

Développer un projet de fiction courte Production

**du 11 au 15 mai 2015
et du 29 juin au 11 juillet 2015**

un contenu pédagogique élaboré par Films en Bretagne

STAGE SOUTENU PAR LA REGION BRETAGNE

Partenaires : le Quartz (Brest) et le CDDB (Lorient)

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Le parcours de formation « Développer un projet de fiction courte – production » est à destination des producteurs ou futurs producteurs souhaitant s'initier aux techniques de développement de projet de fiction courte : l'accompagnement d'un auteur, le développement d'un projet et la préparation de tournage, le suivi de la production jusqu'à la diffusion, les budgets, plans de financement et dossiers de production.

Cette formation doit permettre aux stagiaires d'assimiler les outils nécessaires pour enrichir et développer leurs connaissances en production de fiction courte par les aspects suivants :

- Connaître la chaîne de fabrication d'un film (développement, préparation, tournage, post-production)
- Comprendre l'enjeu de l'accompagnement des auteurs-réalisateurs, pendant l'écriture et pendant la production
- Connaître les moyens de financement d'une œuvre cinématographique et audiovisuelle en court métrage
- Connaître les enjeux liés à la rédaction des contrats d'auteurs en fonction des obligations légales
- Connaître la constitution d'un plan de travail
- Savoir établir le devis d'un film
- Savoir anticiper l'organisation et contribuer à l'organisation et à l'administration d'une production
- Etre capable de présenter et de rédiger un dossier de production
- Connaître les circuits d'exploitation d'une œuvre

Développer un projet de fiction courte – PRODUCTION

Du 11 mai au 11 juillet 2015

Films en Bretagne – Déclaration d'activité : 53 56 08 665 56 – N° Siret : 428 948 152 000 56

Page | 1

PRE-REQUIS, EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

La formation est prioritairement accessible aux producteurs, directeurs de production mais également aux régisseurs, administrateurs de production, assistants de production et à tous les professionnels de l'audiovisuel et du cinéma ayant une expérience en production.

Les candidats seront choisis par un jury composé de membres de Films en Bretagne et de ses partenaires.

Le choix des stagiaires se fera à partir de :

- CV justifiant d'une expérience en production
- lettre de motivation

Il est entendu ici que les stagiaires devront s'engager par écrit avant l'entrée en stage à suivre l'intégralité de la formation.

MODALITES

- Durée :** 17 jours / 119 heures
Dates : du 11 mai au 11 juillet 2015
Les horaires seront précisés ultérieurement
Effectif : 10
Coût : 3700 € net de taxes par participant
Prise en charge possible du coût pédagogique du stage, sous conditions

Module 1 :

Accompagnement d'auteur et développement de projet de fiction courte

Lieu : Brest (29)

Dates : du 11 au 15 mai 2015 (5 jours)

Modules 2 et 3 :

Mise en production d'un projet de fiction courte

Lieu : Lorient (56)

Dates : du 29 juin au 11 juillet 2015 (12 jours).

Les modules 2 et 3 se dérouleront dans la continuité.

PROGRAMME – Module 1

Accompagnement d'auteur et développement de projet de fiction courte

Jours 1 à 5 | 35 heures

Dates : du 11 au 15 mai 2015 (5 jours)

Lieu : Brest

Objectifs pédagogique du module

Comment lire un scénario ? Comment accompagner un auteur dans son travail d'écriture, dans la définition et la mise en place de son dispositif, des enjeux narratifs ?

Après repérage des forces et faiblesses d'un récit, de sa construction narrative, comment mettre en action le développement de l'écriture ?

Savoir mettre en adéquation les besoins du scénario avec les contraintes de production, sans sacrifier à l'artistique.

JOUR 1 – session collective

Présentation des stagiaires et introduction aux objectifs de la semaine.

Présentation du métier de producteur et de son rôle auprès d'un auteur. La relation auteur/producteur. La place du producteur dans les choix artistiques importants du film et les différentes étapes au sein desquelles le producteur intervient : écriture, découpage, casting, équipe, implantation géographique du tournage, décors, montage, musique....

Quel encadrement, quelles méthodes et quels outils.

JOUR 2 – session collective

Les outils fondamentaux de la dramaturgie, la mécanique narrative : structure, enjeux, rôle des événements déclencheurs, articulations / pivots, dynamiques et moments-clés du récit.

Exercices pratiques autour de textes (scénarios ou traitements) proposés par le formateur.

JOUR 3 - session collective et en sous-groupes

Comment mettre en place concrètement une démarche de réécriture avec son auteur.

Comment développer un projet et quels éléments anticiper.

Exercices pratiques de réécriture et de méthode à partir de scénarios.

JOUR 4 – session collective

Présentation du marché du court-métrage à l'échelle nationale.

Les différentes sources de financements, leur dispositif et ligne éditoriale respectifs.

JOUR 5 – session collective

La relation auteur-producteur : savoir coordonner les intentions de l'auteur avec celle du producteur.

Exercices pratiques autour de textes (scénarios ou traitements) proposés par le formateur.

Bilan de fin de session.

Développer un projet de fiction courte – PRODUCTION

Du 11 mai au 11 juillet 2015

Films en Bretagne – Déclaration d'activité : 53 56 08 665 56 – N° Siret : 428 948 152 000 56

Page | 3

PROGRAMME – Modules 2 et 3

Mise en production d'un projet de fiction courte

Jours 6 à 17 | 84 heures (12 jours sur 2 semaines)

Dates : du 29/06 au 11/07 (2x6 jours)

Les modules 2 et 3 se dérouleront dans la continuité.

Lieu : Lorient

Objectifs pédagogiques du module

Comment passer de l'écrit à l'image, passer du scénario à la production, lier le créatif et le financier. Les étapes de la mise en production d'une fiction courte ; savoir présenter, anticiper et gérer un projet.

Méthode pédagogique

Travail collectif, en sous-groupes et en individuel. Approche théorique et étude de cas pratiques.

JOUR 6 : Mise en situation

session collective

Mise en situation des producteurs sur le travail de textes proposés par le formateur : point de vue et identification des faiblesses des scénarios proposés, proposition de pistes de travail.

JOURS 9, 10 et 11 : Le budget d'un court métrage de fiction

sessions collectives et en sous-groupes

Les étapes et grandes lignes de définition d'un budget de court métrage : étude des différents postes, des masses financières. Exercices pratiques sur la base de projets proposés. Choix du matériel et incidence sur la production / post-production et sur le budget : exercices pratiques. Apprendre à évaluer et à anticiper. Chiffrage des postes. Méthodologie pour arriver à un budget finalisé. Exercices pratiques.

JOUR 7 : Mise en production à partir du scénario

session collective et en sous-groupes

La mise en production du film à partir du scénario. La mise en adéquation des ambitions artistiques et techniques avec les moyens financiers. Repérage des points de friction, des contraintes de production liées au scénario. La mise en œuvre des ressources créatives, humaines, techniques et financières nécessaires à la fabrication d'un film. Etude à partir de dossiers de production.

JOUR 12 : Rencontre avec un premier assistant / Choisir un comédien

session collective

Matin : Rencontre avec un premier assistant réalisateur ; son rôle en préparation et sur le plateau, sa relation avec le producteur.

JOUR 8 : La post-production

session collective

Les différentes étapes de la post-production et les incidences sur le tournage et sur le budget des choix de post-production. L'anticipation des conditions de post-production dès la préparation du tournage.

Après-midi : Comment choisir un comédien ; organiser, prévoir, cerner les besoins et les attentes, accompagner un auteur dans ses choix. Savoir repérer les attentes de réalisation par rapport aux personnages d'un récit. Organisation et déroulement d'un casting.

Développer un projet de fiction courte – PRODUCTION

Du 11 mai au 11 juillet 2015

Films en Bretagne – Déclaration d'activité : 53 56 08 665 56 – N° Siret : 428 948 152 000 56

Page | 4

JOUR 13 : La gestion de production, la gestion de budget et le suivi des dépenses

session collective

Identifier les outils de gestion comptable et financière applicables à la gestion de production audiovisuelle.

Savoir construire un plan de trésorerie adaptée à la production et suivre ses besoins de trésorerie pendant le tournage et la post-production, suivant les postes principaux.

JOUR 14 : L'aspect juridique d'une production

session collective

Le droit d'auteur, le contrat de cession de droit. Savoir dissocier les contrats de travail et les contrats de cession de droit d'auteurs, cerner les droits voisins en jeu sur un film (interprètes, musicaux).

Étude de cas pratiques.

JOUR 15 : Les autres contrats

session collective

Les autres contrats : de travail, coproduction, conventionnement, pré-achat, distribution...

Les démarches liées à l'embauche.

Les conventions cinéma en vigueur à prendre en compte dans sa gestion de production.

Exercices de cas pratiques à partir d'études de documents.

JOUR 16 : Créer sa société de production

session collective

Qu'est-ce qu'être chef d'entreprise aujourd'hui, quelles responsabilités, les démarches administratives et légales nécessaires, être producteur dans une autre société que la sienne, les regroupements d'employeurs.

Repérer les possibilités de soutiens (en termes de conseil, d'encadrement juridique, de mutualisation...) à la création d'entreprise. Le réseau professionnel avec le cas de la Bretagne.

Exercices de cas pratiques, études de cas.

JOUR 17 : La diffusion

session collective

Anticiper, préparer, identifier un public-cible pour un film. Comment faire vivre un court-métrage ? La relation avec les diffuseurs. Le rôle des festivals.

Après-midi : échange collectif de fin de parcours.

Restitution des exercices et échanges de groupe.

FORMATEURS

Florence AUFFRET

Producteur

Productrice et gérante des Films de la Grande Ourse, Florence Auffret a en charge le développement et la production de courts et de longs métrages de fiction pour le cinéma. Elle gère la direction administrative, juridique et financière de la structure.

Parmi les 16 films produits : *Memory Lane* de Mikhaël Hers ; *Alex* de José Alcala ; ainsi que des courts et moyens métrages réalisés notamment par Mikhaël Hers, Hiam Abbass, Christine Dory, Sofia Norlin, Bénédicte Pagnot, Blandine Lenoir, Olivier Lorelle, Pierre Chosson...

Auparavant, Florence Auffret était chargée de production pour TS Production et Why not productions. Elle a également été déléguée générale adjointe du Festival des premiers films et responsable court métrage pour Magouric Prod.

En tant que régisseuse adjointe, elle a travaillé sur *Hercule et Sherlock* de Jeannot Szwarc (Les Films Alain Sarde), *Ocean Voyager : voyage vers l'Orient* (Ellipse Marine), *Les Roseaux sauvages* d'André Téchiné (IMA Prod / Les Films Alain Sarde), *Les amies de ma femme* de Didier Van Cauwelaert et *Confessions d'un Barjo* de Jérôme Boivin (PCC Prod).

Egalement à son actif :

- Vice-présidente de la commission des Prix de qualité du CNC (2008)
- Membre de la Commission des contributions financières du CNC (2004-2006 / 2012-2013)
- Lectrice pour la Commission de Soutien à l'écriture du CNC (2007-2009)
- Lectrice pour la Commission d'Avance sur recettes du CNC (2003-2005)
- Membre de la Commission fiction à la Région Bretagne (2007-2008)
- Intervenante pour l'Atelier Scénario à la FEMIS (2012 et 2014)
- Journaliste pigiste pour Libération et secrétaire de rédaction pour Ouest France

Antoine LE BOS

Scénariste

Diplômé de philosophie et du Conservatoire Européen d'Ecriture Audiovisuelle, Antoine Le Bos dirige le Groupe Ouest, Pôle européen de création cinématographique.

Il est le co-fondateur du Cross Channel Film Lab, premier film lab transfrontalier entre France et UK ; et le créateur de Cinécriture, ateliers dédiés à l'écriture de scénario à Paris.

Antoine Le Bos est par ailleurs consultant / scriptdoctor sur plus de 150 scénarii de long-métrages depuis 1998, dont une dizaine a été sélectionnée à Cannes, Berlin, Venise ou Toronto.

En tant que scénariste il a participé à l'écriture de nombreux films, longs et courts.

Parmi les plus récents courts-métrages :

Mr Hubert (20'. Coproduction Arte / Centre Pompidou / Les Films du Petit Poisson) ;

Parties. (20'. MAT Films / Arte / CNC. Prix du meilleur film à effets spéciaux FCN, Mention spéciale / Prix du Jury jeune à Brest, Prix du meilleur film expérimental à Manchester. Sélectionné dans 20 festivals internationaux.),

Ex-Voto. (18'. Diff ZDF / France 3 Ouest. Prix du Jury Imola 98, 2è au palmarès du public Regensburg, Prix du public, prix du Jury et prix de la meilleure fiction à Douarnenez 98, Mention spéciale / Prix du meilleur jeune réalisateur au Festival du film celtique. Sélectionné dans plus de 30 festivals internationaux.)

Développer un projet de fiction courte – PRODUCTION

Du 11 mai au 11 juillet 2015

Films en Bretagne – Déclaration d'activité : 53 56 08 665 56 – N° Siret : 428 948 152 000 56

Page | 6

Laurent HARJANI

Directeur de production

En tant que directeur de production Laurent Harjani a récemment travaillé pour « Comme des Cinémas » : *Voyage sur l'autre rive* de Kiyoshi Kurosawa (sortie prévue en 2015), *Le Château de la Reine* (sortie prévue au Japon en 2015), et *Still the Water* de Naomi Kawase.

Il a également été directeur de production sur *Les Lendemain* de Bénédicte Pagnot (1001 Films – 2011) ; *Fin de Saison* (s16 mm) de Gilles Bindi et Claire Duguet (La Luna – 2010) ; *Contact* de Christophe Sarh (Sésame Films – 2007) ; *Une nouvelle Ere Glaciaire* de Darielle Tillon (Blue Monday Productions – 2005) ; *Charell* (S16mm) de Mikhaël Hers (Les Films de la Grande Ourse – 2005) ; *L'ombre du Papillon* (S16mm) de Cristina Ciuffi et *Dans le Miroir une Hirondelle* (S16mm) d'Hélène Milano (Sésame Films – 2005) ; *Telma Demain* (S16mm) d'Anna Da Palma (Bandonéon - 2004).

Laurent Harjani a été régisseur général chez Antiprod sur *Le Manie tout* (35mm) de Georges Lepiouffle ; *Plutôt d'accord* (S16mm) des frères Botti ; *Un beau jour un coiffeur* (S16mm) de Gilles Bindi ; et *Illustre Inconnue* (35mm) de Marc Fitoussi. Et aussi sur la partie française de *The Island* de Kamen Kalev. (2010) ; *Mike* de Lars Blummers (Cassidy – 2010) ; *Mademoiselle Chambon* de Stéphane Brizé (TS Productions – 2008) ; *Courts chez Pink* (Antiprod-2005) ; etc.

Depuis 2012, il intervient en en Master-Pro autour des métiers du cinéma à l'université de Caen.

Anne-Sophie KNOBLOCH-BARD

Juriste

Après une maîtrise de droit privé et un DEA de droit de la propriété littéraire artistique et industrielle à l'Université de Paris II, Anne-Sophie Knobloch-Bard devient juriste en propriété intellectuelle pour Flammarion.

De 2001 à 2008, elle est Déléguée Cinéma au SPI, Syndicat des Producteurs Indépendants pour la mise en œuvre de la politique interne, la coordination générale et le conseil aux adhérents.

En tant que formatrice, elle enseigne à l'Université de la Sorbonne Paris 4, ESG - Ecole supérieure de gestion (Paris), ESGC&F - Ecole supérieure de gestion (Rennes), ESRA - Ecole supérieure de réalisation audiovisuelle (Paris), Digital Campus - Ecole du Web (Rennes), EAC - Ecole des métiers de la culture (Paris), ISEE - Institut Supérieur d'Enseignement au management d'Entreprise (Paris), Université Rennes 1, Jeunes Charrues (Carhaix), Jardin moderne (Rennes), Artenréel, CAE (Quimper), ACB – Art Contemporain Bretagne, Clair Obscur, CRIJ (Rennes), Espace 29 (Quimper).

Valérie MALAVIELLE

Administrateur de production

Diplômée en comptabilité gestion des entreprises, Valérie Malavielle a été assistante de cabinet pour KPMG Fiduciaire de France (Cabinet d'expertise comptable et d'audit à Rennes) et comptable pour la société de production audiovisuelle rennaise Lazennec Bretagne.

Aujourd'hui, elle est directrice financière et administratrice de production – gérante pour Vivement lundi!, société de production audiovisuelle à Rennes.

Parallèlement de 2003 à 2012, elle a enseigné à l'IUT Gestion de la Production audiovisuelle Multimédia et Evènementielle (GPAME) de l'université Rennes.

Depuis 2013, elle intervient à l'Université de Caen en Master Pro Production.

Lenaïck JAFFRE

(suppléant : Nicolas Cambois)

Premier assistant

En tant que première assistante réalisation, Lenaïck Jaffré a travaillé sur *Le rêve de Jacob* d'Olivier Ciechelski (Qualia Films – 2011), *Ô jeunesse* de Sylvia Guillet (Paris Brest Productions / ARTE – 2009), *Un soir au club* de Jean Achache (Arts premiers – 2008), *La femme serpent* de Marie Hélià (Paris Brest Productions / ARTE – 2007), *Clotûre* de Mickael Ragot (Les films sauvages 2007), etc.

Lenaïck Jaffré travaille également comme seconde assistante réalisation. Récemment, elle est intervenue sur *Nina* de Nicolas Picard-Dreyfuss (Barjac Production – 2014) ; *L'homme au pardessus* d'Olivier Guignard (Jem Production – 2012) ; *Doc Martin* de François Velle (Ego Production – 2012), *Les bleus saison 3 bis* de Alain Tasma (Cipango – 2009).

Lenaïck Jaffré est directrice de casting : *L'île aux secrets enfouis* de Edwin Bailly (Fit – 2014) ; *Rouge Sang* de Xavier Durringer (Scarlett – 2013) ; *Bretonische Verhältnisse* de Matthias Tiefenbacher (GMT – 2013) ; *Intermarché* de Abel Ferry (WAM – 2013) ; *Doc Martin* saison 3 de Jean-Pierre Sinapi (Ego Production – 2012) ; *Doc Martin* saison 2 de Didier Delaitre (Ego Production – 2011) ; *Je me suis fait tout petit* de Cécilia Rouard (ORIGAMI – 2011) ; *Postpartum* de Delphine Noëls (Frakas production – 2011) ; *Mon frère Yves* de Patrick Poivre d'Arvor (17 juin production – 2010).

Elle intervient depuis 2007 à l'université de Brest dans le cadre du master image et son.

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

METHODE PEDAGOGIQUE

Travail et expérimentation en collectif, en sous-groupe et en individuel.

Apports théoriques et pratiques permettant l'acquisition des « fondamentaux » en matière d'accompagnement d'auteur et de projet, de production, de préparation d'un tournage, étayés par des visionnages d'extraits de films, l'étude de scénarios ou de dossiers de production.

La formation se déroulera en deux sessions, une première de 5 jours et une seconde de 12 jours. L'articulation en deux temps permettra de laisser les stagiaires s'approprier les outils sur le premier module avant de les mettre en pratique dans le second.

MOYENS TECHNIQUES

Vidéo projecteur, matériel de tournage léger.

Extraits de films, scénarios / découpages / plans de travail et dossiers de production.

MODALITES D'EVALUATION

Evaluation collective par les participants tout au long de la formation

Evaluation des projets par les formateurs et par l'organisation dans le cadre du travail en sous-groupe et en individuel

CANDIDATURES & SELECTION

L'admission à la formation se fait dans la limite des places disponibles, après étude des dossiers de candidature par Films en Bretagne et les formateurs.

Dossier de candidature

- Lettre de motivation
- CV

- Pour les ayants droit AFDAS :
 - Lettre d'accord de prise en charge

- Pour les candidats pris en charge par la Région Bretagne / ATE:
 - Copie de la carte de demandeur d'emploi faisant apparaître votre date d'inscription à Pôle Emploi

Ces documents devront être adressés par mail à :

Films en Bretagne / Maud Brunet, chargée de mission formation

Tél. 02 97 30 82 76 / Port. 06 58 95 84 52

Courriel : formation@filmsenbretagne.org

DATE LIMITE D'ENVOI DES DOSSIERS DE CANDIDATURE

Jeudi 9 avril 2015

Développer un projet de fiction courte – PRODUCTION

Du 11 mai au 11 juillet 2015

Films en Bretagne – Déclaration d'activité : 53 56 08 665 56 – N° Siret : 428 948 152 000 56

Page | 10