DU *STORYTELLING* EN RÉALITÉ MIXTE • EXPLORONS L'AVENIR DU *STORYTELLING* EN RÉALITÉ MIXTE • EXPLORONS L'AVENIR DU *STORYTELL*

LE

LAB NOUVEAUX RÉCITS

MONTRÉAL/MIAMI

PRÉSENTÉ PAR

FILM GATE .miami

MUTEK

ONF NFB

CINEMA

EN COLLABORATION AVEC

Québec

AVEC LE SOUTIEN DE

MIAMI-DADE COUNTY

KALEIDOSCOPE

DU *STORYTELLING* EN RÉALITÉ MIXTE • EXPLORONS L'AVENIR DU *STORYTELLING* EN RÉALITÉ MIXTE • EXPLORONS L'AVENIR DU *STORYTELL*

LE

LAB NOUVEAUX RÉCITS

MONTRÉAL/MIAMI

EXPLORONS L'AVENIR DU *STORYTELLING* EN RÉALITÉ MIXTE

APPEL D'IDÉES

Un atelier de conception dirigé de 3 jours à Miami.
Un mentorat à distance sur votre projet.
Deux présentations devant un public de professionnels et de financeurs – à Miami et à Montréal.

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES :
6 OCTOBRE 2020 À MIDI (HEURE DE MONTRÉAL ET MIAMI)

/TABLE DES MATIÈRES

04 **À propos du lab**
- Contexte
- Volet technologique
- Processus
- Qui peut soumettre une candidature ?
- Que recherchons-nous ?
- Les défis de conception

10 **Calendrier**
- Date limite de dépôt des candidatures
- Ateliers de présentation et conférences
- Atelier du lab Nouveaux récits à Miami
- Mentorat
- Présentation publique à Montréal
- Présentation publique à Miami

11 **Contenu de votre proposition**

12 **Modalités de participation**
- Admissibilité
- Ce que nous payons
- Propriété des droits
- Questions et personnes-ressources

14 **Le jury**

16 **Organisateurs**
- FilmGate Miami
- MUTEK
- Office national du film du Canada
- O Cinema

/À PROPOS DU LAB

Contexte

Nous traversons une période cruciale pour les échanges culturels, en particulier ceux qui favorisent les conversations, la créativité, le savoir et la croissance. À l'heure où nous devons nous adapter à un mode de vie en semi-isolement et imaginer la transition vers une « nouvelle réalité », ces échanges sont plus essentiels que jamais. Aussi, en cette époque où l'agitation civile résultant des injustices sociales catalyse les réformes, et où les obstacles au voyage sont à la fois sanitaires et politiques, il nous incombe à toustes de faire preuve d'une grande solidarité.

Les technologies numériques, et désormais les nouvelles technologies de réalité étendue (XR), sont des outils d'une importance et d'une puissance inégalées qui nous donnent le pouvoir de raconter nos histoires, de nouer des liens avec nos ami.e.s ou des étranger.ère.s et de mettre notre humanité en lumière. À cette fin, FilmGate Miami, MUTEK, l'Office national du film du Canada (ONF) et O Cinema orchestrent le lab Nouveaux récits Montréal/Miami, un projet d'échange interculturel réunissant des créatrices, des organismes et des disciplines à la fine pointe du secteur de la technologie, ayant pour but d'explorer l'avenir de la mise en récit en réalité augmentée et mixte. C'est en outre une occasion de joindre nos forces par-delà les frontières et de continuer à agir en faveur de la parité entre les genres dans le secteur de la technologie à l'échelle mondiale.

/À PROPOS DU LAB

Volet technologique

La réalité mixte combine divers éléments de contenu numérique à nos milieux réels et physiques, ce qui offre une panoplie de façons d'expérimenter diverses structures narratives et interactives et donne lieu à des expériences culturelles incroyables. De telles expériences génèrent de l'empathie, suscitent l'engagement et ébranlent les valeurs ainsi que les identités établies. Le lab Nouveaux récits Montréal/Miami a été conçu pour permettre aux créatrices de se familiariser avec cette nouvelle technique et d'exploiter son plein potentiel dans la production d'œuvres culturelles novatrices et interdisciplinaires.

Processus

Les six créatrices, trois en provenance de Miami et trois en provenance de Montréal, seront sélectionnées en fonction de la pertinence de leur proposition. Ielles devront s'engager dans une démarche créatrice de février 2021 à décembre 2021. Durant le lab, ielles travailleront ensemble sur leurs idées et bénéficieront du mentorat et du soutien pratique offerts par des créateur.trice.s ainsi que des technologues d'expérience.

Le présent appel s'adresse aux femmes ou à toute personne s'identifiant comme femme. Nous souhaitons renverser la tendance statistique qui prévaut actuellement dans ce domaine en créant un espace inclusif pour que ces personnes puissent concrétiser leurs idées de mises en récit immersives et interactives, et pour leur permettre d'obtenir du succès en tant que créatrices de tels projets.

Le lab de trois jours à Miami se conclura par la création de plusieurs propositions de récits en réalité mixte originales, qui seront appuyées par des démonstrations de concept. Dans les mois suivants l'atelier, les créatrices recevront un mentorat sur leur projet en vue d'une présentation de leur concept et processus créatif. À la fin du projet, les créatrices présenteront leurs idées et leur démarche au FilmGate Interactive Media Festival, en décembre 2021 à Miami. Ielles obtiendront en outre de la visibilité dans Kaleidoscope, une plateforme de la communauté XR donnant accès à des subventions, à des événements ainsi qu'à des activités de réseautage.

Les créatrices sélectionnées recevront 2000 $ (CAD) pour leur participation.

LE LAB NOUVEAUX RÉCITS MONTRÉAL/MIAMI DONNE L'OCCASION AUX CRÉATRICES DE FAIRE CE QUI SUIT :

- Explorer de nouvelles formes de mises en récit interactives et expérimenter diverses technologies novatrices ;
- Donner forme à leur idée avec le soutien de spécialistes de la mise en récit et des technologies ;
- Vivre un réel échange culturel et créer un pont favorisant la compréhension et la coopération entre des créatrices de Miami et de Montréal ;
- Présenter leur concept de récit interactif conçu dans le contexte du lab à des professionel.le.s re-nommé.e.s du secteur, y compris à des producteur.trice.s et bailleur.euse.s de fonds.

QUI PEUT SOUMETTRE UNE CANDIDATURE ?

Nous recherchons des créatrices d'expérience s'identifiant comme femme ayant des idées fortes et un regard unique, vivant à Miami ou à Montréal. Les candidates visées peuvent être des artistes, conceptrices, codeuses et conteuses provenant d'horizons différents, y compris de disciplines comme les réalités virtuelle, augmentée et mixte ; la science des données ; le cinéma ; l'architecture ; la danse ; la littérature ; la musique ; les beaux-arts ; ou les arts de la rue. Il n'est pas obligatoire d'avoir de l'expérience en réalité virtuelle, augmentée ou mixte, mais les candidates doivent avoir une grande expérience dans leurs domaines de création respectifs.

QUE RECHERCHONS-NOUS ?

Nous invitons les créatrices à soumettre une proposition de projet de réalité augmentée ou mixte destiné au support de leur choix (par exemple, les technologies mobiles ou les casques spécialisés comme Magic Leap ou HoloLens), dont l'élaboration n'en est qu'aux premières étapes. Les projets pour lesquels un prototype a déjà été créé ou qui ont été financés ou tournés, en partie ou en entier, ne seront pas acceptés.

Nous encourageons la soumission d'idées ambitieuses, combinant un récit original à un désir de jouer avec les codes de la mise en récit interactive dans un contexte de réalité mixte. Nous recherchons des projets ancrés dans le réel (non-fiction) qui posent un regard unique sur le monde.

Nous nous attendons à ce que les créatrices soient ouvertes d'esprit, enthousiastes à l'idée de remettre en question leur façon de penser, généreuses dans leur présence et leur apport, et prêtes à partager leurs idées et leurs compétences avec les autres participantes.

Les propositions doivent avoir un lien direct avec un ou plusieurs des défis de conception.

LES DÉFIS DE CONCEPTION

Vie urbaine L'expérience se déroule dans un lieu extérieur et utilise l'espace physique et les interactions de la vie urbaine comme principal moteur narratif. À titre d'exemple, un projet pourrait miser sur la vision par ordinateur pour explorer les mouvements de la population, le trafic, les transports en commun, les immeubles, les animaux, etc.

Son Le son est le moteur narratif principal. On peut donc avoir recours à une approche sonore interactive, spatialisée, rotative, adaptée à un lieu particulier, ou encore à la création d'un univers sonore, à une expérience audio seulement, à des commandes vocales, etc.

Interaction humaine L'expérience est amplifiée et prend son sens à travers une ou des interactions humaines. On peut avoir recours à toute forme d'interaction entre humains : une connexion physique, le partage de sa position géographique, des données communes, la parole, une interaction en ligne, etc.

/CALENDRIER

Date limite de dépôt des candidatures : 6 octobre 2020

- Le nom des candidates sélectionnées sera dévoilé dans le courant de la semaine du 2 novembre 2020.

Ateliers et conférences virtuelles à Montréal, pendant MUTEK, et à Miami : du 8 au 13 septembre 2020

*Présence optionnelle

- Assistez à des conférences avec des créateur.trice.s et expert.e.s du domaine de la réalité augmentée.
- Rencontrez les partenaires du lab.
- Familiarisez-vous avec les outils technologiques.
- Participez à des rencontres et à des échanges.
- Apprenez-en plus sur les défis de conception et donnez un cadre de réflexion à votre proposition.

Atelier du lab Nouveaux récits à Miami : du 8 au 12 février 2021

- Participez à un atelier de conception dirigé de 3 jours dans lequel vous explorerez créativement et ferez progresser votre projet en procédant à des tests visuels, technologies ou sonores.
- Explorez diverses façons de présenter votre projet.
- Participez à un échange interculturel et collaborez avec d'autres créatrices.

Mentorat : de mars à décembre 2021

- Recevez du mentorat de professionnels pour préparer les présentations publiques de votre concept à Montréal et à Miami.

Élaborez davantage le projet et faites une présentation publique à Montréal : du 24 au 29 août 2021

- Présentez votre travail en cours et votre démarche créatrice dans le contexte du MUTEK Forum.

Présentation publique à Miami : le 3 décembre 2021

- Présentez votre démarche créatrice et votre concept au FilmGate Interactive Media Festival devant des producteur.trice.s, financeur.euse.s potentiel.le.s et investisseur.euse.s.

/CONTENU DE VOTRE PROPOSITION

La proposition doit consister en un document descriptif, en format PDF, d'une longueur maximale de cinq (5) pages (format lettre), dont le contenu est présenté verticalement. Le texte peut être en français ou en anglais pour les créatrices de Montréal, et en anglais ou en espagnol pour les créatrices de Miami, et il devra répondre aux questions suivantes :

Page 1:

Page couverture avec le nom du projet ; identification de la candidate avec ses coordonnées complètes (adresse, adresse de courriel et numéro de téléphone).

Page 2:

Résumé de la proposition en un maximum de six cent cinquante (650) mots permettant d'en saisir l'essence et répondant à ces questions :

- Que raconte votre projet ?
- En quoi est-ce une histoire pertinente ?
- Pourquoi est-ce une histoire qui a de l'importance pour vous ou qui vous inspire ?
- Quel(s) défi(s) de conception souhaitez-vous explorer, et en quoi cela renforce-t-il le propos de votre expérience ?
- Quel appareil de réalité mixte avez-vous l'intention d'utiliser ?
- Pourquoi l'usage de la réalité mixte est-il pertinent dans le contexte de ce projet ?

Page 3:

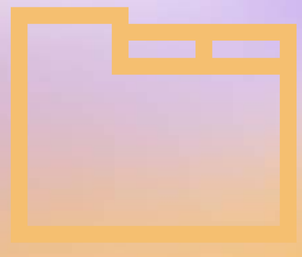
Un moodboard illustrant clairement le concept ; des mots ou courtes descriptions peuvent être écrits sur cette page.

Pages 4 et 5:

Présentation de la créatrice ; présentation de quelques réalisations antérieures que la candidate estime pertinent de présenter en relation avec le défi soulevé par la proposition et qui démontrent son expertise.

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES :
6 OCTOBRE 2020 À MIDI (HEURE DE MONTRÉAL ET MIAMI)

Toutes les candidatures doivent être envoyées à :
montrealmiami@nfb.ca



/MODALITÉS DE PARTICIPATION

Admissibilité

- L'appel d'idées s'adresse aux créatrices s'identifiant comme femme;
- Ce lab de création vise à regrouper des créatrices professionnelles de toutes les disciplines qui habitent dans la grande région de Montréal ou dans la grande région de Miami-Dade et de South Florida, y compris des citoyennes et résidentes permanentes du Canada ou des États-Unis ;
- Vous devez être libre aux dates suivantes :

  DU 8 AU 12 FÉVRIER 2021 : atelier du lab Nouveaux récits à Miami.

  DU 24 AU 29 AOÛT 2021 : présentation publique à Montréal dans le contexte du MUTEK Forum.

  LE 3 DÉCEMBRE 2021 : présentation publique à Miami dans le contexte du FilmGate Interactive Media Festival.
- Vous devez soumettre une proposition en ligne avant le 6 octobre 2020 à midi (heure de Montréal et de Miami).
- Les employé.e.s et membres des groupes de l'ONF, de MUTEK, d'O Cinema et de FilmGate Miami, les employeur.euse.s des membres du jury, leurs représentant.e.s, les membres de leur famille immédiate, ainsi que les personnes vivant sous le même toit ne sont pas autorisé.e.s à participer au présent appel d'idées.
- Chaque candidate ne peut soumettre qu'une seule proposition.
- Vous devez pouvoir voyager aux É.-U. et au Canada, et détenir un passeport valide.
- Vous devez pouvoir communiquer facilement en anglais ; le lab Nouveaux récits se déroulera en anglais.

/MODALITÉS DE PARTICIPATION

Ce que nous payons

- Tous les frais de déplacement (billets d'avion, hébergement et nourriture) pour l'atelier à Miami et les présentations à Montréal et à Miami.
- Une commission de participation de 2000 $ CA;
- Équipement technique pour la durée du lab;
- L'accès aux panels, expositions et événements de réseautage de l'édition 2021 du MUTEK Forum.
- L'accès aux panels, expositions et événements de réseautage de l'édition 2021 du FilmGate Interactive Media Festival.

Ce que nous ne payons pas

- Les frais de représentation.
- Le lab n'accepte qu'une seule personne et ne rembourse aucuns frais engagés par les autres membres d'une équipe. Vous pouvez travailler en équipe, mais vous devez assumer les coûts liés aux membres qui ne font pas partie du lab.

Propriété des droits

Les artistes retenues conserveront la propriété de tous les droits rattachés à la proposition soumise. En contrepartie de la commission de participation, toutes les candidates accordent aux partenaires du lab une option exclusive leur permettant de produire le projet en se fondant sur la proposition, dans le but de l'élaborer, de le produire ou de le coproduire, selon les conditions qui auront été négociées de bonne foi avec l'artiste ou le collectif. Cette option sera valide pendant 12 mois et elle sera automatiquement caduque après cette période si les partenaires n'ont pas entamé l'élaboration ou la production du projet.

Questions et personnes-ressources

Toutes les questions ou demandes de précisions doivent être acheminées directement par courriel, seulement aux personnes suivantes : Laurence Dolbec au l.dolbec@onf.ca (créatrices de Montréal) et Diliana Alexander au diliana@filmgate.miami (créatrices de Miami).

Les questions des créatrices montréalaises peuvent être posées en français ou en anglais, et les questions des créatrices de Miami peuvent être posées en anglais ou en espagnol.

/LE JURY

Diliana Alexander • FilmGate Miami

Diliana Alexander est la cofondatrice et directrice générale de FilmGate Miami et de FilmGate Interactive, ainsi que du Downtown Media Center, le tout premier pôle créatif de la Floride du Sud pour des projets liés aux médias. Elle a commencé sa carrière en tant que productrice et assistante-réalisatrice à la CBC, HGTV, The Learning Channel et Showtime. Elle a étudié les relations internationales, l'économie et les finances à l'Université McGill, puis à l'Université de Toronto. Elle a obtenu sa maîtrise en beaux-arts en production cinématographique à la Miami International University of Art and Design. Diliana est notamment intéressée par la convergence entre les arts, les sciences et la technologie. En tant que réalisatrice et productrice, elle travaille actuellement sur Stiltsville VR, une expérience en réalité virtuelle sur l'Oculus Quest qui porte sur les sept maisons emblématiques de Biscayne Bay.

Marie-Pier Gauthier • ONF

Marie-Pier Gauthier est productrice au studio des productions interactives de l'Office national du film du Canada et contribue à ce véritable laboratoire narratif depuis les neuf dernières années. Qu'il s'agisse de création numérique sur mobile ou sur le web, d'installations interactives comme d'expériences en réalité virtuelle ou augmentée, elle oriente et supervise la réalisation de projets d'auteurs novateurs à la croisée des disciplines. Réseaux sociaux, code, design, intelligence artificielle, robots conversationnels sont autant de voies d'expression privilégiées pour raconter les histoires des projets qu'elle produit. Diplômée en journalisme et en production interactive, Marie-Pier Gauthier a collaboré à plus de 100 œuvres interactives (*Motto, The Enemy, Do Not Track, Way To Go*) récompensées par plus d'une centaine de prix au Canada et à l'international.

/LE JURY

Claudine Hubert • MUTEK

Claudine Hubert fait partie de l'équipe de développement stratégique et de programmation des volets Forum et Exposition du festival MUTEK. Elle est également commissaire en arts numériques et visuels, siège au comité Arts numériques du Conseil des arts de Montréal et préside le conseil d'administration de l'organisme Les Ateliers Belleville. Membre du Centre Clark, elle est aussi active sur la scène canadienne en développement de projets. Elle a assuré pendant 11 ans la codirection générale et artistique du centre d'artistes OBORO, à Montréal, et a cofondé le centre d'artistes Tiers Espace à Saint-Jean (N.-B.). Claudine est titulaire d'un baccalauréat en histoire de l'art et d'une maîtrise en traductologie. Elle vit à Montréal/Tio'tia:ke/Mooniyang.

Savannah Niles • Magic Leap

Savannah Niles est une conceptrice et technologue multidisciplinaire travaillant dans le domaine de la XR. En tant que conceptrice en chef de produits chez Magic Leap, elle mène des équipes pluridisciplinaires dans le développement de nouveaux modèles d'interaction, de communication et de coprésence pour des systèmes d'exploitation de l'informatique spatiale. Elle a obtenu sa maîtrise au Media Lab du MIT en 2015. Elle a conçu des expériences interactives pour Walt Disney Imagineering et Twitter. Elle est la rédactrice de *Heads Up!*, un zine de réflexions critiques sur ce qui est possible et impossible dans la XR, et a fait partie du jury de SIGGRAPH pendant trois ans. Elle est basée à Miami.

Vivian Marthell • O Cinema

Vivian Marthell est la cofondatrice et la codirectrice de O Cinema à Miami. Elle a également créé le programme de cinéma conscient *Awake & Aware* et la série de projections *Climate Change Cinema*. Elle est responsable de la recherche, de la programmation et des expositions publiques d'expériences narratives immersives pour O Cinema. Vivian est une artiste audiovisuelle, une militante et une collaboratrice artistique de Miami Emerging Technology & Arts (META), de FatLip et du Dark Matter Group, où elle s'implique autant dans des projets de narration interactive pour les espaces publics que dans des films de danse pour le grand écran. Vivian se définit comme membre de la communauté LGBTQ.

/ORGANISATEURS

FilmGate Miami

FilmGate Miami est un organisme sans but lucratif qui renforce l'autonomie d'acteur.trice.s, de scénaristes et de créateur.trice.s médiatiques indépendant.e.s de la Floride en organisant des ateliers, projections et événements éducatifs qui profitent à l'ensemble de la communauté et redéfinissent la façon dont les récits sont conçus et partagés collectivement. Lancé en 2013, le FilmGate Interactive Media Festival rassemble annuellement des créateur.trice.s, des professionnel.le.s et des spectateur.trice.s pour qu'ielles soient témoins de la manière dont les technologies actuelles façonnent les récits de demain, par le biais de projections interactives, de panels créatifs, de classes de maître, d'installations artistiques immersives, de musiques et d'événements de réseautage.

MUTEK

Fondé au Canada il y a 20 ans, MUTEK jouit aujourd'hui d'une présence mondiale grâce aux éditions annuelles de son festival à Montréal, Mexico, Barcelone, Tokyo, Buenos Aires et San Francisco. Se situant à l'intersection de l'art et de la technologie, MUTEK présente des performances audiovisuelles, de la musique électronique live et une grande diversité d'œuvres numériques, notamment des installations interactives, des projections, des œuvres sur écran, ainsi que des projets immersifs et de réalité virtuelle, augmentée et mixte. Le festival est accompagné d'un Forum professionnel qui fournit une plateforme commune aux artistes, entreprises, chercheur.euse.s et autres acteur.trice.s de l'industrie pour qu'ielles explorent les derniers outils et pratiques, créent de nouvelles occasions d'affaires et réfléchissent sur les enjeux numériques et technologiques de notre société.

Office national du film du Canada

Au carrefour mondial des contenus numériques, l'Office national du film du Canada (ONF) crée des animations et des documentaires interactifs d'avant-garde, du contenu pour appareils mobiles ainsi que des installations et des expériences participatives. Les productions interactives et plateformes numériques de l'ONF ont remporté au-delà de 100 récompenses, dont 21 prix Webby. Depuis sa fondation, en 2009, le Studio interactif de Montréal a été le terrain d'invention de nouvelles grammaires, un espace où émergent de nouvelles façons de raconter le monde. Nous produisons des œuvres qui touchent le cœur, à l'intersection des sens, de la technologie et de l'intelligence. Les histoires que nous racontons peuvent se déployer dans l'intimité d'un mobile comme dans les mouvements de foule des espaces publics virtuels ou physiques. À ce jour, nous avons exploré les possibilités narratives qu'offrent le Web, le mobile, l'installation, la performance, les réseaux sociaux, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la réalité mixte et plus encore. Nous croyons que la technologie doit être au service d'un propos fort. Nous recherchons des œuvres qui appellent à l'émotion, et pas seulement au cérébral et au conceptuel.

O Cinema

O Cinema est un cinéma d'art et d'essai indépendant se situant dans le comté de Miami-Dade. Il propose des films en première diffusion, des programmes provocateurs et des événements. La philosophie d'O Cinema est fondée sur trois objectifs : (1) proposer des films intrigants, divertissants et de qualité supérieure que le public ne verrait pas autrement ; (2) s'assurer que les films sont aussi divers que sa communauté et que les prix sont accessibles au plus vaste public possible ; (3) transformer Miami-Dade en créant des programmes innovateurs et attrayants pour tous les publics, qui divertissent, instruisent et inspirent.

Un projet de FilmGate Miami, MUTEK, Office national du film du Canada et O Cinema, organisé en collaboration avec la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), avec le soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec et Miami-Dade County Department of Cultural Affairs.