

17 janvier > 1er mars 2025

Fragments d'une conscience artificielle

Boris Eldagsen

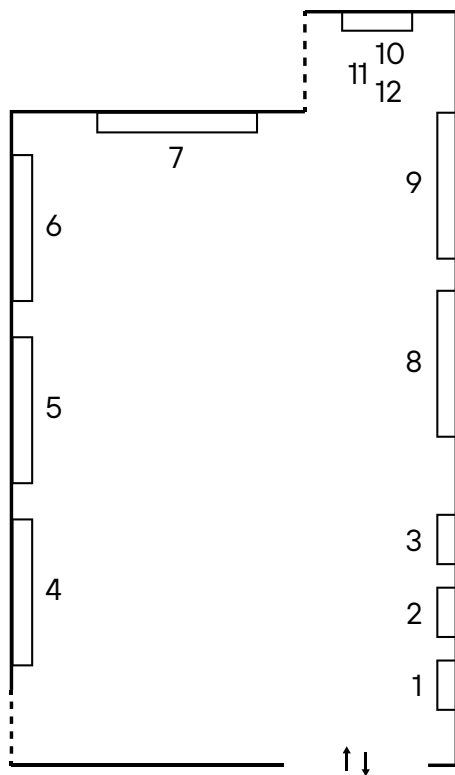
ELEKTRA

Selon Google, l'intelligence artificielle (IA) se définit comme « la théorie et le développement de systèmes informatiques capables d'effectuer des tâches qui nécessitent normalement l'intelligence humaine ». La notion de conscience y est remarquablement absente. Pourtant, depuis les débuts de la théorisation et du développement de l'intelligence artificielle, l'idée qu'elle puisse un jour devenir consciente nourrit l'imaginaire collectif. Avec l'avènement de l'IA générative (des outils capables de produire du texte, des images ou des vidéos à partir de simples requêtes, comme ChatGPT, Gemini ou DALL-E), algorithmes et ensembles de données sont de plus en plus assimilés à des formes de raisonnement ou d'entendement. Certaines personnes sont même convaincues que nous vivons déjà dans l'ère, ou touchons au point culminant, de la conscience artificielle.

Dans *Fragments d'une conscience artificielle*, trois séries de boucles vidéo et d'images fixes générées par l'IA interrogent la nature fictive de cette conviction, en révélant les limites de la conscience artificielle à travers des scènes empruntant à l'esthétique de l'horreur classique. *Professional Development* (Développement professionnel), par exemple, joue sur l'incapacité de l'IA à comprendre le contexte pour produire des effets surréalistes et comiques. Cette série tourne en dérision le jargon d'entreprise entourant le boom de l'IA, où des interprétations excessivement littérales de concepts tels que « intégration fluide » (seamless integration), « état d'esprit agile » (agility mindset) et « parcours client » (customer journey) engendrent des scénarios kafkaïens de « renforcement des capacités » (empowerment). Les œuvres extraites de *Neverending Stories* (Histoires sans fin) explorent l'absence de conscience de soi de l'IA. Les personnages IA se contemplant dans le miroir et s'adonnent à d'étranges tentatives de soins et de rituels

de beauté. Animé par les aspects les plus cauchemardesques de l'être perçu, le « soi » reflété dans ces œuvres est un substitut vide, présent mais immatériel, pris dans une tâche impossible. Enfin, *Goldberg's Cave* (La caverne de Goldberg) dépeint l'histoire d'une évolution en lutte avec elle-même, mêlant Johann Sebastian Bach, des singes, des humains et des robots. Ces œuvres, accompagnées de compositions générées par intelligence artificielle rendant hommage à la musique de Bach, de Terry Riley et de Gerriet K. Sharma, transforment la Liederhalle de Stuttgart en une réinterprétation de la caverne de Platon et orchestrent une confrontation entre lumière et obscurité, où le pire de l'humanité est semé dans ce qui est à venir et où la quête de la connaissance s'accompagne d'un coût fatal.

En fin de compte, *Fragments d'une conscience artificielle* nous invite à réfléchir à ce que nous projetons dans nos perceptions. Les IA utilisées pour créer ces œuvres pourraient facilement réussir le désormais obsolète test de Turing, en convainquant par leurs gestes et leur apparente intelligence de leur caractère humain. La vérité reste qu'elles n'ont fait que restituer ce que les motifs tirés de gigantesques ensembles de données et les requêtes créatives de l'artiste leur ont permis d'assembler. Tout ce qui va au-delà appartient au cheminement propre à chaque spectateur-ice.

1. *The Electrician*, série « Pseudomnesia I », 2022, tirage d'art encadré, 26 × 15 cm
2. *MeMeMe*, série « Neverending Stories », 2024, boucle vidéo, 21"
3. *Wheelchair of Enlightenment*, série « Neverending Stories », 2024, boucle vidéo, 22"
4. *Goldberg's Cave #1*, 2024, boucle vidéo, 57"
5. *Goldberg's Cave #2*, 2024, boucle vidéo, 1'41"
6. *Goldberg's Cave #3*, 2024, boucle vidéo, 1'30"
7. *Goldberg's Cave #4*, 2024, boucle vidéo, 1'18"
8. *Goldberg's Cave #5*, 2024, boucle vidéo, 1'11"
9. *Professional Development*, 2024, boucle vidéo, 2'11"
10. *Psychoanalysis Gone Wrong*, série « Pseudomnesia III », 2023, tirage d'art encadré, 41 × 41 cm
11. *The Clairvoyant*, série « Pseudomnesia III », 2023, tirage d'art encadré, 61 × 61 cm
12. *Muse II*, série « Pseudomnesia III », 2023, tirage d'art encadré, 51 × 51 cm

Crédits

GOLDBERG'S CAVE

Commande du SKO, Orchestre de chambre de Stuttgart

PROFESSIONAL DEVELOPMENT,

Measurement Is King
Créé dans le cadre du programme Open AI "Sora Alpha Artist"

NEVERENDING STORIES

Avec l'aimable autorisation d'Expanded.Art Berlin

Galerie ELEKTRA

Direction artistique, générale et commissariat

Alain Thibault

Responsable des communications

Mathis André

Médiation

Roxane Lafrance

Remerciements

Ida Toft

Hangar 7826

Gilles Tarabiscuité

Montage de l'exposition
Bon Matin Studio

Impression des textes
Atelier Circulaire

Textes d'exposition
Darby Minott Bradford

Traduction
Geneviève Giroux

Galerie ELEKTRA ELEKTRA Gallery

5445 de Gaspé, #104
Montréal, QC, H2T 3B2

Mardi – Samedi
12h – 17h

Tuesday – Saturday
12 – 5 pm

 @elektramountreal

 elektramountreal

 ELEKTRA Montréal

 www.elektramountreal.ca

January 17 > March 1st 2025

Fragments of an Artificial Consciousness

Boris Eldagsen

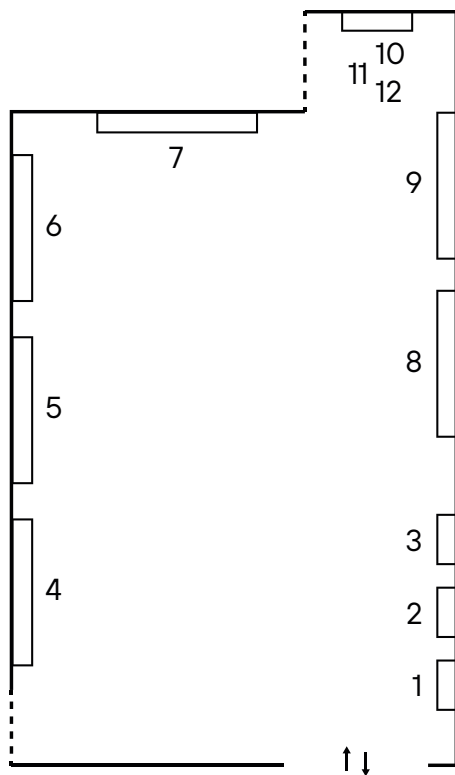
ELEKTRA

Google defines artificial intelligence as “the theory and development of computer systems able to perform tasks that normally require human intelligence.” Consciousness is notably missing from this definition. Yet for as long as AI has been theorized and developed, people have mused that it will inevitably become conscious. With the advent of generative AI—tools designed to generate text, image, video, and other forms of data from prompts, like ChatGPT, Gemini, and DALL-E—algorithms and datasets are increasingly mistaken for thoughts and understanding, with some convinced that the age, or endgame, of artificial consciousness is already here.

In *Fragments of an Artificial Consciousness*, three series of AI-generated video loops and stills explore the fictional nature of such a conviction, with the limitations of the concept of artificial consciousness on full display in classic horror-inspired scenes. *Professional Development*, for one, exploits AI’s sorely lacking understanding of context to surreal, comedic effect. With this series, the corporate buzz words surrounding the AI boom becomes the butt of the joke when too literal interpretations of terms like “seamless integration,” “agility mindset,” and “customer journey” create Kafkaesque “empowerment” scenarios. In the works excerpted from *Neverending Stories*, AI’s absence of self-awareness takes center stage. Here AI characters make strange, glitchy attempts at self-care, beauty rituals, and looking at themselves in the mirror. Alive with the more nightmarish aspects of being perceived, the “self” reflected back in these works is an empty surrogate for those experiences, present but immaterial, caught in an impossible task. Last but not least, *Goldberg’s Cave* pits J.S. Bach, apes, humans, and robotics against each other in a self-hunting story of evolution. These works are accompanied by AI-generated homages to the music of Bach, Terry Riley, and Gerriet K. Sharma, and refashion the

Stuttgart’s Liederhalle as Plato’s Cave. Together, they stage a showdown between light and dark, where the worst of us is seeded in what comes next and enlightenment comes at a fatal cost.

Ultimately, *Fragments of an Artificial Consciousness* invites the viewer to account for what they may project into what they can see. The AI’s used to generate these works may easily pass the now-dated Turing test, convincing a viewer of their human-like gestures and intelligence. But the truth remains that they have only spit out what the patterns from gigantic datasets and the artist’s creative prompts have enabled them to assemble. Anything beyond that is a question of the viewer’s own journey.

1. *The Electrician*, « Pseudomnesia I » series, 2022, framed fine art print, 26 × 15 cm
2. *MeMeMe*, « Neverending Stories » series, 2024, video loop, 21"
3. *Wheelchair of Enlightenment*, « Neverending Stories » series, 2024, video loop, 22"
4. *Goldberg's Cave #1*, 2024, video loop, 57"
5. *Goldberg's Cave #2*, 2024, video loop, 1'41"
6. *Goldberg's Cave #3*, 2024, video loop, 1'30"
7. *Goldberg's Cave #4*, 2024, video loop, 1'18"
8. *Goldberg's Cave #5*, 2024, video loop, 1'11"
9. *Professional Development*, 2024, video loop, 2'11"
10. *Psychoanalysis Gone Wrong*, « Pseudomnesia III » series, 2023, framed fine art print, 41 × 41 cm
11. *The Clairvoyant*, « Pseudomnesia III » series, 2023, framed fine art print, 61 × 61 cm
12. *Muse II*, « Pseudomnesia III » series, 2023, framed fine art print, 51 × 51 cm

Credits

GOLDBERG'S CAVE

Commissioned by SKO, Stuttgart Chamber Orchestra

PROFESSIONAL DEVELOPMENT,

Measurement Is King
Created in the Open AI
"Sora Alpha Artist" program

NEVERENDING STORIES

Courtesy Expanded.Art Berlin

ELEKTRA Gallery

Artistic and General Director,
Curator
Alain Thibault

Communications Manager
Mathis André

Mediation
Roxane Lafrance

Thanks
Ida Toft

Hangar 7826

Gilles Tarabiscuité

Exhibition set-up
Bon Matin Studio

Texts printing
Atelier Circulaire

Exhibition texts
Darby Minott Bradford

Translation
Geneviève Giroux

Galerie ELEKTRA ELEKTRA Gallery

5445 de Gaspé, #104
Montréal, QC, H2T 3B2

Mardi – Samedi
12h – 17h

Tuesday – Saturday
12 – 5 pm

 @elektramontreal

 elektramontreal

 ELEKTRA Montréal

 www.elektramontreal.ca