

FESTIVAL

Alors que l'intelligence artificielle continue de transformer le paysage créatif, de nombreuses questions surgissent : Où en sommes-nous avec l'IA ? Comment les designers graphiques peuvent-ils apprendre à cohabiter avec elle ? En quoi bouscule-t-elle les habitudes des designers ? Et comment allons-nous équilibrer la complémentarité entre l'humain et la machine ?

Ces interrogations sont désormais au cœur des discussions et des réflexions dans le domaine créatif. De plus en plus de personnes adoptent l'intelligence artificielle et s'interrogent sur son utilisation. Utiliser l'intelligence artificielle n'est pas inné, c'est un apprentissage.

Pour aborder et réfléchir à ces questions, un nouveau festival verra le jour en septembre 2025. Cet événement innovant abordera ces thèmes cruciaux et explorera comment l'intelligence artificielle redéfinit notre créativité.

Mon rôle en tant que designer graphique :

- Créer la communication de ce nouvel événement.
- Établir un nom, une identité graphique et une vidéo motion qui annoncera ce festival. La vidéo retranscrira de façon graphique le thème de l'IA et du design graphique.

Ce projet est important car il met en lumière les défis et les opportunités que l'IA apporte au domaine du design graphique. Ce projet permettra d'intéresser et de former les designers graphiques sur l'arrivée de l'intelligence artificielle dans nos métiers, et d'apprendre à l'utiliser correctement sans en avoir peur.

Références et inspirations :

Je m'inspire de projets tels que la campagne de branding de la conférence Adobe MAX, GitHub, KIKK et Motion Motion. Il devient de plus en plus courant d'utiliser le motion design pour communiquer sur un événement technologique.

Ce festival s'adresse à une cible assez diverse, composée de personnes intéressées par ce sujet. Des invités seront présents pour animer des conférences, il y aura des expositions et des ateliers participatifs. Le motion sera le point central de ce travail, créant l'ambiance générale de ce festival. Il sera possible d'imaginer des déclinaisons telles que des écrans de présentation des invités de conférences, des affiches, des badges, etc.

Je vais rechercher une musique qui servira de tempo pour la vidéo, où alors en créer une grâce à l'IA. Concernant l'esthétique générale, j'ai remarqué que l'IA présente souvent des caractéristiques imprécises, avec des glitches, du datamoshing, des schémas de réflexion

ressemblant à des toiles d'araignée, et parfois des représentations de neurones qui communiquent entre eux. Ces réflexions sur la perception des IA et leurs caractéristiques esthétiques pourraient me servir à définir l'esthétique du festival.

Objectifs du festival :

- Explorer et discuter de l'impact de l'intelligence artificielle sur la créativité et le design graphique.
- Favoriser la collaboration entre l'humain et la machine.

Programme possible :

- Conférences avec des invités experts en IA et design graphique.
- Expositions présentant des œuvres intégrant l'IA.
- Ateliers participatifs pour apprendre à utiliser l'IA dans le processus créatif.

Public cible :

- Designers graphiques, artistes, technologues, étudiants et toute personne intéressée par l'IA et la créativité.

Partenaires et sponsors imaginable :

- Des sponsors potentiels tels qu'Adobe, GitHub, Figma, etc.

Note d'intention du projet - *old*

Dans un contexte où l'intelligence artificielle transforme les pratiques créatives, les designers graphiques doivent apprendre à cohabiter avec ces nouveaux outils. Pourtant, l'usage de l'IA repose sur un langage spécifique : les prompts, qui influencent directement la qualité des résultats obtenus.

Le problème

Aujourd'hui, les designers graphiques et directeurs artistiques rencontrent des difficultés à exploiter pleinement l'IA dans leur processus créatif. La principale barrière est la complexité de la rédaction des prompts, qui nécessite une compréhension fine des logiques de l'IA. Résultat : des tests nombreux, du temps perdu et des résultats souvent éloignés des attentes.

Qui est le client ?

Ma solution s'adresserait aux designers graphiques et directeurs artistiques, évoluant principalement en milieu urbain et technophile. Ce sont des professionnels de l'image qui cherchent à optimiser leur flux de travail, tout en conservant leur intention créative et leur exigence esthétique.

Ma réponse

Pour résoudre ce problème, je propose de créer une application web pédagogique qui accompagne les designers dans la rédaction de prompts précis et pertinents. Conçue comme un véritable outil d'assistance, elle leur permettrait de :

- Structurer leurs demandes grâce à une création guidée de prompts.
- S'appuyer sur des références visuelles en important leurs croquis et leurs moodboards.
- Personnaliser leurs attentes graphiques en intégrant des catégories spécifiques tel que la typographiques.
- Travailler dans un environnement intuitif, pensé pour leur usage quotidien.

L'impact attendu

L'objectif est de rendre l'IA plus accessible et plus efficace pour les designers, en leur évitant une phase de test chronophage. En structurant mieux leurs demandes, ils gagneront en rapidité et en précision, ce qui leur permettra d'exploiter tout le potentiel de l'intelligence artificielle sans sacrifier leur sensibilité, car évidemment cet outil permettrait de créer + rapidement des croquis avant de retravailler nous même les visuels (comme l'utilise manon verbeke, qui me l'a expliqué dans mon interview).

Ce projet s'inscrirait dans une réflexion plus large sur la cohabitation entre l'IA et le design graphique. Plutôt qu'un outil de remplacement, l'IA devient ici un partenaire créatif, qui enrichit le travail du designer tout en le laissant maître de ses décisions. En étant une passerelle entre nous designer graphique ayant des compétences, des attentes, ainsi qu'une sensibilité, et l'IA qui elle serait là pour expérimenter.