

Bilan des Ateliers et rencontres professionnelles 2019

au 31/12/19

OBJECTIFS DES ATELIERS ET RENCONTRES PROFESSIONNELLES

Depuis 2014, l'APARR met en place des **ateliers pour les professionnels de Bourgogne-Franche-Comté**, avec l'intervention d'un expert sur chacune des thématiques abordées.

Leurs objectifs sont les suivants :

- Renforcer les compétences et capacités d'innovation des professionnels,
- Développer les liens, la circulation d'informations, les opportunités d'entraide, d'échanges, de prêt de matériel et de collaborations entre les professionnels ;
- Répondre de manière collective aux problématiques liées aux mutations du secteur ;
- Dynamiser l'emploi de la filière.

Les thématiques abordées lors des ateliers ont concerné tour à tour **plusieurs maillons de la chaîne**: auteurs, réalisateurs, producteurs, techniciens, comédiens, prestataires.

Les ateliers sont le moyen de faire naître une **dynamique collective** d'entraide et d'échanges. En effet, si l'apport de l'expert présent est clairement bénéfique, les conseils que se prodiguent les professionnels entre eux, curieux et généreux les uns envers les autres, sont aussi précieux.

Les ateliers ont aussi pour but de permettre à l'APARR de connaître davantage le réseau des professionnels, leurs projets en cours et les difficultés auxquelles ils font face ; un progrès très précieux pour répondre au mieux à leurs besoins et mener notre mission de renforcement de la filière.

Depuis 2018, **les ateliers sont complétés par l'organisation de rencontres professionnelles**, sur un modèle plus souple que les ateliers, et qui permettent d'apporter aux membres du réseau des informations précises sur certains aspects du financement, de la diffusion, de l'organisation de la filière...en les mettant au contact d'institutions et de professionnels issus d'autres régions.

Si ces rencontres ont des succès divers en matière de fréquentation, les retours très positifs que nous en font les membres du réseau nous encouragent à poursuivre dans cette voie pour 2020.

Les ateliers, comme les rencontres professionnelles, sont aussi un moyen pour l'APARR de **renforcer son réseau national, de nouer des contacts privilégiés avec des professionnels d'autres régions**, et de pouvoir ainsi à terme faire profiter les professionnels régionaux de ces liens tissés au fil du temps. Ainsi, la rencontre organisée avec Fabrice Marache et Raphaël Pillosio (producteurs à l'Atelier documentaire - Bordeaux), mi-novembre, dans le cadre du Mois du film documentaire, a permis d'organiser une rencontre « privée » avec Raphaël Pillosio pour les 5 réalisateurs du Parcours Nouveaux Talents, à EntreVues.

THÉMATIQUES ABORDÉES LORS DES ATELIERS

Cette année un sondage a été réalisé en début d'année afin de repérer les thématiques à privilégier pour l'année 2019. 53 personnes ont répondu à ce sondage. Cela a permis non seulement de quantifier le nombre de personnes potentiellement intéressées par chacune des thématiques mais aussi de servir de « boîte à idée » en permettant des suggestions libres de thématiques.

Chaque atelier s'est composé de :

- > l'intervention d'un **expert** (théorie et études de cas concrets) sur une thématique ;
- > **un temps d'échange formel** sur les projets des participants (réponse de l'expert aux besoins exprimés) ;
- > **un temps d'échange informel** entre les participants et l'intervenant.

Thème	Intervenant	Public visé
Communiquer autour de son film	Jessica Bergstein-Collay	Producteurs, réalisateurs, auteurs
Le travail artistique du son	Daniel Deshays	Tous professionnels
DCP et supports de diffusion numériques	Benoît Labourdette	Tous professionnels
Le pitch, présenter pour convaincre	Claire Dixsaut	Auteurs, réalisateurs, producteurs
Prise de parole avec un public	Marie-Christine Dumont et Amaury Millotte	Tous professionnels

Participants aux ateliers

Thématique	Lieu de l'atelier	Date	Participants
Communiquer autour de son film	La Minoterie, Dijon - 21	15/03	11
Le travail artistique du son	La Coursive, Dijon - 21	21/06	7
DCP et supports de diffusion numériques	Festival Cinétoiles, Semur en Auxois - 21	19/9	7
Le pitch, présenter pour convaincre	Canopé, Besançon – 25	21/10	9
Prise de parole avec un public	La Coursive, Dijon - 21	28/11	28

-> Considérations géographiques

Les ateliers se déroulent idéalement alternativement côté Bourgogne et Franche-Comté, dans des lieux partenaires de l'opération. En 2019, cependant, nous avons souhaité adosser certains ateliers à des événements préexistants, organisés par des partenaires : le Festival Cinétoiles de Semur-en-Auxois, le Forum Entreprendre dans la culture organisé par la Coursive Boutaric à Dijon ; ce qui explique la prééminence de lieux sis en Côte d'Or.

-> Nombre des participants

Ont été conviés aux ateliers les membres inscrits sur le Portail et d'autres professionnels repérés ailleurs, qu'ils soient adhérents ou non à l'association.

Les jauges des ateliers sont variables et adaptées à la fois à la thématique proposée et au lieu d'accueil. Elles sont **restreintes pour assurer le confort des interventions et laisser place à la discussion** de l'ensemble des participants.

Le nombre total de participants est de 62, soit presque le triple de personnes touchées par rapport à 2018 (21 personnes). Cela s'explique par plusieurs facteurs :

- tout d'abord, le nombre plus grand d'ateliers (5 au lieu de 3 en 2018 ; ce qui donne une moyenne de participants par atelier de 12 personnes au lieu de 7 en 2018)
- une communication anticipée, et des relances soutenues au fur et à mesure que la date approche, afin d'être sûrs de toucher le maximum de professionnels intéressés
- la mise en place d'un atelier « généraliste », autour de la prise de parole avec un public ; cet atelier, mené en partenariat avec la Coursive Boutaric et les CIBFC, a largement trouvé son public (la jauge maximale étant de 30 participants) grâce au croisement des réseaux des trois organisateurs. A noter, cette thématique nous avait été suggérée par plusieurs adhérents ; parmi les 29 participants, 10 étaient directement issus des réseaux de l'APARR.

Intervenants

Les intervenants choisis sont souvent identifiés grâce à des recommandations, ce sont des professionnels reconnus qui ont de l'expérience dans des interventions de formation et qui font preuve de pédagogie. Le caractère pratique des ateliers avec études de cas concrets est très apprécié par les participants.

JESSICA BERGSTEIN-COLLAY – communiquer autour de son film

Après une enfance à Lyon dans une famille cinéphile, une adolescence à l'étranger à découvrir l'interculturalité, Jessica Bergstein-Collay a aiguisé sa curiosité par des études d'histoire de l'art, cinéma et ingénierie culturelle.

Passionnée par la défense de projets aux dimensions sociales, politiques, interculturelles et environnementales, elle a débuté en se formant auprès de Robert Schlockoff et de son bureau de presse, avec l'envie initiale de comprendre les mécanismes de communication et de réception médiatique.

S'ensuivent des tribulations en presse cinéma internationale puis en développement de projets, partenariats et autres dispositifs de valorisation..

Animée par les rencontres, les œuvres et leurs publics, elle accompagne en communication, RP, des films d'auteurs français et étrangers qui questionnent l'humain et notre société.

DANIEL DESHAYS – Le travail artistique du son

Réalisateur sonore, professeur des Universités, directeur de recherches, essayiste et conférencier, il travaille depuis plus de quarante années l'écriture du son pour le théâtre (185 pièces), la musique (250 disques) et le cinéma (101 films). Il a notamment travaillé avec Chantal Akerman, François Caillat, Jean Michel Carré, Henri Colomer, Richard Coppans, Philippe Garrel, Robert Kramer, Yann Lemasson, Tariq Tegua.

Il a fondé le département de *Conception sonore* à l'école nationale supérieure des arts et techniques du théâtre (ENSATT), enseigne régulièrement à la Fémis, dans de nombreux festivals, Masters et formations professionnelles, il est membre des Ateliers Varan et du Grec. Il a aussi enseigné à l'ENSAD, à Sciences Po et dix années à l'Ecole des Beaux Arts de Paris où il développa une approche de la *plasticité du sonore*. Il est notamment l'auteur d'essais : *Pour une écriture du son* (2006) et *Entendre le cinéma* (2010), *Sous l'avidité de mon oreille* (2018) aux éditions Klincksieck, Paris et *Libertés d'écoute*, Hippocampe Éditions (à paraître à l'automne 2019).

BENOIT LABOURDETTE – DCP et supports de diffusion numériques

Benoît Labourdette est cinéaste, pédagogue, expert en nouveaux médias, en innovation culturelle et technologique. Il a fondé le Festival Pocket Films avec le Forum des images, la Fête du court métrage avec le CNC. Il est Chevalier dans l'Ordre des Palmes Académiques. Il écrit et réalise fictions, documentaires, œuvres expérimentales et participatives. Sa démarche créative est pluridisciplinaire, il intervient aussi dans les champs de la peinture, du théâtre, de l'opéra, de la photographie, de l'architecture et de la musique. Il accompagne les entreprises, institutions et collectivités dans leurs stratégies d'innovation technique, culturelle et sociale, en appui sur les nouvelles technologies et les nouveaux usages. Il a été longtemps prestataire technique (fabrication de DVD, Blu-ray, DCP, plateformes vidéo...). Il a accompagné dans leurs démarches de maîtrise des workflows et méthodologies de production numérique des chaînes comme Arte ou TV5 Monde, des producteurs, des distributeurs, des institutions culturelles.

CLAIRE DIXSAUT – Le pitch, présenter pour convaincre

Claire Dixsaut fait la première partie de sa carrière chez les diffuseurs. À l'unité Fiction de La Sept-ARTE, puis aux Documentaires de Canal+, avant de prendre la direction des Coproductions Internationales de Turner-Time Warner, à l'époque premier groupe média mondial.

Après dix ans de TV, elle devient la première directrice des contenus Web chez Microsoft France. L'aventure se prolonge avec la création de sa société, Else, qui produit des contenus culturels pour le web français et les distribue en Corée du Sud et au Japon.

C'est en parallèle que l'Institut National de l'Audiovisuel lui propose d'enseigner. Les contenus multimédia d'une part, et d'autre part, le pitch. Elle crée la formation au pitch pour l'INA à l'Université de Tampere, en Finlande, en 1998.

Claire Dixsaut devient en 2003 rédactrice en chef de La Gazette des Scénaristes. Elle crée le Prix du meilleur Scénario

de court métrage dans la Semaine de la Critique au festival de Cannes. Elle commence une carrière de scénariste, d'abord comme « nègre » d'auteurs français, aujourd'hui en solo ou en duo pour des longs métrages et des séries. En 2007, Claire Dixsaut lance la collection « À Table Avec », des livres hybrides qui associent cuisine et cinéma. Elle est l'auteur de onze ouvrages traitant de la cuisine à travers les prismes du cinéma, du voyage ou de la bande dessinée. Elle crée CinéMiam.com, le seul site français consacré à la cuisine au cinéma. Depuis vingt ans, Claire Dixsaut enseigne le pitch. INA, SACD, CEEA, Pôle Média du Grand Paris, Transmedia Immersive University, ainsi que dans plusieurs pays d'Europe. Elle forme les scénaristes, les réalisateurs et les producteurs, audiovisuel et transmédia.

MARIE-CHRISTINE DUMONT et AMAURY MILLOTTE – Prise de parole avec un public

Marie-Christine Dumont est comédienne ; elle travaille régulièrement pour diverses compagnies de théâtre, et anime également des ateliers d'écriture et d'interprétation auprès de publics divers (scolaires, personnes en insertion...). Amaury Millotte est consultant et « dé-formateur ». Après une dizaine d'années d'actions de lutte contre l'exclusion au sein d'associations culturelles et d'éducation populaire, il a décidé de créer sa propre structure pour partager ses expériences et construire de nouvelles aventures collectives. Puisant ses ressources dans l'éducation populaire, les pédagogies radicales, le Théâtre de l'Opprimé, le Cirque Social, l'Entraînement Mental, ou encore l'empowerment, il propose accompagnements, dé-formations continues, ateliers d'éducation populaire et autres pratiques démocratiques pour s'efforcer collectivement de mieux penser, réfléchir, imaginer, agir, construire, et lutter pour un monde juste et respectueux.

Les rencontres professionnelles

Organisées en complément des ateliers, sous une forme moins participative mais visant également à augmenter les connaissances et compétences des participants, plusieurs rencontres professionnelles ont été mises en place en 2018. Elles sont souvent adossées à des événements cinéma régionaux ou nationaux, afin de profiter de la présence de professionnels lors de ces temps forts, et organisées en partenariat avec d'autres structures de la région. L'accès à ces rencontres est gratuit et ouvert à tous : adhérents comme non-adhérents. En 2019, ont été organisés **9 temps de rencontres professionnelles**, soit plus du double par rapport à 2018 (où 4 rencontres avaient été organisées).

Rencontre France 3 Bourgogne-Franche-Comté – producteurs régionaux

L'équipe de la chaîne régionale a reçu **15 producteurs** de Bourgogne-Franche-Comté pour leur présenter la ligne éditoriale, les possibilités de coproductions de documentaires, les nouvelles orientations vers les plateformes et les réseaux sociaux... Cette rencontre a permis une meilleure connaissance mutuelle entre les équipes de France 3 BFC et les producteurs de la région. Elle a eu lieu le 29 janvier, au siège dijonnais de la chaîne, et a été co-organisée avec le collège producteurs de l'APARR.

Journée d'information sur la convention collective cinéma

Cette journée a eu lieu le 18 mars, aux Ateliers du cinéma de Beaune. Thierry Muscat, directeur de production, a détaillé avec les participants la convention collective de la production cinématographique : temps de travail, grilles de salaires, défraiements, particularités de l'annexe III... Elle a réuni **30 personnes**.

Masterclass en compagnie de Raphaël Jacoulot

Une rencontre organisée dans le cadre de l'Assemblée générale de l'Aparr, le 2 mai, et ouverte à tous les professionnels du réseau, même non-adhérents. La masterclass a été ponctuée d'extraits des films de Raphaël Jacoulot, réalisateur originaire du Jura et à cette date en préparation d'un nouveau tournage de long métrage de fiction en Bourgogne-Franche-Comté. On a évoqué le parcours de Raphaël Jacoulot, la façon dont il repère ses décors, le travail d'écriture, les relations avec la production, le casting et la direction d'acteurs... Elle était animée par Igor Wojtowicz, réalisateur et ancien producteur.

Cette rencontre a rassemblé **25 participants**.

Rencontre avec la SCAM / Focus sur les réformes sociales et fiscales pour les auteurs, avec Pascale Fabre

Au 1er janvier 2019, ont eu lieu de nombreux changements dans la législation sociale et fiscale applicable aux droits d'auteur. A la faveur d'une réunion du collège auteurs-réalisateurs, l'APARR a invité Pascale Fabre, Directrice des ressources humaines et affaires sociales de la SCAM, qui a donné le détail des changements (cotisations, déclarations, imposition...) applicables pour cette nouvelle année. Cette rencontre a réuni **10 personnes**.

Masterclass en compagnie de Rémi Allier et Pablo Munoz Gomez

Le 7 juin, les réalisateurs de courts métrages multiprimés Rémi Allier et Pablo Munoz Gomez étaient nos invités au Cinémarivaux de Mâcon. Cette rencontre, sous forme de masterclass, a été organisée en partenariat avec Cinéressources71, et le Cinémarivaux. Elle a été l'occasion de retracer le parcours de ces deux compères de cinéma, d'évoquer avec eux leurs méthodes d'écriture, de direction d'acteurs, leurs projets en cours...Elle a réuni **10 personnes** et a été suivie de la projection publique du programme de courts métrages belges *Trop belge pour toi* (comprenant *Kapitalistis* et *Welkom* de Pablo Munoz Gomez) ainsi que des *Petites Mains* de Rémi Allier.

Session de pitch / Rencontres cinématographiques de Dijon

Organisée par la Région Bourgogne-Franche-Comté, en partenariat avec l'APARR, le Bureau d'accueil des tournages Bourgogne Franche-Comté et l'ARP, cette séance de pitch a eu lieu le 6 novembre à Dijon, dans le cadre des Rencontres cinématographiques de l'ARP. Elle a bénéficié à **5 personnes**, venues pitcher leurs projets devant **5 producteurs de l'ARP**, qui leur ont prodigué de nombreux retours et conseils.

A noter, l'atelier pitch du 21/10/19 a été organisé afin de permettre aux candidats de cette séance de s'entraîner et se perfectionner avant le jour J. Ceux qui n'ont pas pu y assister ont tout de même bénéficié des notes prises par l'équipe de l'Aparr pendant l'atelier, et résumant les conseils de l'intervenante, Claire Dixsaut.

Les projets pitchés cette année :

- Maël Bret – *Nébuleuse*
- Marion Berry – *Make it blue*
- Adrien Vecchioni – *Guerrière*
- Britta Pothoff – *S'envoler*
- Ysé Sorel – *Les Yeux de fougère*

Les producteurs de l'ARP présents :

- Dominique Attal, productrice chez Dieze, déléguée générale du Groupe 25 Images
- Sophie Bensadoun, réalisatrice
- Claire de Laroche foucauld réalisatrice
- Pauline Seigland, les Films Grand Huit
- Simon Lelouch, réalisateur

Le même jour, **le matin, était proposée une première séance de pitch « collectif »** aux auteurs-réalisateurs sélectionnés, **devant des professionnels régionaux**. L'idée de cette rencontre est de pouvoir s'entraîner une dernière fois et pitcher son film devant un public restreint et bienveillant, et également de pouvoir entendre les retours de professionnels régionaux sur les projets, voire de susciter des rencontres. Pour cette matinée, étaient présents Jérôme Huguenin-Virchaux, chef-opérateur et réalisateur ; Lucie Fichot, productrice (Folle Allure) ; Clément Schneider, réalisateur et producteur (Les Films d'Argile). Les retours des participants sur cette matinée sont très positifs ; cette séance permet de les mettre en confiance pour l'après-midi, et de nouer des liens avec des producteurs régionaux de fiction.

Parcours de producteurs : Rencontre avec Raphaël Pillosio et Fabrice Marache, de L'Atelier Documentaire

Dans le cadre du Mois du Film Documentaire, Images en Bibliothèques proposait des Parcours de producteurs. L'APARR s'est saisie de cette proposition pour inviter Raphaël Pillosio et Fabrice Marache, de l'Atelier Documentaire, société coopérative de production basée à Bordeaux. L'Atelier documentaire produit aussi bien des courts que des longs métrages, documentaires mais aussi fictions, pour la télévision comme pour la salle de cinéma...Une journée complète a été organisée à Besançon, en partenariat étroit avec l'Habitat Jeunes Les Oiseaux. Durant l'après-midi réservée aux professionnels, ils ont évoqué leur parcours, la naissance de leur société, son fonctionnement (équipe,

aspect coopératif, choix et gestion des projets), plusieurs cas de production atypiques...Le tout appuyé par la diffusion du film de Sarah Srage, *Enfants de Beyrouth*. Cette première partie a été suivie d'un apéro APARR, puis d'une projection-rencontre ouverte au public, autour d'*Iranien*, de Mehran Tamadon, produit par Raphaël Pillosio. L'après-midi professionnelle a rassemblé **12 personnes**, et la soirée publique **42 spectateurs** (dont 14 professionnels de notre réseau).

L'émergence dans le court métrage : de l'autoproduction au premier film produit / Fenêtres sur courts

Cette rencontre, co-organisée avec Plan9 dans le cadre de Fenêtres sur courts / Festival international du court métrage de Dijon, et en partenariat avec la SRF, a réuni producteurs et réalisateurs autour de la question de l'émergence et de l'autoproduction des courts métrages de fiction, tout en abordant les relations auteur-producteur, la création de sociétés de production par les réalisateurs eux-mêmes, les questions de diffusion du court métrage. Elle a été organisée le 19 novembre à la Minoterie de Dijon, et animée par Aurélien Vernhes-Lermusiaux, réalisateur membre de la SRF. Elle a rassemblé **28 participants**.

Les invités présents :

- **Jeanne Ezvan**, productrice (Apaches Films)
- **Sophie Martin**, réalisatrice
- **Nicolas d'Autryve**, producteur (Dunk Productions)
- **Clément Schneider**, réalisateur et producteur (Les Films d'Argile)

En outre, **l'APARR a relayé auprès de son réseau de nombreuses initiatives portées par ses partenaires**, et pouvant intéresser les professionnels du secteur :

- les Cafés-Cursive, temps d'information organisés par la Cursive Boutaric à Dijon autour de diverses thématiques techniques, administratives ou artistiques : le mécénat, la formation professionnelle, la construction d'un budget prévisionnel, la profession de photographe professionnel, la médiation culturelle...
- les 50 ans de la MJC de Dole, avec notamment toute une journée consacrée à l'action culturelle cinéma et à l'animation d'ateliers de réalisation.
- La rencontre régionale d'éducation aux images, organisée par le Pôle image lors de Partie(s) de campagne, autour de la VR.

L'accès à ces journées est également gratuit pour les membres du réseau.