

3° ÉDITION

DOSSIER DE PRÉSENTATION

ATOPIIC FESTIVAL

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM MACHINIMA

GAITÉ LYRIQUE, PARIS
11-12 ET 17 NOV. 2011

ATOPIC FESTIVAL
11 - 12 - 17 NOV. 2011

3e ÉDITION
GAITÉ LYRIQUE, PARIS

LES MONDES VIRTUELS FONT LEUR CINÉMA !

Dans la continuité des deux éditions précédentes, l'Atopic Festival se positionne comme étant le seul festival du film Machinima en Europe. Dans l'énergie d'une ère numérique toujours grandissante, il met en lumière les nouvelles façons de raconter des histoires à partir des mondes virtuels 3D temps réel et des jeux vidéo. Depuis sa création, une communauté d'amateurs et de professionnels s'est formée et ne cesse de s'accroître. Cette année, nous voulons mettre l'accent sur la créativité étudiante par la mise en place d'un concours et d'un prix dédié.

Le Machinima est le premier genre cinématographique issu des mondes virtuels et des jeux vidéo. Il existe depuis dix-sept ans et fait appel à des outils simples de réalisation. C'est une hybridation entre gameculture, expérience vidéo ludique et cinéma, ce qu'on appelle également la culture «Jamming». Le Machinima a réussi à développer son propre système narratif auquel s'ajoute une esthétique originale. Les films sont parfois des créations, des oeuvres poétiques et engagées, des documentaires, du journalisme immersif, des détournements, repérés et mis en avant à l'Atopic Festival.

Créé en 2009 par l'association Human Atopic Space, ce festival a pour vocation de sortir ces œuvres du web pour les diffuser en salle de cinéma et toucher un autre public. Après avoir investi des lieux phares à Paris comme la Géode, la Cité des sciences et l'Hôtel Scribe, la troisième édition se tiendra dans un lieu incontournable de la création numérique, la Gaité Lyrique.

Reconnu par le public et les institutionnels, l'Atopic Festival joue son rôle de découvreur de talents et remet des prix chaque année. Il contribue à la sensibilisation des publics par la mise en place de conférences, d'ateliers de création Machinima.

«Le cinéma en tant que rêve, le cinéma en tant que musique. Aucun art ne traverse, comme le cinéma, directement notre conscience diurne pour toucher à nos sentiments, au fond de la chambre crépusculaire de notre âme.»

*Ingmar Bergman
Laterna Magica (2001)*

Le mot Machinima est la combinaison de trois mots existants : machine (pour l'ordinateur), animation et cinéma. Un Machinima est un film réalisé en filmant à l'intérieur d'un monde virtuel ou d'un jeu vidéo.

SOMMAIRE

P03 - LA GAITÉ LYRIQUE

P04 - PROGRAMMATION

P05 - JURY ET PRIX ÉTUDIANT

P06 - FILMS COUPS DE COEUR

P08 - PLAN DE COMMUNICATION

P09 - RETOUR SUR ÉDITIONS 2009/2010

P10 - PARTENAIRES

P11 - HUMAN ATOPIC SPACE

P12 - CONTACTS

LA GAÏTÉ LYRIQUE

UN LIEU INCONTOURNABLE DE LA CRÉATION NUMÉRIQUE

La nouvelle Gaîté Lyrique est un centre en mouvement perpétuel. Une forêt de diodes lumineuses qui s'allume au rythme de nos mouvements. Foyer historique, auditorium, grande salle, centre de ressources et espace jeux vidéo, tous sont interactifs et interconnectés. La Gaîté Lyrique version 2.0 accueille 20 résidences d'artistes et se présente dès son ouverture comme un lieu incontournable et unique au monde.

Depuis le 2 mars, sur 9 500m², le grand public est invité à apprécier une programmation dédiée aux musiques électroniques, vidéo, théâtre et danse interactifs et aux animations numériques. Ce nouveau centre de cultures numériques ambitionne d'être unique au monde et attend 300 000 visiteurs par an.

« Ce qui est unique au monde, explique le directeur Jérôme Delormas, c'est le fait que ce soit un projet qui aborde le phénomène technologique lié au numérique de façon très transversal et pluridisciplinaire au sein d'un même bâtiment. On a toute la chaîne liée à cette création : de la production dans les studios de création, à la représentation dans les salles de spectacles, salles d'exposition en passant de la documentation du centre de ressources. On a aussi un espace de jeux vidéos, c'est aussi un lieu de vie, il y a un café, une boutique. »

Le théâtre à l'italienne, tombé en ruines pendant deux décennies, renaît aujourd'hui avec une façade Seconde Empire restaurée à l'identique et avec un intérieur ultramoderne signé Manuelle Gautrand. Après son ouverture en 1862, la Gaîté lyrique fut l'un des temples de l'opérette dirigé à partir de 1872 par Jacques Offenbach. En 1918, les Ballets russes du légendaire Diaghilev y ont rencontré un succès fulgurant. Après 1945, le lieu tombe de plus en plus dans l'oublie, avant d'être transformé (et détruit) en parc d'attraction Planète magique.

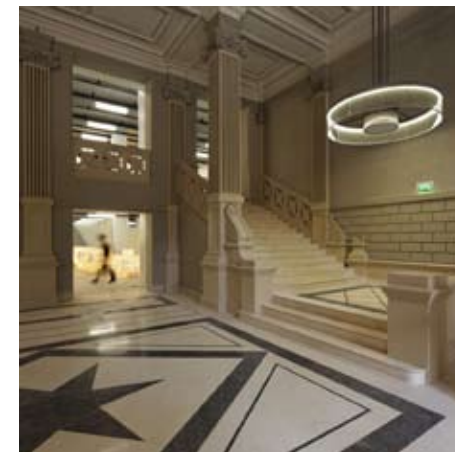
<http://www.gaite-lyrique.net/>

Gaîté Lyrique

3 bis rue Papin, 75003 Paris

Métro : Réaumur-Sébastopol

PROGRAMMATION

UNE PROGRAMMATION INTERNATIONALE

L'Atopic Festival continue son travail sur l'originalité de sa ligne artistique qui vise à mettre en avant des nouvelles productions internationales et à permettre à une communauté de s'agrandir.

Le support traditionnel de diffusion des Machinimas étant le web, la volonté de l'Atopic Festival est liée tout d'abord à sa diffusion en salle de cinéma et à la reconnaissance du Machinima auprès du grand public.

En 2009 et 2010, les films sélectionnés provenaient de divers pays: Italie, États-Unis, Grande-Bretagne, Suède, Pologne, Allemagne, France, Pays-Bas.

SOIRÉE DE REMISE DE PRIX

La soirée de remise de prix aura lieu le jeudi 17 novembre. Les quatre films récompensés par le prix du Jury, le prix Expérimentation, le prix du public et le prix Étudiant seront projetés dans la grande salle. Un moment de plaisir et de culture qui sera suivi d'un cocktail donné au magnifique foyer historique de la Gaité Lyrique.

L'Atopic Festival poursuit sa mission, celle de rapprocher différents moyens de diffusion du machinima : le cinéma, la télévision et le réseau afin de faire découvrir au grand public les nouveautés de la fiction et les enjeux d'une écriture narrative contemporaine. Les lauréats recevront un prix et les films primés auront une visibilité sur certains de nos partenaires média.

RENCONTRE PRO ET CONFÉRENCE

L'Atopic Festival organise une table ronde destinée aux professionnels, aux amateurs actifs dans le domaine et au grand public. Elle vise à analyser et à mettre l'accent sur les enjeux économiques du Machinima, son histoire et son devenir comme genre cinématographique.

Le statut de ce moyen d'expression, son destin de diffusion, ses moyens de production, son économie et la reconnaissance du statut du droit d'auteur restent encore extrêmement difficile à maîtriser aujourd'hui.

En présence des membres du comité de sélection, des éditeurs de jeux et des réalisateurs. Modérateur : Margherita Balzerani, Directrice du festival.

ATELIERS PÉDAGOGIQUES

Le Machinima : entre expérience vidéoludique et nouveau genre cinématographique. Par Margherita Balzerani, Directrice du festival.

Longtemps réalisé pour et par des hardcore gamers, ce genre cinématographique détourne les personnages, décors ou séquences de jeux vidéo pour les transformer en fiction. Après dix huit ans d'existence, des œuvres originales ont vu le jour, témoignant aujourd'hui d'une maturité et d'une hétérogénéité inattendue.

Avant et après le festival, des ateliers d'initiation aux mondes virtuels 3D seront organisés. À travers la découverte et l'élaboration des espaces virtuels, la navigation y afférente, la création d'avatars, etc. Ces ateliers explorent l'étendue des caractéristiques de ces nouveaux territoires et en donne aux participants un premier aperçu global ainsi que les instruments permettant de construire, à leur tour, leur propre espace virtuel et leur Machinima. Convient aux débutants.

JURY ET PRIX ÉTUDIANT

UN JURY D'EXCELLENCE

Le jury se réunit pour élaborer la sélection des films retenus suite à l'appel à projet lancé cet été. Nous reconnaitrons une diversité de films qui concourront pour plusieurs prix. Les compétences propres des membres du jury contribueront à l'intérêt et la singularité de cette programmation et nous verrons également une sélection hors compétition.

Les critères sur lesquels le jury va délibérer sont : l'originalité du scénario, la mise en scène, la qualité de la bande son et du montage, les caractéristiques techniques et les qualités esthétiques par rapport au détournement du jeu. Le choix sera difficile et le débat probablement vif.

Michel Gondry est pressenti pour être le Président du Jury.

Liste des membres sollicités pour faire parti du Jury de l'édition 2011 .

Simon Bachelier, chargé de mission jeu vidéo de la Cité des sciences, **Alexis Blanchet**, Docteur en Études Cinématographiques, Chercheur à l'OMNSH, **Valérie Bourgoïn**, Chargée de mission au CNC/Dicréam, **Laurent Checota**, Journaliste nouvelles technologies au Monde.fr, **Jérôme Delormas**, Directeur de la Gaité Lyrique, **Claudia Durgnat**, Directrice du festival Cinéma tous Ecrans de Genève, **Thierry Falcoz**, Rédacteur en chef NoLifeTV et journaliste, **Sandrine Girbal**, Productrice pour l'agence de production audiovisuelle Happy Fannie, **Emmanuel Guez**, chargé des sondes à la Chartreuse d'Avignon, spécialiste du rapport entre jeu vidéo et théâtre contemporain, **Laurence Herszberg**, Directrice du Forum des Images, **Benoît Labourdette**, Pocket Film Festival, **Catherine Lottier**, Analyste de tendance, **Olivier Mauco**, Ingénieur d'études au CNRS, spécialiste en Serious Game et membre de l'OMNSH, **Marc Nicolas**, Directeur général de La Femis, **Paolo Petercini**, fondateur de Molleindustria, **Annick Rivoire**, Fondatrice de Poptronics, **Frederrick Thompson**, Chercheur à l'EN-ER laboratoire de l'ENSAD, **Eric Viennot**, Co-Fondateur de Lexis Numérique.

LE PRIX ÉTUDIANT : 24H MACHINIMA

Souhaitant progressivement s'implanter comme plateforme de référence en matière de réflexion sur l'univers du Machinima, l'Atopic Festival tient à mettre l'accent sur la jeune création.

Au cours des éditions précédentes, plusieurs machinimas de qualité provenant d'écoles de jeux vidéo ont été sélectionnés. Il nous a semblé important qu'en 2011, un prix spécial récompense les étudiants.

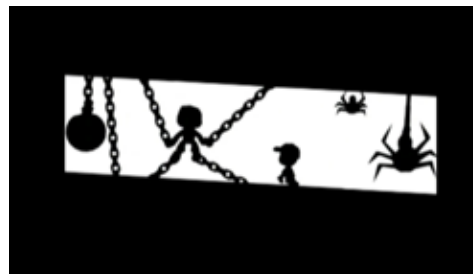
Une occasion unique pour ces élèves de réaliser leur machinima en 24H chrono à la Gaité Lyrique par petits groupes de 3 ou 4.

Un événement retransmis en streaming sur le web et en partenariat avec les écoles ENJMIN, GOBELINS, ISART (en cours).

En attente : La Femis, le Fresnoy...

Lovely Family TV, The Lovely Team
(FR/2010)

Unheimliche, Delbos/Gaudillere/Le Roy/
Mutton/Van Lissum
(FR/2010)

FILMS COUPS DE COEUR

Voici notre sélection de courts, moyens et long-métrages provenant des sélections 2009/2010. Films qui nous ont tout particulièrement touché soit par leur écriture scénaristique élaborée soit par la variété de genres : du documentaire à la performance, de la série à l'émission télé, du film expérimental au film engagé.

2009

Ein kleines Puppenspiel de Friedrich Kirschner

<http://vimeo.com/1147184>

This Spartan Life : EP6 de Chris Burke

http://www.youtube.com/watch?v=Abz6Vrb_jlI&feature=mr_meh&list=PL47EE2CCFF8F86D92&index=39&playnext=0

Virtual Guantanamo de Bernhard Drax

http://www.youtube.com/watch?v=5kBfi_8wDUg

Intervention de Phil Rice

<http://www.youtube.com/watch?v=R2Aole-fBJM>

Keep it Virtual de Cormier, Gaffé, Rohart, Vilaume, Galloudec, Chocquet-Bottani

http://www.dailymotion.com/video/x997wx_keep-it-virtual_videogames

World of Electors : EP2 Identité d'Alex Chan

<http://fr.eyeka.com/video/view/10466-WoE-2-Identit->

Amnésie Infantile d'Indira Solvieva

<http://www.youtube.com/watch?v=EvStcWA3DXw>

Der neue wanderer de Marco Cadioli

http://www.dailymotion.com/video/xepexh_der-neue-wanderer_creation

Push (mini project 4) de Lainy Voom

<http://vodpod.com/watch/1889856-push-mini-project-4>

Welcome to the desert of the real de Paolo Pedercini

<http://vimeo.com/4750691>

PRIX DU JURY

L'Hotel: Episode UN de Benjamin Nuel : <http://vimeo.com/7686135>

PRIX DU PUBLIC

Clockwork de Ian Friar

<http://vimeo.com/4914117>

PRIX EXPÉRIMENTATION

The Body Is Obsolete de Chantal Harvey

http://www.youtube.com/watch?v=vTFTnYtl_Cw

2010

Incubus de Kate Lee & Sherwin Liu

http://www.dailymotion.com/video/xfyxpz_incubus_creation

Lovely Family TV de The Lovely Team

http://www.dailymotion.com/video/xfyxrd_lovely-family-tv_creation

mAdvertising de Pooky Amsterdam

<http://www.youtube.com/watch?v=KPzIlpizTXo>

Over Data de Marco Cadioli

<http://vimeo.com/16144626>

Stop, Rewind de Harrison Heller

http://www.dailymotion.com/video/xfyxs5_stop-rewind_creation

The Graveyard de Rohan Fermi

www.dailymotion.com/video/xfyxu0_the-graveyard-vosten_creation

Unheimliche de Delbos, Gaudillere, Le Roy, Mutton, Van Lissum

http://www.dailymotion.com/video/xfyxys_unheimliche_creation

PRIX DU JURY

The Trashmaster de Mathieu Weschler

http://www.dailymotion.com/video/xfhffw_the-trashmaster-nouvelle-version-nouvelle-voix-off_videogames

PRIX DU PUBLIC

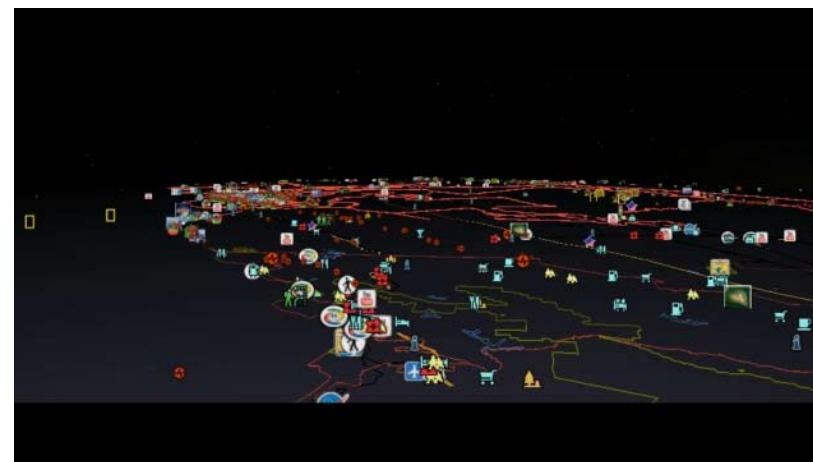
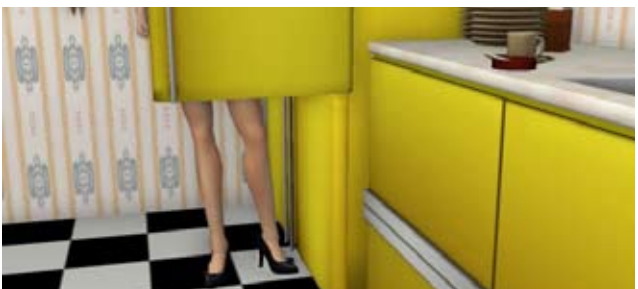
Clear Skies 2 de Ian Chisholm

http://www.dailymotion.com/video/xfyxm8_clear-skies-2_creation

PRIX EXPÉRIMENTATION

Ctrl,Alt,Del de Trace Sanderson

http://www.dailymotion.com/video/xfyxkp_ctrl-alt-del_creation

De haut en bas et de droite à gauche :

- Stop, Rewind de Harrison Heller.
- Ctrl,Alt,Del de Trace Sanderson.
- L'Hotel: Episode UN de Benjamin Nuel.
- mAdvertising de Pooky Amsterdam.
- The Trashmaster de Mathieu Weschler.
- Clear Skies 2 de Ian Chisholm.
- Over Data de Marco Cadioli.
- The Graveyard de Rohan Fermi.
- Embers de Iain Friar.
- An Irish Airman Foresees His Death de Russell Boyd.

PLAN DE COMMUNICATION

OUTILS PROMOTIONNELS

PRINTS

200 affiches posées dans lieux stratégiques

1 000 programmes (16 pages)

5 000 prospectus distribués dans lieux stratégiques

100 dossiers de presse et invitations à la conférence de presse

ONLINE & WEB

www.dailymotion.com/atopicfestival

www.gaite-lyrique.net

www.humanatopicspace.com

Réseaux sociaux Facebook, Twitter...

Création d'un nuage de tags et référencement sur Internet.

Clips promotionnels (appel à projet, annonce dates...).

Captations vidéo (« 24H Machinima », conférences, remise des prix...).

3 Newsletters, 3 Communiqués de Presse.

Invitations à la soirée 'privée' de remise de prix.

STRATÉGIE DE COMMUNICATION au service des réalisateurs, des artistes, mais aussi des partenaires.

Fidélisation : des rendez-vous autour du Machinima seront organisés avant et après le festival, à la Gaité Lyrique et dans les écoles participant au Prix Étudiant.

Audience : du lieu de projection au site internet en passant par la plateforme 3D en temps réel, l'internaute est plongé dans un univers riche et protéiforme. Il interagit avec les autres membres de la communauté et utilise l'ensemble des outils à sa disposition pour prendre la mesure réelle de l'événement.

Engagement : depuis le site internet, en passant par les posts sur facebook, puis la participation au vote pour le prix du public, jusqu'à la création même de machinima, il s'est créé une relation sur le long terme : une intensification de l'engagement et de la participation.

--

Utilisation maximale des réseaux sociaux pour véhiculer le logo du festival et annoncer l'événement.

Présence dans les agenda TV/radio, magazines (Les Inrocks, À Nous Paris, Télérama, Technikart...), les webzines, les quotidiens.

Citation des partenaires dans les discours : interviews, conférence de presse et conférences, soirée de remise de prix.

Communication par nos partenaires média (liste provisoire) :

Arte, Game One, France Culture, Libération, Les cahiers du cinéma, Les Inrocks, Bref le magazine du court métrage, Amusement.

RETOUR SUR ÉDITIONS 2009/2010

ATOPIC FESTIVAL 2009

Cité des sciences et Géode.

55 films projetés en compétition.

Prix du Jury, Prix de l'expérimentation, Prix du Public.

Soirée de remise de prix à la Géode.

Premier long-métrage tourné dans Second Life et diffusé en avant-première internationale à la Géode : «Vola Vola» de Berardo Carboni.

Exposition Retrogaming et Demo Art.

Workshops et conférences. Conférence de presse.

Plus de 5.000 visiteurs : le public traditionnel de la Cité des sciences (enfants, parents et grand-parents), des étudiants en école de cinéma, des acteurs en nouvelles technologies, des artistes et plusieurs personnalités de la sphère culturelle.

Sujet de l'émission **Tracks/ARTE** par Christophe Alonso :

«Ces réalisateurs tournent leurs films dans le plus grand studio du monde : le réseau infini du net [...] En décembre dernier avec Atopic, le premier festival français consacré aux machinimas, ces films digitaux sortent de l'ombre du réseau.»

<http://vimeo.com/9855019> <http://vimeo.com/9855019>

Libération, Marie Lechner : «Premier genre cinématographique issu des jeux vidéo.»

El Pais : «Second life, plateau de cinéma.»

Allociné.com : «Le cinéma virtuel à Paris !»

ATOPIC FESTIVAL 2010

Hôtel Scribe et Géode.

L'appel à projet a réuni 67 films dont 25 ont été projetés.

Prix du Jury, Prix de l'Expérimentation, Prix du Public.

Soirée de remise de prix à la Géode.

Premier long-métrage tourné dans GTAIV et diffusé en avant-première internationale à la Géode «The Trashmaster» de Mathieu Weschler.

Table ronde. Conférence de presse.

Plus d'un demi millier de personnes est venu assister aux projections dans les deux 'salons' situés au sous-sol de l'Hôtel Scribe, lieu historique de la naissance du cinéma (les frères Lumières y avaient fait leur première projection en 1895).

France Culture, Aude Lavigne : Margherita Balzerani, Directrice du Festival et Caroline Piras, réalisatrice et membre du Jury, invitées dans la Vignette.

Écrans/Libération.fr, Marie Lechner : «Les machinimas descendent à l'hôtel et s'installent sur grand écran.»

Playtime/ Le Monde.fr, le blog de la culture jeu vidéo de Laurent Checola.

Poptronics, Cyril Thomas : critique du film de Nicolas Boone «Transbup», projeté en avant-première lors de la soirée de remise de prix à la Géode.

Reportage sur la chaîne vidéo de **MCD**.

Interview de Margherita Balzerani dans **IG magazine**.

PARTENAIRES

Une initiative de

En partenariat avec

Parrainé par

Avec le soutien du
(en cours)

Partenaires média
(en cours)

HUMAN ATOPIC SPACE

Human Atopic Space est une association loi 1901 créée en 2008 et dont le Président est Pierre Cornette de Saint Cyr, commissaire-priseur et Président du Palais de Tokyo. Son action consiste à soutenir, diffuser des artistes, et aider des projets de création. Elle organise des événements tels que des expositions d'art contemporain, et l'Atopic Festival.

L'équipe est constituée d'experts aux compétences diversifiées : art interactif, art en réseau, R&D dans les mondes virtuels, production de projets artistiques innovants, nouveaux usages de la quotidienneté, nouvelles expressions architecturales, évolution des mondes virtuels, nouvelle forme de muséographie, futurologie, design d'événements.

CONGRÈS DU NET 2008, LILLE

Présentation de l'installation-performance intitulée *Mélusine* de Laura Mannelli avec la collaboration de Frederick Thompson ainsi que Juan De Guillebon aka DyE (label Tigersushi) pour la création de l'espace sonore.

FÊTE DE L'ANIMATION 2009, LILLE

Présentation par Margherita Balzerani du travail de l'artiste Benjamin Nuel, issu du Fresnoy, autour du jeu vidéo qu'il a lui-même créé *L'Hôtel*. Projet de voyage : ateliers pédagogiques animés par Frederick Thompson.

NUIT BLANCHE 2009, PARIS

Projection en plein air de films machinimas sélectionnés par Magherita Balzerani et Xavier Lardy. Installation *Mélusine* de Laura Mannelli, avec le soutien du ministère de la Culture du gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg.

Films programmés : <http://vimeo.com/6841178>

Mélusine : <http://www.youtube.com/watch?v=Le4cO0gS0GA&feature=related>

ATOPIC FESTIVAL 2009, PARIS

27 oct. - 4 nov. Cité des sciences et de l'industrie et Géode. Festival de films Machinimas, exposition Retrogaming, projections de Demoart, conférences, workshops, soirée de clôture.

Vidéo du festival : <http://www.vimeo.com/9020724>

Reportage Tracks/ARTE : <http://vimeo.com/9855019>

EXPOSITION, PALAIS DE TOKYO, 2010, PARIS

6-10 mai, Salon 1.618 du luxe et du développement durable.

3 artistes, installations et œuvres en réseau.

PANORAMAS 2010, BORDEAUX

2-3 octobre. Festival art numérique. Reproduction virtuelle du 'parc des coteaux' par Frederick Thompson.

www.terresnumeriques.net

ATOPIC FESTIVAL 2010, PARIS

16 nov. - 20 déc. à l'Hôtel Scribe et Géode. Festival de films Machinimas, table ronde, soirée de clôture.

AFK-Away from keyboard, 2011, CASINO, LUXEMBOURG

29 janv. - 1er mai. Exposition collective d'œuvres en lien avec les réalités virtuelles et qui habitent le réseau Internet par la mise en place d'un concept de scénographie à la fois réelle et virtuelle. Performance, conférences et projections de films Machinima.

BIENNALE DE VENISE, 2011, ITALIE

Du 4 juin au 27 novembre, NEOLUDICA invite HAS pour une programmation de films Machinima.

CONTACTS

Mathilde Mallen

+33 6 18 96 60 56

mathilde.mallen@gmail.com

Margherita Balzerani

+33 6 98 17 05 37

mbalzerani@gmail.com

WWW.HUMANATOPICSPACE.COM