COMPTE RENDU COMPLET · PROJET EUROPÉEN (2025–2026)

Éducation innovante à l’IA pour le secteur audiovisuel

Bilan global du modèle franco-polonais : pédagogie hybride, résidences Cinébus, Ateliers de Cracovie et éco-production

80	160 h	40 œuvres	4 leaders
Apprenants formés (France & Pologne)	De pratique intensive à bord du Cinébus	Produites à Cabestany et Zielona Góra	Invités aux 21e Ateliers FSO de Cracovie

1. Fiche d’identité et cadre général

Intitulé officiel	Innovative AI Education for the Audiovisual Industry (AV) — Éducation innovante à l’IA pour le secteur audiovisuel
Numéro de projet	2025-1-PL01-KA210-VET-000356609
Période de mise en œuvre	1er novembre 2025 – 31 décembre 2026
Financement	Programme transnational financé par l’Union européenne
Porteurs du projet	Fondation Film Spring Open (Pologne) en coopération avec Film Spring Open France (Cabestany)
Public et accessibilité	80 apprenants (France & Pologne), gratuit et bilingue : jeunes diplômés, techniciens, scénaristes, monteurs, animateurs, spécialistes VR/AR et VFX, programmeurs et profils en reconversion

Contexte et vision partagée

L’intelligence artificielle transforme l’ensemble de la chaîne de production audiovisuelle : écriture, pré-production, image, son, montage, effets visuels et distribution. Face à la rapidité de ces évolutions, l’apprentissage d’un logiciel spécifique — susceptible d’évoluer en quelques mois — ne suffit plus ; la formation professionnelle doit désormais développer l’apprentissage autonome, l’esprit critique face aux nouvelles technologies et leur usage créatif.

Le programme repose sur la collaboration historique entre deux structures complémentaires :

- **La Fondation Film Spring Open (Pologne) :** créée par le directeur de la photographie Professeur Sławomir Idziak (plus de 70 films internationaux, dont *Trois Couleurs : Bleu*, *Bienvenue à Gattaca*, *La Chute du faucon noir* et *Harry Potter et l’Ordre du Phénix*), elle développe depuis plus de 20 ans une pédagogie fondée sur la pratique, l’interdisciplinarité et les nouvelles technologies. Elle totalise à ce jour 63 cours en ligne, 51 ateliers en Cinébus et ses Ateliers internationaux annuels.

- **Film Spring Open France :** association indépendante fondée en 2013 à Cabestany par le Dr Florent Pallares, spécialisée dans l'éducation audiovisuelle, les résidences artistiques, les formes interactives de narration, les nouvelles technologies et la production écoresponsable (notamment via l'initiative de la FRAME).

Les deux partenaires partagent une conviction fondatrice : l'avenir de la création audiovisuelle dépend de la rencontre entre artistes et développeurs informatiques, indissociable d'une démarche environnementale responsable.

2. Architecture pédagogique : un parcours progressif en trois étapes

Le programme s'est articulé autour d'une architecture hybride « en entonnoir », conçue pour que chaque étape prépare concrètement la suivante.

ÉTAPE	FORMAT ET VOLUME HORAIRE	PÉRIODE (2026)	LIEU / MODALITÉ
1. Formation en ligne & Mentorat	48 h (8 séances de 6 h) + consultations individuelles	PL : 28 mars – 26 avril FR : 12 avril – 14 juin	Distanciel (français & polonais)
2. Résidences pratiques Cinébus	10 jours intensifs / pays (80 h / pays, 160 h au total)	PL : 29 mai – 7 juin FR : 14 – 23 août	Zielona Góra (Pologne) Cabestany (France)
3. Ateliers internationaux FSO	10 jours d'immersion (4 leaders sélectionnés)	13 – 22 octobre	21e Ateliers Film Spring Open, Cracovie (Pologne)

Étape 1 : Formation en ligne et consultations d'experts (printemps 2026)

Chaque cursus en ligne comprenait 48 heures de formation (huit séances de six heures) mêlant théorie, exercices pratiques, rédaction d'une ébauche de scénario, documentation de projet et prévisualisation.

- **Volet polonais (28 mars – 26 avril 2026) :** dirigé par Jacek Nagłowski (philosophe, producteur, réalisateur et chercheur nommé aux Polityka Passport Awards), le cours a adopté une approche en « bac à sable d'innovation » s'ajustant en temps réel aux évolutions technologiques. Il a abordé l'éthique, le droit d'auteur, l'impact environnemental et la création de workflows personnalisés à l'aide d'outils génératifs de pointe : MidJourney et Krea (image), RunwayML, Kling et Veo (vidéo), Udio, Suno et ElevenLabs (son et musique).
- **Volet français (12 avril – 14 juin 2026) :** encadré par le Dr Florent Pallares (docteur en études cinématographiques, spécialiste de l'éco-production et responsable de FRAME) et Thomas Vivien (directeur technique et spécialiste IA), le programme a couvert toute la chaîne de fabrication — écriture assistée, storyboard, prévisualisation, design sonore, montage, post-production et optimisation de workflow — sous l'angle de l'éco-production.

- **Consultations individuelles :** les apprenants ont bénéficié d'un mentorat sur mesure auprès de créateurs et spécialistes reconnus, dont Agnieszka Smoczyńska (réalisatrice), Bartosz Nalazek (directeur de la photographie), Sławomir Idziak et Tomasz Bagiński (nommés aux Oscars), Konrad Ziaja (spécialiste VR), Maciej Kozłowski (monteur), ainsi que François Grandjacques et Jean Mach (spécialistes français de l'IA). Ces séances ont permis de lever les verrous créatifs et techniques en amont de la mise en production.

Étape 2 : Immersion pratique à bord du Cinébus (été 2026)

Après la phase de préparation à distance, les participants ont intégré le Cinébus pour dix jours intensifs (8 heures par jour, soit 80 heures par pays et 160 heures au total). Laboratoire mobile équipé de matériel audiovisuel professionnel, d'outils d'IA et de panneaux photovoltaïques, le Cinébus inverse le modèle éducatif classique : il déplace la formation vers les territoires éloignés des grands pôles urbains, réduisant ainsi les barrières géographiques, économiques et les transports.

Session polonaise — Zielona Góra (29 mai – 7 juin 2026)

Installé sur la place Bohaterów Westerplatte, l'atelier a réuni entre 18 et 20 participants sous la direction de Tomasz Bagiński (lauréat d'un BAFTA, nommé aux Oscars, réalisateur de *La Cathédrale* et *L'Art de tomber*, producteur créatif de *The Witcher*). Trois principes ont guidé la création de courts-métrages originaux :

- **Originalité et créativité :** viser l'originalité plutôt que l'imitation, en utilisant l'IA comme un outil d'expansion créative et non de remplacement.
- **Dialogue avec le domaine public :** faire dialoguer l'IA avec les œuvres du domaine public, selon le mot d'ordre « la culture doit être plastique et sauvage ».
- **Hybridation technologique :** combiner caméras, dessin, montage et IA. Les films réalisés ont été projetés sur grand écran en partenariat avec le Cinéma Newa.

Session française — Cabestany (14 – 23 août 2026)

Accueillie à l'Espace Jeunesse Guy Moquet (Cabestany, Pyrénées-Orientales), la résidence a réuni 20 participants sous la direction pédagogique et technique de Florent Pallares et Thomas Vivien, avec l'appui de François Grandjacques et Jean Mach. Le cursus a couvert toute la chaîne de production :

- **Pré-production :** finalisation des storyboards et conception de décors virtuels via l'IA.
- **Production hybride :** tournage d'acteurs réels intégrés dans des environnements et personnages générés numériquement.
- **Post-production :** montage, design sonore et composition musicale assistés par algorithmes.
- **Finalisation :** harmonisation esthétique et réalisation d'un documentaire making-of pédagogique.

Bilan de la production artistique à Cabestany : 21 œuvres audiovisuelles ont été menées à terme — 20 projets individuels (chacun accompagné d'une capsule pédagogique détaillant outils et méthodes) et 1 documentaire making-of collectif. Les films ont été projetés avec succès au Cinéma André Abet, avec une restitution publique programmée le 30 octobre 2026 au Centre Culturel de Cabestany. Ils témoignent d'un fort ancrage territorial, sociétal et expérimental :

- **Enjeux sociétaux et inclusion :** représentation des femmes dans le western ; mobilité sociale, émancipation et parcours migratoires, notamment grâce au partenariat avec l'association perpignanaise Welcome 66 (fondée en 2018), ayant permis la participation de deux réalisateurs exilés originaires de RDC et de Guinée/Sénégal ; accessibilité culturelle pour les personnes malvoyantes en partenariat avec La Vue au bout des doigts ; exploration du cinéma « Trash » comme levier critique et artistique.

- **Patrimoine, histoire et philosophie :** revitalisation numérique du tympan du XIIe siècle du Maître de Cabestany ; reconstitutions historiques ; réflexions philosophiques sur la temporalité (passé, présent, futur) et les conflits armés ; lien entre écriture traditionnelle (encre) et écriture cinématographique.
- **Environnement et nature :** relation humain-nature et enjeux écologiques ; documentaire dédié à la nidification de la tortue marine Caretta en collaboration avec l'association Emergence (coordinatrice du Réseau Tortues Marines de Méditerranée française sous délégation de l'OFB et du MNHN).
- **Arts du mouvement et expérimentation :** créations autour de la danse, des arts martiaux et d'animations expérimentales explorant diverses textures visuelles.

Étape 3 : Perfectionnement aux 21e Ateliers Film Spring Open à Cracovie (13 – 22 octobre 2026)

Pour prolonger la dynamique, quatre leaders sélectionnés à l'issue des résidences de Zielona Góra et Cabestany ont été invités, frais d'inscription pris en charge, aux 21e Ateliers internationaux Film Spring Open à Cracovie. Ce rendez-vous rassemble chaque année environ 350 créateurs et 53 entreprises partenaires fournissant des technologies de pointe, dans un événement ayant accueilli depuis plus de vingt ans des mentors tels que Natalie Portman, Juliette Binoche, Neil Corbould, Allan Starski, Ewa Puszczyńska, Tomasz Bagiński, Agnieszka Smoczyńska, Wojciech Staroń, Marcin Koszałka, Mariusz Wilczyński et Jagoda Szelc.

Les lauréats ont rejoint deux groupes de création : le Groupe de recherche sur les formes génératives (dirigé par Jacek Nagłowski) et le Groupe des formes interactives de narration audiovisuelle (dirigé par Florent Pallares). Ils ont pu y poursuivre leurs expérimentations autour de l'IA et des formats interactifs tout en bâtissant un réseau professionnel international durable.

3. L'éco-production et la « Green AI » comme cadre structurant

La dimension écologique a constitué un pilier opérationnel du projet, adossé à l'expertise de FRAME (Fédération de Recherche en Audiovisuel, Média et Écologie), fondée en 2018 lors de la première Résidence de film écologique de Cabestany sous la direction de Florent Pallares. FRAME développe notamment des outils basés sur l'IA — calculateur d'empreinte carbone, aide à l'écriture, organisation de tournages et festivals, conception web durable.

Les mesures concrètes mises en œuvre ont démontré la synergie possible entre usage intensif de l'IA et sobriété environnementale :

- **Sobriété numérique dès l'écriture :** une planification rigoureuse (scénarios aboutis et storyboards détaillés) a permis de réduire la génération superflue de contenus et la consommation de calcul, complétée par le recours à des serveurs situés en Europe pour limiter l'empreinte carbone numérique.
- **Infrastructures solaires et logistique zéro transport :** outre l'installation photovoltaïque du Cinébus, la résidence de Cabestany s'est déroulée dans un bâtiment alimenté à l'énergie solaire (Espace Jeunesse Guy Moquet) et dans un périmètre de tournage strictement limité à 100 mètres (Cinéma André Abet, Parc Guillem, Centre de Sculpture Romane), supprimant tout déplacement motorisé.
- **Réduction matérielle :** l'usage d'équipements légers (caméras compactes, smartphones, lunettes connectées) et le recours à l'IA générative pour les décors et costumes ont drastiquement réduit les besoins matériels et les coûts associés aux décors physiques.
- **Restauration responsable :** à Cabestany, les repas étaient 100 % végétaux et approvisionnés en circuits courts locaux (Circuits courts 66, Le Domaine Los Penedès, La Boutik).

- **Mesure et compensation intégrale :** l'empreinte carbone résiduelle de l'événement a été mesurée via le calculateur FRAME CO2 AI, puis intégralement compensée financièrement auprès de la Fondation GoodPlanet.

4. Bilan stratégique et enseignements pour l'éducation des adultes en Europe

Au-delà des compétences opérationnelles acquises par les apprenants (workflows IA personnalisés, gestion de projet collaboratif, pratiques d'éco-production et documentation professionnelle), le projet dégage quatre enseignements majeurs :

- **Validation du modèle hybride en entonnoir :** la préparation en ligne et les consultations individuelles suppriment les temps morts en présentiel, permettant de consacrer toute l'énergie des résidences à la fabrication.
- **Efficacité de la pédagogie « bac à sable » :** face à des outils en mutation constante, cette approche garantit une mise à jour en temps réel tout en préservant l'esprit critique et l'exigence artistique.
- **Capitalisation et transmission :** la production de making-of collectifs et de capsules pédagogiques transforme chaque œuvre étudiante en ressource ouverte et durable pour l'ensemble de la filière.
- **Preuve de concept réplicable :** grâce à sa structure modulaire et à la mobilité du Cinébus, le programme prouve qu'il est possible de conjuguer innovation technologique, rigueur écologique et inclusion sociale dans un modèle adaptable à d'autres régions d'Europe.

> **Synthèse stratégique**
> L'aventure franco-polonaise du Cinébus confirme qu'une formation audiovisuelle tournée vers l'IA peut être à la fois exigeante sur le plan artistique, exemplaire sur le plan écologique et pleinement inclusive. Soutenu par un cadre éthique clair et des outils de capitalisation ouverts, ce dispositif constitue désormais une référence opérationnelle pour l'avenir de la formation professionnelle en Europe.

5. Ressources et mentions légales

Vidéo making-of : https://www.youtube.com/watch?v=IIS8HU-iahU

Film Spring Open France : https://fsofrance.org/ia-ecologie/

Fondation Film Spring Open (Pologne) : https://filmspringopen.eu/edukacja-ai/

Financé par l'Union européenne. Les opinions et points de vue exprimés sont ceux des auteurs uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne ni de la Fondation pour le développement du système éducatif (FRSE). Ni l'Union européenne ni la FRSE ne sauraient en être tenues responsables.