

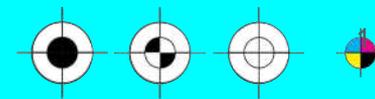
ACADÉMIE
DE POITIERS

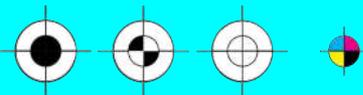
*Liberté
Égalité
Fraternité*

Synthèse TraAM

2024-2025

Thème national 2024-25

Intelligence artificielle et arts plastiques

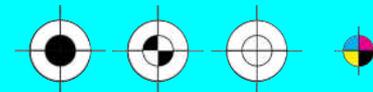
Le projet académique

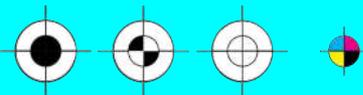
Le projet académique vise à expérimenter l'apport et les limites des intelligences artificielles dans l'enseignement des arts plastiques à travers diverses situations d'apprentissage qui intègrent des composantes plastiques, théoriques et culturelles.

Peut-on pratiquer les arts plastiques de manière réflexive à l'ère des IA ?

Comment exposer la démarche, la pratique, à l'aune des IA ?

Comment questionner le fait artistique et la place des IA ?

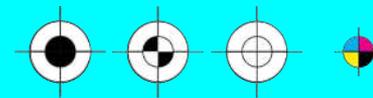
Les Travaux académiques mutualisés

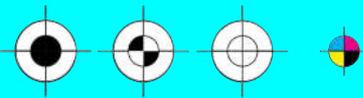
sont destinées non seulement à étudier les incidences du numérique en cours d'arts plastiques mais aussi leurs apports dans la construction de compétences disciplinaires et du socle commun et des compétences numériques (CRCN). Ce travail d'équipe permet également de réfléchir, de mettre en partage, mettant en exergue des situations de recherches sensibles, plastiques et intellectuelles.

- 4 scénarios ont été produit par 4 enseignants, qui enseignent au collège, au lycée (*enseignement de spécialité, enseignement optionnel arts plastiques*) et en CPES-CAAP
- ont participé au dispositif, la IAN ainsi que l'IA-IPR.
- 3 réunions en présentiels dans 3 lieux : dont au Frac Poitou-Charentes (16); et à la Maison de l'Architecture de la Vienne (86)
- 1 webinaire

Cristina Flores, *Catarsis*, 2014-2016, textile, 500 × 300 cm. Photo : Cristina Flores Pescorán. Courtesy de l'artiste et du Frac Poitou-Charentes.

Equipe TraAM Poitiers

Ronan Marec, Professeur en CPES-CAAP Arts plastiques, lycée Valin, La rochelle (17)

Grégoire Bienvenu, Professeur d'arts plastiques au Lycée LP2I, Poitiers (86)

Julie Autin, professeur d'arts plastiques, lycée Jean-Macé, Niort (79)

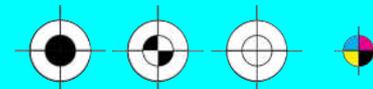
Sébastien Carpentier, professeur d'arts plastiques, Collège Lartaud, Jarnac (16)

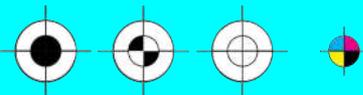
Sandrine Rodrigues, IAN, Professeur d'arts plastiques au lycée Bellevue, Saintes (17)

Michel Herreria, IA-IPR Arts plastiques, académie de Poitiers et de Limoges

Prompt : Une photographie dans l'esprit de Bauhaus représentant 3 enseignants d'arts plastiques , 2 enseignantes d'arts plastiques et un inspecteur académique d'arts plastiques

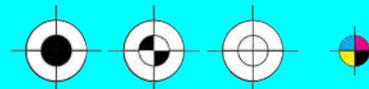
Art et Intelligence Artificielle : Rôle de l'artiste et de la créativité

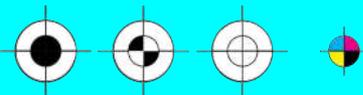
L'essor de l'intelligence artificielle (IA) dans le domaine de la création artistique soulève des questions fondamentales : qu'est-ce que la créativité, qu'est-ce qu'une œuvre d'art, et quel est le rôle de l'artiste face à une machine capable de produire des créations ? L'IA ne remplace pas l'artiste, mais agit comme **un outil sophistiqué**, redéfinissant les possibilités créatives tout en posant des défis éthiques et sociaux.

Cette technologie regroupe des techniques permettant aux machines d'accomplir des tâches traditionnellement réservées aux humains grâce à une capacité d'apprentissage. Cependant, l'IA est avant tout un outil, non autonome, dépendant des directives humaines pour fonctionner.

À travers l'ensemble des pages du magazine AOC, en ouverture de chacun des vingt articles qui le compose, œuvres récentes de l'artiste Thomas Hirschhorn, issues des séries POST et CARDBOARD, autant de manières pour l'artiste de contribuer à éclairer, et surtout pas illustrer, la thématique de l'intelligence artificielle. Printemps 2025

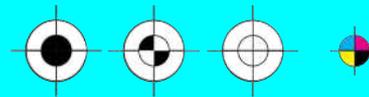

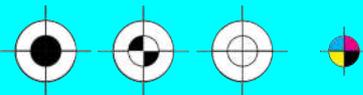
IA, collaboration et inspiration artistique

On peut identifier plusieurs types de collaboration entre l'artiste et l'intelligence artificielle, selon la place que l'on accorde à la machine dans le processus créatif. L'IA peut tout d'abord jouer le rôle d'assistant créatif, en soutenant l'artiste dans ses recherches : elle aide à générer des idées, à explorer rapidement des variations, ou à optimiser des concepts, comme un prolongement des capacités humaines. Elle peut aussi devenir une source d'inspiration, en proposant des associations inattendues ou des résultats imprévus qui viennent bousculer les habitudes de pensée et nourrir l'imaginaire. Enfin, dans certains cas, l'IA devient un véritable co-créateur, en intervenant directement dans la production de l'œuvre, voire en influençant son contenu ou sa forme. Cette collaboration redéfinit alors les frontières de l'auteur et interroge la nature même de la création artistique.

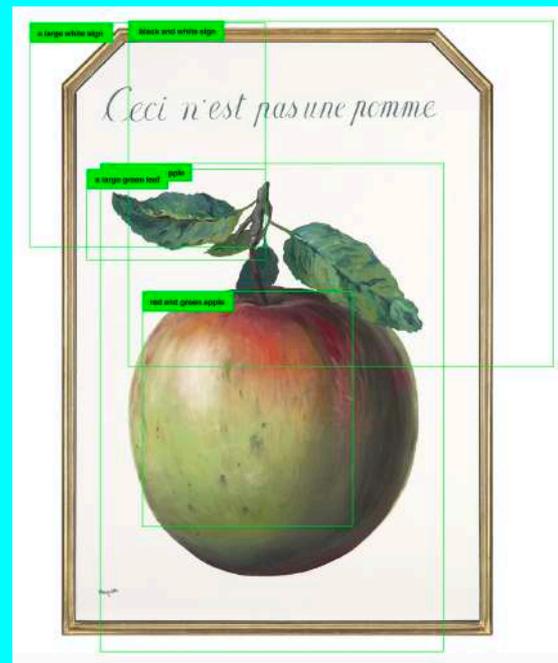
En 1956, le sculpteur Nicolas Schöffer réalisait la sculpture CYSP 1, dotée d'un cerveau électronique : une œuvre autonome qui préfigurait, selon son auteur, que « désormais, l'artiste ne crée plus une œuvre, il crée la création ».

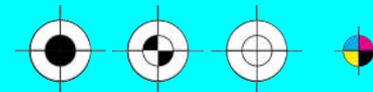

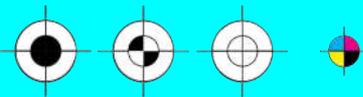
IA, et Biais algorithmiques

L'intelligence artificielle, bien qu'elle constitue un outil performant et innovant, reste imprégnée des biais inhérents aux données sur lesquelles elle est entraînée, ainsi qu'aux choix faits lors de la conception des algorithmes. Ces biais — souvent inconscients — peuvent se traduire dans les œuvres générées par une représentation partielle, stéréotypée ou déséquilibrée des réalités sociales, culturelles ou historiques. En reproduisant des schémas dominants ou en occultant certaines voix et perspectives, l'IA peut ainsi influencer la manière dont les identités, les genres, les cultures ou les récits sont représentés dans la création artistique, posant des questions essentielles sur la diversité, l'inclusivité et la responsabilité dans l'usage de ces technologies.

Kate Crawford et Trevor Paglen, dans leur projet *ImageNet Roulette*, 2020 démontre comment des biais dans les données d'entraînement peuvent produire des stéréotypes erronés. Leur projet illustre les dangers d'une IA mal contrôlée et invite à une réflexion critique sur son utilisation.
<https://www.zerodeux.fr/guests/kate-crawford-trevor-paglen-2/>
<https://excavating.ai/>

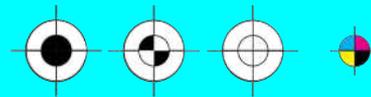

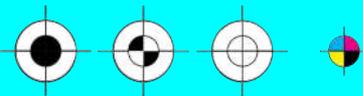
IA, et Eugénisme culturel

Les algorithmes tendent à privilégier ce qui plaît déjà à un public cible au détriment de la diversité artistique, et si les musées, centres d'art, ou galeries suivent ces recommandations, cela pourrait restreindre, voire exclure les créations moins « conventionnelles ». *Comment un outil statistique (l'IA) peut-il être utilisé comme une aide à la divergence, nécessaire à une forme de pensée créatrice ?*

La critique récurrente que l'on adresse aux modèles génératifs, principalement d'images, c'est leur incapacité à produire du nouveau, du singulier, du surprenant, de l'anomique.

Sortir du paradigme de la copie. Gregory Chatonsky et Antonio Somani, [Article paru dans AOC, intelligence artificielle, printemps 2025.](#)

IA : outil, assistant ou muse ?

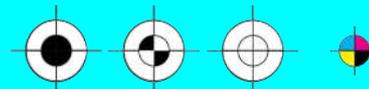
L'intelligence artificielle, loin d'être une entité autonome, se présente avant tout comme un prolongement des capacités humaines sans conscience ni intention propre ; elle ne crée pas seule mais collabore avec l'artiste, agissant comme un outil, un assistant ou parfois une source d'inspiration, ce que souligne Jean-Claude Heudin en rappelant que les machines, bien qu'elles imitent certaines capacités humaines, demeurent des instruments et que l'humain projette souvent sur elles des fantasmes anthropomorphiques ; ainsi, la véritable question n'est pas de savoir si l'IA peut créer comme un humain mais plutôt de comprendre comment les artistes peuvent s'en servir pour enrichir leurs œuvres, ce qui implique une réflexion sur l'éthique de l'usage des algorithmes dans le domaine culturel, sur la nécessité de préserver la diversité et l'innovation dans un univers de plus en plus façonné par l'IA, et sur le rôle essentiel de l'artiste en tant que guide et décideur dans le processus créatif, car si l'IA ouvre un champ immense de possibilités, c'est à l'artiste qu'il revient de garder la main pour que l'art demeure une expression authentique de l'humanité.

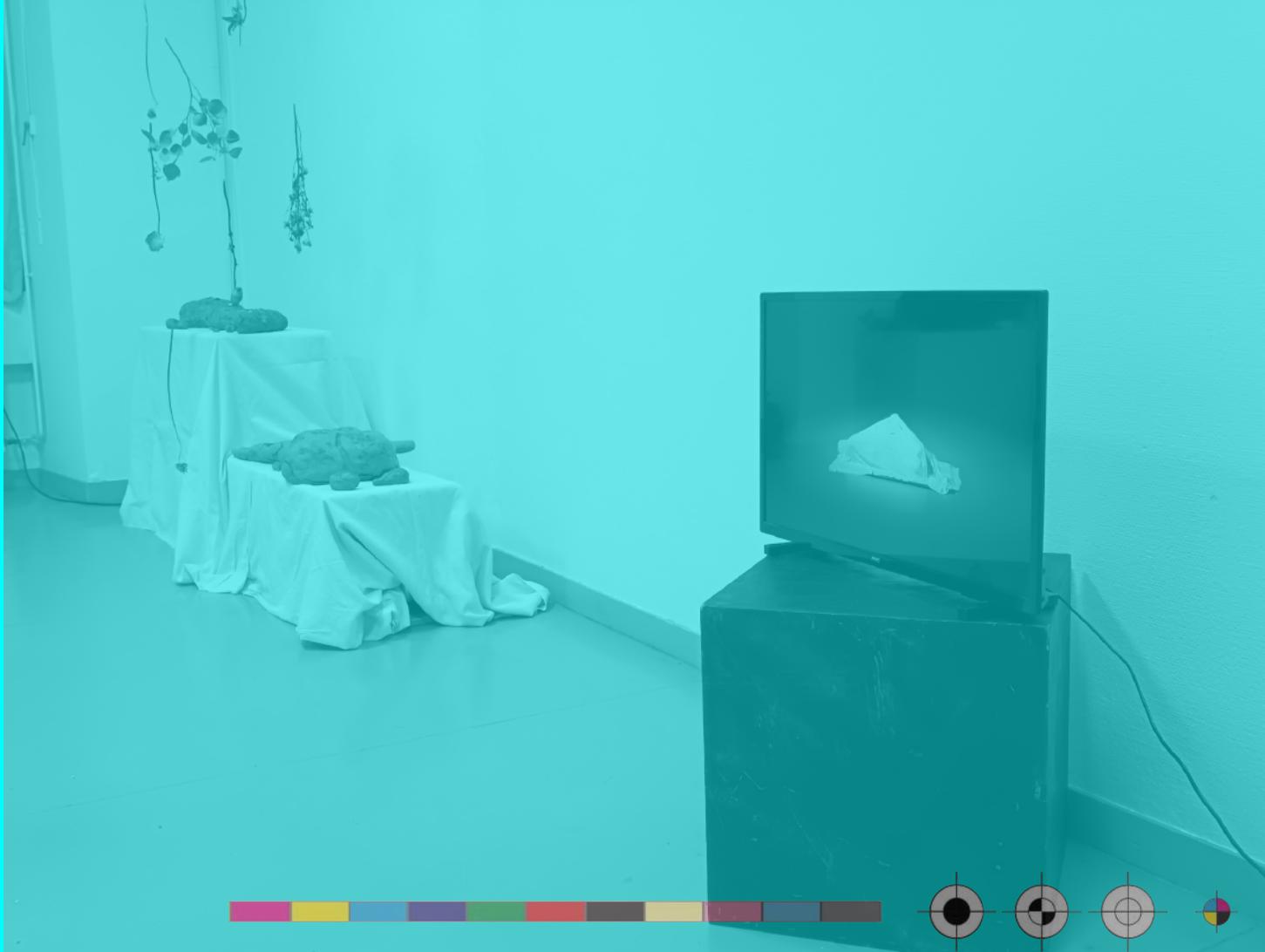
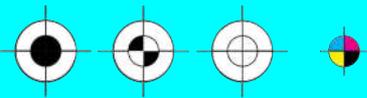
Jean-Claude Heudin est un scientifique français s'intéressant à l'intelligence artificielle, la vie artificielle et, plus généralement, aux sciences de la complexité.

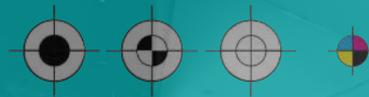
« J'avais 8 ans, ma grand-mère m'avait offert ce livre de Max Ernst dans lequel je plongeais mes nuits. La relation entre le texte et l'image me fascinait, ne sachant celui qui était le premier. Ernst commençait-il par un texte avant de passer à une image ? par un texte pour continuer vers une image ou cette dernière évoquait-elle un titre ? Et quelle était la nature du texte, si celui-ci était en premier ? Était-il déjà, d'une façon ou d'une autre, une image ? Ou bien l'image, si elle était première, contenait-elle déjà sa textualité ? La frontière entre le discours et la figure se brouillait devant mes yeux d'enfant. Cette dette d'enfance, je ne m'en suis jamais acquitté. J'ai repris les titres pour générer, grâce à une intelligence artificielle, des images. Celles-ci sont d'une certaine façon un collage, mais d'un nouveau genre : collage traversant l'épiderme de nos réseaux et de leur hypermnésie, collant par induction, synthèse et statistiques. »

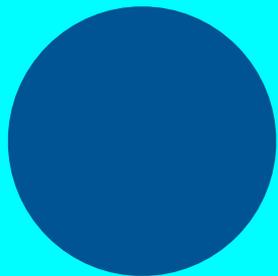
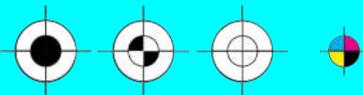
Grégory Chatonsky, "La Machine 100 Têtes", Édition bilingue français/anglais, accompagnée d'un texte de Béatrice Joyeux-Prunel Tirage à 500 exemplaires.
[Editions RRose, 2023](#)

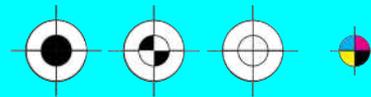

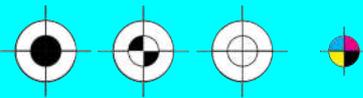
Vue de l'exposition *D'ailleurs c'est toujours les autres qui meurent*—Carré Amelot— mai 2025.
Par les étudiants de la CPES-CAAP Valin, La Rochelle

**Peut-on pratiquer
les arts
plastiques de
manière réflexive
à l'ère des IA ?**

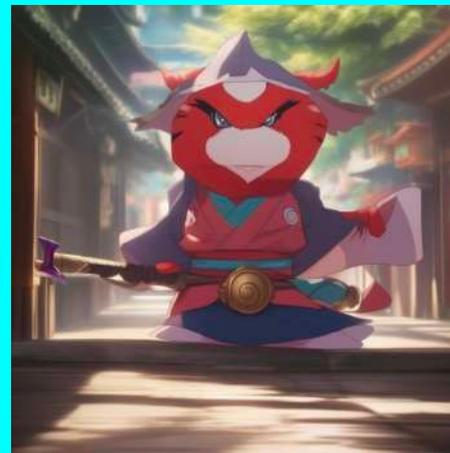

Toi+Pika+IA : Une Collaboration entre Intelligence Artificielle & Collégiens

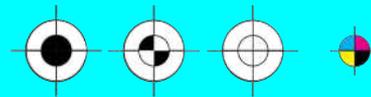
Sébastien Carpentier, Professeur arts plastiques, collège Jean Lartaut, Jarnac, (16)

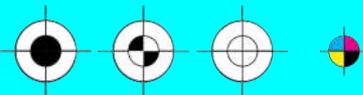
Une séquence menée en classe de 6e qui propose aux élèves de s'initier à ces outils (les IA), de questionner l'inattendu dans la création, de développer une collaboration critique avec l'IA, de déconstruire des stéréotypes culturels et d'expérimenter des formes hybrides de production. La réalisation attendue produite via une IA de type sketch to image consistait en la production d'une image qui « ressemble » à un modèle, présente une « originalité » et, est identifiable comme étant le produit d'une collaboration humain/IA.

Réalisation plastique, collège J. Lartaut, Jarnac

**RETROUVER LA
RESTITUTION DE
L'EXPÉRIEMENTATION
PAR ICI**

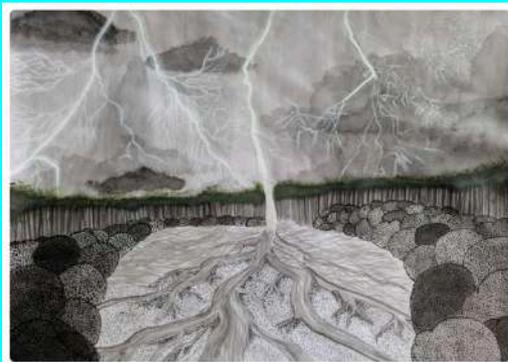

Forêt artificielle

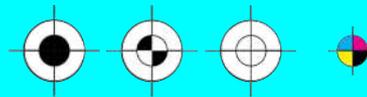
Julie Autin, Professeure arts plastiques, lycée Jean Macé, Niort, (79)

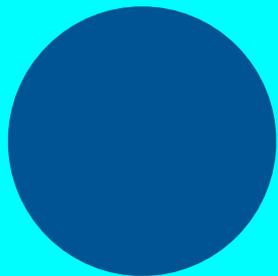
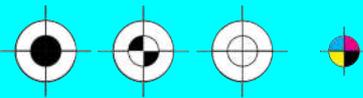
Cette séquence, en direction d'une classe de première, enseignement de spécialité, se propose d'interroger la place des intelligences artificielles dans le processus de création artistique. Y a-t'il une esthétique de l'IA ? Comment la dépasser ? A quel moment intervient l' IA dans mon processus de création ? Quelle influence a-t'elle sur ma production ? Est-elle une aide à la création ou un frein ? Intelligence artificielle et tradition du dessin s'opposent-elles ?

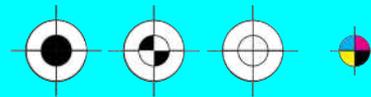
Réalisation plastique à l'encre et à la peinture acrylique, et son étape intermédiaire générée par l'intelligence artificielle Photoshop. Lycée Jean Mace, Niort

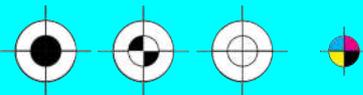
**RETROUVER LA
RESTITUTION DE
L'EXPÉRIMENTATION
PAR ICI**

**Comment
exposer la
démarche, la
pratique, à l'aune
des IA ?**

DIVAGUER, expérience de pensée divergente avec l'IA

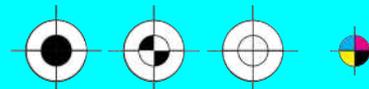
Ronan Marec, Professeur et coordinateur d'arts plastiques, CPES-CAAP, Lycée Valin, La Rochelle ,(17)

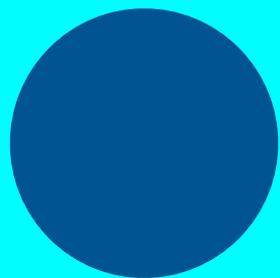
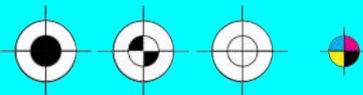
Cette proposition invite les étudiants à explorer une pensée divergente, propre à la création artistique. En s'appuyant sur les intelligences artificielles comme outil, l'objectif est de favoriser l'errance, l'erreur et la multiplicité des points de vue. L'enjeu est de produire des œuvres qui ne soient pas de simples illustrations d'idées toutes faites : comment un outil statistique (l'IA) peut-il être utilisé comme une aide à la divergence, nécessaire à une forme de pensée créatrice ?

**RETROUVER LA
RESTITUTION DE
L'EXPÉRIMENTATION
PAR ICI**

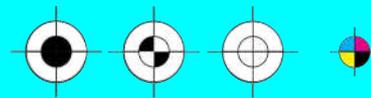

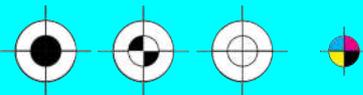
Vue d'atelier 2025 , CPES-CAAP Valin, la Rochelle

**Comment
questionner le fait
artistique et la
place des IA ?**

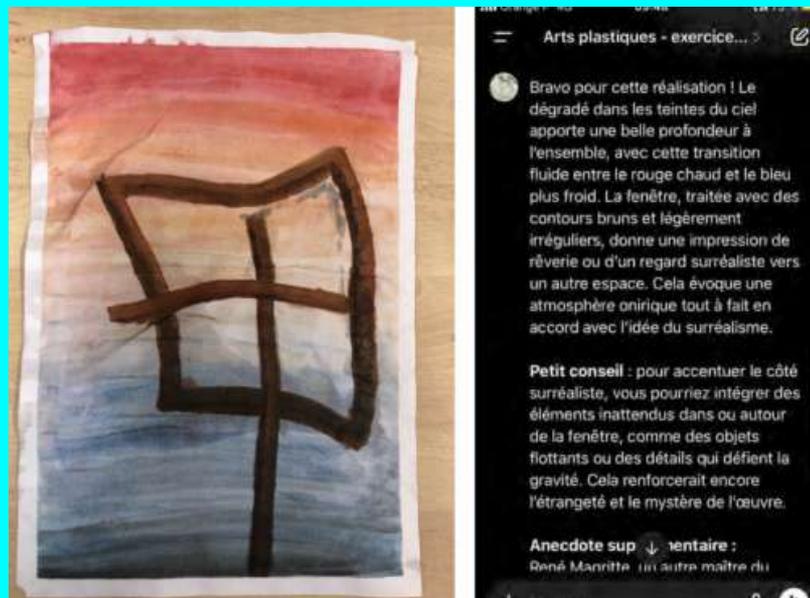

Un "djipiti" (chatbot) pour apprendre et mémoriser quelques éléments de culture artistique.

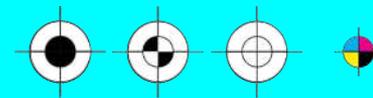
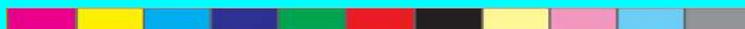
Grégoire Bienvenu, Professeur d'arts plastiques, lycée LP21, Jaunay-Marigny, (86)

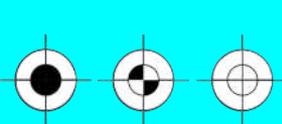
Expérimentée en Première, enseignement de Spécialité Arts plastiques, cette proposition pédagogique prend la forme d'un chatbot conçu par l'enseignant pour proposer des travaux complémentaires aux élèves volontaires, enrichir leur vocabulaire artistique et leurs connaissances des courants majeurs, tout en les engageant dans une pratique plastique liée aux notions abordées.

[RETROUVER LA
RESTITUTION DE
L'EXPÉRIMENTATION
PAR ICI](#)

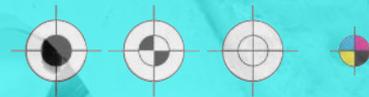
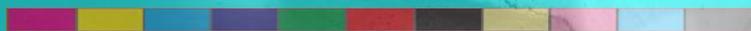

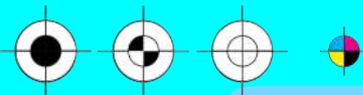
Production élève du lycée LP21, Jaunay-Clan

Vue de l'exposition au Temple de Chauray,
travaux d'élèves, mai 2025. Par les lycéens de
Jean Macé, Niort.

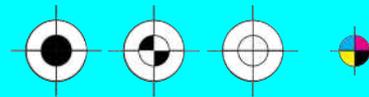

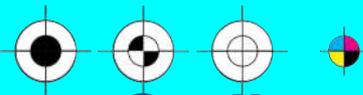
Apports et plus value de l'usage du numérique pour apprendre et enseigner

L'usage de l'intelligence artificielle en classe d'arts plastiques offre des opportunités pédagogiques diversifiés, tant du point de vue de la **création artistique** que du **développement de compétences réflexives**. En tant qu'outil d'expérimentation, l'IA peut stimuler la pensée divergente et ouvre de nouveaux territoires créatifs. Elle favorise une approche active de l'apprentissage, notamment à travers l'ajustement de prompts, l'interprétation des résultats ou l'analyse des erreurs générées. Sur le plan cognitif, les interactions avec les IA, telles que les chatbots, peuvent aider à renforcer le vocabulaire spécifique aux arts plastiques et quelques repères essentiels d'oeuvres et de démarches qui jalonnent les champs des arts plastiques au 20ème siècle, à condition que leur utilisation soit ciblée et scénarisée. Elles contribuent à installer une dynamique de dialogue – parfois intérieure – propice à la formulation de questionnements plastiques et à la remise en question des évidences.

Cependant, ces outils présentent aussi des **limites** : tendances à la standardisation, postures descendantes de l'IA, biais dans les contenus générés, ou encore risques de perte d'esprit critique si les élèves se contentent de consommer les réponses sans les interroger.

L'accompagnement pédagogique reste donc essentiel, car l'IA ne peut remplacer la richesse d'un enseignement fondé sur la diversité des situations, le débat entre pairs, et la posture d'investigation. En somme, le numérique – et plus spécifiquement l'IA – devient un « partenaire pédagogique » intéressant s'il est intégré de manière critique, contextualisée et complémentaire, au service de la créativité, de la réflexion et de l'appropriation personnelle des savoirs.

Outils et ressources institutionnelles mobilisées

Apps Education (Visio agent et Nuage)

Huggingface (IA)

Gitmind (Logiciel de cartographie mentale collaborative gratuit alimenté par l'IA)

Photoshop 2025

Chat GPT, Dall-e (IA)

Stable Diffusion (IA Stable Diffusion est un modèle d'apprentissage automatique permettant de générer des images numériques de différents styles, y compris photoréalistes, à partir de descriptions en langage naturel.)

Crayon (Crayon est un outil de génération d'images basé sur l'intelligence artificielle. Il fonctionne comme un assistant personnel qui peut dessiner ce qui vient à l'esprit, à décrire en anglais.)

ENT

¶ Les nouveaux référentiels de compétences en pour les élèves et les enseignants de l'Unesco.
https://ww2.ac-poitiers.fr/arts_p/spip.php?article1640

¶ La lettre ÉduNum thématique n°21 - janvier 2024 L'intelligence artificielle par le prisme artistique
https://ww2.ac-poitiers.fr/arts_p/spip.php?article1528

¶ La lettre ÉduNum thématique n°24 - Octobre 2024 Esthétiques de l'artificiel
https://ww2.ac-poitiers.fr/arts_p/spip.php?article1748

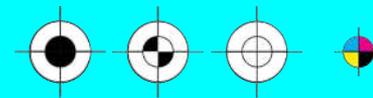
¶ Catalogue d'Intelligences Artificielles utilisables en cours d'Arts Plastiques à des fins de créations plastiques (Mise à jour juin 2023)
https://ww2.ac-poitiers.fr/arts_p/spip.php?article1474

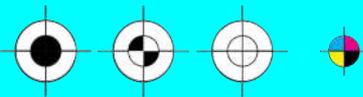
¶ Chronic'othèque #35 Spécial numérique
https://ww2.ac-poitiers.fr/arts_p/spip.php?article1579

¶ Enseigner et apprendre à l'ère de l'intelligence artificielle : https://pia.ac-paris.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2023-06/men_dne_brochure_ia_web.pdf

¶ L'intelligence artificielle dans l'éducation
Comment les acteurs de l'éducation doivent-ils comprendre l'intelligence artificielle avant de pouvoir l'enseigner ? Peut-on dresser un état des lieux sur les approches, les enjeux et les applications de l'IA en éducation ?
<https://www.ac-paris.fr/l-intelligence-artificielle-dans-l-education-130992>

¶ WEBINAIRE "IA ET ARTS PLASTIQUES" : Comment les outils d'IA peuvent-ils inspirer de nouvelles formes d'expression artistique dans les salles de classe d'arts plastiques? En quoi l'IA peut-elle être utilisée pour collaborer avec les élèves dans le processus créatif, tout en préservant leur individualité artistique ?
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11196275/fr/webinaire-ia-et-arts-plastiques

Expositions, ouvrages, sitographie (Liste non exhaustive)

Expositions

¶ Exposition Artificial dreams :

<https://grandpalais-immersif.fr/actualite/decouvrez-le-casting-dartificial-dreams>

¶ Exposition à Beaubourg jusqu'au 5 janvier 2025 : Apophénies, interruptions. Artistes et intelligences artificielles au travail. Communiqué de presse :

https://kadist.org/wp-content/uploads/2024/08/CP_AI_KADIST_CentrePompidou.pdf

¶ Exposition, Le monde selon l'IA, au Jeu de Paume, du 11 avril au 21 septembre 2025 :

<https://jeudepaume.org/evenement/exposition-le-monde-selon-ia/>

Ouvrages et Revues :

- *Propos sur l'art et l'intelligence artificielle : artiste en devenir ?* Valentin Schmite et Marion Caré
- *Intelligence artificielle*, AOC, publication Printemps 2025

Sitographies:

<https://chatonsky.net/>

<https://www.brodbeckdebarbuat.com/>

<https://fisheyemagazine.fr/article/30-ans-apres-a-niort-tous-les-futurs-se-declinent/>

