

CYCLE DES HAUTES ÉTUDES DE LA CULTURE

Session 24-25 : « Identités, Altérités, quels enjeux pour la culture ? »

Promotion Koyo Kouoh

Synthèse du Rapport du Groupe 3

Intelligence artificielle générative et création

Référent : Frank Madlener, Directeur de l'Institut de recherche et coordination acoustique/musique (IRCAM).

Membres du groupe :

- **Flavien BAZENET**, Maître de conférences à Institut Mines-Télécom Business School, Directeur général délégué du CubeGarges ;
- **Hervé COLINMAIRE**, Inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR) au Ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;
- **Éléonore HOLTZER**, Architecte des bâtiments de France, Cheffe de service de l'UDAP54 ;
- **Igor PRIMAULT**, Délégué au mécénat et en charge des relations avec la Géode chez Universcience ;
- **Astrid REYMOND**, Secrétaire Générale de la Fesac ;
- **Anne-Sophie STEINLEIN**, CEO / Directrice Générale de YouScribe.

Avec l'aide d'**Émilie GAUDARD**, étudiante à Sciences Po, assistante de recherche et de rédaction.

Les rapports du CHEC sont le fruit de la réflexion collective de leurs auteurs sans engager, dans leurs constats et propositions, le ministère de la Culture.

Synthèse et principaux points du rapport

Comment les professionnels de la culture perçoivent-ils l'essor des IA génératives, et quelles adaptations envisagent-ils face à leurs effets sur les métiers, les pratiques créatives, la formation et les cadres éthiques ? Au-delà de l'introduction de nouveaux outils, ce sont les repères mêmes de la création qui se trouvent interrogés : la place de l'intention humaine, la reconnaissance symbolique des œuvres, la transmission des savoirs et les équilibres économiques du secteur.

Un enjeu culturel, artistique et sociétal majeur

Diffusées à grande échelle depuis 2022, les intelligences artificielles génératives ont profondément modifié les conditions de production, de diffusion et de réception des œuvres. Longtemps confinées aux laboratoires de recherche, elles se sont imposées en quelques années comme des outils largement accessibles, affectant l'ensemble du champ culturel et artistique. Leur développement rapide et leur adoption massive constituent désormais un enjeu culturel majeur.

Commandité par le ministère de la Culture, ce rapport analyse les effets de l'essor des intelligences artificielles génératives sur la création artistique, en tenant compte de la diversité des technologies, des usages et des positionnements exprimés par les acteurs du secteur. Le choix du pluriel « intelligences artificielles » vise à refléter la pluralité des outils, des pratiques et des imaginaires à l'œuvre.

Comprendre, encadrer, accompagner les mutations en cours

Le rapport s'articule autour de trois axes principaux :

- l'impact des IA sur les processus créatifs et le rôle de l'artiste,
- leur intégration dans la formation artistique et culturelle,
- les enjeux d'éthique, d'inclusivité et de responsabilité qu'elles soulèvent.

Dans son approche, le rapport s'est appuyé sur une veille académique, une étude qualitative de dix-huit entretiens auprès d'artistes, de chercheurs et de cadres culturels, et une démarche expérimentale intégrant l'usage direct d'outils génératifs (Midjourney, ChatGPT, Suno, D-ID, etc.) dans la production du rapport lui-même., mais aussi dans l'illustration du rapport au travers de trois supports – pièce de théâtre, podcasts, chansons- créée par IA et reprenant les différents chapitres du rapport .

Ci-contre un QR code vers les productions musicales, podcasts, pièces de théâtre...créées par le groupe avec l'aide de l'IA.
Un complément indispensable au présent rapport.

Les IA génératives invitent à repenser les processus de création

L'un des apports structurants du rapport réside dans la distinction entre **création automatisée** et **création augmentée**. La création automatisée renvoie à des usages centrés sur la production rapide et standardisée de contenus, principalement guidés par des logiques de productivité. À l'inverse, la création augmentée désigne une coopération réflexive entre l'humain et la machine, dans laquelle les IA sont mobilisées comme outils, médiums ou sources d'inspiration au service d'une intention artistique affirmée.

Les entretiens menés montrent que les IA génératives transforment les processus créatifs en profondeur. Elles peuvent faciliter l'exploration formelle, accélérer certaines étapes techniques et ouvrir de nouveaux espaces d'expérimentation. Toutefois, leur usage pertinent suppose une maîtrise des outils, une capacité à formuler des consignes précises et un regard critique sur les résultats produits.

Une évolution du rôle de l'artiste

Dans ce contexte, le rôle de l'artiste tend à évoluer. Moins centré sur la seule fabrication, il se déplace vers des fonctions de sélection, d'orientation et de mise en sens. L'artiste devient curateur, prescripteur, parfois concepteur de ses propres dispositifs, capable d'expliquer et de justifier ses choix. Cette évolution s'accompagne d'une réflexion sur le statut des IA, qui ne peuvent être réduites ni à de simples outils, ni assimilées à une forme de créativité humaine autonome.

Démocratisation, tensions et risques

Les IA génératives semblent, au premier abord, répondre à une promesse de démocratisation de la création, en abaissant certaines barrières techniques et économiques. Toutefois, cette ouverture s'accompagne de tensions fortes. Le rapport souligne les risques d'uniformisation esthétique, de saturation des contenus et de dévalorisation de certaines compétences artistiques, notamment dans les métiers les plus exposés à l'automatisation.

Sur le plan économique, plusieurs acteurs expriment des inquiétudes quant à la fragilisation de segments entiers des professions créatives, en particulier les tâches dites « alimentaires ». La concentration des plateformes et la dépendance accrue à des acteurs privés renforcent également les asymétries de pouvoir et les risques d'homogénéisation des représentations.

Création humaine et responsabilité artistique

Pour une majorité d'acteurs interrogés, la création demeure fondamentalement humaine. L'intention, l'émotion, la symbolique et la capacité à produire du sens continuent de distinguer les œuvres issues d'une démarche artistique des contenus

générés par des systèmes probabilistes. Dans un contexte de prolifération de productions automatisées, le rapport souligne l'importance croissante de la démarche, du récit et de la responsabilité artistique.

La question de la formation apparaît dès lors centrale. Le décalage entre la rapidité d'évolution des IA et la capacité des systèmes éducatifs à s'y adapter crée des inégalités d'accès et de compétences. Former aux IA ne peut se limiter à un apprentissage technique : il s'agit de développer une culture critique, permettant de distinguer création, génération et manipulation, tant pour les créateurs que pour les publics.

Préconisations principales

Accompagner les usages sans normaliser la création

Repenser les cadres de formation

Le rapport recommande une révision approfondie des formations artistiques et culturelles. La maîtrise des outils doit être complétée par le développement d'une culture numérique critique, intégrant la compréhension des algorithmes, des biais et des enjeux éthiques. La formation des formateurs et le soutien à des pédagogies expérimentales, interdisciplinaires et situées constituent des leviers essentiels.

Mettre en place une veille prospective permanente

Il est préconisé de structurer un dispositif de veille nationale sur les impacts des IA génératives dans les métiers de la création et les esthétiques contemporaines. Adossée aux institutions culturelles, aux réseaux professionnels et à la recherche, cette veille permettrait d'anticiper les mutations, de documenter les usages émergents et d'éclairer les politiques publiques.

Soutenir la création assistée par IA

Le rapport invite le ministère de la Culture à soutenir les expérimentations hybrides associant artistes, chercheurs et ingénieurs. L'adaptation des dispositifs d'aide à la création, le financement de résidences et de laboratoires dédiés, ainsi que la valorisation de démarches de création augmentée sont identifiés comme des priorités.

Favoriser une appropriation citoyenne et critique

Enfin, le rapport insiste sur la nécessité de sensibiliser les publics aux enjeux culturels et éthiques des IA génératives. La diversité des corpus d'entraînement, la représentativité des minorités et l'ouverture encadrée de certaines ressources patrimoniales publiques apparaissent comme des enjeux démocratiques majeurs, à condition de préserver l'équilibre entre accès aux données et rémunération des ayants droit.