

« Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement »

Comment juger de la valeur d'un projet de film dans une formation d'auteur-réalisateur ?

Cesaro Pascal

Maître de conférences en études cinématographiques et audiovisuelles, Aix-Marseille Université

Chercheur au laboratoire Perception Représentations Image Son Musique

(PRISM, UMR 7061, Aix-Marseille université-CNRS)



1. Face à l'explosion des porteurs de projets le marché renforce les modalités de sélection des films pour en limiter le nombre à produire :

« On assiste à un changement de génération. Les jeunes réalisateurs qui débutent dans la création et ceux qui vont apparaître n'auront jamais connu ni Claude Guisard, l'ancien responsable de la Direction des Programmes de création et de Recherche de l'Ina, ni Thierry Garrel, qui, tous deux, ont beaucoup œuvré pour le documentaire de création.

On ne peut rester nostalgique d'une période. Je me souviens que, lorsque Denis Gheerbrant ou Nicolas Philibert proposaient un film, au début des années 1990, leurs projets avaient toutes les chances de se réaliser. Mais, à l'époque, il n'y avait pas tant de réalisateurs qui possédaient du talent.

Aujourd'hui, le nombre de ceux qui ont un réel talent, en France, est démultiplié, sans compter les réalisateurs étrangers. Leur nombre a considérablement augmenté. Le choix est donc beaucoup plus grand. Le dernier film de Denis Gheerbrant n'a pas trouvé de diffuseur. Il a pourtant toujours le même talent et même plus ! Mais la concurrence est toujours plus forte. Les réalisateurs font donc face à cette double contrainte : le formatage, qui existe, mais aussi une concurrence qui n'existait pas à un tel niveau auparavant. »

L'âge d'or du documentaire n'a jamais existé, entretien avec Serge Lalou, producteur, Les Films d'ici (Dossier INA, 2013)

Le documentaire est un « *objet frontière* » dans le marché du film en France

« La formation de la valeur des films passe par l'incorporation de logiques d'acteurs sociaux divergentes, l'articulation de deux systèmes symboliques de valeur et de consécration en opposition :

le système de l'oeuvre (univers artistique, reconnaissance esthétique par les pairs, fonction d'action dans l'espace public)

et le système audiovisuel (univers médiatique du divertissement, Audimat, capacité à s'adresser au plus grand nombre). »

Sophie Barreau-Brouste, Le documentaire télévisé : les enjeux d'une définition controversée, Dossier INA (2013)

2. De l'émergence des espaces d'accélération à l'imposition du pitch comme forme de présentation des projets

Le développement des tiers lieux : exemple de nouveaux dispositifs qui naissent en 2020 en région

Festival Côté court
PRÉSENTENT

**VOUS AVEZ UN PROJET DE FILM COURT ?
VOUS AIMERIEZ ÊTRE SOUTENU·E
DANS SON ÉCRITURE ET DANS SA RÉALISATION ?**

LE PITCH - CONCOURS DU MEILLEUR PROJET DE FILM permet à des auteurs de venir défendre leur projet lors d'une soirée du festival Côté court. Huit candidat·e·s sélectionné·e·s sur dossier viendront pitcher en public pour convaincre un jury professionnel.

Premier prix : Le préachat du film par France 2 ainsi qu'un accompagnement à l'écriture
Deuxième prix : Une semaine de résidence d'écriture au Moulin d'Andé

**LES INSCRIPTIONS AU PITCH SONT OUVERTES
DU 2 MARS AU 12 AVRIL 2021**

FIDLab

Plateforme de coproduction internationale



[PRÉSENTATION ET PRIX](#) | [PARTENAIRES DU FIDLAB](#) | [RÈGLEMENT DU FIDLAB](#) | [INSCRIRE UN PROJET FIDLAB](#) | [FIDLAB 2020](#) | [FOCUS](#)

**Présentation et
prix**



**Partenaires du
FIDLab**



**Règlement du
FIDLab**



**Inscrire un projet
FIDLab**



FIDLab 2020



FOCUS



Structuration de la filière : le lien entre les festivals et le marché

« Nous avons fondé Sunny Side of the Doc pour créer un lieu, un temps, un espace complètement dédié au documentaire, au « vrai documentaire » et uniquement au documentaire. Un lieu et un espace où il était question de professionnaliser, d'internationaliser et de diversifier les documentaires; de mettre en contact les producteurs, les réalisateurs, les diffuseurs et les systèmes d'aides et de financements, et surtout de contribuer ainsi à améliorer le documentaire ... »

Yves Jeanneau, Combats documentaires (2009)

3. Accompagner et sélectionner des projets de film dans une formation universitaire ?



Aix-Marseille université
Initiative d'excellence
www.univ-amu.fr

MASTER CINEMA ET AUDIOVISUEL
Parcours Écritures documentaires : recherche et création
Des formations pour des métiers
<http://formations.univ-amu.fr>

Faculté des Arts, Lettres, Langues et Sciences humaines
Aix-Marseille Université

<http://allsh.univ-amu.fr>



2018 / 2019

MASTER Cinéma et audiovisuel
Parcours type : Écritures documentaires : recherche et création

Responsable	Descriptions	Informations
Pascal CESARO pascal.cesaro@univ-amu.fr	Type de diplôme : Master Domaines : Sciences et Technologies - Arts, Lettres, Langues Nombre de crédits : 120	Droits d'inscription : 256 € (formation initiale en 2017/2018) http://formations.univ-amu.fr/2018-2019 Composante : Faculté des Arts, Lettres, Langues et Sciences humaines

OBJECTIFS
Cette formation à la conception - réalisation d'un projet de film documentaire suit les étapes chronologiques de la fabrication : étude d'un sujet, écriture d'un projet, production, tournage, montage et projection. L'axe pédagogique principal est constitué par la formation de l'auteur/réalisateur et elle permet d'envisager tous les métiers afférents au champ du cinéma documentaire lorsqu'ils associent les compétences techniques et artistiques du cinéma et de l'audiovisuel avec cette capacité singulière d'interroger constamment l'objet filmique en fabrication.

COMPÉTENCES VISÉES

- Construire la mise en scène d'un film documentaire, faire les choix de réalisation, de mise en image et son au tournage et au montage.
- Maîtriser, de l'écriture à la diffusion, la chaîne de fabrication d'un film
- Mettre en œuvre et exploiter les outils nécessaires à la réalisation de l'image/du son d'un film
- Rechercher des financements en situant son film dans un contexte de production, communiquer avec des comités de sélection et de négocier avec des producteurs.
- Conceptualiser et communiquer sa démarche, écrire des textes de présentation de son film
- Analyser un environnement professionnel et y transposer des connaissances (méthodologiques, techniques, esthétiques, critiques) dans les domaines du cinéma et de l'audiovisuel pour concevoir, produire et/ou participer à des projets collectifs.

MODALITÉS D'INSCRIPTION
Tous les étudiants ayant obtenu le niveau Licence peuvent déposer un dossier de candidature dans la plateforme e-candidat. S'il est admissible, ils seront convoqués pour un entretien de sélection au cours duquel sera évalué leur connaissance de la culture cinématographique, leur projet professionnel qui doit être cohérent avec le parcours et une solide motivation. Pour le parcours 2 le candidat devra présenter un projet écrit de film documentaire.

PRÉ-REQUIS OBLIGATOIRES
Niveau bac+3, licence cinéma et arts du spectacle, pour les autres licences en sciences humaines et sociales, l'étudiant doit avoir validé des UE dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel ou avoir fait un stage dans ce secteur d'activité.

PRÉ-REQUIS RECOMMANDÉS
L'étudiant doit avoir validé des UE dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel ou avoir fait un stage dans ce secteur d'activité.
Une bonne maîtrise de la langue française est recommandée.

STAGES ET PROJETS ENCADRÉS
Les projets de films sont développés au premier puis au second semestre avec l'appui de professionnels avertis afin d'être valorisés dans le réseau professionnel de l'audiovisuel et du cinéma. Un stage court au premier semestre permet à l'étudiant de valider son projet professionnel puis il devra le confirmer avec le stage long au second semestre d'une durée de 3 mois minimum.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
La formation nécessite impérativement le mode présentiel car les apprentissages sont en grande partie liés à la manipulation des outils de production (caméras, enregistreurs, stations de travail dédiées...). Les apprentissages se font en équipe, ils sont portés par une organisation et une conduite de projet collective.

FORMATION ET RECHERCHE
Les chercheurs des deux laboratoires animent des séminaires au sein de la formation.
Les étudiants participent aux événements scientifiques organisés par les laboratoires.

CONTACTS ORIENTATION
Visitez les sites :
• suo.univ-amu.fr/contact
• formations.univ-amu.fr/2018-2019



A. Les choix d'apprentissages : la première maquette du master documentaire (2004)

Master Professionnel
Mention « Théorie et pratique des arts »
Parcours « Les métiers du film documentaire »

« Les métiers du film documentaire »

ESPRIT DE LA FORMATION

L'esprit de la formation "théorie et pratique des arts" se traduit par un enrichissement des pratiques par la théorie. Le parcours "métiers du film documentaire" entraîne le public engagé dans cette formation exigeante, de l'analyse des œuvres et de la connaissance de leurs processus signifiants, en passant par l'expérimentation pratique, puis la conduite et la réalisation de documentaire de création, jusqu'à la mise en place d'un véritable projet professionnel (stage professionnel tutoré, rapport analytique et critique)

Ainsi, à cette formation professionnelle à la conception – réalisation audiovisuelle, s'articule l'analyse critique des discours audiovisuels (cinéma, vidéo, etc...) pour maintenir un équilibre entre théorie, analyse, pratique expérimentale et création. D'autre part est envisagée la totalité du champ des productions et des réalisations documentaires (d'auteur, de création, institutionnel...), ainsi que les métiers corollaires.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Au cours de ces deux années l'objectif est de placer chacun dans un processus de professionnalisation qui associe les compétences techniques et artistiques nécessaires à la réalisation - production documentaire, tout en interrogeant constamment l'objet filmique en fabrication. Ceci afin d'éviter toute tentative de normalisation du médium et du genre, de surcroît confrontés au champ complexe des réalités sociales et à la pression du formatage économique et esthétique des industries télévisuelles.

A cet objectif s'ajoute une conviction profonde qui lui est étroitement liée : l'Université remplit d'autant mieux sa fonction de formation professionnelle que les individus qu'elle forme ont développé leurs aptitudes créatives, l'analyse, le jugement, le goût, et qu'ils s'orientent ainsi vers une pensée qui les rend capables d'ampleur de vue, d'autonomie et d'innovation face au champ du documentaire.

L'objectif principal, outre l'implication dans une réalisation de haut niveau, est que chaque étudiant puisse formuler sa propre orientation vers un métier ou à tout le moins un secteur professionnel où il entend s'insérer.

INSCRIPTIONS

L'entrée en Master se fait en deux étapes au mois de juin précédant l'inscription

- dossier de candidature à remplir et lettre de motivation
- examen écrit et entretien oral éventuel

Une deuxième session d'inscription est organisée en septembre.

CONDITIONS D'ACCES

- Etre titulaire d'une Licence 3 ou équivalent
- Solide culture générale (cinématographique, littéraire, artistique)
- Vraie motivation
- Capacité à travailler en groupe
- Projet personnel

CONTENUS

Le master professionnel se déroule sur deux années. Il est organisé en quatre semestres. Ce parcours mènera les étudiants de l'expérimentation à la conduite et à la réalisation d'un projet personnel de niveau professionnel, à travers les étapes suivantes :

- Eléments de méthodologie et de problématisation de la culture communs avec le parcours 4, exercices spécifiques orientés vers les stratégies de réalisation (S1),
- Atelier de perfectionnement (réalisation de film), élaboration et validation du projet de réalisation (personnel) (S2),
- Développement du projet professionnel et réalisation du film en fonction de la dominante métier choisie, confrontation à des approches transversales (séminaire) ou spécialisées (master-class), langue vivante (S3),
- Stage d'insertion professionnelle, mémoire de stage, mémoire du projet professionnel (S4).

DEBOUCHES

- Producteur
- Assistant de production spécialisé dans le documentaire
- Concepteur de programmes audiovisuels
- Réalisateur documentariste
- Diffuseur de programmes documentaires

Extrait du programme

ESPRIT DE LA FORMATION

L'esprit de la formation "théorie et pratique des arts" se traduit par un enrichissement des pratiques par la théorie. Le parcours "métiers du film documentaire" entraîne le public engagé dans cette formation exigeante, de l'analyse des œuvres et de la connaissance de leurs processus signifiants, en passant par l'expérimentation pratique, puis la conduite et la réalisation de documentaire de création, jusqu'à la mise en place d'un véritable projet professionnel (stage professionnel tutoré, rapport analytique et critique)

Ainsi, à cette formation professionnelle à la conception – réalisation audiovisuelle, s'articule l'analyse critique des discours audiovisuels (cinéma, vidéo, etc...) pour maintenir un équilibre entre théorie, analyse, pratique expérimentale et création. D'autre part est envisagée la totalité du champ des productions et des réalisations documentaires (d'auteur, de création, institutionnel...), ainsi que les métiers corollaires.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Au cours de ces deux années l'objectif est de placer chacun dans un processus de professionnalisation qui associe les compétences techniques et artistiques nécessaires à la réalisation - production documentaire, tout en interrogeant constamment l'objet filmique en fabrication. Ceci afin d'éviter toute tentative de normalisation du médium et du genre, de surcroît confrontés au champ complexe des réalités sociales et à la pression du formatage économique et esthétique des industries télévisuelles.

Premières consignes pour le dossier (2004)

- Faites le résumé et la note d'intention de votre projet de film d'auteur. Organisez votre document, dans l'ordre que vous souhaitez.
- Constituez la filmographie et la bibliographie liées à votre sujet (il n'est pas question d'établir des listes mais de choisir et de justifier votre choix par quelques mots).
- Construisez le contexte géographique, historique de votre projet de film même s'il en est absent par la suite.
- Construisez la problématique, les enjeux, les questions, présentez les controverses, si le sujet s'y prête, même si vous ne pensez pas les traiter dans votre documentaire. Rappelez vous que vous devez pouvoir répondre à beaucoup de questions sur le sujet, (définition, ouverture du champ, statistiques, processus de fabrication, historique, définitions théoriques) même si votre projet est une enquête et que vous pensez que vous allez apprendre ou comprendre en faisant le film.
- Repérez à partir des ouvrages théoriques qui vous sont conseillés, le genre, les dispositifs, les formes de conduite du récit qui vous paraissent, à ce jour, appropriés à votre projet de documentaire.
- Établissez la liste des autorisations dont vous avez besoin et exposez la méthode pour les obtenir.
- Précisez vos besoins en terme de droits d'images, archives, musique, création sonore.

Pourquoi écrire un scénario documentaire ?

“Écrire un documentaire” sonne sans doute aux oreilles de certains comme un oxymore. (...)

Comment peut-on coucher préalablement sur le papier un film qui consiste à partir à la découverte du monde et donc, ne peut savoir de quoi ce qu'il filmera sera fait (...) »

Dossier « Ecrire un documentaire », revue Bref, N°1411 (2013)

Écriture : création ou formatage ?

« Doit-on considérer que l'énoncé écrit préalablement à tout projet documentaire exigé aujourd'hui par les programmeurs de chaînes et autres financeurs (CNC en tête) est une atteinte irrémédiable à l'indépendance d'esprit et à la liberté créatrice des auteurs ?

Ou cette nouvelle obligation n'est-elle pas saluée comme un bien par les réalisateurs eux-mêmes, qui y voient le moyen d'explorer plus avant l'extraordinaire terrain d'aventures qu'offre le cinéma du réel ? »

Laetitia Mikles, « le documentaire avec ou sans scénario », revue Positif, N°585 (2009)

B. L'évolution des consignes vers un renforcement de la professionnalisation

Changement des consignes du dossier (2012)

- L'objectif est de répondre en quelques pages à deux questions essentielles :
 - Quel est l'intérêt du sujet pour le public ?
 - En quoi l'auteur apporte-t-il un regard original ?
- Le dossier comprend trois parties :
 - la présentation rapide du sujet et de l'intention de l'auteur-réalisateur (2 pages)
 - le traitement proposé concernant le dispositif, la mise en situation, la place de l'auteur (devant, derrière la caméra), voix off ou pas, type d'image, de sons, descriptif du montage (2 pages)
 - Le synopsis développé qui donne une idée aussi précise que possible du film terminé en une dizaine de pages avec construction, entretiens, présentation des personnages principaux et secondaires et description des principales scènes. (8-10 pages)
- Pour écrire le synopsis il est nécessaire de traduire ses intentions en images et en son organisées en séquences. Souvent on s'inspire des repérages pour décrire les séquences. L'idée est que plus votre projet est précis, plus vous serez disponible pour attraper l'imprévu au tournage. Accordez de l'importance à la dynamique, la construction.
- Vous pouvez compléter avec des annexes facultatives : la liste des repérages, de la documentation, des notes personnelles, un contexte historique, géographique (pas trop long). Normalement le synopsis du film doit tout faire comprendre. C'est un document technique qui dit ce que vous allez faire, comment vous allez le faire.

C. De l'importance du pitch et du rôle central des images dans la sélection

- Voici les consignes et recommandations pour la prochaine version du dossier :
- Vous devez envoyer une nouvelle version de votre projet **en format texte (.doc, .rtf, .docx...)** de 4 à 5 pages **maximum** comprenant :
 - Un **titre**
 - Un **résumé** du projet (½ page) rassemblant thème, personnage(s), et enjeux principaux + un début de point de vue (qui peut par exemple prendre la forme d'une question posée par le film, ou d'une « tag-line »).
 - Une **note d'intention** (1 page). On doit y trouver d'une manière ou d'une autre :
 - o ce dont vous voulez parler
 - o ce qui vous conduit à vouloir en parler
 - o ce que vous avez à en dire, les questions que vous posez et pourquoi
 - Une **approche dramaturgique** (1 page). Quelles stratégies narratives comptez-vous mettre en œuvre et pourquoi. (vu ensemble le dernier jour)
 - Une **note de réalisation** (1 page) (même chose)
 - **2 visuels** : 1 principal, 1 secondaire
 - Une brève **biographie** (½ page max)
 - **Liens** vers précédent film et/ou images de repérages (3' maximum)
 - **3 films références** (PAS PLUS !)

CONCLUSION

**Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement,
Et les IMAGES pour le dire arrivent aisément ...**