

mk2 FILMS

RÉALITÉS GÉNÉRATIVES

-

mk2.alt

CONTEXTE

En avril 2024, mk2 s'est associé avec l'entreprise Artefact, référence internationale de l'intelligence artificielle, pour organiser un festival unique en son genre : **L'Artefact AI Film Festival par mk2**, répondant au thème « Reality(ies) ».

Ce projet avait pour but de réunir des réalisateurs du monde entier pour présenter une vision périphérique de la manière dont ces technologies pouvaient servir à la production d'un film.

Deux critères de sélection ont été imposés pour atteindre cet objectif :

- **Un critère technologique** : pour éviter un usage anecdotique de l'IA dans la réalisation des courts-métrages, les participants étaient tenus d'utiliser l'IA dans chaque étape de production (en préproduction, lors de la réalisation et en postproduction).
- **Un critère artistique** : assurée par les équipes éditoriales et de programmation de mk2 pour vérifier que le bon respect des droits d'auteurs a été appliqué pour chaque film.

Les films ont ensuite été évalués uniquement pour leur qualité cinématographique par un jury exceptionnel présidé par nul autres que Jean-Pierre Jeunet, accompagné de Bruno Patino, Virginie Ledoyen, Elisha Karmitz et Enora Hope.

RÉALITÉS GÉNÉRATIVES

Une compilation du meilleur de l'AIFF...

Ce programme regroupe une sélection de 14 courts-métrages parmi les finalistes de la première édition de l'Artefact AI Film Festival qui a rassemblé **267** participants venant de **35** pays.

De comédies fantastiques à l'horreur en passant par des visions de mondes postapocalyptiques et des essais visuels déjantés, ce programme représente la diversité créative que ces nouvelles technologies offrent à ceux qui se les approprient en les mêlant à une créativité garantie 100% humaine.

...et unique en son genre.

Le premier programme qui rassemble des films réalisés à l'aide de l'Intelligence Artificielle et faisant l'objet d'une distribution officielle au monde.

Durée : 56 minutes.

LES FILMS

THE LAST OF THE ARCANAS. de Melody Bossan (aka LeMoon)

Fiche technique :

Genre : Fantastique / Durée : 5min 13 / Format : 4:3

Synopsis :

Dans *The Last of the Arcanas*, les destins de deux enfants - Majeur, issu des Sublimes Célestes du ciel, et Mineur, issu de l'ombre du Peuple Taupe des cavernes - sont liés par une ancienne prophétie. Élevés pour diriger leurs mondes que tout oppose, ils sont destinés à s'unir dans un mariage arrangé censé apporter la paix au pays des Arcanes. Mais ce qui commence comme une union pleine d'espoir se transforme rapidement en chaos.

La réalisatrice :

« Ce film est né d'une collaboration artistique fondée par Ethereal Gwirl, une artiste IA basée à New York, et LeMoon, un artiste IA de Nice, en France. Le Moon est une artiste IA avec une expérience créative dans la production télévisuelle et le marketing de jeux vidéo basée à Nice, en France. Son art explore les thèmes de l'horreur, de l'étrangeté et des réalités parallèles des rêves fiévreux à travers une approche qu'elle appelle *le réalisme absurde*. »

Sa recette :

Utilisation de l'IA dans la création du storyboard et son animation pour la réalisation, ainsi que pour la musique, la voix-off et les effets sonores.

LES FILMS

TO WONDERLAND. de Matthieu Gambert

Fiche technique :

Genre : Fantastique / Durée : 2min42 / Format : 16:9

Synopsis :

Un voyage de la conscience vers un royaume étrange d'un autre monde...

Le réalisateur :

« J'ai commencé ma carrière dans l'industrie du cinéma avant de me tourner vers l'IA comme moyen d'expression créative. Mon travail est axé sur la narration et l'exploration des émotions par le biais de l'IA. J'aime mélanger des récits crédibles avec du surréalisme et de la poésie. »

Sa recette :

Utilisation de l'IA dans la phase d'idéation du script, la création du storyboard et son animation pour la réalisation, ainsi que pour la musique, la voix-off et les effets sonores. Le réalisateur s'est également appuyé sur des images filmées retexturisées grâce à l'IA.

LES FILMS

FOAM CITY. de Gusti Fink

Fiche technique :

Genre : Fantastique / Durée : 2min42 / Format : 16:9

Synopsis :

Dans une ville submergée, la vie continue sous les vagues. Lilly, une jeune femme audacieuse, participe à la course annuelle appelée *The Crossing*, où le gagnant a la chance de laisser le monde inondé derrière lui.

Le réalisateur :

Gusti Fink (Stanislas Coppin) est un artiste visuel français qui vit et travaille à Paris. Il utilise l'IA et l'animation 3D pour créer de courtes vidéos de paysages en mouvement et de visions psychadéliques.

Sa recette :

Utilisation de l'IA dans la phase d'idéation du script, la création du storyboard et son animation pour la réalisation, ainsi que pour la musique, la voix-off et les effets sonores.

LES FILMS

UNE POÊLE SUR UNE PLAGE AVEC DES BRAS ET DES JAMBES de Albertine Meunier

Fiche technique :

Genre : Comédie / Durée : 2min18 / Format : 16:9

Synopsis :

Comment les jambes peuvent-elles être sur le dessus alors qu'elles sont censées être en dessous ? L'absence de bras est particulièrement intrigante. Notre poêle à frire aurait-elle décidé que les bras étaient superflus pour une journée à la plage ? Qu'est-il arrivé à la poêle elle-même ? Cette interprétation inattendue nous amène à réfléchir : qu'est-ce qui définit vraiment une poêle à frire ?

La réalisatrice :

Albertine Meunier pratique l'art dit numérique depuis 1998 et utilise tout particulièrement Internet comme matériau. Elle se définit elle-même comme une net artiste, artiste pas nette. Cette expression bien que légèrement désuète contribue à lui conférer un visage humain, bien loin de la froideur des machines numériques.

Sa recette :

Le script a été réalisé avec l'assistance de ClaudeAI qui a également été utilisé pour composer la musique. L'IA a également été utilisée dans la création du storyboard et son animation pour la réalisation. La réalisatrice a volontairement exploité des technologies plus anciennes et les erreurs de ces logiciels pour servir son propos.

THE FILMS

FUNERAL CRAHSER

by Louise Gib

Fiche technique :

Genre : Comédie / Durée : 4min19 / Format : 16:9

Synopsis :

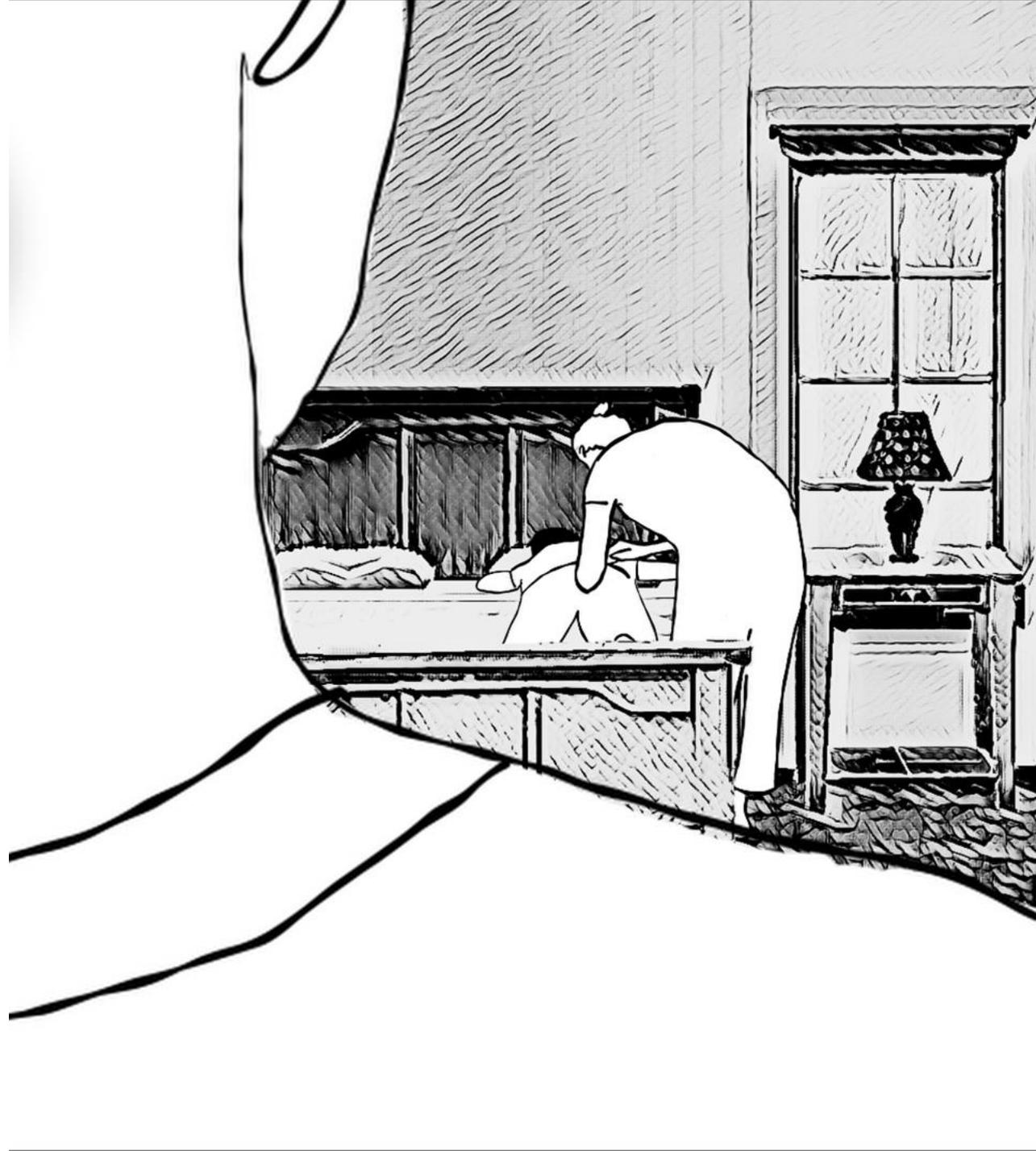
Certaines pensées ne peuvent être partagées seulement quand vous êtes morts. Avez-vous quelque à dire depuis l'au-delà ? Le Funeral Crasher est la pour vous. Des funérailles, une audience en deuil et un homme lisant une lettre à la première personne. Révélation, accusations, pure méchanceté : les morts ont décidément beaucoup de choses à dire.

La réalisatrice :

Je suis artiste numérique et réalisatrice, avec à mon actif quatre courts métrages et un projet de long métrage en cours. Toujours fascinée par les technologies de l'image et du son, je travaille également comme DIT, coloriste et artiste VFX. Dans cette optique, j'ai rédigé un essai sur le recadrage en post-production, publié par les Presses Universitaires du Septentrion et récompensé par la CST. Par la suite, j'ai été membre du jury du Prix Artiste-Technicien lors du Festival de Cannes 2021.

Sa recette :

Utilisation de l'IA pour le storyboarding en 3D et la génération des angles de caméra. Ensuite, chaque plan du film a été tourné avec la réalisatrice jouant la plupart des personnages. Ces plans ont ensuite été transformés en animation grâce à l'IA. Certaines voix ont également été générées par l'intelligence artificielle.

LES FILMS

$e^{(i \cdot \pi)} + 1 = 0$

de Junie Lau (*Prix Mediawan*)

Fiche technique :

Genre : Science-fiction / Durée : 5min07 / Format : 16:9

Synopsis :

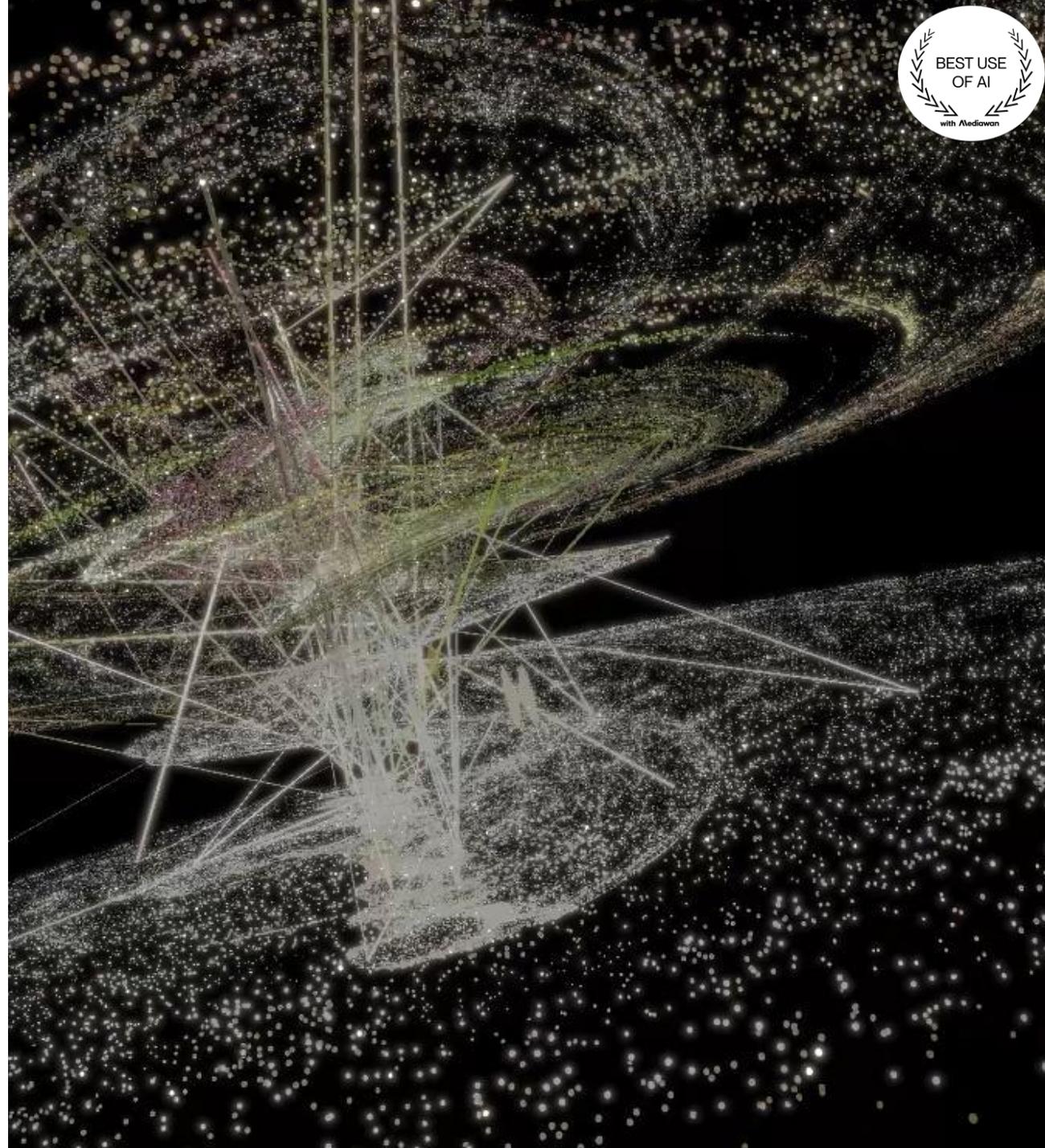
À la retraite, l'ancien génie des mathématiques s'est transformé en créateur de bandes dessinées numériques. Il devient le dieu de cet univers fictif, où le temps et les dimensions se promènent sous sa plume. Dans son histoire, trois personnages prennent vie : Alpha (α), Beta (β) et Gamma (γ)...

La réalisatrice :

Junie Lau est une créatrice multidisciplinaire qui vit et travaille à Londres (Royaume-Uni) et à Shanghai (Chine). Elle est passionnée et engagée dans l'utilisation des technologies de pointe dans la production de médias, repoussant sans cesse les limites de l'expression. En outre, elle a dirigé la production du court-métrage d'IA « $e^{(i \cdot \pi)} + 1 = 0$ » pour les Sohu 25th Fashion Awards, qui a remporté la médaille d'argent au 2nd Annual International AI Film Festival by Runway et a été projeté au Tribeca Film Festival.

Sa recette :

Plusieurs outils différents ont été utilisés dans la réalisation de ce film : il est le produit d'une combinaison de logiciels d'IA génératives et d'images en prise de vue réelle créant l'opposition entre le monde fictif et réel. L'IA a également servi à traduire les voix des acteurs et à aider dans la phase d'idéation du design de certains éléments de décor.

LES FILMS

LIFE FORMS OF TARDI. de Thiemo Kloss

Fiche technique :

Genre : Science-fiction - Docufiction / Durée : 7min / Format : 1:1

Synopsis :

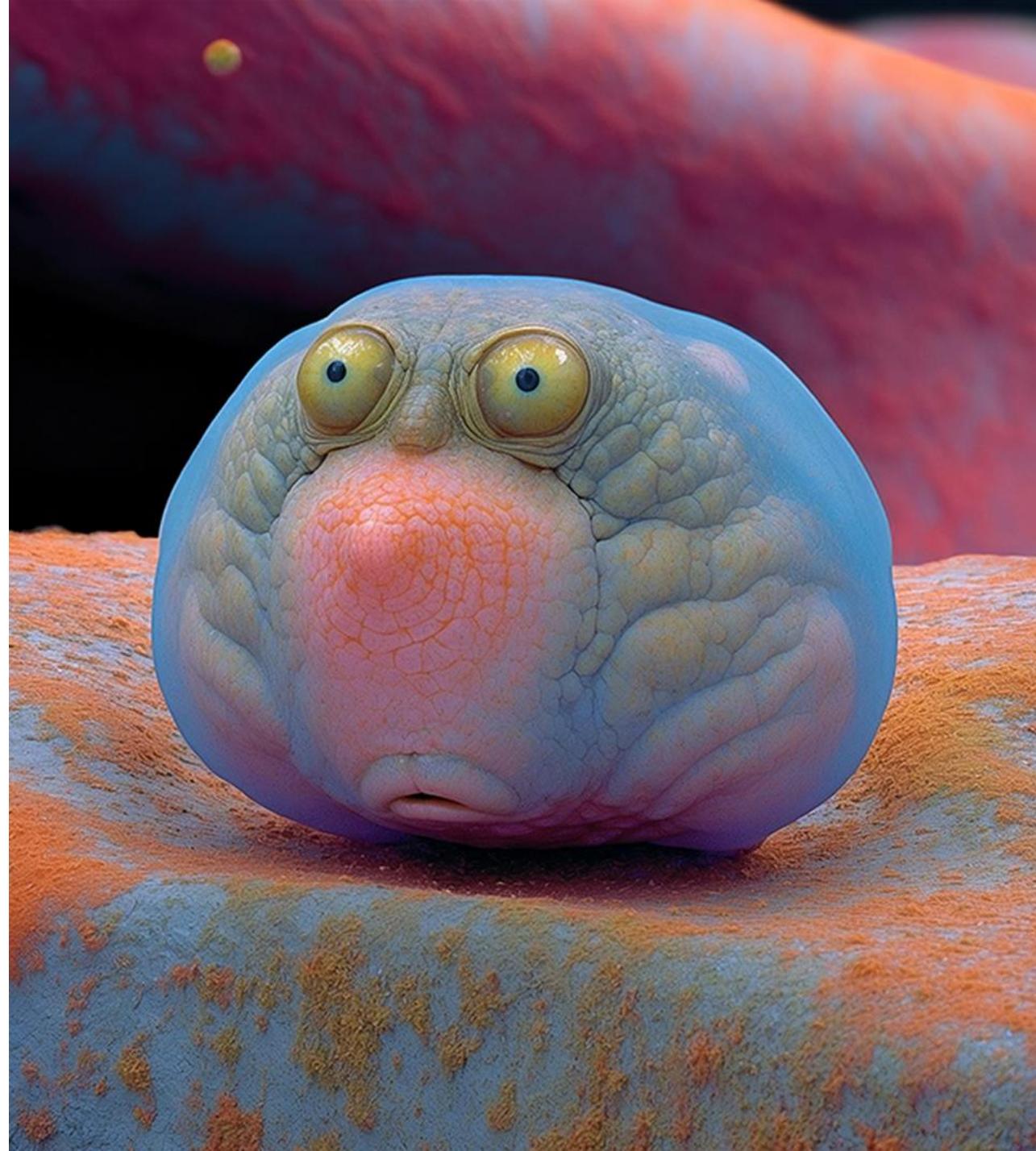
Dans le style d'un documentaire, le film suit les recherches méticuleuses de la Société des Zoologistes Interstellaires qui explorent les diverses et fascinantes créatures de la planète Tardi. Grâce à des images époustouflantes et à un éclairage scientifique, le documentaire offre un aperçu approfondi des espèces extraterrestres, de leurs habitats et des défis que pose l'étude de la vie au-delà de la Terre.

Le réalisateur :

« Je suis un artiste visuel qui travaille principalement avec la photographie et la vidéo, et qui se concentre généralement sur des sujets sérieux qui impliquent la société, les transformations, l'histoire, la technologie et la question du soi. Depuis le début de l'année 2023, je travaille sur le projet de construction d'un monde pas si sérieux « Life forms of Tardi » en utilisant l'IA. »

Sa recette :

Utilisation de l'IA dans la phase d'idéation du script, du séquencier, de la création du storyboard et son animation pour la réalisation, ainsi que pour la musique, la voix-off et les effets sonores. L'IA a également été utilisée pour la synchronisation labiale de l'alien parlant face caméra.

LES FILMS

DARK, LIGHT, YELLOW. de Francisco Gas

Fiche technique :

Genre : Science-fiction / Durée : 5min13 / Format : 16:9

Synopsis :

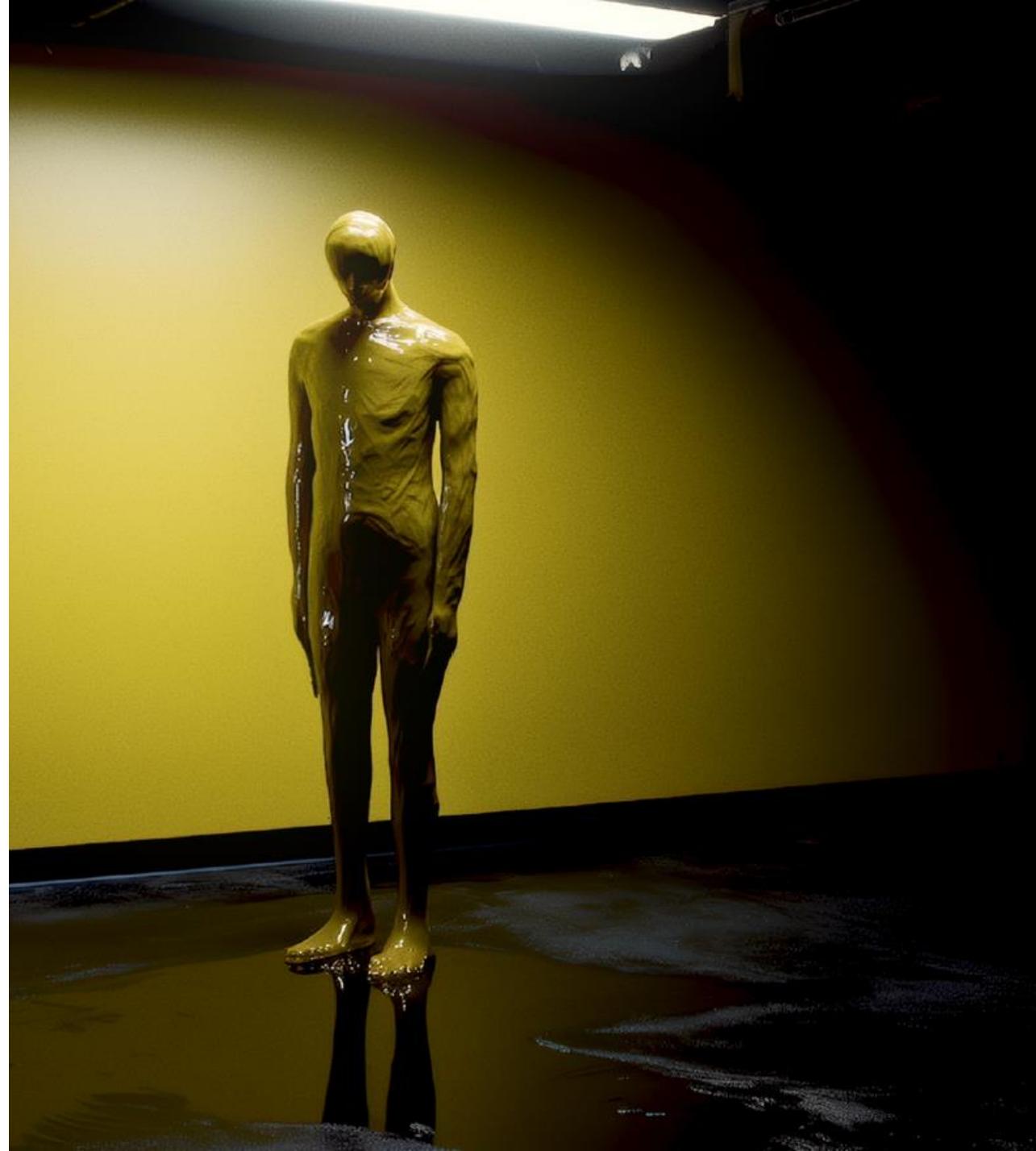
Le Jaune est né. La psychologie des couleurs lui attribuera les différentes manières avec lesquelles le Jaune interagira avec le monde...

Le réalisateur :

Fran Gas est un réalisateur, cinéaste, scénariste, monteur et musicien espagnol. Il a remporté le +RAINFilm Fest (Barcelone), le premier festival international en Europe pour les films réalisés avec l'intelligence artificielle, avec son court métrage *Of Youth*, une œuvre primée à plusieurs reprises, reconnue internationalement et récompensée comme meilleur film sur l'intelligence artificielle au Festival international des médias alternatifs FICMA (Mexique), à Narrarel Futuro (Colombie) et au Festival expérimental du Brésil, entre autres. En outre, il a travaillé sur des bandes originales avec *Lavenzza*, son projet de musique expérimentale et, en 2023, il a été nommé aux Crystal Pine Awards (Croatie) pour la bande originale qu'il a composée pour *Of Youth*. Son travail reflète un fort intérêt pour la narration et l'expérimentation audiovisuelle.

Sa recette :

Utilisation de l'IA dans la phase d'idéation du script, la création du storyboard et son animation pour la réalisation, ainsi que pour la musique, la voix-off et les effets sonores. Le réalisateur s'est également appuyé sur des images filmées retexturisées grâce à l'IA.

LES FILMS

ONE WITH NATURE. de Erik Gen

Fiche technique :

Genre : Docufiction / Durée : 4min / Format : 16:9

Synopsis :

Un court métrage absurde, mais réaliste prenant la forme d'un faux documentaire mêlant un style Herzogien et du Found Footage. L'histoire d'un petit groupe de scientifiques et d'une équipe de tournage qui enquêtent et documentent une étrange symbiose entre l'homme et la nature dans une région forestière reculée. Tous les éléments, y compris les voix et les sons, ont été générés par l'IA.

Le réalisateur :

Erik Gen est le pseudonyme d'Oliver Roeger, professeur senior en conception de médias numériques à l'université de l'Illinois à Chicago. Originaire d'Allemagne et titulaire d'un diplôme en design, il vit aux États-Unis depuis 2000 et effectue des recherches et des expérimentations intensives sur l'IA depuis l'été 22.

Sa recette :

Utilisation de l'IA dans la phase d'idéation du script, du séquenceur, de la création du storyboard et son animation pour la réalisation, ainsi que pour la musique, la voix-off et les effets sonores. L'IA a également été utilisée pour la synchronisation labiale des personnages et pour l'amélioration de la résolution des images.

LES FILMS

JAMAIS NANSA SOUVENIRS

de Ella Bedia (*Prix du Jury*)

Fiche technique :

Genre : Drame / Durée : 2min14 / Format : 4:3

Synopsis :

Jamais Nansa Souvenirs raconte le jour où mon grand-père algérien a quitté son pays pour la France après la guerre. J'ai voulu reconstituer cette journée particulière, guidée par tout ce que j'aurais voulu lui demander, lui dire...

La réalisatrice :

« Je suis une apprentie en direction artistique de 22 ans. J'ai une véritable passion pour tous les types de formats vidéo. L'utilisation d'outils de conception basés sur l'IA est devenue mon hobby au cours de l'année écoulée. Ceci est mon premier court-métrage. »

Sa recette :

Utilisation de l'IA dans la création du storyboard et son animation pour la réalisation, ainsi que pour la composition de la musique et la traduction des sous-titres.

LES FILMS

THE CARTOONIST de Nicolas Pomet

Fiche technique :

Genre : Horreur / Durée : 3min58 / Format : 4:3

Synopsis :

Un artiste de manga épuisé se retire dans la forêt pour échapper à un harceleur. Mais sa solitude est rapidement perturbée. Est-ce le cauchemar d'un homme stressé ou une réalité effrayante qui prend dangereusement forme ? Il n'est peut-être pas aussi seul qu'il l'espérait...

Le réalisateur :

« Je suis Nicolas Pomet, un directeur artistique français travaillant principalement dans le Motion Design et l'Animation. J'ai toujours voulu réaliser des films et l'IA a finalement rendu ce rêve accessible à moi et à de nombreux créateurs indépendants. »

Sa recette :

Utilisation de l'IA dans la création du storyboard et son animation pour la réalisation, ainsi que pour la génération des voix en japonais à partir des dialogues écrits en français.

LES FILMS

LA VIE QUAND T'AI MORT

de Raphaël Frydman (*Grand Prix*)

Fiche technique :

Genre : Comédie - Fantastique / Durée : 5min / Format : 4:3

Synopsis :

Le jeune Raphaël, âgé de 10 ans passe ses journées à regarder le plafond. Il s'y projette mentalement un drôle de film qui parle de vie après la mort.

Le réalisateur :

[Raphaël Frydman](#) est scénariste et réalisateur. Il est né et travaille à Paris. Il est âgé de 47 ans et tente de garder une âme d'enfant.

Sa recette :

Utilisation de l'IA dans la création du storyboard et son animation pour la réalisation, ainsi que pour la génération de certaines voix dans le film.

LES FILMS

RHÉIA

de Johann Marin-Thiery

Fiche technique :

Genre : Drame / Durée : 5min13 / Format : Scope

Synopsis :

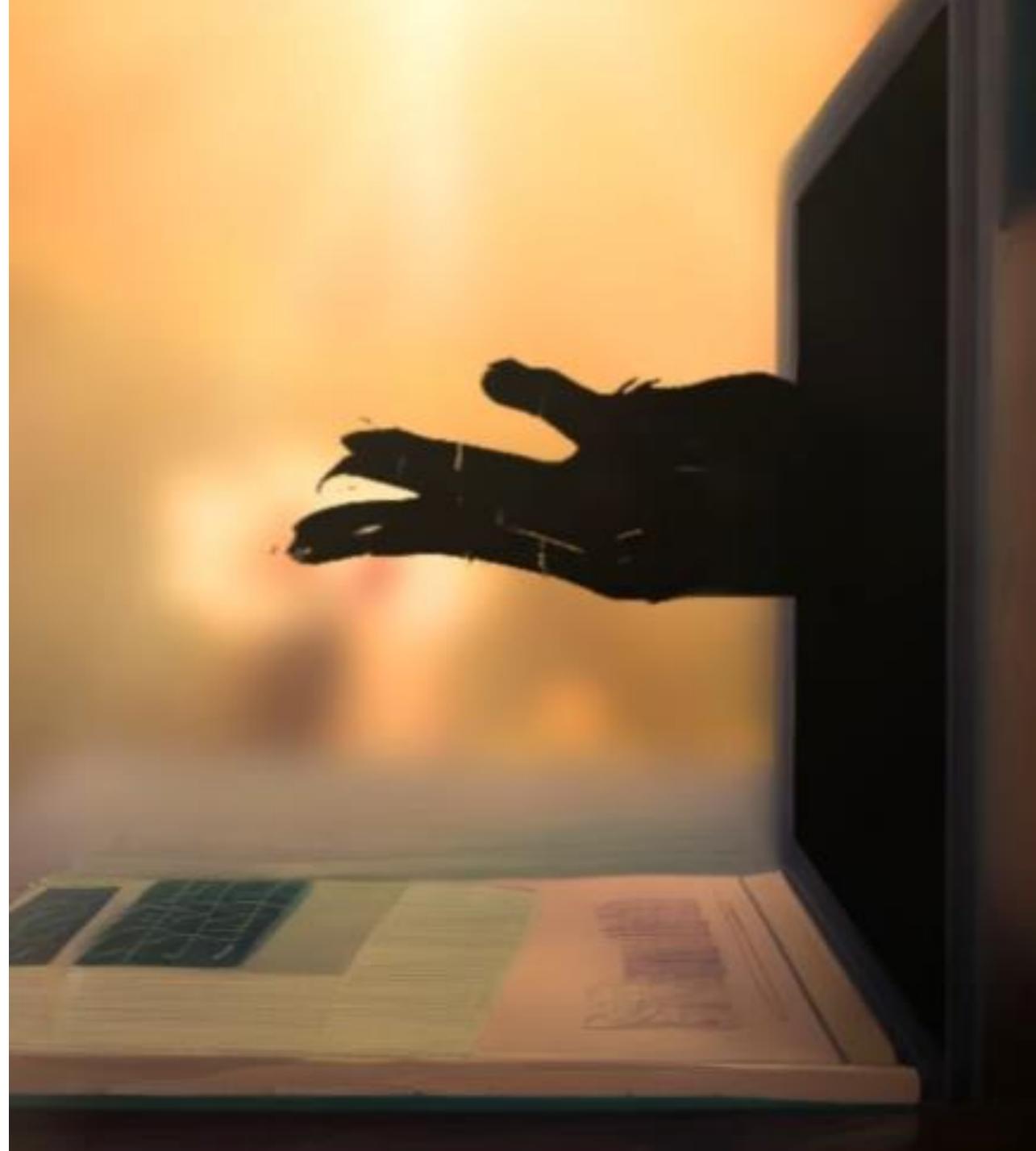
Dolores Leroy, médecin, se retrouve confrontée à un dilemme lorsque l'IA médicale qu'elle utilise recommande une prise en charge controversée pour l'un de ses jeunes patients. Dolores doit choisir entre suivre les conseils de la technologie ou écouter son intuition et son expérience humaine.

Le réalisateur :

Je suis auteur et réalisateur de films documentaires et de fiction. Je m'intéresse de près à l'intelligence artificielle générative d'images et j'ai déjà réalisé trois courts-métrages d'animation grâce à cette technologie. Je conçois l'IA comme un outil créatif que je contrôle pleinement, et non comme une machine autonome. Je partage mon expérience de l'IA générative lors de formations dans le Grand Est (France).

Sa recette :

Utilisation de l'IA dans la création des décors fixes, du storyboard et son animation pour la réalisation. Le réalisateur a également entraîné trois modèles d'IA différents pour chaque phase de son histoire et pour effectuer une rotoscopie sur des images filmées au préalable.

LES FILMS

A DREAM

de Evgenia Shabuni (*Prix du Public*)

Fiche technique :

Genre : Drame / Durée : 2min56 / Format : 4:3

Synopsis :

Le film se base sur un rêve d'enfance de la réalisatrice. À l'ère des médias sociaux, où nous sommes constamment rivés à nos téléphones, nous tombons dans le piège de ce que l'on appelle le « bruit de l'information », où un flot constant de pensées devient monnaie courante...

Le réalisateur :

Elle utilise les êtres humains comme moteur de sa créativité, explorant leur sexualité, leur beauté et leur état interne. Elle aime créer des transformations d'apparence et explorer le monde intérieur du personnage d'un point de vue psychologique. Elle intègre l'intelligence artificielle dans ses œuvres, qu'elle combine avec des prises de vue réelles et diverses visualisations en 3D

Sa recette :

Utilisation de l'IA dans la création du storyboard et du personnage. La réalisatrice a utilisé une technologie de génération d'avatar virtuel pour l'animation de son personnage. Un logiciel de « morphing » a ensuite été utilisé pour combiner plusieurs plans dans un seul, la résolution de la vidéo a elle aussi été augmentée grâce à l'IA.

