APPEL À CANDIDATURES

Résidence Animation, IAG et écologie du récit

Février 2027 - Institut d'Etudes Avancées, Nantes

NOVELARIUM - fabrique des nouveaux récits animés est une démarche collective réunissant 16 acteurs de la filière du film d'animation en région des Pays de la Loire (écoles, studios, productions, résidences, festivals et lieux culturels, artistes, chercheurs...) engagés en faveur du soutien à l'émergence et des transitions écologiques et sociales.

Dans le cadre de l'appel à projets « **Accompagner les créateurs dans des usages exploratoires des IAG** » du CNC, NOVELARIUM organisera, en février 2027, une résidence de recherche, création et expérimentation collective sur le thème **Animation, IAG et écologie du récit** à Nantes.

Ce projet associe la NEF Animation, l'Institut d'Etudes Avancées de Nantes, L'Incroyable Studio, Le Lab des écoles créatives (ESMA, Pivaut), l'INRIA-Bordeaux (Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique), ALTER ANIMAGINAIRE (ICCARE, CNRS, France 2030) et le Lieu Unique.

LA RÉSIDENCE

Une expérimentation créative collective

La résidence se déroulera **pendant 4 semaines, du 1er au 28 février 2027**, à l'**Institut d'Études Avancées de Nantes**, avec l'objectif de questionner individuellement et collectivement l'introduction et les conditions d'utilisation de l'intelligence artificielle générative (IAG) dans l'écriture et le développement de projets de films d'animation et de les mettre à l'épreuve d'une démarche artistique et éthique en phase avec les enjeux écologiques actuels.

La résidence proposera aux auteurs, autrices, réalisateurs, réalisatrices d'animation d'expérimenter collectivement autour de cette question fondatrice : **est-il possible d'intégrer les IAG dans un écosystème de l'écriture et une écologie du récit ?** Cette question engage simultanément les dimensions créatives, éthiques, écologiques et politiques des IAG. Elle ne se contente pas d'interroger l'usage des outils mais "ce que ces outils font à nos façons de raconter le monde", et "ce que nos façons de raconter le monde peuvent faire à ces outils".

La résidence prendra la forme d'**un laboratoire d'expérimentation** où les créatrices et créateurs construiront par eux-mêmes, dans un cadre collectif structuré, leur propre **compréhension critique des outils et de leurs implications**. Il s'agira pour chaque participant de développer sa singularité créative, d'avancer sur ses projets propres, en explorant des voies qui lui ressemblent, tout en nourrissant la réflexion collective.

Des ateliers, conférences et expérimentations seront proposés au cours de la résidence afin de nourrir une réflexion partagée qui **aboutira à la rédaction d'un texte commun, à l'issue du mois de résidence, permettant de documenter et partager l'expérience menée** où les questions vives - coûts, biais, dépendance aux plateformes, empreinte écologique, souveraineté des données - auront été éprouvées dans le geste.

L'écologie comme démarche globale

L'écologie constitue le principe organisateur de la résidence dans toutes ses dimensions.

Écologie des imaginaires : C'est le point de départ et d'arrivée de la démarche : contribuer à une représentation du vivant en phase avec les enjeux écologiques actuels. Les axes d'expérimentation artistique convergent vers cet horizon : est-il possible d'utiliser l'IAG contre la standardisation narrative ? Le hasard et l'accident créatif peuvent-ils avoir leur part ? Le dépassement de l'anthropocentrisme est-il possible ? Comment préserver le dialogue avec la matière (hybridation avec les techniques traditionnelles) et la franchise ontologique propre à l'animation (un art où le spectateur sait qu'il n'est pas devant le réel) ?

Écologie énergétique : Reprendre le pouvoir sur la donnée, son stockage, son calcul. Les résidents expérimenteront des contraintes programmées qui transforment le prompt en acte d'écriture réfléchi et incitent à la sobriété.

Écologie de l'attention : Rester attentif aux effets des technologies sur notre milieu tout en restant engagé dans leur expérimentation. L'objectif n'est pas la performance mais la conscience de ce que l'on fait, pourquoi et comment.

Écologie de la coopération : La résidence s'inscrit dans une logique de bien commun et de décentralisation. La question de la souveraineté numérique et des droits d'auteur, enjeu central pour les créateurs face aux IAG, sera aussi abordée.

Participants et accompagnement

La résidence accueillera dix auteurs, autrices, réalisateurs et réalisatrices d'animation dont **trois artistes-référents** qui partageront leur expérience et auprès desquels les autres participants pourront ponctuellement trouver conseils et accompagnement.

Stéphanie CADORET est docteure en cinéma, réalisatrice d'animation et enseignante. Ses recherches se concentrent sur la relation entre la personne qui anime, son geste expert, son image mentale et sa production. Elle s'intéresse notamment à l'intégration de l'IAG dans le workflow d'animation 2D et ses conséquences et a récemment conçu un workshop GenIA à l'EMCA. Elle a également cp-écrit *Voyage du Nautiscaphe et de sa cheminée dans la fosse des Nouvelles-Hébrides*, récit écoféministe lauréat de la fondation Jan Michalski.

Théodore USHEV, cinéaste d'animation d'origine bulgare, est l'auteur prolifique de courts métrages salués dans les festivals internationaux, notamment *Vaysha l'aveugle* (2016) nommé aux Oscars et *Physique de la tristesse* (2019), Cristal du court métrage à Annecy. Son œuvre dans laquelle il fait un usage pionnier des technologies (internet, réalité virtuelle, IAG) met au jour les interrelations de l'art et de la politique. Depuis 2023, il engage un travail exploratoire sur les IAG en animation.

Christian VOLCKMAN est réalisateur, scénariste et artiste plasticien. Il signe *Renaissance* (2006), thriller de science-fiction en motion capture, Cristal du long métrage à Annecy, puis le huis clos fantastique *The Room* (2019). Il fait aujourd'hui dialoguer cinéma, peinture et intelligence artificielle, qu'il aborde comme une nouvelle extension de son langage visuel. Du cinéma à la peinture, il poursuit en parallèle ses explorations picturales protéiformes.

Les résidents seront également accompagnés par un animateur de la démarche qui conduira les temps collectifs et pilotera la documentation de la résidence.

Benoît LABOURDETTE, cinéaste, pédagogue, chercheur et consultant en innovation culturelle a conçu et animé des dispositifs d'expérimentation collective de l'IA à grande échelle, notamment le projet CinémAI au Centre Pompidou et le projet Tumo x IA au Forum des images en 2024, Chercheur associé à l'IRCAV (Université de Paris 3 - Sorbonne nouvelle) il enseigne dans plusieurs universités et écoles nationales (Fémis, ENSAV, Fresnoy, Beaux-Arts de Paris)...

DÉROULEMENT DE LA RÉSIDENCE

Tout au long des quatre semaines, le travail sera fait d'**allers-retours entre le geste créatif et la réflexion**.

La résidence alternera ainsi entre **des temps collectifs, des contributions et conférences, des temps d'expérimentations et des temps plus personnels** que les artistes pourront employer dans le développement de leurs projets propres.

Au moins la moitié du temps de résidence sera dédié au travail personnel.

Chaque résident sera incité à **documenter son propre cheminement**, garder des traces de ses essais, intuitions ou échecs, pour ensuite les mettre en partage.

Différentes thématiques et usages pourront être questionnés au cours de la résidence et notamment : l'automatisation du laborieux, l'aide à l'écriture, le codage de nouveaux outils, les skills (des compétences forgées par l'artiste qui peuvent s'enrichir au fil des usages), les jeux de contraintes et les accidents, le dialogue humain / non humain, l'hybridation entre techniques traditionnelles et IAG...

CANDIDATURES

Les candidatures doivent être envoyées via ce formulaire en ligne avant le 28 octobre 2026.

Cette résidence s'adresse à tous les **auteurs, autrices, réalisateurs, réalisatrices de films d'animation** qui sont intéressés par les enjeux que posent l'usage des intelligences artificielles sur le plan créatif et qui sont dans une démarche de recherche-création sur le sujet. La parité et la diversité des profils sera recherchée.

Il est souhaitable que les candidats aient déjà fait l'expérience de certains outils d'IAG, sans que cela ne soit une condition absolue.

La résidence est ouverte à toutes les nationalités à condition de maîtriser le français.

Les candidatures sont obligatoirement composées de :

- un **CV**
- un **portfolio présentant les travaux et films antérieurs** (3 pages maximum ; avec les liens de visionnage des films antérieurs)
- une **lettre de motivation explicitant les intentions et les souhaits** en termes de recherches ou expérimentations pendant la résidence, ainsi que ce qui relie votre projet à une démarche écologique
- une **présentation succincte du projet de création ou de recherche en cours** (3 pages maximum de note d'intention, accompagnées d'images ou concepts).

Le jury sera composé des membres du comité d'organisation et des artistes-référents. Une réponse sera apportée fin novembre aux candidats.

CONDITIONS MATÉRIELLES ET ALLOCATIONS

La résidence se déroulera pendant **4 semaines consécutives du 1er au 28 février 2027** à l'Institut d'Etudes Avancées (IEA) à Nantes.

Les artistes sélectionnés doivent obligatoirement se rendre disponibles pendant l'intégralité du mois de résidence (sachant que les week-end restent libres).

Ils et elles séjourneront à Nantes pendant toute la durée de la résidence dans des **hébergements mis à disposition** (appartements individuels ou partagés avec kitchenettes, chambres individuelles).

Des **espaces communs (salle de travail et espace de convivialité)** à l'IEA seront également accessibles pendant le temps de la résidence.

Une **bourse de résidence d'un montant de 1.400 euros** (montant brut soumis à cotisation auprès de l'URSSAF Limousin, pour les résidents français) sera versée à chaque résident à la fin du mois de résidence.

Un **perdiem de 15 euros par jour de résidence** sera versé à chaque résident au début de la résidence, afin de couvrir les dépenses de repas quotidiennes.

Le **transport aller-retour (au premier et au dernier jour de la résidence)** depuis le domicile des résidents sera pris en charge dans la limite de 200 euros pour les voyages depuis la France et 400 euros pour les voyages depuis l'étranger.

NB : Les candidats sélectionnés devront apporter avec eux leur ordinateur MAC ou PC avec une configuration minimale de 16 Go de RAM et un processeur récent (Intel Core i5 ou i7 / Ryzen 5 ou 7, Apple Silicon M1/M2/M3/M4).

NB2 : Des ressources techniques seront mises à disposition des participants pour leur permettre l'expérimentation de différents outils et modèles open-source ou propriétaires, dans la limite d'un budget défini.

Comité d'organisation :

Johan CHIRON,
producteur, scénariste, cofondateur de l'Incroyable Studio
Sophie HALART,
directrice de l'Institut d'Etudes Avancées de Nantes
Xavier KAWA-TOPOR,
délégué général, NEF Animation
Sandra MELLOT,
directrice de la recherche et du développement,
Ecoles Créatives
Nicolas ROUGIER,
directeur de recherche, INRIA Bordeaux.

Coordination :

Anne LE NORMAND,
chargée de projets, NEF Animation

Etudes techniques préalables de la résidence :

Ismaël JOFFROY-CHANDOUTIS,
artiste, cinéaste

Cette résidence est proposée dans le cadre de **NOVELARIUM - Fabrique des nouveaux récits animés**, par la NEF Animation

NOVELARIUM
FABRIQUE DES NOUVEAUX RÉCITS ANIMÉS

nouvelles écritures pour le film d'animation

en partenariat avec

L'institut d'études avancées de Nantes

L'INCROYABLE studio

LE LAB RÉSEAU ÉCOLES CRÉATIVES

FRANCE 2030 PROGRAMME DE RECHERCHE

Inria

le lieu unique
Cultures contemporaines | Nantes

avec le soutien de

CNC

Ville de Nantes

Nantes Métropole

La NEF Animation reçoit par ailleurs le soutien de

PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE

RÉGION PAYS DE LA LOIRE

CNC