MÉDIAS & USAGES NUMÉRIQUES ÉDUCATION À L'IMAGE

Les machinimas sont des films courts réalisés à partir de moteurs de jeux 3D temps réel. Un phénomène qui apparaît à la fin des années 90, lorsque les développeurs permettent aux joueurs d'enregistrer leurs parties de jeux vidéo. Utilisés au départ pour créer des « speedruns », niveaux de jeux réalisés en un temps record, ces films vont progressivement se doter de dialogues.

Aux côtés d'œuvres artistiques, le machinima apparaît alors comme un nouveau moyen d'expression, accessible à tous. C'est le détournement d'un objet de consommation de masse, pour le transformer en un outil de production de sens.

En atelier: écrire une histoire à partir d'un jeu permet d'en décoder les règles de conception. Les ateliers machinimas s'accompagnent souvent d'ateliers de conception de musique 8 bits, c'est-à-dire utilisant des consoles de jeux comme instruments de musique, ou encore d'ateliers de mapping, pour aborder la conception de cartes de jeux. Découvrir les ficelles de la conception d'un jeu permet d'acquérir une distance par rapport aux contenus consommés.

POUR EN SAVOIR PLUS...

Conférence d'Isabelle Arvers - Mars 2013 - ESAD Orléans

Isabelle Arvers, commissaire d'exposition, critique d'art et artiste, retrace l'historique de l'apparition de la machinima, en évoque les techniques de création ainsi que les questions de droits afférentes à cette forme cinématographique, et en présente les enjeux esthétiques, à travers de nombreux extraits de machinimas qui ont marqué l'histoire du genre.

A voir sur le site de Ciclic : www.ciclic.fr

DU CÔTÉ DES ARTISTES...

FRANCAIS

THE FRENCH DEMOCRACY d'Alex Chan

Un film réalisé par Alex Chan, jeune homme de 27 ans résidant à La Courneuve. Le film commence par l'électrocution de deux jeunes poursuivis par la police et continue en rapportant les inégalités raciales. Suite aux émeutes des banlieues, l'auteur a voulu leur rendre hommage...

Voir le film

JE SUIS UN GAMER de Rod Pulsar

Que se passerait-il si nos expériences de gamers nous servaient à trouver un travail ?

Voir le film

HOTEL de Benjamin Nuel

Machinima interactif sur arte.tv

C'est la paix entre les Terroristes et les Policiers échappés d'un jeu vidéo, mis en retraite dans un étrange hôtel gardé par une poule. Pour la première fois inutiles, ils se battent contre l'ennui – ils jouent, bavardent, philosophent – alors que le monde autour d'eux s'effrite peu à peu, comme aspiré par une zone meurtrière, le Void.

Accéder au site

ÉTRANGERS

CODES OF HONOR de Jon Rafman

Dans ce périple qui marie plusieurs genres cinématographiques, un joueur d'arcade légendaire jongle sans effort entre le réel et le virtuel. Bien qu'il apprécie l'expérience intense du jeu vidéo ou la satisfaction de battre un rival, il commencera bientôt à remettre en question l'importance de son héritage et de la tradition.

Voir le film

I'M STILL SEEING BREEN de Paul Marino

I'm Still Seing Breen est un vidéoclip entièrement réalisé en machinima à partir du jeu *Half-Life* 2, sur la chanson *So Cold* du groupe Breaking Benjamin.

Voir le film

MOLOTOV ALVA À LA RECHERCHE DE SON CRÉATEUR : UNE ODYSSÉE DANS SECOND LIFE de Douglas Gayeton

Un documentaire entièrement filmé dans Second Life, le premier du genre. Il retrace la vie de dix personnages dans le plus populaire des univers virtuels. Divisé en autant d'épisodes que de personnages.

1er épisode

PERSON 2184 de Friedrich Kirshner

Person 2184 est un conte visuel en trois volets. Friedrich Kirschner associe des animations de jeux informatiques à de véritables images de cinéma.

Voir le film

THIS SPARTAN LIFE de Chris Burke

This Spartan Life (TSL) est un talk show réalisé à l'intérieur même du jeu vidéo en ligne Halo, un jeu de combat interstellaire entre aliens et super-soldats génétiquement modifiés. Dans TSL, l'espace de combat se transforme en espace de tournage, chaque joueur devient en quelque sorte caméra, angle de vue et acteur.

Chris Burke, alias Damian Laceademion dans le talk show, reçoit ses invités pour parler culture numérique, art et jeux vidéo.

Accéder au site