La femis | PSL

Une école en mouvement

L'année scolaire 2020-2021 restera d'abord dans les annales pour la formidable capacité de résistance de l'École à la pandémie du COVID: dans un contexte particulièrement complexe, la continuité pédagogique des formations initiales et professionnelles de La Fémis a été assurée. Organisation préventive et politique efficace de gestion des rares cas positifs au covid, capacité d'adaptation de toutes les équipes, attention particulière à la prise en charge des effets physiques et psychologiques de la pandémie sur les étudiants et l'ensemble des communautés de l'École. Cette énergie décuplée pour poursuivre nos formations, actions de recherche, ateliers d'égalité des chances, universités d'été et rencontres, a été mise en œuvre tout à la fois par les permanents de l'école, les directeurs et directrices de département et l'ensemble des intervenants. Soulignons également l'engagement de nos partenaires qui ont permis, à travers des actions ciblées de mécénat ou le versement de la taxe d'apprentissage, de prolonger les bourses des étudiants et de finaliser les parcours, interrompus par la pandémie. Nous en profitons pour les remercier ici tous et toutes vivement.

Dans ce contexte, le rituel des diplômes a couronné une année d'efforts et de résilience avec une résonnance particulière. Nous sommes d'ailleurs heureux de vous convier à découvrir les Travaux de fin d'études de cette promotion à la Cinémathèque française les 12 et 13 janvier prochains. Fiers également d'avoir réussi à recruter la toute nouvelle promotion au terme d'un grand oral présidé par Nadav LAPID.

Avec la reprise des festivals, l'été a été rythmé par la programmation de films d'étudiants et par la consécration de nombreux films, réalisés et fabriqués par des équipes d'anciens de l'École. Il ne s'agit pas de s'approprier ces récompenses mais de souligner qu'elles valident à la fois l'importance accordée pendant la scolarité au projet personnel et à la dimension collective des équipes dans cette École: au Festival de Cannes, *Titane* remporte la Palme d'or, *Les Magnétiques*, le prix SACD à la Quinzaine des Réalisateurs, *Bruno Reidal* et *Une histoire d'amour et de désir* ont marqué la Semaine de la Critique, ce dernier étant également récompensé par le Valois d'Or au Festival d'Angoulème. À la fin de l'été, les séries n'ont pas été en reste avec *L'Opéra*, *Jeune et Golri*

et *Stalk* distinguées au Festival Séries Mania et au Festival de la Rochelle, également conçues par des équipes qui se sont rencontrées à l'École. En formation professionnelle, la certification Qualiopi était attribuée en juillet dernier, venant aussi récompenser les efforts engagés.

Malgré la période exceptionnelle, dès septembre, le cycle d'entrée en activité des étudiants a été heureusement réamorcé (nombreux tournages, ré-ouverture des salles et sorties de films). Il est toutefois difficile d'ignorer les bouleversements que traverse le secteur cinématographique et audiovisuel, amplifiés encore par les effets de la pandémie, qui dessinent de nouveaux modèles et de nouveaux rapports aux images.

Dans ces contextes, **repenser les bases de la pédago- gie de l'École, 10 ans après avoir été posées**, est incontournable. L'École souhaite d'abord renforcer les conditions
d'émergence de créateurs ambitieux, capables de créer des
émotions, qui ravivent la magie du cinéma en salles. Le premier enjeu de la réforme pédagogique de l'École, annoncée
par le Contrat Objectifs Performances signé cette année
avec ses tutelles, consiste donc à modifier sensiblement, à
l'horizon 2023, le parcours des réalisateurs pour donner de
la force à leurs projets personnels tout en garantissant le
partage d'expérience avec l'ensemble de leurs collaborateurs
dans un tronc commun repensé. En parallèle, il s'agira d'ouvrir aussi les portes de La Fémis à des profils toujours plus
variés pour favoriser la richesse de la création.

Le deuxième objectif consiste à maintenir le haut niveau de professionnalisation de tous les étudiants, par une prise en compte notamment des enjeux particuliers de la série afin de donner à chaque étudiant, s'il le souhaite, des perspectives de polyvalence.

L'année sera toute entière consacrée à l'élaboration de ces nouvelles maquettes pédagogiques et de réforme du concours et mobilisera les équipes de l'école. Dès cette année, une première étape d'ouverture des recrutements et de consolidation du programme de La Résidence sera mise en œuvre.

Un beau programme en perspective!

ÉDITORIAL: UNE ÉCOLE EN MOUVEMENT	01
2020/2021 EN QUELQUES CHIFFRES	05
CONCOURS 2021: DES RECORDS!	07
FORMATION INITIALE: UN RETOUR	
DANS LES MURS DE LA FÉMIS	13
FORMATION PROFESSIONNELLE:	
UNE ANNÉE DE CONSOLIDATION	23
UNE ÉCOLE OUVERTE À L'INTERNATIONAL	27
VERS ENCORE PLUS D'INCLUSION	31
DES FILMS ET DES SÉRIES À L'HONNEUR	35
LA RECHERCHE EN ACTION	41
VIVRE ENSEMBLE	43
DONNÉES SOCIALES 2020/2021	46
DONNÉES FINANCIÈRES	48
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION	51
MEDICA È NOS DADTENATORS I	.
MERCI À NOS PARTENAIRES!	53

2020-2021 à La Fémis en quelques chiffres

Cursus principal (1 concours général et 1 concours international)

Autres cursus

Scripte

Distribution / Exploitation

Écriture et création de séries

La Résidence

SACRe

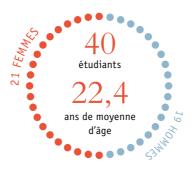

AIMS

candidats aux 6 concours organisés par La Fémis

de candidats par rapport à 2020

Promotion 2025 (concours général et international 2021)

obtention du concours

stages réalisés

187 films programmés dans

festivals

de catégorie 1

dont 20 dits

intervenants: 54% d'hommes, 46% de femmes

> salariés permanents

stagiaires de la formation professionnelle 2020/2021 à La Fémis en quelques chiffres

Concours 2021: des records!

1876 candidats se sont inscrits aux 6 concours organisés par La Fémis en 2021, soit une hausse de 20% par rapport au précédent record en 2018 (et sans avoir organisé de concours scripte): deux concours pour le cursus principal (Concours Général et Concours International), un concours pour le cursus Distribution/Exploitation, un concours pour le cursus Ecriture et création de séries, un concours pour le cursus La Résidence et un concours pour le doctorat SACRe.

59 candidats ont été admis en 2021 (32 femmes et 27 hommes).

Pour permettre l'organisation des épreuves dans des conditions sanitaires satisfaisantes, il a été décidé, en accord avec les textes officiels, de dématérialiser et d'organiser à distance en visioconférences l'ensemble des épreuves du 1er et du 2e tour se déroulant entre les mois de février et d'avril 2021, en s'appuyant notamment sur notre nouvelle plateforme de gestion en ligne des candidatures.

Les épreuves départementales en réalisation, scénario, et image ont été repensées et adaptées aux circonstances, en tenant compte également des retours positifs des aménagements des épreuves du concours 2020.

LE CONCOURS GÉNÉRAL

En 2021, le nombre d'inscrits s'est élevé à 1616, contre 1268 en 2020 (avec le concours scripte en plus), et 1259 en 2019 avec le même nombre de concours; soit une hausse de 27%.

1er tour: épreuve de pré-admissibilité L'épreuve du dossier personnel d'enquête / Durée: 6 semaines (chez soi)

Le candidat a dû sélectionner l'un des trois thèmes proposés: déployer, la vague, le courage. Le dossier personnel d'enquête devait être constitué d'un ensemble de documents concernant le thème choisi et représentatif d'une investigation (témoignages, expériences, indices) reflétant l'interprétation du thème par le-la candidat-e, son approche personnelle et son point de vue. En raison du contexte sanitaire, l'épreuve d'analyse de film a été annulée à titre exceptionnel pour l'année 2021.

2º tour: épreuves d'admissibilité L'admissibilité a comporté une série d'épreuves, écrite et/ou orale, correspondant au département choisi par les candidats: réalisation, scénario, production, décor, image, son, montage. Cette épreuve était nécessairement celle du département choisi par eux lors de leur inscription. 75 candidats ont été retenus à l'issue du 2e tour pour l'oral final: 15 en réalisation, 12 en scénario, 11 en image, 10 en production, 10 en son, 9 en montage et 8 en décor.

3° tour: épreuve orale d'admission Le jury avait pour objectif de déceler des qualités intellectuelles et artistiques, des qualités de caractère, de maturité et d'ouverture, un rapport singulier au monde, un engagement, une vue et une attention au métier choisi, enfin, la relation au travail artistique, à la recherche personnelle, au courage et à la ténacité que demandent ces métiers.

À l'issue du 3° tour, **37** candidats ont été admis au titre de la promotion 2025.

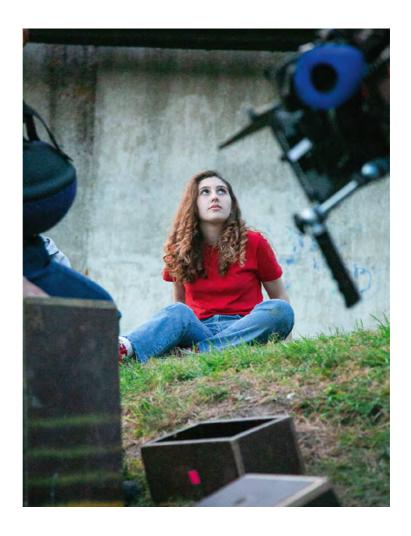
J'ai beaucoup appris des candidats, de leur courage et de leurs peurs, de toute cette constellation de désirs et de futurs possibles.

VALÉRIE LOISELEUX

LE CONCOURS INTERNATIONAL

En 2021, le nombre d'inscrits s'est élevé à 65 (contre 50 en 2020), parmi lesquels 43 candidats de 20 nationalités différentes. À l'issue de l'épreuve orale d'admission, 3 candidats ont été admis au titre de la promotion 2025: une étudiante ukrainienne en réalisation, une étudiante russe en montage, et un étudiant tunisien en montage.

On a eu chaud, on a eu froid, il y eu des hauts, il y eu débats. Des orages et des doigts qui tremblent, des candidats lumineux et quelques larmes, du soleil et des cous qui rougissent. Des kilowatts d'énergie à recevoir et des chouquettes, Nous Sept Mercenaires, la tragédie, du café et des certitudes, Le Président, des doutes et des promesses. DAVID OUESEMAND

Quelques caractéristiques de cette nouvelle promotion de 40 étudiants (concours général et international)

- Âge moyen de 22,4 ans, plus jeune que les années précédentes.
- 21 femmes et 19 hommes.
- 2/3 des étudiants du cursus principal ont obtenu leur bac hors de l'Île-de-France.
- 62,5 % des étudiants proviennent de l'université (30 % en cinéma).
- 2 candidats dits «professionnel» ont été reçus cette année (réalisation et image).
- 26 candidats ont été admis à leur première tentative (65%), 11 à la deuxième (27,5%) et 3 (7,5%) à la troisième.

Jury concours général et concours international

Président: Nadav LAPID, réalisateur; Vice-Président: Mélissa PETITJEAN, mixeuse. Membres: François ABELANET, chef décorateur, Pierre GUYARD, producteur, Valérie LOISELEUX, chef monteuse, Nathalie NAJEM, scénariste, David QUESEMAND, directeur de la photographie.

C'était terriblement intense et terriblement fort comme expérience.

LE CONCOURS DISTRIBUTION/ EXPLOITATION

En 2021, 79 candidats se sont inscrits à ce concours (74 en 2020, 49 en 2019).

1er tour: épreuve écrite d'analyse de film (annulée) et rédaction d'un mémoire sur un thème donné.

2e tour: épreuve orale d'admission

Les trois sujets pour le mémoire étaient les suivants:

Sujet 1: «Après l'essor sans précédent des plateformes de SVOD depuis mars 2020, date du premier confinement, sur quels leviers les salles de cinéma françaises pourraient-elles s'appuyer pour que les spectateurs retrouvent de manière pérenne le chemin des salles obscures? »

Sujet 2 «Pendant la période de réouverture des salles, du 22 juin au 29 octobre 2020, la quasi-absence de films américains porteurs («blockbusters») a permis à certains films

français ou étrangers de trouver une place inhabituelle sur le marché, et de connaître de beaux succès - malgré la jauge réduite et les périodes de couvre-feu limitant le nombre de séances. On a alors assisté à une revalorisation de la place des films français dans le box office. Comment analysez-vous ces résultats? Peuventils influencer la programmation future des salles de cinéma?»

Sujet 3 «Les longs mois de fermeture liés à la pandémie en 2020 et 2021 ont conduit les grands festivals internationaux à modifier profondément leur organisation. Marchés en ligne, salles virtuelles, labels attribués aux films sélectionnés... En vous basant sur quelques exemples emblématiques, analysez les décisions et stratégies mises en place par les équipes de ces festivals. Certaines d'entre-elles pourraient-elles perdurer dans le futur?»

20 candidats ont été retenus à l'issue du premier tour: 11 en distribution et 9 en exploitation.

À l'issue du second tour, 4 candidats ont été admis en distribution et 4 en exploitation.

Quelques caractéristiques de cette nouvelle promotion de 8 étudiants

- Âge moyen de 23 ans
- 5 femmes / 3 hommes venant majoritairement de l'université (5),
- 5 ont réussi à la première tentative.

Jury du concours distribution/ exploitation

Président: Emmanuel PAPILLON, directeur du cinéma Le Louxor; vice-présidente: Valérie YENDT, gérante, Gebeka Films. Membres: Caroline GRIMAULT, directrice du cinéma Katorza; Étienne OLLAGNIER, co-directeur du département Distribution / Exploitation, La Fémis; Thomas PIBAROT, directeur des acquisitions, Le Pacte.

Ce fut vraiment revigorant et enthousiasmant, exaltant et inspirant de découvrir la diversité des profils, des parcours, des envies de ces jeunes.

ÉCRITURE ET CRÉATION DE SÉRIES

Ce cursus d'une année s'adresse à de jeunes auteurs, réalisateurs ou producteurs disposant d'une formation ou d'une pratique d'écriture déjà confirmée. Les candidats doivent être très clairement motivés par la création de séries, capables de travailler en collaboration et disposer déjà d'une solide culture des séries.

75 candidats se sont inscrits en 2021 (58 en 2020, 61 en 2019).

1er tour: une épreuve d'analyse de pilote de série et une épreuve d'écriture de scénario 2e tour: épreuve orale d'admission

Deux sujets au choix ont été proposés: Sujet 1: Genre: comédie sentimentale Thème: peut-on aimer à nouveau? Format: 52' ou 26'. Modèles: *Une belle* histoire / After life / Togetherness

Sujet 2: Genre: satire familiale Thème: ... en politique. Format: 46' -52'. Modèles: *Baron Noir / Succession*

Quelques caractéristiques de cette nouvelle promotion de 6 étudiants

- Âge moyen de 28 ans
- 3 femmes / 3 hommes,
- 3 ont réussi à la première tentative.

Jury du concours Écriture et Création de Séries

Présidente: Claude LE PAPE, scénariste; vice-président: Joachim DE VASSELOT; conseiller de programmes fiction chez France 2

Membres: Christine DE BOURBON BUSSET, productrice, Xavier MATTHIEU, producteur, co-directeur du département Écriture et création de séries, La Fémis; Vincent POYMIRO, scénariste, co-directeur du département Écriture et création de séries, La Fémis.

_

LE CONCOURS DU PROGRAMME LA RÉSIDENCE

La Fémis a créé en 2015 le programme de La Résidence: formation courte, à temps plein, d'une durée de 11 mois, elle accueille chaque année quatre étudiants âgés de 22 à 32 ans, sans exigence de diplômes, qui ont déjà une première réalisation à leur actif.

29 candidats se sont inscrits en 2021 (24 en 2020, 29 en 2019).

1er tour: une première réalisation, un récit autobiographique et une lettre de motivation

2e tour: épreuve orale d'admission

Le jury d'admission a retenu 4 candidats, 3 femmes et 1 homme (moyenne d'âge: 29 ans).

Jury du concours La Résidence

Présidente: Nathalie COSTE CERDAN, directrice générale de La Fémis Membres: Florence AUFFRET, responsable du programme La Résidence, La Fémis, Saïd BERKANE, délégué général adjoint de La Fondation Culture & Diversité, Gustave KERVERN, réalisateur, Erwan LE DUC, réalisateur, Léa MYSIUS, réalisatrice.

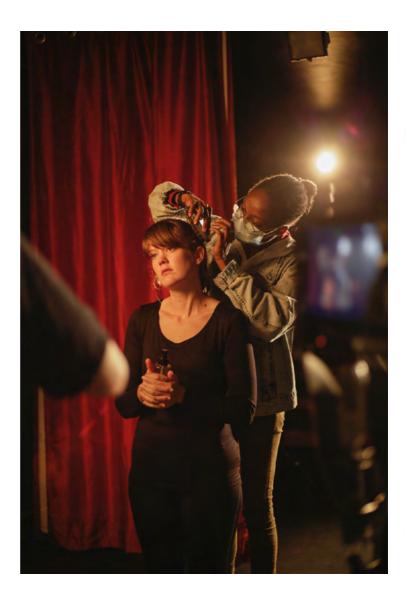
LE CONCOURS DU DOCTORAT SACRe

Les inscriptions pour La Fémis ont été ouvertes entre avril et mai. Après un examen des 12 dossiers de candidature (21 en 2020, 16 en 2019), 4 candidats ont été retenus pour une audition devant un jury.

Le candidat retenu était préalablement diplômé de l'université Paris 8.

Jury du concours SACRe

Présidente: Nathalie COSTE CERDAN, directrice générale de La Fémis Membres: Eric BEAUDELAIRE, cinéaste; Nicole BRENEZ, professeur des universités, université Sorbonne-Nouvelle Paris 3, et directrice du département Analyse et culture cinématographique, La Fémis; Frédéric PAPON, directeur des études, La Fémis; Barbara TURQUIER, responsable de la recherche, La Fémis.

Formation initiale: un retour dans les murs de La Fémis

La continuité pédagogique a été identifiée comme un facteur de soutien structurant pour les étudiants, en permettant de lutter à la fois contre l'isolement et la détresse psychologique. L'École a donc veillé à la mise en œuvre de formations hybrides, et au maintien des formations techniques dès lors que cela a été possible dans le respect des règles sanitaires.

HYBRIDITÉ
ET CONTINUITÉ
PÉDAGOGIQUE
AU CŒUR DE
LA FORMATION

La Fémis est une École où l'on apprend les gestes et la pensée du cinéma. Ici, se transmettent et se pratiquent tous les genres et toutes les formes de cinéma, sans exclusive, dans un esprit d'ouverture sur le monde et en relation permanente avec le milieu professionnel. Apprentissages technique, créatif et professionnel forment ainsi les trois grands axes indissociables du parcours proposé aux étudiants.

Il s'agit d'apprendre à faire du cinéma, mais aussi à penser le cinéma grâce à une alternance dans le cursus, de formations instrumentales par département, de tournages par groupes et de moments de réflexions où, tous réunis, l'ensemble des étudiants de l'École se mobilisent autour d'une question à l'occasion de séminaires, de colloques, de rencontres avec des cinéastes invités ou l'exploration de l'œuvre d'une grande personnalité d'un des 11 métiers enseignés dans l'École.

Parcours de la 1re année promotion 2024 Claire DENIS

Tronc commun et début des formations départementales

Cette 1re année assure une formation initiale de base commune à tous les étudiants, quel que soit leur département, sous la forme d'un tronc commun et débouche sur une première séquence d'enseignements départementaux.

La formation commune comprend une initiation aux différents métiers auxquels prépare l'École, au travail avec des comédiens, à l'écriture d'un scénario, à la pratique du tournage, de la mise en scène et du montage. Elle comprend des analyses de films, des projections et rencontres avec des professionnels. En 1re année chaque étudiant écrit et réalise un film. Chacun passe par tous les postes techniques pour expérimenter «la place de l'autre». Cet exercice permet à chaque étudiant (à l'exception des cursus La Résidence et Distribution/Exploitation) d'écrire et de réaliser un film court et de passer par tous les postes d'une équipe de production d'un film en étant encadré par des professionnels à chaque étape.

5 à 10 semaines de formations spécifiques à chaque département viennent clore cette première année d'études.

Parcours de la 2° année promotion 2023 Leos CARAX Formations départementales et atelier documentaire

La 2e année comprend:

- Des formations spécifiques par département
- Une période dite « d'approche de la forme documentaire », suivie par l'écriture et la réalisation de 6 films dirigés par les 6 étudiants réalisateurs avec la collaboration des étudiants des autres départements, chacun dans sa fonction. En 2020/2021, l'accompagnement de cet atelier a été confié à Mariana OTERO. Voici ce qu'elle nous en dit:

«Dans cet atelier, ce qui m'a d'abord frappé c'est à quel point les étudiants avaient des univers, des imaginaires très différents et relativement affirmés. Pour certains l'écriture documentaire n'était pas forcément une évidence et ils avaient parfois des préjugés négatifs sur ce genre. Au départ, ils ont souvent eu le désir de contrôler le réel, de faire jouer les personnes rencontrées en les enfermant dans leur demande. L'enjeu de cet atelier était de les décaler de cette posture. Et de les amener à regarder le réel et à lui faire confiance. Pour cela il m'a fallu, et c'est cela qui a été passionnant, prendre en compte l'univers de chacun afin de les faire venir au documentaire en accord avec leur univers dont ils pensaient que seule la fiction pouvait rendre compte. Il fallait les amener à trouver leur voie propre en explorant des manières de faire et des écritures très différentes. C'est ainsi qu'ils ont découvert la diversité d'un genre dont ils ne soupçonnaient pas la richesse et dont ils ont compris qu'il pourrait à l'avenir et à l'occasion leur convenir. Ils ont appris aussi, je crois, à faire confiance au réel et à sa puissance fictionnelle. (...)

L'autre enjeu de cet atelier était d'arriver à faire fonctionner les binômes réalisateur·trice/chef opérateur·trice. (...) Les réalisateur-trices ont appris au fur et à mesure des tournages et des projections de rushes à comprendre quelle image ils voulaient obtenir et à transmettre leur désir aux chef opérateur-trices. Les chefs opérateur-trices ont appris à faire l'image en respectant les désirs des réalisateur-trices et les nécessités intrinsèques à l'écriture de chacun des films. Ces dialogues entre eux ont été particulièrement riches et intenses. Et les ont fait progresser. L'originalité des étudiant·es et cette obligation du travail en équipe ont fait pour moi la richesse de cette expérience.»

En fin d'année, les étudiants se retrouvent pour le tournage d'une séquence en studio autour d'un travail centré sur un «genre» cinématographique: Dominik MOLL a encadré ces courts tournages de scènes fantastiques.

Parcours de la 3° année promotion 2022 John CARPENTER Formations départementales et film 3

La 3º année débute avec le grand atelier « Film de 3º année » confié chaque année à un intervenant différent. C'est la productrice Marie-Ange LUCIANI (Les films de Pierre) qui a apporté son savoir-faire exigeant et permis aux 6 films de voir le jour malgré la crise sanitaire et les contraintes supplémentaires. Chaque étudiant a assuré le poste de son département et a collaboré ainsi à l'un des 6 films.

En fin d'année, les étudiants de 3° année effectuent un stage pour une mise en situation professionnelle. Parmi les 85 stages réalisés cette année par les étudiants, et malgré la situation sanitaire, près d'1 sur 2 l'a été sur des tournages, essentiellement des longs métrages comme *Titane* de Julia DUCOURNAU, *Petite Maman* de Céline SCIAMMA, *Astérix et Obélix* de Guillaume CANET ou encore *Notre-Dame brûle* de Jean-Jacques ANNAUD, mais aussi des courts métrages ou des séries télévisées.

1 sur 3 a été effectué dans des société de distribution, de ventes internationales, de production et dans des salles d'exploitation.

1 sur 10 a été réalisé en post-production (montage, mixage...), comme sur *La Grande Magie* de Noémie LVOVSKY.

6 étudiants scénaristes ont fait chacun leur stage en immersion pour écrire un projet documentaire et près de 12% des stages sont des stages facultatifs, donc effectués en plus des stages obligatoires.

1 seul stage a été réalisé à l'étranger du fait de la pandémie.

Parcours de la 4° année promotion 2021 Sylvie PIALAT Travail de fin d'études et recherche personnelle – Diplôme

La 4e année propose à chaque étudiant la conception et la réalisation d'un travail de fin d'études (TFE) qui prend des formes différentes selon les départements. Ce travail de création est accompagné d'un travail de recherche écrite (mémoire).

Chaque étudiant a l'obligation de participer, dans sa fonction, à un des films des étudiants réalisateurs de sa promotion. Par ailleurs, chaque étudiant est associé librement à la réalisation d'un ou plusieurs films d'études des autres étudiants de sa promotion.

Les diplômes sont délivrés par des jurys constitués pour la circonstance sur la base des travaux présentés, de la pertinence et la bonne tenue des travaux de recherche (mémoire) et sur le bilan du parcours de l'étudiant pendant ses 4 années d'études.

Chaque année, il est proposé aux étudiants de 1re année de rédiger un texte (critique ou non) sur un film de fin d'études réalisé par leurs camarades tout juste diplômés. En voici un extrait.

Je plongerai dans les vagues d'Anna SAUVAGE - Analyse interne de Madalena VALENCIA

«Il fait noir. Il n'y a rien...

Tout à coup j'entends une respiration. Quelqu'un est là. Au plafond une lumière s'allume, la toile s'illumine et alors mon regard épouse celui d'Anna. On n'y voit toujours pas clair mais on avance malgré tout – doucement, maladroitement dans la pénombre - attirées par la lumière comme des insectes de la nuit. On papillonne, jusqu'à trouver une fenêtre. À travers ses stores elle jette de beaux rayons sur la table de la cuisine. On les regarde, longuement... Anna se tait.

Elle n'est d'abord que ce regard attentif. Peu à peu elle prend forme pour devenir l'ombre d'une silhouette, une voix qui répond lorsqu'on lui demande ce qu'elle fabrique dans le noir. C'est une enfant qu'on questionne, à qui on sourit; une petite enfant qui n'a de yeux que pour sa grand-mère, et enfin un corps devenu visible, audible. Une jeune femme habitée par ses doutes.

Devant un miroir, Anna se filme. Elle met du temps avant de lever les yeux. Dès qu'elle se voit, elle détache son regard, le dirige ailleurs, avant de couper la vidéo, gênée, pudique. Ce n'est pas une tâche facile que de se regarder, ni d'ailleurs d'être vue...»

De nouveaux modules pour le cursus Distribution/ Exploitation Un module sur les modèles innovants pour les étudiants du cursus Distribution/ Exploitation

Quel nouvel écosystème pour l'industrie cinématographique française? Comment imaginer des modèles pérennes associant salles de cinéma et diffusion en ligne? Comment soutenir

les acteurs historiques tout en anticipant l'arrivée des nouveaux acteurs dans la chronologie des médias? Lancement d'une plateforme SVOD pour un distributeur «traditionnel». Quels enjeux? Et quel modèle économique?

Alain LE DIBERDER, analyste, Alexis MAS, Directeur général - Condor, Pierre-Emmanuel LE GOFF, président -La 25e heure, Joséphine LETANG, directrice générale - La Toile, Charlotte MERLIN, Responsable Trade Marketing - Universciné, Magali VALENTE, directrice du cinéma - CNC, entre autres, ont tenté de répondre à ces questions. Les problématiques soulevées lors de ce module se retrouvent aujourd'hui dans les projets de mémoire de fin d'études de plusieurs étudiants qui ont suivi ces interventions. Ils traitent sous différents axes des effets de la crise: plateformisation, hybridation, virtuel.

Une semaine d'anglais appliqué aux métiers de la DISTEX!

Un voyage d'étude à Londres permet chaque année aux étudiants de pratiquer l'anglais professionnel acquis durant ces cours. En 2021, ce voyage s'est transformé en une semaine d'anglais appliqué aux métiers de la diffusion des films. Les étudiants ont pu rencontrer, en distanciel, entre autres: Laure BONVILLE, programmatrice - BIFI London Film Festival, Anthony BOBEAU, conseiller aux acquisitions - Mémento Films, Mark COSGROVE, programmateur - cinéma Watershed (Bristol), Louisa DENT, directrice générale - Curzon-Artificial Eye, Julie JEGO, directrice-adjointe - cinéma Genesis (Londres), qui au travers de la présentation de leurs métiers ont abordé les spécificités du marché anglais et plus particulièrement de la filière distribution/ exploitation sur ce territoire.

Avec la crise Covid, de nombreux professionnels du secteur (distributeurs, festivals, exploitants), ont dû faire preuve de créativité, en réinventant provisoirement leurs modèles. Avec la réouverture des salles, certains de ces modèles perdurent ou évoluent, ouvrant sur de nouvelles sources de revenus ou une évolution des métiers (les festivals adoptent des modèles mixtes, où rendez-vous virtuels et en présentiel se complètent intelligemment; les salles collaborent de plus en plus avec des plateformes de débats...). Ce module propose aux étudiants un échange de 5 jours avec plusieurs des professionnels impliqués dans ces changements.

ÉTIENNE OLLAGNIER, CO-DIRECTEUR
DU DÉPARTEMENT DISTRIBUTION/EXPLOITATION

Quand nous avons totalement repensé les cours d'anglais, nous avons souhaité leur donner un aspect pratique et ludique. Partant d'expériences sur les divers marchés étrangers où l'on achète des films, de Venise à Toronto en passant par Berlin, nous avons souhaité que nos étudiants soient les plus préparés possible pour pouvoir mener une négociation d'affaires dans cette langue, mais aussi entre autres décoder rapidement et efficacement les expressions souvent très spécifiques qu'on trouve dans les articles des magazines trade (Variety, Deadline, IndieWire, Screen International...). C'est pourquoi, nous avons contacté Elsa Keslassy, la correspondante française de Variety qui a accepté notre proposition. ÉRIC VICENTE, CO-DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT DISTRIBUTION/EXPLOITATION

Sébastien GOEPFERT, chef-opérateur, et Pascal RIBIER, ingénieur du son, ont pour la première fois encadré le module Image/Son du programme.

La période de tournage des quatre films s'est étalée sur une période de trente jours tournés, entre Paris, la Camargue, et deux en Île-de-France. 4 films de fiction, dont 2 flirtant avec le cinéma de genre, composent ce programme au centre duquel courent des thématiques liées à la famille, la filiation, l'appartenance au groupe.

Amère, de Muriel BIOT - 24'
Marianne, d'un milieu social aisé, se retrouve à vivre dans un camping. Elle y rencontre Stacy, petite fille souvent livrée à elle-même. Marianne va avoir un coup de foudre pour cette fillette qu'elle va très vite considérer comme sa propre enfant.

Programme La Résidence

La promotion 2021 de La Résidence a été pour la première fois à majorité féminine. En raison de la crise sanitaire, les 4 étudiants ont bénéficié d'une formation de dix mois, au lieu de onze.

Toujours centrée sur l'écriture et la mise en scène, la formation a commencé par la réalisation d'un Autoportrait en tourné-monté d'une durée de 5 minutes, exercice encadré dans sa phase d'écriture par Patricia MAZUY, réalisatrice.

L'écriture des scénari encadrée par Philippe BERNARD et Nadège TREBAL, scénaristes, s'est étalée sur 18 semaines en alternance avec les initiations à la dramaturgie avec Louise THERMES, scénariste, à la direction d'acteurs avec Danielle ARBID, réalisatrice, au découpage avec Aruna VILLIERS, réalisatrice et scripte.

Du côté des initiations techniques,

Pinatas, de Léa SARRA - 13'

Dans un atelier de fabrication de pińatas en prison, Yaëlle attend avec impatience la visite mensuelle de son fils Swann. Mais lorsque le garçon arrive, rien ne se passe comme prévu. Espoir, de Nixon SINGA – 20'

Alors qu'un match décisif approche, Jeff, 15 ans, grand espoir du football français, peine à supporter la pression de l'excellence.

Mes autres, de Sarah SLIMANI - 17' Marius, jeune autostoppeur, erre en solitaire. Alors qu'il rencontre un groupe de voyageurs qui sillonne la région en van, il est petit à petit consumé par son désir d'appartenance...

Autre fait notable de l'année 20/21:

Dans le cadre du programme d'apprentissage «Grow Creative Access» mis en place début 2021 par Netflix, partenaire de La Résidence, 2 alumni ont été embauchés en mars 2021 comme troisièmes assistant.e.s, l'un à la mise en scène, l'autre à la régie, sur le tournage de la série *Drôle* écrite par Fanny HERRERO et produite par Les Films du Kiosque; un troisième a participé comme auteur junior à la fin de l'écriture de la série *Bendo* de Nawell MADANI, produite par Elephant et Black Barbie.

Début d'insertion professionnelle exemplaire pour Maïlys ITIER (La Résidence, promotion 2020):

«En sortant de La Fémis en décembre 2020, je ne savais pas trop ce qui m'attendait. Je continuais à écrire bien sûr, mais comment allais-je gagner ma vie? Et puis un jour un certain Monsieur Desmoulins me contacte. Il travaille avec les Films du Kiosque, il a eu mon CV par le biais de Netflix. Il me propose un poste d'auxiliaire de régie sur

la série Drôle... Quelle chance! Nous nous rencontrons, le courant passe très bien, je signe un contrat de plusieurs mois qui me permet d'intégrer le milieu professionnel et de faire d'un trait mon intermittence.

À l'été, je rejoins la résidence d'écriture de La Ruche, à Gindou, à laquelle j'avais postulé après La Résidence.

Puis la même équipe régie me rappelle, cette fois pour un long-métrage produit par Gaumont, «Noël joyeux», de Clément MICHEL. Les liens se consolident, l'aventure continue!

Faire de la régie au sein d'une équipe qui me montre sa confiance et bénéficier d'un accompagnement en écriture pour développer mon futur projet, c'est pour moi le mélange parfait qui me permet d'avancer tant professionnellement qu'artistiquement. Je me sens privilégiée. »

Cursus Écriture et Création de Séries

Une formation en étroite interaction avec les professionnels des séries. De multiples rencontres ont été organisées à La Fémis ou en visioconférence avec des scénaristes (Marine FRANCOU, Alexandre ASTIER, Cathy VERNEY, Benjamin DUPAS, Clothilde JAMIN...), des producteurs (Fanny RONDEAU et Guillaume RENOUIL de Eléphant, Pascal BRETON de Fédération, Harold VALENTIN de Mother Prod, Emmanuel DAUCÉ de Tétramedia,, Dominique JUBIN de Studio Canal, Bruno NAHON d'Unité Production...), et des diffuseurs (Anne VIAU de TF1, Olivier WOTLING d'ARTE, Vera PELTEKIAN de CANAL+, Jimmy DESMARAIS de Netflix, Boris DUCHESNAY d'OCS, Joachim DE VASSELOT de France TV...).

Une soirée Pitchs pour couronner une année intense. La traditionnelle soirée de présentation des pitchs séries a eu lieu le vendredi 15 octobre 2021 à La Fémis. Près de 200 professionnels sont venus découvrir les projets originaux développés pendant l'année: Détragués de David FORTEMS / Kermor de Thomas EVANNO / Recettes de famille de Marie-Cécile FRANCON / Le chien de Camille PIERRARD / Championnes de Anne-Lise RIVOIRE / Saint-Lazare de Timothée STANCULESCU.

Un atelier pédagogique d'écriture collective. Pour la première fois cette année, un atelier pédagogique d'écriture collective a été mis en place en mars 2021 sur ZOOM.

Dirigé par Barbara NANCE, Script Coordinator aux États-Unis, et professeure à l'Université de Southern California (USC), cet atelier en anglais a été mis en place sur 3 jours. Le but: écrire à six la trame de l'épisode 1 de la saison 2 de la série à succès Unorthodox. Il n'est pas prévu de saison 2 diffusée sur NETFLIX dans

What a fantastic brainstorming! I was so impressed with all of their brilliant, creative brains. It was truly my honor to meet them and share my love of TV and the writers room with them.

BARBARA NANCE

le futur... mais cet exercice d'écriture fictif a permis aux étudiants de s'investir pleinement dans le rôle de scénaristes professionnels, concevant conflits et idées scénaristiques à la minute!

Des voyages d'études en distanciel Pas de voyages physiques à l'étranger pour les étudiants séries de cette année mais les outils de visioconférence leur a permis d'échanger avec des intervenants passionnants à l'étranger. La pandémie n'a en rien

empêché la qualité des rencontres avec des producteurs, des scénaristes et des diffuseurs scandinaves et israéliens. Étudiants et intervenants ont joué le jeu, et les questions/réponses ont fusé!

Les outils numériques ont offert la possibilité de rencontrer la créatrice et productrice de séries israéliennes Maria FELDMAN, installée à New York (False Flag, No Man's Land, Fauda...)

Décembre 2020. L'équipe voyage par Zoom en Scandinavie. La productrice de Zentropa nous montre les salles de travail/chalets, aux murs couverts de tableaux blancs, mises à la disposition des scénaristes qui travaillent sur leurs séries. Tout le monde a soudainement envie d'apprendre le danois. Avril 2021. Le club des six voyage par Zoom en Israël. Le houmous et le chou-fleur grillé manquent un peu mais les rencontres sont passionnantes. Ça discute ventes internationales et adaptation. Les scénaristes les incitent à ne pas se laisser enfermer dans les règles dramaturgiques et à inventer ses propres règles. C'est inspirant. CAMILLE PIERRARD, ÉTUDIANTE (EXTRAIT DU BILAN DE FIN D'ANNÉE)

MALGRÉ LA CRISE SANITAIRE

Pour cette année 20-21, ce sont deux nouveaux diplômés de La Fémis qui ont intégré la nouvelle promotion AIMS:

- Quentin FAUCHEUX THUION, Promotion 2018 Scénario, a développé son projet au sein de l'école Anatole France à Saint-Ouen.
- Marguerite PELLERIN, Promotion 2019 Réalisation, a travaillé à l'école Lili Boulanger de Saint-Denis.

Le programme AIMS, Artiste intervenant en milieu scolaire, financé par le ministère de la Culture, réunit les cinq grandes Écoles nationales supérieures d'art de Paris (CNSMDP, CNSAD, ENSAD, ENSAD, ENSBA et La Fémis).

Chaque école mène des programmes d'éducation artistique et culturelle en faveur de l'égalité des chances: le programme AIMS vient renforcer cette conviction commune que nous devons mener des projets ambitieux d'ouverture et d'accès à nos écoles pour de nouvelles populations. La formation AIMS s'adresse à de jeunes artistes récemment diplômés de ces écoles.

D'une durée d'un an et diplômante, la formation AIMS se déroule en immersion, dans le cadre d'une résidence – de septembre à juin au sein d'une école élémentaire ou d'un collège durant le temps scolaire. Elle est fondée à la fois

sur l'expérience encadrée d'un projet artistique et culturel réalisé avec une classe: 2h minimum d'intervention hebdomadaire et sur un travail de recherche (20h de résidence hebdomadaire) devant aboutir à un mémoire ayant pour sujet l'analyse de la spécificité du rôle de l'artiste dans une démarche d'éducation et de transmission à partir de l'expérience menée pendant l'année.

«En cette année si particulière, l'avenir est un horizon difficile à appréhender. J'ai proposé comme défi aux enfants d'essayer ensemble d'imaginer l'avenir. (...) Comment explorer ces mondes imaginaires? Comment documenter et rendre compte de nos aventures? Et comment ces jeux d'anticipation peuvent-ils être essentiels pour habiter le monde au présent?»

MARGUERITE PELLERIN

LES RENCONTRES DE LA FÉMIS: UNE FENÊTRE OUVERTE SUR LE MONDE

Parallèlement et en complément du travail d'analyse et de culture cinématographique, à plusieurs reprises dans l'année, des cinéastes sont invités à venir présenter leur travail aux étudiants de toutes les promotions réunies pour l'occasion. Dans ce cadre privilégié, ces artistes et techniciens partagent leur réflexion autour de leur travail, de leur «fabrique» et de ses enjeux artistiques.

Cette année et à distance, les étudiants ont notamment pu s'entretenir avec Naomi KAWASE, Nadav LAPID ou encore Ralph FIENNES.

Voici le témoignage d'Alexia GALLARDO (Département Production – Promotion 2024):

«Le 1er avril 2021 restera un jour gravé dans ma mémoire et dans probablement celle de beaucoup d'autres personnes. Il s'agit en effet du jour où nous, Moldus (et sorciers-ères dissimulé-e-s dans les rangs de la Fémis), avons pu rencontrer Celui-Dont-On-Ne-Doit-Pas-Prononcer-Le-Nom aka le Seigneur des Ténèbres. Rares sont les personnes qui pourront se targuer d'avoir eu, en pleine crise sanitaire, un Zoom avec son inter-

prète : Ralph Fiennes. J'ai eu la chance d'être traductrice lors de cette rencontre numérique passionnante.

(...)

À cette occasion, nous avons pu saisir l'importance du théâtre et de la littérature pour Ralph Fiennes, qu'il considère comme des sources inépuisables pour le 7º art. Même s'il note cependant qu'il n'y a aucun intérêt à ce que les œuvres littéraires soient retranscrites à l'identique pour l'écran. « Il faut être courageux et être préparé à ce que le livre devienne quelque chose d'autre » Le film, selon lui, parvient à libérer le dialogue et permet une intimité avec le texte littéraire.

Il nous a également confié son attachement à l'élément de surprise, tant lorsqu'il est acteur que réalisateur. Bien qu'il cherche toujours à mettre en avant un jeu naturel, l'interprétation est quelque chose qui se crée sur le moment. « Parfois, il faut savoir briser la préparation et laisser place à la surprise ». Je terminerai sur les mots de Ralph Fiennes qui ont le plus résonné en moi ce jour-là et qui, j'en suis sûre, résonneront tout autant en vous : «Le cinéma est bien plus dans l'être que le jeu. »

Naomi KAWASE

Nadav LAPID

formation professionnelle

Formation professionnelle: une année de consolidation

La formation professionnelle s'inscrit encore cette année dans la combinaison de la création et de la continuité. Les formations historiques qui font la notoriété de la formation continue à La Fémis avec l'Atelier Scénario, la Direction d'Exploitation Cinématographique et l'Écriture de documentaire voient le compagnonnage de nouvelles formations apparaître. Répondant à la nécessité d'adaptation aux besoins du secteur et variable d'ajustement à la formation initiale qui forme les professionnels de demain, l'offre de formation professionnelle s'étoffe chaque année. Proposition de formation courtes, trem-

plins aux formations longues ou indispensables compléments de compétences à un vivier de professionnels cherchant de nouveau débouchés professionnels, formations hors les murs.

La formation professionnelle a connu une croissance de plus de 50 % du nombre de stagiaires en 2020/2021, effet conjoncturel d'un décalage de certaines formations suspendues pendant le confinement mais surtout doublement du nombre de formations courtes et création de nouvelles formations. Enfin La Fémis a réussi au mois de juillet 2021 son audit de Certification Qualité.

LA CERTIFICATION QUALIOPI: UNE BELLE RECONNAISSANCE

La démarche qualité est désormais accomplie pour La Fémis. Un audit de certification Qualiopi accrédité par le COFRAC a été réalisé au mois de juillet 2021.

Contrôlé sur 7 critères et 32 indicateurs qualité du Référentiel National Qualité afin de vérifier s'ils sont bien pris en compte ou s'il y a des non-conformités, l'objectif est de s'assurer que toutes les actions de l'organisme de formation VAE compris, s'inscrivent dans la logique de développement des compétences et d'amélioration de l'employabilité des professionnels.

La démarche qualité est une action continue: il s'agit désormais d'assurer la durabilité de la certification puisque l'Audit est à renouveler tous les 3 ans, ce qui implique de préparer la prochaine certification et d'initier ou conserver une démarche d'amélioration permanente de la qualité.

DE NOUVELLES FORMATIONS POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DU SECTEUR

Le succès de notre formation *Expertiser un scénario* de long métrage auprès des producteurs et distributeurs nous avait sensibilisés au besoin d'un équivalent pour la série. C'est ainsi qu'est née la formation *Expertiser un projet de Série*, conduite par Judith LOUIS (Productrice de la série *Laetitia*, réalisée par Jean-Xavier DE LESTRADE pour FTV). La première session a été inaugurée en février 2021. Formation de 10 jours, 70 h, pour 12 producteurs, distributeurs ou diffuseurs, elle offre une véritable capacité d'expertise de toutes les dimensions d'un projet de série à ceux qui souhaitent devenir des acteurs compétents de ce nouvel espace de l'industrie créative.

Eureka Séries. Formation européenne, née d'un partenariat Fémis et Séries Mania à Lille via le Séries Mania Institute. Elle réunit 12 producteurs et scénaristes de différentes nationalités européennes sur un programme de 4 mois qui est sous l'égide de Nicola LUSUARDI. Elle s'adresse aux professionnel·les émergent·es de l'industrie des séries, incluant, sans s'y limiter, les diplômé·es d'écoles de cinéma et de télévision européennes.

La formation bénéficiera du concours d'enseignant·es et de professionnel·les internationaux·ales grâce à des partenariats avec des écoles telles que l'ECAM (Espagne), la Łódź Film School (Pologne), l'IFS (Allemagne), le Centro Sperimentale di Cinematografia (Italie) et Westerdals – Kristiana University College (Norvège).

C'est sous la plume de ces mêmes auteurs que La Fémis, avec la complicité de la StartUp Lafaaac, a conçu cinq parcours de formation sur application mobile d'Initiation à la Dramaturgie Sérielle. Ces parcours à destination d'un large public de la Formation Initiale, et de la Formation Professionnelle, va pouvoir être mis à disposition à titre d'expérimentation pour des lycéens dans le cadre de l'opération nationale du CNC «Écris ta série»!

Création d'une formation de 5 jours, 35 heures, pour aider les producteurs à la **Constitution d'un dossier de financement CNC**. La session inaugurale s'est déroulée en distanciel pour un public de Nouvelle Calédonie au mois d'août 2021 sous la direction de Sandrine BRAUER (Productrice *En Compagnie des Lamas* et Présidente du groupe 50/50). Formation qui devrait trouver des candidats Outre-Mer (Réunion, Guadeloupe, Martinique) ou en Région et déjà programmée dans nos murs début 2022.

Du Court au Long, dernière-née des formations scénarios, en partenariat avec le FIFIB (Festival International du Film Indépendant de Bordeaux-Nouvelle Aquitaine) s'est déroulée du 30 août au 10 septembre 2021. Cette formation courte de 10 jours, 70 heures, conduite par Philippe LASRY, commandée par l'équipe du FIFIB Bordeaux pour 8 auteurs de la région Aquitaine, sélectionnés sur projet, marque l'ambition de la Fémis de développer son offre de formation et son action 'hors-les-murs' en Région. Formation courte sur projet pour accompagner les auteurs à écrire un synopsis, elle incarne le savoir-faire de la Fémis dans son approche individuelle et pratique. Prochaine étape 'Du synopsis au traitement'.

Formation Analyse et Critique. Née d'un partenariat multiple entre le SFCC, la Sorbonne et La Fémis, la formation de critique 'Regarder un film, regarder une série. Construire un discours critique' a vu le jour en 2021. Formation courte de 4 jours répartis entre les espaces de la Sorbonne et de La Fémis, sous la direction de Caroline SAN MARTIN et des intervenants critiques membres du SFCC. Cette formation s'adresse aux professionnels soucieux d'aiguiser leur regard critique et leur travail d'écriture mais aussi les prépare à la médiation et l'accompagnement du public vers l'éducation à l'image.

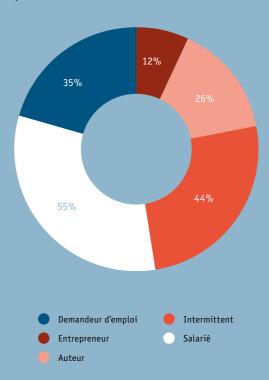
Parallèlement, c'est une formation d'analyse de scénarios commandée par Studio Canal qui a pu être mise en place au cœur du confinement par Caroline SAN MARTIN. Cette formation en intra à destination des juristes, des services marketing de la distribution et une grande partie du personnel présent dans les marchés afin de mieux les préparer à l'analyse et au commentaire des films depuis le scénario.

LA FÉMIS REMPORTE PLUSIEURS MARCHÉS PUBLICS DE L'AFDAS

La Fémis a remporté 2 marchés publics de l'AF-DAS. Ces marchés recouvrent 4 formations, dont 3 à destination des intermittents du spectacle: Initier, Concevoir et Promouvoir son Documentaire, Initiation à l'Adaptation de romans, Construire un dossier de financement CNC, et l'une à destination des auteurs, Écrire une bible de série.

DE PLUS EN PLUS DE STAGIAIRES ET DES PROFILS VARIÉS!

Pour cette année 2020/21, 583 candidats ont présenté des dossiers pour une formation. En tout, ce sont 187 stagiaires qui ont pu bénéficier de 1910 heures de formation. Une augmentation du nombre de stagiaires de 50 % par rapport à l'année précédente!

27

une école ouverte à l'international

Une école ouverte à l'international

DES ACCORDS DE PARTENARIATS EUROPÉENS ET INTERNATIONAUX À L'ÉPREUVE DE LA CRISE SANITAIRE PERSISTANTE

Des accords d'échange avec une dizaine d'écoles de cinéma dans le monde

Cette année La Fémis a adapté en ligne trois accords d'échange (avec Columbia University, Tokyo University of the Arts, DFFB à Berlin). La mobilité vers la Suisse (l'ECAL) a pu être maintenue grâce au grand bénéfice des étudiants monteurs de 3° année.

Une exportation en ligne du savoir-faire de La Fémis

Deux ateliers 100% en ligne ont été organisés pour des jeunes cinéastes saoudiens à la demande du ministère de la Culture saoudien, un sur la direction d'acteurs avec le réalisateur Brice CAUVIN et la participation d'Irène JACOB, et un autre en image avec Luc PAGÈS reprenant deux modules déve-

loppés pendant le confinement «Un film sans caméra » et «Caméra exquise et plan Séquence».

Saison Africa 2020 à La Fémis

2021 a été aussi marquée par la participation de La Fémis à la Saison Africa 2020, qui s'est traduite par une soirée de projection en ligne de courts métrages d'écoles africaines de cinéma, le 25 mars 2021 (sélectionnés par un comité d'étudiants Fémis), suivie d'une table-ronde avec leurs réalisateurs animée par deux étudiants en production, Anaïs LONKEU et Walid BEKHTI (promotions 2021). La soirée a été suivie par près de 200 spectateurs, étudiants et membres d'écoles de cinéma, en France et sur tout le continent africain.

Enfin, dans le cadre des relations institutionnelles avec les réseaux GEECT et CILECT, tous les séminaires ont eu lieu en ligne cette année.

C'était une chance de pouvoir honorer cet échange avec la Suisse en période de pandémie mondiale...

Professionnellement, cela a approfondi mes compétences techniques et artistiques autour du montage de court métrage de fiction, ainsi que je l'espère, de nouvelles perspectives de carrières grâce aux personnes que j'ai rencontré là-bas... Ce voyage a attisé d'autant plus ma curiosité vers le monde, cela m'a donné envie de continuer, pourquoi pas, de travailler de temps à autre à l'étranger, avec des artistes et auteurs trices d'autres horizons... »

HELIO PU (ÉTUDIANT MONTAGE PROMOTION 2022)

UNE UNIVERSITÉ D'ÉTÉ MALGRÉ LA CRISE SANITAIRE!

Avec le soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et du CNC, La Fémis a pu accueil-lir douze jeunes apprentis cinéastes étrangers pour une résidence documentaire, financée par le réseau culturel à l'étranger. Les stagiaires (originaires d'Algérie, Chili, Chine, Colombie, Haïti, Iran, Kenya, Liban, Paraguay, Pérou, Ukraine, Venezuela) ont suivi des ateliers pratiques et techniques, notamment avec Hassen FERHANI, et ont réalisé chacun un documentaire pendant l'été 2021, encadrés par les intervenants réalisateurs Laurent BECUE-RENARD, Renaud COHEN et Frédéric MAINÇON.

Je suis très content car j'étais moi-même en 2008 à leur place car j'étais passé par l'université d'été et de se retrouver aujourd'hui de l'autre côté du strapontin, c'est comme avoir un champ contre-champ et d'avoir été à leur place cela m'a aidé à essayer de nourrir cet atelier.

HASSEN FERHANI (UNIVERSITÉ D'ÉTÉ 2008)

LUDWIGSBURG-PARIS

En 20 ans, l'Atelier Ludwigsburg-Paris est devenu un réseau de 346 professionnels de l'industrie du cinéma international issus de 33 pays allant de la Finlande au Sénégal et des États-Unis à la Chine en passant par une vingtaine de pays européens.

Ces derniers mois, l'Atelier a souvent été à l'honneur: une Palme d'Or à la Sélection Officielle de Cannes pour *Titane*, réalisé par Julia DUCOURNAU, coproduit en Belgique par Dario VECCHIATO (2012) pour Frakas/Gapbusters, un Prix de la Mise en Scène pour *Annette* réalisé par Leos CARAX, coproduit en Allemagne par Fabian GASMIA (2007) de Detail Film, un Grand Prix à la Sélection Officielle de Cannes pour *Compartment n.6* réalisé par Juho KUOSMANEN, coproduit en Allemagne par Jamila WENSKE (2006) de Achtung PANDA, un César de la Meilleure Adaptation pour Stéphane DEMOUSTIER (2006) réalisateur de *La fille au bracelet*, etc.

Depuis sa création en 2001, quelques avancées majeures ont nourri la formation: dès 2002 une coopération avec SWR/Arte pour la production d'une collection de courts-métrages diffusée par Arte; une association des Anciens, «Atelier Network», mise en place en 2005, pour une collaboration active entre ses membres; un partenariat en 2007 avec la National Film and Television School pour une session à Londres; une ouverture en 2015 au recrutement de participants internationaux; et au fil du temps un meilleur rapprochement avec les étudiants de la formation initiale de La Fémis pendant leur cursus et de manière plus concrète pour la production des courts-métrages dont les équipes sont issues principalement des différents départements de l'école.

Vers encore plus d'inclusion

L'ouverture sociale est un levier indispensable pour donner à chacun et chacune la possibilité de faire du cinéma, quel que soit son milieu social d'origine. Ainsi en 2020/2021, La Fémis comptait 38,2 % de boursiers parmi ses étudiants, tous cursus confondus, dont 26% sur critères sociaux; un fort taux de boursiers, plus élevé que la moyenne nationale de l'enseignement supérieur. Dans l'objectif d'accroitre encore davantage cette ouverture sociale, l'École poursuit ses actions pour l'Égalité des chances en France et en Outre-Mer.

UN ATELIER ÉGALITÉ DES CHANCES PARTIELLEMENT IMPACTÉ PAR LA CRISE SANITAIRE

Une 13° édition de l'Atelier Égalité des Chances – programme en collaboration avec La Fondation Culture & Diversité qui s'est déroulée en distanciel essentiellement.

Depuis 2008, cet Atelier favorise l'égalité des chances dans l'accès des étudiants boursiers de l'enseignement supérieur au concours de La Fémis. 15 étudiants sont sélectionnés pour participer à ce programme composé de 4 volets.

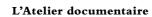
L'Atelier d'Été

L'Atelier d'Été (13° édition) s'est déroulé **du 6 au 17 juillet 2020** (deux semaines) en **distanciel**. Il permet d'approfondir leurs connaissances sur le cinéma, ses métiers et ses débouchés, notamment par la rencontre avec des professionnels et des projections, la réalisation d'un court-métrage de fiction en équipes... L'Atelier d'Été a répondu aux attentes de 100 % des participants qui lui attribuent la note de 9,4/10 (hausse de +0,1 point). 86 % des participants souhaitent encore plus intégrer La Fémis qu'avant.

Les stagiaires ont suivi des cours sur l'assistanat réalisation, la production avec la productrice Julie BILLY, l'image avec Sabine LANCELIN, codirectrice du département Image, le scénario avec Philippe LASRY, co-directeur du département Scénario, la direction d'acteur avec le réalisateur Brice CAUVIN et la comédienne Irène JACOB, «entendre le cinéma» avec Daniel DESHAYS, la mise en scène

cinématographique, le décor avec Anne SEIBEL, directrice du département Décor, le métier de scripte... et ont pu découvrir de nombreux films. Ils ont également réalisé un film à distance sous la direction de Benoît LABOURDETTE.

L'Atelier documentaire (10° édition) s'est également déroulé à distance du 26 au 30 octobre et était dirigé par Jean-Luc DANIEL et **15 participants**. Cet atelier porte sur la réalisation de plusieurs exercices documentaires. Les élèves lui attribuent une note moyenne de **8,6/10** (contre 8,5/10 attribuée en 2019-2020)

Le programme pédagogique comprenait un exercice, «Filmer la parole», qui consistait à **réaliser un film documentaire, de 3 à 5 minutes,** comportant un entretien et ce, en une journée de tournage, puis une journée de montage, des cours sur le documentaire et une projection – rencontre d'un documentaire libanais avec la réalisatrice.

Cet Atelier m'a apporté de nombreuses clés théoriques, mais aussi de nombreuses clés pratiques.

L'Atelier Concours

L'Atelier Concours s'est déroulé le 13 décembre 2020 en distanciel. Il donne aux élèves participants des clés de compréhension des épreuves du concours d'entrée à La Fémis que sont le dossier personnel d'enquête et l'analyse filmique.

Les **15 élèves participants** ont attribué à l'Atelier une note moyenne de **8,7/10** (contre **8,1/10** en 2019).

1/4 des participants a changé d'avis sur le département d'études envisagé depuis le début des Ateliers.

L'Atelier Film de première année

L'Atelier Film de première année s'est déroulé sur 3 jours pour chaque stagiaire entre janvier et avril. Il permet l'immersion des élèves au sein de La Fémis en les faisant participer à la régie de films de première année.

12 élèves participants (contre 9 l'an dernier) ont attribué à l'Atelier une note moyenne de 8,5/10 (6,8/10 en 2020; 7,2 en 2019; 7,7 en 2018)

100 % des élèves sont satisfaits ou très satisfaits des tournages de l'Atelier Films.

Cette expérience a permis à la majorité des participants de découvrir l'ambiance d'un tournage semi-professionnel.

Le tournage était très instructif à regarder: les intervenants étaient très intéressants et j'ai pu parler avec les élèves, j'ai d'ailleurs gardé quelques contacts avec certains.

DES CORDÉES DE LA RÉUSSITE TRÈS ACTIVES EN OUTRE-MER

Pour inciter de jeunes lycéens vivant dans les départements d'Outre-Mer à poursuivre leurs études dans le cinéma et à candidater aux concours de La Fémis, l'École a mis en place 2 Cordées de la Réussite dans des classes option Cinéma Audio-Visuel. En septembre 2020, une première Cordée a été ouverte à Mayotte et une seconde à l'Île de La Réunion. Une prochaine ouverture à La Martinique est prévue pour septembre 2021.

En plus de nombreuses visioconférences autour des métiers du cinéma et des questions d'orientation, un jeune diplômé de l'école est invité en Résidence pour un atelier de réalisation de court-métrage au sein du lycée. Pour les candidats au concours, une subvention régionale peut également être saisie pour les frais des séjours liés aux épreuves du concours.

Dans ce cadre, Clément SCHNEIDER (Réalisation, promotion 2013) a dirigé un atelier au Lycée de Mamoudzou à Mayotte: Le plus intéressant a été de voir combien en si peu de temps leur façon de construire la mise en scène de leurs films s'est affûtée, précisée au fil de nos échanges et de notre dialoque.

Joseph MINSTER (Réalisation, promotion 2013) est intervenu au Lycée Jean Hinglo au Port à l'Île de la Réunion: Le temps de la Résidence j'ai vu les élèves changer, acquérir des réflexes de plateau, envisager des solutions de mise en scène ou de montage qu'ils n'imaginaient pas quelques jours auparavant. Les règles que je leur ai proposées pour l'écriture de leurs films étaient directement liées à des questions que je me pose dans mon propre travail. C'était un moyen pour moi d'élargir le cadre de l'intervention: nous avons pu engager ensemble un vrai dialogue à propos de la fabrication des films et du langage cinématographique.

Pour Anabelle MENANTEAU, professeur option cinéma: Cette action a fait naître une plus grande cohésion entre les élèves de différents niveaux. Une vraie solidarité entre pairs est née. Les élèves de 2nde ont pu bénéficier du savoir-faire de Joseph Minster, mais aussi des compétences déjà acquises par leurs camarades de 1re et de Terminale dans la discipline.

les films et des séries à l'honneur

Des films et des séries à l'honneur

CÔTÉ ÉTUDIANTS...

Cette année, les films des étudiants de La Fémis étaient proposés dans les programmations de **162 festivals** à travers le monde, avec la sélection de **187 films programmés**.

Les films de fin d'études dits «TFE» (134 sélections) constituent la large majorité de ces sélections, suivis par les films de 3° année (22 sélections), les films de l'Atelier Ludwigsburg-Paris (21 sélections), et les films de la Résidence (12 sélections).

Cette forte augmentation de l'activité par rapport à l'an dernier (+60 % de films sélectionnés) est en partie due à la crise sanitaire qui a vu le report voire l'annulation de beaucoup de festivals en 2020. L'émergence d'éditions en ligne à partir d'avril 2020, et le fait que beaucoup de festivals commencent à adopter un format hybride, mélangeant des projections physiques et numériques, a permis la poursuite de la carrière des films en festival.

Le nombre de récompenses obtenues en festivals a plus que doublé: 23 prix ont été attribués aux étudiants contre 10 l'année passée!

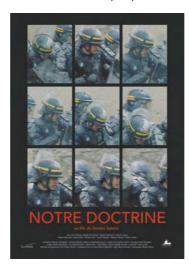
Parmi les **162 festivals** ayant présentés les films de nos étudiants cette année, nous comptons **20 festivals**

dits de Catégorie 1, reconnus de première importance par le CNC: Festival de Cannes – Cinéfondation, Festival de Clermont-Ferrand, Premiers Plans d'Angers, Côté court – Pantin, IndieLisboa, etc.

Les films les plus sélectionnés de l'année sont *Clean with me (After Dark), Mat et les gravitantes, STORGETNYA* et *L'Empoté*.

Certains films ont été acquis par des chaînes de télévision:

- Clean With Me (After Dark), TFE montage de Gabrielle STEMMER, acquis par la chaine Be TV en Belgique
- Notre Doctrine, TFE réalisation de Damien SALAMA, acquis par Arte.

De plus, les droits SVOD d'une dizaine de films ont été cédés pour des plateformes telles que Bref de l'Agence du court métrage, Argo Medias aux États Unis, Tenk au Canada, ou encore les plateforme SVOD de festivals... permettant à ces films d'avoir une exposition après leur carrière en festival.

L'année a été riche en récompenses pour les films d'étudiants (hors diplômés)...

- La Meute de Jean-Marie BONNY NKOA MBALLA (La Résidence - promotion 2019). Prix: Meilleur court-métrage au Festival du Film Fantastique de France.
- Clean With Me (After Dark) de Gabrielle STEMMER (TFE Montage – promotion 2019) – Mention Spéciale de la Compétition européenne à Fenêtre sur courts; Prix du meilleur court et moyen métrage international aux Rencontres Internationales du Documentaire de Montréal; Prix

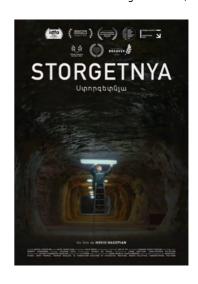

- Valorisation de la recherche à Filmer le travail; Prix du meilleur documentaire au Festival Silhouette.
- Mat et les gravitantes de Pauline PENICHOUT (TFE Image – promotion 2019) – Mention spéciale du Jury aux Écrans Documentaires; Grand Prix de la Compétition nationale; Prix Étudiant et Prix du Meilleur Documentaire au Festival International de Clermont-Ferrand.
- · Combustion Spontanée de Jean-

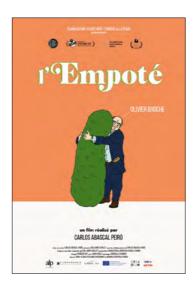
- Pierre DELVOVÉ (TFE Production de Jean-Baptiste SAVARY – promotion 2020) – Prix du Meilleur court-métrage étranger au Festival of Serbian Fantastic film.
- Timoura de Azedine KASRI (La Résidence - promotion 2018) – Prix Don Quijote au International Film Festival Etiuda&Anima.
- Perfect Body de Jessica PUPPO (TFE Réalisation – promotion 2019)
 Meilleure Direction dans le programme Short Bites du Phenomena Festival.
- La Brenva en hiver de Thibaut SICHET (TFE Son – promotion 2020) – Prix du Jury So French et Prix du Public So French au Poitiers Film Festival.
- Blackout de Victor GOMEZ (Film de 3° année - promotion 2021) – Best Short of December 2020, Best Cinematography and Best Scenography for the No.1 of the month au Varese International Film Festival; Meilleur court métrage Ufologie au Ufology and Paranormal Phenomena International Film Festival.
- Vas-y voir de Dinah EKCHAJZER (TFE

- Montage promotion 2020) Prix Égalité et Diversité au Festival International de Clermont-Ferrand.
- L'Enlèvement de Bernard Rattez de Bastien MILHEAU (TFE Production de Simon BLEUZÉ – promotion 2020)
 Prix de la Fiction au Festival du Film Environnemental.
- Storgetnya de Hovig HAGOPIAN (TFE Image – promotion 2020) – Prix du Meilleur Documentaire au Festival National du Court Métrage Étudiant;

Focus Caucasus Award à CinéDOC Tbilisi.

 L'Empoté de Carlos ABASCAL PEIRO (Atelier Ludwigsburg-Paris – promotion 2020) – Prix International du Public au Psarokokalo International Short Film Festival.

 L'Homme qui a vendu sa peau de Kaouther BEN HANIA (Université d'été promotion 2004 et Atelier Scénario

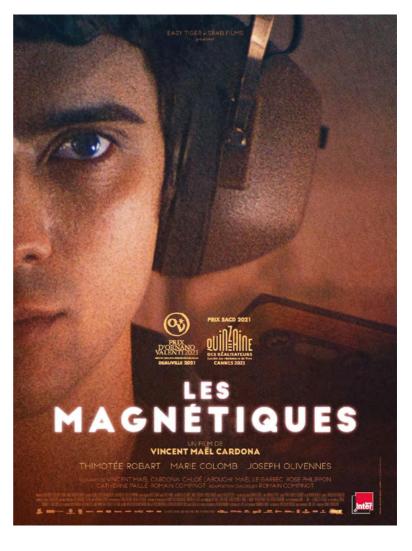
- 2015) Prix du Meilleur acteur au Festival de Venise Orizzonti; Prix du meilleur scénario au Festival international du film de Stockholm.
- Burning Casablanca (Zanka contact)
 d'Ismael EL IRAKI (promotion 2008) –
 Prix d'interprétation féminine Festival
 de Venise; Grand Prix du Festival du
 premier film d'Annonay 2021.
- Les Choses qu'on dit, les choses qu'on fait d'Emmanuel MOURET (promotion 1998) – César de la meilleure actrice dans un second rôle: Émilie Dequenne, Label Cannes 2020.
- La Fille au bracelet de Stéphane DEMOUSTIER (Atelier Ludwigsburg-Paris 2006) – César de la meilleure adaptation.

CÔTÉ DIPLÔMÉS...

Au-delà des premiers films remarqués par la critique, les films des diplômés de La Fémis ont été à l'honneur de tous les grands rendez-vous du cinéma au niveau national et international, tant par leurs sélections que par les prix obtenus. Liste non exhaustive:

Longs métrages

- Titane de Julia DUCOURNAU (promotion 2008) – Palme d'Or Festival international du film de Cannes 2021.
- Les Magnétiques de Vincent CARDONA (promotion 2010) – Prix SACD à la Quinzaine des réalisateurs 2021.
- Petite Maman de Céline SCIAMMA (promotion 2005) – Prix du public au festival de San Sebastian.
- Une histoire d'amour et de désir de Leyla BOUZID (promotion 2011) – Valois de Diamant et Prix d'interprétation masculine au Festival du film francophone d'Angoulême.

 Slalom de Charlène FAVIER (Atelier scénario 2015) – Label Cannes 2020, Prix Jean Renoir des Lycéens.

- Antoinette dans les Cévennes de Caroline VIGNAL (promotion 1997)
 César de la meilleure actrice pour Laure Calamy, Label Cannes 2020.
- À l'abordage de Guillaume BRAC (promotion 2005) – Berlinale: Prix FIPRESCI - Mention spéciale -Panorama.
- De l'or pour les chiens d'Anna CAZENAVE
 CAMBET (promotion 2017): «Le premier long-métrage d'Anna Cazenave
 Cambet se distingue par une belle originalité esthétique. Un regard singulier sur la sexualité adolescente. »

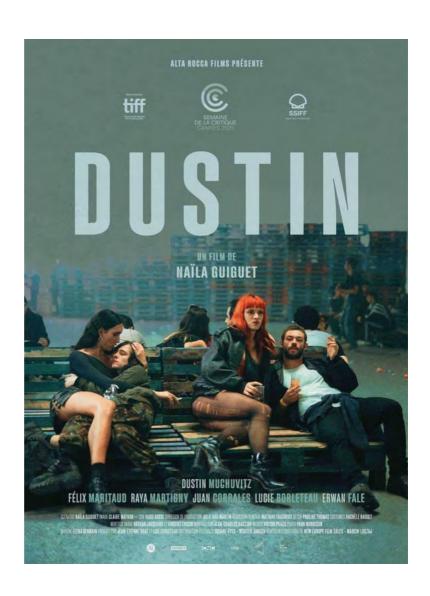
 Le Monde / Label Cannes 2020.
- Messe Basse de Baptiste DRAPEAU (promo2018): «Mélangeant romantisme, thriller psychologique et une pointe de fantastique, il s'agit du premier long-métrage du réalisateur orléanais Baptiste Drapeau. Un exercice de style et un «défi de mise en scène », de l'aveu même du cinéaste, qui a puisé son inspiration parmi les classiques du genre.» France 3.
- Foedora de Judith ABENSOUR, projet développé dans le cadre de sa formation Archidoc 2016-17, a été sélectionné au festival Cinéma du réel 2021.
- L'Homme qui a vendu sa peau de Kaouther BEN HANIA, participante de l'Atelier scénario 2005 dirigé par

- Marie-Geneviève RIPEAU et, auparavant, de l'Université d'été 2004, est le premier film nommé aux Oscars du film étranger pour la Tunisie. Le film sera distribué en France par Bac Films.
- Petite nature de Samuel THEÏS
 (Atelier scénario 2012 avec ce projet) a été présenté à la Semaine de la Critique. Produit par Avenue B Productions et France 3 Cinéma, sa sortie en salles est prévue le 9 mars 2022 distribué par Ad Vitam.
- Notre endroit silencieux d'Elitza GUEORGUIEVA (Atelier documentaire 2013) a été sélectionné aux États généraux du film documentaire – Lussas.

L'Homme qui cherchait son fils co-réalisé par Delphine DELOGET (Atelier scénario 2011) et Stéphane CORREA, a été sélectionné aux États généraux du film documentaire – Lussas.

L'Atelier 2021 de la Cinéfondation a accueilli:

- César DÍAZ (Atelier scénario 2011) avec son nouveau projet Fidelidad (Guatemala). Auparavant, il a été primé de la Caméra d'Or Cannes 2019 avec son film initié en stage: Nuestras Madres (Belgique / Guatemala).
- Zalfa SEURAT (Atelier scénario 2020) avec *Parle-moi de 1985* (Liban).

Courts métrages

- Dustin de Naïla GUIGUET (promotion 2019) – 8 prix dont Prix du meilleur court-métrage international au TIFF (Toronto, Canada); Label Cannes 2020.
- Un adieu de Mathilde PROFIT (promotion 2009) Prix Jean Vigo.
- Qu'importe si les bêtes meurent de Sofia ALAOUI (Atelier Scénario 2019)
 César du meilleur court-métrage de fiction.

Séries

 L'Opéra co-créée par Cécile DUCROCQ (Atelier Scénario en 2008), et Benjamin ADAM (cursus Écriture et Création de Séries, promo 2016) -Prix de la Meilleure Actrice à Ariane LABED au Festival Séries Mania 2021

- Jeune et Golri réalisée par Fanny SIDNEY (promotion Réalisation 2009) – Prix de la meilleure série au Festival Séries Mania 2021.
- Stalk saison 2 réalisée par Simon BOUISSON (promotion 2010), co-créée par Simon BOUISSON, Jean-Charles PAUGAM (promotion 2014), et Victor RODENBACH (promotion 2012) – Prix de la meilleure série de 26' au Festival de la Fiction de la Rochelle 2021.
- Patience mon amour scénarisée par Dorothée LACHAUD (Atelier Scénario 2016) – Prix de la meilleure série de moins de 20' au Festival de la Fiction de la Rochelle 2021.
- Mixte, Prix du public de la série française de l'année à Canneseries 2021. Une série en 8 épisodes créée par Marie Roussin, et scénarisée notamment par Vladimir HAULET (Écriture et création de séries, promo 2018), Julie-Albertine SIMONNEY, Clémence MADELEINE-PERDRILLAT et Hélène LE GAL (Atelier Scénario 2015, 2016 et 2000). Se joignent d'autres anciens de La Fémis: assistant∙es décor Bertrand HEE et Elise TULLI (Décor, promo 2009 et 2000), à la perche Gaël ELEON (Son, promo 2014), au montage Sarah ANDERSON (Montage, promotion 1997).

La recherche en action

UNE ANNÉE PARTICULIÈREMENT SOUTENUE

En 2020-2021, la recherche s'est déployée à la faveur de plusieurs partenariats avec des programmes de recherche: «Origines et conditions d'apparition de la vie» (OCAV PSL), ANR «Beauviatech» (avec l'Université Rennes 2) dédié aux archives de Jean-Pierre BEAUVIALA; ERC «Demoseries» (mené à l'Université Panthéon Sorbonne par Sandra LAUGIER); atelier Condorcet «La Pratique du cinéma dans l'enseignement supérieur: pour une approche comparée de la transmission des savoir-faire dans les écoles d'art», avec l'Ecole des Chartes, l'Université Panthéon Sorbonne et les écoles d'art de PSL.

En dépit de l'épidémie de COVID-19 qui a entrainé certains reports ou annulations, de nombreux évènements scientifiques ont pu se tenir, en présence ou en ligne.

Le colloque «Visualiser les origines de la vie: cultures visuelles scientifiques et populaires (XIX°-XXI° siècles) » cherchait à faire dialoguer cultures visuelles de la science et formes artistiques, autour des images des origines de la vie. Avec le soutien du programme OCAV (PSL), La Fémis a pu accueillir cette année une post-doctorante, Elsa DE SMET. Les 30 mai et 1er juin 2021, une cinquantaine de chercheurs se sont connectés pour ce colloque, organisé par Charlotte BIGG (CNRS), Elsa DE SMET (IRIS-OCAV PSL) et Barbara TURQUIER (La Fémis), qui accueillait une quinzaine de participants autour des visualisations de l'origine de la vie, de la microbiologie aux exoplanètes. Une projection en exclusivité du documentaire Black Holes: the Edge of All We Know de Peter GALISON (Harvard University), suivie d'un échange avec deux chercheurs.

Dans le cadre de l'atelier Condorcet, une première journée d'études intitulée «Pratiques de l'enseignement du cinéma dans le supérieur: écoles d'art, écoles de cinéma, conservatoires » s'est tenue le 29 janvier 2021 (dir. Barbara TURQUIER et Stéphanie LOUIS). Elle fut l'occasion d'une comparaison entre différentes pédagogies du cinéma dans les écoles d'art tout en faisant retour sur leur histoire.

Une table ronde s'est tenue le 19 mars 2021 à La Fémis dans le cadre du colloque « Women in Security Television Series » (porté par « Démoséries »), autour de la place des femmes dans la production des séries télévisées contemporaines, avec Louise SILVERIO, Gabrielle STEMMER et Julie-Anne GRIGNON, diplômées de La Fémis.

L'actualité du programme SACRe a été marquée par l'exposition et la soutenance de thèse de Mélanie PAVY, doctorante de l'école, le 14 octobre 2020. «Fictions Oméga » a d'abord pris la forme d'une exposition dans un décor abandonné sur un plateau de La Fémis, autour du projet réel d'une ville nouvelle censée accueillir en Inde l'élite japonaise en cas de nouvelle catastrophe au Japon. Puis une soutenance a eu lieu, permettant de revenir sur ce travail explorant autant les résonnances de la catastrophe de Fukushima, les imaginaires des villes utopiques que les formes de l'écriture dans le cadre d'une thèse de recherche-création. Cette thèse a reçu une mention spéciale du jury « Art, Esthétique, Littérature » du prix de thèse PSL en 2021.

Dans le cadre du séminaire doctoral SACRe, deux séances organisées par La Fémis ont eu lieu: une séance autour du livre de Sandra DELACOURT, L'Artiste-chercheur et d'un projet de publication des doctorants « Héro-ïne-s: repenser les héros dans les œuvres et les pratiques artistiques » le 12 décembre 2020; et une séance « Cinéma et éthique du soin », le 12 février 2021, avec la participation de chercheurs, médecins, critiques et cinéastes. Les doctorants SACRe ont en effet travaillé à une publication en ligne autour des figurations des héros dans les pratiques artistiques, du cinéma au design: https://repenserlesheros.femis.fr/

Une nouvelle programmation «Les Rencontres SACRe: Pratiques de recherche et de création aujourd'hui» a également été initiée à La Fémis le 28 mai 2021, avec une première séance invitant l'historien Patrick BOUCHERON et le metteur en scène Mohamed EL KHATIB, modérée par Alice LESCANE (Beaux-Arts de Paris) et organisée par Barbara TURQUIER (La Fémis) et Antoine DE BAECQUE (ENS), nouveaux directeurs du laboratoire SACRe.

UNE DIRECTION TECHNIQUE FORTEMENT IMPLIQUÉE

Dans une année encore impactée par la crise sanitaire et le confinement, l'équipe de la direction technique, en se mobilisant sur site, autour de ses activités de construction des décors, de post production et de mobilisation des moyens de tournage, a particulièrement contribué à la continuité pédagogique.

En outre, des actions importantes ont pu être engagées ou poursuivies:

- Renforcement des démarches de recyclage des décors et de traitement des déchets, permettant de sensibiliser plus fortement les étudiants vers une approche éco responsable
- Investissement en faveur des évolutions technologiques du secteur et plus particulièrement vers les technologies d'éclairage LED
- Renouvellement du système d'archivage et de sauvegarde basé sur la technologie LTO 8

- Formation au workflow cinéma dispensée aux élèves et étendue aux personnels de l'École
- Élargissement du partenariat avec Titra Film ouvrant la possibilité aux films de 3e année de bénéficier d'un sous-titrage professionnel.

La Femis continue de bénéficier du précieux soutien de ses partenaires techniques en faveur de certains modules de formation, de films de fin d'études et des films du programme de La Résidence.

LES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT MISES EN PLACE

L'École a mobilisé ses partenaires pour accompagner financièrement les étudiants fragilisés par la crise sanitaire. Le fonds d'urgence lancé le 1er juin 2020 sur le site internet de l'École favorisant des dons en ligne et la mobilisation de nos partenaires ont permis de récolter près de 43 K∈ au bénéfice des étudiants: 14,8 K∈ via la plateforme, 25,8 K∈ versés par des partenaires de l'École (BNP Paribas/

Netflix/SACD/Solidarité Cinéma) et 3 K∈ par la mobilisation de ressources diverses (solde CVEC et FNAU). Des étudiants ont également pu bénéficier de 12 K∈ du fonds d'urgence de PSL.

Un accompagnement particulier a été mis en place pour faciliter le travail à distance des salariés et renforcer la communication: relance de la Newsletter interne mensuelle, organisation de réunions générales et de direction, maintien de moments de convivialité essentiels pour la cohésion des équipes organisés en distanciel (pots de départ, concert pour la fermeture de Noël...), diffusion de messages pour un travail à distance efficace, canaux de diffusion informelle dans les équipes (groupes Teams...).

UNE ANNÉE DE FONCTIONNEMENT MARQUÉE PAR LE CONTEXTE SANITAIRE...

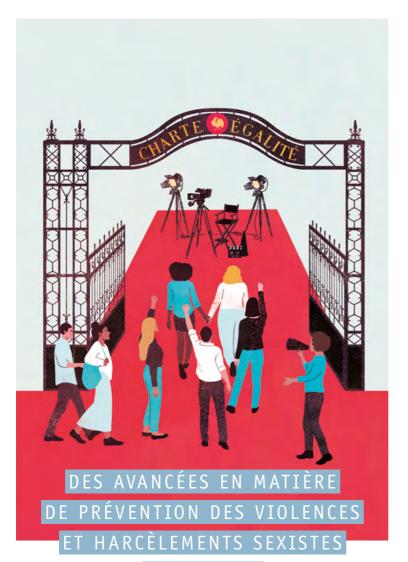
L'activité a repris fin août 2020 avec le retour sur site des salariés le 17 août, la reprise des tournages des films de fin d'études des étudiants, l'organisation en présentiel en septembre du jury final du concours d'entrée et l'organisation jusqu'en décembre des jurys de diplômes qui n'avaient pu se tenir avant l'été. Dans ce contexte, la rentrée 2020-21 a été décalée au 5 octobre 2020.

La reprise des activités a été l'occasion d'une mise à jour du protocole sanitaire applicable dans l'École (port du masque obligatoire, circuits de circulation, respect des jauges, etc.). Le médecin du travail a accompagné les équipes pour mettre au point le protocole de désinfection des matériels, écartant la solution du nettoyage à l'ozone. L'organisation par le référent COVID-19 du "contact tracing", en lien avec les directions, consistant à suivre les cas posi-

tifs et cas contacts et faire appliquer les mesures d'isolement a été jugé très satisfaisant par l'ARS et le rectorat. Des référents COVID ont été mis en place sur les principaux tournages des films des étudiants, chargés d'appliquer le protocole sanitaire pour les tournages mis au point avec des représentants des étudiants. Le référent COVID a été accompagné en octobre d'un CDD pour l'aider dans le suivi des cas en augmentation après la rentrée 2020. Un bilan hebdomadaire INFO-COVID diffusé en interne a permis à chacun de suivre l'évolution de la situation au sein de La Fémis, ce qui a contribué à éviter toute contamination interne ou cluster.

Le budget des fournitures et consommables COVID-19 s'est élevé en 2020/2021 à 31 K \in , et plus de 38 500 masques jetables et 330 litres de gel ont été nécessaires.

ET SEXUELS

Pendant l'année scolaire 2020-2021, La Fémis a engagé de nombreuses actions en matière de VHSS, en plaçant la formation au cœur du dispositif. Les 8 Personnes Ressources, ainsi que la Référente Égalité ont pu bénéficier d'une formation à «l'Écoute sensible» financée par le ministère de la Culture. Ce module vient compléter une formation plus juridique sur leur rôle au sein de l'école, qui est d'orienter en interne ou vers des recours extérieurs (juridique, médical, psychologique), les personnes qui les saisissent. La Référente Égalité anime également un groupe invitant d'autres référents d'école d'arts à partager leurs bonnes pratiques.

Une restitution statistique, orale et globalisée, de l'ensemble des actions menées, a été produite à l'attention des Personnes Ressources, des délégués, du comité des études et du conseil économique et social de la Fémis.

Enfin, le guide des VHSS a été finalisé, et une fiche des gestes techniques, lorsque ceux-ci imposent un éventuel contact physique entre deux personnes (étudiant·es entre eux, intervenant·es et étudiant·es...) a été mise en œuvre, à la suite des réflexions issues de la Charte égalité et Guide de prévention du harcèlement et des violences.

MISE EN PLACE DE SÉANCES DE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE

La crise du covid à particulièrement été difficile pour la communauté étudiante qui a vu ses conditions de vie se dégrader: manque de lien social, perte de «job étudiant», difficultés financières, décès de proches, etc. La santé mentale des jeunes est donc plus que jamais fragilisée et l'accès aux soins est saturé dans de nombreux centres qui leur sont dédiés sans qu'ils aient à avancer les frais. Forte de ce constat, l'École a décidé d'offrir, à partir du mois de mai 2021 aux étudiantes et étudiants des séances de soutien psychologique mensuelles, pouvant aller jusqu'à 9 séances, avec la possibilité d'être orienté vers des structures plus adaptées. Cette action sera reconduite pour l'année 2021/2022.

Un accompagnement a également été proposé aux salariés, grâce à la cellule Audiens et à la cellule de médecine du travail.

Données sociales 2020/2021

LE PLAN DE FORMATION 2021

Lors de la découverte brutale du travail à distance au printemps 2020 avec le confinement imposé par la crise sanitaire, il est rapidement apparu comme indispensable de prévoir des formations pour accompagner les salariés dans la prise en main des nombreux outils en ligne proposés par Office 365, qui avait été déployé au sein de La Fémis fin 2019. La commission de formation a ainsi décidé en mars 2021 de consacrer 15,2 K€ du plan de formation 2021 à ces formations informatiques contre 4,7K€ en 2020. Ces formations collectives permettent aux services de s'emparer de ces nouveaux outils collaboratifs pour organiser les échanges autour notamment des projets communs et imaginer de nouvelles façons de travailler en interaction les uns avec les autres.

L'ACCORD TÉLÉTRAVAIL

Le contexte sanitaire, en imposant le travail à distance, a offert l'opportunité d'une expérimentation de cette nouvelle modalité de travail qui est venue nourrir les échanges pour élaborer un accord télétravail. Cet accord a été signé le 18 décembre 2020 avec les délégués syndicaux FO et SPIAC-CGT, à l'issue de 10 réunions de négociation. La mise en œuvre de l'accord prévue à compter de début 2021 a été suspendue, compte tenu du travail à distance imposé par la direction dans le cadre de la prolongation de l'état d'urgence sanitaire.

POUR L'AMÉNAGEMENT DES LOCAUX ET L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Les travaux de mise en conformité de l'Atelier menuiserie et notamment le remplacement de la centrale d'aspiration des poussières de bois qui avaient été confiés à l'entreprise Girardeau en 2018 et réceptionnés en mai 2019 avec réserves ont été poursuivis et finalisés, avec le soutien de la CRAMIF. Ont ainsi été mis en œuvre: l'asservissement de la centrale d'aspiration, le raccordement des machines électro-portatives, la clarification des zones ou machines ATEX (Atmosphère explosive), la mise en conformité du bureau du menuisier, l'organisation de la zone de pré-montage.

L'École a également mobilisé ses moyens pour aménager le magasin image et son, intégrant les préconisations des ergonomes du CMB intervenus fin 2018 sur les problématiques d'aménagement du pôle moyens de tournage et fabrication des décors. Un bureau isolé pour le responsable du pôle a pu être créé et les espaces dédiés aux différentes fonctions du magasin image et son ont été réorganisés.

Le service environnement de travail a également procédé, avec l'appui d'un groupe de travail inter-directions, au renouvellement du mobilier des salles de réunion et créé une salle de réunion supplémentaire au 2° étage. En outre, plusieurs bureaux ont été rafraîchis (peinture, sols).

LES ÉQUIPES: QUELQUES DONNÉES CHIFFRÉES

La Fémis en tant qu'établissement public, est soumise à un plafond d'emploi: l'effectif notifié par la tutelle est stable, de 62 emplois, depuis 2017. Fin 2020 étaient présents, 57 salariés permanents (5 postes non pourvus à cette date) contre 58 en 2019. La population de personnels en CDI se répartit ainsi: 65% de femmes contre 35% d'hommes pour un âge moyen de 48,7 ans et une ancienneté moyenne de 13 ans. L'index Égalité Femmes – Hommes publié en février 2021 au titre de l'année 2020 présente un score très satisfaisant de 91%.

Le turn-over concernant le personnel permanent s'est établi en 2020 à 11,2 % (7 sorties / 6 entrées) contre 9,3 % en 2019 et 7,2 % en 2018. Les opérations de recrutement au cours de l'année 2020-21 ont concerné pour la plupart des postes stratégiques: recrutement de la directrice générale adjointe, du directeur des études, de la responsable RH, du responsable du contrôle de gestion et contrôle interne, de l'assistante de la directrice générale, de l'assistante du directeur technique, du gestionnaire du magasin lumière et machinerie.

La Fémis a recouru à 1131 intervenants (dont 53 % d'hommes et 47 % de femmes) en formation initiale et en formation continue, soit 21 ETPT en 2020. Les 25 directeurs de départements présents en 2020 (56 % d'hommes,44 % de femmes) ont représenté 8,9 ETPT en 2020.

C'est à l'automne 2020 qu'a été présentée une réorganisation de la direction administrative et financière: dans le contexte d'une situation économique dégradée, le pilotage a été renforcé avec la transformation du poste de responsable financière et comptable en adjointe à la directrice, le poste de contrôle de gestion a été étendu au contrôle interne. Par ailleurs, face à l'augmentation du nombre de recrutements et à la nécessité de développer la politique RH de l'École, l'École a choisi de transformer le poste de responsable juridique et sociale en responsable des ressources humaines.

Données financières 2020/2021

Un résultat financier 2020 marqué par le contexte sanitaire

Le budget initial 2020, avant même la crise sanitaire, présentait une situation financière dégradée avec un solde budgétaire négatif de -314 K€ et un prélèvement sur fonds de roulement faisant passer les réserves à 11 jours de fonctionnement.

Ce budget prévisionnel validé par le conseil d'administration fin 2019 était construit sur un niveau de subvention de fonctionnement stabilisé au niveau antérieur 2018/2019 après une baisse enregistrée précédemment. Le montant était ainsi inférieur à celui alloué en 2014, alors que dans cette période, l'établissement avait poursuivi son développement, créé les cursus Série TV, la Résidence, le programme AIMS, développé la recherche

et bénéficié de la création de deux postes (responsable de la recherche et Directeur général adjoint). Le niveau de la subvention d'investissement était, quant à lui, réduit au minimum pour la 2e année consécutive (110 K€) après l'arrivée à échéance fin 2018 des plans pluriannuels d'équipement (matériels de cinéma; bâtiment). Cette situation avait conduit l'École à prélever sur ses réserves pour financer ses investissements réduits au minimum. Ce déséquilibre résultait également de la baisse prévue des ressources propres qui représentaient jusqu'alors un poids non négligeable (25% des ressources) et en forte croissance au cours des années précédentes (+47 % de 2015 à 2018), du fait notamment de l'impact des réformes de la formation professionnelle et de la taxe d'apprentissage.

La crise sanitaire intervenue en 2020 est venue aggraver le déséquilibre financier. Cette situation a conduit l'État à allouer à La Fémis, via le CNC, une subvention exceptionnelle de 1 million d'euros au titre du Plan de relance.

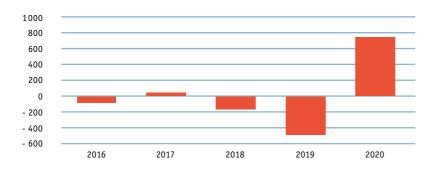
Après exécution des recettes et dépenses en 2020, le résultat comptable s'est établi à 747 K€ contre -490 K€ fin 2019. Le fonds de roulement de gestion qui était équivalent à 22 jours de fonctionnement à fin 2019, de 11 jours en BI 2020, est passé compte tenu de cette aide exceptionnelle à 45 jours à fin 2020.

Dépenses 2020

Le budget réalisé en 2020, en dépenses, de 10 721 K€, affichait une baisse de 13 % par rapport à 2019. Les dépenses de personnel exécutées en 2020 ont atteint 7 125 K€, en baisse de -9,2 % par rapport à 2017. 65 % de cette enveloppe concerne le personnel permanent et 35 % les intervenants et directeurs de département.

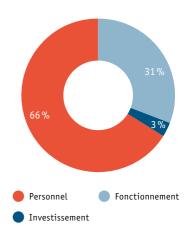
Les dépenses de l'enveloppe de fonctionnement ont atteint 3 316 K€, en forte baisse de -17 % par rapport à 2019, en raison de la baisse des activités et des économies volontaires opérées. 73 % de cette enveloppe concerne les fonctions dites « support ». En investissement, 281 K€ ont été dépensées dont 148 K€ pour les

Résultat comptable (en K euros)

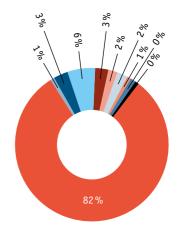

Répartition des dépenses en 2020 par nature sur 10 720 K€

Répartition des recettes en 2020 sur 11 694 K€

matériels de cinéma (contre 368 en 2019, soit -60 %), 101 K€ pour l'informatique et 31 K∈ pour le bâtiment et les mobiliers (contre 140 en 2019). Au total les dépenses d'investissement en 2020 ont représenté 42% de celles réalisées en 2019.

Recettes 2020

Les recettes de l'établissement en 2020 se sont établies à 11694 K€. Malgré l'apport de 1 million d'euros du plan de relance, ce niveau est

resté proche de l'année précédente (11545 K€). 9690 K€ (83%) correspondent aux subventions du ministère de la culture et du CNC (à comparer aux 8775 K∈ de l'an dernier/76%). La subvention du CNC se décompose en 8,488 M€ pour le fonctionnement, 110 K€ pour l'investissement et 1 M€ au titre du plan de relance versés en gestion. Les ressources propres ont été en baisse de 30% par rapport à l'année précédente (-714 K€).

- Subventions CNC (fonctionnement, investissement)
- Subventions ministère (Fnau, appels à projet...)
- Autres financements publics
- dont formation continue
- dont recettes diverses
- dont taxe d'apprentissage
- dont inscription concours, frais scolarité et autres
- dont mécénat, parrainage
- dont activités commerciales
- dont locations

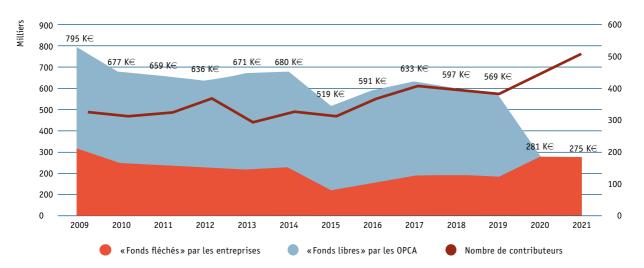

Pour autant concernant 2021, il peut déjà être souligné un développement des partenariats, et une amélioration des recettes de taxe d'apprentissage.

La campagne 2021 a permis de collecter 275 K∈ auprès des entreprises, dépassant de +26 K∈ l'objectif fixé. Pour autant, la réforme réglementaire a donc touché de plein fouet la Fémis: le montant ainsi encaissé est supérieur au montant des anciens fonds fléchés par les entreprises mais ne compense pas la perte des fonds libres antérieurement versés par l'AFDAS.

Signe des efforts fournis par la Fémis pour limiter la portée de cette réforme, cette collecte marque une nouvelle progression de nombre de contributeurs directs (niveau jamais atteint), de + 15% par rapport à 2020 et + 25% par rapport à 2019, caractérisé principalement par les réseaux des sociétés de production, distribution et exploitation cinématographique.

Collecte de taxe d'apprentissage (2009-2021)

51

onseil d'administration

Le Conseil d'administration en 2020/2021

Président: Michel HAZANAVICIUS, cinéaste

Membres de droit: Le Secrétaire général du Ministère de la Culture, ou son représentant, Le représentant du directeur du budget au Ministère de l'Action et des Comptes Publics, Le directeur de l'enseignement supérieur au Ministère chargé de l'éducation nationale, ou sa représentante Caroline OLLIVIER-YANIV, Le Président du CNC, Dominique BOUTONNAT ou son représentant.

Personnalités qualifiées

Membres titulaires: Frédéric BEREYZIAT, directeur de la gestion et de la coordination d'ARTE France; Agnès DE SACY, scénariste; Didier HUCK, directeur des relations institutionnelles, responsable social et environnement de la société Technicolor Mikros image et président de la Fédération des industries du cinéma, de l'audiovisuel et du multimédia; Marie-Ange LUCIANI, productrice; Carole SCOTTA, distributrice, présidente de la société de production indépendante Haut et Court et du syndicat professionnel des distributeurs indépendants réunis; Charles TESSON, critique et historien du cinéma et délégué général de la Société française de cinématographie (SFC).

Membres suppléants

Katell DJIAN, directrice de la photographie; Alain GOMIS, réalisateur et directeur du centre Yennenga à Dakar; Alain LE DIBERDER, économiste; Richard PATRY, président fondateur de la société Nord-Ouest Exploitation et président de la Fédération nationale des cinémas français; Mélissa PETITJEAN, mixeuse son; Elisabeth TANNER, agente de comédiens, co-dirigeante de Time Art et présidente du Syndicat français des agents artistiques et littéraires (SFAAL).

Représentants élus

Représentant des directeurs de département: Philippe LASRY, co-directeur du Département Scénario, titulaire Pas de suppléant

Représentante du personnel: Anne LEBELLE, cheffe de projet formation professionnelle et chargée de communication. Pas de suppléant Représentants des intervenants: Eve DEBOISE et Isabelle CZAJKA, titulaires, Brice CAUVIN, suppléant Deux représentants des étudiants (liste des représentants jusqu'aux élections d'octobre/novembre 2021) Titulaires: Nixon SINGA (La Résidence 2021) et Kilian STURM (Cursus Scripte 2021). Suppléants: Zoé SPAHIS (Département Décor 2024) et Anna WAJSBROT (Département Scénario 2023)

Participent par ailleurs au Conseil avec voix consultative: la directrice générale, Nathalie COSTE CERDAN; le directeur des études, Nicolas LASNIBAT Le contrôleur général économique et financier de la Mission Médias-Culture, Romuald GILET; l'agent comptable, Yves DAMÉ Assistent également au Conseil l'équipe de direction permanente de l'École: la directrice générale adjointe, Sophie CAZES, la directrice administrative et financière, Elisabeth LEDANOIS, la directrice adjointe des études, Laurence BERREUR, le directeur technique, Juan EVENO, le directeur du développement et de la formation professionnelle, Jérôme LECANU, le responsable des concours et des questions relatives à l'enseignement supérieur, Laurent MOISSONNIER.

Assistent également au Conseil, invités par le Président: le délégué syndical SPIAC-CGT, Adrien GUEYDAN, le délégué syndical Force Ouvrière, Fabien MILOCHEVITCH.

Merci à nos partenaires!

La Fémis, établissement public d'enseignement supérieur, est financée par une dotation annuelle de fonctionnement et d'investissement par le Centre National du Cinéma CNC (via le Ministère de la Culture) pour environ 3/4 de son budget. L'École réussit en parallèle à s'autofinancer à hauteur d'environ 25%: taxe d'apprentissage, locations d'espaces, prestations de service reposant sur des formations professionnalisantes françaises ou étrangères, constituent les piliers de ses ressources propres. La Fémis peut s'appuyer également sur la générosité des entreprises du monde du cinéma et de la télévision.

Le cursus Écriture et création de Séries et les formations professionnelles liées à La Série comptent de nombreux soutiens. Les mécènes suivants assurent une grosse partie du financement de ces cinéastes en formation:

La Résidence est soutenue par:

NETFLIX

La Fémis est membre du CILECT, Centre International de Liaison des Écoles de Cinéma et de Télévision, et du GEECT, Groupement Européen des Écoles de Cinéma et de Télévision

Partenaires envers les étudiants:

L'Atelier Égalité des chances est soutenu par:

Partenaires institutionnels:

Liberté Égalité Fraternit

- Université PSL: Art et Recherche. SACRe, OCAV
- École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, Paris (ENSAD)
- École Nationale Supérieure des Beaux-Arts (ENSBA)
- Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP)
- Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique (CNSAD)
- École nationale supérieure Louis-Lumière
- DSDEN 93
- Académie de Créteil
- L'Institut Français
- Campus France

Les partenaires techniques

La Fémis possède un équipement complet d'espaces et de moyens techniques pour les tournages et la post-production, en complément du budget attribué par le CNC, l'École est soutenue par des partenariats techniques privilégiés.

Thalès Angénieux anime des masters class pour les étudiants du département image, met du matériel à disposition pour des exercices et des tournages de films et finance la participation d'étudiants au Festival Camérimage en Pologne.

Arri met du matériel à disposition pour des exercices et pour des tournages de films de fin d'études et du programme de La Résidence.

SONY

Sony met du matériel à disposition pour des exercices et pour des tournages de films de fin d'études.

Panavision et Panalux offrent la possibilité aux étudiants du département image d'effectuer des stages, en mettent du matériel à disposition pour des exercices et pour des tournages de films de fin d'études et du programme de La Résidence.

Le Groupe Transpa offre

la possibilité aux étudiants du département image d'effectuer des stages, met du matériel à disposition pour des exercices et pour des tournages de films de fin d'études et du programme de La Résidence.

VANTAGE®

Vantage Paris met du matériel à disposition pour des exercices et pour des tournages de films.

K 5600 LIGHTING

K5600 Lighting met à disposition du matériel pour des exercices.

11/ 7/11

TitraFilm effectue le sous-titrage en anglais des films de 3e année et d'une partie des films de fin d'études et du programme de La Résidence.

Poly Son effectue les travaux d'étalonnage des films de 3e année et des films de fin d'études du cursus image et du programme de La Résidence.

VDM effectue les travaux d'étalonnage des films de 3e année et des films de fin d'études du département image et du programme de La Résidence.

Mikros Technicolor accompagne les étudiants du département décor dans la conception et la fabrication des effets visuels de l'exercice « Exoplanète ».

AUDIO VISUEL

DCAudiovisuel soutient financièrement.

La Fémis est un établissement public sous la tutelle du Ministère de la Culture et du Centre National du Cinéma et de l'image animée

coordination

Carole Ramsay

crédits photographiques

Sofia Barandiaran Éric Bonté Jean-Jacques Bouhon David Haffen Mano / Le Film Français Thierry Nectoux Mélanie Pavy Kristen Pelou David Quesemand Tous droits réservés

conception graphique

Perluette & BeauFixe

La Fémis 6 rue Francœur 75018 Paris www.femis.fr