

Rencontre Artistes & Chercheurs

transformation du marché de l'art, approche critique
et processus de création avec l'IA

14 MAI 2025 | 9H00 - 13H00

La Maison des Sciences Numériques - LaMSN

20, avenue Georges Sand
93210 La Plaine Saint-Denis
Salle Ada Lovelace

PROGRAMME

MERCREDI 14 MAI 2025

Rencontre Artistes/Chercheurs à LaMSN

La rencontre artistes et chercheurs à LaMSN aborde les enjeux de transformation du marché de l'art avec les NFTs, les rapports aux publics et aux institutions culturelles, ensuite l'approche critique et le processus de création avec l'IA.

9h00 **Accueil des participants**

9h20 **Mot d'accueil**

Nathalie Charnaux, Présidente de l'Université Sorbonne Paris Nord
Younès Bennani, Directeur de LaMSN

9h30-10h30 **L'écosystème des NFTs**

Les acteurs du marché de l'art numérique – blockchains, plateformes, créateurs, collectionneurs, investisseurs, curateurs – et leurs interactions : redéfinition des dynamiques du secteur. Les modèles économiques reposant sur la cryptomonnaie et les mécanismes spécifiques déterminant la valeur des œuvres.

La transformation du marché de l'art entre mondialisation et démocratisation ; vente et achat d'œuvres numériques, dynamiques spéculatives et volatilité de la valeur. Pour les artistes, opportunité et défi : nouveau territoire d'expression ou espace saturé et risqué. Stratégies marketing et financières des acteurs, notamment via les réseaux sociaux et les modèles économiques relatifs aux NFTs. Format, style et rareté des œuvres.

Redéfinitions du rapport des artistes au public et aux institutions artistiques : les NFTs, un lien direct avec les collectionneurs et une plus grande autonomie vis-à-vis des galeries, musées et fondations. Avant-garde ou doute de leur légitimité. Quels critères pour intégrer ces nouvelles formes d'art dans les institutions ? Reconnaissance ou marginalisation des créateurs NFT ?

Intervenants :

Artistes : Olivier Bodini, Agoria (artiste NFT)
Chercheurs : Nathalie Heinich, Sofia Roumentcheva, Primavera de Filippi (sous réserve), Geneviève Vidal (moderation)

10h30-10h45 **Pause**

Réappropriation et création de nouveaux récits

Les pratiques d'art et la technologie peuvent être considérées comme une forme de résistance à la quantification et à la standardisation numériques. En détournant les technologies, les artistes ouvrent un imaginaire qui questionne les pratiques et les discours dominants de la technologie, en révélant la fragilité ou l'obsolescence des objets techniques. Comment l'art permet-il d'échapper à l'idée d'un « progrès » linéaire et de réinventer d'autres récits sociotechniques au-delà des scénarios d'utopie ou de dystopie ?

La dimension « humaine » dans les pratiques d'art et de technologie

Même si le numérique est ubiquitaire, c'est la rencontre sensible entre l'artiste et le public qui fait l'œuvre. Les objets détournés fournissent également le contexte d'échanges ou de réflexions partagées. Cette dimension humaine rappelle que la créativité repose avant tout sur un lien social au-delà des prouesses techniques.

Comment préserver la dimension sensible et relationnelle dans des pratiques artistiques médiées par la technologie ?

Spectacle technologique et illusion de l'innovation

Certaines formes d'art numérique et de dispositifs hybrides tendent à privilégier une fascination pour les avancées techniques, mettant parfois la réflexion critique à l'arrière-plan. Cette tendance peut rapprocher certaines œuvres d'une logique d'industrie culturelle, où l'innovation technologique a priorité sur l'art. Comment questionner la frontière entre pratique artistique et effets de mode ? Comment distinguer une pratique artistique d'une fascination technologique ?

Intervenants :

Artiste : Bertrand Planes

Chercheurs : Younès Bennani, Olivier Bodini, Antoine Henry, Asli Çağlar, Thomas Souverain (modération)

12h00-13h00 **Processus de création et collaboration avec l'IA**

Nouvelles dynamiques : cocréation et nouveaux modes de production

L'IA ne se contente plus d'être un simple pinceau numérique : elle devient un cocréateur. L'IA introduit également une sérendipité algorithmique dans le processus créatif, qui devient collaboratif, ce qui donne naissance à des collectifs hybrides, où artistes, ingénieurs et systèmes d'IA cohabitent. Quels sont les rapports, les tensions et les opportunités générés par le partage des compétences et des visions artistiques/techniques ?

La transformation de l'expérience d'art

L'interactivité et la participation du public peuvent transformer radicalement la manière dont l'œuvre est conçue et perçue. Les outils et dispositifs technologiques permettent aux spectateurs de devenir acteurs de l'œuvre, favorisant une cocréation. Dans quelle mesure la participation du public modifie-t-elle la démarche artistique ? Comment équilibrer la part de liberté laissée aux spectateurs et le contrôle créatif de l'artiste ?

Enjeux de l'intelligence artificielle pour l'art, la culture et la société

L'IA soulève des questions de biais algorithmiques, de protection des données et de propriété intellectuelle. Est-ce que les artistes qui travaillent avec ces outils doivent considérer les implications sociales en contribuant à démystifier la « boîte noire » technologique ?

Intervenants :

Artistes : Béatrice Lartigue (visio), Calin Segal (anglais).

Chercheurs : Olivier Bodini, Antoine Henry, Asli Çağlar, Thomas Souverain, Mohamed Quafafou (modération)

Conclusion de la journée

VENIR À LAMSN

La Maison des Sciences Numériques (LaMSN)

20, avenue George Sand

93210 La Plaine Saint-Denis

Tél. : 01 55 93 93 82 - 07 63 99 30 33

Email : celia.agnoli@lamsn.sorbonne-paris-nord.fr

Web : <https://lamsn.fr>

LinkedIn : <https://www.linkedin.com/in/lamsn-uspn/>

En transport en commun

Métro :

- Métro 12 – station « Front populaire » - sortie n°3
- RER B – station La Plaine Stade de France, puis bus 139 ou 239 - arrêt Métallurgien ou 15 minutes à pieds depuis le RER B

Bus :

- 139, arrêt Front Populaire – Proudhon ou Métallurgie
- 239, arrêt Front Populaire – Proudhon ou Métallurgie
- 302, arrêt Encyclopédie – Métallurgie
- 512, arrêt Front Populaire – Proudhon

À vélo

Station Vélib' avenue George Sand

Le bâtiment et les salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

