

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

La femis

partenaire

PSL

2021

atelier documentaire

La Fémis

Créée en 1986, dirigée par Nathalie Coste Cerdan, La Fémis, sous la tutelle du Ministère de la Culture, du Centre National de la Cinématographie et de l'Image Animée, et depuis 2013, du Ministère chargé de l'Enseignement Supérieur, assure un enseignement artistique, culturel et technique des métiers du cinéma et de l'audiovisuel.

Depuis 1996, au-delà de sa mission de formation initiale, La Fémis conçoit et organise des stages de formation continue destinés à des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel désireux de se perfectionner et d'acquérir de nouvelles pratiques professionnelles :

- dans le domaine du documentaire : *Atelier documentaire, Concevoir un projet de documentaire, et Pitcher, promouvoir son projet documentaire.*
- dans le domaine du scénario : *Atelier scénario, Expertiser un scénario de long métrage, et Initiation à l'adaptation de romans.*
- dans le domaine de l'exploitation cinématographique : *Directeur d'exploitation cinématographique et Gestion d'exploitation cinématographique.*
- dans le domaine de la production européenne : *Atelier Ludwigsburg-Paris.*

Ces formations sont soutenues par l'Afdas. Trois de ces formations (*Atelier scénario, Atelier documentaire* et formation de *Directeur d'exploitation cinématographique*) mènent à un titre professionnel enregistré au RNCP.

La Fémis • 6 rue Francœur • 75018 Paris

Assistances : 01 53 41 21 40 / 61

formation.continue@femis.fr / www.femis.fr

l'atelier documentaire

Depuis 2001, l'Atelier documentaire de La Fémis occupe une place originale dans le paysage de l'enseignement du documentaire. Conçu comme un espace de recherche et d'expérimentation cinématographique, il accompagne des professionnels de l'audiovisuel dans le développement d'un projet de film. Cette formation favorise l'appropriation d'une démarche d'écriture et de réalisation, adaptée à la singularité du projet filmique de chacun. Elle permet aux participants de s'inscrire dans un réseau et les aide à identifier des conditions de production et de diffusion.

public visé

Professionnels de l'audiovisuel, du spectacle vivant et auteurs ayant un projet de film documentaire de création.

objectifs de la formation

- **Développer** son projet de documentaire, en définir les enjeux, le mode narratif, les choix de réalisation et de production.
- **Constituer** un dossier de film documentaire destiné à être présenté à un producteur, un diffuseur ou une commission d'aide.
- **Réaliser** un court film-esquisse permettant d'éprouver ses choix de réalisation et d'accompagner le dossier de présentation du film.
- **Approfondir** sa connaissance et sa capacité d'analyse des différentes formes d'écriture du cinéma documentaire.
- **Situer son projet** dans l'environnement de la production et de la diffusion de documentaires et développer son réseau professionnel.
- **Présenter** et **argumenter** son projet.

La pédagogie de l'Atelier permet de se former à l'écriture et à la réalisation de films documentaires en développant un projet personnel.

L'Atelier suit un calendrier discontinu reposant sur l'alternance entre des modules d'une semaine et des périodes de travail individuel d'écriture et de tournage. Pour accompagner le travail d'écriture et de réalisation des projets, un suivi personnalisé est mis en place avec des tuteurs-réalisateurs expérimentés.

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. Le programme intègre des exercices de réalisation qui mettent les stagiaires en situation de découvrir, d'analyser et de préciser leur manière de filmer et leur dispositif de tournage. Il est complété par des analyses de films et des essais filmés.

Ce programme a pour but d'enrichir les capacités d'analyse et la culture cinématographique des participants ainsi que de stimuler leur créativité. Il aboutit à la réalisation d'un dossier et d'un film-esquisse annonçant ou expérimentant le dispositif du film à venir. Ce court film est une manière de tester leurs choix de réalisation et de disposer d'une présentation filmée de leur projet.

L'Atelier documentaire favorise également une approche dynamique de l'environnement professionnel à partir de simulations de commissions, de rencontres professionnelles, d'études de cas de production, d'analyse des aides existantes et des questions de droits d'auteurs et de droit de l'image. Lors du dernier module, les stagiaires présentent leurs projets à une commission professionnelle composée de réalisateurs, de producteurs et de chargés de programmes qui étudient les dossiers et les films esquisses et les orientent dans leurs choix de production.

calendrier

La formation s'organise en dix modules de 2 à 5 jours entre lesquels les stagiaires effectuent un travail personnel d'écriture, de préparation et de repérages de leur projet. La formation se déroule en alternance à raison d'un module par mois du 12 novembre 2019 au 2 juillet 2020 à La Fémis, à l'exception d'une résidence d'écriture qui se déroule en région.

dates	objectifs	lieu
module 1 6 au 12 janvier 2021	- cerner l'enjeu de son film	La Fémis
module 2 8 au 12 février 2021	- chercher la forme de son film - filmer un objet de son film	La Fémis
module 3 8 au 12 mars 2021	- filmer la parole - préparer le tournage du film esquisse	La Fémis
module 4 15 mars au 2 avril 2021	- tourner son film esquisse	lieu de tournage
module 5 6 au 9 avril 2021	- monter son film esquisse	La Fémis
module 6 19 au 23 avril 2021	- écrire son dossier de film	lieu à déterminer
module 7 25 au 28 mai 2021	- présenter son projet à des professionnels (réalisateurs, producteurs, etc.) - expertiser des dossiers de documentaires	La Fémis
module 8 7 au 10 juin 2021	- finaliser l'écriture de son dossier de film	La Fémis
module 9 21 juin au 2 juillet 2021	- remonter son film esquisse	La Fémis
module 10 6 au 8 juillet 2021	- présenter son projet à une commission professionnelle - mettre en relation écriture filmique et choix de production - Jury de diplôme	La Fémis

Les dates présentées sont données à titre prévisionnel.

L'équipe pédagogique est composée de professionnels exerçant les principaux métiers qui participent à la création et à la diffusion des films documentaires.

Les tuteurs

Deux réalisateurs-tuteurs expérimentés, interlocuteurs privilégiés des participants durant toute la formation, assurent le suivi des projets.

Chantal Richard, réalisatrice

Après une maîtrise de philosophie et licence de lettres modernes, puis des études de cinéma à l'Institut Des Hautes Études Cinématographiques (IDHEC), Chantal Richard réalise des fictions et des documentaires dont : *Un jour, je repartirai* (2003), *Lili et le Baobab* (2006), *Au nom des trois couleurs* (2009), *Mes parents n'avaient pas d'appareil photo* (2013), *Ce dont mon cœur a besoin* (2017).

Elle enseigne ou a enseigné la réalisation entre autres à La Fémis, ENS de Lyon, Université France Télévisions, Université De Poitiers (Créadoc, Master 2 documentaire), MRSH (Maison de la Recherche en Sciences Humaines de Caen), Porteurs d'Images (Île Maurice) ...

Jacques Deschamps, réalisateur

Cinéaste né en 1956, diplômé de l'IDHEC, est l'auteur-réalisateur d'une vingtaine de films documentaires, dont *La Ville d'Hugo* (1987), *Le Regard ébloui* (1988), *Canova mutilé* (1992), *La victoire de Cézanne* (2006), *Romanès* (2012), *Mograbi Cinema* (2013), d'une « fiction documentée », *Don Quichotte ou les mésaventures d'un homme en colère* (2005) et de quatre long-métrages de fiction : *Méfie-toi de l'eau qui dort* (1996, primé au Festival de Venise), *La Fille de son père* (2001) et *Tsunami* (2016), *Les Petits Maîtres du Grand Hôtel* (2019). Il mène parallèlement des activités pédagogiques, intervenant à La Fémis, à l'ENS Louis Lumière, au Master documentaire de Lussas-Grenoble et aux résidences d'écriture documentaire de DocMonde.

intervenants

L'Atelier documentaire fait intervenir de nombreux professionnels, spécialistes du documentaire :

- des cinéastes qui partagent leur expérience.
- des chefs monteurs qui collaborent aux films esquisses réalisés par les participants.
- des producteurs et des responsables d'unités documentaires qui expertisent les projets.

À titre d'exemple, sont intervenus dans la formation (liste non exhaustive) :

Les réalisateurs

Julie Bertuccelli, Gertrude Baillot, Marie-Violaine Brincard, François Caillat, Carmen Castillo, Jean-Luc Cesco, Yves De Peretti, Pascal Deux, Emmanuel Finkiel, Damien Fritsch, Denis Gheerbrant, Patricio Guzmán, Henri François Imbert, Andrés Jarach, Nino Kirtadze, Hervé Le Roux, Xavier Liébard, Sébastien Lifshitz, Christophe Loizillon, Isabelle Marina, Avi Mograbi, Claude Mouriéras, Mariana Otero, Rithy Panh, Claudio Pazenza, Mila Turajlic, Régis Sauder, Mehran Tamadon, Catalina Villar...

Les monteurs

Delphine Dumont, Luc Forveille, Flore Guillet, Isabelle Ingold, Florence Jacquet, Cédric Jouan, Adriana Komives, Cyril Leuthy, Jeanne Oberson, Isabelle Putod, François Sculier, Mirjam Strugalla...

Les producteurs

Agathe Berman (Legato Film), Sylvie Brenet (Les films du sillage), Laura Briand (Les Films d'Ici), Carine Chichkowsky (Survivance), Alexandre Cornu (Les Films du tambour de soie), Vladimir Donn (Point du jour), Serge Gordey, (Temps noir), Maud Huynh (Gloria Films), Farès Ladjimi (Mille et une productions), Céline Loiseau (TS Productions), Muriel Meynard (Agat films), Julie Paratian (Sister Prod), Raphaël Pillois (Atelier documentaire), Félicie Robin (Zadig production), Estelle Robin You (Les Films du Balibari)...

Les universitaires

Caroline Zéau, maître de conférences, Université de Picardie Jules Verne.
Alice Leroy, maître de conférences, Université Paris-Est Marne-la-Vallée.

Les représentants d'institutions, chargés de programmes, directeurs de festival

Catherine Alvaresse, Anne Charbonnel, Mark Edwards, Anne Grolleron, Daniel Khamdamov et Karen Michael, chargés de programme (Arte) ; Heidi Fleisher (Arte Distribution) ; Valentine Roulet (CNC) ; Sébastien Colin (Commission Cinéma Ile de France), Fabrice Puchault et Anne Roucan (France 2) ; Clémence Coppey, Florence Jammot, Olivier Montels, (France 3) ; Sophie Chegaray, (France 5), Christophe Mouton et Isabella Pisani (LCP) ; Elise Aicardi, Hélène Risser, (Public Sénat) ; Lise Roure (Scam), Corinne Bopp (Rencontres documentaires de Périphérie).

La dynamique suscitée dans le cadre de l'atelier favorise l'aboutissement des projets après la formation. De nombreux projets ont pu être réalisés grâce à des rencontres avec des producteurs au cours de l'atelier et ont bénéficié d'une diffusion sur des chaînes locales et nationales, ainsi que dans des festivals.

Films réalisés récemment

- *Parler avec les morts* de Taina Tervonen, TS Production, 2020
- *Clara et la vie imaginaire* de Giulia Casagrande, Deriva films, 2020
- *Le Goût du secret* de Guillaume Suon, prod. Julien Roumy et David Chou, 2019
- *La Cité politique* de Florence Gatineau Bex Saillant, Quilombo films et Collectif Louise, 2019
- *Le Cousin anglais* de Karim Sayad (Close Up Films, 2019)
- *Au lavoir* de Julie Conte (Apache Films, 2019)
- *Le Jour où j'ai découvert que Jane Fonda était brune* d'Anna Salzberg (Les Films du hasard, 2019)
- *Je ne suis pas vivant mais poète* de Julie Peghini (Special touch, Collectif Louise, 2018)
- *Vincent et les bêtes* de Marine Longuet (Production du Lama, Mil Sabords, 2018)
- *Symphonie en escalator* de Gabrielle Schaff (Legato films, 2018)
- *Dojd* d'Alexandra Solloghoub (Petit à Petit Production, 2017)
- *Sables* de Nelly Girardeau (Prima luce / Appel d'Air Films, 2017)
- *Bonne-Maman et le Corbusier* de Marjolaine Normier (Tita Productions, 2017)
- *Chjami e Respondi* d'Axel Salvatori-Sinz (Macalube Production, 2017)
- *À ma mesure* de Marie Tavernier (Macalube Production, 2017)
- *L'Os sacré* de Cécile Rosse (Mizenprod, 2017)
- *Chaque mur est une porte* d'Elitza Gueorguieva (Films du Bilboquet, 2016)
- *La Mer est mon royaume* de Marc Picavez (les Films du Balibari, 2015)
- *Riz Cantonais* de Mia Ma (Gloria Films, 2015)
- *Sans Gravité* de Muriel Labrosse (2015)
- *Un toit à soi* de Morgane Launay (Hopi Productions, 2015)
- *Vendus !* de Benoit Laborde (Prelude Media, 2015)
- *Le Secret des Iyas* de Cyrille Noyalet (Must Be Productions, 2014)
- *Bakhta et ses filles* d'Alima Arouali (24images, 2014)
- *El viaje de Ana* de Pamela Varela (Tentativa Films / Les films du Poisson, 2014)
- *10 949 femmes* de Nassima Guessoum (GREC France / Nord Sud Algérie, 2014)
- *Le Petit geste* de Sébastien Coupy (Injam Production, 2014)

Films en production des dernières promotions (2017-2019)

- *Sri Landaise* de Maylis Dartigue, Atelier 2019
- *De la poussière dans les yeux* de Anne Lorrière, Atelier 2019
- *La part du temps* de Frédérique Menant, Atelier 2019
- *Papy STO* de Lydie Marlin, Atelier 2019
- *Ya Hui, sur le chemin du soleil* de I-Chu Lin, Atelier 2018
- *Lottinghen* de Maud Pavé, Atelier 2018
- *Cheval de course* de Tom Sandrin, Atelier 2018
- *La Petite Fradette* d'Élodie Fradet, Atelier 2017
- *La Saison des sas* de Bangaly Fofana, Atelier 2017
- *Make Up Your Fire* de Wadee Hanani, Atelier 2017

Depuis 2004, un suivi attentif des 190 projets écrits dans cette formation, a ainsi permis de répertorier 78 films terminés, 62 en production ou en développement.

81 de ces films ont obtenu une ou plusieurs aides sélectives, décernées par des commissions professionnelles, parmi lesquelles :

- 34 projets : l'aide du Centre National du Cinéma et de l'Image Animée
- 35 projets : la bourse Brouillon d'un rêve de la Scam
- 71 autres aides et bourses (aides régionales, bourses Louis Lumière, Unesco, etc...).

le diplôme

Un titre professionnel d'*Auteur réalisateur de documentaire* de niveau 7, enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles est délivré à l'issue de la formation aux participants qui auront satisfait à un ensemble de conditions : expérience professionnelle préalable, évaluations en cours de formation, production d'un dossier de fin de formation et soutenance devant le jury de diplôme.

L'Atelier documentaire est une formation certifiante qui permet d'accéder au titre d'Auteur-Réalisateur de documentaire, certification de de niveau 7 (EU) enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles par arrêté du 11/07/2018 publié au Journal Officiel du 21/07/2018, code CNCP 23695, code NSF 323 et délivrée par La Fémis.

informations pratiques

Dates et lieux de la formation : du 6 janvier 2021 au 8 juillet 2021
cf. calendrier pour précisions. Les dates et lieux sont sous affichés sous réserve.

Durée et rythme : 280 heures (40 jours) en 10 modules

Horaires : 9h30-13h et 14h30-18h

Effectif : 12 participants maximum

Frais de candidature : 60 euros TTC, non remboursables.
Règlement en ligne par CB avant ou le jour de date limite d'inscription maximum.

Coût du stage par participant : 8 400 euros HT/TTC*

* La Fémis n'est pas assujettie à la TVA.

Financement : Éligible au CPF (compte personnel de formation).
Nous consulter pour les modalités de prise en charge par les OPCO (Afdas), de tout organisme tiers ou du Pôle Emploi.

À noter : les frais de déplacement sont à la charge des participants.

conditions et procédure d'admission

Prérequis :

- avoir au moins deux ans d'expérience professionnelle dans l'audiovisuel ou le spectacle vivant
- être porteur d'un projet de film documentaire
- avoir déjà réalisé ou collaboré à la fabrication d'un film.

documents à fournir et règlement des frais d'inscription

1. Renseignement complet du formulaire d'inscription (en ligne sur www.femis.fr).

Téléversement des éléments de candidature (lien d'espace personnel fourni par e-mail suite l'inscription) :

2. lettre de motivation (2 pages maximum)
3. résumé du projet (15 lignes maximum)
accompagné de quelques photographies légendées liées au projet (5/6 photos maximum)
4. note d'intention (2 pages maximum)
5. CV à jour
6. **un ou deux** liens web de vidéo en streaming uniquement (Youtube, Vimeo, Dailymotion...) d'un extrait de film (maximum 15 min) que vous avez réalisé.
Le cas échéant : une sélection de plans de repérage de votre projet de film (5 minutes max.).
7. une photo d'identité numérique (format JPG)
8. le scan d'une pièce d'identité (format JPG).
9. Paiement des frais d'inscription (60 euros) en ligne et par carte bancaire, à la suite des téléversements ou à l'aide du lien envoyé par e-mail. Ces frais ne sont pas remboursables.

Date limite d'inscription : le 10 septembre 2020

(inscription, téléversement des documents et paiement des frais d'inscription jusqu'à minuit).

sélection

Première partie :

Annonce de la délibération sur dossier le 1er octobre 2020 par e-mail.

Deuxième partie :

Les candidats retenus à l'issue de la première partie sont invités à un entretien de vingt minutes, au cours duquel ils présentent leur projet et leur motivation, les 15 et 16 octobre 2020 à La Fémis*. Annonce de la délibération de l'oral le 19 octobre 2020 par e-mail.

** En raison des règles sanitaires actuelles, cette épreuve pourrait être réaménagée.
Les candidat.es concerné.e.s seront informé.e.s en temps utiles.*