

2008
archi
doc

DOCUMENTAIRE ET ARCHIVES
DOCUMENTARY AND ARCHIVES

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

atelier en trois parties

- **13-17 OCTOBRE 2008**
- **12-19 NOVEMBRE 2008**
(LA FÉMIS, PARIS)
- **20-23 JANVIER 2009**
(FIPA, BIARRITZ)

Créée en 1986, La fémis, École nationale supérieure des métiers de l'image et du son, dispense un enseignement artistique et technique consacré aux métiers du cinéma et de l'audiovisuel.

En 1996, La fémis a initié des stages de formation continue destinés à des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel désireux de se perfectionner et d'acquérir de nouvelles pratiques professionnelles.

Initié en 2002 et soutenu par le Programme MEDIA de la Commission européenne et le Conseil régional d'Aquitaine, Archidoc, formation continue destinée à 10 réalisateurs européens, les accompagne dans le développement d'un projet de film documentaire à base d'archives.

Archidoc a pour objectif de soutenir le développement de projets de films originaux dans leur approche des archives et d'aider leurs réalisateurs à accéder au marché international du documentaire.

Plus largement, Archidoc s'inscrit dans un environnement européen de plus large circulation et de reconnaissance du cinéma documentaire, dans le cadre de l'ouverture des fonds d'archives en Europe.

La formation repose sur quatre axes :

- Analyse de projet, réécriture avec des tuteurs.
- Préparation d'un dossier (note d'intention, synopsis, film-annonce) destiné aux producteurs et diffuseurs.

- Master-classes sur des films documentaires et sur les problématiques artistiques et juridiques.
- Mise en réseau avec des producteurs et des diffuseurs dans la perspective de la production du film.

public

10 réalisateurs européens désireux de développer un film documentaire à base d'archives.

Le cas échéant, les producteurs des films peuvent participer, à leurs frais, à la troisième session d'Archidoc. Leur participation au pitching clôturant la formation est encouragée.

objectifs

Archidoc permet à chaque participant de :

1. Développer son film

- Analyser et réécrire son projet (point de vue, narration, rôle des archives)
- Maîtriser les aspects juridiques liés à l'utilisation d'archives
- Se confronter à différentes formes de cinéma documentaire utilisant des archives
- Rencontrer des documentaristes expérimentés
- Identifier les différentes méthodes de recherche d'archives
- Appréhender les enjeux économiques de la production documentaire en Europe.

2. Préparer un dossier de projet

- Réécrire le synopsis et la note d'intention
- Préparer et monter un film-annonce.

3. Présenter son projet

- Participer à un pitching devant des producteurs et responsables d'unités documentaires de chaînes de télévision européennes
- Développer son réseau de contacts professionnels en Europe

organisation pédagogique

La formation se déroule en trois parties, sur trois mois. Entre les sessions, les participants bénéficient d'un **tutorat individuel à distance** pour élaborer le dossier de leur film.

N.B. : Le rythme de travail, très intense, implique une disponibilité importante des stagiaires sur toute la durée de la formation.

sessions 1 + 2

Les deux premières sessions sont encadrées par deux tuteurs – en 2007, les réalisateurs Erez Laufer et Stan Neumann– qui accompagnent le développement de l'écriture de chaque film et assurent le suivi entre les sessions. Les tuteurs, qui sont également des monteurs expérimentés, conseillent les stagiaires sur le montage de leur film-annonce.

session 1

- **Tutorat** individuel et en petits groupes.
- **Master-classes** de réalisateurs ou producteurs expérimentés présentant leur film. Ces études de cas retracent les étapes de l'évolution d'un projet à l'aide des différentes ébauches (scénario, rushes, archives, film final).
- **Présentation** de différents traitements visuels de documents d'archives.
- **Conférence** d'un juriste spécialisé en droit international audiovisuel et d'un expert en recherche d'archives..
- **Conseil personnalisé** sur les principales sources d'archives.
- **Présentation** du pitch au Festival International des Programmes Audiovisuels (FIPA) permettant de préparer des documents adéquats pendant l'intersession.

session 2

- **Montage** ou re-montage du film-annonce.
- **Tutorat individuel des projets en cours.** Les participants travaillent sur une nouvelle version de synopsis et la note d'intention préparées pendant l'intersession.

session 3

- **Ateliers** pratiques d'apprentissage des techniques de présentation de projet de film. (Tue Steen Müller avec Sibylle Kurz en 2006 et avec Alexandre Cornu en 2007)
- **Conférence** sur le contexte européen du documentaire.
- **Pitch** devant des producteurs et des diffuseurs européens au FIPA.

Afin de permettre aux stagiaires de situer leurs projets dans le contexte actuel de l'industrie cinématographique européenne, un producteur expérimenté/responsable d'unité documentaire présente un aperçu de la production et de la diffusion documentaire contemporaine.

Au FIPA, après avoir été formés aux techniques du pitch par une équipe de deux experts, les stagiaires présentent leurs projets à un panel de producteurs et de responsables d'unités documentaires de chaînes de télévision européennes.

intervenants

tuteurs

- **Erez Laufer**, réalisateur et producteur, Israël
(*Mike Brant, Laisse-moi t'aimer, Le Cri de la chouette...*).
- **Stan Neumann**, réalisateur, France
(*Une maison à Prague, La Langue ne ment pas, collections « Architectures » sur Arte...*).

experts

- **Hubert Best**, juriste, Royaume Uni / Suède.
- **Adrian Wood**, documentaliste spécialisé en recherche d'archives, Royaume-Uni.
- **Alexandre Cornu**, producteur, les Films du tambour de soie, France.
- **Philip Scheffner**, réalisateur (Allemagne).
- **Serge Lalou**, producteur, Les Films d'ici, France.
- **Tomas Kudrna**, réalisateur (République Tchèque).
- **Tue Steen Müller**, consultant, ancien Président du réseau documentaire européen EDN, Danemark.
- **Franz Grabner**, chargé de programmes, ORF (Autriche).

résultats

La dynamique suscitée dans le cadre de l'atelier favorise l'aboutissement des projets après le stage. Des projets développés dans les sessions précédentes ont pu être produits et réalisés grâce aux contacts pris lors des sessions avec des producteurs et être diffusés sur des chaînes européennes ou dans des festivals.

films produits et diffusés :

- **Gustav Klucis, Déconstruction d'un Artiste** de Peteris Krilovs, Lettonie. Coproduction

Vivement lundi, France / Vides Filmu Studija, Lettonie / ERT, Grèce, 2008.

- **Night Witches** de Gunilla Bresky, Roda Lippar Production, Suède, 2008.
- **Garbo, l'Homme qui a sauvé le monde** d'Edmond Roch, Ikiru Films, Espagne, 2008.
- **A Massacre Foretold - Acteal** de Nick Higgins Lansdowne Productions, Royaume Uni, 2007. Sélection officielle aux festivals d'Edinburgh et de Murelia, Prix WACC-Signis, nommé aux Sky Movies Best Documentary Award.
- **A Toothpick to China** d'Ingvid Soderlind, Norvège. Zulu Films, 2006.
- **Wichterle, un génie encombrant** de Tomas Kudrna, République tchèque. Armada films, diffusé sur Arte en novembre 2005.
- **In Democracy We Trust** de Jean-Pierre Garrabos, La belle équipe, France. Diffusé sur France 3 en novembre 2005.

films en production :

- **Cinema Kommunisto** de Mila Turajlic, (Grande Bretagne/Serbie). Nucleus Production (Croatie). Film développé dans le cadre de Discovery Campus.
- **White Blood** de Régine Dura (Allemagne) a été admis à Discovery Campus.
- **The Trail d'Iurre Telleria**, Moztu Films (Espagne), en production. Co-produit par EITB (TV Basque), TVE Spain et France 3 Aquitaine.
- **Andrée Viollis** de Marie-Christine Courtès, Vivement lundi (France).
- **High in the Sky** de Henriette Buegger, Blinker films (Allemagne).
- **Night Listener** de Malin Andersson (Suède), Besom Production (Royaume-Uni).
- **A Matter of Heart** de Corina Radu, Libra Film (Roumanie).

informations pratiques

Nombre de participants : 10

Langue de travail : Anglais

Dates :

Session 1 : 13-17 octobre 2008,
La fémis, Paris.

Session 2 : 12-19 novembre 2008,
La fémis, Paris.

Session 3 : 20-23 janvier 2009,
FIPA, Biarritz

Frais de participation : 2 000 euros

(Possibilité de prise en charge dans le cadre de la formation continue, bourses disponibles pour les participants européens).

Tous les participants bénéficient d'une bourse de voyage pour les trois sessions.

Les frais d'hôtel des deux premières sessions (Paris) sont également pris en charge.

candidature

**Date limite de dépôt de candidature :
2 septembre 2008**

Les dossiers de candidature, EN ANGLAIS, doivent être envoyés à La fémis en 4 copies papier et une version e-mail.

Chaque dossier devra contenir :

- une fiche d'inscription complétée (disponible sur www.lafemis.fr)
- une lettre de motivation
- un CV
- un synopsis du projet (2 pages maximum)
- une note d'intention
- une présentation de la société de production, le cas échéant
- le DVD d'un film précédemment réalisé ou produit par le candidat (également en 4 exemplaires)
- une version numérique de votre dossier de candidature doit être adressée à helena.fantl@femis.fr

practical information

Number of participants: 10

Working Language: English

Dates:

Workshop 1: October 13 - 17, 2008,
La fémis, Paris.

Workshop 2: November 12 - 19, 2008,
La fémis, Paris.

Workshop 3: January 20 - 23, 2009,
FIPA, Biarritz.

Fee: 2 000 euros

(Grants are available for a limited number of participants). The fee includes tuition, follow up and first two sessions hotel costs.

All participants get a travel grant.

application information

**Application deadline:
September 2nd, 2008**

Applications must be sent to La fémis in English, in four hard copies and one email copy, including:

- a completed application form (available at www.lafemis.fr)
- a letter explaining why you want to participate in the workshop
- a brief curriculum vitae
- the project synopsis (2 pages maximum)
- the project note of intent
- a presentation of the production company, where relevant
- four DVD copies of films already directed, produced or on which applicant participated.
- an electronic version of your application file must be sent to helena.fantl@femis.fr

contact

La fémis Relations extérieures,

6 rue Francoeur 75018 Paris - France

Hélène Fantl, chef de projet :

helena.fantl@femis.fr

Anne Lebel, assistante :

anne.lebelle@femis.fr

+33 (0)1 53 41 21 40

www.lafemis.fr

a three-session workshop

- **13-17 OCTOBER 2008**
- **12 - 19 NOVEMBER 2008**
(LA FÉMIS, PARIS, FRANCE)
- **20 - 23 JANUARY 2009**
(FIPA, BIARRITZ, FRANCE)

Created in 1986, La fémis, the French national film school, provides artistic and technical training devoted to cinema and audio-visual professions.

Since 1996, the school has offered continuous training workshops for cinema and audio-visual professionals who wish to acquire and perfect new artistic and professional skills.

Archidoc, initiated in 2002 and supported by the EU MEDIA Programme and the Aquitaine Region, France, is designed to accompany filmmakers who have a documentary film project that uses archives. The objective is to develop and fine-tune their projects in a creative and professional environment.

Archidoc's objective is to support the development of original film projects that use archives and to help their directors access the international documentary market.

Archidoc is in keeping with a growing European environment of documentary production and recognition of the documentary genre itself. It is also relevant to the current European context in which the opening up of many archives is leading to a re-evaluation of European history and a reflexion on the creative use of archives, including private and family documents.

The workshop is organised along four lines:

- Project analysis, tuning and rewriting.
- Preparation of a project file (note of intent, synopsis, visual trailer, development) for presentation to producers and broadcasters.
- Courses and master classes on documentaries and on artistic and production issues.
- Meetings with producers and broadcasters with a view to the film's production.

public

10 European filmmakers willing to develop an ongoing documentary film project that uses archives.

The third session of the workshop is open to the films' producers, at their own expense.

Their participation in the final pitch is highly recommended.

objectives

Participants will be given the opportunity to:

1. Develop their project

- Analyse and fine-tune their project (point of view, storytelling, role of archives)
- Anticipate the production and legal issues arising from the use of archival footage
- Discover different forms of archive-based documentary filmmaking
- Meet with renowned documentary filmmakers
- Enlarge their knowledge of the European documentary production context

2. Prepare a professional project file

- Rewrite the synopsis and note of intent
- Prepare and edit a trailer

3. Present their project

- Pitch their project to producers and European TV commissioning editors
- Develop their professional networks

organisation

The workshop takes place over three sessions held within 3 months.

During these 3 months, participants must be prepared to enrol into a very intense, full-time working rhythm, including the intersessions.

Between each session, they continue to receive personalised distance tutoring, and they are expected to come back to each session with a new version of their project.

sessions 1 and 2

The first two sessions are led by two tutors.

In 2007, these were Erez Laufer (Israel) and Stan Neumann (France). The tutors help participants develop their project by tutoring their work on the point of view, on the storytelling issues and on the role of archives in their film project.

The tutors, who are also experienced editors, also advise participants in the editing process of the film trailer.

session 1

- **Tutoring** on projects in individual and small group sessions.
- **Master Classes**, where tutors and guest filmmakers present their own films. Their case studies demonstrate all the different stages in the evolution of a project (script, rushes, footage, final film).
- **A presentation** of various visual treatments of archive materials.
- **Presentation** by an international audiovisual legal expert of concrete cases from his professional experience. He also advises participants on their individual projects.
- **Personalised counselling on main archive sources**, by an experienced archive researcher.

session 2

- **Trailer editing session.** Participants are given the possibility to edit or re-edit their film trailer with the help of an experienced editor.
- **Advanced tutored writing sessions.** Participants check and rewrite a new version of the synopsis and note of intent prepared during the intersession.

session 3

- **Pitching technique training** (Tue Steen Müller with Sibylle Kurz in 2006, and with Alexandre Cornu in 2007).
- **Presentation** of the contemporary professional European documentary film industry context.
- **Pitch** of projects to a panel of producers and European commissioning editors at FIPA, the International Audiovisual Programme Festival held annually in Biarritz, France.

In order to allow participants to situate their projects in the actual European industry context, an experienced producer or documentary commissioning editor presents a global situation of production and broadcasting of contemporary documentary films.

At the FIPA, after being taught pitching techniques by two experts, participants present their projects to a panel of producers and European television commissioning editors.

tutors and speakers

tutors in 2007

Erez Laufer, filmmaker, editor, producer, Israel
(*Mike Brant*, *Laisse moi t'aimer*, *Cry of the Owl*).

Stan Neumann, filmmaker, editor, France
(*A House in Prague*, *The Language doesn't Lie*).

guest speakers

- **Hubert Best**, Legal Expert, (United Kingdom/Sweden).
- **Adrian Wood**, Film archive researcher (United Kingdom).
- **Alexandre Cornu**, Producer, Les Films du Tambour de Soie (France).
- **Philip Scheffner**, Director (Germany).
- **Serge Lalou**, Producer, Les Films d'ici (France).
- **Tomas Kudrna**, Director (Czech Republic).
- **Tue Sten Müller**, consultant, former chairman of the European Documentary Network EDN (Denmark).
- **Franz Grabner**, Commissioning editor, ORF (Austria).

results

The momentum created in the workshop is instrumental in the success of projects after the workshop. Thanks to contacts and networks developed during Archidoc's previous sessions, projects have been completed and accepted for broadcast on European TV channels and in festivals.

produced and broadcast films:

- **Gustav Klucis, Deconstruction of an Artist** by Peteris (Krilovs), a Vivement Lundi, France / Vides Filmu Studija Latvija / ERT Greece co-production, 2008.

- **Night Witches** by Gunilla Bresky, Roda Lippar Production, Sweden, 2008.
- **Garbo, the Man who Saved the World** by Edmond Roch, Ikiru Films, Spain, 2008.
- **A Massacre Foretold (Acteal)** by Nick Higgins, Lansdowne Productions, UK, 2007. Official selection in Edinburgh and Murelia festivals. WACCS Signis Award. Nominated for Sky Movies Best Documentary Award.
- **A Toothpick to China** by Ingvild Soderlind, Zulu Films, Norway, 2006. Media New Talent Grant.
- **Wichterle, A Troublemaking Genius** by Tomas Kudrna, Armada Films, Czech Republic. Broadcast on Arte in November 2005.
- **In Democracy We Trust** by Jean Pierre Garrabos, La Belle Équipe, France, broadcast on France 3 in November 2005.

a number of other projects are currently in production:

- **Cinema Kommunisto**, director Mila Turajlic, Nukleus Production, Croatia. This film was developed within the Discovery campus.
- **White Blood**, by Regine Dura, Germany, was admitted to Discovery Campus.
- **The Trail**, by Iurre Telleria, Moztu Films, Spain. It is co-produced by EITB, Basque TV, TVE Spain, France 3 Aquitaine.
- **Andrée Viollis**, by Marie-Christine Courtès, is produced by Vivement Lundi, France.
- **High in the Sky**, by Henriette Buegger, production Blinker Films, Cologne, Germany. Obtained a New Talent grant.
- **Night Listener**, by Malin Andersson, Sweden, Besom Production, UK.
- **A Matter of Heart**, by Corina Radu, Libra Film Production, Romania.