

L'ORIGINAL · GUIDE PRATIQUE POUR ARTISTES

GUIDE PRATIQUE · AUTOMATISATION ET IA

Guide IA artiste 2026.

*Utiliser l'IA intelligemment sans diluer ta démarche. Formation
Créateur professionnel — Mois 5, Automatisation et IA.*

PAR DORIAN VERDIER
FONDATEUR DE L'ORIGINAL

LORIGINAL.ORG
ÉDITION 2026

ATELIER-GALERIE L'ORIGINAL SAINT-DENIS, MONTRÉAL

INTRODUCTION

Pourquoi ce guide existe

J'ai vu deux extrêmes chez les artistes que j'accompagne. D'un côté, ceux qui refusent toute IA par peur ou principe et perdent 10 à 15 heures par semaine sur des tâches qui pourraient être assistées. De l'autre, ceux qui laissent l'IA générer leurs captions, démarches et stratégies, et perdent leur voix en 6 mois.

L'usage intelligent est ailleurs : 7 usages spécifiques qui amplifient ton travail sans diluer ta démarche, et 3 usages à éviter absolument pour ta réputation et ta crédibilité.

Pour le contexte complet : loriginal.org/fr/blogue/ia-artiste-avantage et loriginal.org/fr/blogue/erreurs-ia-artiste

PRINCIPE DIRECTEUR

La règle d'or éthique

LA LIGNE À NE JAMAIS FRANCHIR

L'IA peut amplifier ton travail dans la communication, l'administration, la recherche.

L'IA ne doit jamais pénétrer ton processus créatif central. Si l'IA décide quoi peindre, comment composer, quels sujets explorer, tu cesses d'être artiste et tu deviens prompt engineer.

Tracer la ligne dès le départ : IA en périphérie, jamais au cœur.

DORIAN VERDIER — Fondateur de L'Original, loriginal.org

USAGES QUI AMPLIFIENT

Les 7 usages légitimes

01 Génération d'esquisses préparatoires

OUTILS Midjourney (10-60 \$/mois), DALL-E (ChatGPT Plus 20 \$/mois), Stable Diffusion (gratuit local)

- Explorer 20 compositions en 10 minutes avant de te lancer dans une œuvre majeure
- Tester des palettes de couleurs avant de mélanger physiquement
- Visualiser une intention complexe

Règle absolue : ces esquisses restent privées. Outil de pensée, pas production artistique — tu ne les publies jamais.

PROMPT TYPE — MIDJOURNEY

« Esquisse exploratoire pour composition de toile, [style technique], [palette], [thème], format 24x36 inches, atmosphère contemplative »

02 Brainstorming de séries thématiques

OUTILS ChatGPT (20 \$/mois), Claude (20 \$/mois Pro), Gemini (gratuit)

- Tu donnes ton intention artistique
- L'IA te propose 30 angles, motifs, références littéraires ou historiques
- Tu sélectionnes 2-3 pistes qui résonnent, tu approfondis manuellement

PROMPT TYPE — CLAUDE OU CHATGPT

« Je travaille sur la mémoire des lieux abandonnés à Montréal. Quels angles littéraires, philosophiques, historiques pourraient nourrir cette recherche ? Donne-moi 15 pistes avec courte explication. »

L'IA suggère Walter Benjamin sur la mémoire urbaine, Pierre Mac Orlan sur le fantastique social, etc. Tu enquêtes manuellement sur les pistes intéressantes.

03 Rédaction de démarches et descriptions

OUTILS ChatGPT, Claude

- Tu rédiges toi-même un premier jet (250-400 mots)
- Tu donnes ton brouillon à l'IA avec une instruction précise
- L'IA reformule, condense, suggère des structurations
- Tu reprends, tu adaptes à ta voix, tu valides

PROMPT TYPE

« Voici un brouillon de démarche artistique pour une candidature CALQ. Reformule-le en gardant ma voix mais en améliorant la structure et la clarté. Pas plus de 350 mots. Ton sobre et précis, pas pédant. »

Attention : jamais l'inverse. Ne jamais demander à l'IA d'écrire ta démarche à partir de zéro — tu perds ta voix.

04 Traduction multilingue

OUTILS DeepL (gratuit jusqu'à 5 000 car., 8 \$/mois+), Claude, ChatGPT

- Traduire tes textes en anglais, espagnol, italien selon audiences cibles
- DeepL meilleur que Google Translate pour les nuances
- Faire valider par un locuteur natif pour les textes publics importants

CAS D'USAGE TYPIQUE

Tu candidates à une bourse internationale ou une foire à New York. Tu traduis ta démarche en anglais via DeepL, puis tu fais relire par un anglophone natif.

05 Génération de hashtags et variations de captions

OUTILS ChatGPT, Claude, Predis.ai (20 \$/mois)

- Tu donnes ton post de base
- L'IA génère 30 hashtags pertinents
- L'IA génère 3 variations de caption (Instagram, TikTok, LinkedIn)

Filtre humain obligatoire : tu sélectionnes parmi les propositions, tu reformules à ta voix. L'IA propose 5 versions, tu en gardes 1 que tu personnalises.

06 Analyse de tendances marché

OUTILS ChatGPT avec accès web, Perplexity (gratuit ou 20 \$/mois), Claude

PROMPTS TYPES

« Quels formats d'art mural se vendent le mieux à Montréal en 2025-2026 selon données publiques ? »

« Quels thèmes sont sur-représentés dans les galeries québécoises actuellement ? Cite tes sources. »

Limite : données à valider par observation directe et conversations avec les galeries.

07 Automatisation des emails de routine

OUTILS ChatGPT / Claude intégrés à Zapier (0-30 \$/mois) ou Make (0-16 \$/mois)

- Génération de premiers jets d'emails (confirmations, suivis post-vente, refus polis)
- Tu valides et envoies en 30 secondes au lieu de 5 minutes
- Économie : 2-4 heures par semaine

PROMPT TYPE — TEMPLATE EMAIL

« Génère un email de confirmation pour une commission de murale à 8 000 \$ pour client X. Inclure : remerciement, rappel des étapes, dates de livraison, modalités de paiement (30/30/40), prochaines étapes. Ton professionnel et chaleureux. 150-200 mots. »

LIGNES ROUGES

Les 3 usages à éviter absolument

Éliminatoires pour ta réputation et ta crédibilité.

INTERDIT 01 *Présenter des œuvres générées par IA comme tiennes*

Catastrophe légale et réputationnelle. En 2026, les communautés artistiques détectent l'IA de plus en plus rapidement. Les outils de détection (Optic AI or Not, Hive Moderation, Reality Defender) atteignent 95 % de précision.

Conséquences si découvert :

- Galeries rompent contrats
- Médias publient retrait
- Collectionneurs demandent remboursement
- Communauté artistique ostracise
- Possible poursuite pour fraude

Si tu utilises l'IA comme matière première transformée significativement, tu peux le revendiquer explicitement. Si tu présentes des images générées comme « tes œuvres », c'est de la fraude.

INTERDIT 02 *Déléguer ton storytelling à l'IA*

Si toutes tes captions Instagram, ta démarche, tes descriptions d'œuvres sont générées par IA, ton audience le sent en 6 semaines.

Symptômes détectables d'IA :

- Ton uniforme et prévisible
- Vocabulaire répétitif (« explore », « interroge », « questionne »)
- Structures parallèles, listes en triolet
- Absence d'aspérité, de personnalité, de défaut humain
- Tirets cadratins systématiques

Sur 12 mois, ton audience décroche, l'engagement chute, les ventes baissent.

INTERDIT 03 *Croire que l'IA remplace ton processus créatif*

Le risque : utiliser l'IA comme béquille créative. « Que devrais-je peindre ensuite ? » demandé à ChatGPT — réponse générique qui te tire vers la moyenne.

Ton processus créatif est le seul endroit où l'IA ne doit pas pénétrer.

COMMUNICATION PUBLIQUE

La position éthique à adopter

Plutôt que d'éviter le sujet, prendre publiquement position. Trois lignes simples sur ton site et tes réseaux :

- 01** « Mes œuvres sont peintes / sculptées / dessinées à la main par moi-même. »
- 02** « J'utilise occasionnellement l'IA générative comme outil d'exploration en amont, jamais comme source directe de mes œuvres finales. »
- 03** « Mes textes (démarche, descriptions, captions) sont rédigés par moi, parfois reformulés avec l'aide d'outils d'écriture. »

Cette transparence rassure les acheteurs et te protège des accusations futures.

CADRE LÉGAL

Les obligations de transparence en 2026

JURIDICTION / ACTEUR	EXIGENCE
Union Européenne	AI Act impose le marquage des contenus IA
Canada	Législation en cours sur la transparence IA
Plateformes (Artsy, Saatchi)	Déclaration obligatoire si IA utilisée
Musées	Exigent de plus en plus la déclaration

Ignorer ces obligations expose à des amendes, des retraits de plateformes, des annulations d'expositions.

MÉTHODE

Le workflow IA optimal pour artiste en 2026

LUNDI MATIN

30 MIN

- Brainstorming avec Claude sur les idées de la semaine
- Génération de hashtags pour 5 publications

MARDI

60 MIN

- Reformulation de démarche pour candidature en cours
- Traduction d'un texte pour foire internationale

MERCREDI

30 MIN

- Génération de templates d'emails type
- Réponses automatiques aux DM récurrents

JEUDI

45 MIN

- Recherche de tendances marché via Perplexity
- Documentation pour blog ou newsletter

VENDREDI

30 MIN

- Bilan : qu'est-ce qui a marché ?
- Ajustement du workflow pour la semaine suivante

BILAN HEBDOMADAIRE

Temps total IA par semaine : 2 à 4 heures. Temps libéré : 8 à 12 heures pour la production d'œuvres et les relations humaines.

TEST FINAL

Le test de transparence

" Si un journaliste me demande comment cette tâche a été produite, est-ce que je le dirais sans honte ? "

— LE TEST DE TRANSPARENCE

RÉPONSE	VERDICT
Oui	OK — usage légitime
Tu hésites, ou tu cacherais	Signal d'alerte — revoir l'usage

POUR ALLER PLUS LOIN

Formation Créateur professionnel (12 mois) : loriginal.org/fr/formation

Candidater à L'Original : loriginal.org/fr/devenir-artiste

DORIAN VERDIER

Fondateur de L'Original — Galeries Saint-Denis (4455 rue Saint-Denis) et Saint-Paul (163 rue Saint-Paul Ouest), Montréal
Mémoire HEC 2024 sur la démocratisation de l'art