

L'ATELIER DOCUMENTAIRE

L'A
TE
DO
LIER
UMEN
TAI
RE

2006

La femis

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
DES MÉTIERS DE L'IMAGE ET DU SON

L'ATELIER DOCUMENTAIRE

La fémis

Créée en 1986, La fémis, École Nationale Supérieure des Métiers de l'Image et du Son, assure un enseignement culturel et technique consacré aux métiers du cinéma. Depuis 1996, La fémis propose également des stages de formation continue au scénario de fiction et au documentaire et un atelier européen de production aux professionnels de cinéma et de l'audiovisuel.

L'atelier documentaire, créé en 2001, occupe une place originale dans le paysage de l'enseignement du documentaire.

L'atelier accompagne le développement de projets, de recherche et d'expérimentation favorisant l'émergence d'œuvres singulières. Cette formation a néanmoins la volonté d'inscrire les projets dans un réseau professionnel afin qu'ils trouvent des conditions de production et de diffusion adaptées. Elle contribue ainsi à soutenir et encourager la diversité des documentaires de création.

L'originalité de l'atelier est de mettre en relation l'écriture des projets avec des expériences concrètes de réalisation et la découverte de la diversité du cinéma documentaire.

Public

Professionnels ayant déjà réalisé des court-métrages ou des reportages ou collaboré à la réalisation de films et désireux de développer un projet de film documentaire.

Objectifs

L'atelier documentaire propose aux participants de développer un projet de film documentaire :

- **D'élaborer**, à partir d'un projet personnel, un dossier de film documentaire.
- **D'approfondir** sa connaissance et ses capacités d'analyse des différentes formes de cinéma documentaire.
- **De rechercher** la méthode de production correspondant à son film pour lui donner toutes ses chances de réalisation.
- **De présenter** son projet à des producteurs et des diffuseurs.
- **De réaliser** un film esquisse de 5'.

Dispositif pédagogique

La pédagogie permet l'acquisition de compétences à partir du travail par chaque stagiaire de son projet personnel. Cette approche détermine le rythme et la durée de la formation. Le processus d'écriture du film documentaire s'appuie sur des expériences successives de tournage qui aboutissent à la réalisation d'un court film esquisse de 5'. Ce film, qui confronte les idées de réalisation au concret des images et des sons sert aussi à compléter la présentation du dossier auprès de futurs partenaires. De plus, tout au long de la formation, un suivi régulier et personnalisé est assuré par des tuteurs expérimentés, à la fois comme cinéastes et formateurs.

8 SESSIONS ENTRE LE 3 AVRIL ET LE 29 NOVEMBRE 2006

Organisation de la formation

Le développement de l'écriture des projets implique un rythme discontinu : les trois cents heures de formation sont ainsi réparties en huit ateliers intensifs de trois à cinq jours, alternant avec des périodes plus longues de trois à quatre semaines consacrées à la maturation de la réflexion et à l'écriture.

Aux six premiers ateliers centrés sur l'émergence des projets, succèdent deux ateliers qui confrontent les projets à des regards extérieurs et à l'environnement professionnel. Les stagiaires-réalisateurs les présentent successivement à des producteurs et des réalisateurs et recherchent les formes de production et de diffusion adaptées à leur film.

À cette occasion, ils sont informés des aides existantes, des questions de droit d'auteur et de droit de l'image. Le dernier atelier donne à chaque participant l'occasion de présenter son projet à une commission composée de professionnels du documentaire (diffuseurs, producteurs et réalisateurs). Cette présentation finale permet de mesurer le chemin parcouru par les projets et de leur assurer une visibilité tout à fait exceptionnelle. Les stagiaires ont alors l'occasion d'établir des contacts professionnels pouvant leur ouvrir de nouvelles perspectives.

Organisation de chaque atelier

Lors des ateliers, le travail d'écriture des projets est relié, d'une part à des expériences concrètes de tournage, d'autre part, à une analyse de la diversité des formes du cinéma documentaire. Ce dispositif a pour but d'enrichir la réflexion et la culture des participants, de stimuler leur créativité pour qu'ils trouvent au mieux la singularité de leur propre démarche. Chaque session comprend :

- des cours d'analyses de l'évolution des documentaires à partir d'extraits de films ayant marqué l'histoire du cinéma ou ayant une relation thématique ou formelle avec les projets des stagiaires.
- un suivi collégial et individuel de chaque projet.
- des Master-Class avec des cinéastes expérimentés. Ces cinéastes sont invités à communiquer aux stagiaires les documents écrits qui ont précédé leurs films. Ce travail qui permet de retracer l'évolution d'un projet terminé à partir de ses ébauches écrites aide les stagiaires à mieux situer l'évolution en cours de leur propre projet.
- des exercices/expériences concrètes de réalisation permettant aux stagiaires de découvrir, d'analyser et de préciser leur manière de filmer et leur dispositif de tournage.

Calendrier

La formation se déroule en huit ateliers :

Atelier 1

3 – 7 ou 10 – 14 avril 2006

les enjeux du film, la question du temps

Atelier 2

15 – 19 mai 2006

le dispositif de tournage, filmer la parole

Atelier 3

19 – 23 juin 2006

le *film esquisse*, la question du récit

Atelier 4

28 août – 1er septembre 2006

premier montage du *film esquisse*
présentation et analyse du film

Atelier 5

18 – 22 septembre 2006

analyse et évaluation des projets
résidence d'écriture

Atelier 6

12 – 13 octobre 2006

second montage du film esquisse

Atelier 7

16 – 20 octobre 2006

rencontre de producteurs
écriture filmique et choix de production

Session 8

27 – 29 novembre 2006

présentation du projet à une commission
professionnelle

Les tuteurs

Interlocuteurs privilégiés des stagiaires durant la formation, les tuteurs assurent le suivi et l'encadrement pédagogique de la formation :

François Niney

Professeur à l'Université Paris III, réalisateur de documentaires (*Marcel Ophuls Paroles et Musiques*, 2005), responsable de la sélection des films et du catalogue de la Biennale Européenne du documentaire (Lyon/Marseille) de 1989 à 1991.

Isabelle Marina

Diplômée de l'IDHEC, réalisatrice de documentaires (*Maria et les siens*, 1997, *Voyage en pays lointains*, 2002, *Les Amantes*, 2004).

Jacques Deschamps

Diplômé de l'IDHEC, réalisateur de films documentaires (*Paris, 1824*, 2003), de longs métrages de fiction (*La fille de son père*, 2001 et d'une fiction documentée *Don Quichotte ou les mésaventures d'un homme en colère*, 2005).

Les intervenants en 2005

L'atelier documentaire fait intervenir de nombreux professionnels :

Réalisateurs

Mariana Otero (*Histoire d'un secret*, 2003),
Stan Neumann (*La langue ne ment pas*, 2003),
Henri-François Imbert (*No Pasaran*, 2003),
François Caillat (*L'affaire Valérie*, 2004),
Claudio Papienza (*L'Argent raconté aux enfants et à leurs parents*, 2002),
Mosco Bucco (*Roubaix, commissariat central*, 2005),
Jean-Pierre Thorn (*On n'est pas des marques de vélo*, 2003).

Monteurs

Cathy Dambel, Pomme Carteret,
Isabelle Ingold, Amrita David,
François Sculier, Michèle Flamand.

Producteurs

Blanche Guichou, (Agat Films),
Isabelle Pragier, (Gloria films Production),
Philippe Avril, (Unlimited films),
Josiane Schauner (Dora films),
Jérôme Amimer (Leitmotiv Production),
Alexandre Cornu (les films du tambour de soie),
Vincent Leclercq (Centre Régional De Ressources Audiovisuelles).

Juriste

Anne-Judith Lévy, avocat.

Diffuseurs

Jean-Marie Boehm (France 3 Alsace),
Annie Bataillard (unité documentaire d'Arte GEIE),
Ulla Hocker (Arte Deutschland).

Les anciens stagiaires

L'atelier documentaire permet à chaque stagiaire de faire évoluer son projet, de mieux connaître son environnement professionnel et de développer son réseau de contacts. De nombreux projets ont pu ainsi être réalisés grâce à des rencontres avec des producteurs pour être diffusés sur des chaînes nationales, régionales parfois sur le câble ou dans des festivals. Parmi eux, citons les films de : Susana de Sousa Diaz, (*Nature morte*, Arte, La Lucarne) ; Robin Hunzinger (*Natzwiller – Struthof: un souvenir français* France 3) ; Jean-Pierre Garrabos (*in Democracy we trust*, France 3).

Certains projets ont également obtenu
– L'aide de la SCAM *Brouillon d'un rêve : Le père fourchette* de Sylvia Conti, *Les sept Chevalier* de Véronique Puybaret, *Hall* de Vianney Lambert ;
– l'aide à l'écriture du CNC : *En boîte* de Floriane Devigne, *Natzwiller – Struthof* de Robin Hunzinger ;
– des aides régionales : *L'homme en l'air* de Mariette Feltin (région Alsace), *Une histoire de barges* de Roland Muller (région Alsace), *Louise et les Kanaks* de Valérie Brégain, (région Centre).

Des films sont en de production :
Ecart de conduite de Thomas Ermel,
l'Homme en l'air de Mariette Feltin,
Le père fourchette de Sylvia Conti,
Une histoire de barges de Roland Muller,
En boîte de Floriane Devigne.

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Candidature

Critères d'admission

- Avoir au minimum deux années d'expérience dans l'audiovisuel ou le spectacle vivant.
- Avoir déjà réalisé des court-métrages ou des reportages ou collaboré à la réalisation de films.
- Avoir un ou deux projets originaux de film documentaire.

Dates

Date limite d'inscription et de dépôt de dossier : 27 février 2006
Entretien oral : mars 2006

Procédure d'admission

1re partie

Sélection sur dossier comportant la fiche jointe dûment remplie ainsi qu'un dossier en cinq exemplaires comprenant :

- Un curriculum-vitae.
- Une lettre de motivation.
- Un résumé du projet (15 lignes maximum) comportant trois photographies du projet au plus.
- Une note d'intention (2 pages maximum).
- Le cas échéant, une cassette VHS, un DVD d'une séquence filmée ou un extrait de rushes particulièrement significatif d'une durée maximale de cinq minutes (d'une précédente réalisation).

2e partie

Les candidats retenus à l'issue de la première partie sont invités à présenter oralement leurs projets et leurs motivations.

Informations pratiques

Durée de la formation :

Huit sessions réparties sur sept mois (300 heures).

Lieu de la formation

Cinq des huit ateliers ont lieu à La fémis, à Paris.

- Le second atelier à Sélestat, en Alsace.
- Le cinquième atelier dans la résidence d'écriture du Moulin d'Andé, en Haute Normandie pour retravailler l'écriture du dossier entre deux séquences de montage.
- Le huitième et dernier atelier consacré à la commission professionnelle, a lieu à Strasbourg dans les locaux d'Arte GEIE.

Horaires

9 h 30 / 13 h et 14 h 30 / 18 h

Nombre de participants

10 stagiaires maximum.

Coût par participant

10 560 euros (pris en charge dans le cadre de la formation continue).

La fémis

Formation continue

Arielle Pannetier

6 rue Francœur 75018 Paris

T. 01 53 41 21 40 / 41

format.continue@femis.fr

www.femis.fr

FICHE D'INSCRIPTION

Fiche à retourner à La fémis – formation continue, 6 rue Francoeur, 75018 Paris accompagnée d'un CV, d'une lettre de motivation, d'un résumé du projet (15 lignes maximum) comportant trois photographies du projet au plus et d'une note d'intention (2 pages maximum), une cassette VHS d'une séquence filmée ou un extrait de rushes particulièrement significatif d'une durée maximale de cinq minutes avant le 27 février 2006.

Nom

Prénom

Adresse

Code postal

Ville

Téléphone

Portable

E-mail

Fax

Nationalité

Date de naissance

N° de Sécurité Sociale

Formation et études

Profession

Ancienneté dans le secteur

N° de congés spectacles

Comment avez-vous eu connaissance de l'*Atelier documentaire* ?
