE ET DE L'ARTISTIQUE :

QUELLES PERSPECTIVES ? QUELLES APPROCHES CRITIQUES ?

Formation nationale

Ces derniers temps, l'intelligence artificielle apparaît au grand public... En réalité, les technologies informatiques qui recourent à l'IA sont développées depuis plusieurs décennies. L'émergence des IA génératives bouscule les usages, les pratiques, notamment chez les jeunes qui l'utilisent de plus en plus dans le cadre scolaire.

Cela interroge la construction des savoirs et le développement de l'esprit critique. Mais, comment fonctionnent ces outils ?

La «boîte noire» de l'IA, telle qu'on l'appelle, semble encore inaccessible, y compris pour des spécialistes de la question. Dans ce contexte, quelles sont les conditions d'émancipation face à l'IA ?

Ces deux journées de formation s'intéresseront à évoquer le fonctionnement de l'IA, et plus précisément les usages liés à la création, les enjeux juridiques de la propriété intellectuelle et les limites sociales et environnementales. Quelles sont les interstices provoqués par l'approche créative de l'IA ? Il s'agira d'interroger, l'endroit des possibles, l'improvisation, l'IA comme outil à la création et non créatrice.

Cette formation de deux jours, articulée autour de conférences d'experts, de rencontres, et d'ateliers de pratique et de création, propose de questionner et d'explorer l'utilisation de l'IA au cœur des projets et des actions d'Éducation Artistique et culturelle. Au cours d'ateliers, les participants sont invités à construire des ressources autour des 3 piliers de l'éducation artistique et culturelle : Connaissances, pratiques, rencontres.

Les ateliers, adossés à différentes pratiques artistiques, offriront aux stagiaires un apprentissage actif en se consacrant à la construction collaborative d'outils dédiés et déclinables. La mixité des publics, et cette démarche commune de création de connaissances, alimentée par les expertises et les enjeux spécifiques et complémentaires des participants contribue à la richesse des rencontres et des échanges autour d'un travail collaboratif.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Objectifs généraux :

- Appréhender les différents outils de l'IA générative notamment appliqués dans le domaine de l'Éducation Artistique et Culturelle
- Découvrir et prendre en main des approches artistiques en arts plastiques et en musique
- Appréhender les limites environnementales, éthiques et juridiques de l'IA
- Comprendre l'IA dans une approche interdisciplinaire

FORMATEURS & INTERVENANTS

- **Vincent BEAUBOIS** - maître de conférences en philosophie
- **Marc CHEMILLIER** - informaticien et mathématicien
- **Daniel CLAUZIER** - historien de l'art et photographe
- **Vincent COURBOULAY** - ingénieur et maître de conférences en informatique
- **Justine EMARD** - artiste visuelle
- **Emmanuelle ESPINASSE** - autrice de bande dessinée
- **Léa IKKACHE** - entrepreneure éducation et développement durable
- **Alexandre ZOLLINGER** - maître de conférences en droit privé

PROGRAMME

Jeudi 12 décembre
09h30 - 20h00

09h30 - 10h00 - Accueil et introduction

*par Anne-Claire ROCTON, directrice adjointe de la DRAC Nouvelle-Aquitaine,
Mathias CHARTON, Délégué académique à l'action culturelle du rectorat de Poitiers,
et Mariannig HALL, directrice générale de l'Espace Mendès France.
Présentation de la formation par Patrick TRÉGUER et Héloïse MOREL,
responsables du Lieu multiple.*

10h00 - 10h30 - Conférence : IA & création

avec Justine EMARD, artiste visuelle

10h30 - 11h00 - Questions et pause

11h00 - 12h00 - Table ronde : Enjeux éthiques et gouvernementaux

*avec Léa IKKACHE, entrepreneure éducation et développement durable,
Justine EMARD, artiste visuelle
et Vincent COURBOULAY, ingénieur et maître de conférences en informatique - La Rochelle Université.*

Modération : Romain TRINCHERINI

12h00 - 12h30 - Questions

12h30 - 14h00 - pause déjeuner (libre)

14h00 - 17h00 - Ateliers de pratique (au choix) - Partie 1/2

IA et bande dessinée : avec Emmanuelle ESPINASSE, autrice de bande dessinée

Emmanuelle Espinasse animera un atelier fanzines et accompagnera les participant·es à travers

toutes les étapes, de la création à la fabrication. Collage, dessin ou écriture, agrafes, découpage et photocopie : l'atelier favorisera les outils à portée de toutes et tous, dans l'esprit du Do It Yourself.

IA et photographie : avec Daniel CLAUZIER, historien de l'art et photographe

Depuis peu, la mise à disposition de programmes permettant de générer des synthographies (images produites par le biais de l'intelligence artificielle) annonce un bouleversement dans la création. Des programmes disponibles en ligne, à partir de l'écriture d'un descriptif (« prompt » en anglais) génèrent des images, parfois bluffantes de vraisemblance. Cet atelier avec Daniel Clauzier, photographe et historien de l'art, propose de s'approprier le logiciel Bing, l'un des générateurs le plus grand public disponibles, afin d'en tester le potentiel mais aussi les limites. L'atelier s'accompagne d'une sortie au musée Sainte-Croix, afin d'observer dans l'histoire de l'image la variété des esthétiques, et afin de tenter de les reconstituer, par le biais du langage, avec Bing. Les résultats, certainement assez surprenants et parfois assez éloignés de la demande initiale, peuvent aussi être source d'inspiration et point de départ d'une nouvelle création.

19h00 - Spectacle « IA, 45 recettes chics et gourmandes pour les fêtes de l'Apocalypse »

Avec Magali DESBAZEILLE, artiste transdisciplinaire

Pour la performance, IA, 45 recettes du quotidien, rapides et faciles, Magali Desbazeille cuisine en direct plusieurs intelligences artificielles infiltrées dans nos applications. Reconnaissance d'image, traduction automatique, filtrage collaboratif : quelles IA se retrouvent dans une application de location courte durée, sur nos réseaux sociaux ou sur un site de rencontre ?

Sucré, salé – mijoté, enfourné, émulsionné, soufflé, grillé – à travers ces recettes, la performeuse racontera comment ces différentes IA sont constituées, à partir de quelles données et pour quels objectifs. Elle révélera leurs biais implicites qui reproduisent parfois les travers d'une époque qu'on aimerait révolue. Et si au-delà du fantasme ou de la peur des Intelligences Artificielles, nous regardons plus précisément ce que les IA révèlent de nous !

Cette performance est le premier volet d'un diptyque, la seconde performance intitulée IA, 53 recettes chics et gourmandes pour les fêtes de l'Apocalypse, porte sur les IA génératives et la cuisine moléculaire.

Vendredi 13 décembre
09h30 - 16h45

09h00 - Accueil café

09h30 - 11h00 - Table ronde : IA & création

Avec Justine EMARD (sous réserve), Emmanuelle ESPINASSE et Marc CHEMILLIER, informaticien et mathématicien, directeur d'études à l'EHESS, membre du CAMS (Centre d'Analyse et de Mathématique Sociales, UMR CNRS 8557) et Daniel CLAUZIER, historien de l'art et photographe.

Modération : Patrick TRÉGUER et Héroïse MOREL

11h00 - 11h30 - Questions et pause

11h30 - 12h30 - Conférence : IA & droit

Avec Alexandre ZOLLINGER, maître de conférences en droit privé, université de Poitiers, membre du laboratoire Cecoji et codirecteur du magistère et du master en droit des technologies de l'information et de la communication.

12h30 - 14h00 - pause déjeuner (libre)

14h00 - 16h00 - Ateliers de pratique- Partie 2/2

IA et bande dessinée : avec Emmanuelle ESPINASSE, autrice de bande dessinée

IA et photographie : avec Daniel CLAUZIER, historien de l'art et photographe

16h00 - 16h45 - Conférence : IA : Les mains de l'intelligence

par Vincent BEAUBOIS, maître de conférences en philosophie à l'Université Paris Nanterre.

En l'espace de quelques années, les IA génératives d'images (Midjourney, Stable Diffusion, ...) ont montré leur puissance de création à partir de consignes formulées en langage naturel. Des résultats perturbants ont cependant parasité ces premiers succès en ce qui concerne la génération des « mains ». Les mains générées par IA présentent, en effet, différentes malformations : polydactylie, hypodactylie, fusion des doigts de la main, difformités multiples et variées, c'est toute une tératologie de la main qui se développe par le biais des IA génératives d'images.

Plutôt que de nous concentrer sur les succès de ces IA, nous souhaiterions nous arrêter sur ces dysfonctionnements. Nous pensons, en effet, que les bugs, loin d'être de simples défauts marginaux, sont révélateurs du mode de fonctionnement d'une technologie : c'est à partir de ces anomalies qu'une technologie se révèle, plutôt qu'à partir de ses réussites.

Si les « Prompt Engineers » ont développé des astuces pour contourner ces problèmes, nous ferons l'hypothèse que cette incapacité résiduelle à représenter les « mains » peut offrir des enseignements précieux sur le fonctionnement de l'IA et sa manière de mettre en œuvre son « intelligence », mais également d'offrir une perspective intéressante sur la manière de mettre en œuvre notre propre « intelligence » humaine.

BIOGRAPHIES DES INTERVENANT·ES

Vincent BEAUBOIS

Maître de conférences en philosophie à l'Université Paris Nanterre (laboratoire IRePh). Ses recherches s'articulent autour des questions touchant à la dépendance technologique, aux processus de design des cultures matérielles et à la philosophie contemporaine. Publication récente : La zone obscure. Vers une pensée mineure du design (2020, It Editions).

Marc CHEMILLIER

Musicien, anthropologue, mathématicien et informaticien, Marc Chemillier est directeur d'études à l'EHESS (École des Hautes Études en Sciences Sociales). Il s'intéresse à la modélisation des savoirs relevant de l'oralité. Après avoir étudié la musique des harpistes nzakara en Afrique centrale, il a travaillé à Madagascar sur les mathématiques de la divination ainsi que sur la musique de cithare dans les rituels de possession. Ses travaux récents portent sur l'improvisation musicale et il développe depuis quelques années avec l'IRCAM une intelligence artificielle capable d'improviser dans un style musical donné. Il s'intéresse aux enjeux esthétiques, anthropologiques et sociaux de ces technologies en collaborant avec des musiciens avec qui il se produit en concert en France et à l'étranger. Il a publié en 2007 Les mathématiques naturelles aux Éditions Odile Jacob, et en 2021 chez Phonofaune le livre-CD Artisticiel avec Bernard Lubat et Gérard Assayag.

Daniel CLAUZIER

Daniel Clauzier est historien d'art, guide conférencier professionnel, avec quinze ans d'expérience en médiation dans les musées et dans le patrimoine.

Auteur d'ouvrages et commissaire d'exposition (Images Révélées, Poitiers à l'épreuve de la photographie 1839-1914), il est également plasticien et a réalisé plusieurs résidences d'artiste et expositions personnelles.

Conférences et interventions autour de l'histoire de l'art, cycles de cours thématiques (la photographie, l'art au Canada, l'égyptomanie, les problématiques de la représentation, etc.), visites guidées, conseils, traductions (anglais).

Vincent COURBOULAY

Ingénieur et maître de conférences en informatique à La Rochelle Université depuis 20 ans.

Depuis 15 ans, il se spécialise dans le numérique responsable (NR), d'abord en créant des formations puis en orientant ses recherches sur cette thématique. Il participe en 2018 à la création de l'Institut du Numérique Responsable dont il devient directeur scientifique.

Il travaille actuellement sur la notion d'intelligence artificielle responsable et est l'auteur des livres Vers un Numérique Responsable et L'archipel des GAFAM parus tous deux chez Actes Sud.

Il est membre du comité de transformation écologique des Jeux Olympiques Paris 2024.

Justine EMARD

Justine Emard, artiste, explore les nouvelles relations qui s'instaurent entre nos existences et la technologie. En associant les différents médiums de l'image - de la photographie à la vidéo et la réalité virtuelle-, elle situe son travail au croisement entre les neurosciences, les objets, la vie organique et l'intelligence artificielle. Ses dispositifs prennent pour point de départ des expériences de Deep-Learning (apprentissage profond) et de dialogue entre l'humain et la machine.

Depuis 2016, elle collabore avec des laboratoires scientifiques au Japon. Elle est lauréate de la résidence Hors-les-murs de l'Institut Français en 2017 à Tokyo.

Ses œuvres font partie de plusieurs collections nationales et internationales.

Emmanuelle ESPINASSE

Emmanuelle Espinasse est autrice de bande dessinée, illustratrice et plasticienne. Son goût pour l'expérimentation l'amène à faire se rencontrer différentes pratiques artistiques et champs culturels ; une interrogation critique des frontières qui se poursuit dans les thématiques de ses récits.

Après un DMA illustration à l'école Estienne (Paris), elle obtient un DNSEP à l'ÉESI (Angoulême) où elle

débute une pratique expérimentale et pluridisciplinaire centrée sur la bande dessinée, qu'elle soit imprimée, en volume ou interactive. Elle dessine pour la presse (notamment jeunesse, avec le journal Biscoto), publie des histoires sur internet (dont la série You Robot, chez ErcComics) et expose régulièrement ses œuvres en deux et trois dimensions. Elle aime s'associer à d'autres artistes (comme ceux du collectif In Wonder), et partage son goût pour la création en tant qu'enseignante en design graphique.

Léa IKKACHE

Ingénieure centralienne, Léa a exploré les liens arts, sciences et société notamment dans le domaine de la technologie de la musique et dans la vulgarisation sur les questions des transitions écologiques et sociales. Elle est aujourd'hui formatrice en universités et entreprises sur ces sujets. L'associatif et la musique occupent le reste de son temps.

Alexandre ZOLLINGER

Maître de conférences HDR en droit privé, Codirecteur du Magistère et du Master en droit des technologies de l'information et de la communication, Alexandre Zollinger est spécialisé en propriété intellectuelle et droit des nouvelles technologies. Ses recherches consistent essentiellement à analyser ces disciplines sous l'angle des droits de l'Homme (liberté d'expression, droit de propriété, ...), de l'éthique de la recherche (plagiat, utilisation académique de l'IA générative, transparence de la recherche publique) et du droit animalier (créations animales, brevets du vivant, ...).