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

La femis | PSL

Édito

La Fémis est l'École nationale de cinéma et d'audiovisuel, tout à la fois école d'art au service de l'éclosion de talents artistiques, et professionnalisante, en favorisant l'acquisition de compétences techniques propres à chaque métier. Chaque année, ce sont près de 200 étudiants de formation initiale et 150 stagiaires de formation continue qui suivent les parcours d'enseignements de La Fémis, caractérisés par un mélange unique d'exigence, de pratique artistique et de théorie, de vision personnelle et de création collective.

L'originalité de l'école est aussi de former à **onze métiers**, relevant des sphères techniques, artistiques ou économiques: les collaborations entre étudiants autour de la pratique cinématographique sont au cœur de l'enseignement, complétées par des approches théoriques dans chaque discipline et d'un large accès à la cinéphilie.

Fidèle à son héritage dans la tradition de l'IDHEC, elle est aussi soucieuse de s'adapter aux grandes évolutions du secteur et fournir des réponses aux questionnements du monde contemporain.

Ainsi, cette école publique poursuit une politique d'ouverture des recrutements reposant sur des concours plus ouverts, sur l'efficacité de l'Atelier Égalité des Chances, la formation de La Résidence désormais en deux ans destinée à des profils d'autodidactes passionnés de cinéma et enfin des Cordées de la réussite avec les territoires d'Outre-Mer. La Fémis s'affirme ainsi comme une École de cinéma de haut niveau au recrutement particulièrement diversifié et détient le record d'étudiants boursiers au sein des Écoles d'Art parisiennes. Ce souci d'ouverture et de pluralisme apparaît comme une condition nécessaire pour le renouvellement de la création cinématographique et audiovisuelle française et transparait dans la Charte Égalité dont l'école s'est dotée depuis deux ans.

Elle s'évertue aussi à **rester ouverte sur le monde contemporain**: échanges avec dix écoles étrangères, consolidation de ses formations ouvertes sur l'étranger (Atelier Ludwigsburg-Paris et la prestigieuse Université d'été réputée dans le monde francophone), déploiement de nouveaux stages en formation professionnelle, accueil de cinéastes étrangers de premier plan (James GRAY, Naomi KAWASE, Nadav LAPID, Joel COEN, Wes ANDERSON...), promotion de la co-production au cœur des enseignements de production et de distribution et cours d'anglais. Elle cherche également à armer les étudiants pour les préparer aux bouleversements qui traversent le secteur à travers la formation à l'écriture de la série et la sensibilisation aux effets spéciaux.

La Fémis s'efforce également de **mieux valoriser la recherche**, tout lieu de formation ayant vocation à devenir également un lieu de création d'idées: renforcement du doctorat de recherche et création SACRe, rayonnement des réflexions esthétique, philosophique, technologique à travers tous les enseignements de l'École, pour inspirer les travaux filmiques des étudiants. Une attention particulière a été notamment portée sur les mémoires des étudiants qui accompagnent leurs travaux de fin d'étude.

École d'enseignement supérieur, La Fémis a donc ouvert ses portes tous azimuts pour ne pas réserver à une petite minorité la chance de bénéficier de ses formations. Cela lui permet d'être un creuset d'expériences, de genres et de formes, de chocs de cultures et de visions. Grâce à ces transformations, elle est un véritable lieu de renouvellement de la création cinématographique et audiovisuelle. Cette École portée par son personnel et ses intervenants engagés nous donne des gages tangibles que le cinéma ne va pas mourir, qu'il continue à pouvoir transformer et ré-inventer le monde. Chaque année, elle apporte la preuve que ses étudiants trouvent leur voix et leur voie, reconnus pour certains par l'industrie, par les plus grands festivals mondiaux pour d'autres, contribuant ainsi à perpétuer, avec panache, son image en France et à l'étranger.

Nathalie Coste Cerdan, directrice de La Fémis

La Fémis: une histoire forte

De 1944 à 1985, l'IDHEC a formé 41 promotions et 1439 professionnels du cinéma français et étranger. En 1985, sa refondation est lancée par le ministre de la Culture Jack Lang. Ainsi naît La Fémis, en 1986. À sa création, l'école compte sept départements d'enseignement: scénario, réalisation, image, son, montage, production, décor. Une filière scripte s'y ajoute en 1992, puis, en 2003, une filière distribution/exploitation. Enfin, l'Atelier Ludwigsburg-Paris, anciennement nommé l'Atelier Masterclass, voit le jour en 2001.

L'école est aujourd'hui un établissement public qui appartient au ministère de la Culture. Elle est financée par le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée (CNC).

Installée à sa création dans l'enceinte du Palais de Tokyo, elle occupe depuis 1999 les anciens studios Pathé du 6, rue Francœur (Paris 18e).

Elle est établissement partenaire de l'université Paris Sciences & Lettres qui regroupe une vingtaine de grands établissements d'enseignement supérieur et de recherche (École Normale Supérieure, Université Paris-Dauphine, Collège de France, Mines ParisTech, École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique...). Elle est également forte de ses multiples et fidèles partenariats institutionnels et professionnels français et internationaux.

La Fémis est une école de cinéma où 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.

Le cinéma est ici considéré comme un art à part entière, replacé dans le contexte des autres arts. L'École forme à la théorie et à la pratique de cet art avec un programme équilibré entre recherche et production. L'École forme également depuis 2013 à l'écriture et création de séries. Ainsi, en formation initiale au cinéma et à la série, apprentissages technique, créatif et professionnel forment les 3 grands axes indissociables du parcours proposé aux étudiants.

Enfin, chaque année depuis 1986, La Fémis est un lieu reconnu et recherché par de nombreux stagiaires qui viennent en formation professionnelle continue en cinéma, comme par exemple, au scénario, au documentaire ou à la direction d'exploitation de salles, ainsi que de façon croissante, à la série.

Entrer à La Fémis, c'est donc la certitude de rejoindre une école publique à la renommée mondiale forte, où le champ des possibles et de l'accomplissement personnel est réel: des moyens de tournages importants, une ouverture à une création de cinéma et de séries de tous types, l'accès à un réseau de professionnels intervenants exclusivement en activité, et une insertion professionnelle qui se prépare tout au long de la formation.

Depuis 1986, les films réalisés dans le cadre de la scolarité, au cours de la 2°, 3° année ou encore pour les diplômes rencontrent un grand succès auprès des festivals de courts métrages, plus de 800 sélections, et plus de 400 prix obtenus sur les près de 1000 films diffusés par l'École.

Nombreux sont ceux mis à l'honneur au Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand, comme par exemple *Les Amours Vertes* de Marine ATLAN (promotion 2015), qui a remporté le Grand Prix en 2016, *Little Jaffna* de Lawrence VALIN (promotion 2017 de La Résidence), Prix Canal+ en 2018, *Clean with me (after dark)* de Gabrielle STEMMER (promotion 2019) Prix spécial du jury compétition nationale en 2020 ou encore le film de fin d'études de Pauline PENICHOUT (promotion 2019) *Mat et les gravitantes* qui y a remporté pas moins de 3 prix en 2021: Grand Prix de la Compétition Nationale, Prix Étudiant, Prix du Meilleur Documentaire.

À leur sortie de l'École, nombre d'entre eux continuent à travailler le format court en parallèle du développement de leur premier long métrage, court-métrages eux aussi salués par la critique et lauréats de nombreux prix.

Parmi eux, plusieurs prix Jean Vigo (court-métrage) ont récompensé nos diplômés dès la sortie des premières promotions: Sophie FILLIÈRES (promotion 1990) en 1992, Mikael HERS (promotion 2004) en 2009, Pierre-Emmanuel URCUN (promotion 2010) en 2015, Vincent LE PORT (promotion 2010) en 2016, Guillaume BRAC (promotion 2005) en 2018 et Mathilde PROFIT (promotion 2009) en 2020. Plus récemment *Dustin* de Naïla GUIGUET (promotion 2019) a remporté 8 prix et a été sélectionné dans 23 festivals aux quatre coins du monde.

Chaque année nous observons également la présence de diplômés en grand nombre au générique des longs métrages produits en France. Au Festival international de Cannes 2021, ils étaient plus de 155 occupants des postes auxquels ils ont été formés au sein de nos départements d'enseignement: réalisation, scénario, production, image, son, montage, décor, scripte, distribution. Films que nous avons la joie de retrouver en salle chaque mercredi dans des cinémas dirigés par des exploitants et exploitantes, eux aussi diplômés de La Fémis.

Sur les 41 promotions sorties on ne compte pas moins parmi nos diplômés de la formation initiale et professionnelle: 28 césars, 8 prix Jean Vigo (2 pour des films longs, 6 pour des courts), 8 prix Louis Delluc de la première œuvre, 2 Caméras d'or. Deux Palme d'Or pour des femmes diplômées de La Fémis, Daniela ROMANO, en tant que productrice du film *Underground* d'Emir Kusturica en 1995 et en 2021 Julia DUCOURNAU, réalisatrice de *Titane* (film produit par Jean-Christophe REYMOND, promotion 2004 et Amaury OVISE, promotion 2009 pour Kazak Productions), complètent la liste des anciens et anciennes étudiantes de l'École reconnus internationalement.

La série n'est pas en reste à La Fémis et le département Écriture et création de séries le prouve grandement par les parcours des diplômés de ce cursus d'un an créé en 2013 qui a très vite su s'imposer. Frédéric ROSSET, diplômé de la première promotion en 2014, ouvre la voie et signe 3 saisons de la série *Irresponsable* (OCS). Les deux saisons de *Mortel* (Netflix) série créée par Frédéric GARCIA (promotion 2017), ou Prix du public de la série française à Cannes Série en 2021 pour *Mixte*, série scénarisée, entre autres, par Vladimir HAULET (promotion, 2018) apportent à ce cursus toute sa légitimité.

Quelques chiffres clés

Cursus principal (1 concours général et 1 concours international)

Production

Scénario

Image

Montage

Décor

Autres cursus

Scripte

Distribution / Exploitation

Écriture et création de séries

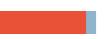

La Résidence

AIMS

des étudiants trouvent un emploi 9 mois après leur sortie

intervenants

en formation initiale et continue en 2020/2021

46% femmes 54% hommes

salariés permanents

école mondiale de cinéma* Hollywood Reporter

meilleure

films programmés dans 162 festivals en 2020/2021. — Durée moyenne d'un court 16 minutes 30 métrage:

6 à 7 concours chaque année

candidats 60 places

La promotion 2025:

22 ans de moyenne d'âge

21 femmes, 19 hommes

2 étudiants sur 3 viennent de l'université

1 étudiant sur 3 est boursier

2 étudiants sur 3 proviennent de régions hors Île-de-France

2 étudiants sur 3 ont été admis au concours à la 1re tentative

de budget en 2020

ENTRER À LA FÉMIS

Prérequis et déroulement des épreuves

Concours Général

Concours Internationa

Concours Scripte

Concours Distribution / Exploitation

Concours Écriture et création de séries

Concours de La Résidence

Concours doctorat d'art et de création SACRe

Sept concours d'entrée

L'entrée à La Fémis se fait par voie de concours qui ont tous des particularités:

- Le concours Général et le concours International pour le cursus principal correspondant à un cursus d'enseignement de quatre ans
- Le concours Distribution/Exploitation pour un cursus d'enseignement de deux ans
- Le concours Scripte (organisé uniquement les années paires) pour un cursus d'enseignement de trois ans

- Le concours Écriture et création de séries pour un cursus d'enseignement d'un an
- Le concours La Résidence pour un cursus d'enseignement de 2 ans
- Le concours Doctorat d'Art et de Création SACRe pour un cursus de trois ans

Les objectifs et la philosophie du concours correspondent à la spécificité de l'enseignement à La Fémis, à la fois école d'art et école professionnalisante qui prépare à un métier. C'est un concours d'entrée particulier, qui ne cherche pas à évaluer des connaissances académiques, mais plutôt la singularité de personnalités qui vont s'épanouir dans l'École avec un fort engagement pour un métier du cinéma.

Délibérément, nous ne fixons pas de prérequis sur le type d'études suivies avant de candidater, et nous interrogeons chaque année nos processus de sélection afin de favoriser la diversité et la créativité des étudiants admis.

Favoriser la diversité et la créativité des étudiants admis

Au regard des chiffres et indicateurs mesurant la «démocratisation» des Grandes Écoles, l'École obtient de très bons résultats en matière de diversification sociale, géographique et de genre: 33% de boursiers sur critères sociaux; 2/3 des étudiants originaires de régions hors IdF; une légère majorité d'étudiantes (52% sur les 5 dernières années).

Les bilans des concours sont consultables en ligne, avec des éléments statistiques sur les profils des candidats aux différents concours, l'ensemble des sujets des épreuves, et les listes des jurys et des correcteurs:

https://www.femis.fr/annales-desconcours

Prérequis et déroulement des épreuves

Deux conditions sont valables pour l'ensemble des concours: 1. les candidats ne peuvent pas se présenter plus de trois fois, tous concours confondus; 2. La maîtrise de la langue française est obligatoire. Les épreuves se déroulent en français, de même que les enseignements dispensés à l'École.

Concours général

Le concours général est ouvert:

- aux ressortissants français ou aux ressortissants de l'Espace Économique Européen (27 pays membres de l'Union européenne auxquels s'ajoutent l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège);
- aux ressortissants de la Principauté d'Andorre, la Principauté de Monaco et la Confédération Suisse.
   Tout candidat disposant d'une double nationalité dont l'une relève d'un de ces pays doit obligatoirement se présenter au concours général.

Les candidats doivent être âgés de moins de 27 ans au 1er janvier de l'année du concours. Le concours est également ouvert aux candidats, âgés de moins de 30 ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un baccalauréat et pouvant justifier d'une activité professionnelle d'au moins deux ans. Les candidats doivent avoir validé au moins deux années successives d'études supérieures.

Le concours général se déroule en trois parties:

La première partie:

Un dossier personnel d'enquête: à partir d'un thème proposé, le candidat doit interpréter le sujet en réalisant une enquête sur le terrain et en rédigeant son dossier de manière personnelle, originale et sensible.

La deuxième partie:

— Une épreuve écrite d'analyse de film qui vise à évaluer la capacité des candidats à rendre compte de la singularité et de la dynamique du geste créateur à l'œuvre dans l'extrait de film; Une série d'épreuves écrites, pratiques et/ou orales correspondant à l'option choisie par le candidat lors de l'inscription.

La troisième partie:

Une seule épreuve orale devant un jury de sept professionnels représentant les sept départements d'enseignement. Les candidats sont interrogés sur leurs motivations, leur culture cinématographique, leur ouverture au monde contemporain, leurs expériences et leur connaissance du métier choisi.

Concours International

Le concours international est ouvert aux candidats des pays autres que les pays concernés par le concours général. Tout candidat disposant d'une double nationalité dont l'une relève d'un de ces pays doit obligatoirement se présenter au concours général. Les conditions d'âge et de diplômes sont les mêmes que celles du concours général. Le concours international se déroule en deux parties:

- La première partie comporte trois épreuves:
  - Un dossier personnel d'enquête (épreuve identique à celle du concours général).
  - Une épreuve écrite d'analyse d'un extrait de film (épreuve identique à celle du concours général).
  - Une épreuve spécifique correspondant au département d'enseignement choisi par le candidat lors de l'inscription.
- La deuxième partie comporte une seule épreuve orale devant un jury de professionnels représentant les sept départements d'enseignement (épreuve identique à celle du concours général).

Concours Distribution / **Exploitation**

Les conditions d'admissibilité du concours Distribution/ Exploitation sont les mêmes que celles du concours général à une exception près: les candidats doivent avoir validé au moins trois années successives d'études supérieures. Le concours Distribution / Exploitation se déroule en deux parties:

- La première partie comporte deux épreuves:
  - Une épreuve écrite d'analyse d'un extrait de film (épreuve identique à celle du concours général)
  - Un mémoire à partir d'un thème lié à la diffusion du cinéma
- La deuxième partie comporte une seule épreuve orale devant un jury de professionnels.

Concours Scripte

Les conditions d'admissibilité et le déroulement du concours Scripte sont identiques à celles du concours général à l'exception de deux points: le concours scripte n'a lieu que tous les deux ans et le jury final est distinct du concours général.

Concours de La Résidence

Le concours est ouvert aux candidats âgés de 22 à 32 ans sans exigence minimale de diplômes. Les candidats remplissant les conditions de diplômes pour passer les autres concours de La Fémis ne peuvent pas s'inscrire au concours de La Résidence. L'admissibilité pour La Résidence est établie par un jury qui statue à partir de l'ensemble des pièces constitutives du dossier (une première réalisation, un récit autobiographique et une lettre de motivation). Il juge notamment de la qualité artistique du film présenté, de la qualité du récit autobiographique et de l'adéquation du profil du candidat et du programme de La Résidence.

Les candidats déclarés admissibles sont autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission. Il s'agit d'une épreuve orale et publique devant un jury professionnel. Les candidats sont interrogés sur leurs motivations, leurs goûts, leurs expériences et leurs projets.

Concours 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 disposant déjà d'une solide culture des séries. La formation s'adresse à des étudiants déjà formés à l'écriture (capacité d'écriture de fiction déjà travaillée et acquise) et dont l'écriture de séries serait une spécialisation.

Le concours Écriture et création de séries est ouvert aux candidats âgés de moins de 30 ans au 1er janvier de l'année du concours. Les candidats français doivent être titulaires d'un diplôme équivalent au niveau master. Les candidats européens doivent obligatoirement avoir le même niveau (par équivalence) et présenter la traduction certifiée de leurs diplômes. Une dérogation peut être accordée concernant la limite d'âge et le diplôme pour les candidats pouvant justifier d'une véritable expérience d'écriture. Le concours est également ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat pouvant justifier d'une activité professionnelle d'au moins quatre ans et d'une véritable expérience d'écriture.

Le concours Écriture et création de séries se déroule en trois parties:

- La première partie se fait sur instruction d'un dossier
- La deuxième partie comporte deux épreuves:
  - Une épreuve d'analyse de pilote de série
  - Une épreuve d'écriture de scénario de série
- La troisième partie comporte une seule épreuve orale devant un jury de professionnels.

Concours doctorat d'art et de création SACRe

Les candidats au doctorat SACRe dans le domaine du cinéma doivent s'inscrire auprès de La Fémis. Le concours SACRe est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme équivalent au niveau master. Les candidats étrangers doivent obligatoirement avoir le même niveau. Il n'y a pas de limite d'âge. Les candidats ne doivent pas déjà être inscrits en thèse. Les candidats ne peuvent se présenter plus de trois fois. Le programme SACRe de La Fémis recrute chaque année un candidat qui dispose d'une allocation de thèse versée par PSL. Le concours SACRe se déroule en trois parties:

- La première partie se fait sur instruction par un jury interne à La Fémis du dossier de candidature.
- La deuxième partie comporte une épreuve orale devant un jury.
- La troisième partie concerne l'admission définitive: un jury composé de représentants de PSL, de représentants des institutions membres de SACRe prononce l'admission définitive des candidats après consultation des dossiers et des rapports établis par chaque institution sur les candidats qu'elle a sélectionnés.

Contacts

Responsable des concours et des questions liées à l'enseignement supérieur: Laurent MOISSONNIER l.moissonnier@femis.fr • 01 53 41 21 18 Assistante concours: Jacqueline TRUONG j.truong@femis.fr • 01 53 41 21 20 Les formalités d'inscription, la date et le déroulement des concours sont consultables sur le site: www.femis.fr

LES FORMATIONS & LA RECHERCHE

La formation initiale

Le programme La Résidence

Le cursus Écriture et création de Séries

La formation AIMS

La Recherche

La formation professionnelle

es formations et la Recherche

La formation initiale

La pédagogie de La Fémis s'articule avec une démarche d'analyse et de recherche qui favorise une autonomisation croissante des étudiants dans leur projet de création et de recherche. L'École s'appuie sur la force de son réseau de professionnels en activité ainsi que sur les moyens techniques de tournage importants à disposition et encourage, en vue d'une insertion professionnelle réussie, le travail collectif et la singularité de chaque expression artistique et technique de ses étudiants. La formation initiale est composée de différents cursus.

Le cursus principal dure 4 ans et est constitué de 7 départements (Scénario, Réalisation, Production, Image, Son, Montage, Décor). Il y a 4 étudiants en décor et 6 pour chacun des autres départements.

Le cursus Scripte dure 3 ans et accueille 4 étudiants tous les deux ans.

Le cursus Distribution/Exploitation dure 2 ans et accueille 8 étudiants (4 en Exploitation, 4 en Distribution).

Les enseignements sont transmis par des professionnels en activité. Sous la direction des 26 directeurs de départements qui conçoivent les programmes, plus de 500 professionnels interviennent chaque année sous forme de cours, d'ateliers, d'exercices ou de rencontres. Il n'y a pas de corps enseignant permanent.

Cursus principal

L'organisation de chaque année est placée sous la responsabilité d'un.e responsable d'année qui prépare, organise et met en œuvre les programmes et assure l'encadrement et le suivi des étudiants, en collaboration avec les directeurs de département et sous l'autorité du directeur des études et de son adjointe.

La scolarité est organisée en 4 années de 10 mois chacune:

- 3 années de formation constituées d'enseignements (départementaux et interdépartementaux) et de films (un grand exercice par an au moins);
- 1 année de production d'une œuvre et d'une recherche personnelle conduisant à leur présentation devant un jury de diplôme.

L'ensemble de l'enseignement est nourri toute l'année par des interventions regroupées en journées régulières intitulées: Connaissance/ Culture/Création et constituées de conférences, analyses de films, invitations de cinéastes, séminaires thématiques transversaux, séminaires de recherche...

1re année: tronc commun et début des formations départementales

Cette 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.

2° année: formations spécialisées par département et documentaire

La 2º année marque véritablement l'entrée dans les formations spécifiques par département.

Elle est également centrée autour des Films de 2° année –documentaires: 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.

Cet atelier est confié chaque année à un intervenant réalisateur différent.

3° année: formations spécialisées par département et films de 3° année

Le grand atelier de l'année est le «Film de 3° année». Confié chaque année à un intervenant réalisateur différent qui y apporte sa «couleur» et sa «manière de faire». Chacun assure le poste de son département et collabore ainsi à un des 6 films réalisés en cinéma numérique (+ 1 film réalisé par une équipe d'étudiants de la Filmakademie Baden-Württemberg de Ludwigsburg, dans le cadre de l'accord d'échange avec cette école allemande).

À partir du printemps, chaque étudiant effectue un stage. Certains étudiants effectuent sur cette période de fin de 3° année leur séjour d'échange dans une école étrangère.

4° année: travail de fin d'études et recherche personnelle – Diplôme

La 4° 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 écrit (le 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.

Cursus scripte

Les étudiants du département scripte suivent tous les enseignements communs de la première année du cursus principal. À partir de la fin de la 1re année, le cursus s'organise autour de trois axes essentiels:

- un travail en équipe: participation à la phase préparatoire, au tournage et au montage de l'Atelier Fantastique de fin de 2º année, des Films de 3º année et des Travaux de fin d'études.
- une formation spécifique avec des cours adaptés et des stages professionnels organisés en fonction de l'activité cinématographique et/ou télévisuelle.
- des moments communs aux autres départements: analyses de films, exercices ou cours, ateliers de réflexion...

Cursus Distribution / Exploitation

La formation commence par une séquence de deux mois (septembre et octobre), constituée d'un tronc commun partagé avec les étudiants de la première année du cursus principal. La suite de l'année (de novembre à mi-juillet) est consacrée à des cours sur la distribution et l'exploitation, comportant des temps communs ou spécialisés dans chacun des deux domaines. La formation inclut des stages d'observation, des voyages d'études en régions et à l'étranger, la participation à des réunions professionnelles, ainsi que la participation à des festivals.

Le programme La Résidence

Véritable marqueur d'une volonté d'ouverture sociale et culturelle, La Résidence est destinée à de jeunes réalisateurs d'origine modeste, évoluant de manière autodidacte et en marge des professions du cinéma. Accessible sans exigence de diplômes, ce programme de formation de 2 ans permet d'ouvrir chaque année La Fémis à quatre jeunes talents âgés de 22 à 32 ans ayant déjà développé des qualités artistiques mais que l'origine sociale, l'histoire familiale ou le parcours scolaire ont sans doute tenus à l'écart des formations post-bac.

C'est le rôle d'une école publique comme La Fémis de permettre un accès élargi aux élèves de toutes origines, à fortiori pour les préparer aux métiers de l'écriture et de la réalisation qui sont autant de fenêtres ouvertes sur le monde et sur l'ensemble de la société. Cette diversité riche et complexe doit pouvoir se refléter à l'intérieur de l'École parmi l'ensemble des étudiants qui la compose. Au-delà de l'École, cette ouverture garantit un renouvellement plus large des points de vue et des regards qui va enrichir le paysage cinématographique et audiovisuel français dans son ensemble.

Objectifs

La Résidence s'adresse à de jeunes cinéastes au parcours non-académique, qui ont développé une pratique amateur et qui ont déjà une première réalisation à leur actif, pour les accompagner dans leur volonté de professionnalisation.

Pour les former à la réalisation, La Résidence propose aux étudiants des moyens pédagogiques qui leur permettent d'acquérir une réflexion théorique sur le cinéma et l'audiovisuel, d'affirmer leur personnalité et de développer leur sens critique, en favorisant la pratique professionnelle et les expérimentations artistiques.

Recrutement

Le recrutement des étudiants s'opère par la voie d'un concours annuel spécifique. L'appel à candidatures est relayé sur l'ensemble du territoire par des associations à vocation cultu-

relle et professionnelle en lien avec de potentiels candidats, et par un réseau de professionnels impliqués dans ces problématiques: réalisateurs, animateurs, programmateurs de festivals, enseignants.

Lors de leur inscription, il est notamment demandé aux candidats de pré-

- une première réalisation
- un récit autobiographique de forme libre.

Financement

Le programme La Residence est en partie financé par le CNC mais aussi par des partenaires privés, notamment la SACD (Société des Auteurs Compositeurs dramatiques), Netflix, BNP Paribas.

Les 4 étudiants de la Résidence bénéficient d'une bourse de vie mensuelle d'un montant de 800€ qui leur est directement attribuée par la Fondation Culture & Diversité, partenaire historique des programmes Égalité des Chances de La Fémis.

Présentation et particularité du programme

Comme pour les autres cursus de l'École, le programme alterne des moments de formation théorique et des moments de production et de mise en pratique des connaissances.

Le petit nombre d'étudiants accueillis à La Résidence permet de concevoir un programme quasi sur mesure. En s'inspirant des exercices pédagogiques du cursus principal et en les adaptant pour eux, on permet aux étudiants de La Résidence d'accéder comme les autres à une formation exigeante malgré la durée plus courte du cursus. La formation est articulée autour de plusieurs formes de programmes:

 des rendez-vous réguliers consacrés à l'histoire du cinéma et à l'analyses de films

- des modules dédiés à l'écriture (dramaturgie, écriture de scénario, initiation à l'écriture de série, approche documentaire)
- des ateliers tournés vers la mise en scène: découpage, direction d'acteurs
- des exercices pratiques: réalisation de courts films (Autoportrait en tourné-monté par ex), exercices de montage
- un stage obligatoire
- en 2e année, les 6 derniers mois de La Résidence sont consacrés à la production et à la réalisation d'un court-métrage de 15 minutes

Insertion professionnelle et évaluation

À l'issue de la formation, afin de mettre en avant le travail des réalisateurs, de favoriser les contacts et l'insertion professionnelle, les films sont inscrits en festivals et présentés aux professionnels du cinéma lors d'une projection publique à la Cinémathèque française.

La qualité des films, leur circulation en festivals, l'intérêt des diffuseurs et producteurs, constituent certains des critères de l'évaluation qualitative du programme, tout autant que d'autres critères d'insertion professionnelle: écriture de projets après la formation, capacité à trouver un producteur et des financements pour mettre en oeuvre les projets, etc.

Aujourd'hui, à l'issue des six premières promotions, 24 réalisateurs avec des profils atypiques par rapport au public habituel de l'École ont été formés au scénario et à la réalisation.

Le cursus Écriture et création de séries

La série est devenue depuis plusieurs années un espace majeur de création. Dans un contexte audiovisuel en pleine expansion, La Fémis a créé en 2013 le cursus Écriture et création de séries afin d'accompagner de nouvelles générations de scénaristes vers cet univers spécifique. La série est un genre à part entière qui requiert créativité, humilité, exigence, et un authentique esprit d'équipe, entre auteurs, mais aussi avec les partenaires que sont le producteur, le réalisateur, le diffuseur, sans oublier les comédiens et les techniciens.

Créativité, exigence, humilité et esprit d'équipe: autant de vertus que nous souhaitons placer au cœur de cette formation, avec l'ambition de favoriser l'émergence de nouveaux auteurs, capables tout aussi bien d'intégrer les équipes d'écriture de séries existantes que de créer leurs propres séries, originales et ambitieuses.

Les Directeurs de département: David ELKAÏM et Vincent POYMIRO, scénaristes et Xavier MATTHIEU, producteur.

Objectifs

Titulaires d'un Master ou possédant déjà une expérience professionnelle, six étudiants viennent se former de manière intensive à l'écriture des séries pendant un an. La formation s'inspire des techniques d'écriture et de production qui font les succès de la création européenne contemporaine. L'enjeu: préparer ces nouveaux auteurs à trouver leur place dans le large spectre de la production audiovisuelle pour participer à l'essor d'une industrie de la série française.

4 axes majeurs de pédagogie

- Un enseignement approfondi de la dramaturgie propre à la série.
- Des travaux d'écriture, depuis l'écriture d'un épisode d'une série existante (SPEC) jusqu'à la création d'une série (écriture d'une bible et d'un épisode pilote).
- Une présentation complète de l'environnement spécifique de

- la télévision française et de la coproduction européenne.
- Des modules de formation spécifiques sur le montage, la production exécutive, la production artistique, la réalisation et le travail avec les comédiens.

Quelques chiffres

Année de création: 2013 70 étudiants depuis 2013 6 étudiants par an

11 mois de formation: cours théoriques, ateliers, études de cas et rencontres avec des professionnels 6 SPEC écrits / 4 mois d'écriture encadrés par des tuteurs

6 projets personnels et originaux de séries (pilote et bible) écrits / 5 mois d'écriture encadrés par des tuteurs 12 analyses de pilotes de séries par

les étudiants 2 voyages d'études: Scandinavie et

Une lecture publique des pitchs devant des professionnels

Israël

Des rencontres avec des professionnels

Des scénaristes: Anne LANDOIS, Hervé HADMAR, Benjamin DUPAS, Alex BERGER, Camille DE CASTELNAU, Cathy VERNEY, Fanny HERRERO, Frédéric KRIVINE, Marine FRANCOU, Audrey FOUCHE, Maria FELDMAN, Hagai LEVI, Nicola LUSUARDI...

Des producteurs: Pascal BRETON (Fédération), Bruno NAHON (Unité Production) Harold VALENTIN (Mother Prod), Dominique JUBIN (Canal +), Emmanuel DAUCÉ (Tetramedia), Alex BERGER (The Oligarchs)...

Des Diffuseurs: Canal+, Netflix, OCS, France TV, TF1, Arte, Disney +...

Les séries diffusées et créées par les alumni: Irresponsable, de Frédéric ROSSET (OCS), HP, de Angela SOUPE et Sarah SANTAMARIA (OCS), Mortel, de Frédéric GARCIA (Neflix) OVNI(s), de Clémence DARGENT et Martin DOUAIRE (CANAL+), Les Sentinelles de Thibault VALETOUX (OCS)...

La formation AIMS

Fidèles à leur volonté de démocratisation des arts, et au besoin d'éducation du jeune public, l'École nationale supérieure des métiers de l'image et du son (La Fémis), le Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique (CNSAD-PSL), le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP), l'École nationale supérieure des Arts Décoratifs (EnsAD), et l'École nationale supérieure des Beaux-Arts (Beaux-Arts de Paris) proposent depuis 2016 à leurs jeunes diplômés, une formation diplômante « Artiste intervenant en milieu scolaire (AIMS) » dans des établissements scolaires, élémentaires et collèges classés en zones d'éducation prioritaire.

La formation AIMS s'adresse à de jeunes artistes récemment diplômés de ces écoles supérieures d'art et ses bénéficiaires directs sont jeunes, encore à l'école ou au collège: ces deux aspects en font sa particularité et sa complémentarité avec les autres actions menées au sein de La Fémis.

AIMS se déploie dans des territoires en difficulté, en partenariat avec les collectivités et les rectorats. La durée longue du programme et son implantation solide dans ces territoires contribuent à instaurer une nouvelle relation avec les élèves tout en donnant des outils à l'artiste lui permettant d'appréhender son rôle unique dans le parcours culturel et artistique d'un enfant.

Le programme AIMS répond donc à deux besoins complémentaires:

- contribuer au développement des programmes d'éducation artistique et culturelle
- favoriser la mobilité et l'insertion professionnelle des jeunes artistes des grandes écoles d'art nationales.

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

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. Ce mémoire a pour objectif d'analyser la spécificité du rôle de l'artiste dans une démarche d'éducation et de transmission à partir de l'expérience menée pendant l'année. Deux temps de restitution sont normalement organisés: une restitution dans chaque école et une exposition collective dans l'une des cinq grandes écoles d'art.

Depuis 2016, AIMS a ainsi touché plus de 1200 enfants, dans 30 établissements environ, et a permis de réaliser grâce à plus de 50 artistes en résidence, plus d'une dizaine d'expositions dans des lieux culturels à Paris et en Île-de-France.

La Recherche

Présentation

La recherche à La Fémis y est indissociable de la création et s'appuie sur les spécificités de l'école: être un lieu de création articulant pensée et pratique du cinéma et de l'image animée, formant à plus de onze métiers, en lien étroit avec les communautés professionnelles et les questions qui animent ces champs. Elle prend plusieurs formes:

- La recherche-création, impliquant la pratique du cinéma comme une modalité de la recherche, en valorisant les savoirs nés du processus créatif et des œuvres;
- Les approches considérant le cinéma et les images animées comme des objets d'étude à la croisée des disciplines, qu'il s'agisse d'esthétique et de philosophie, d'histoire, d'économie ou de sociologie, en dialogue avec les savoirs développés par les praticien.ne.s du cinéma;
- Les pratiques de recherche nourrissant la pédagogie du cinéma et sa diffusion auprès de différents publics. L'école y est considérée comme un lieu de transmission et de mémoire, avec des projets liés à l'histoire des techniques et des métiers, à l'enseignement du cinéma ou au patrimoine.

Depuis 2017, l'École s'est dotée d'un Conseil scientifique constitué de personnalités reconnues du monde de la recherche dans tous les domaines du cinéma, de l'audiovisuel et de l'image animée, afin de guider sa politique de recherche.

Les projets de recherche à La Fémis sont menés:

- Au sein de l'école, avec des enseignant-e-s, chercheur-ses, étudiant-e-s menant des projets de recherche individuels ou collectifs, dans le cadre notamment de thèses, d'exercices ou de projets spécifiques. Lieu d'échange, le groupe de recherche de La Fémis réunit les doctorants autour de projets de recherche annuels et organise un séminaire mensuel.
- Au sein de l'Université Paris Sciences et Lettres (PSL), dont l'école est partenaire: La Fémis contribue notamment au laboratoire et au parcours doctoral SACRe au sein du Programme gradué Arts de PSL, avec l'ENS et les écoles d'art et conservatoires affiliés à PSL (CNSAD,

- CNSMDP, Beaux-Arts de Paris, ENSAD). Elle mène également des collaborations avec d'autres établissements de PSL (Ecole nationale des Chartes, Observatoire de Paris, École des Mines, etc.)
- Avec divers partenaires scientifiques et culturels: universités, programmes et organismes de recherche dans le champ du cinéma et de l'image animée; écoles de cinéma et d'art en France et à l'étranger; institutions culturelles et partenaires privés.

Toute l'année, l'activité de recherche passe par la conception et l'organisation d'évènements scientifiques (journées d'étude, colloques, séminaires), de formats de recherche ayant une dimension pédagogique ou créative (workshops, Rencontres de La Fémis, création d'archives orales), et par une politique de publication et de diffusion: des mémoires et thèses, ouvrages ou revues, de ressources audiovisuelles (masterclass et captations d'évènements tenus à La Fémis).

Les projets de recherche labellisés

Actuellement, La Fémis est partenaire des projets de recherche labellisés suivants (liste non exhaustive):

- «La pratique du cinéma dans l'enseignement supérieur: pour une approche comparée de la transmission des savoir-faire dans les écoles d'art» (2021-2022), projet soutenu par le Campus Condorcet, dirigé par Gabrielle CHOMENTOWSKI, Stéphanie-Emmanuelle LOUIS, Barbara TURQUIER et Dimitri VEZYROGLOU.
- ANR «Jean-Pierre Beauviala et la société Aaton Des techniques audiovisuelles et de leurs usages, modalités historiques, esthétiques et pratiques» (2019-2021), dirigé par Gilles MOUELLIC et Jean-Baptiste MASSUET.
- Partenariat international TECHNES, porté par l'Université de Montréal et dirigé par André GAUDREAULT en collaboration avec plusieurs institutions de formation, de recherche et de conservation en France, au Canada et en Suisse.
- ERC Advanced Grant «DEMOSERIES: Shaping Democratic Spaces: Security and TV Series» (2020-2024), portée par Sandra LAUGIER.
- Programme «Origines et conditions d'apparition de la vie» (IRIS OCAV - PSL), avec l'Observatoire de Paris.

La formation professionnelle

Depuis 1996, La Fémis propose des stages de formation professionnelle continue aux professionnels du secteur. Ces stages sont organisés autour de trois domaines majeurs: Scénario, Écriture Documentaire, Exploitation Cinématographique, pour lesquels La Fémis détient des titres RNCP niveau 7 (Diplôme équivalent grade Master). Depuis 2019, l'offre de formation professionnelle s'élargit pour étendre ses actions de formations et répondre aux besoins du secteur dans les domaines de la Série, de la Production, de l'Analyse de films et de la Médiation avec les publics.

La durée des formations varie de 35 heures à 352 heures, réparties sur une semaine à plus d'une année à raison de 2 à 3 jours par mois, et touche un public d'auteurs, réalisateurs, exploitants, diffuseurs, distributeurs, producteurs, professionnels de l'audiovisuel et du spectacle.

Aux formations diplômantes s'ajoutent des formations certifiantes, présentant un bloc de compétence du titre du RNCP.

La VAE (Validation des Acquis de l'Expérience) permet d'acquérir un titre professionnel (RNCP niv.7) sur la base de ses acquis et de son expérience professionnelle pour les titres de: Scénariste, Auteur réalisateur de documentaire et de Directeur d'exploitation cinématographique. À l'issue d'un audit, la certification Qualiopi a été attribuée à l'été 2021, gage de qualité des formations professionnelles dispensées à La Fémis.

Le financement de ces formations peut se faire avec l'aide de Fonds publics et/ou mutualisés: OPCO, CPF, Pôle Emploi, Région, Agefice, etc. La Fémis oriente les candidats stagiaires et les conseille dans le financement de leurs formations.

Scénario

La Fémis propose 3 stages de formation continue autour de l'écriture de scénarios de fiction.

- <u>L'Atelier scénario</u>, 274h, 21 stagiaires répartis en 3 groupes de 7 autour de 3 directeurs. Diplômante.
- <u>Initiation à l'adaptation de romans</u>,
   170h, 7 stagiaires
- Expertiser un scénario de long métrage de fiction (cinéma ou TV),
   70h, 12 stagiaires Certifiante.
- Du Court au Long, 70h.
  - + <u>Validation des acquis de l'ex-</u> <u>périence (VAE)</u> pour le titre de Scénariste. Diplômante.

Documentaire

La Fémis propose 2 stages de formation continue autour du film documentaire:

L'Atelier documentaire, 280h, 12 stagiaires. Diplômante. Conçu comme un espace de recherche et d'expérimentation cinématographique, il accompagne des professionnels de l'audiovisuel dans le développement d'un projet de film. Elle permet aux participants de s'inscrire dans un réseau et les aide à identifier des conditions de production et de diffusion.

- Initier et Concevoir un projet de documentaire, 70h, 12 stagiaires. Certifiante. La formation accompagne la première partie du processus de développement d'un projet de film. Ce travail d'écriture participe à l'élaboration et à la construction d'un dossier en devenir qui permettra, par la suite, de solliciter des aides régionales ou nationales mais aussi de convaincre des producteurs et des diffuseurs.
  - + Validation des acquis de l'expérience (VAE) pour le titre d'Auteur réalisateur de documentaire. Diplômante

Exploitation

La Fémis propose deux stages de formation continue dans le domaine de l'exploitation cinéma:

- Direction d'exploitation cinématographique, 352h, 15 stagiaires.
   Diplômante. Il est possible de suivre des parcours personnalisés réunissant des blocs de compétences du titre RNCP.
  - + <u>Validation des acquis de l'expérience (VAE)</u> pour le titre de Directeur d'exploitation cinématographique.

Production

 Savoir constituer un dossier de financement de production, 35h, 10 à 12 participants.

Séries

- Expertiser un projet de série, 70h,
   12 à 14 participants.
- Écrire une bible de série, 49h,
   8 participants.

Critique de film ou série

La Fémis, le SFFC (syndicat français de critiques de cinéma) et l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne inaugurent en 2020 une formation qualifiante Regarder un film / regarder une série: comment construire un discours critique, 28h sur 4 jours.

UNE ÉCOLE OUVERTE SUR LE MONDE

Une école européenne et internationale

L'Atelier Ludwigsburg-Paris

Une école engagée pour plus d'inclusion et d'égalité

Une politique de diffusion et de valorisation des films de l'École

Une école européenne et internationale

Depuis sa création, La Fémis est une école ouverte sur le monde. Sa renommée internationale, bâtie sur l'héritage de l'IDHEC, et son classement annuel parmi les meilleures écoles de cinéma au monde, attirent chaque année un grand nombre d'étudiants étrangers, désireux de faire des études de cinéma en France.

La Fémis est un membre actif de l'association européenne des écoles de cinéma, le GEECT, et de l'association internationale le CILECT. La Fémis a initié les premières rencontres d'écoles de cinéma pour faciliter une réflexion pédagogique et encourager la mise en place d'actions de mobilité des étudiants de ses écoles membres en Europe.

Ainsi, depuis quinze ans, La Fémis œuvre pour le développement de ses relations internationales avec notamment:

- Un concours international
- Le double diplôme avec la Filmakademie Baden-Württemberg
- Une mobilité des étudiants grâce à des partenariats avec une dizaine d'écoles de cinéma dans le monde (Allemagne: DFFB Deutsche Film und Fernsehakademie Berlin, HFF Hochschule für Fernsehen und Film München, Filmakademie Baden-Württemberg, Argentine: FUC, Belgique: INSAS, États-Unis: Columbia University, Inde: Film and Television Institute of India, Japon: Tokyo University of the Arts, Russie, VGIK, Suisse: Ecal...)
- Une mobilité des intervenants: La Fémis collabore étroitement avec le ministère de l'Europe et des affaires étrangères. Le réseau culturel à l'étranger fait régulièrement appel à l'expertise de l'École pour proposer des modules de formation spécifiques en fonction des besoins identifiés ou organiser des missions de représentation. Ainsi, La Fémis a mis en place de nombreuses missions d'intervenants et de directeurs de département à l'étranger, financées par les ambassades de France, des institutions locales ou des partenaires privés (Algérie, Burkina Faso, Iran, Israël, Japon, Liban...).
- Les Universités d'été pour un public étranger: dès sa création, La Fémis a mis en place en partenariat avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères une Université d'été, destinée à une quinzaine d'étudiants étrangers. Cette formation de 2 mois est destinée à des jeunes réalisateurs ou étudiants en cinéma souhaitant compléter leur formation et leurs connaissances techniques ainsi que perfectionner leur pratique du cinéma documentaire en France. L'école a mis en place d'autres ateliers d'été (Summer Schools) à la demande de partenaires étrangers. Chaque université d'été s'inspire de la pédagogie de l'École, en alliant des cours théoriques à la pratique filmique et en faisant intervenir les enseignants du cursus initial. Ainsi, pendant trois ans, Harvard a envoyé des étudiants suivre une formation de 3 semaines l'été à La Fémis. De 2014 à 2016, La Fémis a organisé un atelier destiné exclusivement à des jeunes cinéastes de la région du Golfe arabe (Gulf Summer Université) et, en 2018 et 2019, à l'attention d'apprentis cinéastes saoudiens (Saudi Film Summer School).
- L'organisation de programmes courts de formation continue pour des professionnels étrangers, sur place ou en ligne (formations autour de la production au Brésil, en Nouvelle Calédonie, sur l'exploitation au Maroc ou pour des professionnels chinois, sur la direction d'acteur, la post-production sonore en Algérie ou au Qatar, sur l'écriture sérielle avec Taïwan etc.) dans la continuité du développement de la formation professionnelle de l'École.

L'Atelier Ludwigsburg-Paris

Sur le modèle des doubles diplômes existant en Europe, La Fémis et la Filmakademie Baden-Württemberg ont créé il y a 20 ans en 2001 un programme de formation continue commun, validé par les deux écoles.

Ce programme de formation à temps plein d'une année, destiné à des jeunes producteurs et distributeurs européens a été inauguré en 2001 avec le soutien des États français et allemands, du programme Europe Créative-MEDIA et de l'OFAJ (Office Franco-Allemand pour la Jeunesse). Depuis 2007, une session de deux semaines se déroule à Londres, en partenariat avec la National Film and Television School.

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

Public concerné

Diplômés d'écoles de cinéma ou d'universités (minimum Bac + 3) pouvant justifier d'une expérience dans le domaine de la production audiovisuelle ou très motivés par ce secteur, issus de l'Union européenne élargie et âgés de 30 ans maximum, et depuis 2014, issus de pays hors de l'Union (limités à 20%) avec pour but d'aider les jeunes professionnels non européens à acquérir ou à améliorer des compétences en vue d'une activité exercée en lien avec l'Europe.

Langues de travail: français OU allemand ET anglais

Programme

- Ateliers, séminaires et rencontres professionnelles
- Études de cas pratiques
- Présence active aux Festivals de Clermont-Ferrand, Berlin et Cannes
- Production d'un projet de court métrage

Calendrier

La formation se déroule sur une année en France, en Allemagne et en Angleterre de début octobre à fin août, et se compose de 6 sessions: 2 sessions à Ludwigsburg à La Filmakademie de Baden-Württemberg, 2 sessions à La Fémis à Paris avec un séjour actif aux festivals de Clermont-Ferrand et de Cannes, 1 session à Londres à la NFTS, et 1 session à Berlin pendant la Berlinale.

Contact

Christine GHAZARIAN, Directrice de la formation - Atelier Ludwigsburg-Paris • 01 53 41 22 13

Une école engagée pour plus d'inclusion et d'égalité

Parité et prévention des violences sexistes et sexuelles

L'engagement de La Fémis pour la parité et la prévention des violences sexistes et sexuelles se matérialise par des actions de prévention et d'information, par la nomination de référentes et référents appelés Personnes Ressources dans l'ensemble des communautés qui composent l'École, et par la mise en place de procédures adaptées. Pour mener à bien cette mission, La Fémis s'engage à:

- Promouvoir une représentation équitable des femmes et des hommes au sein de l'établissement,
- Agir en faveur de la lutte contre les stéréotypes dans l'enseignement et dans l'industrie du cinéma,
- Mettre en place une politique générale de sensibilisation et de formation au sein de toutes les communautés de l'École (étudiants, personnel permanent, directeurs de départements, intervenants)
- Adopter une procédure en cas de comportements répréhensibles.

Une charte développant ces 4 axes est complétée par un guide des procédures très détaillé, document remis à toutes personnes ayant une activité au sein de La Fémis.

L'École s'engage également, en toute transparence, à fournir des statistiques annuelles anonymisées sur les signalements et leurs suites disciplinaires.

Au niveau de l'entreprise, conformément aux dispositions de la loi Avenir visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, La Fémis publie chaque année son Index d'égalité femmeshommes. Pour établir leur note, les entreprises de 50 à 250 salariés doivent mesurer 4 indicateurs fixés à l'avance par le gouvernement:

 L'écart de rémunération femmeshommes (noté sur 40 points).

- L'écart dans les augmentations annuelles (35 points).
- Les augmentations au retour de congé maternité (15 points).
- La présence de femmes parmi les plus gros salaires de l'entreprise (10 points).

Les résultats calculés pour La Fémis sur la période de référence retenue, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 donnent **77 points sur 85, soit un score de 91%**

Ce score témoigne de l'engagement mis en œuvre par La Fémis en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Accessibilité

La Fémis a développé une politique d'accueil et d'inclusion des personnes en situation de handicap (PSH). L'École dispose d'un référent handicap au sein de chaque service.

Le candidat en situation de handicap bénéficie d'un aménagement pour passer les épreuves des concours de La Fémis. Le candidat peut bénéficier d'une majoration de temps et de conditions matérielles spécifiques pour les épreuves des concours. Pour cela, le candidat doit formuler sa demande au moment de l'inscription aux épreuves en joignant au formulaire d'inscription les pièces attestant de son handicap et de la nature de l'aménagement demandé. Il doit également prendre contact avec le service pour s'assurer de l'organisation de cet aménagement. L'accueil dans l'école est le suivant:

- Handicap moteur: La Fémis assure la mobilité de la personne au sein de l'établissement. En outre, un plan de l'établissement est mis à votre disposition indiquant les salles, les ascenseurs, les sanitaires aménagés. À noter que les enseignements théoriques peuvent généralement être suivis en visio-conférence.
- Handicap auditif ou visuel: La Fémis met à la disposition de la personne ainsi que celle des intervenants et des autres stagiaires, le matériel applicatif pour garantir le bon déroulement de la formation.
- Autres handicaps: quel que soit le handicap, La Fémis s'efforcera de trouver des solutions adaptées. La Fémis est en lien avec l'Agefiph et la Mission Handicap d'Audiens. L'École dispose de l'information et des relais nécessaires à la bonne prise en charge des besoins de chaque personne.

Les actions 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 deux «Cordées de la Réussite» (ex-Parcours d'excellence) dans des classes à option Cinéma Audiovisuel. En septembre 2020, deux premières Cordées ont été ouvertes à Mayotte et à l'Île de La Réunion. Une troisième, à La Martinique, a été ouverte en septembre 2021.

En plus de nombreuses visioconférences autour des métiers du cinéma et des questions d'orientation, un ou une jeune diplômé.e de l'école est invité.e 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.

Les actions dans les établissements scolaires

Les actions menées dans le cadre du programme Égalité des chances, en partenariat avec la Fondation Culture & Diversité, commencent dès le lycée. En effet des séances de sensibilisation aux métiers du cinéma et aux formations proposées par La Fémis sont mise en place en zone d'éducation prioritaire. Depuis leur création en 2008, ce sont plus de 5400 élèves qui ont pu bénéficier de ce module, soit au sein du leur lycée, soit à La Fémis!

Le Programme Égalité des Chances

Parmi les outils déployés par l'École pour accroître son ouverture sur des profils divers, le programme Egalité des Chances de La Fémis, en partenariat avec la Fondation Culture & Diversité, crée en 2008, favorise l'accès d'une quinzaine de jeunes issus de l'éducation prioritaire, ou boursiers de l'enseignement supérieur, à des études d'excellence dans le domaine du cinéma.

Les Ateliers Égalité des Chances de La Fémis bien qu'ils ne soient pas une classe préparatoire aux épreuves du concours offrent à leurs participants une expérience qui accroit leurs chances d'intégrer La Fémis. Ils permettent en effet de leur procurer les clés de compréhension nécessaires, tant d'un point de vue technique que théorique pour aborder le secteur du cinéma.

Les candidats sont présélectionnés sur dossier, puis après lecture de ceux-ci, trente d'entre eux se présentent aux oraux de sélection. Ensuite, quinze candidats sont sélectionnés définitivement sur des critères académiques et sociaux par les membres du jury, particulièrement attentifs à la motivation et au désir de faire du cinéma de chacun, ainsi qu'au critère social, notamment pour les candidats boursiers de l'enseignement supérieur principalement aux échelons les plus élevés.

Le jury est composé de Régis WARGNIER, cinéaste et initiateur de la collaboration entre la Fondation Culture & Diversité et La Fémis, du responsable des concours et de l'enseignement supérieur de La Fémis, d'une ancien·ne étudiant·e en réalisation de La Fémis et de deux représentants de la Fondation Culture & Diversité.

Le premier Atelier se déroule durant 3 semaines au mois de juillet, pendant lesquelles les stagiaires ont des cours théoriques et pratiques dispensés par des intervenants de La Fémis, assistent à des projections et réalisent trois courts métrages de fiction en équipes.

Trois autres Ateliers sont organisés dans l'année pour ces mêmes quinze stagiaires: l'Atelier Documentaire d'une semaine à la Toussaint, l'Atelier Concours sur deux journées et l'Atelier Film de 1re année sur un tournage d'étudiants de première année.

À la suite de ce dernier Atelier, les stagiaires s'engagent à présenter le concours principal de La Fémis et bénéficient d'une prise en charge des frais d'inscription.

Une politique de diffusion et de valorisation des films de l'École

Les films des étudiants de La Fémis bénéficient en grande partie d'une large diffusion en festivals de cinéma. Cette diffusion est menée par les chargés de diffusion et a un caractère essentiellement non commercial. Chaque année, les films de l'École sont programmés dans plus de 100 festivals nationaux et internationaux de tous types, des plus petits festivals indépendants aux plus grands et prestigieux, et cela représente entre 180 à 200 sélections par an.

Les films concernés par la diffusion sont:

- Les travaux de fin d'études (TFE) réalisés par les étudiants de 4e année, hormis les TFE décor
- Les films de 3e année,
- Les films documentaires de 2e année,
- Les films de La Résidence,
- Les films de l'Atelier Ludwigsburg-Paris.
- Les films du cursus SACRe.

En fonction de l'année de réalisation, le mode de diffusion diffère selon un principe d'accroissement de leur visibilité. Ainsi, les films de fin d'études ont une diffusion plus importante que les films de deuxième année.

Il existe 4 types de diffusion à l'École:

- Diffusion automatique: inscription de tous les films d'une même catégorie dans un nombre défini de festivals (par exemple: Clermont-Ferrand, Côté Court de Pantin, Premiers Plans d'Angers...)
- Diffusion personnalisée: inscription, des films dans un certain nombre de festivals dont la liste est établie en concertation avec les étudiants réalisateurs et producteurs avec les conseils des chargés de diffusion
- Diffusion sélective: inscription uniquement d'un nombre limité de films choisi par la commission festivals
- Diffusion complémentaire: les étudiants réalisateurs / producteurs peuvent inscrire leurs films dans d'autres festivals de leur choix, non pris en charge par l'École

La commission festivals, qui a été créée dans une volonté de donner une voix aux étudiants concernant les films envoyés aux festivals et de les impliquer dans leur sélection, est composée des chargés de diffusion, du directeur des études, de l'adjointe au directeur du développement et de la formation professionnelle et de 4 représentants des étudiants (élus

par leurs pairs). Elle visionne l'ensemble des films diffusés et établit une pré-sélection de films à proposer aux programmateurs des festivals quand c'est nécessaire. Cette commission se réunit plusieurs fois par année selon le calendrier des festivals.

La diffusion d'un film dans un festival représente un moment clé dans le parcours d'un étudiant et cela peut être déterminant pour son insertion professionnelle. L'École s'efforce de donner à chaque film une chance de rencontrer le plus large public possible.

Par ailleurs, au-delà des inscriptions en festival effectuées pratiquement quotidiennement, certaines productions de La Fémis, récentes ou faisant parti de son patrimoine, sont mises à l'honneur sous forme de programmes spéciaux ou carte blanche Fémis, permettant au public de (re) découvrir des courts métrages réalisés par des anciens étudiants.

Les films sont également mis en avant sur différentes plateformes numériques SVOD (comme Tënk ou Bref de l'Agence du court métrage), et chaque année, deux à quatre courts métrages font l'objet d'un achat par un télédiffuseur.

ORGANISATION ET PARTENAIRES

Movens et espaces techniques

Partenaires et mécènes

Des moyens et espaces techniques à la mesure des ambitions de l'école

Équipements techniques de tournage

Plateaux de tournage

- 2 plateaux de 220 m² avec 6m de hauteur sous plafond sous grill lumière
- 1 plateau de 200 m² avec Cyclo

Pôle décor

- 1 atelier de menuiserie 200 m² dédié à la construction des décors
- 1 Sorbonne
- 1 stock accessoires et meubles

Son

- Parc de micros: Schoeps,Neumann, Beyerdynamic, AKG
- 3 enregistreurs numériques
   Aaton Cantar X3 avec surface
   de contrôle Cantarem 2
- 4 Enregistreurs numériques
   Aaton Cantar X1 et X2 avec
   surface de contrôle Cantarem
- 6 enregistreurs numériques
   6 pistes (AETA 4MinX, H2N)
- 9 enregistreurs Zoom stéreo (H4-N Pro)
- 12 enregistreurs numériques

- Sound Device (MixPre 3, Mix Pre 10)
- 11 Mixettes Sound Device (MixPreD, 442)
- 1 Sound Devices (302,1EAA)
- 2 mélangeurs audio (Cooper Sound CS208D)
- 8 ensembles d'intercom HF (Sennheiser)

Lumière et machinerie

- Sources LED, HMI, tungstène, fluo, découpes
- Cadres de diffusion et jeux de toiles
- Machinerie
- Groupes électrogènes

Caméras

- 10 caméras cinéma numérique
   4K/2K (Arri Sony)
- 8 caméras HD 1 pouce (Canon)
- 7 caméras HD 1/2 pouce (Sony – Canon)
- 12 caméras HD 1/3 pouce (Canon - Panasonic)
- 2 caméras 16/S16 mm (Aaton)
- 1 Caméras 35mm (Arriflex)

Optiques

- Zooms et séries d'optiques (Cooke, Angénieux, Zeiss, Canon)
- Moniteurs de contrôle HD
- Instruments de mesure

82

post-synchro, bruitage, musique

Montage image et son

- 31 salles de montage polyvalentes, dont 10 dédiées au montage son (Avid, Première, Protools)

Effets spéciaux

 6 stations d'initiation aux effets spéciaux (Adobe)

Étalonnage

2 Salles d'étalonnage (Da Vinci Resolve)

- 1 auditorium d'enregistrement

(Euphonix Fusion S5)

Auditoriums

Équipements techniques post-production

- Salles de projection
- 1 salle de 170 places équipée pour le cinéma numérique (projecteur Christie 4K) et le film (35mm, 16mm, Dolby, DTS)
- 1 salle de 60 places équipée pour le cinéma

Reseau et archivage

- 1 Serveur de production (Avid NEXIS 200 TB)
- 1 Système d'archivage Active Circle - LTO 8

Partenaires et mécènes

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 ¾ 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:

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

Les partenaires pédagogiques, institutionnels, de recherche et échanges entre établissements :

- 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.

Ongenieux*

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°

K5600 Lighting met à disposition du matériel pour des exercices.

TitraFilm effectue le sous-titrage en anglais des films de 3° 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 3° année et des films de fin d'études du département image et du programme de La Résidence.

MPC

FILM & EPISODIC

MPC Film & Episodic accompagne les étudiants du département décor dans la conception et la fabrication des effets visuels de l'exercice « Exoplanète ».

DCA 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

crédits photographiques

Kristen Pelou Éric Bonté JJ Bouhon Angénieux David Quesemand Mano / Le Film Français ARRI David Haffen Tous droits réservés

conception graphique

Perluette & BeauFixe