

L'intelligence artificielle (IA) en enseignement des arts

Sonia Fournier ' Ph. D. en enseignement
des arts
UQAR
IA/ARTS

L'IA en enseignement des arts et le cahier de traces

Introduction

L'intelligence artificielle (IA) peut devenir un partenaire créatif en enseignement des arts. Elle ne remplace pas la créativité humaine : elle l'amplifie, comme un souffle discret qui donne écho et profondeur aux gestes déjà posés. Dans cette perspective, l'IA s'inscrit comme un prolongement de la pédagogie sensible.

La pédagogie sensible place au cœur de l'enseignement l'attention aux émotions, aux rythmes et aux perceptions des étudiant·e·s. Elle valorise autant l'imaginaire que la réflexion, autant le corps que l'esprit. L'IA, dans ce contexte, n'est pas une machine froide : elle devient un partenaire discret qui résonne avec l'humain, en amplifiant des intuitions, en proposant des variations ou en stimulant des pistes d'exploration, toujours dans le respect du sensible.

Partie I – Comprendre l'IA et son rôle en arts

1. Qu'est-ce que l'IA ?

L'intelligence artificielle est un ensemble d'outils numériques capables d'analyser des informations, de produire du texte, des images, des sons ou encore de donner des suggestions. On peut la comparer à un partenaire de travail virtuel qui n'efface pas la créativité humaine, mais qui peut l'enrichir et la mettre en valeur.

En arts, elle peut aider à :

- générer des idées visuelles ou poétiques,
- proposer des pistes d'activités pédagogiques,
- organiser des informations,
- accompagner la réflexion critique.

2. Pourquoi utiliser l'IA en enseignement des arts ?

L'enseignement des arts repose sur la créativité, l'expression personnelle et l'imaginaire.

L'IA peut devenir :

- un déclencheur qui propose des amorces créatives, images ou métaphores,
- un soutien organisationnel pour structurer des plans ou des projets,
- un miroir critique qui permet de tester et clarifier ses idées.

⚠ Mais attention : c'est toujours le regard humain qui reste au centre et qui donne sens au projet.

3. Comment l'utiliser de façon responsable ?

Quelques repères essentiels :

- Complément, pas remplacement : l'IA soutient, mais ne remplace ni l'artiste ni l'enseignant·e.
- Vérification et ajustement : ses propositions doivent être relues, adaptées et validées.
- Éthique : reconnaître l'usage de l'IA dans ses projets.
- Préserver l'humain : l'attention sensible, l'intuition et la relation pédagogique demeurent irremplaçables.

4. Exemple concret en arts

Si vous préparez une activité de création autour de la nature et du mouvement de l'eau, vous pouvez demander à l'IA :

« Donne-moi des idées d'exercices artistiques inspirés de l'eau et du mouvement. »

L'IA proposera des pistes (danse fluide, peinture gestuelle, installation sonore). Ensuite, c'est vous qui choisissez et adaptez ces propositions selon le niveau et les besoins de vos étudiant·e·s.

5. Repères essentiels (synthèse)

Point clé	Explication	Exemple concret
Complément, pas remplacement	L'IA soutient la créativité mais ne remplace pas l'artiste ni l'enseignant·e.	Utiliser l'IA pour générer des idées d'activités, puis les adapter à sa classe.
Inspiration	L'IA peut servir de déclencheur pour stimuler l'imagination.	Demander des idées de projets autour d'un thème (ex. : l'eau, le mouvement, la mémoire).
Organisation	Elle aide à structurer des contenus ou clarifier un plan de cours.	Créer un canevas de séquence pédagogique que tu ajustes ensuite.
Vérification et esprit critique	Les propositions doivent toujours être relues, validées et adaptées.	Vérifier les sources, corriger les erreurs ou simplifier le langage.
Éthique et humanité	Reconnaître l'usage de l'IA et garder au centre le lien humain, l'intuition et la sensibilité artistique.	Mentionner que l'IA a inspiré une activité, mais que tu l'as réinterprétée pour tes élèves.

Partie II – Créer ensemble avec l'IA

6. Une démarche de co-création

Avec l'IA, il ne s'agit pas de recevoir des réponses toutes faites, mais de construire un dialogue continu. L'enseignant-e propose des idées, et l'IA les enrichit. Ce va-et-vient favorise la clarification et l'élargissement des perspectives.

7. Le rôle de l'IA dans la création

L'IA joue un rôle de miroir et de catalyseur. Elle peut refléter une idée, l'amplifier ou lui donner des variations. Mais la décision finale appartient toujours à l'humain.

Dans ce dialogue, l'enseignant-e est le chef d'orchestre. C'est lui/elle qui sélectionne les propositions pertinentes, les adapte au contexte de la classe et leur donne un sens pédagogique.

8. Bénéfices pour l'enseignement des arts

En travaillant ainsi, il devient possible de :

- enrichir les cahiers de traces,
- imaginer des activités poétiques (ex. Riopelle et Les Oies blanches),
- préparer des outils clairs et adaptés,
- intégrer une réflexion éthique sur l'usage des technologies.

9. Une pédagogie sensible et humaine

L'IA organise, inspire et vérifie, mais c'est l'humain qui donne le sens. La pédagogie sensible veille à garder la profondeur, l'intuition et la relation au cœur du processus.

Partie III – L'IA et l'évaluation

10. Correction avec l'IA : principes

L'IA peut soutenir l'évaluation en repérant des incohérences, des répétitions ou en suggérant des pistes de rétroaction. Toutefois :

- le regard humain reste essentiel et décisionnel,
- l'IA permet un gain de temps, ce qui favorise plus d'équité,
- l'usage doit rester transparent et éthique,
- la correction intègre toujours la pédagogie sensible.

Partie IV – Application pédagogique : le cahier de traces et Riopelle

11. Première visite en classe – Les Oies blanches

- Présentation de Riopelle et de l'œuvre.
- Première trace individuelle (mots, émotions, couleurs).
- Amplification collective : nuage d'idées partagé.
- Deuxième trace enrichie à partir du collectif.
- Conclusion sensible : les cahiers gardent mémoire de l'individuel et du collectif.

👉 Apport possible de l'IA : À partir du nuage de mots, l'IA pourrait proposer des métaphores ou des images supplémentaires (par ex. « hiver » → « souffle glacé », « ailes » → « mouvement vers la liberté »). Ces suggestions ne remplacent pas les élèves, mais enrichissent leur imaginaire.

12. Exemple de page dans un cahier

- Trace 1 : mot « hiver », dessin de deux ailes.
- Trace collective : ajout du mot « liberté ».
- Trace 2 : un ciel bleu avec un vol d'oies, enrichi de la couleur suggérée par un·e camarade, puis amplifié par une métaphore de l'IA (« horizon de lumière »).

Conclusion

L'IA devient un atelier supplémentaire dans le coffre d'outils de l'enseignant·e en arts. Elle ne remplace jamais la sensibilité humaine, mais agit comme un amplificateur discret, un écho créatif qui prolonge nos gestes.

L'équilibre entre technologie et humanité est essentiel : en gardant le lien sensible au centre, nous faisons de l'IA non pas un substitut, mais un partenaire. Ainsi, l'enseignement des arts s'ouvre à une pédagogie nouvelle, où l'imaginaire humain dialogue avec l'imaginaire amplifié. C'est une chance unique : apprendre à créer ensemble avec la technologie, tout en renforçant ce qui fait notre humanité — la sensibilité, la créativité et la profondeur.

Résumé

L'IA peut jouer un rôle précieux en enseignement des arts, non pas en remplaçant la créativité humaine, mais en l'amplifiant. Elle agit comme déclencheur d'imagination, soutien organisationnel et miroir critique. Utilisée de façon responsable et éthique, elle enrichit les cahiers de traces, stimule la co-création et soutient une pédagogie sensible centrée sur l'humain.

Des exemples comme l'activité autour de Les Oies blanches de Riopelle montrent comment l'IA devient un atelier supplémentaire : inspirant, organisateur, amplificateur, sans jamais se substituer à l'artiste ni à l'enseignant-e.

Annexe 1 – Explication de l'image

Chaque trait, chaque mot devient un départ. L'IA n'impose rien, elle amplifie nos gestes, comme un souffle discret qui révèle la beauté cachée.

Titre : « Le cahier de traces amplifié : dialogue sensible entre l'humain et l'IA »

Chaque trait, chaque mot devient un départ. L'IA n'impose rien, elle amplifie nos gestes, comme un souffle discret qui révèle la beauté cachée.

Cette illustration exprime l'idée que l'IA peut devenir un prolongement poétique de la créativité humaine, en particulier dans le contexte de l'enseignement des arts :

1. Le cahier de traces comme point de départ – il libère formes, couleurs et symboles, exprimant la richesse des impressions individuelles.
2. Les flux lumineux : la présence subtile de l'IA – elle agit comme un halo amplificateur, discret et non dominateur.
3. La dimension collective et sensible – l'IA agit comme un pont entre les imaginaires des étudiant-e-s.
4. L'harmonie des couleurs et des formes – l'IA prolonge les gestes humains sans jamais les effacer.

✦ En résumé : le cahier de traces est un espace où l'imaginaire humain rencontre l'IA. Ce lieu devient sensible, collectif et poétique, où l'IA n'efface pas mais amplifie la créativité.