

«Developed in a FOCAL Workshop» Que sont devenus les projets de films? Enquête 2007–2011 *Was ist aus den Filmprojekten geworden?* *Umfrage 2007–2011*

FOCAL propose depuis bientôt 25 ans des programmes de développement de scénarios. Pour cerner l'impact de ces programmes, nous avons réalisé trois enquêtes, couvrant trois périodes entre 1989 et 2011.

Depuis 1989, ce sont 226 scénarios qui ont été développés dans les programmes de FOCAL, dont 52 sont devenus des films projetés au cinéma ou diffusés à la télévision, soit un taux de réalisation de 23 %.

Evolution des programmes de développement

Les programmes de développements de projets ne sont plus destinés uniquement aux auteurs. Prenant en compte les besoins émis par les professionnels, deux programmes de développement destinés en priorité aux producteurs ont été mis sur pied entre 2007 et 2011: *Vision Cinéma 2* et *Producers Pooling Programme (PPP)*.

D'autre part, depuis 2010, FOCAL s'éloigne de la forme classique d'accompagnement de projet en ateliers pour proposer davantage de coachings individualisés. Ces nouvelles propositions permettent de s'adresser à des auteurs plus confirmés. FOCAL a également ouvert un programme de coaching destiné aux réalisateurs de documentaires: *Mentoring for DOCS*.

Taux de réalisation des projets

Notre dernière enquête montre une augmentation du nombre de scénarios développés: 72 en tout, c'est à dire 14 par année, contre respectivement 12 et 7 par an pour les précédentes périodes.

Le nombre de films de fiction réalisés est stable puisqu'il reste à 7 au moment de l'enquête. Ce chiffre est d'ailleurs destiné à augmenter puisque 31 projets sont encore en développement ou en préproduction.

D'autre part, le programme destiné aux développements de téléfilms *Fernsehfilme SF DRS-Stoffentwicklungsprogramm* a été abandonné après huit éditions consécutives. Ce qui explique qu'aucun téléfilm n'apparaît dans cette enquête, entraînant de ce fait une diminution du nombre global de films réalisés.

Sur les 72 scénarios «Developed in a FOCAL Workshop» pour la période 2007–2011, huit ont été réalisés à ce jour, soit un peu plus de 10 %.

Audiences

Les films réalisés et distribués de cette dernière enquête se sont pour la plupart distingués en recevant des prix. Pour ne citer que les plus importants:

- *CŒUR ANIMAL* de Séverine Cornamusaz: Prix du cinéma suisse Quartz 2010: Meilleur film et Meilleur acteur.
- *GIOCHI D'ESTATE* de Rolando Colla: Prix du cinéma suisse Quartz 2011: Meilleur film, Meilleure photographie et Meilleur

FOCAL bietet seit bald 25 Jahren Drehbuchentwicklungsseminare an. Um zu erfahren, was diese Programme gebracht haben, haben wir bisher drei Untersuchungen durchgeführt; sie decken die Zeit zwischen 1989 und 2011 ab.

Seit 1989 sind in FOCAL-Programmen 226 Drehbücher entwickelt worden, wovon 52 verfilmt und im Kino vorgeführt, bzw. am Fernsehen ausgestrahlt wurden; das entspricht einer Realisationsquote von 23 %.

Veränderungen bei den Drehbuchprogrammen

Die Drehbuchentwicklungsprogramme richten sich nicht mehr ausschliesslich an AutorInnen. Aufgrund der in der Branche geäusserten Bedürfnisse wurden zwischen 2007 und 2011 zwei Programme eingeführt, die sich in erster Linie an ProduzentInnen richten: Vision Cinéma 2 und Producers Pooling Program (PPP).

Seit 2010 entfernt sich FOCAL zudem von der klassischen Projektbegleitung in Form von Seminaren und bietet vermehrt individuelle Script Coachings an. Diese neuen Angebote richten sich speziell an erfahrenere DrehbuchautorInnen. FOCAL hat überdies ein Coaching-Programm für Dokumentarfilmschaffende eingeführt: Mentoring for DOCS.

Realisationsquote

In der letzten Untersuchungsperiode wurden pro Jahr mehr Drehbücher entwickelt als in den vorigen Perioden, nämlich 72, d.h. durchschnittlich 14 pro Jahr, gegenüber 12 bzw. 7 in den beiden vorangehenden Untersuchungsperioden.

Die Anzahl verfilmter Bücher ist dagegen stabil geblieben; sie bleibt bei 7, allerdings sind noch 31 Projekte in Entwicklung oder in Vorproduktion.

Auf der anderen Seite wurde das Angebot Fernsehfilme SF DRS-Stoffentwicklungsprogramm nach acht Jahren eingestellt, was erklärt, weshalb kein Fernsehfilm in der Umfrage mehr vorkommt und verhältnismässig weniger Filme realisiert wurden.

Von den 72 zwischen 2007 und 2011 in FOCAL-Workshops entwickelten Drehbüchern wurden bis heute also 8 verfilmt; das entspricht gut 10 %.

Publikum

Viele der in der letzten Untersuchungsperiode realisierten und vorgeführten Filme haben Auszeichnungen erhalten. Um nur die Wichtigsten zu nennen:

- *CŒUR ANIMAL* von Séverine Cornamusaz: Schweizer Filmpreis 2010 für den Besten Film und den Besten Schauspieler.
- *GIOCHI D'ESTATE* von Rolando Colla: Schweizer Filmpreis 2011: Bester Film, Beste Kamera und Bestes Drehbuch. Der Film wurde zudem an der Mostra di Venezia ausgezeichnet und vertrat die Schweiz bei den Oscar-Nominierungen im vergangenen Jahr.

scénario. Il a également été récompensé à la Mostra de Venise et nommé en tant que représentant suisse aux derniers Oscars.

- AVANTI d'Emmanuelle Antille, OPÉRATION CASABLANCA de Laurent Nègre, SONGS OF LOVE AND HATE de Katalin Gödrös et CYANURE de Séverine Cornamusaz ont également eu un rayonnement international grâce aux prix reçus dans un grand nombre de festivals renommés.

Le but est-il atteint?

A chaque enquête il est difficile de répondre catégoriquement à cette question. In fine, l'objectif de notre travail est double: d'une part, améliorer la qualité des projets pour soutenir leur positionnement et leur réussite sur le marché et, d'autre part, consolider les compétences et le réseau des auteurs et producteurs, au-delà du travail sur un projet en particulier. Comme nous l'avons dit en 2008, «une telle enquête ne doit donc pas se lire uniquement en nombre de projets réalisés, mais aussi en terme de développement de la carrière professionnelle des porteurs de projets, qu'ils aient été produits ou non».

A y regarder d'un peu plus près, les programmes servent aussi de filtres. Travailler son scénario dans un programme de FOCAL, c'est l'exposer, le confronter aux points de vue d'autres. L'auteur et son producteur peuvent alors découvrir si leur projet a du potentiel ou s'il est préférable de l'abandonner. On évite ainsi de partir dans la course au financement inutilement et l'on préserve ses forces pour des projets qui ont plus de chances de voir le jour.

Par ailleurs, une étude que nous avons menée il y a quelques années montrait que, comparativement à d'autres pays européens avec des conditions de production similaires, la Suisse n'est pas mal dotée en termes de fonds d'aide au développement de projets. Le Conseiller fédéral Alain Berset a encore présenté, lors de sa conférence de presse en août dernier à Locarno, cette étape comme une clé de voûte de la production et comme une priorité du soutien au cinéma pour ces prochaines années.

C'est pourquoi FOCAL poursuivra ses efforts, au niveau suisse et international, pour soutenir la qualification professionnelle du développement de projets, tant sur le plan du storytelling (de la première idée au scénario, de produits audiovisuels «classiques» et de produits transmedia) que du packaging (du casting au financement).

Nous remercions chaleureusement tous ceux et celles qui ont contribué à cette enquête.

Sandrine Normand et Pierre Agthe, Lausanne, septembre 2013

- AVANTI von Emmanuelle Antille, OPÉRATION CASABLANCA von Laurent Nègre, SONGS OF LOVE AND HATE von Katalin Gödrös und CYANURE von Séverine Cornamusaz genossen ebenfalls internationale Ausstrahlung und erhielten Preise an zahlreichen renommierten Festivals.

Ist das Ziel erreicht?

Es ist immer wieder schwierig, diese Frage allgemeingültig zu beantworten. Ziel unserer Arbeit ist ja zum Einen die Verbesserung der Projekte, damit sich diese auf dem Markt besser positionieren und behaupten können, und andererseits die Erweiterung der Kompetenzen und der Vernetzung der AutorInnen und ProduzentInnen, was über die Arbeit an einem bestimmten Projekt hinaus geht. Wie bereits 2008 erwähnt, darf eine solche Umfrage nicht allein hinsichtlich der Zahl verfilmter Drehbücher gelesen werden, sondern auch hinsichtlich der Wirkung der Programme auf die berufliche Weiterentwicklung der ProjektträgerInnen.

Beim näheren Betrachten erkennt man zudem, dass die Programme auch als Filter dienen. In einem FOCAL Workshop an seinem Drehbuch zu arbeiten, heisst auch, es zu exponieren, sich mit den Ansichten anderer auseinanderzusetzen. Der Autor und sein Produzent können so herausfinden, ob ihr Projekt ein Potential hat, oder ob es besser wäre es einzustellen. Damit können sie sich den Wettlauf um Förderung ersparen und ihre Kräfte für Projekte einsetzen, die mehr Erfolgchancen haben.

Eine Studie, die wir vor einigen Jahren durchgeführt haben, hat überdies gezeigt, dass die Schweiz im Vergleich zu anderen europäischen Ländern mit ähnlichen Produktionsverhältnissen in Sachen Projektförderung eher gut gestellt ist. Bundesrat Alain Berset hat diese Phase an seiner Pressekonferenz vom letzten August in Locarno denn auch als Stützpfiler der Filmproduktion und Priorität der Filmförderung für die kommenden Jahre bezeichnet.

FOCAL wird sich deshalb weiterhin bemühen, die berufliche Weiterbildung in Sachen Projektentwicklung in der Schweiz wie auf internationaler Ebene zu unterstützen, sei es im Bereich Storytelling (von der Idee zum Drehbuch, für «klassische» audiovisuelle Werke wie für Transmedia-Produkte) oder beim Packaging (vom Casting bis hin zur Finanzierung).

Wir danken allen herzlich, die an dieser Umfrage mitgewirkt haben.

Sandrine Normand und Pierre Agthe, Lausanne, September 2013

de droite à gauche: von links nach rechts: AVANTI; CYANURE; SUMMER GAMES; WIN WIN; OPERATION CASABLANCA; CŒUR ANIMAL; SONGS OF LOVE AND HATE; SITTING NEXT TO ZOE; TRAUMLAND; DAWN/L'AUBE

Les programmes de développement de projets

Atelier Grand Nord

Ce programme consacré au long métrage de fiction réunit, depuis 2004, pour une semaine d'analyses croisées intensives, 14 auteurs et 7 consultants du Québec, de France, de Belgique et de Suisse. Chaque année deux participants suisses choisis par FOCAL et la SSA partent au Québec pour travailler leur projet dans ce contexte international.

EKRAN

Ce programme européen, mis sur pied en 2002 avec divers partenaires et le soutien de MEDIA, lie le développement du scénario et le tournage de scènes, avec une attention particulière portée à l'interaction entre le réalisateur et le chef-opérateur. Chaque année, deux équipes suisses (auteur-réalisateur et producteur, accompagné du co-auteur et du chef opérateur), présélectionnées par FOCAL, participent à ce programme.

KINO-Stoffentwicklungsprogramm

Ce programme de développement de projets de longs métrages pour le grand écran a accompagné des scénaristes germanophones dans l'écriture de leurs projets. La transmission des bases théoriques ainsi que le script consulting individuel prenait en compte aussi bien la dramaturgie classique, centrée sur les protagonistes, que des formes alternatives plus complexes, tel que le film choral par exemple. Après six éditions et depuis 2011, ce programme a été remplacé par la DrehbuchWerkstatt München/Zürich.

Laboratorio di idee

Le Laboratorio (2007–2009) a réuni scénaristes, réalisateurs et producteurs italo-phones pour développer, à travers une collaboration créative, des projets de longs métrages avec un bon potentiel de marché. Ce programme est aujourd'hui remplacé par le Script Coaching on Demand, animé par Heidrun Schleaf, célèbre scénariste en Italie.

SOURCES 2 compact

En collaboration avec SOURCES 2, un programme de formation européen dans le domaine scénaristique, cet atelier a proposé à une dizaine d'auteurs en cours d'écriture de leur court métrage, une analyse dramaturgique de leur projet, ainsi qu'un feed-back à la fin de leur période de travail.

Atelier Vision Cinéma 2

L'Atelier (2007–2008) offrait une plate-forme à de jeunes producteurs et auteurs-réalisateurs pour tester une relation créative dans le développement de projets de longs métrages de fiction et mener une réflexion avec les principaux bailleurs de fonds de la production (OFC, SSR, etc.). Ce programme est remplacé par le Producers' Pooling Programme (PPP) depuis 2009.

Producers Pooling Programme (PPP)

(auparavant: Producers Pooling Pilot). Une mesure de formation continue destinée aux producteurs pour le développement de leurs projets de long métrage de fiction, avec comme objectif prioritaire un élargissement des compétences, y compris en matière de communication, de management et de marketing. Chaque producteur participe au programme avec un ou deux projets de films en développement.

Unsere Projektentwicklungsprogramme

Atelier Grand Nord

An diesem frankophonen Programm für lange Kinofilme treffen sich seit 2004 jährlich 14 DrehbuchautorInnen und 7 Consultants aus Québec, Frankreich, Belgien und der Schweiz, um zusammen eine intensive Woche lang ihre Drehbücher zu analysieren. FOCAL und die SSA suchen jeweils die beiden Schweizer Teilnehmenden aus, die dafür nach Québec reisen.

EKRAN

Dieses europäische, 2002 mit verschiedenen Partnern gegründete und von MEDIA unterstützte Programm verbindet Drehbuchentwicklung mit dem Dreh von Szenen, wobei dem Zusammenspiel zwischen Regie und Kamera besondere Aufmerksamkeit zukommt. Aus der Schweiz nehmen jedes Jahr zwei von FOCAL vorgeschlagene Teams (AutorIn-RegisseurIn und ProduzentIn, begleitet von Ko-AutorIn und Kameramann/frau) daran teil.

KINO-Stoffentwicklungsprogramm

Dieses Programm begleitete ab 2005 deutschsprachige DrehbuchautorInnen bei der Ausarbeitung ihrer Langfilmprojekte. Die Vermittlung theoretischer Grundlagen sowie Script Consulting in Einzelgesprächen bezogen neben der klassischen Protagonistendramaturgie auch alternative und komplexere Erzählformen mit ein, wie z.B. den choralen Ensemblefilm oder das Psychogramm. 2011 wurde das Programm von der DrehbuchWerkstatt München/Zürich abgelöst.

Laboratorio di idee

Das «Laboratorio» (2007–2009) empfing italienischsprachige AutorInnen, RegisseurInnen und ProduzentInnen, die in kreativer Zusammenarbeit Spielfilme mit Kinopotential entwickelten. An seine Stelle ist das «Script Coaching on Demand» mit der in Italien berühmten Drehbuchautorin Heidrun Schleaf getreten.

SOURCES 2 compact

Der in Zusammenarbeit mit SOURCES 2 (europäisches Weiterbildungsprogramm im Bereich Drehbuch) organisierte Workshop bot rund zehn AutorInnen eine dramaturgische Analyse ihrer Kurzfilmprojekte sowie ein Feed-back am Ende ihrer Arbeitsperiode an.

Atelier Vision Cinéma 2

Bei diesem Workshop (2007–2008) konnten junge ProduzentInnen und AutorInnen-RegisseurInnen ihre kreative Beziehung bei der Entwicklung von Langfilmstoffen prüfen und mit den Hauptfilmförderern (BAK, SRG usw.) über die Finanzierung diskutieren. Das Programm wurde 2009 vom «Producers Pooling Program (PPP)» ersetzt.

Producers Pooling Programme (PPP) (vormals Producers Pooling Pilot)

Diese Weiterbildungsmaßnahme für ProduzentInnen hat in erster Linie zum Ziel, deren Kompetenzen in der Projektentwicklung zu erweitern, Kommunikation, Management und Marketing eingeschlossen. Jede/r Produzent/in nimmt mit einem oder zwei langen Kinospielefilmprojekten in Entwicklung am Programm teil.

«Developed in a FOCAL Workshop» en chiffres *in Zahlen*

Editions des programmes de développement de projets *Anzahl Projektentwicklungsprogramme*

Scénarios développés *Entwickelte Drehbücher*

Langues des scénarios <i>Sprachen der Drehbücher</i>	allemand <i>Deutsch</i>
	français <i>Französisch</i>
	italien <i>Italienisch</i>
	anglais <i>Englisch</i>
	Total

Etat des projets <i>Stand der Projekte</i>	Réalisés <i>Verfilmt</i>
	Encore en développement ou en préproduction <i>In Entwicklung oder Vorproduktion</i>
	Abandonnés <i>Eingestellt</i>
	Total

Format des projets réalisés <i>Format der verfilmten Bücher</i>	Films <i>Kinofilme</i>
	Téléfilms <i>Fernsehfilme</i>
	Courts métrages <i>Kurzfilme</i>
	Total

Répartition hommes-femmes <i>Aufteilung nach Geschlecht</i>	Hommes <i>Männer</i>
	Femmes <i>Frauen</i>
	Total

Programmes de développement de projets *Projektentwicklungsprogramme* 2007 – 2011

	Année(s) <i>Jahr(e)</i>	Participant-e principal-e <i>HauptteilnehmerIn</i>	Nombre d'éditions <i>Anzahl Durchführungen</i>	Nombre de scénarios <i>Anzahl entwickelte Drehbücher</i>	Réalisés <i>Verfilmt</i>
Atelier Grand Nord	2007–2011	Auteur <i>Autor</i>	5	10	1
EKRAN	2007–2011	Auteur <i>Autor</i>	5	9	1
KINO-Stoffentwicklungsprogramm	2007–2011	Auteur <i>Autor</i>	5	30	1
Laboratorio d'idee	2009	Auteur <i>Autor</i>	1	4	0
PPP – Producers Pooling Pilot	2010	Producteur <i>Produzent</i>	1	15	4
SOURCES 2 compact	2008	Auteur <i>Autor</i>	1	4	1
VISION CINEMA 2	2008	Producteur <i>Produzent</i>	1	4	0
TOTAL			19	76*	8**

* 4 scénarios ont participé dans 2 programmes (72 scénarios pour 76 participations). *Vier Drehbücher haben an zwei Programmen teilgenommen (72 Projekte, 76 Teilnahmen).*

** Seuls les films issus de projets ayant suivi la totalité d'un programme sont retenus ici. *Es wurden nur die Filmprojekte gezählt, die ein ganzes Programm durchlaufen haben.*

1 ^{ère} enquête 1. Untersuchung		2 ^e enquête 2. Untersuchung		3 ^e enquête 3. Untersuchung		Total	
1989 – 2001 (12 ans 12 Jahre)		2002 – 2006 (5 ans 5 Jahre)		2007 – 2011 (5 ans 5 Jahre)		1989 – 2011 (22 ans 22 Jahre)	
17		18		19		54	
93		61		72		226	
46	50%	39	64%	40	55%	125	55%
37	40%	18	29%	24	33%	79	35%
6	6%	1	2%	7	11%	14	6%
4	4%	3	5%	1	1%	8	4%
93	100%	61	100%	72	100%	226	100%
28	30%	16	26%	8	11%	52	23%
0	0%	21	34%	31	43%	52	23%
65	70%	24	40%	33	46%	122	54%
93	100%	61	100%	72	100%	226	100%
10	36%	7	44%	7	88%	24	46%
16	57%	9	56%	0	0%	25	48%
2	7%	0	0%	1	13%	3	6%
28	100%	16	100%	8	100%	52	100%
	64%		65%		68%		
	36%		35%		32%		
	100%		100%		100%		

«Developed in a FOCAL Workshop» Films réalisés *Realisierte Filme*

| Films développés dans les programmes destinés aux producteurs *In einem Programm für ProduzentInnen entwickelte Filmprojekte*

AVANTI

A: Emmanuelle Antille
R: Emmanuelle Antille
P: Thierry Spicher, Elena Tatti/
Box Productions Sàrl
Pr: PPP – Producers Pooling Pilot

CYANURE

A: Séverine Cornamusaz, Marcel
Beaulieu, R: Séverine Cornamusaz
P: Xavier Grin/PS.Productions
Pr: PPP – Producers Pooling Pilot

SUMMER GAMES/GIOCHI D'ESTATE

A: Rolando Colla, Roberto
Scarpetti, Olivier Lorelle, Pilar
Anguita-Mackay, R: Rolando Colla
P: Elena Pedrazzoli/Peacock Film
Pr: PPP – Producers Pooling Pilot

WIN WIN

A: Jacques Akchoti, Béatrice
Guelpa, Claudio Tonetti, R: Claudio
Tonetti, P: Pierre-Alain Meier/
Prince Film SA
Pr: PPP – Producers Pooling Pilot

| Films développés dans les programmes destinés aux auteurs *in einem Programm für AutorInnen entwickelte Filmprojekte*

OPÉRATION CASABLANCA

A: Laurent Nègre, R: Laurent Nègre
P: Bord Cadre Films Sàrl
Pr: Vision Cinéma 2003 – 2004/
Atelier Grand Nord 2009

SITTING NEXT TO ZOE

A: Ivana Lalovic, Stephanie Veith
R: Ivana Lalovic, P: Bernard Lang
AG, Pr: Kino-Stoffentwicklungs-
programm 2010

TRAUMLAND

A: Petra Volpe, R: Petra Volpe
P: Zodiac Pictures Ltd
Pr: EKRAN 2011

AMOURETTE

A: Maja Gehrig, R: Maja Gehrig
P: Swiss Effects GmbH
Pr: SOURCES 2 compact

| Films issus de la précédente enquête *Filme aus der vorigen Recherche*

DAWN

A: Romed Wyder, Billy MacKinnon
R: Romed Wyder, P: Dschoint
Ventschr Filmproduktion AG/
Paradigma Films SA
Pr: Atelier Grand Nord 2006

CŒUR ANIMAL

A: Séverine Cornamusaz, Marcel
Beaulieu, R: Séverine Cornamusaz
P: PS.Productions, Pr: Vision
Cinéma 2003 – 04/EKRAN 2006

SONGS OF LOVE AND HATE

A: Katalin Gödrös, Dagmar Gabler,
Lars Theuerkauff, R: Katalin
Gödrös, P: Cobra Film AG, Amka
Films Productions SA
Pr: EKRAN 2006

A -- Auteur-e AutorIn
R -- Réalisateur-trice RegisseurIn
P -- Production Produktion
Pr -- Programme suivi Besuchtes Programm