

Il existe au moins cinq indicateurs pour (tenter de) mesurer l'efficacité, la pertinence de la formation continue dans le domaine de l'audiovisuel:

- le niveau de professionnalisme des candidats retenus pour les formations. S'agit-il de (jeunes) professionnels actifs au sein de l'industrie?
- le taux de satisfaction des participants après la formation. Quels acquis, quelle utilité pour leur carrière professionnelle et le développement d'un réseau?
- le devenir de projets développés dans le cadre de formations. Combien de projets deviennent des films et avec quels succès d'audience?
- l'évolution de la carrière professionnelle des participants à des formations. Deviennent-ils des professionnels significatifs (key players) au sein de l'industrie?
- le développement de collaborations/coproductions entre participants qui se sont rencontrés durant des formations. Le réseau de l'industrie européenne s'est-il enrichi?

Il est bien sûr régulièrement demandé à FOCAL de justifier son activité au sein de l'industrie audiovisuelle, tant au niveau national qu'européen. C'est pourquoi la recherche sur les 5 indicateurs mentionnés ci-dessus, bien que difficile, est en cours tant chez FOCAL qu'avec d'autres organisations de formation en Europe. C'est dans ce contexte que nous donnons ici la parole à Fulvio Bernasconi (réalisateur) et Andres Pfaffli (producteur), pour raconter comment ils ont pu tirer parti et profit d'un programme de formation, en l'occurrence EKran (cf. ci-dessous) pour soutenir le processus de création et de production de FUORI DALLE CORDE qui fut le film suisse en concours lors de l'édition 2007 du Festival de Locarno, qui est nommé pour le Prix du cinéma suisse et qui sort ces jours sur les écrans suisses.

Es gibt mindestens fünf Indikatoren, mit denen man die Wirksamkeit, die Existenzberechtigung der Weiterbildung im Filmbereich messen (oder es zumindest versuchen) kann:

- *das Niveau der ausgewählten Seminarteilnehmenden. Werden (junge) Profis weitergebildet, die wirklich beim Film tätig sind?*
- *der Zufriedenheitsgrad der Teilnehmenden nach der Weiterbildung. Wie nützlich ist das Erlernte für deren berufliche Laufbahn und ihr Beziehungsnetz?*
- *der Werdegang der in den Weiterbildungsprogrammen entwickelten Projekte. Wieviele Projekte werden gedreht, und mit welchem Publikumserfolg?*
- *die Entwicklung der Karriere der Teilnehmenden nach den Seminaren. Werden sie zu wichtigen Akteuren (key players) der Filmbranche?*
- *die Entstehung von Zusammenarbeiten/Koproduktionen unter Teilnehmenden, die sich an Weiterbildungsprogrammen kennen gelernt haben. Hat sich das Beziehungsnetz in der europäischen Filmindustrie erweitert?*

Natürlich wird die Stiftung FOCAL regelmässig darum gebeten, ihre Tätigkeit in der schweizerischen und europäischen Filmbranche zu rechtfertigen. Wir gehen den fünf Indikatoren deshalb zur Zeit nach, FOCAL-intern einerseits, aber auch mit anderen Weiterbildungsinstitutionen in Europa. In diesem Kontext geben wir das Wort an Fulvio Bernasconi (Regisseur) und Andres Pfaffli (Produzent); sie berichten darüber, wie sie ein Weiterbildungsprogramm erlebt haben und was es ihnen in kreativer Hinsicht und im Produktionsprozess gebracht hat—in diesem Fall geht es um das Programm EKran (siehe nachstehend) und ihren Film FUORI DALLE CORDE. Der Film hat letzten Sommer am Filmfestival von Locarno am Wettbewerb teilgenommen, ist für den Schweizer Filmpreis nominiert und kommt in diesen Tagen in der ganzen Schweiz ins Kino.

What is EKran?

The European training project EKran is a collaborative project between the Andrzej Wajda Master School of Film Directing, FOCAL, the Norwegian Film Development, the Filmstiftung Nordrhein-Westfalen, the Internationale Film Schule Köln, the International Film School Wales, the Netherlands Film Institute, the Polish Film Institute and the Polish Filmmakers Association.

EKran is an international training program focusing on the creative pre-production process based on shooting practice. It aims at advancing the participants' scripts and producing two scenes presenting the tone, casting and visual strategies of the project. This includes:

- Treatment or script development (group and individual work)
- Preparation for shooting (casting, storyboard, individual consultancy with tutors)

- Shooting (tutors' directing consultancy available)
- Editing (tutors' editing consultancy available)
- Evaluation of the produced scenes
- Presenting participants' projects and their production and marketing strategies to the panel of experienced producers, world sales and marketing specialists.

The Godfathers of EKran are Andrzej Wajda (Poland), Volker Schlöndorff (Germany) and Alexander Sokurov (Russia).

The team of tutors involves experienced film professionals from all over Europe including: Wojciech Marczewski, Agnieszka Holland, Krzysztof Zanussi, Edward Zebrowski (Poland); Lone Scherfig, Thomas Vinterberg, Per Fly, Mogens Rukov (Denmark); Ildiko Enyedi (Hungary); Udayan Prasad, Nigel Orrillard, Marilyn Milgrom (England), Antoine Jaccoud (Switzerland).

Photos: EKRAN

EKRAN vu par...

EKRAN a été une expérience extrêmement enrichissante pour nous. C'est une véritable «usine de création» à tous les niveaux. La structure du programme, qui comprend le développement du traitement et du scénario, la préparation d'une scène-clé (avec casting, storyboard, etc.), le tournage, le montage et la discussion des scènes tournées, permet un excellent approfondissement et une confrontation des divers aspects stylistiques des projets et une première vérification de leur potentiel de marché.

Le fait que les travaux soient dirigés par des coryphées du film européen renforce de manière spectaculaire le programme. Les analyses des treatments en séances plénières, avec les remarques et les suggestions des participants provenant de pays avec lesquels nous n'avons d'habitude aucun échange, puis les interventions de personnalités comme Agnieszka Holland, Wojciech Marczewski et naturellement Andrzej Wajda rendent le processus passionnant et motivant. Quand on voit Maître Wajda retourner chaque histoire en quelques minutes de manière à ce que l'on puisse y reconnaître un film, cela ne nous renvoie pas seulement à l'école de dramaturgie polonaise, c'est aussi un grand apport pour notre travail au quotidien.

Mais ce n'est pas uniquement cette rencontre-là qui contient un solide potentiel: la confrontation avec les autres participants est également très enrichissante, ainsi que la collaboration avec les acteurs et techniciens polonais.

D'une façon générale, l'exploration de l'univers polonais de la production de films fut une expérience très motivante. Nous pensons que notre film FUORI DALLE CORDE a beaucoup profité d'EKRAN, d'autant plus que nous y avons rencontré Milenia Fiedler, mentor en montage, que nous avons appris à connaître et à apprécier et avec qui nous avons, entre-temps, monté deux films, dont FUORI DALLE CORDE. Le réseau personnel qu'on peut développer dans le cadre de ce programme ouvre aussi des possibilités de collaborations au niveau de la production.

Comme ce programme et ses objectifs nous ont entièrement convaincus, nous y avons à nouveau participé avec un projet en 2007 et coproduisons un projet polonais que nous avons découvert grâce à EKRAN.

Andres Pfaffli, producteur, ventura film sa

Quand j'ai lu la description d'EKRAN, j'ai été tout de suite attiré par la possibilité de rencontrer des maîtres comme Andrzej Wajda, Volker Schlöndorff et Alexander Sokurov et de travailler avec eux sur mon projet de film, FUORI DALLE CORDE.

Néanmoins, en avril 2004, pendant que j'attendais à l'aéroport de Zurich mon vol pour Varsovie, j'avais quelques doutes. A priori, je n'étais pas un fanatique de la formation continue, et je craignais de ne rencontrer ces grands réalisateurs que pour quelques minutes ou pour des conférences généralistes. En somme, j'avais peur de perdre mon temps dans un programme qui ne m'apprendrait rien.

EKRAN aus der Sicht von...

EKRAN war eine äusserst positive Erfahrung für uns. EKRAN ist gewissermassen eine Kreativitäts-Fabrik auf sämtlichen Ebenen. Die Programmstruktur, die von Treatment- und Drehbuchentwicklung, Vorbereitung einer Master-Szene (Casting, Storyboard usw.), dem Dreh und der Montage bis zur Diskussion der gedrehten Szenen reicht, erlaubt unserer Meinung nach eine ausgezeichnete Vertiefung und Auseinandersetzung mit den verschiedensten stilistischen Aspekten der Projekte und eine erste Überprüfung des Marktpotentials.

Dass diese Arbeiten von Koryphäen des europäischen Films geleitet werden, stärkt das Programm ungemein. Die Treatment-Analysen im Plenum mit den Bemerkungen und Anregungen der verschiedenen Teilnehmer aus Ländern, mit denen wir normalerweise nicht in einen solchen Austausch treten, die anschliessenden Analysen von z.B. Agnieszka Holland, Wojciech Marczewski und natürlich Andrzej Wajda sind sehr spannend und motivierend. Wenn man erlebt, wie Altmeister Wajda innert weniger Minuten jeden einzelnen Plot so umdreht, dass augenblicklich ein Film zu erkennen ist, bleibt einem nicht nur die Erinnerung an die polnische Schule der Dramaturgie, es ist schlicht und einfach bereichernd für unsere Alltagsarbeit.

Nicht nur diese Auseinandersetzung enthält sehr viel Potential, auch die Konfrontation mit den anderen Teilnehmern war sehr fruchtbar. Hinzu kommt aber auch die Zusammenarbeit mit den polnischen Schauspielern und Technikern.

Überhaupt war das Eintauchen in die polnische Welt des Filmmachens für uns sehr motivierend. Wir glauben, dass unser Film FUORI DALLE CORDE sehr von EKRAN profitiert hat, nicht zuletzt auch dank der Schnitt-Mentorin Milenia Fiedler, die wir kennen und schätzen lernten und die mit FUORI DALLE CORDE nun schon zwei Filme für uns geschnitten hat. Über diese persönlichen Vernetzungen ergeben sich aber auch Möglichkeiten produktionseller Zusammenarbeit.

Da uns dieses Programm in seiner Zielgerichtetheit sehr überzeugt, waren wir auch im Jahr 2007 wieder mit einem Projekt beteiligt und werden ein polnisches Filmprojekt, das wir dank EKRAN entdecken durften, koproduzieren.

Andres Pfaffli, Produzent, ventura film sa

Als ich die Ausschreibung von EKRAN (polnisch: Leinwand) las, war ich sofort von der Möglichkeit angezogen, Meister wie Andrzej Wajda, Volker Schlöndorff und Alexander Sokurov zu treffen und mit ihnen an meinem Filmprojekt FUORI DALLE CORDE zu arbeiten.

Als ich im April 2004 am Flughafen Zürich auf meinen Flug nach Warschau wartete, hatte ich dennoch Zweifel. Eigentlich bin ich kein grosser Weiterbildungsfan, und ich befürchtete, diesen grossen Regisseuren nur für ein paar Minuten oder in allgemein gehaltenen Vorträgen zu begegnen. Kurz, ich hatte Angst, in einem Programm, das mir nichts beibringen würde, meine Zeit zu verlieren.

Photos: FUORI DALLE CORDE de von Fulvio Bernasconi, produit par / produziert von Andres Pfäeffli, ventura film sa

Deux jours plus tard, je mangeais à côté d'Alexander Sokurov dans la cantine des «studios» de Varsovie, en discutant de mon projet et de comment il avait eu l'idée de tourner L'ARCHE Russe en un seul plan-séquence d'une heure et demie (il m'a dit avoir été inspiré par Dieu). Mes doutes avaient disparu, et j'étais enthousiasmé par le cours, mon travail et le cinéma. Pendant les quelque deux mois que j'ai passés à Varsovie, cet enthousiasme ne m'a jamais quitté et cette expérience a changé profondément le projet du film que j'y ai développé, mais aussi ma vision du cinéma et de ma profession de réalisateur.

Au début, la chose qui m'a le plus frappé dans ce programme est l'importance accordée au cinéma. Dans les paroles et les actes de personnes comme Andrzej Wajda ou Wojciech Marczewski, on sent que le 7ème art est quelque chose d'important, de presque vital pour l'être humain et la société. Pour un réalisateur suisse, tout cela est assez impressionnant.

J'ai également été touché par la passion et la générosité avec lesquelles les «professeurs» enseignaient et travaillaient sur mon projet. Je pense que, pour eux, il ne s'agit pas seulement d'apprendre à faire des films, mais aussi de transmettre une tradition esthétique, méthodologique, voire déontologique, centenaire.

Le programme d'EKRAN est constitué de conférences, de discussions en groupe, d'exercices pratiques et de rendez-vous individuels avec les intervenants. Je garde un souvenir particulièrement vif des rencontres individuelles où ont été abordés les problèmes de mon scénario et de réalisation de mon film. Ce qui m'a particulièrement frappé, c'est la transmission de l'expérience de la part de mes interlocuteurs. Quand des gens comme Volker Schlöndorff ou Agnieszka Holland, pour ne citer qu'eux, donnaient leur avis, je sentais l'expérience de leurs films dans leurs mots. C'est un «savoir vécu» qu'ils partageaient.

EKRAN m'a sûrement permis de faire de FUORI DALLE CORDE un meilleur film, et influencera, je pense, toute ma carrière. Avant EKRAN, j'avais une vision un peu «fordiste-mécanique» de la réalisation: «j'ai tel et tel moyen d'expression pour communiquer cette émotion; si c'est bien fait, ça va marcher...». En Pologne, il me semble avoir appris que mon travail est plus délicat et subtil que je ne le pensais et que la voie pour accomplir un bon film est parfois mystérieuse, mais donc encore plus passionnante.

Pendant EKRAN, j'ai aussi rencontré Milenia Fiedler qui, depuis, a monté FUORI DALLE CORDE et aussi mon documentaire télévisuel POWERFUL MEN. Il s'agit pour moi d'une rencontre précieuse: le cinéma est un art collectif et sans des collaborateurs fidèles et brillants, on ne peut rien faire.

Fulvio Bernasconi, réalisateur, Lugano

→ www.fulviobernasconi.ch

→ www.fuoridallecorde.ch

Zwei Tage später sass ich in der Kantine der Warschauer «Studios» neben Alexander Sokurov am Tisch, diskutierte mit ihm mein Projekt, und er erzählte mir, wie er auf die Idee gekommen war, RUSSIAN ARK in einer einzigen, eineinhalbstündigen Plansequenz zu drehen (er meinte, er sei von Gott inspiriert gewesen). Meine Zweifel waren verflogen, ich war vom Kurs, von meiner Arbeit und vom Film begeistert. In den rund zwei Monaten, die ich in Warschau verbrachte, hat mich dieser Enthusiasmus nie verlassen, und dieses Erlebnis hat mein Filmprojekt, das ich dort weiterentwickelte, zutiefst verändert, aber auch meine Vorstellung vom Film und von meinem Beruf als Regisseur.

Was mich zu Beginn des Programms am meisten überraschte, war die Bedeutung, die dem Film beigemessen wurde. In den Worten und dem Verhalten von Leuten wie Andrzej Wajda oder Wojciech Marczewski spürte man, dass die 7. Kunst etwas Wichtiges ist, etwas beinahe Lebenswichtiges für die Menschen und für die Gesellschaft. Für einen Schweizer Regisseur ist das eine Erkenntnis. Ich war auch von der Leidenschaft und der Grosszügigkeit berührt, mit der die Lehrenden ihr Wissen teilten und an meinem Projekt arbeiteten. Ich hatte den Eindruck, für sie gehe es nicht nur darum, einem das Filmemachen beizubringen, sondern auch darum, eine hundertjährige Tradition der Ästhetik, der Methodik, ja des Berufsethos zu vermitteln.

Das EKRAN-Programm besteht aus Vorträgen, Gruppendiskussionen, praktischen Übungen und Einzelgesprächen mit den Referenten. In besonders lebhafter Erinnerung bleiben mir die individuellen Gespräche, an denen die Probleme meines Drehbuchs und der Realisierung meines Films besprochen wurden. Was mich verblüffte, war die Vermittlung der Erfahrung, über die meine Gesprächspartner verfügten. Wenn ich einem Volker Schlöndorff oder einer Agnieszka Holland zuhörte, um nur zwei zu nennen, spürte ich ihre Filmerfahrung in ihren Worten. Sie teilen sozusagen ein «Savoir-Vécu».

EKRAN hat mir sicher ermöglicht, aus FUORI DALLE CORDE einen besseren Film zu machen, und wird mich, denke ich, in meiner ganzen weiteren Laufbahn beeinflussen. Vor EKRAN hatte ich eine etwas «automechanische» Vorstellung von Regie: «Ich habe dieses und jenes Ausdrucksmittel, um dieses Gefühl zu kommunizieren; wenn es gut gemacht ist, dann wird es funktionieren...». Mir scheint, ich habe in Polen gelernt, dass meine Arbeit anspruchsvoller und subtiler ist, als ich dachte, und dass der Weg der Gestaltung eines guten Films manchmal mysteriös und daher umso faszinierender ist.

Während EKRAN habe ich auch Milenia Fiedler kennen gelernt, die seither FUORI DALLE CORDE und auch meinen Fernseh-Dokumentarfilm POWERFUL MEN geschnitten hat. Für mich war es eine ganz wertvolle Begegnung: Film ist eine Gemeinschaftskunst; ohne treue und brillante Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geht gar nichts.

Fulvio Bernasconi, Regisseur, Lugano

→ www.fulviobernasconi.ch

→ www.fuoridallecorde.ch