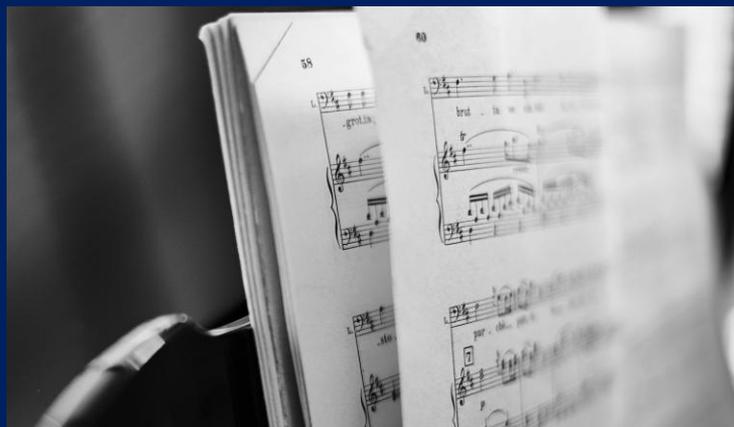

Étude sur l'IA dans la filière musicale

Etat des lieux et perspectives du déploiement de l'intelligence artificielle dans la filière et analyse des impacts pressentis sur ses métiers

Présentation pour la France Music Week, 17 juin 2025

Une étude du Centre National de la Musique et BearingPoint sur les usages actuels et prospectifs de l'IA dans la musique et les impacts pressentis sur la filière

Cartographier les **cas d'usage actuels et potentiels** de l'IA sur l'ensemble de la chaîne de valeur

Identifier les **facteurs facilitants et les limites à l'adoption** de l'IA dans la filière, au-delà des enjeux éthiques et juridiques débattus aujourd'hui

Mener une **réflexion prospective sur les potentiels impacts**, notamment sur les métiers et les équilibres économiques

MÉTHODOLOGIE

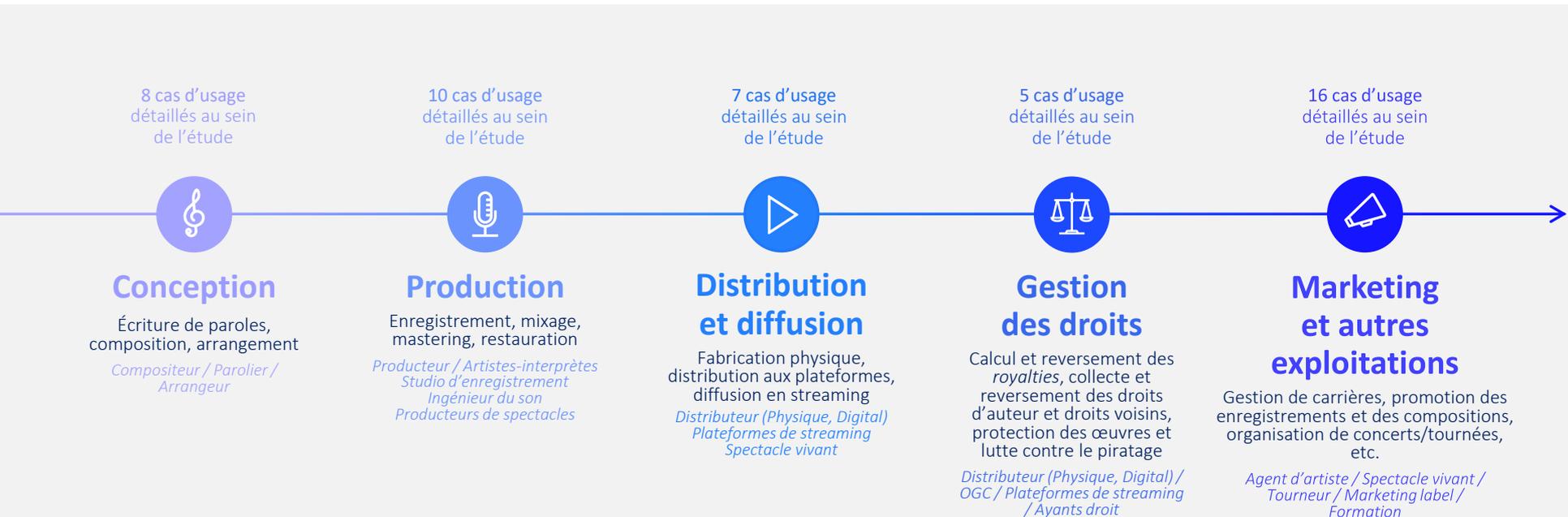

Recherche documentaire à travers une variété de sources mises en lumière par l'expertise sectorielle et technologique du cabinet

Entretiens qualitatifs avec des professionnels des différentes filières pour affiner l'évaluation de cas d'usage identifiés

Des opportunités identifiées sur l'ensemble de la chaîne de valeur

Des opportunités identifiées sur l'ensemble de la chaîne de valeur

Stimuler la créativité

et explorer de nouvelles esthétiques

- **Amorcer le processus créatif** en initiant des propositions
- **Explorer différentes versions** d'une même création
- **Se libérer de certaines barrières techniques et financières**, et concrétiser des idées jusque-là inaccessibles
- **Explorer de nouveaux territoires créatifs** et des esthétiques inédites, en mobilisant une palette modulaire de modèles et d'outils

Réduire les coûts de production

et se recentrer sur les tâches créatives

- **Gagner en fluidité et en rapidité** dans les phases d'itération créative, en affinant, testant et comparant des idées avant de les réaliser
- **Automatiser les tâches les plus fastidieuses**, pour se concentrer sur les actions à plus forte « valeur ajoutée » créative ou stratégique
- **Réduire la dépendance à certains matériels** ou prestations coûteuses, tout en maintenant le niveau de qualité attendu

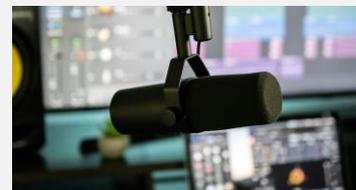
Suggestion de paroles sur la base d'un thème, offrant une base de travail et d'itération pour les auteurs

Recherche de samples ciblés pour enrichir rapidement des textures sonores

Suggestion d'un pré-découpage pour faciliter le montage et se concentrer sur les choix créatifs

Ajout de chœurs en post-production sans avoir à mobiliser du temps de studio ou des artistes complémentaires

Des opportunités identifiées sur l'ensemble de la chaîne de valeur

Renforcer l'efficacité

des outils de promotion

- **Une hyper-personnalisation** du marketing grâce à des capacités de segmentation décuplées
- **Une promotion musicale plus réactive** et pilotée par la donnée
- **La création accélérée de visuels ou vidéos promotionnelles** pour soutenir rapidement une sortie ou répondre à une tendance
- **Une animation renforcée des réseaux sociaux**, indispensables pour la promotion des artistes

YouTube

Possibilité pour les fans de remixer une sélection de titres audios à partir d'un prompt en langage naturel

Transformer

l'expérience d'écoute

- **Des nouveaux outils de personnalisation ou de curation automatisée** qui transforment la découverte de la musique tout en luttant contre l'enfermement algorithmique
- **L'exploration de nouveaux modes d'interaction** avec les œuvres
- **Des expérimentations autour de la relation artiste-public** et de l'immersivité

Epic Games

Création de concerts virtuels et immersifs permettant aux participants d'interagir pour transformer l'expérience live

Faciliter l'analyse et

la gestion de la donnée

- **Améliorer l'éditorialisation et l'expérience du public** en facilitant la catégorisation des contenus et l'uniformisation des données
- **Développer l'activité** en optimisant la gestion & monétisation des catalogues et via de nouveaux outils de détection des artistes émergents
- **Faciliter la gestion des droits** et des rémunérations

Génération automatique de biographies et de description d'albums à partir de bases de données structurées

Une appétence pour l'IA et une adoption concrète encore contrastées au sein de la filière

Une maturité technologique hétérogène et une intégration variable des solutions IA

- **Des outils génériques** qui ne couvrent que partiellement les besoins de la filière
- **Une qualité des résultats** des outils de génératifs encore limitée, les restreignant à un usage principalement récréatif
- **Une difficulté d'intégration** aux workflows standardisés de la production musicale
- **Des outils pouvant nécessiter des infrastructures complexes** dont l'accessibilité est restreinte à un petit nombre d'artistes ou d'entreprises

Un cadre légal en décalage avec les usages émergents de l'IA dans la filière

Des incertitudes juridiques ou de nombreux débats éthiques autour de :

- **L'entraînement des modèles**, tant sur la question de l'autorisation que de la rémunération des œuvres musicales utilisées
- **Le statut juridique concernant les créations** assistées par IA
- **Les limites entre simple inspiration et imitation trompeuse**, pouvant aller jusqu'à l'utilisation non-autorisée de la voix d'un artiste

Des défis stratégiques et culturels propres à chaque organisation

- **Un enjeu de ressources** pour identifier, développer et intégrer des outils IA
- **Un besoin d'acculturation technologique** et des capacités de transformation organisationnels variables selon les structures
- **Des craintes quant à la sécurité des outils IA** en termes de confidentialité des données et de protection des catalogues
- **Un manque de visibilité concernant les impacts potentiels**, en termes d'emplois, de créativité et d'impacts sur l'environnement

Des évolutions attendues pour la majorité des métiers de la filière, avec toutefois un impact sur les métiers et l'emploi variant selon de nombreux critères :

Nature du métier et des tâches

- Les métiers responsables des **tâches les plus standardisés ou répétitives** sont plus susceptibles de connaître une automatisation de tout ou partie de leur rôle
- Ainsi, les métiers une plus forte dimension **« d'exécution technique »** sont plus concernés que les professions à composante artistique forte

Spécialisation esthétique et destination des œuvres

- Selon le « client » ou la **destination de l'œuvre**, la valeur attachée à l'originalité ou au relationnel – et donc l'appétence ou la tolérance à l'IA générative – peut varier
- Des **esthétiques** plus perméables aux expérimentations technologiques que d'autres
- Des projets standardisés et à **budget** restreint tolérant mieux l'automatisation

Expertise et réputation

- La **notoriété** d'un professionnel affecte la perception de la « valeur ajoutée », qu'elle soit artistique, technique ou économique, que celui-ci peut apporter au projet

L'évolution des compétences liées à l'IA et l'apparition de profils hybrides mêlant création artistique et maîtrise technologique nécessitent d'**accompagner les professionnels du secteur** et d'**investir dans la formation initiale et continue**

Des possibilités de désintermédiation et d'accès au marché facilité

Baisse des barrières à l'entrée pour les néo-professionnels

Des outils qui offrent **l'opportunité à un plus grand nombre de démontrer leur talent artistique**, de le promouvoir et de se diffuser, faisant de l'IA un potentiel vecteur de démocratisation de la production musicale

Diversification et démonstration des talents

Une assistance à la **création de maquettes convaincantes** facilitant la valorisation des créations et l'accès au marché des auteurs-compositeurs et *beatmakers*

Élargissement des rosters d'artistes

Des **capacités d'accueil** (d'un label, distributeur, manager...) accrues grâce aux gains de productivité internes, couplées à des moyens diversifiés d'identification de nouveaux talents

Gain de compétitivité des petites structures

Une opportunité pour les petites structures de **concurrencer les plus grands acteurs du secteur** grâce aux opportunités offertes par les outils : traitement facilité de données, réduction des coûts de production musicale et vidéo, amélioration générale de la productivité et gestion des activités support...

Des potentielles évolutions des positionnements concurrentiels et des modèles économiques...

... POUR RÉPONDRE AUX DÉFIS POSÉS PAR LES NOUVEAUX VOLUMES DE PRODUCTION

- **Un enjeu de valorisation des externalités négatives** associées à l'impact environnemental et économique sur le stockage et la diffusion des productions
- **Une différenciation des DSP selon la valeur accordée aux « contenus humains »**, dans leurs mises en avant éditoriales, algorithmes de recommandation et monétisation des titres
- **Une nouvelle composante dans les débats sur les modèles de rémunération des artistes**, pour assurer un partage juste de la valeur et limiter les effets du micro-streaming

... POUR SE DIFFÉRENCIER ET SAISIR DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS ÉCONOMIQUES

- **Une adaptation des offres à de nouveaux usages et types de droits**, tels que les licences d'entraînement des modèles ou l'autorisations par des artistes de la reproduction de leur voix
- **Une nécessité de différenciation des acteurs traditionnels par le niveau de service et d'accompagnement**, face à des plateformes *self-service* de plus en plus performantes et des artistes de plus en plus indépendants dans la création et diffusion de leurs œuvres
- **De nouvelles capacités de valorisation du catalogue**, par la restauration d'enregistrements ou l'identification de titres à ressortir selon les tendances ou demandes de synchronisation

Une intégration progressive et contrôlée de l'IA dans la filière musicale ouvre des opportunités prometteuses

Une filière tournée vers l'avenir

qui combine IA et expertise humaine pour inventer des modèles créatifs et économiques durables, et faire de l'innovation un moteur d'attractivité et de croissance du secteur.

Une coordination sectorielle nécessaire

pour accompagner l'exploitation de l'IA sur l'ensemble de la chaîne de valeur et débloquer certaines opportunités transverses.

Des enjeux éthiques et juridiques à encadrer

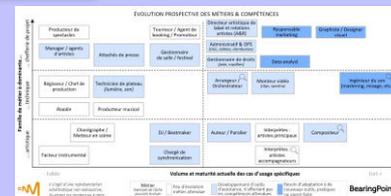
en définissant des normes claires pour protéger la créativité, assurer la transparence algorithmique et maîtriser l'impact environnemental de l'IA.

Disponible au sein de l'étude complète :

Analyse détaillée des opportunités et des limites

Cartographie prospective des impacts sur les métiers

34 fiches cas d'usage, actuels ou potentiels

Merci

Contacts BearingPoint :

Nicolas Reffait

nicolas.reffait@bearingpoint.com

+ 33 6 21 01 07 23

Claire Di Felici

claire.difelici@bearingpoint.com

+33 6 18 25 21 01

Arthur Thiré

arthur.thire@bearingpoint.com

+33 6 71 18 41 21

Contacts CNM :

Séverine Morin, Conseillère auprès de
la direction générale pour les transitions
et l'innovation

severine.morin@cnm.fr

Xavier Tumminello, Chef de projet
innovation

xavier.tumminello@cnm.fr

BearingPoint®