

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

La femis

**Programmes
et partenariats
internationaux**

2013

Créée en 1986, La fémis est une école publique placée sous la tutelle du Ministère de la Culture et de la Communication et financé par le CNC (Centre national du cinéma et de l'image animée). Le cinéaste Raoul Peck (*Lumumba, Profit & Nothing But ! Or Impolite Thoughts on the Class Struggle, l'Ecole du pouvoir...*) en est le président et Marc Nicolas le Directeur général.

L'Ecole :

Depuis 1986, La fémis a formé plus de 1 000 étudiants dans tous les métiers du cinéma : réalisateurs, scénaristes, producteurs, monteurs, chefs opérateurs, ingénieurs du son, décorateurs, scriptes, distributeurs et exploitants.

Elle est devenue une référence, en France et dans le monde, en proposant une formation d'excellence (50 admis par an sur 1 200 candidats environ), fondée sur une exigence vis-à-vis du cinéma, sur des collaborations transversales permanentes entre les différents départements et, plus largement, sur un enseignement équilibré, mêlant recherche artistique, développement professionnel et apprentissage technique.

En vingt-cinq ans, les étudiants ont réalisé dans le cadre de leur cursus près de 2 500 courts métrages, fictions et documentaires. Plus que de simples exercices, certains de ces films sont de véritables œuvres en soi, sélectionnés et primés dans de nombreux festivals (Festival de Cannes, Festival de Berlin, Clermont-Ferrand...), qui préfigurent et annoncent les talents à venir.

Certains étudiants diplômés sont devenus des réalisateurs talentueux comme par exemple, Solveig Anspach, Emmanuelle Bercot, Yves Caumon, Jean-Paul Civeyrac, Antony Cordier, Emilie Deleuze, Arnaud des Pallières, Ariane Doublet, Delphine Gleize, Noémie Lvovsky, Laetitia Masson, Orso Miret, François Ozon, Marina de Van et bien d'autres. La fémis a également formé des chefs opérateurs, des ingénieurs du son, des mixeurs, monteurs... reconnus.

Depuis 2004, La fémis a placé le développement de ses relations internationales au premier rang de ses priorités :

- mise en place de programmes d'échanges avec des écoles de cinéma dans le monde,
- création d'universités d'été pour des étudiants étrangers,
- organisation d'un programme court pour des réalisateurs de documentaires européens,
- organisation d'un cursus commun avec des écoles partenaires,
- actions au sein du réseau des écoles de cinéma.

Récemment, l'école a développé une activité de conseil pour les pays désireux de créer une école de cinéma.

I. PROGRAMMES D'ÉCHANGES D'ÉTUDIANTS

Dans un contexte d'internationalisation des stratégies économiques de l'industrie du cinéma et d'accroissement des co-productions, il semble essentiel pour une école de cinéma de créer des passerelles entre professeurs, étudiants et administrations afin de mieux comprendre les cursus de chacun, d'échanger des professeurs et de favoriser les contacts entre les étudiants qui seront amenés à travailler ensemble sur des films dans le futur.

Depuis 2006, La fémis envoie chaque année les 6 étudiants d'un même département d'enseignement pendant 2 à 8 semaines dans une école étrangère. Ainsi, La fémis a mis en place 8 accords d'échange pour 7 départements : avec Columbia University pour les étudiants scénaristes, l'École Cantonale des Arts de Lausanne pour les étudiants monteurs, Universidad del Cine – FUC et Calarts pour les étudiants réalisateurs, la Tokyo University of the Arts pour les étudiants producteurs, l'INSAS pour les étudiantes scriptes, la Filmakademie de Baden-Württemberg pour les étudiants en image et le VGIK pour les étudiants en son. D'autres accords d'échange sont en préparation pour les étudiants en décor, distribution et exploitation.

1 – Columbia University (depuis 2006) :

Site internet de Columbia University : www.columbia.edu

Les étudiants de La fémis à Columbia University :

- 6 étudiants scénaristes de 3ème année de La fémis séjournent pendant 6 semaines à New York et participent à un atelier d'écriture de scénario de court métrage dirigé par le scénariste et dramaturge Israel Horovitz avec 6 étudiants de Columbia pendant la première partie de leur séjour,
- En deuxième partie, les étudiants de La fémis suivent un atelier sur l'écriture de la série télévisée animé par un scénariste de série télévisée (en 2011 : Frank Pugliese, scénariste de fiction tel que *Oz* ou *Homicide*, en 2012 : Peter Parnell, co-scénariste de séries telles que *A la Maison Blanche*). L'influence des séries américaines et de leur méthode d'écriture est également très importante pour les étudiants de La fémis.
- ils suivent également d'autres cours sur la direction d'acteurs, la production de films aux USA, l'histoire du cinéma...

Les étudiants de Columbia University à La fémis :

- 2 étudiants réalisateurs de 4ème année de Columbia participent à l'atelier « Fiction acteur » pendant 10 semaines (écriture, réalisation et post-production d'un court métrage dans le cadre d'un atelier sur la direction d'acteur commun avec l'École Dramatique d'Asnières).
- 3 étudiants producteurs de 3ème ou 4ème année de Columbia suivent pendant 6 semaines le programme de l'Atelier Ludwigsburg-Paris autour des coproductions européennes avec un stage chez un exportateur pendant le Festival de Cannes.

A cet échange d'étudiants s'ajoute l'intervention d'un professeur de scénario de Columbia durant 5 semaines à Paris en juin chaque année pour les étudiants producteurs de 2ème

année. Les professeurs de Columbia sont des scénaristes en activité qui transmettent des outils et une méthodologie très spécifiques à l'art de la dramaturgie aux Etats-Unis. Depuis 2007, La fémis a accueilli les scénaristes Larry Gross (scénariste de la plupart des longs métrages de Walter Hill dont *48 heures* ; et de *We Don't Live Here Anymore* de John Curran), Frank Pugliese, Malia Scotch-Marmo (scénariste de *Hook* de Stephen Spielberg, *Once Around* de Lasse Hallström), Andy Bienen (scénariste de *Boy Don't Cry* de Kimberly Pierce, directeur du département scénario de l'Université de Columbia).

Ce programme est soutenu par la Sous-Direction des Affaires Européennes et Internationales du Ministère de la Culture et de la Communication et de l'Ambassade de France aux Etats-Unis d'Amérique.

2 - L'Ecole Cantonale des Arts de Lausanne - ECAL (depuis 1997, complété en 2007) :

Site internet de l'ECAL : www.ecal.ch

Les étudiants monteurs de 3ème année de La fémis partent 5 semaines à l'ECAL (Lausanne – Suisse) monter les films de fin d'études (fiction ou documentaires) des étudiants réalisateurs de dernière année. Le mixage de ces films se fait à La fémis avec l'aide des étudiants en son.

3 - La Filmakademie de Baden-Württemberg de Ludwigsburg (depuis 2007) :

Site internet de la Filmakademie : www.filmakademie.de

Une équipe complète de film (scénario, réalisation, production et image) d'étudiants de la Filmakademie réalise pendant 12 semaines un court métrage de fiction dans les mêmes conditions que les étudiants de troisième année de La fémis.

Par réciprocité, les étudiants en image de La fémis participent à un séminaire sur la production numérique et le cinéma du future à La Filmadademie.

4 - Universidad del Cine - FUC (depuis 2008) :

Site internet de la FUC : www.ucine.edu.ar

Trois étudiants du département image de la FUC suivent un programme de 3 mois à La fémis comprenant un atelier sur la lumière et le tournage en 35mm avec le chef opérateur Ricardo Aronovich (chef opérateur de Andrzej Zulawski, Raoul Ruiz...). Par la suite, ils travaillent en tant que seconds assistants image sur les films de fiction des étudiants fémis de troisième année.

En retour, 3 étudiants réalisateurs de 4ème année de La fémis partent à Buenos Aires réaliser un film (documentaire ou fiction) durant 6 semaines avec le soutien et l'assistance de la FUC.

Ce programme est soutenu par la Sous-Direction des Affaires Européennes et Internationales du Ministère de la Culture et de la Communication et l'Ambassade de France en Argentine.

5 – Tokyo University of the Arts - Geidai (depuis 2010) :

Site internet de Geidai : www.geidai.ac.jp/english/film/index.html

Cet accord d'échange concerne les 6 étudiants producteurs de 3ème année de La fémis qui suivent pendant 2 semaines un atelier sur les co-productions franco-asiatiques à Yokohama avec les étudiants producteurs de la Tokyo University of the Arts.

En retour, La fémis accueille en février les étudiants producteurs japonais pour un séminaire de 2 semaines également sur la même thématique mais d'un point de vue européen. En 2012, La fémis a organisé des études de cas sur des films français sortis au Japon (*Welcome* de Philippe Lioret, *Le Père de mes enfants* de Mia Hansen-Løve, *Un Couple parfait* de Nobuhiro Suwa), une master class avec la chef opératrice Caroline Champetier, une présentation de la distribution des films asiatiques en Europe...

Ce programme est soutenu par la Sous-Direction des Affaires Européennes et Internationales du Ministère de la Culture et de la Communication et l'Ambassade de France au Japon.

6 – CalArts – California Institute of the Arts (depuis 2011) :

Site internet de CalArts : www.calarts.edu

Simultanément au séjour des 3 étudiants réalisateurs en Argentine, les 3 autres étudiants réalisateurs de La fémis suivent pendant 6 semaines un atelier dirigé par Monte Hellmann ainsi qu'un atelier d'écriture de scénario de long métrage avec Ernest Marrero. Ils ont également la possibilité d'assister à d'autres cours du département Film Directing.

En retour, La fémis accueille 2 étudiants réalisateurs de CalArts qui réalisent sur une période de 3 mois un documentaire à Paris.

Ce programme est soutenu par la Sous-Direction des Affaires Européennes et Internationales du Ministère de la Culture et de la Communication et l'Ambassade de France aux Etats-Unis d'Amérique.

7 – INSAS – Brussels (depuis 2011)

Site internet de l'INSAS : www.insas.be

Les étudiants scriptes de La fémis participent aux tournages des films de fin d'études de l'INSAS et réciproquement.

8 – VGIK – Moscow (première édition en 2013)

Site internet de VGIK : www.vgik.info

6 étudiants en son du VGIK participent pendant 2 semaines en mars à deux modules spécifiques : un sur les plugins de l'IRCAM (Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique) et l'autre sur la prise de son direct (*l'Art de la perche*).

6 étudiants en son de 3ème année de La fémis séjournent 2 semaines à Moscow en avril pour travailler sur la post-production des films de fin d'études des étudiants du VGIK (montage son, enregistrement de la musique, bruitage, mixage...).

Ce programme est soutenu par la Sous-Direction des Affaires Européennes et Internationales du Ministère de la Culture et de la Communication et l'Ambassade de France en Russie.

II. ORGANISATION D'UN CURSUS COMMUN AVEC DES ECOLES PARTENAIRES

1 – Low Budget Film Forum (depuis 2008) :

La fémis est l'un des quatre partenaires du séminaire consacré aux films européens à petit budget en Europe conçu par la London Film School et soutenu par MEDIA, impliquant également la Danske Filmskole (Danemark) et la Budapest Academy of Film and Drama (Hongrie). Il propose à une vingtaine d'étudiants de ces 4 écoles de participer à un séminaire d'une semaine.

Chaque jour, des études de cas sur des films originaires de France, Hongrie, du Royaume-Uni et du Danemark sont présentées par leurs réalisateurs et producteurs. Elie Wajeman (*Alyah*), Dexter Fletcher (*Wild Bill*), Jean-Charles Hue (*La BM du seigneur*), Marion Laine (*Un Cœur simple*), Han Van Nuffel et Dries Phylpo (*Oxygen*)... sont intervenus sur cet atelier. Sont prévus également des rencontres avec des tuteurs scénaristes, réalisateurs et producteurs en petit comité pour discuter des projets de films des participants.

Cet atelier a déjà eu lieu à Londres (2008), Budapest (2009), au Festival du Film Européen des Arcs (décembre 2010), à Copenhague (2011) et à La fémis (2012). En 2013, l'atelier se déroule au TIFF (Transilvania International Film Festival) en Roumanie à la fin du mois de mai.

2 - Making Waves (depuis 2012) :

La fémis est l'un des six partenaires de l'atelier intitulé *Making Waves* consacré au marketing et à la distribution des films indépendant en Europe, conçus par la London Film School et soutenu par MEDIA, impliquant également la DFFB (Allemagne), l'UNATC (Roumanie), l'ESCAC (Espagne) et Columbia University (Etats-Unis).

Soutenu par le programme MEDIA de l'Union Européenne, cet atelier d'une semaine est consacré à la distribution de films européens et se déroule pendant la Berlinale. L'atelier a pour objectif de faire appréhender à des anciens étudiants diplômés et formés à la production et à la distribution, les différentes stratégies de distribution des films indépendants, la diversité et les enjeux des marchés européens, à travers une série de cas : création d'une campagne promotionnelle, bande-annonce et affiche, établissement d'une stratégie de distribution pour des films indépendants inédits et pas encore sortis au moment de l'atelier.

3 – DFFB / La fémis (depuis 2011)

La fémis et la DFFB organisent des week-ends de projections de leurs films qui rassemblent leurs étudiants. C'est l'occasion de comparer les enseignements et les productions de chaque école.

En octobre 2012, 30 étudiants allemands sont venus à La fémis et une master class avec Gaspar Noé a été organisée spécialement à cette occasion. En mars 2013, 30 étudiants de La fémis partent 3 jours à Berlin. Les étudiants développent également des projets de films communs.

III. PROGRAMMES D'UNIVERSITES D'ETE POUR DES ETUDIANTS ETRANGERS

La fémis organise des formations sur mesure pour le compte de partenaires, qui s'inspirent de sa pédagogie fondée sur l'apprentissage de la pratique cinématographique.

1 - Université d'été (depuis 1989) :

La Direction des partenariats et de la mondialisation du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes et La fémis proposent chaque année une Université d'été ouverte à des étudiants étrangers en cinéma ou audiovisuel ou à de jeunes professionnels du cinéma, et désireux d'approfondir leurs connaissances pratiques et théoriques du documentaire en France.

Le programme de l'université d'été s'étend sur 9 semaines à raison de 5 jours de cours intensifs par semaine et accueille au maximum 15 stagiaires originaires des pays suivants : Maghreb, Afrique, Chili, Russie, Inde, Iran ...

Sélection :

Les participants sont sélectionnés conjointement par les Services culturels des Ambassades de France, le Directeur de la Coopération du Ministère des Affaires étrangères et européennes et les représentants de La fémis sur la base d'un dossier de candidature et d'un film réalisé auparavant.

Programme :

Les stagiaires suivent 4 semaines d'interventions incluant de nombreuses projections de films. Ces cours sont donnés par des intervenants de La fémis sur les thématiques suivantes : les mises en scène du réel, l'écriture, le scénario, la réalisation et le découpage en documentaire, la diffusion des films étrangers en France, le soutien français aux coproductions étrangères, le contexte économique et institutionnel du cinéma français.

La deuxième partie du stage est consacrée à la pratique de la réalisation. Les stagiaires travaillent sur les différentes phases de l'élaboration d'un sujet : écriture, repérage, tournage, montage, mixage. Chacun d'entre eux réalise un film documentaire en vidéo de 10 minutes environ. A tour de rôle, les stagiaires assurent les différents postes de travail sur les films. Tout au long de ces exercices, les stagiaires sont encadrés par des professionnels.

2 – Atelier de formation pour des tiers (depuis 2007) :

La fémis peut mettre en place des programmes spécifiques de différentes durées (de 3 à 8 semaines) pour répondre aux besoins de partenaires. Ces programmes s'inspirent du cursus de La fémis et proposent une expérience pratique de réalisation de court métrage combinée à un enseignement artistique et technique.

Ecrire, préparer, tourner, monter tout en appréhendant les grands thèmes du cinéma français d'aujourd'hui à travers la rencontre de réalisateurs et la projection de films emblématiques sont les principes fondateurs de ces programmes proposés par La fémis.

Dans cet esprit, un programme spécifique de 5 semaines conçu pour l'Université Harvard (Etats-Unis), combinant un cours sur le cinéma contemporain français assuré par des professeurs de Harvard et une session de fabrication de films courts de fiction assurée par La fémis, a été mis en place en 2007 et 2008.

IV. PROGRAMME COURT POUR DES REALISATEURS DE DOCUMENTAIRE EUROPEENS

Archidoc (depuis 2002)

Objectif :

Depuis 2002, la fémis organise Archidoc, stage de formation continue destiné à 10 réalisateurs européens désireux de développer un projet de film documentaire à base d'archives. Le programme est soutenu par le Conseil régional d'Aquitaine et le Programme MEDIA de la Commission européenne

Trois sessions de travail (1 semaine chacune) sont organisées à La fémis et au festival du documentaire de Leipzig (Doclisboa, One World - Prague...).

Programme :

- Analyse de projet, réécriture avec des tuteurs, réalisateurs de films documentaires réputés au niveau européen
- Préparation d'un dossier de projet (note d'intention, synopsis, film-annonce) destiné aux financeurs
- Master class sur des films documentaires présentés par leur réalisateur et sur les problématiques artistiques et juridiques avec des experts européens,
- Mise en réseau avec des producteurs et des diffuseurs dans la perspective de la production du film
- Session de pitch auprès des principaux responsables des programmes documentaires des chaînes européennes.

V. PROGRAMME D'UN AN POUR LES JEUNES PRODUCTEURS EUROPEENS

Atelier Ludwigsburg-Paris (depuis 2002) :

Sur le modèle des doubles diplômes existant en Europe, La fémis et la Filmakademie de Baden-Württemberg ont créé en 2001 un programme joint de formation continue.

Ce programme de formation à temps plein d'une année destiné à des jeunes producteurs et distributeurs européens a été inauguré avec le soutien des états français et allemands, du programme MEDIA et de l'OFAJ. Depuis 2007, une session de deux semaines se déroule à Londres en partenariat avec la National Film and Television School.

Son objectif est de proposer à une nouvelle génération de futurs producteurs et distributeurs une image réaliste et concrète des stratégies actuelles en matière d'écriture de scénario, de financement de la production, de la distribution, du marketing et de l'exportation des œuvres cinématographiques en Europe et plus particulièrement en France, en Allemagne et en Angleterre. La mission de cet Atelier est aussi d'apprendre aux participants à développer en commun une commande de production.

Public concerné :

Diplômés d'écoles de cinéma ou d'universités (minimum BAC + 3) pouvant justifier d'une expérience dans le domaine de la production audiovisuelle ou très motivés par ce secteur, issus de l'Union européenne élargie et âgés de 30 ans maximum.

Programme :

- Ateliers, séminaires et rencontres professionnelles,
- Etudes de cas pratiques,
- Présence active aux Festivals d'Angers, Berlin et Cannes,
- Production d'un projet de court métrage.

Calendrier :

La formation se déroule en France, en Allemagne et en Angleterre de début octobre à fin août et se partage en 6 sessions : 2 sessions à La Filmakademie de Baden-Württemberg, 2 sessions à La Femis avec un séjour actif d'une semaine aux festivals d'Angers et de Cannes, 1 session à Londres à la NFTS, et 1 session à Berlin pendant la Berlinale.

Langues de travail : français OU allemand ET anglais

VI. LA FEMIS, MEMBRE ACTIF DU RESEAU INTERNATIONAL DES ECOLES DE CINEMA

La femis est membre du CILECT et du GEECT. Marc Nicolas, Directeur général de La femis, est le Président du GEECT depuis son élection lors du congrès du Cilect de Madrid en 2006.

La femis a initié les premières rencontres d'écoles de cinéma en 2002 pour faciliter une réflexion pédagogique et encourager la mise en place d'actions de mobilité des étudiants des écoles de cinéma en Europe. Elle a pris une part active et déterminante dans les réflexions qui ont conduit à la création, en 2007 pour la Commission européenne, du programme Media Initial Training.

European Film School Network

Conçu par La fémis en partenariat avec la LFS (London Film School) et le VSMU (Bratislava – Slovaquie), et avec le soutien du programme MEDIA, ce séminaire permet une meilleure connaissance mutuelle des écoles, de leurs options pédagogiques et de leurs domaines d'excellence.

Depuis 2004, La fémis a proposé des études de cas sur les sujets suivants : évaluation dans les écoles à vocation artistique, système européens d'équivalences ECTS, adhésion au réseau Erasmus, coproductions de films d'écoles, cours spécifiques pour des étudiants en mobilité, LMD, recherche dans une école de cinéma. En 2013, le sujet est comment enseigner l'image aujourd'hui dans les écoles de cinéma (*Enseignement de l'image – de la pellicule au numérique*).

Ces rencontres ont suscité la constitution d'un réseau de partenaires dotés d'une bonne connaissance personnelle et institutionnelle, conscients de la nécessité d'une expérience internationale pour leurs étudiants et fortement motivés par la mise en place de projets de mobilité.

Plus de 30 représentants d'écoles de cinéma de la quasi-totalité des pays membres de l'Union européenne - IAD, RITS (Belgique), Academy of Dramatic Arts (Croatie), FAMU (République Tchèque), Baltic Film and Media School of Tallin University (Estonie), Aalto University et UIAH (Finlande), Ecole Nationale Louis Lumière (France), HFF Potsdam et Munich (Allemagne), The Budapest Academy of Film and Drama (Hongrie), IADT (Irlande), Centro Sperimentale di Cinematografia (Italie), Nederlandse Film en Televisie Academie (Pays-Bas), UNATC (Roumanie), Edinburgh Napier University (Ecosse), ESCAC (Espagne), University of Gothenburg and Stockholm Academy of Dramatic Arts (Suède), ECAL (Suisse), NFTS et University of Westminster (Grande-Bretagne)... participent à ces rencontres annuelles.

CONTACTS:

Marc Nicolas

Directeur général
s.manigne@femis.fr

Pascale Borenstein

Directrice des relations extérieures et de la formation continue
p.borenstein@femis.fr

Julie Tingaud

Chef du service des relations extérieures
Programmes d'échange
Programmes Européens
j.tingaud@femis.fr

Hélène Fantl

Chargée de mission
Archidoc
Université d'été
h.fantl@femis.fr

Christine Ghazarian

Head of Training, Atelier Paris
c.ghazarian@femis.fr

Partenaires écoles :

Budapest Academy of Film & Drama, CalArts, Columbia University, Danske Filmskole, DFFB, ECAL, ESCAC, Filmakademie of Baden-Württemberg, FUC, INSAS, LFS, NFTS, Tokyo University of the Arts, UNATC, VSMU, VGIK

Partenaires financiers :

MEDIA

Sous-Direction des Affaires Européennes et Internationales du Ministère de la Culture et de la Communication

Ambassade de France en Argentine

Ambassade de France aux Etats-Unis d'Amérique

Ambassade de France au Japon

Ambassade de France en Russie

Ministère des Affaires Européennes et Etrangères

Région Ile de France (AMIE – Aide à la Mobilité Internationale des Etudiants)

La femis est membre du CILECT et du GEECT

6 rue Francoeur
75018 Paris, France