

Proposition de fiche de validation

Fiche #1

Thème / Objet de recherche :

Mon sujet porte sur l'impact de l'intelligence artificielle sur la photographie. J'ai pour but d'analyser la transformation de la photographie par l'intelligence en m'intéressant à trois points cruciaux (qui pourraient même peut-être faire office de plan pour mon mémoire) :

1. *Une assistance à la pratique* : je cherche à étudier ici comment l'IA agit sur la photographie en simplifiant sa pratique, notamment à travers l'automatisation de certaines tâches techniques qui facilite le geste, qui rend la photographie bien plus accessible pour un plus large public; j'aimerais parler de la valeur de la photographie dans un contexte où certaines des compétences qu'exige sa pratique sont déléguées à la machine.
2. *Un nouveau rapport au réel* : il s'agit ici de déterminer comme l'IA permet de retoucher, d'embellir et même générer des images, brisant ainsi la frontière invisible entre le réel et la fiction; elle soulève alors des questions sur les normes esthétiques imposés dans la vie contemporaine, l'authenticité d'une image ainsi que sur son auteur.
3. *Une surveillance inconsciente* : j'aimerais montrer ici comment les images sont de plus en plus analysées, classées et surveillées par des algorithmes, en m'interrogeant sur les enjeux liés à la surveillance, à la propriété des images, à la mémoire numérique et à l'impact social de ces transformations.

Ancrages disciplinaires :

Le mémoire s'intéresse à la photographie axée sur les arts visuels (pratique et esthétique), sur l'information et la communication (circulation et réception des images) ainsi que sur l'intelligence artificielle et les données (outils génératifs et de retouche automatisée), sans parler des sujets d'authenticité, de valeur sociale des images et des enjeux liés à la surveillance numérique.

Enjeu / Questionnement :

L'enjeu est de comprendre comment l'intelligence artificielle redéfinit la photographie, tant dans sa pratique que dans l'image produite et ses usages, en explorant les conséquences de cette transformation sur notre perception du réel, sur l'authenticité de ses images et sur leur rôle à l'ère du numérique, notamment sur Internet.

J'ai d'ailleurs une possible problématique : *Comment l'intelligence artificielle transforme-t-elle la photographie, et quelles transformations exerce-t-elle sur la pratique, la perception du réel et le rôle social des images dans un environnement numérique ?*

Formulation du sujet / Titre :

Voici l'intitulé de son sujet pour l'instant : *L'impact de l'intelligence artificielle sur la photographie.*

Corpus / Terrain envisagé:

- entretiens avec des photographes, amateurs ou professionnels, utilisant ou non des outils d'IA : comprendre leur rapport à l'IA, leurs motivations ou réticences et l'impact perçu sur leur pratique et leur créativité.
- analyse des publications et des discours en ligne (forums, réseaux sociaux, articles ou revues spécialisés) : identifier les perceptions collectives, les débats sur l'authenticité, l'esthétique et la valeur des images assistées par l'IA.
- observation des images générées ou retouchées par IA (sur des plateformes de diffusion comme Instagram, Pinterest...) : analyser comment les images circulent, sont perçues, valorisées, et comment elles influencent les normes visuelles.
- identifier des acteurs (chercheurs, développeurs, spécialistes en données visuelles) afin de comprendre comment les images sont collectées et exploitées par des algorithmes : étudier les enjeux liés à la surveillance, à la mémoire numérique et à la valeur sociale des images.

Méthodologie :

J'envisage d'adopter une approche qualitative (avec des entretiens avec des photographes amateurs ou professionnels et en analysant des discours en ligne), de faire une étude sur différentes images générées ou retouchées par l'intelligence artificielle ainsi qu'une analyse documentaire (textes théoriques, publications spécialisées...). J'aimerais aussi croiser les données pour comprendre comment l'IA transforme la pratique, la perception et le rôle social de la photographie.

3QCP :

- QUI ?

Cette recherche a pour acteurs des photographes, qu'ils soient professionnels ou amateurs, qui utilisent éventuellement l'intelligence artificielle pour pratiquer métier ou loisir dans un but de création, de retouche ou encore de gestion d'images. Il s'agit également des divers spectateurs et internautes qui sont en contact avec des images assistées par l'intelligence artificielle. Enfin, on traite ici des spécialistes en intelligence artificielle et en traitement des données visuelles.

- QUAND ?

Cette recherche sera une étude d'une période qui commence aux alentours de 2020 avec la montée des IA génératives, sans oublier de parler de la collecte de données à l'ère actuelle.

- QUOI ?

Cette recherche traitera donc de l'impact de l'intelligence artificielle sur la photographie, notamment à travers la pratique, la création d'images et les usages sociaux. C'est aussi une étude des transformations de la photographie traditionnelle par les outils d'automatisation, de retouche et de génération d'images.

- COMMENT ?

Cette recherche pourra s'appuyer sur des entretiens avec des photographes, proches des outils d'IA ou non et qui ont un avis spécifique à l'utilisation de l'IA dans la pratique photographique. Il s'agira d'analyser des images générées ou retouchées par IA et observer leur diffusion sur les plateformes comme Instagram. Aussi, cette recherche abordera une étude des textes théoriques, des articles spécialisés et des discours en ligne, sans parler d'une discussion du croisement des données pratiques, visuelles et théoriques.

- POURQUOI CE SUJET ?

À l'origine, je souhaitais aborder l'intelligence artificielle dans mon mémoire, en m'intéressant à son impact sur la pratique artistique, et plus particulièrement à la transition d'une production manuelle et mécanique vers une production assistée par la machine. Après la lecture de *Sur la photographie* de Susan Sontag, j'en ai profité pour orienter mon travail vers la photographie. Cependant, mon mémoire risquait d'être trop chargé avec cette approche large. Suite aux conseils de mes professeurs, j'ai choisi de me concentrer sur le lien entre l'IA et la photographie, ce qui m'a paru à la fois plus cohérent et plus stimulant pour ma réflexion.

Pistes bibliographiques :

- Susan Sontag, *Sur la photographie* (pour sa réflexion sur la photographie, la perception du réel et l'esthétique)
- Pierre Bourdieu, *Un art moyen : essai sur les usages sociaux de la photographie* (pour analyser les usages sociaux et la valeur des images)
- Vilém Flusser, *Pour une philosophie de la photographie* (pour la dimension philosophique de la technique et du geste photographique)
- Lev Manovich, *The Language of New Media* (pour analyser les images numériques et la circulation des images sur les plateformes)

Mots clefs :

Photographie • Intelligence artificielle • Automatisation • Retouche • Création • Images générées • Analyse et gestion d'images • Esthétique • Réception social