

ARF Association suisse des scénaristes et réalisateurs de films

FDS Verband Filmregie und Drehbuch Schweiz

SFP Swiss Film Producers' Association

GARP Groupe Auteurs, Réaliseurs, Producteurs

Gruppe Autoren, Regisseure, Produzenten

SFA Swissfilm Association

SSFV Syndicat suisse film et vidéo

GSFA Groupement suisse du film d'animation

STFG Schweizer Trickfilmgruppe

ASJC Association suisse des journalistes cinématographiques

SVFJ Schweizerischer Verband der Filmjournalistinnen und Filmjournalisten



Nous avons créé FOCAL et continuons à développer cette plateforme d'échanges et de compétences — unique en Europe — pour les professionnels du cinéma et de l'audiovisuel.

Wir haben FOCAL geschaffen und setzen uns weiterhin für diese einzigartige Plattform für Erfahrungsaustausch und Kompetenzerweiterung von Film- und Audiovisionsschaffenden ein.

ASITIS Association suisse des industries techniques de l'image et du son

FTB Verband Schweizerischer Filmtechnischer und Audiovisueller Betriebe

PROCINEMA Association suisse des exploitants et distributeurs de films

Schweizerischer Verband für Kino und Filmverleih

ASDF Association suisse des distributeurs de films

SFV Schweizerischer Filmverleiher-Verband

ACS Association cinématographique suisse

SKV Schweizerischer Kino-Verband

CINELIBRE Association suisse des ciné-clubs et des cinémas à but non lucratif

Verband Schweizer Filmklubs und nicht-gewinnorientierter Kinos

FONCTION : CINEMA Association professionnelle pour le cinéma indépendant

SSM Syndicat suisse des mass media

Schweizer Syndikat Medienschaffender

Sommaire

Introduction	4
1. Rapport d'activités	
1.1 Les activités au plan national	6
Les mesures spéciales	
Producers Pooling Pilot (PPP)	
Conseil Promotion	
STAGEPOOL	
Actors Coaching on Demand	
Les séminaires et ateliers	
1.2 Les activités européennes avec le soutien de MEDIA Formation	11
Digital Production Challenge	
Production Value	
Réseau ACE	
EKRAN	
Essential Legal Framework	
Audiovisual Training Coalition – ATC	
1.3 Les autres activités européennes et internationales	14
Film Spring	
«Schon Filmreif?» – Filmschauspiel Workshop	
Atelier Grand Nord	
animation-campus	
1.4 Les données statistiques	16
1.5 L'évolution des revenus financiers	18
L'Office fédéral de la culture	
L'Office fédéral de la communication	
Les Cantons	
La SRG SSR idée suisse	
MEDIA Formation	
Les fonds privés et les partenaires	
Pour terminer...	
2. Commentaires des participant-e-s et revue de presse	36
3. Remerciements	54
4. Tableau des activités réalisées	59
5. Statistiques	
5.1 2009 en quelques chiffres	62
5.2 European and international activities versus Swiss activities	65
5.3 Nos sites web	67
6. Chiffres et tableaux I – XII	68

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	20
1. Jahresbericht	
1.1 Unsere Weiterbildungsaktivitäten in der Schweiz	22
<i>Spezialmassnahmen</i>	
<i>Producers Pooling Pilot (PPP)</i>	
<i>Promotionsberatung</i>	
<i>STAGE POOL</i>	
<i>Schauspiel-Coaching on Demand</i>	
<i>Seminare und Workshops</i>	
1.2 Europäische, MEDIA-unterstützte Aktivitäten	27
<i>Digital Production Challenge</i>	
<i>Production Value</i>	
<i>ACE-Netzwerk</i>	
<i>EKRAN</i>	
<i>Essential Legal Framework</i>	
<i>Audiovisual Training Coalition – ATC</i>	
1.3 Weitere europäische und internationale Aktivitäten	30
<i>Film Spring</i>	
<i>«Schon Filmreif?» – Filmschauspiel Workshop</i>	
<i>Atelier Grand Nord</i>	
<i>animation-campus</i>	
1.4 Statistische Daten	32
1.5 Entwicklung der Einnahmen	34
<i>Bundesamt für Kultur</i>	
<i>Bundesamt für Kommunikation</i>	
<i>Kantone</i>	
<i>SRG SSR idée suisse</i>	
<i>MEDIA Training</i>	
<i>Private Gelder und Partner</i>	
<i>Und zum Schluss...</i>	
2. Teilnehmerkommentare und Presseartikel	36
3. Verdankung	54
4. Tabelle der durchgeführten Veranstaltungen	59
5. Statistiken	
5.1 2009 in Zahlen	62
5.2 European and international activities versus Swiss activities	65
5.3 Unsere Webseiten	67
6. Zahlen und Tabellen I – XII	68

**Chère Madame, cher Monsieur,
Chères et chers Collègues,**

Si l'année 2008 avait été marquée, entre autres choses, par quelques turbulences dans lesquelles FOCAL a dû défendre son activité et ses choix, mais aussi reconnaître l'une ou l'autre maladresse face à une partie de la branche – on se souvient sans doute des remous provoqués, parmi les producteurs et réalisateurs, par la rencontre du Cerneux-Veusil puis de la mise au concours du programme intitulé Producers Pooling Pilot (PPP) – l'année 2009 a été plus paisible.

La participation de FOCAL à de telles initiatives avait en effet fait craindre à certains que la Fondation ne soit instrumentalisée par des sous-groupes de professionnels ou des bailleurs de fonds. Mais la mise en œuvre de PPP, par exemple, a démontré la pertinence du concept et ce programme apparaît, du moins pour l'instant, comme très stimulant et novateur dans le rapport entre producteurs ainsi qu'avec les auteurs. Du coup, la dimension politique du programme a perdu de son importance au profit de sa valeur intrinsèque. Et nous nous en réjouissons.

Cet épisode montre aussi que, si FOCAL est d'abord un service au profit des professionnels, elle peut aussi parfois avoir une fonction d'aiguillon ou de laboratoire pour investiguer de nouveaux modes de travail, de relation et de production.

FOCAL est désormais reconnue, au pays mais aussi à l'échelle européenne, comme lieu d'expertise et d'apprentissage de grande qualité, comme solide plateforme de réseautage menant, entre autres, à des coproductions, comme espace de développement de projets de films, de confrontation à l'évolution technologique, artistique et productionnelle. Mais il est bon que FOCAL soit aussi un lieu d'expérimentation de nouvelles pratiques, un lieu de défrichage de nouvelles pistes.

A presque vingt ans d'existence, FOCAL n'est donc pas qu'un outil. C'est aussi une partenaire vivace et engagée face aux enjeux et défis de la production cinématographique. Et ils sont nombreux, tant sur le plan national qu'international. Face à la multiplication des supports et des formats audiovisuels, face à l'évolution des workflows numériques, face à la stratification des marchés, le cinéma européen doit mener sans relâche des réflexions tant de contenu que sur la forme et acquérir les outils utiles à son action. Le cinéma se nourrit mal d'immobilisme.

Et c'est aux institutions de formation continue de créer les espaces qui permettent ce travail dans un esprit de création et de renouveau.

Du pain sur la planche pour les vingt ans à venir...

Thomas Geiser, Président
Pierre Agthe, Directeur

Le 17 février 2010

1. Rapport d'activités

1.1 Les activités au plan national

Les mesures spéciales

Entamées en 2007, ces mesures qui se différencient des “classiques” activités séminariales — dans la mesure où elles sont essentiellement centrées sur des projets de film ou des films produits (individual project support) — se sont poursuivies et développées en 2009.

Producers Pooling Pilot (PPP)

Une mesure de formation, centrée sur le développement de projets de longs métrages de fiction.

«Dans un 'plurilogue' très constructif – et bien que nous soyons concurrents – ni les 'secrets professionnels', ni les 'egosensibilités' n'ont fait obstacle à l'enrichissement des projets ou entravé les stratégies de production» – Christian Davi, Hugofilm Productions GmbH

Après les remous provoqués par le lancement du projet pilote PPP en automne 2008 parmi les producteur-trice-s suisses et leurs associations (voir rapport annuel 2008), les trois pools désignés par un jury indépendant se sont mis au travail début 2009.

Box Productions, Prince Film SA et PS Productions, en Suisse romande, se sont donnés pour objectif d'expérimenter ensemble le développement de six projets de films d'auteurs qui étaient, en décembre 2008, au stade d'exposé ou de traitement. Leur projet est centré sur l'optimisation de la collaboration dans le développement de scénarios avec des auteurs de la relève et le positionnement de leurs projets sur le marché, francophone en particulier.

En Suisse alémanique, C-Films AG, Hugofilm Productions GmbH und Zodiac Pictures Ltd se sont orientés vers un domaine encore inexploré de la production cinématographique suisse : les films pour enfants, ou Family Entertainment. A travers des échanges avec les auteurs des projets et en partie aussi avec les réalisateurs pressentis pour les tourner, ils ont sondés différents aspects du développement de projet, comme le scénario, l'adaptation de livres pour enfants, la mise sur le marché des films et les droits annexes, la perception des films par les enfants et les jeunes. Des professionnels allemands expérimentés dans chacun des domaines précités ont été invités aux deux réunions qui ont eu lieu à Vitznau.

Le troisième pool est multilingue et se compose de productrices actives dans la production de films d'auteurs et expérimentées en coproduction avec l'Italie : Amka Film Productions SA au Tessin, Multimedia Photoscene AG à Zürich/Budapest et Peacock Film AG à Zürich. Le développement de leurs projets est l'occasion, pour les trois productrices, de recevoir une expertise non seulement du point de vue de consultants en scénario, mais aussi d'experts du marché du film et des ventes mondiales.

Les trois pools ont eu des rencontres qui se différencient au niveau du rythme et de la durée. Mais la collaboration intensive entre producteurs et auteurs/réalisateurs, au-delà de chaque société, ainsi que l'apprentissage du positionnement de leurs projets sur le marché international sont communes à tous.

Pour l'instant, les producteurs participant à PPP parlent de leurs expériences de manière quasi euphorique, en particulier parce qu'ils peuvent choisir eux-mêmes leurs

experts, définir le déroulement de leurs workshops, développer leurs propres projets et que le travail (de formation continue) commun se déroule de manière très productive tant entre eux qu'avec les auteurs et réalisateurs. Ils apprécient aussi le fait d'expérimenter le développement de projet sans être immédiatement soumis à la pression du financement et de la production.

FOCAL s'est engagée envers la branche à mener ce projet pilote en toute transparence et à le documenter. Dans cette optique, la première mesure a été de publier l'état du projet dans le Ciné-Bulletin (octobre 2009), la seconde a consisté en une présentation des pools et de leurs expériences durant les Journées cinématographiques de Soleure 2010, durant laquelle les producteurs suisses ont été invités à poser leurs questions, émettre leurs critiques et, le cas échéant, à faire des propositions alternatives de formation dans le domaine du développement de projets.

A la fin des 18 mois du projet pilote PPP, en juin 2010, FOCAL mènera une évaluation avec les producteurs participants et étudiera leurs rapports. De son côté, l'OFC devrait décider d'une poursuite de la mesure dans le courant 2010.

Pour plus de détails, www.focal.ch/PPP/

Conseil promotion : évaluation et perspectives

Assistance dans le développement d'une stratégie de promotion

«L'expert pose les bonnes questions au bon moment. Ce qui permet de se fixer des priorités et de définir comment le producteur, le distributeur et l'agence de promotion peuvent collaborer au mieux.»

«Je recommande vivement cette mesure qui donne les moyens de se frotter au marché.»

Depuis l'introduction du "Conseil promotion" pour les producteurs suisses en novembre 2006 et jusqu'à fin 2009, 19 sociétés de production se sont portées candidates avec 25 projets de films, dont 17 films de fiction et 8 documentaires. Treize sociétés ont leur siège en Suisse alémanique, cinq en Suisse romande et une au Tessin. Toutes les candidatures ont été acceptées par l'Office fédéral de la culture, indépendamment du genre et du budget de chaque projet.

En mai et juin, FOCAL a évalué le "Conseil promotion" pour pouvoir décider, conjointement avec l'Office fédéral de la culture, si et comment cette mesure devait se poursuivre.

L'enquête écrite et les entretiens ont révélé un plébiscite clair en faveur de la poursuite du "Conseil promotion". Producteurs et distributeurs apprécient particulièrement de travailler avec un expert qu'ils ressentent comme compétent, expérimenté au niveau international, ouvert et sociable. Ce qui les laissaient sceptiques il y a encore trois ans, est désormais décrit comme positif: un point de vue extérieur, professionnel mais indépendant sur les films suisses et leur promotion.

Comme points forts du travail avec John Durie, les producteurs citent (dans l'ordre de fréquence) : conception et élaboration du matériel publicitaire (avant tout graphisme et bandes annonces), positionnement du film et stratégie marketing générale, mesures de promotions concrètes, communication avec la distribution, travail sur le matériel de presse, stratégie face aux festivals, négociation avec les distributeurs mondiaux. Les sept sociétés de distribution suisses participantes ont travaillé avec John Durie et les

producteurs sur les bandes annonces, le graphisme, le positionnement des films, les sites internet et les mesures de promotion. La collaboration a duré entre 5 et 16 mois, selon le moment du processus ou chaque société de production a fait appel à la mesure. Idéalement, le conseil débute avant le tournage d'un film et dure jusqu'au début de la diffusion en salle dans au moins une partie du pays.

Le succès du "Conseil promotion" ne se mesure pas au nombre de spectateurs en salle, mais à l'augmentation des compétences des sociétés de production et de distribution suisses dans le marketing de leurs films. Et cela fonctionne, parce que les participants – qui forment un public-cible qui s'intéresse peu à une offre classique d'ateliers et séminaires – acceptent et jugent positifs tant cette mesure liée à des projets de film que l'expert qui la conduit.

Les producteurs ainsi que John Durie estiment qu'il est nécessaire de travailler sur plusieurs projets avec la même société pour acquérir les compétences utiles.

Le Chef de la section cinéma et FOCAL ont ainsi décidé de prolonger le "Conseil promotion" pour trois années supplémentaires (2010 jusqu'à fin 2012). John Durie encadrera en moyenne dix films par an et inclura, au-delà des producteurs, les distributeurs, gérants de cinéma et prestataires de services (monteurs de bande-annonce et graphistes). De plus, il concevra et animera deux workshops par année. Dans le cas où les candidatures au "Conseil promotion" ne seraient pas assez nombreuses, il sera à disposition de FOCAL pour des prestations générales et de longue durée dans le domaine du marketing de film. Pour diminuer les difficultés linguistiques et prendre en compte les spécificités du marché suisse et de son public dans la consultation, l'expert reste accompagné par FOCAL.

Pour plus de détails, www.focal.ch/F/conseil-promotion

STAGE POOL

«C'était pour moi une étape essentielle dans ma formation professionnelle. Grâce à vous, j'ai pu obtenir un engagement dans un domaine dans lequel je m'épanouis.»
Stagiaire en post-production, Andromeda Film

Base de données

Le STAGE POOL regroupe 127 membres qui se répartissent comme suit:

Suisse allemande	66
Suisse romande	59
Suisse italienne	2

Hommes	71
Femmes	56

En 2009, le STAGE POOL a accueilli 41 nouveaux membres et refusé l'inscription de 6 candidats qui ne répondait pas aux critères d'admission.

L'objectif en terme du nombre de stagiaires est atteint, en revanche, la répartition quant au lieu de domicile n'est toujours pas proportionnelle à la répartition entre Suisses allemands et Suisses romands.

Les membres de STAGE POOL ont la possibilité de s'inscrire dans trois domaines professionnels. Les cinq options les plus choisies sont, comme l'année précédente : la caméra, le montage, la réalisation, l'assistanat de production et l'assistanat de réalisation.

Conseils et informations

En 2009, le site de STAGE POOL a été complété par un espace réservé aux stagiaires qui leur propose des offres de stage, des informations sur les possibilités d'aide financière ainsi que des liens directs aux résultats de diverses commissions d'attribution de subventions aux films. Ce service reste toutefois à développer pour qu'il soit davantage utilisé par les producteurs.

Par ailleurs nous recevons régulièrement des demandes d'informations par e-mail ou par téléphone concernant diverses questions relatives aux stages, aux possibilités de formation professionnelles, aux salaires et aux conditions de travail.

Séminaires et ateliers

En 2009, seul l'Atelier lumière s'adressait spécialement à la relève. Deux stagiaires y ont participé (sur un total de dix participants) et ont bénéficié d'un rabais de CHF 100.–.

Aide financière

En juin 2009, la Fondation Ernst Göhner a renouvelé son soutien au STAGE POOL pour les trois prochaines années, avec un montant de CHF 90'000.– par année, permettant ainsi de créer le Fonds de soutien aux stages. La Familien-Vontobel-Stiftung a également contribué à ce Fonds avec un montant de CHF 10'000.–. STAGE POOL est désormais en mesure d'attribuer une aide financière à une vingtaine de stages par année, y compris les trois stages soutenus par le Canton d'Argovie.

En 2009, 13 aides financières ont été attribuées : 4 pour des stages scénographie, 2 pour des stages de perchiste, 2 pour des stages en bureau de production, 2 pour des stages de montage, 1 pour un stage de montage/réalisation sur un projet de film documentaire et un pour un stage son (perche et studio de postproduction).

Un petit tiers de demandes a été refusé.

En 2010, STAGE POOL compte poursuivre la promotion en Suisse allemande et chercher à impliquer davantage les producteurs.

Acting Coaching on Demand

«...les coaches tiennent (...) à ce que la base du personnage soit posée de manière juste, ou, métaphoriquement dit, il faut découper le bon morceau du tronc de l'arbre pour pouvoir ensuite sculpter avec justesse le personnage dans son rôle. Avec mes comédiens, nous avons vécu ce travail comme une expérience collégiale, transparente, passionnante, pragmatique et axée sur le résultat...» – Réalisateur, Zurich

Depuis 2008, nous proposons des ateliers dans le domaine du coaching d'acteurs avec des professionnels reconnus – Giles Foreman, Lena Lessing et Liana Norton – pour y intéresser et sensibiliser tant les acteurs que les réalisateurs et les producteurs suisses. Ces ateliers permettent d'expérimenter le travail avec un coach et les bénéfices que l'on peut en tirer pour la préparation d'un rôle ou pour la direction d'acteurs.

Avec la nouvelle mesure «Actors Coaching On Demand», FOCAL veut inciter les sociétés de production à intégrer le coaching dans la réalisation de leurs films. Trois expériences de soutien ont déjà été faites sur la production de **LE PEDALEMENT DE CHARME** (Maximage), de **ANNEGRET** (Hugofilm Productions) et de **«Junge Talente 09»**, et nous espérons que le coaching d'acteurs gagnera du terrain dans la production des films suisses.

Le feed-back des acteurs, des réalisateurs et des sociétés de production qui ont travaillé avec l'un de ces trois coaches est extrêmement positif. Ce que le coaching

apporte est difficile à mesurer sur le champ, mais les acteurs disent que cela leur a permis de mieux se préparer au rôle, de se sentir plus libres pour aborder des scènes difficiles et d'enrichir leur personnage d'une profondeur qu'ils n'auraient pas pu atteindre sans le coaching.

Les séminaires et ateliers

Sans entrer dans le détail de chacune de la cinquantaine de manifestations produites ou coproduites par la Fondation en 2009 – dont on trouvera un reflet dans les chapitres 2, 4, 5, et 6 de ce rapport – nous voudrions illustrer la qualité et la variété de nos offres de formation avec quelques exemples :

Building Characters the Pixar Way, un atelier avec deux collaborateur de Pixar Animation Studios (*TOY STORY*, *FINDING NEMO*, *CARS* *RATATOUILLE* et *UP*), focalisé sur les processus de modelage et de «rigging», de caractères en 3D, le «individual muscle control» et des travaux pratiques donnant l'occasion aux participants de discuter de leurs propres projets.

Le storytelling dans le film de commande, un séminaire qui a analysé deux méthodes diamétralement opposées : la transmission du message par un commentaire en voix off accompagné d'images d'une part, et la transmission par le biais d'une mise-en-scène avec des acteurs d'autre part.

Documentaires in progress, trois rencontres avec trois cinéastes (Anka Schmid, Peter Entell, Edgar Hagen) sur leurs documentaires pour le grand écran en cours de production qui ont permis aux participants d'approfondir et d'enrichir leurs propres savoir-faire et méthodes en matière de développement, de réalisation et de montage. Chaque réalisateur-trice présente pendant une journée, à partir d'images déjà tournées, de séquences montées et autre matériel préparatoire, comment il/elle a abordé le processus créatif.

Confection et application de petites prothèses, un atelier qui a donné l'occasion à des maquilleurs et maquilleuses expérimentés d'approfondir le travail avec les prothèses en gel de silicone et d'explorer les possibilités du système 3R et du DermPlast, en passant par toutes les étapes de leur fabrication, de la confection des moules à la pose des pièces.

«*Action ...Gilles Tschudi. Le jeu avec la caméra*. Comment ne pas être intimidé et bloqué par les nombreuses règles du jeu devant la caméra? Au travers d'entretiens, d'improvisations et d'exercices pratiques, les participants ont appris à tirer parti de leurs peurs, de leurs blocages et de leurs automatismes jusqu'à percevoir la caméra comme un partenaire. Le jeu devant la caméra devient alors le jeu avec la caméra.

Evaluation du potentiel de marché d'un film, un atelier avec John Durie pour définir sur quelle base les producteurs peuvent évaluer les chances de succès de leurs films sur le marché et à quels moyens les distributeurs et les producteurs peuvent recourir pour estimer le potentiel d'entrées d'un film.

Comment écrire un synopsis convaincant? Quelle est l'importance du synopsis, de la note d'intention, de la rencontre pour convaincre un producteur? Un séminaire sur les bases de la dramaturgie; la fonction et la différence entre le synopsis de pitch, de financement et comme outil de travail; définition du personnage principal, de son environnement et de son évolution; structure narrative et noeuds dramatiques.

1.2 Les activités européennes avec le soutien de MEDIA Formation

Digital Production Challenge

Ce nouveau programme élaboré par FOCAL, ouvert aux professionnels européens de la production, a eu lieu pour la première fois en décembre 2009 à Zurich. Ce workshop de 2,5 jours donne aux producteurs, producteurs exécutifs et directeurs de production les méthodes et outils pour :

- choisir les meilleures filières/workflows numériques pour les projets de films
- optimiser la communication entre les divers partenaires impliqués, de la réalisation à la postproduction

A travers des études de cas de longs métrages fiction a petit et moyen budget (1 à 3,5 millions d'Euro), ce workshop analyse cinq filières de production et postproduction numériques, de la prise de vue à la livraison des copies, actuellement disponibles sur le marché.

La seconde partie du workshop est dévolue à l'expertise des projets des participants sous l'angle de :

- la définition des options possibles en termes de format et de procédures, avec leurs implications en matière d'organisation, de planning et de coûts
- la fixation de critères de choix entre ces options
- la détermination des procédures à suivre et des tests à effectuer

Cette première édition n'a pas permis d'atteindre le public-cible de professionnels établis, mais des professionnels plus jeunes qui ont un premier ou un second long métrage en préparation.

Le concept de l'atelier, par contre, s'est avéré parfaitement valable. Les divers intervenants (Philippe Ros, Tommaso Vergallo, Ruedi Schick, Lisa Riemer et Martin Hagemann) ont tous plaidé pour répéter DPC en 2010, mais en se concentrant sur des professionnels de la relève, puisqu'on ne peut pas faire le bonheur des autres contre leur gré !
Pour plus de détails, www.digiprodchallenge.net

Production Value

«I realize that we all have the same problems and challenges regardless of where we come from, but we will all go back to our own countries and change the way we make films» – Junior Assistant-Director (Estonia)

«The course has blown my brain and changed my way of thinking. There was a point that I could almost feel as if we were starting principal photography the next day» – Junior Line Producer (Germany/Malta)

La troisième édition de ce séminaire européen – consacré à la budgétisation et l'élaboration du plan de travail et au développement d'une relation créative entre les directeurs de production, assistants de réalisation, producteurs et réalisateurs – a eu lieu à Vikersund (Norvège). Nous tenons visiblement un best-seller avec ce programme, dont la qualité exceptionnelle est reconnue par tous ceux, partenaires financiers (Erich Pommer Institut – Berlin, Norwegian Film Institute – Oslo, Österreichisches Filminstitut

– Vienne et Swedish Film Institute – Stockholm), participants, tuteurs et visiteurs qui ont eu l'occasion d'y prendre part.

Pour plus de détails, www.productionvalue.net

Réseau ACE

ACE-Ateliers du Cinéma Européen a été créé en 1993 par un groupe de producteurs européens de renom, dont René Cleitman et David Puttnam, pour partager leur expérience autour du développement de projets avec des producteurs indépendants de la génération montante. Aujourd'hui, ACE est un réseau dynamique de 150 producteurs dans 30 pays.

A la demande des producteurs suisses, FOCAL – représenté par Christof Neracher (Hugofilm Productions, Zurich) au sein du Comité directeur et du Conseil d'administration de ACE – soutient le “réseau ACE” avec une contribution financière de CHF 15'000.– par année jusqu'en 2010.

Grâce à ce soutien, le “Annual Ace Meeting” aura lieu à Zurich en 2010. Entre 40 et 50 producteurs de toute l'Europe s'y rendront pour pitcher de nouveaux projets, échanger des idées et travailler sur des case studies. La partie la plus importante de la rencontre est le focus sur la branche cinématographique du pays hôte, avec la présentation des soutiens nationaux et régionaux, ainsi que les possibilités de co-productions. La rencontre profitera ainsi à toute la production locale.

Pour plus de détails, www.ace-producers.com/registration-for-ace-seminars

Les autres programmes européens soutenus par MEDIA et coproduits par FOCAL ont été régulièrement présentés dans les rapports d'activités de ces dernières années. Nous en rappelons donc ici uniquement les titres et partenaires. Leurs sites respectifs permettent d'obtenir tous les détails.

EKRAN

A program for directors, producers and directors of photography focusing on the creative preproduction process.

Leading Partner: Andrzej Wajda Master School of Film Directing (Poland).

Partners : FOCAL, Filmstiftung Nordrhein-Westfalen and Internationale Filmschule Köln (Germany), Norwegian Film Institute (Norway), International Film School Wales & Skill-set Screen Academy Wales and the Netherlands Film Institute (NL).

Pour plus de détails, www.focal.ch/ekran

Essential Legal Framework

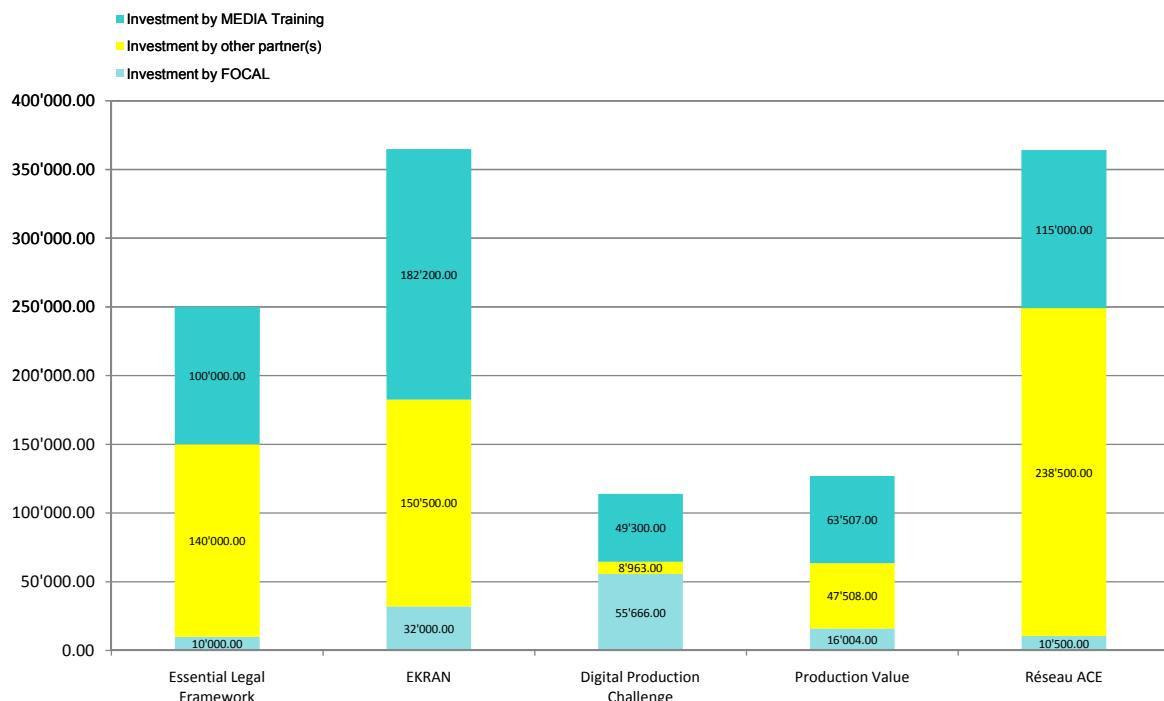
Three seminars to develop practical knowledge about rights clearance, legal and financial aspects of European co-productions, as well as legal, regulatory and commercial development in new media.

Leading Partner: Erich Pommer Institute

Pour plus de détails, www.epi-media.eu

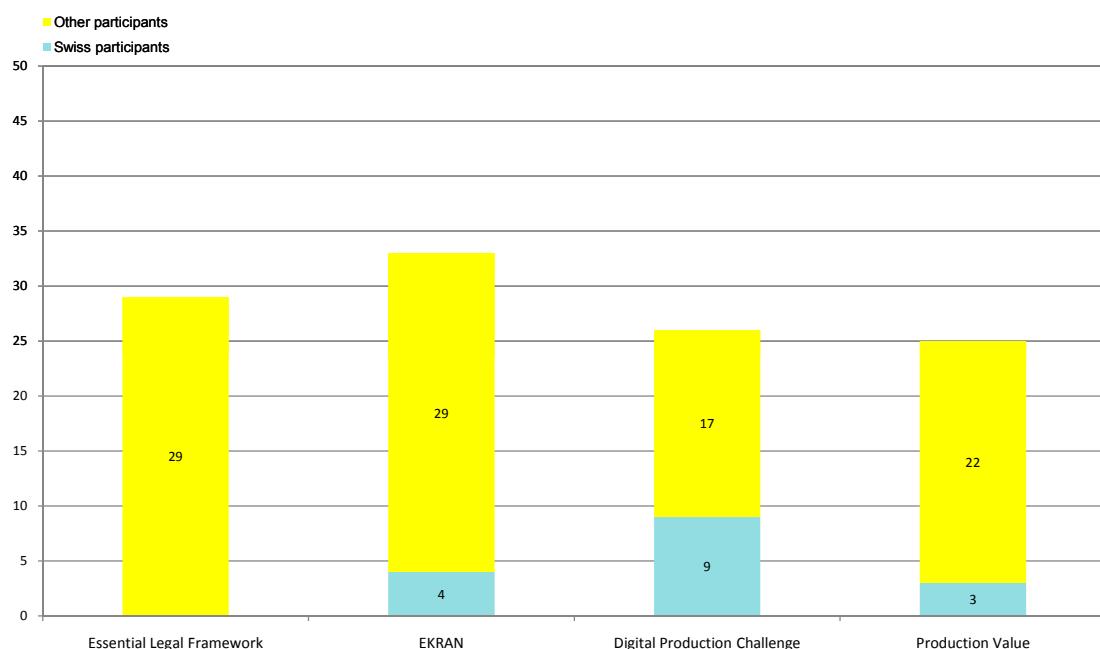
Le tableau ci-dessous détaille l'investissement financier de FOCAL, ainsi que celui de MEDIA Formation et des autres partenaires réunis pour chacun de ces programmes.

European activities supported by MEDIA Training



Le tableau suivant détaile le nombre de participants suisses et européens dans ces divers programmes (le réseau ACE étant mis à part car le rôle des membres n'est pas comparable à celui des participants à une activité de formation classique).

European activities supported by MEDIA Training



Comme l'an passé, la comparaison entre ces deux tableaux permet de conclure que l'investissement financier de FOCAL est globalement proportionnel au nombre de participants suisses.

Audiovisual Training Coalition – ATC

Ce regroupement d'une vingtaine de programmes de formation européens – mis sur pied pour assurer la défense des intérêts de la formation professionnelle au profit de l'industrie audiovisuelle – a poursuivi ses travaux et prépare une conférence qui se tiendra en 2010 à Zurich. Elle est définie comme suit: INTO THE FUTURE is an interdisciplinary creative and interactive think tank with the objective of contributing towards the future shape of professional training for the industry. The creative brainstorming during the event will result in concrete ideas and proposals for the future.

Cette conférence réunira une soixantaine de professionnels et de représentants d'organisations de formation et de bailleurs de fonds nationaux, régionaux et européens. Les travaux devraient permettre, entre autres, de définir les lignes directrices en matière de formation continue à discuter pour le prochain programme MEDIA Formation (2013 – 2020).

Pour plus de détails, www.at-coalition.org

1.3 Les autres activités européennes et internationales

Ces programmes coproduits par FOCAL ont également été régulièrement présentés dans les rapports d'activités précédents.

Film Spring

A program to break new grounds in the filmmaking process in Europe.

Partners : Internationale Filmschule Köln (Germany), FOCAL, University of Art and Design (Finland), Polish Filmmakers Association (Poland), the School of Motion Picture TV and Production Design (Finland) and the Mediefabrikken i Akershus (Norway).

Pour plus de détails, www.filmspring.eu

“Schon Filmreif?” – Filmschauspiel Workshop

Un atelier de deux mois de la Filmakademie Baden-Württemberg (Allemagne) centré sur l'interprétation face à la caméra et ouvert à un-e comédien-ne suisse.

Atelier Grand Nord

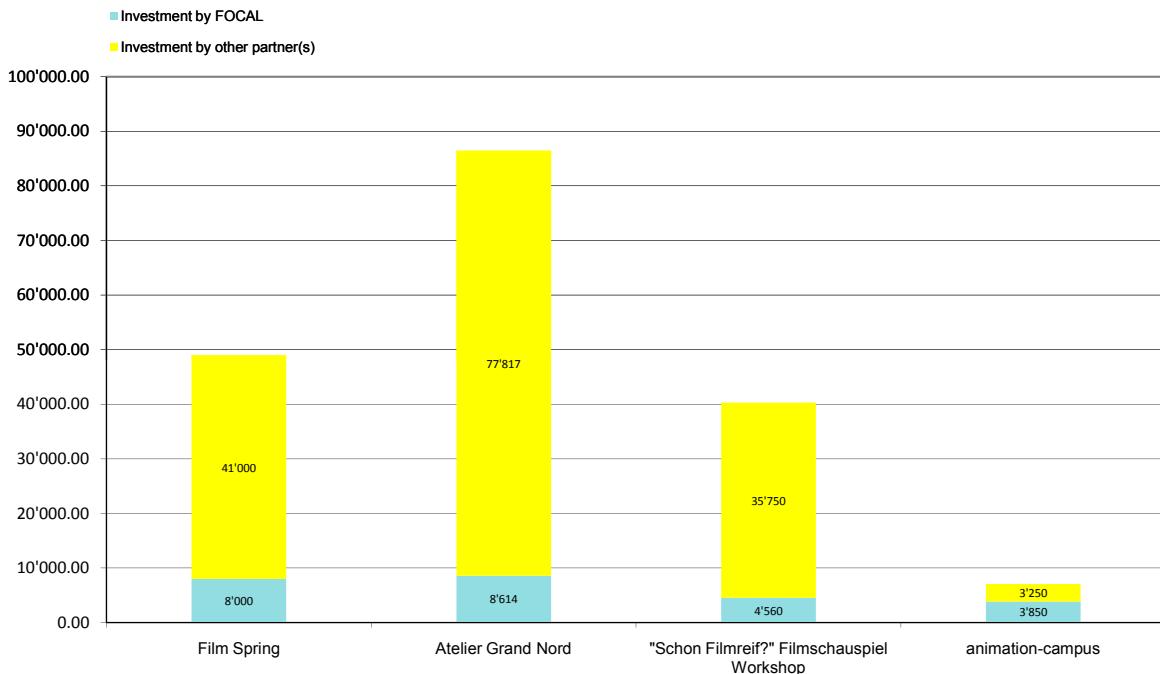
Une rencontre pour scénaristes francophones d'une semaine au Québec proposé par la SODEC (Canada), consacré au long métrage de fiction avec deux participants suisses et un intervenant suisse par année.

animation-campus

Un réseau européen, initié par FOCAL, d'institutions actives dans la formation de base et/ou continue pour renforcer la relève dans le domaine du film d'animation.

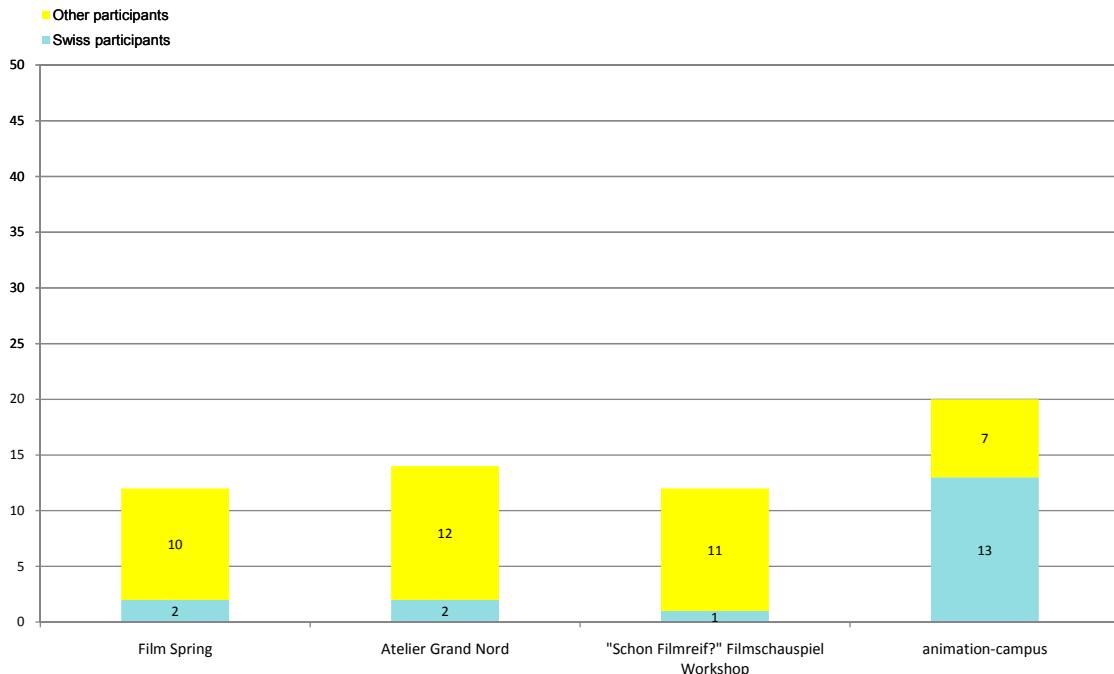
Le tableau ci-dessous détaille l'investissement financier de FOCAL, ainsi que celui des autres partenaires réunis pour chacun de ces programmes.

Other European and international activities



Le tableau suivant détaile le nombre de participants suisses et européens par programme.

Other European and international activities



Là aussi, la comparaison confirme que l'investissement financier de FOCAL est globalement proportionnel au nombre de participants suisses.

1.4 Les données statistiques

L'évaluation quantitative des activités – dont on trouvera le détail au chapitre 5 – indique un niveau de production élevé, en particulier dans le nombre de manifestations (48) et le nombre de participants (1'088).

La répartition hommes – femmes s'établit, pour la première fois, à 50% – 50%. La répartition par régions du pays et avec l'étranger reste stable.

La répartition par profession et l'investissement financier par domaine montre une nette augmentation de l'activité au profit des producteurs depuis 2008. Cela correspond à la mise en œuvre de certaines mesures spéciales comme Producers Pooling Pilot (cf. point 1.1 plus haut) et de nouvelles manifestations qui leur sont destinées (cf. page 64 et tableau X, page 75).

La contrepartie est une baisse des activités en faveur des scénaristes, ce qui ne devrait pas durer dans la mesure où le développement de projets de façon générale et l'écriture de scénario en particulier restent des thèmes centraux pour la branche. Thèmes qui doivent donc être reflétés par l'offre de FOCAL.

Concernant les deux éléments de la statistique introduits dès 2007 (cf. page 62)

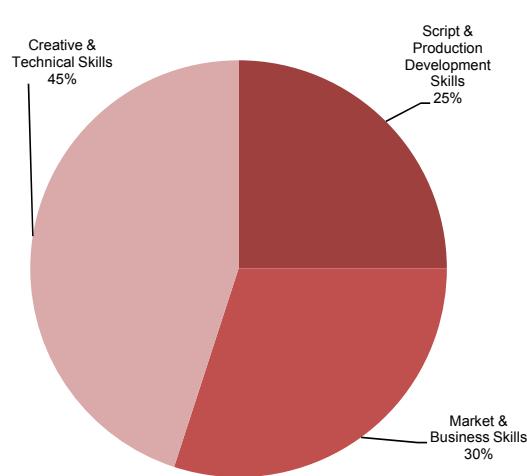
- le pourcentage de participants déclarés comme membres des associations professionnelles est stable (70%).
- le taux de satisfaction des participants quant à *l'utilité du séminaire pour leur développement professionnel* reste stable tandis que celui lié à la réponse à *leurs attentes au sujet du séminaire* est tombé de près de 9%, même s'il reste élevé (75% entre "très bon" et "bon"). Ce sont essentiellement un séminaire pour des producteurs de film de commande, un séminaire pour des journalistes cinématographiques ainsi qu'une brève manifestation sur les nouveaux formulaires pour l'aide selective qui ont fait tomber cette moyenne.

Sur le plan européen et international, avec la mise en œuvre de Digital Production Challenge, il y a une progression quantitative, tant du point de vue de l'investissement financier (de 15% en 2008 à 18% en 2009) que du nombre de participants, qui passe de 148 en 2008 à 171 en 2009. Seul le nombre de jours de formation diminue, passant de 131 à 108 entre 2008 et 2009 (cf. point 5.2, p. 65 et 66).

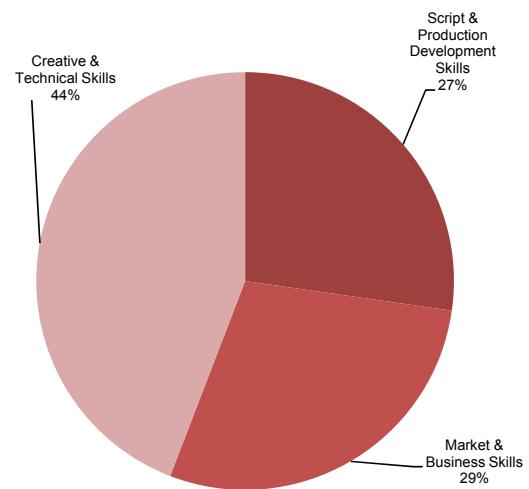
Le pourcentage des activités de FOCAL par priorités – telles que définies dans le contrat de prestations avec l'OFC :

- Script and Production Development Skills, soit des activités qui visent la qualité d'écriture et la cohérence du "packaging" des projets
 - Market & Business Skills, soit des mesures d'accompagnement et des manifestations au sujet de la promotion, du marketing et des relations publiques pour les films
 - Creative & Technical Skills, soit des prestations de formation permettant de maintenir les compétences des techniciens au plus haut niveau et de s'adapter aux nouveaux outils, procédés et méthodes de travail
- est illustré à la page suivante.

Pourcentage des activités par priorité selon contrat OFC – FOCAL 2008–2011



Pourcentage des activités par priorité en 2009

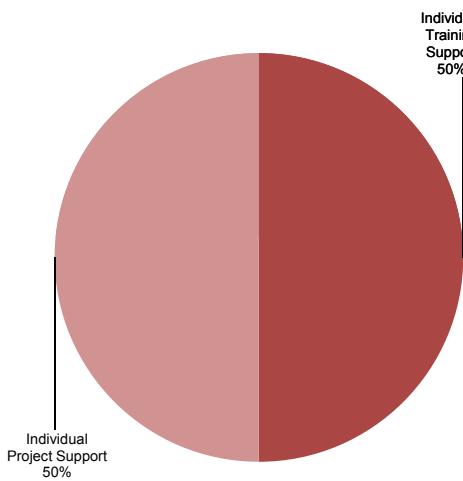


Ce même contrat prévoit que la Fondation fournit des prestations définies selon deux critères :

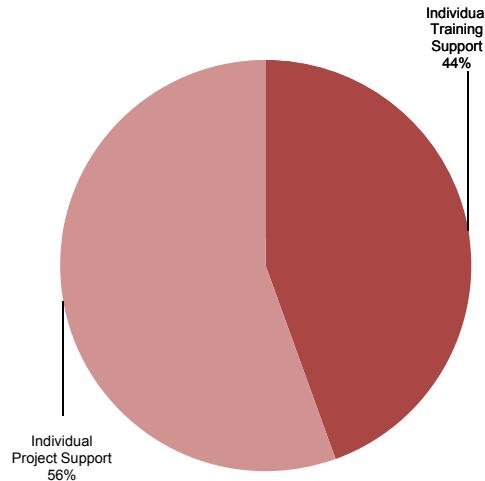
- Individual Training Support ou mesures d'accompagnement de professionnels dans un processus de formation individuelle.
- Individual Project Support ou mesures d'accompagnement et d'expertise de projets de films.

Rappelons que les deux prestations sont évidemment liées et ne peuvent être strictement différenciées dans la mise en oeuvre d'activités. Ainsi toute formation individuelle servira tôt ou tard à un projet de film et toute expertise de projet a un caractère formateur.

Investissement financier par prestation selon contrat OFC – FOCAL 2008–2011



Investissement financier par prestation en 2009



A l'évidence, les résultats tant au niveau des priorités que des prestations sont très proches de la programmation initiale. Le contrat est donc bien respecté.

1.5 L'évolution des revenus financiers

L'Office fédéral de la culture

Pas de changement en 2009, les montants attribués sont ceux établis par le contrat de prestations 2008 – 2011. Pour 2010, l'OFC a accepté de s'associer à deux manifestations supplémentaires également soutenues par FOCAL, le “ACE Annual Meeting” et “INTO THE FUTURE” (cf. détails plus haut, sous point 1.2).

L'Office fédéral de la communication

La contribution initialement prévue pour un montant de à CHF 120'000.– a, à nouveau, été augmentée à CHF 130'000.– en 2009 par l'OFCOM. Ce dont nous le remercions chaleureusement.

Les Cantons

Nous avons repris langue avec le Canton de Zurich en réunissant le Zürcher Filmstiftung et la Fachstelle Kultur pour tenter de trouver un moyen de financement des activités de FOCAL. Au terme d'une rencontre précédée de nombreux préparatifs, il a été re-établi que ni l'une ni l'autre de ces instances ne prévoit de soutien à la formation continue dans ses lignes directrices. Nous avons alors déposé, sur conseil de la Fachstelle Kultur, une demande au “Amt für Jugend und Berufsbildung” qui l'a, pour l'instant, renvoyée jusqu'en 2011. Pour rappel, le manque à gagner pour FOCAL – par analogie avec la grille de calcul utilisée avec d'autres Cantons – s'élève à environ CHF 100'000.– par année.

D'autre part, comme annoncé dans le rapport d'activités 2008, nous avons proposé le modèle établi avec le Canton d'Argovie (une part de contribution forfaitaire plutôt qu'un décompte par individu et un montant complémentaire pour des bourses à utiliser dans le cadre de STAGE POOL) à d'autres cantons (Bâle-Campagne, Berne et Soleure), mais sans succès pour l'instant.

A fin 2009, les Cantons d'Appenzell Rhodes Extérieures, Argovie, Bâle-Ville et Bâle-Campagne, Fribourg, Genève, Grisons, Lucerne, Neuchâtel, Soleure et Valais soutiennent les activités de FOCAL.

La SRG SSR idée suisse

La contribution annuelle de CHF 160'000.– a été maintenue en 2009. Rappelons que ces fonds sont attribués à des séminaires de FOCAL qui intéressent plus directement les employés de la Télévision ou qui ont un lien avec la politique de la SRG SSR idée suisse en matière de (co)production de films et de téléfilms.

MEDIA Formation

La contribution pour Production Value et Digital Production Challenge a été assurée comme prévu. Pour 2010, nous avons obtenu une augmentation de la part accordée à Digital Production Challenge dont nous avions sous-estimé le budget.

Les fonds privés et les partenaires

Nous avons aussi poursuivi notre enquête pour de possibles autres contributions privées et avons reçu de nombreuses réponses négatives.

Néanmoins, comme indiqué plus haut au point 1.1 STAGE POOL la Fondation Ernst Göhner soutient le financement de stages à hauteur de CHF 90'000.– par année pour les trois prochaines années. De son côté, la Familien-Vontobel-Stiftung a également

contribué avec un montant de CHF 10'000.– pour des stages. Stricto sensu ce ne sont pas des moyens additionnels pour FOCAL, mais ils permettent la mise en oeuvre d'une partie des stages, ce qui est évidemment très précieux.

D'autre part, la Fritz-Gerber-Stiftung für begabte junge Menschen pourrait offrir l'une ou l'autre bourse à de comédiens ou réalisateurs de moins de 25 ans, mais nous n'avons pas eu de candidats correspondants à ce profil pour l'instant.

De plus, nous avons obtenu CHF 10'000.– du pourcent culturel MIGROS pour financer des interventions dans le cadre de «Actors Coaching On Demand» (pour détails, cf. point 1.1 plus haut). Là encore, ce ne sont pas des moyens additionnels pour FOCAL, mais pour des réalisateurs et producteurs qui peuvent profiter de cette mesure.

Une demande est en cours de traitement auprès de la Loterie Romande, comme complément aux faibles contributions des cantons romands. Réponse attendue au premier trimestre 2010.

Pour terminer...

Merci une fois de plus à l'équipe administrative de FOCAL pour sa disponibilité, son généreux engagement et pour son travail soigné, aux responsables de domaine pour leur contribution de contenu et leur bonne énergie dans l'élaboration et la réalisation du programme d'activités, aux multiples personnes impliquées dans la réalisation de nos activités (cf. pages 55–56) et aux membres du Comité qui assurent avec intelligence et souplesse le respect de la mission de la Fondation.

**Sehr geehrte Damen und Herren,
Liebe Kolleginnen und Kollegen**

Nach einem zum Teil etwas turbulenten Jahr 2008, in dem die Stiftung FOCAL ihre Aktivitäten und Entscheidungen verteidigen, aber auch die eine oder andere Ungeschicklichkeit gegenüber einem Teil der Branche eingestehen musste – Sie erinnern sich vielleicht an den Wirbel bei Regisseuren und Produzenten* um die „Rencontre du Cerneux-Veusil“ und die anschliessende Ausschreibung des Programms „Producers Pooling Pilot (PPP)“ –, können wir diesmal auf ein harmonischeres Jahr zurück blicken.

Die Beteiligung von FOCAL an Initiativen führten bei einigen in der Branche zu der Befürchtung, dass die Stiftung von Untergruppen verschiedener Berufsbereiche oder von den Geldgebern instrumentalisiert wird. Die Umsetzung von PPP z.B. hat jedoch gezeigt, dass das Konzept richtig und das Programm innovativ ist und dass es sich, soweit man es heute beurteilen kann, sehr stimulierend auf das Verhältnis unter den Produzenten und zwischen Produzenten und Autoren auswirkt. Die politische Dimension des Programms ist denn auch in den Hintergrund getreten, und sein eigentlicher Wert steht im Mittelpunkt, was uns natürlich sehr freut.

Diese Episode zeigt, dass FOCAL ihr Angebot zwar sehr wohl nach den Bedürfnissen der Branche richtet, dass sie aber hin und wieder auch eine Vorläuferrolle spielen oder als Labor dienen kann, wo neue Arbeitsmethoden, Beziehungsmodelle und Produktionsarten ausprobiert werden können.

FOCAL ist heute nicht nur in der Schweiz, sondern auch auf europäischer Ebene anerkannt als Ort der Expertise und des Lernens, als Plattform zur Vernetzung, die nicht selten zu Koproduktionen führt, als Raum zur Entwicklung von Filmprojekten, zur Auseinandersetzung mit den Veränderungen in Technologie, Gestaltung und Produktion. Und es ist auch gut, wenn man bei FOCAL neue Herangehensweisen erproben und neue Wege gehen kann.

20 Jahre nach der Gründung durch die Schweizer Berufsverbände ist FOCAL somit nicht nur ein Instrument, sondern auch eine lebendige und engagierte Partnerin, wenn es darum geht, sich den Herausforderungen der Filmproduktion zu stellen. Und diese sind zahlreich, national wie international. Angesichts der Vervielfachung der audiovisuellen Träger und Formate, der Entwicklung der digitalen Workflows und der Stratifikation der Märkte muss sich der europäische Film sowohl inhaltlich wie formal immer wieder neu überdenken und die Tools erwerben, die es zur Umsetzung der Neuerungen braucht. Film und Unbeweglichkeit vertragen sich schlecht.

Und an den Weiterbildungsorganisationen ist es den Raum zu schaffen, wo diese Arbeit mit Kreativität und Erneuerungsgeist angegangen werden kann.

Da ist auch in den nächsten 20 Jahren noch viel zu tun...

Thomas Geiser, Präsident
Pierre Agthe, Direktor

17. Februar 2010

*NB: Der Lesbarkeit zuliebe verwenden wir auf diesen Seiten die männliche Form. Selbstverständlich sind damit immer Frauen und Männer gemeint.

1. Jahresbericht

1.1 Unsere Tätigkeiten in der Schweiz

Spezialmassnahmen

Diese 2007 eingeführten Massnahmen, unterscheiden sich insofern von "klassischen" Seminaren, als sie sich auf die Filme oder Filmprojekte der Teilnehmenden konzentrieren (Individual Project Support). Folgende Massnahmen wurden 2009 weitergeführt, bzw. neu entwickelt:

Producers Pooling Pilot (PPP)

Eine Weiterbildungsmassnahme mit Fokus auf die Entwicklung von Spielfilmprojekten

«Besonders erfreulich ist die Tatsache, dass in einem sehr konstruktiven 'Plurilog' weder 'Berufsgeheimnisse' noch 'verletzliche Egos' die angestrebte Bereicherung der Projekte und Produktionsstrategien behindern konnten, obwohl wir ja eigentlich Konkurrenten sind» – Christian Davi, Hugofilm Productions GmbH

Nachdem die Lancierung des Pilotprojektes PPP im Herbst 2008 unter Schweizer Produzenten und ihren Verbänden Staub aufgewirbelt hatte (vgl. Jahresbericht 2008), nahmen die drei von einer unabhängigen Jury ausgewählten Pools anfangs 2009 ihre Arbeit auf.

Box Productions, Prince Film SA und PS Productions in der Romandie haben sich vorgenommen, gemeinsam Erfahrungen bei der Entwicklung von insgesamt sechs Arthouse-Filmprojekten zu sammeln, die sich im Dezember 2008 im Exposé- oder Treatment-Stadium befanden. Ihr Hauptanliegen ist es, die Zusammenarbeit mit Nachwuchsautoren in der Drehbuchentwicklung zu optimieren und ihre Projekte positionieren zu können, mit Schwerpunkt auf dem französischsprachigen Markt.

In der Deutschschweiz haben sich C-Films AG, Hugofilm Productions GmbH und Zodiac Pictures Ltd einem in der Schweizer Filmproduktion noch recht unerkundeten Gebiet zugewandt: dem Kinderfilm bzw. Family Entertainment. In intensivem Austausch mit den Autoren und zum Teil auch mit den geplanten Regisseuren ihrer Schweizer Stoffe loten sie verschiedene Aspekte bei der Entwicklung der Projekte aus, wie Drehbuch, Adaptionen von Kinderbüchern, Filmvermarktung und Nebenrechte, Filmrezeption von Kindern und Jugendlichen. Für ihre zwei bisherigen Tagungen in Vitznau haben sie für jedes Gebiet erfahrene Fachleute aus Deutschland eingeladen.

Ein weiterer Pool setzt sich aus mehrsprachig agierenden Produzentinnen von Art-house-Filmen zusammen: die Amka Film Productions SA im Tessin, die Multimedia Photoscene AG in Zürich und Budapest sowie die Peacock Film AG in Zürich, mit einiger Erfahrung in Koproduktionen mit Italien. Den drei Produzentinnen geht es darum, bei der Entwicklung ihrer Projekte eine kompetente Expertise nicht nur aus der Sicht von Drehbuchberatern, sondern auch von Filmmarktexperten und Weltvertrieben zu bekommen.

Die drei Pools unterscheiden sich in Rhythmus und Dauer ihrer Treffen. Allen gemeinsam ist die intensive Zusammenarbeit zwischen Produktionen und Autoren/Regisseuren über die eigene Firma hinaus und das Anliegen, den zukünftigen internationalen Markt ihrer Projekte einschätzen zu lernen.

Bisher klingen die Erfahrungen der an PPP beteiligten Produzenten geradezu euphorisch, da sie selber ihre Experten und den Ablauf ihrer Workshops bestimmen können,

mit eigenen Projekten arbeiten und die gemeinsame (Weiterbildungs-)Arbeit sowohl untereinander als auch mit den Autoren und Regisseuren sehr produktiv verläuft. Sie schätzen es, in der Projektentwicklung zu lernen, ohne unter unmittelbarem Finanzierungs- und Produktionsdruck zu stehen.

FOCAL hat sich gegenüber der Branche verpflichtet, den Verlauf dieses Pilotprojektes transparent zu machen und zu dokumentieren. Hierzu wurde im Oktober 2009 ein Beitrag im CinéBulletin über den Stand der Dinge veröffentlicht, und die Pools und ihre Erfahrungen wurden im Januar 2010 im Rahmen der Solothurner Filmtage den Schweizer Produzenten präsentiert. Diese wurden gebeten Fragen zu stellen, ihre Kritik zu äussern und ggf. alternative Weiterbildungsvorschläge im Bereich Projektentwicklung zu machen.

Zum Ende des 18-monatigen Pilotprojektes PPP im Juni 2010 wird FOCAL eine Evaluation unter den beteiligten Produzenten durchführen und deren Berichte auswerten. Im Laufe dieses Jahres sollte das BAK entscheiden, ob es die Massnahme weiter finanzieren wird.

Näheres dazu finden Sie unter: www.focal.ch/PPP/D

Promotionsberatung

Begleitung beim Marketing von Kinofilmen

«Der Experte stellt zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Fragen. Somit setzt man sich Prioritäten und sieht, wie Produzent, Verleih und Promotionsagentur am besten zusammen zu arbeiten haben.»

«Ich empfehle dieses Angebot nachdrücklich, denn es bietet uns die Mittel, um uns am Markt zu „reiben“.»

Seit der Einführung des Weiterbildungsangebotes "Promotionsberatung" für Schweizer Produzenten im November 2006 bis Ende 2009 haben sich 19 Produktionsfirmen mit 25 Filmprojekten dafür beworben, davon sind 17 Spielfilme und 8 Dokumentarfilme. Dreizehn Produktionen haben ihren Sitz in der Deutschschweiz, fünf in der Romandie und eine im Tessin. Alle Bewerbungen wurden vom Bundesamt für Kultur angenommen, unabhängig von Genre und Budget.

Im Mai und Juni hat FOCAL das Angebot evaluiert, um gemeinsam mit dem Bundesamt für Kultur, dem finanziellen Träger der "Promotionsberatung", entscheiden zu können, ob und wie dieses Angebot weiter geführt werden soll.

Die schriftliche Befragung und die Gespräche haben ein eindeutiges Votum für die Weiterführung der Promotionsberatung in der bisherigen Form ergeben. Produzenten und Verleihfirmen schätzen es sehr, mit einem Experten zu arbeiten, den sie als kompetent, international erfahren, offen und umgänglich erlebt haben. Was vor drei Jahren noch Skepsis auslöste, sehen die Beteiligten jetzt überwiegend positiv: den professionellen, aber unabhängigen Blick von aussen auf Schweizer Filme und ihre Promotion.

Als Schwerpunkte der Arbeit mit John Durie nannten die Produzenten (in der Reihenfolge der Häufigkeit): Konzeption und Erstellen des Werbematerials (vor allem Artwork und Trailer), Positionierung des Films und allgemeine Marketingstrategie, konkrete Promotionsmassnahmen, Kommunikation mit dem Verleih, Arbeit an Pressematerialien, Festivalstrategie, Verhandlung mit Weltvertrieben. Die sieben beteiligten Schweizer

Verleihfirmen haben mit John Durie und den jeweiligen Produzenten an Trailer, Artwork, Positionierung des Films, Website und Promotionsmassnahmen gearbeitet. Dabei dauerte die Zusammenarbeit zwischen fünf und 16 Monaten, je nachdem, zu welchem Zeitpunkt im Produktionsprozess sich eine Produktion beworben hatte. Idealerweise beginnt die Beratung vor dem Dreh eines Films und dauert bis zum Kinostart in mindestens einem Landesteil.

Der Erfolg der Promotionsberatung lässt sich nicht aufgrund der erreichten Zuschauerrahlen im Kino einschätzen, sondern anhand der wachsenden Kompetenz der Schweizer Produktionsfirmen und auch der Verleiher im Marketing ihrer Filme. Die Grundvoraussetzung dafür ist gegeben: die Akzeptanz und positive Bewertung des Angebots und des Experten bei den Beteiligten dieser projektbezogenen Weiterbildung – eine Zielgruppe, die auf Angebote in Form von Workshops und Seminaren tendenziell defensiv reagiert.

Aufgrund von Selbsteinschätzungen der Produzenten sowie der Erfahrung von FOCAL und John Durie bedarf es mehrerer Projekte mit denselben Firmen, um einen nachhaltigen Weiterbildungseffekt zu erzielen.

Der Leiter der Sektion Film des BAK und FOCAL haben daher beschlossen, die Promotionsberatung für weitere drei Jahre (2010 bis Ende 2012) anzubieten. John Durie wird durchschnittlich zehn Filme pro Jahr betreuen und dabei Verleihfirmen, Kinobetreiber und Dienstleister (Trailersteller und Grafiker) in seine Arbeit einbeziehen. Ferner wird er jährlich zwei Workshops konzipieren und durchführen. Für den Fall, dass nicht genügend Gesuche für die Promotionsberatung gestellt werden sollten, steht er in Absprache mit FOCAL für allgemeinere und längerfristige Dienstleistungen im Bereich Filmmarketing zur Verfügung. Um Sprachschwierigkeiten zu vermeiden und die Besonderheiten des Schweizer Marktes und des Filmpublikums in der Beratungstätigkeit zu berücksichtigen, wird die Tätigkeit des Experten weiterhin von FOCAL begleitet.

Näheres dazu finden Sie unter: www.focal.ch/D/promotionsberatung

STAGE POOL

«Es war für mich ein wichtiger Schritt in meiner Arbeitsausbildung. Dank Ihnen konnte ich eine Anstellung erhalten in einer Branche, die mir sehr viele Freude bereitet.»
Stagiaire in der Postproduktion, Andromeda Film

Datenbank

Der STAGE POOL umfasst heute 127 Mitglieder:

66 aus der Deutschschweiz,

59 aus der französischsprachigen Schweiz und

2 aus dem Tessin.

Davon sind

71 Männer und

56 Frauen.

2009 haben sich 41 neue Mitglieder im STAGE POOL eingetragen. Sechs Bewerbungen mussten abgelehnt werden, da sie nicht den Zulassungskriterien entsprachen.

Das zahlenmässige Ziel ist erreicht, die Aufteilung nach Wohnort entspricht jedoch immer noch nicht dem Verhältnis der Bevölkerungsdichte Deutschschweiz/Westschweiz.

Die Mitglieder des STAGE POOLS haben die Möglichkeit, sich in drei verschiedenen Berufsbereichen einzutragen. Die fünf meistgewählten Optionen sind weiterhin Kamera, Schnitt, Regie, Produktionsassistenz und Regieassistent.

Beratung und Information

2009 wurde die Website des STAGE POOLS durch eine Rubrik ergänzt, in der die Stage-anwärter Stellenangebote, Informationen zu möglichen Finanzierungshilfen sowie Links zu den aktuellen Entscheidungen der selektiven Filmförderung finden. Im laufenden Jahr möchten wir erreichen, dass diese Rubrik vermehrt auch mit Informationen von Produzenten gespiesen wird.

Zudem erhalten wir zahlreiche E-Mails und Telefonanrufe von Leuten, die mehr über die Berufe beim Film, diesbezügliche Ausbildungsmöglichkeiten, Arbeits- und Lohnbedingungen usw. wissen möchten.

Seminare und Workshops

2009 richtete sich nur der *Lichtworkshop* speziell an den Nachwuchs. Zwei Stagiaires haben daran teilgenommen (von insgesamt zehn Teilnehmenden); sie kamen in den Genuss einer Preisermässigung von CHF 100.—.

Finanzielle Unterstützung für Stages

Im Juni 2009 hat die Ernst Göhner Stiftung ihre Unterstützung des STAGE POOLS auf drei Jahre hinaus erneuert. Dank ihres Betrags von jährlich CHF 90'000.– konnten wir den Stage-Unterstützungsfonds schaffen, zu dem auch die Familien-Vontobel-Stiftung CHF 10'000.– beigetragen hat. Dank der Grosszügigkeit dieser Stiftungen und des Kantons Aargau, der drei Stageplätze pro Jahr mitfinanziert, ist der STAGE POOL heute in der Lage, jährlich rund zwanzig Stages finanziell zu unterstützen.

2009 konnten immerhin schon 13 Stages unterstützt werden : vier im Bereich Szenographie, zwei in einem Produktionsbüro, drei im Bereich Editing (davon einer in der Funktion Regie/ Schnitt auf einem Dokumentarfilmprojekt), drei in der Tonaufnahme (davon einer als Perche und anschliessend in der Postproduktion) und schliesslich einer im Bereich Kostüm.

2010 wollen wir den STAGE POOL in der Deutschschweiz weiterhin fördern und versuchen, die Produzenten stärker einzubinden.

Schauspiel-Coaching on Demand

«...Es geht den Coaches (...) darum, die Figur in ihrem Fundament richtig zu setzen, bildlich : das richtige Stück Holz aus dem grossen Stamm rauszuschneiden, aus dem der Regisseur dann die Figur in ihrer Rolle richtig rausfeilen kann. Ich und meine Schauspieler empfanden die Arbeit mit den Coaches als sehr kollegial, transparent, lustvoll, pragmatisch und ergebnisorientiert...» – Regisseur, Zürich

Seit 2008 bieten wir Schauspiel-Coaching-Workshops für Schauspieler, Regisseure und Produzenten an. In diesen Workshops mit den anerkannten Coaches Giles Foreman, Lena Lessing und Liana Norton wird die Arbeitsweise der Coaches und der Gewinn für die persönliche Rollenvorbereitung, bzw. die Regiearbeit aufgezeigt und erfahren.

Mit unserem zusätzlichen Angebot ‹Schauspiel-Coaching on Demand› wollen wir für Schweizer Produktionsfirmen einen Anreiz schaffen, Schauspiel-Coaching bei Bedarf in den Entstehungsprozess eines Filmes einzubauen. Drei Produktionen haben wir in

Form von Schauspiel-Coaching bereits unterstützt: le pedaleur de charme (Maximage), annegret (Hugofilms) und <Junge Talente 09>. Wir hoffen, dass Schauspiel-Coaching in Zukunft einen grösseren Stellenwert in der Schweizer Filmproduktion einnimmt.

Das Feedback der SchauspielerInnen, Regieleute und Produktionsfirmen, die mit einem oder mehreren der drei Coaches gearbeitet haben, ist ausserordentlich positiv. Was Coaching bringt, ist nicht sofort messbar, aber die SchauspielerInnen äussern, dass sie sich besser auf ihre Rolle vorbereiten konnten, für schwierige Szenen besser gewappnet waren und ihren Charakteren Tiefe und zusätzliche Schichten verleihen konnten, was sie ohne das Coaching nicht erreicht hätten.

Seminare und Workshops

Eine Übersicht über sämtliche Veranstaltungen, die FOCAL 2009 produziert oder koproduziert hat, finden Sie in den Kapiteln 2, 4, 5, und 6 dieses Berichts. Die Vielfalt unseres Weiterbildungsangebots möchten wir hier mit ein paar Beispielen illustrieren:

Building Characters the Pixar Way. An diesem Workshop mit zwei Mitarbeitern von Pixar Animation Studios (TOY STORY, FINDING NEMO, CARS, RATATOUILLE und UP) über das 3D Character Modeling, Rigging und die Individual Muscle Control wurden auch die Projekte der Teilnehmenden einbezogen.

Storytelling im Auftragsfilm. Das Seminar hat zwei ganz gegensätzliche Methoden analysiert: die Vermittlung der Botschaft über eine Erzählstimme und begleitende Bilder einerseits, und die Vermittlung über eine Spielhandlung, d.h. eine filmische Umsetzung mit Schauspielern andererseits.

Dokumentarfilme – Work in Progress. In Werkstattgesprächen haben drei Filmschaffende (Anka Schmid, Peter Entell, Edgar Hagen) je einen Tag lang vertiefte Einblicke in die Arbeit an ihren neuesten Kino-Dokumentarfilmen gegeben, die sich mitten im Entstehungsprozess befinden. Anhand von Arbeitsmaterialien, gedrehtem Material und ersten geschnittenen Sequenzen haben sich die Teilnehmenden damit vertraut machen können, wie die Filmschaffenden ihre kreativen Prozesse konkret gestalten.

Herstellung und Aufsetzen von 3D-Effekten. In diesem Workshop hatten erfahrene Maskenbildner die Gelegenheit, ihre Arbeit mit silikongefüllten Gesichtsprothesen zu vertiefen und die Möglichkeiten des 3R-Systems und von DermPlast kennen zu lernen. Sie gingen alle Etappen der Arbeit durch, vom Formenbau bis zum Aufsetzen der Teile.

Action und Cut, mit Stefan Gubser und Hanspeter Müller-Drossaart. Regisseure erfuhren, mit welchen Anweisungen sie Schauspieler ermutigen oder eben verkrampfen, Schauspieler erfuhren, was sie am Filmset fragen dürfen bzw. sollen und wie sie sich vorbereiten können. Der Umgang mit der Wettbewerbssituation und dem Zeitdruck, aber auch Fragen wie: «Die beste Idee im letzten Moment – woher die Flexibilität nehmen, sie umzusetzen?» und «Wie dreht man ‚low energy‘ in ‚high energy‘?» waren Themen dieses Workshops.

Einschätzung des Marktpotenzials von Filmen. Der Drehbuchberater und Psychoanalytiker Dirk Blothner und John Durie vermittelten, auf welcher Basis die Produzenten gegenüber den Förderungen das Marktpotenzial ihres Filmstoffes bestimmen können und welche Mittel und Wege auch den Verleihern und Kinobetreibern zur Verfügung stehen, um das Publikumspotential eines Films einzuschätzen.

Wie schreibt man eine überzeugende Synopsis? Welche Bedeutung haben Synopsis, Absichtserklärung und die persönliche Begegnung dabei, eine Produktionsfirma von einem Projekt zu überzeugen? Ein Seminar über die Grundlagen der Dramaturgie, die Funktion und den Unterschied zwischen einer Synopsis als Pitch, als Finanzierungsgrundlage und als Arbeitsinstrument, über die Definition der Hauptfigur, ihr Umfeld und ihre Entwicklung sowie über die Erzählstruktur und Handlungsknoten.

1.2 Europäische, MEDIA unterstützte Aktivitäten

Digital Production Challenge

Dieses neue, von FOCAL konzipierte Programm für europäische Produktionsfachleute fand zum ersten Mal im Dezember 2009 in Zürich statt. Der 2½-tägige Workshop gibt Produzenten, ausführenden Produzenten und Produktionsleitern die Analysemethoden und Instrumente an die Hand, die sie brauchen, um

- die besten digitalen Workflows für ihre Filmprojekte auszuwählen und
- die Kommunikation zwischen den beteiligten Partnern in allen Etappen zu optimieren.

Anhand von Fallstudien mit Spielfilmen niedrigen bis mittleren Budgets (1 bis 3,5 Mio. Euro) werden in dem Workshop fünf auf dem europäischen Markt verfügbare digitale Produktions- und Postproduktionsworkflows, vom Dreh bis zur Abnahme der Kopie, analysiert.

Der zweite Teil des Programms widmet sich der Besprechung der Teilnehmerprojekte hinsichtlich folgender Schritte:

- Bestimmung der möglichen Formate und Arbeitsabläufe und deren Auswirkungen auf Organisation, Zeitplan und Kosten,
- Definition der Kriterien zur Auswahl unter den Optionen und
- Ableitung des entsprechenden Arbeitsablaufs und der notwendigen Tests.

Bei dieser ersten Auflage meldete sich das angesprochene Zielpublikum, nämlich die erfahrene Generation, nur kärglich an. Hingegen haben die jüngeren Leute aus der Produktion, die einen bis zwei lange Spielfilme in Vorbereitung haben, das Angebot umso mehr genutzt.

Das Konzept an sich hat sich hingegen als ausgezeichnet herausgestellt. Die Referenten (Philippe Ros, Tommaso Vergallo, Ruedi Schick, Lisa Riemer und Martin Hagemann) möchten das Seminar 2010 denn auch wiederholen, würden sich aber diesmal von vornherein auf den Nachwuchs konzentrieren – denn man kann die erfahreneren Produktionsleute nicht zu ihrem Glück zwingen!

Näheres dazu finden Sie unter: www.digiprodchallenge.net

Production Value

«I realize that we all have the same problems and challenges, regardless of where we come from, but we will all go back to our own countries and change the way we make films» – Junior Assistant-Director (Estonia)

«The course has blown my brain and changed my way of thinking. There was a point where I almost felt as if we were starting principal photography the next day» – Junior Line Producer (Germany/Malta)

Die dritte Auflage dieses europäischen Seminars zur Budgetierung und Arbeitsplanung sowie zur Entwicklung eines kreativen Verhältnisses zwischen Produktionsleitung, Regieassistenz, Produktion und Regie fand in Vikersund (Norwegen) statt. Das Programm ist offensichtlich ein Bestseller, dessen ausserordentliche Qualität gerne auch von unseren finanziellen Partnern (Erich Pommer Institut, Berlin; Norwegisches Film-institut, Oslo; Österreichisches Filminstitut, Wien; Schwedisches Filminstitut, Stockholm), den Teilnehmenden, den Dozenten und den punktuellen Besuchern anerkannt wird.

Näheres dazu finden Sie unter: www.productionvalue.net

ACE-Netzwerk

ACE (“Ateliers du Cinéma Européen”) wurde 1993 von einer Gruppe renommierter europäischer Produzenten, darunter René Cleitman und David Puttnam, mit dem Ziel gegründet, ihre Erfahrungen in der Projektentwicklung mit unabhängigen europäischen Nachwuchsproduzenten zu teilen. Heute ist ACE ein dynamisches Netzwerk von über 150 Produzenten aus 30 Ländern.

Auf Wunsch der Schweizer Produzenten unterstützt FOCAL – bei ACE im leitenden Ausschuss und im Verwaltungsrat vertreten durch Christof Neracher (Hugofilm Productions, Zürich) – das Netzwerk bis 2010 mit einem jährlichen Beitrag von CHF 15'000.

Dank dieser Unterstützung kann das “Annual ACE Meeting” 2010 in Zürich stattfinden. 40 bis 50 Produzenten aus ganz Europa werden hierfür für mehrere Tage anreisen. Neue Projekte werden „gepitcht“, Ideen ausgetauscht und Case Studies erstellt. Wichtiger Bestandteil des Treffens ist der Fokus auf die Filmbranche des jeweiligen Veranstaltungslandes. Die nationalen und regionalen Förderungen sowie Koproduktionen mit dem Land werden vorgestellt. So kann die gesamte lokale Produktionslandschaft von diesem Treffen profitieren.

Näheres dazu finden Sie unter: www.ace-producers.com/registration-for-ace-seminars

Bei den anderen europäischen, von MEDIA unterstützten Programmen, die FOCAL 2009 koproduzierte, geht es um jährlich wiederkehrende Angebote, die bereits in früheren Jahresberichten vorgestellt wurden. Hier deshalb nur noch einmal die Titel und Partner (in der jeweiligen Seminarsprache). Näheres dazu finden Sie unter den entsprechenden Links.

EKRAN

A program focusing on the creative preproduction process, for directors, producers and directors of photography

Leading Partner: Andrzej Wajda Master School of Film Directing (Poland). Partners: FOCAL, Filmstiftung Nordrhein-Westfalen, Internationale Filmschule Köln (Germany),

Norwegian Film Institute (Norway), International Film School Wales & Skillset Screen Academy Wales, the Netherlands Film Institute (NL).
Näheres dazu finden Sie unter: www.focal.ch/ekran

Essential Legal Framework

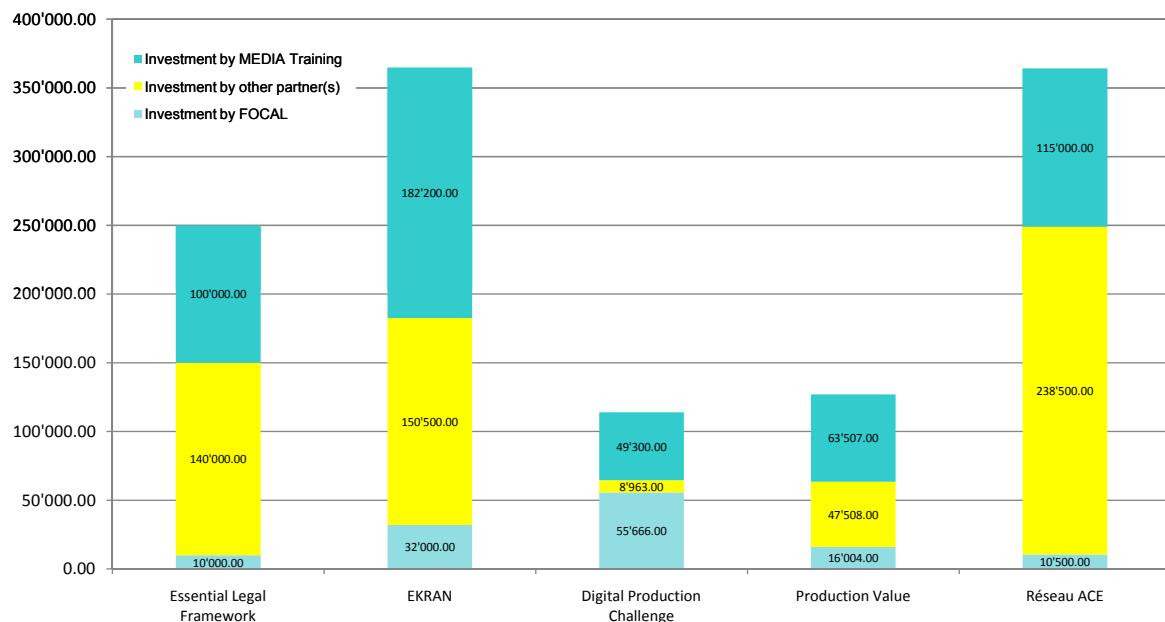
Three seminars to develop practical knowledge about rights clearance, legal and financial aspects of European co-productions, as well as legal, regulatory and commercial development in new media.

Leading Partner: Erich Pommer Institute

Näheres dazu finden Sie unter: www.epi-media.eu

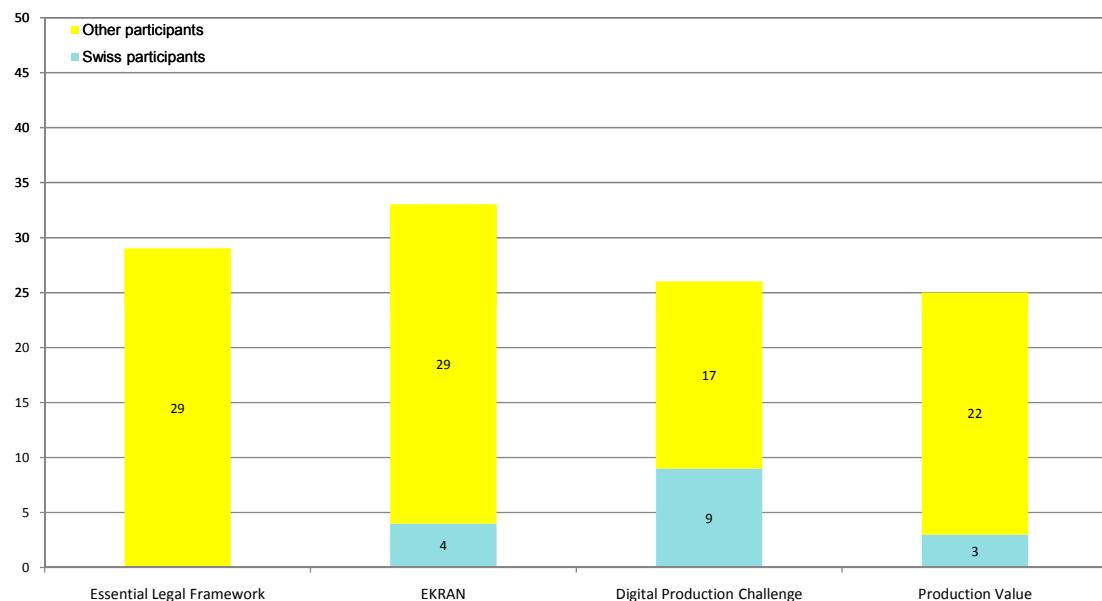
Die nachfolgende Aufstellung zeigt die finanzielle Beteiligung von FOCAL, von MEDIA Training sowie der anderen Partner am jeweiligen Programm.

European activities supported by MEDIA Training



Die nachfolgende Aufstellung zeigt die Herkunft der Teilnehmenden pro Programm.
 (Das “Réseau ACE” wird hier nicht aufgeführt, da es sich um ein Netzwerk und nicht eine klassische Weiterbildungsaktivität handelt.)

European activities supported by MEDIA Training



Wie im Vorjahr zeigt der Vergleich der beiden Tabellen, dass die finanzielle Beteiligung von FOCAL insgesamt mit dem Verhältnis zur Anzahl Teilnehmender aus der Schweiz übereinstimmt.

Audiovisual Training Coalition – ATC

Diese Gruppierung von rund zwanzig europäischen Weiterbildungsanbietern wurde unter anderem dazu gegründet, die Interessen der beruflichen Weiterbildung zugunsten der Filmindustrie besser vertreten zu können. 2009 hat die ATC ihr Ziel weiter verfolgt und ist nun an der Vorbereitung für eine Konferenz, die noch 2010 in Zürich stattfinden soll: INTO THE FUTURE. Sie wird folgendermassen definiert: “ITF is an interdisciplinary, creative and interactive think tank with the objective of contributing towards the future shape of professional training for the industry. The creative brainstorming during the event will result in concrete ideas and proposals for the future.”

Zu dieser Konferenz werden sich an die 60 Filmfachleute sowie Vertreter von Weiterbildungsinstitutionen und nationalen, regionalen und europäischen Filmförderungen treffen, um konkrete Vorschläge für die Richtlinien auszuarbeiten, die dem nächsten MEDIA Fortbildungsprogramm (2013 – 2020) zugrunde liegen sollen.

Näheres dazu finden Sie unter: www.at-coalition.org

1.3 Andere europäische und internationale Aktivitäten

Auch diese von FOCAL koproduzierten Veranstaltungen wurden in unseren Berichten bereits vorgestellt:

Film Spring

A program to break new grounds in the filmmaking process in Europe

Partners : Internationale Filmschule Köln (Germany), FOCAL, University of Art and Design (Finland), Polish Filmmakers Association (Poland), the School of Motion Picture, TV and Production Design (Finland) and the Mediefabrikken i Akershus (Norway).

Näheres dazu finden Sie unter: www.filmspring.eu

Schon Filmreif? – Filmschauspiel Workshop

Ein zweimonatiger Intensivworkshop der Filmakademie Baden-Württemberg (Deutschland) zum Schauspiel vor der Kamera und das Verhalten auf dem Set; jeweils für einen Schweizer Teilnehmenden offen.

Atelier Grand Nord

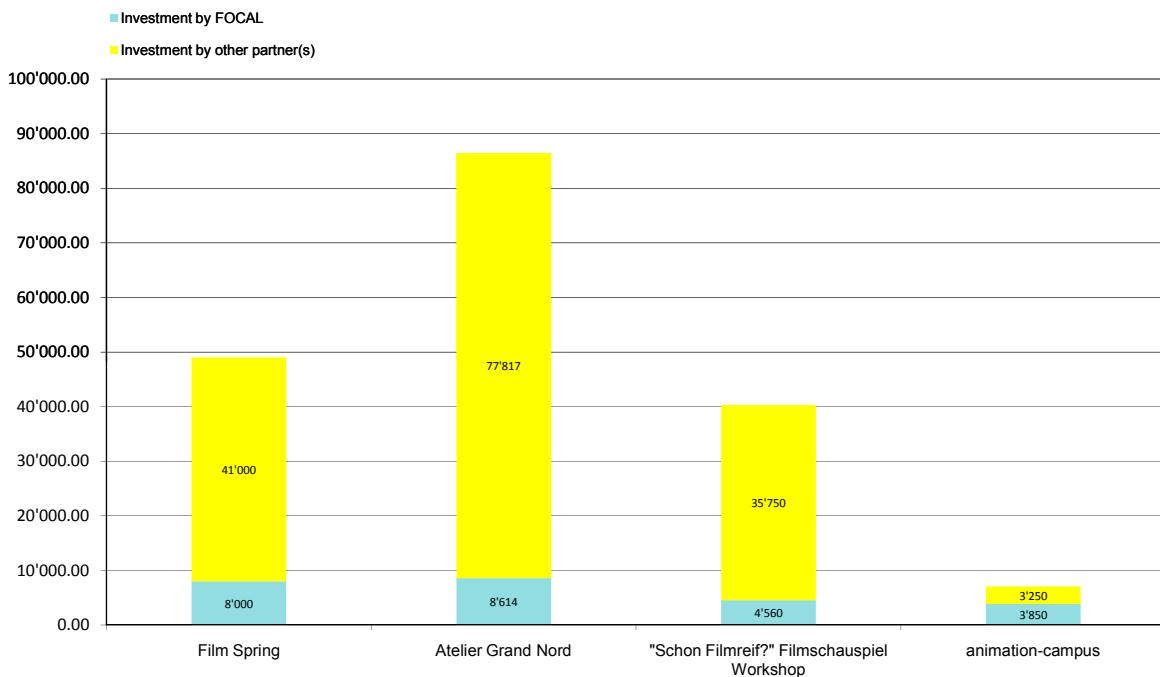
Ein einwöchiges, von der SODEC (Kanada) initiiertes Treffen französischsprachiger Drehbuchautoren im Québec, zur Entwicklung von Drehbüchern für lange Spielfilme, mit jährlich zwei Teilnehmenden und einem Referenten aus der Schweiz.

animation-campus

Ein europäisches, von FOCAL eingerichtetes Netzwerk von Aus- und Weiterbildungsinstitutionen im Animationsfilmbereich, zur Stärkung des Nachwuchses in diesem Sektor.

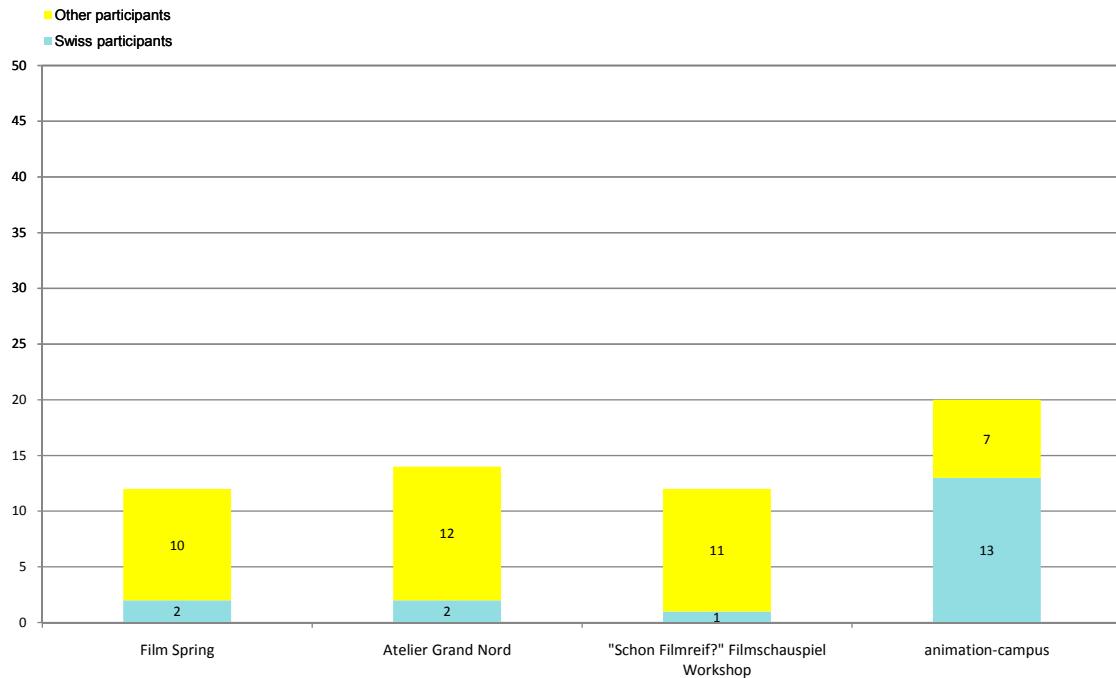
Die nachfolgende Aufstellung zeigt die finanzielle Beteiligung von FOCAL sowie der anderen Partner an den jeweiligen Programmen.

Other European and international activities



Die nachfolgende Aufstellung zeigt die Anzahl Schweizer und anderer europäischer Teilnehmender pro Programm auf.

Other European and international activities



Auch hier zeigt der Vergleich, dass die finanzielle Beteiligung von FOCAL allgemein im gleichen Verhältnis zu den Kosten steht wie die Anzahl Schweizer Teilnehmender zu deren Gesamtzahl.

1.4 Statistische Daten

Die zahlenmässige Evaluation unserer Aktivitäten (Einzelheiten dazu im Kapitel 5) zeugt von einem regen Seminarangebot, insbesondere, wenn man die Anzahl Veranstaltungen (48) und die Anzahl Teilnehmender (1'088) betrachtet.

Das Verhältnis Männer/Frauen beträgt zum ersten Mal in FOCALs Geschichte 50/50. Das Verhältnis zwischen den Schweizer Sprachregionen und Europa bleibt stabil.

Die Anzahl Teilnehmender pro Berufsbereich und die Finanzmittelzuteilung pro Sektor zeigt seit 2008 eine deutliche Zunahme der Aktivitäten im Produktionsbereich. Dies entspricht der Einführung von Spezialmassnahmen wie dem ‘Producers Pooling Pilot’ (vgl. Punkt 1.1) und den neuen Veranstaltungen, die sich an Produktionsleute richten (vgl Seite 64 und Tabelle X, Seite 75).

Der Preis dafür ist ein Rückgang der Angebote für Drehbuchautoren. Dies ist aber sicher keine anhaltende Tendenz, denn die Stoff- und Projektentwicklung im Allgemeinen und das Drehbuchschreiben im Besonderen bleiben in der Branche ein zentrales Anliegen. Dementsprechend wird FOCAL sich auch diesen Themen widmen.

Die beiden Statistikelemente, die 2007 eingeführt wurden (vgl. S. 62), zeigen :

- dass der Anteil der Teilnehmenden, die Mitglieder eines in unserem Stiftungsrat vertretenen Verbandes sind, stabil bleibt (70%), und
- dass der Zufriedenheitsgrad der Teilnehmenden bezüglich des Nutzens des Seminars für die berufliche Weiterentwicklung gleich gross geblieben ist. Hinsichtlich der Erfüllung der Erwartungen an das Seminar ist er jedoch um knapp 9% gesunken; die Antworten “sehr gut” und “gut” erhalten aber auch hier immerhin noch 75%. Dieser Durchschnitt wurde insbesondere von einem Seminar für Auftragsfilm-Produzenten, einem für Filmjournalisten und einer kurzen Informationsveranstaltung zu den neuen BAK-Formularen für die selektive Filmförderung gedrückt.

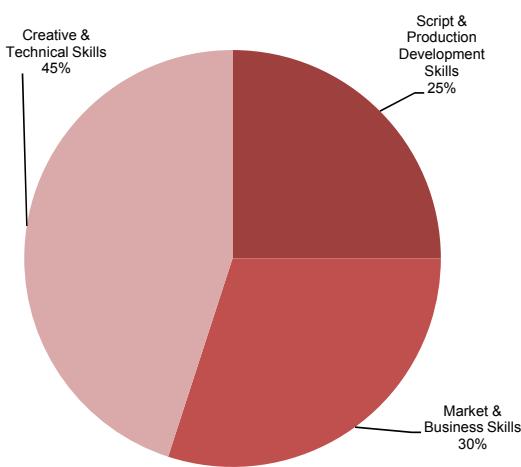
Auf europäischer und internationaler Ebene ist mit der Einführung von ‘Digital Production Challenge’ eine Erhöhung zu verzeichnen, sowohl bei der Finanzmittelzuteilung (von 15% im 2008 auf 18% im 2009) als auch bei den Teilnehmerzahlen (von 148 im 2008 auf 171 im 2009). Nur die Anzahl Seminartage ist gesunken (von 131 auf 108 zwischen 2008 und 2009; vgl. Punkt 5.2, S. 65 und 66).

Die Aufteilung unserer Aktivitäten nach Prioritäten, wie sie in der Leistungsvereinbarung mit dem BAK definiert sind, nämlich:

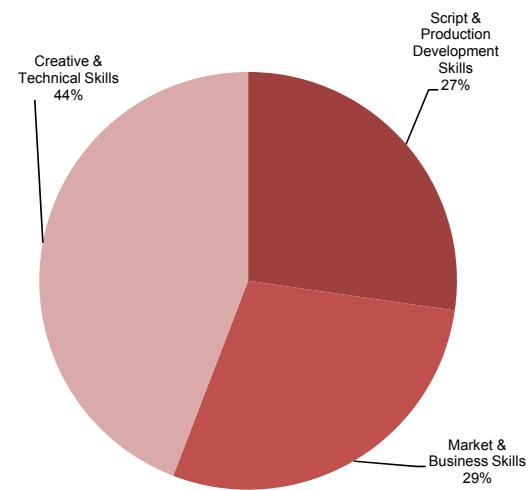
- Script and Production Development Skills : Angebote, die der Qualität der Drehbücher und der Kohärenz des “Projekt-Packagings” dienen;
- Marketing & Business Skills : begleitende Massnahmen und Veranstaltungen zu Promotion, Marketing und Public Relations für Filme;
- Creative & Technical Skills : Weiterbildungsseminare, welche den Filmtechnikern helfen, ihr Know-how auf höchstem Niveau zu halten und sich den neuen Mitteln, Verfahren und Arbeitsmethoden anzupassen,

ist auf der nächsten Seite ersichtlich.

Anteil der Aktivitäten pro Priorität gemäss Leistungsvereinbarung BAK – FOCAL 2008-2011



Tatsächlicher Anteil der Aktivitäten pro Priorität 2009

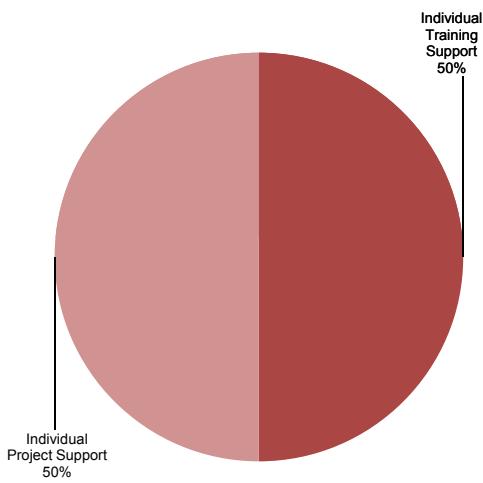


Die genannte Leistungsvereinbarung sieht auch vor, dass die Stiftung Angebote nach folgenden Kriterien entwickelt:

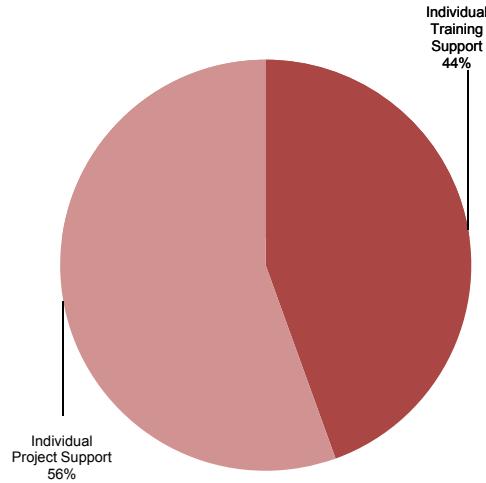
- Individual Training Support: Massnahmen, bei denen Filmfachleute in einem individuellen Weiterbildungsprozess begleitet werden;
- Individual Project Support: Massnahmen, bei denen Filmprojekte begleitet werden.

Die beiden Arten von Massnahmen sind natürlich eng miteinander verbunden und enthalten jeweils auch Elemente der anderen Art. So wird sich die Weiterbildung jeder Einzelperson früher oder später auf ein Projekt auswirken, und umgekehrt bildet jede projektbezogene Massnahme auch die Person weiter.

Investition pro Dienstleistung gemäss Leistungsvereinbarung BAK – FOCAL 2008-2011



Tatsächliche Investition pro Dienstleistung 2009



Es ist ersichtlich, dass die nach Leistungsvereinbarung geplanten und die tatsächlich durchgeführten Aktivitäten und Dienstleistungen sehr nah beieinander liegen. Das zeigt, dass die Leistungsvereinbarung eingehalten wurde.

1.5 Entwicklung der Einnahmen

Bundesamt für Kultur

Hier gab es 2009 keine Veränderungen; die gewährten Beträge entsprechen der Leistungsvereinbarung 2008 – 2011. Für 2010 hat das BAK einen Beitrag an zwei zusätzliche internationale Veranstaltungen zugesichert, an denen sich FOCAL beteiligt: an das “ACE Annual Meeting” und an “INTO THE FUTURE” (vgl. Punkt 1.2).

Bundesamt für Kommunikation

Zugesichert waren uns CHF 120'000.–, ausbezahlt hat uns das BAKOM für das Jahr 2009 wiederum CHF 130'000.–, wofür wir uns ganz herzlich bedanken!

Kantone

Wir haben die Verhandlungen mit dem Kanton Zürich wieder aufgenommen und uns mit der Zürcher Filmstiftung und der Fachstelle Kultur an einen Tisch gesetzt, um ein weiteres Mal zu versuchen, einen Beitrag aus diesem teilnehmerreichen Kanton zu bekommen. An diesem Treffen, dem zahlreiche Vorarbeiten voraus gingen, wurde schliesslich auch diesmal wieder festgehalten, weder die eine noch die andere Instanz sehe in ihren Richtlinien die Förderung von Weiterbildung vor. Auf Rat der Fachstelle Kultur haben wir danach ein Gesuch beim “Amt für Jugend und Berufsberatung” eingereicht, dessen Antwort noch aussteht – wir müssen uns bis 2011 gedulden. Für uns bedeutet das ein Einnahmenloch von jährlich CHF 100'000.–, wenn man vom gleichen Ansatz pro Seminarteilnehmer und Weiterbildungstag ausgeht wie bei den anderen Kantonen.

Wie im Jahresbericht 2008 angekündigt, haben wir das mit dem Kanton Aargau ausgehandelte Modell, nach dem uns ein jährlicher Pauschalbetrag gewährt wird anstatt eines pro Person berechneten Beitrages (plus ein Beitrag an den STAGE POOL), auch anderen Kantonen (Basel-Stadt, Bern und Solothurn) vorgeschlagen, aber bisher ohne Erfolg.

Unterstützt wurden unsere Aktivitäten 2009, wie bereits in früheren Jahren, von folgenden Kantonen: Appenzell Ausserrhoden, Aargau, Basel-Stadt und Basel Land, Freiburg, Genf, Graubünden, Luzern, Neuenburg, Solothurn und Wallis, wofür wir ihnen herzlich danken.

SRG SSR idée suisse

Der Jahresbeitrag von CHF 160'000.– wurde 2009 beibehalten. Erinnern wir daran, dass dieser Betrag für Seminare eingesetzt werden muss, welche die Fernsehschaffenden interessieren oder die zur SRG-Politik hinsichtlich der (Ko-)Produktion von Kino- und Fernsehfilmen passen.

MEDIA Training

Den Beitrag an ‘Production Value’ und ‘Digital Production Challenge’ haben wir wie geplant erhalten. Für 2010 haben wir eine Erhöhung für ‘Digital Production Challenge’ zugesichert bekommen, dessen Budget wir unterschätzt hatten.

Private Gelder und Partner

Auch die Suche nach privaten Geldern haben wir fortgesetzt – und zahlreiche Absagen erhalten.

Hingegen werden unsere Stages, wie unter Punkt 1.1 STAGE POOL erwähnt, von der Ernst Göhner Stiftung auf drei Jahre hinaus mit einem grosszügigen Beitrag von

CHF 90'000.– pro Jahr und von der Familien-Vontobel-Stiftung mit einem Betrag von CHF 10'000.– unterstützt. Das sind zwar keine zusätzlichen Mittel für unsere Seminar-tätigkeiten, aber sie ermöglichen die Unterstützung eines Teils der Stages, was natür-lich äusserst wertvoll ist.

Weiter wäre die “Fritz-Gerber-Stiftung für begabte junge Menschen” bereit, Stipendien an Schauspieler und Regisseure unter 25 zu vergeben, aber bisher hatten wir keine entsprechenden Kandidaten.

Schliesslich haben wir vom MIGROS Kulturprozent CHF 10'000.– an Leistungen im Rah-men von «Acting Coaching on Demand» erhalten (für Einzelheiten vgl. Punkt 1.1). Auch dies ist kein zusätzliches Geld, mit dem wir Seminare organisieren können, aber es kommt den Regisseuren und Produzenten zugute, die das Acting Coaching nutzen.

Eine Antwort erwarten wir noch von der “Loterie Romande”, mit deren Zuschuss die ge-ringen Beiträge der Westschweizer Kantone ergänzt werden sollen. Der Entscheid sollte bis im Frühjahr 2010 bekannt sein.

Die Ernst Göhner Stiftung hat uns 2008 weiterhin für den STAGE POOL unterstützt, insbesondere mit einem Beitrag an die Einrichtung der Plattform und an verschiedene Stages. Unsere Vereinbarung gilt bis im Sommer 2009, aber die Ernst Göhner Stiftung hat sich bereit erklärt, ein neues Gesuch zu prüfen. Wir werden nicht versäumen, es einzureichen.

Wir haben auch nach anderen möglichen Beiträgen gesucht. 2009 sind noch fünf Gesu-che möglich, die Erfolgschancen sind allerdings gering.

Und zum Schluss...

einmal mehr herzlichen Dank an das Team der Geschäftsstelle in Lausanne für sei-nen grossen Einsatz, seine sorgfältige Arbeit und seine Flexibilität; an die Bereichs-verantwortlichen für ihren kreativen Input und ihr Engagement bei der Erarbeitung und der Durchführung des Seminarprogramms, an alle an der Durchführung der Seminare beteiligten Personen (siehe S. 55–56) und an die Mitglieder des Stiftungsausschusses, welche mit Intelligenz und Gewandtheit dafür sorgen, dass der Auftrag der Stiftung erfüllt wird.

2. Commentaires des participant-e-s et revue de presse

Teilnehmerkommentare und Presseartikel

ANIMA PLUS – Animation

Building Characters the Pixar Way – 3D Character Modeling und Rigging

7. + 8.09.2009, Baden

Sehr aufschlussreiche Referate und Tipps... einmalig!

3D-Artist, ZH

Zwei Spitzenleute, die uns den Stoff wirklich vermittelt haben.

Animationsfilmemacher, ZH

Stop Motion III

28. – 30.10.2009, Fribourg

J'ai trouvé cet atelier particulièrement stimulant et enthousiasmant. Les intervenants, remarquables, nous ont fait partager généreusement leur expérience tant professionnelle que personnelle.

VFX Supervisor, VD



1

Production | Produktion

Coproducing with Switzerland

11.08.2009, Locarno

I appreciated the transparency with which the producers talked about their projects, budgets, problems...

Producer, Switzerland

Rencontre fructueuse, excellente animation. Bravo à tous pour l'organisation.

Producteur, France

Production Value – The European Scheduling and Budgeting Workshop

10. – 17.01.2009, Vikersund, Norway

Intense. Fulfilling. Brilliant. If I had to choose three words to describe the experience I had, it would be these. And yet I don't think that these words do it justice.

Assistant Director, Malta

I've never had a similar experience before. Within one week I've maybe learned more than in an entire year at a film school.

Assistant Director, Germany/Portugal

We shared unreserved wisdom. I have gained invaluable insight into making international co-productions.

Line Producer, United Kingdom

The first time I spent a week in a hotel with film people and no one complained.

Line Producer, Switzerland



Réalisation | Regie

EKRAN – Training . Development . Creative pre-production

Warsaw/Poland

I didn't expect such an open structure. I very much liked the fact that we learned also between the lines.

Director, Germany

The shooting sessions were highly effective and very important to us.

They helped us to define the style and the atmosphere of the entire movie.

Scriptwriter/director, Germany

I had a great experience – on a personal and professional level.

Director, Germany



5

Kameraführung im Dokumentarfilm

13. – 15.03.2009, Zürich



6

Die für mich bedeutenden Erkenntnisse konnte ich unmittelbar in meine eigene Arbeit integrieren. Danke!

Editorin, Dozentin, ZH

Même si ce séminaire n'a pas tout à fait rempli mes attentes (j'aurais aimé plus de diversité et d'inventivité dans le choix des intervenants), j'apprécie le travail effectué par FOCAL. Merci pour votre implication!

Monteuse et réalisatrice, ZH

Sehr inspirierend für meine persönliche Filmarbeit.

Kamerafrau, ZH

Rencontre avec Nicolas Philibert

5. – 7.06.2009. Zürich

J'ai beaucoup apprécié le côté simple et humain de ce séminaire (...). Cette formule de rencontre est très intéressante. A refaire avec d'autres réalisateurs mais aussi d'autres corps de métier du cinéma !

Camerawoman, GE

Une très belle rencontre avec un réalisateur plein d'expérience, mais toujours accessible, modeste et simple. Un très bon pédagogue aussi.

Réalisatrice, GE



7

Forum Direct Cinema

25. – 27.09.2009, Zürich

Der Kurs hat meine berufliche Seele wieder einmal genährt. In den drei Tagen wurde vieles verbalisiert, geklärt, ausgetauscht, abgegrenzt und auf die richtigen Füsse gestellt.

Kameramann, ZH

Für mich war es einfach eine enorme Bereicherung wieder einmal drei Tage lang einen theoretischen Diskurs zu folgen. Eine Wohltat nach zu langer Arbeit ohne Weiterbildung.

Redaktorin, ZH

MÉTIER CINÉMA – Technique | Technik

Cinéma low-budget sur grand écran

Une expérience serbe avec Goran Paskalejvic et Milan Spasic

7. + 8.11.2009, Zürich

Alle Erwartungen übertroffen! Wichtiges war da, unwichtiges weggelassen. Super Wahl des Regisseurs!

Filmemacherin, ZH

Bon équilibre entre présentations, discussions et projections. J'ai beaucoup apprécié la disponibilité des intervenants.

Réalisateur, TI

Atelier Lumière – Licht-Workshop

6. – 9.12.2009, Genève

Es war für mich sehr nützlich, Erfahrungen und Infos in so konzentrierter und effizienter Form zu erhalten. Diese war das beste Licht/Kameraseminar, das ich in meiner gesamten Ausbildungslaufbahn besucht habe.

Kameraassistent, ZH

Ce séminaire est tombé à un moment stratégique de mon parcours professionnel. Son contenu aura été grandement utile pour la poursuite de mon activité de cameraman. Je remercie FOCAL et j'espère vivement que vous continuerez de mettre sur pied des séminaires et ateliers de qualité : cela représente beaucoup plus qu'un moyen de se former, c'est une expérience et un bien précieux pour le milieu cinématographique et audiovisuel suisse.

Caméraman, GE



Interprétation | *Schauspiel*

Masterclass mit Schauspielcoaches

19. – 21.06.2009, Zürich

Wunderbare Arbeit (...) Es war ein Schlüsselerlebnis für meine persönliche Rollenvorbe-
reitung. Danke!

Schauspielerin, ZH

Der Goldene Schlüssel

30.9. – 3.10.2009, Zürich

FOCAL macht tolle Seminare, und es ist eine grosse Bandbreite an Themen vorhanden!
Schauspieler, BS

Ich bin begeistert von dem Seminar: Die Arbeit war sehr intensiv, die Dozentin brachte
sehr nachvollzierbare Argumentationen, die Übungen waren vielfältig (...) ich werde sie
auf jeden Fall weiterhin in meiner Arbeit anwenden (...). Es war echt genial!

Schauspielerin, München

Action... Gilles Tschudi

16. – 18.10.2009, Prilly

Gilles Tschudi nous a proposé un programme très exigeant qui allait au coeur de notre
travail d'interprète. Je lui en suis très reconnaissante.

Comédienne, FR

Aufstellung und Staging

24. + 25.10.2009, Zürich

Das war mein erstes FOCAL Seminar; ich
bin begeistert und ging mit viel Neuem
nach Hause. Ich werde bestimmt weitere
Seminare besuchen, da es mich echt
weiterbringt und fördert. Danke!

Schauspielerin, BS

Ein tolles Seminar mit tollen KursleiterIn-
nen, unbedingt beibehalten, ich komme
wieder!

Schauspielerin, ZH



Exploitation de salle et Distribution | Verleih und Kinobetrieb

Einschätzung des Marktpotentials von Filmen

25.03.2009, Zürich

Normalerweise bekomme ich an Veranstaltungen ca. um 15.00 Uhr jeweils Kopfweh, weil der Kurs zu frontal gestaltet wird. Dieser Kurs war lockerer, leichter, lustig und doch sehr informativ. (...) Durch die Übungen kamen die Teilnehmenden ins Gespräch und konnten so Wichtiges erfahren und austauschen. Die Ansichten anderer zwingen einen, die Dinge von einer anderen Perspektive aus zu betrachten. (...) Der Austausch ist nötig, um gemeinsam an Projekten zu arbeiten. Der Kurs war, wie immer, super gut. Danke!

Produzentin, LU

Scénario | Drehbuch

Atelier Grand Nord

7. – 15.03.2009, Québec

L'impact sur mon scénario est majeur. Jamais avant, je n'avais pu me consacrer de manière aussi détachée à mon projet. Jamais auparavant je n'avais discuté avec autant d'énergie de mon film à venir. Les experts et les autres scénaristes présents ont été d'une grande générosité, d'une grande pertinence dans leurs commentaires et leur travail. Sans exagérer, il y a un avant et un après Grand Nord pour moi...

Je remercie FOCAL d'oeuvrer à l'encouragement des scénaristes suisses à travers „L'Atelier Grand Nord“. J'y ai rencontré des gens de tous horizons, réunis pour que chacun trouve réponses à ses interrogations ou angoisses scénaristiques dans une atmosphère d'échange et de convivialité. Ma participation à cet atelier a été une expérience bénéfique pour l'avancement de mon projet et m'a donné de l'assurance pour continuer dans la voie de l'écriture.

Scénaristes, Suisse et Canada



10



11

KINO-Stoffentwicklungsprogramm 2008 – 2009

Die Arbeit in kleinen Gruppen mit Menschen unterschiedlicher Lebenserfahrung war sehr hilfreich. Alle waren engagiert und interessiert und gaben neue Einsichten.

Regisseur und Autor, ZH

Es liegt an jedem Teilnehmer, das Optimum aus diesem guten Angebot herauszuholen.

Autor, BS

Laboratorio d'Idee 2007 – 2009

Due anni assolutamente investiti al meglio, un'esperienza positiva...
Regista, TI

Buoni risultati (...) Uno dei risultati più interessanti (...) è stato l'incontro tra persone che non si conoscevano e chi si sono messi a lavorare assieme. Grande impegno, passione e motivazione.

Produttrice, TI

Mi domando perché non ci abbiamo pensato prima! Finalmente un'opportunità di parlare, discutere, scambiare idee ed opinioni apertamente, in maniera costruttiva e stimolante...

Autore e regista, TI

... Si è trattata di un'occasione speciale, l'incontro di numerose identità creative diverse che, in generale, si sono trovate a lavorare assieme per la prima volta. Un flusso di svariati movimenti mentali dalle direzioni diverse che, grazie all'accompagnamento degli esperti ed al semplice fatto di condividere gli stessi intenti, hanno cercato e trovato dei territori comuni. Davvero un'esperienza arricchente...

Regista ed autore, TI



12



13



14, 15



17



16



21



18



19, 20



21

1 Stop Motion III, octobre 2009, Fribourg
Photo : Cinémagination

14 + Confection et application de petites prothèses
19 – 21 Herstellung und Aufsetzen von 3D-Effekten,
mars 2009, Zurich
Photos : Katia Gulizia

2 – 4 Production Value, January 2009, Vikersund/Norway
Photos : FOCAL

8, 15 Atelier Lumière *Licht-Workshop*,
décembre 2009, Genève
Photos : Elizabeth Waelchli et Michel Houssiau

5, 13 EKRAN, March to June 2009, Warsaw/Poland
Photos : Andrzej Wajda Master School of Film
Directing

9 Aufstellung und Staging – Glaubwürdigkeit vor der
Kamera mit Angelika Niermann und Robert Spitz,
Oktober 2009, Zürich

6, 16, 18 La caméra dans le film documentaire
Kameraführung im Dokumentarfilm :
Michael Spindler, Antoine Cattin,
Pio Corradi, mars 2009, Zurich

17 Der goldene Schlüssel – Rollenvorbereitung für
SchauspielerInnen mit Michaela Rosen,
September-Oktober 2009, Zürich

7 Rencontre avec Nicolas Philibert
Eine Begegnung mit Nicolas Philibert,
juin 2009, Zurich
Photo : Les Films d'ici, 2005

10 – 12 Atelier Grand Nord, mars 2009, Québec
Photos : Sodec

Formation continue des producteurs – L'union fait la force des films Produzentenweiterbildung – Union für starke Filme

© Ciné-Bulletin 10/2009
Producers Pooling Pilot

Pooling Pilot

Formation continue des producteurs L'union fait la force des films

A l'initiative de la Fondation pour la formation continue des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel Focal, différents producteurs se sont regroupés depuis la fin de l'année dernière pour aborder des questions portant sur le développement de projets de films. Carola Stern, coordinatrice du Producers Pooling Pilot, explique en quoi consiste cette formation continue novatrice.

Propos recueillis par Benjamin Magnin

Pouvez-vous nous expliquer brièvement le concept du Producers Pooling Pilot (PPP)?

Contrairement à une formation continue classique qui se décline en séminaires, lectures ou *master classes*, le PPP est un module individuel conçu par les producteurs eux-mêmes. Pour leur formation continue, trois producteurs (ou plus) en butte à certaines préoccupations communes pour le développement d'un projet de film de fiction se constituent en pool afin d'améliorer leurs compétences et leur savoir-faire avec des professionnels aguerris. Ils élaborent à cet effet un concept de formation continue budgétée et planifiée afin de déterminer avec quels experts, quelle méthode et pour quels

projets ils souhaitent travailler. Durant dix-huit mois, ils se rencontrent régulièrement dans le cadre des pools et discutent avec les experts de leurs projets, de processus et méthodes de développement, de pratique et de questions de fond. Un pool souhaiterait par exemple développer des projets de films de cinéma pour enfants, mais la Suisse manque d'expérience dans ce domaine. Pour acquérir des connaissances, ils ont donc invité des producteurs étrangers expérimentés. L'idée est la suivante: au-delà des pressions administratives et financières de différents projets, permettre à des producteurs de se regrouper sous l'égide du PPP pour tenter l'expérience de leur développement en commun.

Quelles sont les sociétés de production constituées en pools?

Amka Films, Multimedia Photoscene et Peacock Film ont constitué un pool axé sur le positionnement sur le marché des films d'art et d'essai. Dans ce but, ils questionnent par exemple des sociétés de ventes internationales sur le créneau toujours plus étroit de ce genre de films. Box Productions, Prince Films et PS. Productions s'orientent aussi vers le développement de longs métrages d'art

et d'essai, mais en mettant l'accent sur l'optimisation de la collaboration avec des jeunes auteurs et réalisateurs. C-Films, HugoFilm et Zodiac Pictures entendent développer des films de cinéma pour enfants.

Comment les projets (et les participants) ont-ils été choisis?

Les dossiers des pools parvenus à Focal ont été examinés par un jury tripartite composé d'experts de leurs domaines respectifs: Josy Meier pour



«Space Tourists» von Christian Frei, im Kino in der Deutschschweiz ab 15. Oktober

© Josy Meier / Magnum Photos

Produzentenweiterbildung Union für starke Filme

Auf Initiative der Stiftung Weiterbildung Film und Audiovision Focal haben sich seit Ende letzten Jahres unterschiedliche Filmproduzenten zusammengefunden, um gemeinsam Fragen der Projektentwicklung anzugehen. Carola Stern, Koordinatorin für Producers Pooling Pilot erklärt, worum es sich bei dieser neuen Art der Weiterbildung handelt.

Das Gespräch führte Benjamin Magnin

Können Sie uns das Konzept der Producers Pooling Pilot (PPP) kurz erklären?

Im Gegensatz zur klassischen Weiterbildung in Form von Seminaren, *Lectures* oder *Master Classes* ist der PPP eine individuelle Art der Weiterbildung, die von den Produzenten selbst gestaltet wird. Jeweils drei Produzenten (oder mehr) bilden für ihre gemeinsame Weiterbildung einen Pool mit bestimmten ähnlichen Anliegen in der Entwicklung von Spielfilmprojekten, um ihre Kompetenzen und ihr *Know-how* im Austausch mit qualifizierten Fachleuten zu erweitern. Für die Weiterbildung erarbeiten sie ein Konzept, Budget und Zeitplan, so dass deutlich wird, mit welchen Experten und Methoden und an welchen Projekten sie arbeiten wollen. Über 18 Mo-

nate hinweg treffen sich dann die Produzenten regelmäßig in den Pools und besprechen mit den Experten ihre Projekte, Wege und Methoden der Entwicklung, Erfahrungen und Sachfragen. Ein Pool beispielsweise möchte gerne Kinderfilme fürs Kino entwickeln. Damit gibt es in der Schweiz nicht viel Erfahrung. Deswegen haben die Produzenten Experten aus dem Ausland eingeladen, von denen sie lernen möchten. Die Idee ist, dass Produzenten im Rahmen von PPP jenseits von Produktions- und Finanzierungsdruck der einzelnen Projekte Erfahrungen für die Projektentwicklung sammeln können.

Welche Produktionsfirmen haben sich zu Pools zusammengeschlossen?

Amka Films, Multimedia Photoscene-

ne und Peacock Film haben sich zu einem Pool mit dem Fokus auf Marktpositionierung von Arthouse-Filmen zusammengeschlossen. Dazu befragen sie unter anderem World Sales-Firmen zum immer schwieriger werdenden Arthouse-Markt. Box Productions, Prince Films und PS. Productions widmen sich ebenfalls der Entwicklung von Arthouse-Filmen, jedoch mit dem Schwerpunkt, wie die Zusammenarbeit mit Nachwuchssautoren und -regisseuren optimiert

werden kann. Und C-Films, HugoFilm und Zodiac Pictures wollen Kinderfilme fürs Kino entwickeln.

Wie wurden die Projekte (und die Teilnehmer) ausgewählt?

Die bei Focal eingereichten Dossiers der Pools wurden von einer dreiköpfigen Jury begutachtet, die sich aus Experten ihres jeweiligen Gebietes zusammensetzt: Josy Meier für Drehbücher, Bernhard Stampfer für Finanzierungsfragen und Al-



Carlos Leal und Laurent Lucas in «Verso» von Xavier Ruiz, im Kino in der Deutschschweiz ab 12. November

© Etienne Blanck

le scénario, Bernhard Stampfer pour le financement et Alberto Chollet pour la coproduction. La qualité et la cohérence du concept de formation continue ont été retenues comme premier critère. Le jury a en outre veillé à ce que les projets soient en principe réalisables et les experts choisis avec circonspection. Après de longues discussions, il a accepté tous les candidats.

Comment le PPP est-il évalué?

Les producteurs doivent tenir à jour la comptabilité de leurs dépenses, les justifier et présenter un rapport final écrit sur leurs activités dans le cadre du PPP. Si les producteurs s'écartent de leur calendrier ou de leur budget initial, ils doivent m'en informer et, en ma qualité de coordinatrice, me fournir des explications. Au début de l'année prochaine, lorsque les pools auront rempli les deux tiers de leur programme, nous organiserons des rencontres avec la branche où les producteurs feront part eux-mêmes de leurs expériences.

Le développement des projets de films est-il aussi soutenu financièrement?

Il n'y a pas d'aide financière pour les projets en tant que tels. Les producteurs bénéficient d'une formation continue pour les développer. Le PPP ne soutiendra donc pas un casting ou une recherche de sujet, mais en revanche des expertises. Celles-ci peuvent porter sur les projets de films, mais aussi sur les demandes de l'ensemble du pool. Ainsi, il serait par exemple possible de procéder à une analyse du marché international du cinéma d'art et d'essai. Dans le pool des films de cinéma pour enfants, une éditrice expérimentée de livres pour jeune public est sollicitée. Les coûts des rencontres entre producteurs et experts sont inclus dans le budget, mais les expertises ne requièrent pas forcément la forme écrite: les producteurs peuvent très bien inviter des experts et s'entretenir avec eux pendant plusieurs jours. Les pools disposent de 300'000 francs au total. La participation au programme de formation continue est gratuite, mais en plus de leur motivation, les producteurs investissent du temps – et même de l'argent si elles dépassent le budget!

berito Chollet für Koproduktionsfragen. Hauptkriterium war die Qualität und Kohärenz der jeweiligen Weiterbildungskonzepte. Zudem hat die Jury darauf geachtet, ob die Projekte prinzipiell realisierbar wären, und ob die Auswahl der Experten sinnvoll war. Nach eingehender Diskussion hat die Jury entschieden, alle Bewerbungen anzunehmen.

Wie wird PPP evaluiert?

Die Produzenten müssen über ihre Ausgaben Buch führen, diese belegen und schliesslich einen schriftlichen Bericht über ihre Tätigkeiten im Rahmen des PPP vorlegen. Wenn die Produzenten von ihrem ursprünglichen Terminplan oder Budget abweichen, müssen sie dies begründen und mir als Koordinatorin mitteilen. Zu Beginn des nächsten Jahres, wenn die Pools zwei Drittel ihres Programms hinter sich haben, werden wir Branchenveranstaltungen organisieren, wo die Produzenten selber über ihre gemachten Erfahrungen informieren.

Wird die Entwicklung von Filmprojekten auch finanziell unterstützt?

Es gibt keine finanzielle Unterstützung für die Projekte an sich. Es geht darum, dass die Produzenten sich



Carola Stern,
verantwortlich für die
Bereiche Kinobetrieb
und Verleih bei Focal
und Koordinatorin für
Producers Pooling
Pilot

anhand von Projekten weiterbilden. Für ein Casting oder eine Motivsuche würde PPP also nicht aufkommen, sondern es werden Expertisen finanziert. Diese können sich auf die Filmprojekte beziehen, aber auch auf Anliegen des gesamten Pools. So könnte beispielsweise eine Expertise zum internationalen Art-house-Markt eingeholt werden. Im Pool zu Kinderfilmen wird zum Beispiel auch eine erfahrene Kinderbuchverlegerin befragt. Die Kosten für die Treffen der Produzenten und Experten sind ebenfalls Teil des Budgets. Die Expertisen müssen nicht unbedingt in schriftlicher Form vorliegen. Es ist möglich, dass Produzenten Experten einladen und über mehrere Tage ihre Fragen miteinander diskutieren. Den Pools stehen insgesamt 300'000 Franken zur Verfügung. Die Teilnahme

Producers Pooling Pilot

Y a-t-il déjà des premiers résultats?

Rien encore de concret parce que les pools n'en sont qu'au premier tiers de leur programme. Ils ont d'abord pris le temps de s'organiser et d'inviter des experts. Il ressort cependant des discussions avec les participants qu'ils sont tous très satisfaits du travail réalisé dans les groupes. Il y règne une atmosphère stimulante et la collaboration entre les auteurs et les spécialistes extérieurs a répondu jusqu'à présent à leurs attentes.

Qu'est-ce qui a incité Focal à lancer un tel programme?

Au cours des vingt dernières années, Focal a fait de nombreuses expériences de séminaires portant sur le développement de projets, aussi bien dans le cadre national qu'international. Par ailleurs, les responsables ont beaucoup discuté de formations continues individuelles dans d'autres domaines, par exemple le *Stage Pool* ou le *Conseil promotion*. Pour parvenir à mieux atteindre certains groupes, il fallait en outre trouver une alternative aux séminaires et aux ateliers. Suite à des discussions avec l'Office fédéral de la culture (OFC), qui finance le programme et voulait



«Geburt» von Silvia Haselbeck und Erich Langjahr, im Kino in der Deutschschweiz ab 22. Oktober

que la production soit un axe central de la formation continue, Focal a conçu ce projet pilote l'année dernière. ■

«Plurilogue constructif»

Christian Davi, producteur, réalisateur et cofondateur d'Hugofilm, livre ses impressions des premières rencontres du Producers Pooling Pilot (PPP).

Après les expériences positives d'Hugofilm et de Zodiac Pictures au séminaire de développement de projets Vision Cinéma II, il était évident que nous allions participer au concours PPP avec C-Films. Quand des producteurs et des auteurs se retrouvent

Texte original: allemand

am Weiterbildungsprogramm kostet keine Gebühr, aber die Produzenten investieren neben ihrer Motivation natürlich Zeit und auch Geld, sobald die Kosten das Budget übersteigen.

Gibt es schon erste Resultate?

Konkretes liegt noch nicht vor, weil sich die Pools noch im ersten Drittel der Laufzeit des Programmes befinden. Sie brauchten erst einmal Zeit, sich zu organisieren und die Experten einzuladen. In Gesprächen mit den Teilnehmern habe ich aber gehört, dass sie alle sehr zufrieden sind mit der Arbeit in den Gruppen. Es herrsche eine inspirierende Atmosphäre, und die Zusammenarbeit mit den Autoren und externen Fachleuten halte bisher das, was sich die Produzenten davon versprochen hatten.

Was hat Focal dazu bewegt, ein solches Programm zu lancieren?

Focal hat in den vergangenen zwanzig Jahren viel Erfahrung mit Stoff- und Projektentwicklungsprogrammen gesammelt, sowohl im nationalen wie im internationalen Rahmen. Auch in anderen Bereichen haben die Verantwortlichen viel über individuelle Weiterbildungs-



«Au loin des villages» von Olivier Zuchuat, im Kino in der Deutschschweiz ab 29. Oktober

angebote diskutiert, so beispielsweise über Stage Pool und die Promotionsberatung. Ein weiterer Punkt war die Frage, wie man bestimmte Gruppen besser erreichen kann als durch Seminare und Workshops. In Auseinandersetzung mit dem Bundesamt für Kultur, welches das Programm finanziert, und das wollte, dass die Produktion im Mittelpunkt der Weiterbildung steht, hat Focal im vergangenen Jahr dieses Pilotprogramm entworfen. ■

Originaltext: Deutsch

«Konstruktiver Plurilog»

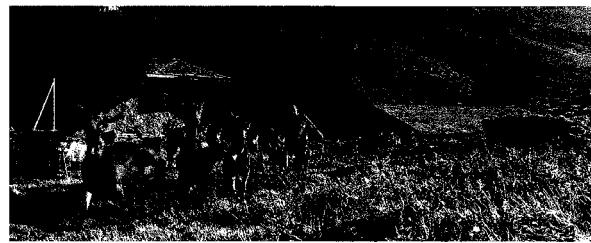
Christian Davi, Produzent, Regisseur und Mitgründer von Hugofilm, berichtet von seinen Begegnungen des ersten Producers Pooling Pilot (PPP)-Seminars.

Nach den positiven Erfahrungen, die Hugofilm und Zodiac Pictures bereits beim Projektentwicklungsseminar Vision Cinéma II gemacht hatten, war es für uns klar, dass wir zusammen mit C-Films beim PPP-Wettbewerb mitmachen wollten. Dass Produzenten und Autoren in kleinen Gruppen und unter Bezug

VOSTRE PPP

en petits groupes et font appel à des professionnels internationaux indépendants pour discuter de leurs projets et les critiquer librement, ils sont substantiellement améliorés et le désir de collaborer s'en trouve renforcé. Nous voulions que la formation continue soit axée sur les projets, mais qu'elle puisse aussi s'élargir à des thématiques qui favorisent les échanges francs et constructifs.

De notre point de vue, il est surprenant que le PPP se soit heurté au rejet de certains représentants de la profession. Pourquoi ne pas essayer d'apprendre les uns des autres quand nous pouvons de surcroît définir nous-mêmes le contenu de la formation? Nous avons décidé de mettre l'accent sur le *family entertainment* ou cinéma pour enfants. Nos trois sociétés de production avaient en effet déjà des sujets sur rails et nous avions constaté un certain déficit d'expérience et de savoir-faire dans un genre très peu traité en Suisse. Grâce à l'initiative du PPP, nous pouvons organiser trois séminaires de trois jours dans l'espace de dix mois effectifs. Pendant deux jours, le groupe discute chaque fois des projets avec Ulrich Limmer (producteur,



«Cœur animal» de Séverine Cornamusaz, à l'affiche en Suisse romande dès le 4 novembre

auteur), de la société allemande Collina Filmproduktion, donne des impulsions et échange des expériences. Le troisième jour, qui s'adresse tout particulièrement aux producteurs, des conférenciers spécialisés apportent leur concours sur des thèmes tels que la promotion, le marché international, le financement, les droits voisins, et cetera. Entre les séminaires, les scénarios sont développés plus avant puis à nouveau lus par les intervenants. Le premier séminaire a été jugé extrêmement satisfaisant par tous les participants car le potentiel de développement de tous les projets, tant en termes de contenu que de production, a pu être démontré et défini.

Autre aspect particulièrement réjouissant: dans un «plurilogue» très constructif – et bien que nous soyons concurrents – ni les «secrets professionnels» ni les «égosensibilités» n'ont fait obstacle à l'enrichissement attendu des projets ou entravé les stratégies de production. Comment cela a-t-il été possible? Peut-être parce que nous sommes tous convaincus que des scénarios bien développés seront forcément financés et réalisés, et que notre orgueil de créateur est totalement compatible avec des échanges qui contribuent à l'amélioration des projets. ■

Christian Davi

Texte original: allemand

von externen internationalen Fachleuten ihre Projekte offen diskutieren und kritisieren, kann massgeblich zur Verbesserung dieser Projekte beitragen und das Bewusstsein der Zusammenarbeit stärken. Die Weiterbildung wollten wir sowohl projektorientiert als auch thematisch ausgerichtet organisieren, der offene und konstruktive Austausch sollte verlangt und gefördert werden. Dass PPP bei gewissen Branchenvertretern auf starke Ablehnung gestossen ist, war aus unserer Sicht eher befremdend. Warum sollen wir nicht versuchen, voneinander zu lernen, wenn der Lerninhalt sogar selber definiert werden kann? Wir entschlossen uns, den Fokus auf *Family Entertainment* respektive «Kinderfilm» zu legen, da alle drei Produktionsfirmen entsprechende Stoffe in der Pipeline hatten und wir in diesem in der Schweiz stiefmütterlich behandelten Genre ein Erfahrungs- und Wissensdefizit orteten. Im Verlauf von effektiv zehn Monaten werden wir dank der PPP-Initiative drei dreitägige Seminare organisieren. Jeweils während zweier Tage werden in der Gruppe zusammen mit Ulrich Limmer (Produzent, Autor) von der deutschen Collina Filmproduktion die Projek-



Christian Davi, Produzent (Hugofilm)

te besprochen, Inputs gegeben und Erfahrungen ausgetauscht. Der dritte Seminartag ist jeweils nur für die Produzenten bestimmt und behandelt Themen wie Promotion, internationaler Markt, Finanzierung, Nebenrechte et cetera mit jeweils fachspezifischen Referenten. Zwischen den Seminaren werden die Projekte weiterentwickelt und dann wieder von allen Teilnehmern gelesen.

Der erste Seminarblock war für alle Beteiligten äußerst befriedigend, für alle Projekte wurden sowohl inhaltliche als auch produktionelle Entwicklungspotentiale aufgezeigt und definiert. Besonders erfreulich war die Tatsache, dass in einem sehr konstruktiven «Plurilogue» weder «Befreiungsgeheimnisse» noch «verletzliche Egos» die angestrebte Bereicherung der Projekte und Produktionsstrategien behindern konnten, obwohl wir ja eigentlich Konkurrenten sind. Warum das so war? Vielleicht weil wir alle davon überzeugt sind, dass gut entwickelte Projekte auf jeden Fall finanziert und gemacht werden können und unser Projekt-Egoismus somit durchaus kompatibel ist mit einem Austausch, der zur Verbesserung der Projekte beiträgt. ■

Christian Davi

Originaltext: Deutsch

Festival de Winterthour – Entre contestation et production

Kurzfilmtage Winterthur – Zwischen Provokation und Produktion

© Ciné-Bulletin 11/2009

Producers' Day, 6.11.2009, Winterthur



CINE-BULLETIN 11/2009

Festival de Winterthour

Entre contestation et production

En mettant l'accent sur la démarche artistique de deux générations du militantisme helvétique, le 13^e Festival international du court métrage de Winterthour (4 au 8 novembre) dévoile la face politique du cinéma suisse d'hier et d'aujourd'hui. Il fait aussi la part belle à l'économie du cinéma en organisant le premier Producers' Day.

Par Benjamin Magnin

Ufmüpferli (littéralement, «petits révoltés»), telle est la dénomination du programme principal du festival de courts métrages le plus important de Suisse. Et c'est bien ce qu'en tend à démontrer l'équipe gravitant autour du directeur artistique Reto Bühler et de la directrice administrative Delphine Lyner: la Suisse compte et compte toujours des artistes provocateurs! Avec «Der rote Tag» [La journée rouge] de Robert Risler (1934), qui a participé à l'époque au mouvement ouvrier, *Alte Ufmüpferli* (anciens petits révoltés) propose d'autres œuvres du cinéma militant, notamment «La Suisse s'interroge» d'Henry Brandt (1964) ou «Chicorée» de Fredi M. Murer (1966).

Avec la collaboration des Archives sociales suisses à Zurich, il sera par ailleurs rendu hommage au mouvement ouvrier avec la projection de «Hände wollen Arbeit» [Des mains veulent du travail] de Kurt Früh (1939) et de «Ein Werktag» [Un jour ouvrable] de Richard Schweizer (1931), avec un accompagnement musical en direct. Des films de la Sarajevo Documentary School, fameuse dans les années 1960 et 1970 pour les documentaires engagés qui y ont été réalisés, viennent compléter ce coup d'œil dans le de rétroviseur.

Agitateurs de tous les pays

Avec la projection d'un épisode de la série «Protestation» de Rolando

Colla, ou encore «Je suis une bombe» d'Elodie Pong, la nouvelle garde des cinéastes militants n'est pas en reste. Pas plus que la télévision: en exhument quelques spécimens du *Freitagsmagazin* – première émission satirique de la Schweizer Fernsehen (SF) – les organisateurs veulent en effet rendre hommage aux «pionniers oubliés» du pamphlet politique. Une table ronde avec Viktor Giacobbo, cabarettiste, humoriste et acteur, Peter Schellenberg, ancien directeur de la SF, Michael Mrakitsch, créateur du *Freitagsmagazin* et Diego Yanez, chef de l'actualité à la SF, apportera des éclairages sur cette période agitée.

Des courts de réalisateurs reconnus tels que Werner Herzog, Ulrich Seidl, Pipilotti Rist et le sulfureux metteur en scène Christoph Schlingensief composent par ailleurs le programme *Fanatiker: Einzeltäter* (Fanatiques: auteurs seuls), qui prend le contre-pied de *Fanatiker: Massenwahn* (Fanatiques: folie des masses), où des films du monde entier de 1907 à 2006 sont présentés.

Courts helvétiques en compétition

Vingt et un films suisses donnent une

Kurzfilmtage Winterthur

Zwischen Provokation und Produktion

Die 13. Internationalen Kurzfilmtage Winterthur (4. bis 8. November) setzen den Akzent auf die politische Seite des Schweizer Films von gestern und heute und zeigen den künstlerischen Ansatz zweier militanter Generationen. Und auch die Filmwirtschaft hat ihren Platz, denn es findet erstmals ein Producers' Day statt.

Von Benjamin Magnin

Ufmüpferli heißt eines der Spezialprogramme des wichtigsten Kurzfilmfestivals der Schweiz. Das Team um den künstlerischen Leiter Reto Bühler und die administrative Direktorin Delphine Lyner rückt diese Aufmäpfen in den Vordergrund: In der Schweiz gab es und gibt es noch immer provokative Kunstschauffende! Neben «Der rote Tag» von Robert Risler (1934), der damals im Rahmen der Arbeiterbewegung filmte, sind weitere Werke des militärischen Films im Rahmen von *Alte Ufmüpferli* zu sehen, beispielsweise «La Suisse s'interroge» von Henry Brandt (1964) und «Chicorée» von Fredi M. Murer (1966). In Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Sozialarchiv Zürich werden zu Ehren der Arbeiterbewegung

«Hände wollen Arbeit» von Kurt Früh (1939) und «Ein Werktag» von Richard Schweizer (1931) gezeigt – mit Livemusik-Begleitung. Filme der Sarajevo Documentary School, die in den 1960er- und 1970er-Jahren für ihre engagierten Dokumentarfilme bekannt war, vervollständigen diesen Rückblick.

Agitatoren aus allen Ländern

Doch auch die neue Garde engagierter Filmschaffender kommt zum Zug. Gezeigt werden eine Episode der Serie «Einspruch» von Rolando Colla und «Je suis une bombe» von Elodie Pong. Und die von den Organisatoren aus der Versenkung gehobenen Ausgaben des *Freitagsmagazin* – der ersten satirischen Sendung des Schweizer Fern-

sehens (SF) – sind als Hommage an die «vergessenen Pioniere» des politischen Pamphlets gedacht. Ein runder Tisch mit dem Autor, Kabarettisten, Moderator und Schauspieler Viktor Giacobbo, dem früheren SF-Direktor Peter Schellenberg, dem Filmautor Michael Mrakitsch, Mitarbeiter des *Freitagsmagazin*, und dem SF-Nachrichtenchef Diego Yanez wird diese bewegte Zeit wieder aufleben lassen.

Kurzfilme anerkannter Regisseurinnen und Regisseure wie Werner Herzog, Ulrich Seidl, Pipilotti Rist und des stürmischen Christoph Schlingensief sind im Spezialprogramm *Fanatiker: Einzeltäter* zu sehen, das den Gegenpol bildet zu *Fanatiker: Massenwahn*, in dessen Rahmen Filme aus den Jahren 1907 bis 2006 und aus der ganzen Welt gezeigt werden.



Retto Bühler,
künstlerischer Leiter der
Kurzfilmtage Winterthur



Yurii Ledermann in «Schonzeit» von Irene Ledermann (Internationale Kurzfilmtage Winterthur - Internationaler Wettbewerb)

vue d'ensemble de la production récente, mais les quatre titres sélectionnés pour la compétition internationale retiennent particulièrement l'attention. Il s'agit de «After the Empire» d'Elodie Pong, du «Petit dragon» de Bruno Collet, de «Schonzeit» d'Irene Ledermann et d'«A côté» de Basil Da Cunha. Pour faire connaître la jeune création helvétique,

que, le festival présente depuis l'année dernière des films de quatre écoles de cinéma (Hochschule Luzern Kunst und Design, Haute école d'art et de design de Genève, Zürcher Hochschule der Künste, Ecole cantonale d'art de Lausanne).

Alors que le cinéma suscite toujours plus de vocations, la qualité des œuv-

tres laisse-t-elle souvent présager de carrières éphémères? Ce n'est pas l'avis de Reto Bühlér: «Je n'ai pas l'impression qu'il y ait engorgement. Les étudiants trouvent leur place dans l'audiovisuel ou la publicité. Grâce aux solides formations dispensées par les écoles, les véritables talents peuvent émerger.»

Nouveau: le Producers' Day

Avec quarante-huit distinctions décernées en Suisse et à l'étranger – de surcroît lauréat du Student Academy Award du meilleur court métrage étranger et nommé pour les Oscars – «Auf der Strecke» de Reto Caffi est à l'évidence le court métrage qui a fait le plus parler de lui récemment. Ce succès incite sans conteste nombre de producteurs suisses à participer au Producers' Day inauguré cette année. Reto Bühlér est agréablement surpris: «L'intérêt des producteurs pour le court métrage est vif et c'est là aussi une opportunité, pour certains d'entre eux, de faire un essai avec un jeune réalisateur prometteur dans la perspective de passer ensuite au long.» Le Producers' Day permet notamment aux producteurs des sociétés



Dorin Dragos dans «A côté» de Basil Da Cunha (Internationale Kurzfilmtage Winterthur - Internationaler Wettbewerb)

Schweizer Kurzfilme im Wettbewerb
21 Schweizer Kurzfilme geben einen aussagekräftigen Überblick über die jüngste Produktion, doch die vier Titel im Internationalen Wettbewerb verdienen besondere Aufmerksamkeit. Es sind dies: «After the Empire» von Elodie Pong, «Petit dragon» von Bruno Collet, «Schonzeit» von Irene Ledermann und «A côté» von Basil Da Cunha.

Um die schweizerischen Nachwuchsfilmherren und -filmer bekannt zu machen, präsentiert das Festival seit letztem Jahr Werke aus den vier Filmschulen (Hochschule Luzern Kunst und Design, Haute école d'art et de design de Genève, Zürcher Hochschule der Künste, Ecole cantonale d'art de Lausanne). Immer mehr Jungen fühlen sich zum Film hingezogen; lässt die Qualität der Filme eher

auf kurzlebige Karrieren schliessen? Reto Bühlér verneint: «Ich habe nicht den Eindruck, dass eine Übersättigung zu verzeichnen ist. Die Studierenden finden ihren Platz in der Audiovisions- und Werbebranche. Dank der soliden Ausbildung an den Schulen können sich echte Talente durchsetzen.»

Neu: der Producers' Day

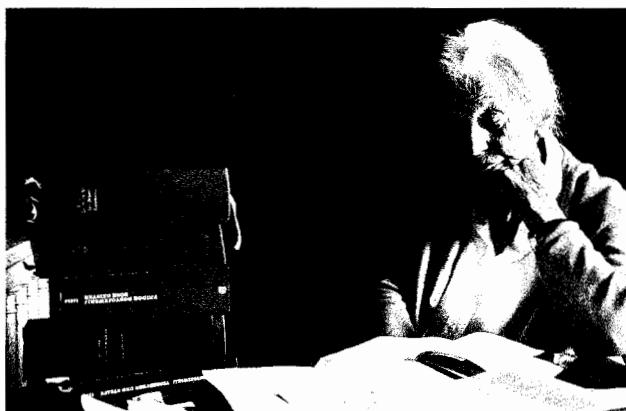
Mit seinen 48 Auszeichnungen in der Schweiz und im Ausland – und insbesondere als Gewinner des Student Academy Award für den besten ausländischen Kurzfilm und mit seiner Oscar-Nomination – ist «Auf der Strecke» von Reto Caffi der Kurzfilm, über den in letzter Zeit zweifellos am häufigsten berichtet wurde. Dieser Erfolg dürfte viele Schweizer Produzenten anregen, am Producers' Day mitzumachen, der dieses Jahr erstmals stattfindet. Reto Bühlér ist angenehm überrascht: «Das Interesse der Produzenten am Kurzfilm ist gross, und für manche ist er auch eine gute Gelegenheit, einen Versuch mit einem jungen, viel versprechenden Regisseur zu wagen im Hinblick auf einen späteren Langfilm.»

Am Producers' Day werden die Produzentinnen und Produzenten der

Cinéma Copain, Cineworx, Condor Films, Dschoint Ventschr Filmproduktion, Langfilm, Maximage, Rita Productions, Tipi'mages, Topic Features et de la Schweizer Fernsehen d'exposer leur stratégie de développement des courts métrages et aux réalisateurs dont les films sont programmés au festival d'obtenir des entretiens particuliers. L'Office fédéral de la culture tirera par ailleurs le bilan des quatre ans d'intendance du court métrage de Philippe Clivaz.

Produire, puis vendre et diffuser

Organisé par Swiss Films, agence de promotion du cinéma suisse, avec le concours de Focal, fondation de formation continue pour le cinéma et l'audiovisuel, le Producers' Day permet aussi aux réalisateurs, producteurs et exploitants de s'informer sur la diffusion numérique des courts métrages dans les salles de cinéma suisses. Autour de la question cruciale *How to sell a Short?* (Comment vendre un court?), des délégués de l'Internationale Kurzfilmtage d'Oberhausen, de l'Internationale Filmfestspiele de Berlin, du Sundance Film Festival de Salt Lake City



«Die Frau mit den 5 Elefanten» von Vadim Jendreyko, im Kino in der Deutschschweiz ab 19. November

et du Festival international du court métrage de Clermont-Ferrand tentent de dégager des pistes. Enfin, les représentants des chaînes Arte, 3Sat, Canal+ et SF ainsi que des vendeurs internationaux détailleront leurs critères d'achat.

Avec un programme toujours plus diversifié, une ouverture à la production et son rôle affiché de vivier de talents, le Festival du court métrage

de Winterthour est à la hauteur de son ambition internationale. ■

www.kurzfilmtage.ch

Texte original: français

Gesellschaften Cinéma Copain, Cineworx, Condor Films, Dschoint Ventschr Filmproduktion, Langfilm, Maximage, Rita Productions, Tipi'mages, Topic Features und des Schweizer Fernsehens die Gelegenheit haben, ihre Strategie in Bezug auf die Entwicklung von Kurzfilmen darzulegen. Und für die Regisseurinnen und Regisseure, deren Filme an den Kurzfilmtagen gezeigt werden, besteht die Gelegenheit zu Einzelgesprächen mit den Produzenten. Außerdem zieht das Bundesamt für Kultur eine Bilanz der vierjährigen Kurzfilm-Intendantanz von Philippe Clivaz.

Produktion, Verkauf, Vertrieb

Am Producers' Day – organisé durch Swissfilms, der Promotionsagentur des Schweizer Filmschaffens in Zusammenarbeit mit Focal, der Stiftung Weiterbildung Film und Audiovision – können sich Regisseure, Produzentinnen und Kinobetreiber über die digitale Verbreitung von Kurzfilmen in Schweizer Kinos informieren. Delegierte der Internationales Kurzfilmtage Oberhausen, der Internationales Filmfestspiele Berlin, des Sundance Film Festival in Salt Lake City und des Internationales Kurzfilmfestivals

Clermont-Ferrand befassen sich mit der Grundsatzfrage *How to sell a Short?* und werden dafür neue Wege suchen. Und schliesslich erläutern Vertreterinnen und Vertreter der Sender Arte, 3Sat, Canal+ und SF sowie internationale Käufer ihre Auswahlkriterien.

Mit ihrem immer breiteren Programm, mit der Öffnung gegenüber der Produktion und ihrer klaren Rolle als Talentschmiede werden

die Internationales Kurzfilmtage Winterthur ihren internationalen Ambitionen bestimmt gerecht. ■

www.kurzfilmtage.ch

Originaltext: Französisch



«Schönheiten des Alpsteins» de Thomas Rickenmann, à l'affiche en Suisse romande dès le 4 novembre / nelle sale in Svizzera italiana dal 13 novembre

Filme aus dem Südkaukasus – Geschichten der Verlorenen

© WOZ – Die Wochenzeitung, 07.01.2010

AVANTI, a Program to support the South Caucasian Film Community on creative, legal and technical Levels

WOZ DIE WOCHENZEITUNG NR. 1 7. JANUAR 2010

15

KULTUR

FILME AUS DEM SÜDKAUKASUS Seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion kämpfen die Menschen in Armenien, Georgien und Aserbaidschan mit den Folgen von Kriegen und Abwanderung. Das prägt auch das Filmschaffen.

Geschichten der Verlorenen

Von Marc Gebhard

Die Landschaft in den drei südkaukasischen Staaten Georgien, Armenien und Aserbaidschan könnte kaum vielfältiger sein: Eingebettet zwischen den Gebirgsbändern des Grossen und Kleinen Kaukasus erstrecken sich Tiefebene, die vom Schwarzen Meer und vom Kaspiischen Meer begrenzt werden. In diesem Raum gibt es fast alle nur erdenklichen Landschaftstypen – von subtropisch-feucht über kontinental-trocken oder hochalpin bis hin zu Wüstengegenden. Urwälder, unverbaute Strände und spektakuläre Naturgegebenheiten gehen zusammen mit uralten Dörfern und historischen Städten eine ideal Filmkulisse ab.

Abwärts nach der Unabhängigkeit

Das blieb auch den Kulturrentwerten in den ehemaligen Sowjetunion nicht verborgen. Nach der Einigung der drei südkaukasischen Republiken in das kommunistische Riesenreich entstand in den zwanziger Jahren vor allem in Georgien eine gut organisierte staatliche Filmindustrie. Die georgischen Filme fielen oft durch scharfe Kritik am System und überbordende Originalität auf. Deshalb waren sie besonders häufig von der sowjetischen Zensur betroffen. Der international bekannte georgische Regisseur Otar Iosseliani emigrierte deshalb 1982 nach Paris, während die Drehbuchautorin und Regisseurin Nana Dschordachadze die Sowjetunion achtzehn Jahre lang nicht verlassen durfte.

Wichtige Werke des georgischen Filmschaffens sind Eldar Schengeljas Bürokratiesatire «Blauer Berg» oder eine unwahrscheinliche Geschichte» (1983) oder der Klassiker «Wenn die Kraniche ziehen» (1987) von Michael Kalatozischvili alias Kalatozov, der vier Jahre nach Stalins Tod neue inhaltliche und formale Impulse brachte.

Armenien ist vor allem für seine lange Zeichentrickfilmtradition bekannt, während Aserbaidschan im Filmschaffen bisher ein Mauerblümchenaspekt fristet.

Nach der staatlichen Unabhängigkeit der drei Republiken zu Beginn der neunziger Jahre ging es mit der Filmproduktion steil bergab: Zu den politischen und wirtschaftlichen Wirren gesellten sich der Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan um die Region Berg-Karabach und die Bürgerkriege in Georgien um die abtrünnigen Regionen Abchasien und Südossetien. Georgien war während der Sowjetzeit die reichste Teilrepublik, und auch Aserbaidschan mit seinen immensen Öl- und Gasquel-

len kannte einen gewissen Wohlstand. Die neunziger Jahre waren in allen drei Ländern – vor allem aber in Georgien und Armenien – geprägt von zunehmender Armut, Unsicherheit und einer starken Abwanderung. In diesem Umfeld entstanden nur noch wenige Filme. Talentierte jüngere Filmschaffende gehören zur sogenannten «Verlorenen Generation», deren künstlerische Möglichkeiten in den blutigen Konflikten der neunziger Jahre untergingen.

Nach dem tiefen Fall hat sich Aserbaidschan wegen der weltweiten Abhängigkeit von den Ressourcen Öl und Gas erholt – im Grossraum Baku kann man gar von einem Wirtschaftsboom sprechen. Armenien und Georgien sind davon weit entfernt, haben sich aber alles in allem auf tiefem Niveau stabilisiert.

In diesem Umfeld entwickelten sich in den letzten Jahren vor allem im Low-Budget-Sektor spannende Filmprojekte, die teilweise auch über die Region hinaustrahlen und oftmals Geschichten über das verlorene Jahrzehnt

Die künstlerischen Möglichkeiten gingen in den blutigen Konflikten der neunziger Jahre unter.

erzählen. Die aus dem von der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit und Focal (Stiftung Weiterbildung Film und Audiovision) gegründeten «Avanti»-Programm hervorgegangene Independent Filmmaker's Association South Caucasus hat in den letzten Jahren mehrere gemeinsame Filmprojekte zwischen den südkaukasischen republiken anschließen können.

Falten und Risse

Im Rahmen der Filmreihe «Fokus: Neues Kino vom Schwarzen Meer» zeigte das Filmfestival Cottbus im November letzten Jahres eine ganze Reihe neuer georgischer Filme, die sich mit den Altagsproblemen des zerrütteten Landes auseinandersetzen. In «Unbekannte Soldaten» von Shalva Shengeli werden junge georgische Berufssoldaten im Frühling 2008 bei der Ausbildung gezeigt: harter Drill, Liegestützen am Schwarzmeerstrand und Straßübungen im Schlamm prägen den Alltag. Die Vorbereitungen auf den Ernstfall ver-



Schicksalsgemeinschaft eines ungleichen Paares: In Vano Burdulis «Die Konflikzone» treffen ein georgischer Scharfschütze und ein drogenabhängiger Freak aus Tiflis aufeinander.

wandeln sich in August 2008, als der Krieg gegen Russland ausbricht, in einen tatsächlich blutigen Ernstfall. Ein beklemmendes Protokoll in Echtzeit.

In «Falten und Risse» von Zaza Rusadze sieht man einen Mann, der die Fernsehnachrichten verfolgt: Panzer rollen ins Land, Kampfflugzeuge kreisen über den Bergen. Über den unlangst noch friedlichen Bergen, die der Mann als Bergsteiger erkundet hat – zusammen mit seinem Freund, der plötzlich

verschwunden ist. Das Kriegsgeschehen im Fernsehen läuft unerbittlich weiter.

Eines ganz anderen Themas nimmt sich «Felicità» von Salomé Aleksi an: Tamara ist Altenpflegerin in Italien. Mit ihrem Job ernährt sie ihre Familie im georgischen Heimatdorf. Da sie illegal in der Europäischen Union ist, kann sie, als ihr Mann stirbt, nicht nach Hause; zu riskant wäre eine Aus- und Einreise. An der Beerdigung ist sie bloss über ein kurzes Handygespräch anwesend.

Mit der Blutrache setzt sich der melodramatische Streifen «Svan» von Iosel Jatchviani auseinander. Das bildgewaltige Epos über Liebe, Freundschaft und das Beharrungsvermögen archaischer Riten setzt die unvergleichliche Berglandschaft Swanetiens – der höchsten ganzjährig bewohnten Region des Kaukasus – eindrucksvoll in Szene. All diese Filme dürften es sehr schwer haben, je auf westeuropäische Kinoleinwände zu gelangen.

Auf dem Weg nach Europa

Ein bisschen besser stehen diesbezüglich die Chancen für «Die Konflikzone» von Vano Burduli – einen der Wettbewerbsfilme am Filmestival in Cottbus. Der Film zeigt eine Rückblende auf die wilden neunziger Jahre: Im Südkaukasus tobten Schermützen um Land und Bodenschätze. Zwischen den Fronten begegnen sich Spartak, ein georgischer Scharfschütze, und Gogiko, ein drogenabhängiger Freak aus Tiflis. Während der eine sein Leben als Soldat aufs Spiel setzt, tanzt der andere ein paar hundert Kilometer weiter zu Boney M. – in der Metropole tut man so, als gäbe es keinen Krieg. Der Krieg schweist das ungleiche Paar zur Schicksalsgemeinschaft zusammen.

Noch grössere Chancen auf Durchbruch im Westen hat der aserbaidschanische Film «Die 40. Tür» von Elchin Musaoglu: In einem Dorf nahe der Hauptstadt Baku träumt Rustam davon, Musiker zu werden. Doch der Tod des Vaters macht ihn zum Familienoberhaupt. Der 14-Jährige versucht, auf legale Weise für die Familie zu sorgen und geht – entgegen dem Verbot seiner Mutter – in die Stadt. Der Film zeigt eine poetisch-neorealistische Sicht auf den Alltag in Aserbaidschan, außerhalb und am Rand des boomenden Baku.

Wie filigran das Filmschaffen in dieser Region noch ist, zeigte der armenische Film «Rückkehr des verlorenen Sohnes». Die eigentlich interessante Geschichte der schwierigen Rückkehr eines erfolglosen Emigranten in seine Heimat leidet nicht nur unter dem schmalen Budget, sondern vor allem an schwachen Kameraeinstellungen und einer schlechten Bildkomposition. Dennoch stehen die Chancen nicht schlecht, dass wir in den nächsten Jahren aus einer der spannendsten und vielfältigsten Regionen am Rande Europas wieder ein bisschen mehr zu sehen bekommen.

Die DVD «SHORT FILM COLLECTION FROM SOUTH CAUCASUS» kann bei der Deza gratis bezogen werden: www.deza.admin.ch

„Ich war nudelfertig“

© Neue Zürcher Zeitung, 26.04.09

«Masterclass mit Schauspielcoaches»,

1.+2.11.2008, Zürich / 19.-21.06.2009, Basel

NZZ am Sonntag • 26. April 2009

Kultur

«Ich war nudelfertig»

Was in Hollywood im Trend liegt, soll auch Schweizer Schauspielern nützen: besser werden dank Rollen-Coaching. Ein Workshop-Bericht von Martin Walder

Den Besucher fröstelt. Schauspieler sind ja Leute, die sich gerne vor andern produzieren, aber hier ist schon beim Eintreten in die leer geräumte Dachwohnung mit Händen greifbar. Bitte nicht stören! Der Schauspieler Michael Neuenschwander verschwindet im dunklen Flur, ein Frottiertuch über den nackten Oberkörper geschwungen. Wie ein Boxer nach dem K.o. Reibum verheulte Gesichter. Am Boden liegt eine Zwiebel, drei Kerzen brennen. Leicht mystisch alles.

Die Schweizer Film-Ausbildungs-Institution Focal hat zu einem Workshop mit den Trainern Giles Foreman und Lena Lessing geladen. Sein Thema: Coaching. Zurzeit weiss die Branche alles Heil in besseren Drehbüchern liegen, sieht dort Entwicklungsbedarf und hat ja auch recht. Doch was nutzt das beste Drehbuch mit den tollsten Rollen, wenn die, welche es verkörpern, ihm nicht gewachsen sind. Die Schweiz ist ein kleines Land. Die immergleichen Schauspielerinnen und Schauspieler sind in den immergleichen Rollen zu sehen: die Saftwurzel G, der fiese T, der Sonnyboy M, die Direktorin S. Manchmal wird man ihrer Rollen fast etwas überdrüssig. Sie ihrer selbst vielleicht auch, weil sie zu wenig gefordert sind. Zur Vertiefung fehlen Zeit und Musse, Produzent und Regisseur sehen stets gleich die Främler davonrücken.

Hier setzt Coaching an, wie es im angelsächsischen Raum gang und gäbe ist. Was in Hollywood Rang und Namen hat, hält sich seinen Coach. Rang und Namen stehen schliesslich immer auf dem Spiel. Und ein Schnupperbesuch an dem in Zürich erstmalig organisierten Workshop lässt erahnen: Was wir auf Bühne und Leinwand von einer Figur zu sehen bekommen, hat mit denen, die sie spielen, gleichzeitig noch alles und schon nichts mehr zu tun. Nichts mehr Privates zumindest. Beim Erarbeiten einer Rolle aber ist alles auch zum Zerbrechen privat, liefert sich einer mit Haut und Haaren aus.

Sehr private Momente

Michael Neuenschwander erklärt im Gespräch seine Übung: Vor dem Coach und der Klasse war anhand der Schauspielerin Tschechow-Figur – des früheren Leibgeigen und jetzigen Kaufmanns Lopachin, der den Kirschgarten abholzen und überbauen lassen will – etwas Eigenes, Privates zu zeigen. Etwas, «was ich nie und nimmer öffentlich zeigen würde, bis zu dem peinlichsten, schmerhaftesten Moment, wo man als Zuschauer nicht mehr dabei sein möchte». Das Ziel für den Schauspieler ist, eine Figur so gut kennenzulernen, dass man mit ihr spielen kann. Dass man sie spielen kann. «Ich bin in der



Der Schauspielerkörper – das kostbare Instrument: Aufwärmtraining mit Giles Foreman und Lena Lessing. (Fotos: Marion Nitsch)

«The Method»

Als Vater moderner Schauspielkunst gilt der Russe Konstantin Stanislawski, dessen Ansatz in den USA von Lee Strasberg am New Yorker Actors Studio als Method Acting weiterentwickelt wurde. Stars wie Marlon Brando, Al Pacino und Marilyn Monroe entstammen dieser die Psyche des Schauspielers einbezogenen Schule, die der englischen Technik eines Laurence Olivier entgegensteht. «Doch selbst von ihm geht die Fama», dass er sich am Ende für seine Rollen von Psychiatern habe beraten lassen, sagt schmunzelnd der 41-jährige englische Schauspieler Giles Foreman, Schauspieler, Regisseur und Trainer. Er und seine deutsche Kollegin Lena Lessing propagieren Coaching auf der Basis von «The Method» in der Schweiz. (mw.)

Übung sehr weit gegangen und war in der Tat nudelfertig», sagt der markante Berner. Er ist 46, in einem Alter, da andere sich auf der Routine zur Ruhe setzen. Er ist eine treibende Kraft hinter dem angefauenen Coaching-Projekt.

Coaches sind Sparringpartner, Mentor, Spiegel, erstes Publikum. Sie machen ihre Schützlinge zum Beispiel mit Hilfe des vom amerikanischen Thea-



Im Innern einer Rolle: Die Coaches Giles Foreman und Lena Lessing in Zürich, Nov. 2008.

terpädagogen Lee Strasberg entwickelten Method Acting fit, um in die Rollen zu schlüpfen. Wie muss man sich das vorstellen? Hamlet kommt auf die Bühne und ist gleich untröstlich über den Tod seines Vaters. «Schwierig für den Schauspieler», sagt der drahtige Engländer Foreman, und die Co-Leiterin Lena Lessing steuert gleich den wunderbaren Punkt an: «Das grosse Missver-

ständnis in Bezug auf das Method Acting ist, zu meinen, dass hier einfach bestimmte Gefühle wieder heraufbeschworen werden sollen: An etwas Trauriges denken – traurig sein – Hamlet spielen! Aber so funktioniert das nicht oder vielleicht ein, zwei Mal, aber nicht wirklich, sonst könnten ja alle Schauspieler sein.»

Gefühle beim Spielen sind erst das Resultat dessen, womit ein Schauspieler bei der Rollenarbeit konkret über alle fünf Sinne – und den sechsten: die Intuition – in Kontakt gekommen ist: Fühlen, Riechen, Schmecken, Berühren, Sehen. Das ist etwas anderes als intellektuelle Analyse: «Unsere spielerische Intelligenz ist viel grösser als der Kopf», sagt Neuenschwander. Es gilt, über das Unbewusste an Rollen heranzukommen. «Und wenn ich gut gearbeitet habe, ist es so intuitiv, dass ich es im Spielen dann abrufen kann.» Das Ziel ist einfach: Wahrhaftigkeit und Glaubwürdigkeit.

Coaching ist kein Luxus

Für den Regisseur Michael Steiner war das ein gewichtiges Argument, von der Produktion aus Coaching anzubieten: «Ich bespreche mit dem Coach, wie ich mir eine Figur vorstelle, in dieser Richtung wird sie dann mit den Schauspielern erarbeitet. So ist auf dem Set keine Grundsatzdiskussion mehr zu führen.» Und wenn der Coach eine andere Idee von einer Figur als der Regisseur hat: «Dann setze ich mich durch!»

Beim Swissair-Drama «Grounding» hat Steiner Coaching eingeführt, «weil es dort ja um reale Figuren geht. Und bei Michael Neuenschwander kann man sehen, wie ein Schauspieler mit einer Figur kommen kann: Er war schlicht André Dosé, wurde mit ihm verwechselt». Inzwischen ist die sexuelle Sennensage «Sennentuntsch» abgedreht worden (die zurzeit allerdings in finanziellen Problemen steckt). Der Regisseur nennt es einen «heftigen» Film und hat Coaching angeboten – oder angeordnet, wo es ihm nötig schien: «Ein Luxus, der es wert ist!»

Allmählich nistet sich die Idee in den Köpfen ein. Auch hiesige Schauspieler lassen sich schwierige Rollen coachen. Streng professionell übrigens. Psychotherapie ist hier nicht Thema, so sehr die Arbeit an Psychodrama-Techniken denken lässt. Denn wo hier Privates erhellend und heilend in Szene gesetzt wird, ist Schauspielerei sozusagen die «Heirat» mit einer Kunstrüge: «Das braucht Stärke, «Spiele», sagt Giles Foreman, «macht unstabili». Wenn du bloss da landest, ist die Schauspielerei nichts für dich. Es mag dir helfen, herauszufinden, was mit dir los ist – great: Aber dann musst du anderswo weitersuchen.»

3. Remerciements *Verdankung*

Nous voudrions ici remercier très chaleureusement les personnes, institutions, associations et entreprises qui ont soutenu la réalisation de nos activités par leur travail, leurs idées, leur apport financier et matériel ainsi que toutes les personnes et organisations partenaires d'activités co-produites par FOCAL au cours de cette année 2009.

Wir möchten hiermit ganz herzlich all jenen danken, die mit ihrem Einsatz, ihren Ideen, mit finanziellen und materiellen Beiträgen zum Gelingen unserer Veranstaltungen im 2009 beigetragen haben. Dieser Dank gilt auch unseren Koproduktionspartnern.

Patricia Abderhalden, Peter Adler, Paul Aichele, Bettina Alber, Pascal Arbenz, Stefan Arndt, Rolf Bächler, Lionel Baier, Joke Ballintijn, René Balmer, Séverine Barde, Lotti Bauer, François Baumberger, Peter Beck, Bibiana Beglau, Roshanak Behesht Nedjad, Jochen Bentz, Christine Berg, Nuno Bernardo, Carine Bernasconi, Fulvio Bernasconi, Nicola Bernasconi, Zita Bernet, Wendy Bernfeld, Tunje Berns, Renato Berta, Jeanne Berthoud, Wolfgang Beuschel, Nicolas Bideau, Andrew Blackwell, Dirk Blothner, Georges Bollon, Pierandré Boo, Gabrielle Borile, Petra Böschen-Scott, Sabine Boss, Jean-Baptiste Boureau, Sophie Bourdon, Alexandre Brachet, Frank Brauner, Wolfgang Brehm, Gero Brugmann, Marco Brühlmann, Andres Brütsch, Hercli Bundi, Matthias Bürcher, Katharina Bürgi, Moises Bürgin, Gloria Burkert, Gabriela Bussmann, Marco Caduff, Reto Caffi, Ed Cantu, Leander Carell, Daniel Casparis, Oliver Castendyk, Danilo Catti, Antoine Cattin, Lionello Cerri, François Chanal, Elie Chapuis, Yu Wei Cheng, Roger Chevallaz, Pierre Chosson, Tumasch Clalüna, Jonathan Clements, Philippe Clivaz, Raphael Cohen, Catherine Colas, Pio Corradi, Renzo D'Alberto, Francesco D'Orazio, Christian Davi, Alain De Halleux, Denis Delcampe, Tom Dercourt, Arnaud Dressen, Nadia Dresti, Rachel Duc, John Durie, Patrik Engler, Robi Engler, Peter Entell, Jose Luis Escolar, Ildiko Enyedi, Michael Facchin, Ronald Fahm, Maya Fahrni, Danny Fenton, Ulrich Fischer, Raff Fluri, Giles Foreman, Alan Fountain, Godefroy Fouray, Laurent Gagliardi, Thomas Geiser, Irene Genhart, Olmo Giovannini, Corinna Glaus, László Gloetzer, Gerd Gockel, Marcy Goldberg, Zofia Golebiowska, Joanna Golgyn, Olivier Gorce, Juan Gordon, Franziska Graf, Dieter Gränicher, Martin Gressmann, Susanne Grimm, Xavier Grin, Veronika Grob, Christine Groslambert-Malins, Stefan Gubser, Frédéric Guillaume, Samuel Guillaume, Katja Gulizia, Anja Haelg, Martin Hagemann, Edgar Hagen, Inga Hansen, Nina Haun, Bernhard Haux, Steven Hayes, Els Hendrix, Jochen Hesse, Nina Hesse Bernhard, Jasmine Hoch, David Hodgetts, Brigitte Hofer, Maike Mia Höhne, Agnieszka Holland, Stephan Holliger, Pierre Houle, Michel Houssiau, Tanja Katrin Huber, Hans Detlef Hüppgen, Luise Hüsler, Nicolas Imhof, Christian Iseli, Katsuhito Ishii, Ulf Israel, Antoine Jaccoud, Piotr Jaxa, Peter Jecklin, Clarissa John, Jean Juliachs, Kristina Kalz, Franz Kasperski, Gabriela Kasperski, Oskar Kaszynski, Andrew Katumba, Michael Katz, Klaus Keil, Ulas Kilic, Rainer Klausmann, Jens Klüber, Patrick M. Knippel, Karin Koch, Simon Koenig, Martin Koerber, Lutz Konermann, Regula König, Rita Kovacs, Lech Kowalski, Sebastian Krähenbühl, Thomas Krempke, Titus Kreyenberg, Mathis Künzler, Klaus Erich Küster, Scott Kirby, Sylvie L'Hoste, Bernd Lange, Ian Lauzon, David Leader, Chantal Le Moign, Lena Lessing, Dani Levy, Micha Lewinsky, Patrick Lindenmaier, Nevenka Ljeskovac, Irene Loebell, Thierry Lunas, Francine Lusser, Patrick Maday, Thomas Mai, Véronique Marchesi, Agnieszka Marczewska, Wojciech Marczebski, Pierre Maulini, Martjin Meerstadt, Pierre-Alain Meier, Stefan Meister, Thomas Merker, Ulrich Michel, Shunichiro Miki, Marylin Milgrom, Jean-Charles Mille, Damien Molineaux, Ingo Monitor, Lea Mornar, Mat Morrison, Olivier Müller, Susan Müller, Hanspeter Müller-Drossaart, Jonas Nay, Michael Neuenschwander, Maria Neversil, Angelika Niermann, Lorena Nipkow-Guerrieri, Sandrine Normand, Liana Norton, Jérôme Nyffeler, Bettina Oberli, Roberto Olla, Nigel Orrillard, Barbara Oslejsek, Marc Pahud, Goran Paskaljevic, Paweł Pawlikowski, Mario Pena, Simon Perks, Anne Perrenoud, Jean Perret, Andres Pfaeffli, Alex Erich Pfingsttag, Nicolas Philibert, André Pinkus, Marianne Pletscher,

Enzo Porcelli, Udayan Prasad, Marco Valerio Pugini, Patrick Quinet, Denis Rabaglia, Nadja Radojevic, Dustin Rees, Bruno Renevey, Stuart Renfrew, Carl-Ludwig Rettinger, Anna Ribotta, Dominicq Riedo, Lisa Riemer, Barbara Eva Riesen, Olivier Robyns, Normand Roger, Emmanuel Roland, Peter Rommel, Philippe Ros, Sébastien Rose, Michaela Rosen, Ruedi Ruch, Stephane Rudaz, Mogens Rukov, Cédric Russo, Rafael Sanchez Jimenez, Lone Scherfig, Nina Scheu, Ruedi Schick, Volker Schlöndorff, Anka Schmid, Rachel Schmid, Monika Schmon, Karin Schockweiler, Nicole Schroeder, Martin Schulte, Michael Schwarz, Denis Séchaud, Zoé Seiler, Cornelia Seitler, Matthias Settele, Christoher Sheppard, Shane Smith, Alexander Sokurov, Tiziana Soudani, Milan Spasic, Thierry Spicher, Götz Spielmann, Michael Spindler, Robert Spitz, Bernie Stampfer, Laurent Steiert, Carlotta Steinemann, Michael Steiner, Carola Stern, Witold Stok, Kaare Storemyr, Martin Stücki, Carola Studlar, Jacqueline Surchat, Gordon Synn, Elena Tatti, Rea Televantos, Christopher Tidman, Pascal Trächslin, Susie Trenka, Gilles Tschudi, Dorieke Van Helden, François Vautier, Luigi Ventriglia, Tommaso Vergallo, Kasper Verkaik, Benjamin Vollrath, Christian von Castelberg, Felix von Muralt, Elizabeth Waelchli, Christian Wagner, Nicole Ginger Wagner, Andrzej Wajda, Lukas Waldvogel, Anita Wasser, Marianne Weber, Sebastian Weber, Marc Wehrlin, Juliane Weininger, Kaspar Weiss, Veronika Westphal, Jean-Luc Wey, Martin Wieser, Vibeke Windelov, Anne Wölfl, Susanne Marie Wrage, Constantin Wulff, Tobias Wyss, Maya Yonesho, Jerzy Zielinski, Olivier Zobrist, Filip Zumbrunn, Caroline Zybalá

Confédération | Bund

Office fédéral de la culture, Section cinéma, Berne

Bundesamt für Kultur, Sektion Film, Bern

Office fédéral de la communication, Division radio et télévision, Bienne

Bundesamt für Kommunikation, Abteilung Radio und Fernsehen, Biel

Cantons | Kantone

Aargauer Kuratorium

Appenzell Ausserrhoden Amt für Kultur

Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion des Kantons Basel-Landschaft

Präsidialdepartement des Kantons Basel-Stadt, Abteilung Kultur

Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport Canton de Fribourg

République et Canton de Genève, Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue

Kulturförderung Kanton Graubünden

Bildungs- und Kulturdepartement des Kantons Luzern

Département de l'éducation, de la culture et des sports de la République et Canton de Neuchâtel, service des affaires culturelles

Kantonales Amt für Kultur und Sport des Kantons Solothurn

Département de l'éducation, de la culture et du sport du Canton du Valais

Organisations, Institutions, Fondations | Organisationen, Institutionen, Stiftungen

Andrezj Wajda Master School of Film Directing
Association des speakerines et speakers professionnels (VPS / ASP)
Association suisse des journalistes cinématographiques (SVFJ/ASJC)
Association suisse des scénaristes et réalisateurs de films (ARF / FDS)
Atelier du Cinéma Européen (ACE)
Austrian Film Institute Centre National de la cinématographie (CNC)
Commissariat général aux relations Internationales de la communauté française de Belgique /Wallonie-Bruxelles
Die Maskenbildnerschule Schweiz, Zürich
Erich Pommer Institut (EPI)
EURIMAGES
European motion picture producer's association (empa)
Fachverband der Audiovisions- und Filmindustrie (FAF)
Fernsehfonds Austria
Festival del Film Locarno
Fantache Internationales Festival für Animationsfilm
Filmakademie Baden Württemberg
Film Fonds Wien
Film Fund Luxembourg
Film Institut
Filmpodium
Fonction : Cinéma
Fonds Harold Greenberg d'Astral Media
Haute Ecole d'Art et de Design, Genève (HEAD)
Insight Out
International Film School Wales
Internationale Filmschule Köln
Internationale Kurzfilmtage Winterthur
Lucerne International Animation Academy, LIAA
Migros Kulturprozent
MEDIA-Programms der Europäischen Union
Medienboard Berlin-Brandenburg
Norwegian Film Institute
ProCinema
Polski Instytut Sztuki Filmowej
Société de développement des entreprises culturelles du Québec
Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD Belgique, Canada)
Société suisse des auteurs (SSA)
Solothurner Filmtage
Swiss Films
Swissfilm Association
Swiss Film Producers' Association SFP
Tabakalera
Téléfilm Canada
Theater Basel
Theater Biel Solothurn
Theatermacher im Kulturmarkt
The Netherlands (Dutch) Film Institute (NFI)
Verwertungsgesellschaft der Film- und Fernsehproduzenten (VFF)
Visions du Réel – Doc Outlook-International Market
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften

Télévisions | *Sendeanstalten*

Société Suisse de Radiodiffusion et Télévision (SRG SSR idée suisse)
Televisione svizzera di lingua italiana (TSI)
Télévision suisse romande (TSR)

Entreprises | *Unternehmen*

Andromeda Film
Brehm &v. Moers
Digimage Cinema
Film Techniker Kollektiv FTK
Freestudios
Fujifilm (Switzerland) SA, Industrial Division
John Lay Electronics AG
PICTORION das Werk
Schweizer AG Professionnelle Videotechnik
SWISS EFFECTS
Universal Pictures International
Unverzagt von Have
Visuals Switzerland

4. Tableau des activités réalisées

*Tabelle der durchgeführten
Veranstaltungen*

Activités réalisées en 2009 2009 durchgeführte Veranstaltungen

	DATEN DATES	ANZAHL TAGE NB. JOURS	ANZAHL TEILN. NB PART.	TAGE X TEILN. JOURS X PART.	ZIELPUBLIKUM PUBLIC-CIBLE
Formation andragogique / andragogische Weiterbildung					
0902 Accompagnement andragogique pour Responsables de domaines	26 - 27 juin	2	5	10	Organisateurs, formateurs
	Total	2	5	10	
[ANIMA PLUS] Animation / Trickfilm					
0911 Stop Motion III	28 - 30 octobre	3	10	30	Réaliseurs, animateurs, chefs-opérateurs
0912 Building Characters the Pixar Way	7 - 8 septembre	2	11	22	Character Designer, 3D Modelers, Animators
0914 Conversation with Katsushito Ishii, Masters of Manga	13 août	0.5	16	8.0	Professionnels de l'animation, journalistes
0915 animation_campus: Treffen 2009	11 septembre	1	20	20	Cinéastes d'animation, autres intéressés
0916 Music as Dramaturgical Tool in Animation	9 décembre	0.5	9	5	Cinéastes d'animation
	Total	7	66	84.5	
Critique cinématographique, Théorie du cinéma, Histoire des médias / Filmkritik, Filmwissenschaft, Mediengeschichte					
0921 Was wir auf der Leinwand sehen - Eine Sehschule	4 avril	0.5	26	13	Critiques cinématographiques, autres prof. intéressés
	Total	0.5	26	13	
Production, management, droits					
Produktion, Management, Rechte					
0931 Coproducing with Switzerland	11 août	0.5	63	32	Producteurs et producteurs exécutifs suisses et européens
0933a Essential Legal Framework - The Art of Negotiating Agreements for Film and Television	29 avril - 3 mai	3	29	87	Producers, commissioning editors, distributors, lawyers, etc.
0933b E.L.F - Digital Content Distribution: Legal Regulatory and Commercial Development in New Media	13 - 17 septembre	3	19	57	Producers, commissioning editors, distributors, lawyers, etc.
0933c E.L.F - European Co-Production: Legal and Financial Aspects	21 - 25 octobre	3.5	23	81	Producers, commissioning editors, distributors, lawyers, etc.
0936 Digital Production Challenge	3 - 5 décembre	2.5	26	65.0	Producteurs, producteurs exécutifs, directeurs de production
0937 PRODUCTION VALUE	10 - 17 janvier	7 + 2.5	12 + 13	116.5	Line producers, assistant-directors, producers, directors
0938 Les nouveaux formulaires pour l'aide sélective	31 août	0.5	86	43	Producteurs, réalisateurs, scénaristes, cinéastes d'animation, directeurs et assistants de production
0939 Mille et une nuits, une histoire à succès?	19 novembre	1	18	18	Auftragsfilmproduzenten
ace ACE Network	2009				Producteurs ACE
cp CONSEIL PROMOTION	2009				Producteurs + distributeurs
ppp Conseil développement / PPP	2009				Producteurs, auteurs, réalisateurs
	Total	21	289	498.5	
Réalisation, fiction et documentaire					
Regie Spiel- und Dokumentarfilm					
0942 EKRAN	mars / avril / juin	6 / 11 / 12	20 / 21 / 15	531	Directors, Producers, Cameramen
0943 Producers Day	6 novembre	1	200	200	Réaliseurs, auteurs, producteurs de courts-métrages
0944 Film Spring	5 - 25 octobre	20	2+10	240	Directors, Cameramen
0945 Kameraführung im Dokumentarfilm	13 - 15 mars	3	39	117	Réaliseurs documentaires et autres intéressés
0946 Forum "Direct Cinema - szénisches drehen im Dokumentarfilm"	25 - 27 septembre	2.5	16	40.0	DokumentarfilmerInnen, Kameraleute und Cutter
0947 Rencontre avec Nicolas Philibert	5 - 7 juin	2.5	13	32.5	DokumentarfilmerInnen und sonstige Interessierte
0948 DocWeb - Visions du Réel	27 avril	0.5	65	32.5	ProduzentInnen, DokumentarfilmerInnen, Vertriebsfachleute
09491 Dokumentarfilme - Work in progress - Drei	20 - 22 novembre	3	12	36	Erfahrene DokumentarfilmerInnen
pa PERSONAL ASSISTANT	2009				Réaliseurs
	Total	61.5	390	1'229	
[METIER CINÉMA] Technique / Technik					
0951 Cinéma low-budget sur grand écran	20 - 21 février	1.5	22	33	Cameramen, assistants caméra, réalisateurs
0952 Cinéma low-budget sur grand écran - une expérience serbe avec Goran Paskaljevic et Milan Spasic	7 - 8 novembre	2	15	30	Cameramen, assistants caméra, réalisateurs
0955 Confection et application de petites prothèses	10 - 13 mars	4	8	32	Maquilleuses expérimentées
0956 Atelier découpage	8 - 11 janvier	4	10	40	Cameramen, assistants de réalisation, scripts
0958 SP / Atelier lumière - initiation aux principes de l'éclairage	6 - 9 décembre	4	10	40	Cameramen, assistants caméra et électriques de la relève
09592 Les outils de la post-production liés au montage	19 - 20 septembre 10 - 11 octobre 31 oct.-1 novembre	2+2+2	12/10/7	58	Monteurs, réalisateurs, techniciens de postproduction
SP STAGE POOL	2009				Jeunes professionnels de la relève, producteurs, maîtres de stage
	Total	21.5	77	233	
Interprétation / Schauspiel					
0960 Aufstellung und Staging - Glaubwürdigkeit vor der Kamera	24 - 25 octobre	2	6	12	SchauspielerInnen
0961a S-C-O-D / Masterclass mit Schauspielcoaches	19 - 21 juin	3	8	24	Erfahrene SchauspielerInnen
0961b S-C-O-D / Schauspielcoaching für Filmprojekte	13 - 14 mai	2	2	4	Produktionsfirmen
0962aund es läuft! 09	6 - 7 juin	2	13	26	SchauspielerInnen
0962b La bonne réplique!	21 - 22 septembre	2	12	24	SchauspielerInnen
0963 Wo bitte geht's zum Casting?	12 - 13 novembre	2	13	26	SchauspielerInnen
0964 "Action und Cut" mit Stefan Gubser und Hanspeter Müller-Drossaart	30 nov. - 2 déc.	3	13	39	Regisseure und Schauspieler
0965 "Action ...Gilles Tschudi". Le jeu avec la caméra	16 - 18 octobre	3	9	27	Acteurs
0966 Der goldene Schlüssel - Rollenvorbereitung für SchauspielerInnen	30 sept.-3 octobre	4	7	28	AutorInnen
0967 Sind Sie schon filmreif ?	22 avril - 8 juin	30	1	30	Junge SchauspielerInnen
sc SCHAUSPIEL-COACHING ON DEMAND (développement)	2009				SchauspielerInnen
	Total	53	84	240	
Exploitation de salles et Distribution					
Kinobetrieb und Verleih					
0970 Kurs für Vorführtechnik	13 oct.-3 décembre	8	17	136	VorführInnen in Kinos
0974b Evaluation du potentiel de marché d'un film	25 mars	1	11	11	VerleiherInnen, ProduzentInnen, Trailer-CutterInnen
	Total	9	28	147	
Scénario / Drehbuch					
0981 Kinostoffentwicklungsprogramm 2009	mai 2009 - février 2010	4 + 6	7 / 10	88	Scénaristes et producteurs
0982 Laboratorio d'idée	4 - 7 mars	4 + 4	4 + 4	64	Producteurs, scénaristes, réalisateurs
0984 Comment écrire un synopsis convaincant?	15 - 18 septembre	2	16	32	Scénaristes
0985 Atelier Grand Nord	7 - 15 mars	9	2 + 12	126	Scénaristes, auteurs-réalisateurs
scc SCRIPT COACHING ON DEMAND (développement)	2009				Auteurs, producteurs
	Total	29	50	310	
Divers (Musique, Archivage, etc.)					
Diverses (Musik, Archivierung, usw.)					
0991 Showcase 2009: Schauspielcoaching	21 janvier	0.5	45	22.5	Professionnels de l'audiovisuel
0992 Junge Talente 2009 / (DVD) Coaching Arbeit (Lena Lessing) + Zürich Filmfestival-Präsentation	Août	1.0	8	8.0	Professionnels de l'audiovisuel
0993 Systèmes de soutien au cinéma en Europe 1er séminaire	11 - 13 novembre	2	20	40	Producteurs, réalisateurs, distributeurs, techniciens, industries techniques, exploitants, festivals
	Total	3.5	73	70.5	
TOTAUX	208	1'088	2'835.5		

5. Statistiques *Statistik*

5.1 2009 en quelques chiffres | 2009 in Zahlen

	Moyenne Durchschnitt	1991 – 2009	2008	2009
Nombre de manifestations Anzahl Veranstaltungen	38	48	48	
Nombre de journées de formation Anzahl Weiterbildungstage... 196		232	232	208
Nombre de jours de formation x nombre de participants <i>Anzahl Weiterbildungstage x Anzahl Teilnehmende.....</i>	2891	3464	3464	2836
Nombre de collaborateurs engagés sur les séminaires <i>Anzahl MitarbeiterInnen an den Seminaren</i>	223	343	343	309
Nombre de participants Anzahl Teilnehmende	774	985	985	1088
Participants hommes davon Männer.....59%		55%	55%	50%
Participantes femmes davon Frauen	41%	45%	45%	50%
Participants entre 30 et 50 ans <i>Teilnehmende zwischen 30 und 50</i>	68%	65%	65%	69%
Participants suisses alémaniques DeutschschweizerInnen.....52%		50%	50%	51%
Participants étrangers AusländerInnen	19%	20%	20%	21%
Participants romands Romand-e-s	26%	26%	26%	23%
Participants tessinois TessinerInnen	3%	4%	4%	5%
Participants qui proviennent des cantons à grandes villes <i>Teilnehmende aus Kantonen mit grossen Städten</i> (ZH, VD, GE, BE, BS).....	81%	79%	79%	84%
Participants membres des associations – Institutions du Conseil de Fondation de FOCAL <i>Teilnehmende, die Mitglieder der im Stiftungsrat</i> <i>vertretenen Verbände/Institutionen sind.....</i>	—	70%	70%	70%

Taux de satisfaction des participants quant à: Zufriedenheit der Teilnehmenden in Bezug auf:

	2008	2009
1. l'utilité du séminaire pour leur développement professionnel <i>die Nützlichkeit des Seminars für ihre berufliche Weiterentwicklung :</i>		
Très bon à bon Sehr gut bis gut	84%	80%
Très bon à satisfaisant Sehr gut bis befriedigend.....	96%	94%
2. la réponse à leurs attentes au sujet du séminaire <i>die Erfüllung ihrer Erwartungen an das Seminar:</i>		
Très bon à bon Sehr gut bis gut	84%	75%
Très bon à satisfaisant Sehr gut bis befriedigend.....	96%	89%

	Moyenne Durchschnitt	1991 – 2009	2008	2009
--	-------------------------	-------------	------	-------------

Répartition des participants par profession
Anteil Teilnehmende nach Berufsbereich

Producteurs <i>Produktion, Management, Rechte</i>	17%	22%	27%
Techniciens <i>Technik</i>	14%	16%	14%
Scénaristes <i>Drehbuch</i>	13%	14%	7%
Réaliseurs fiction et documentaire <i>Regie Spiel- und Dokumentarfilm</i>	19%	12%	25%
Comédiens <i>Schauspiel</i>	9%	11%	10%
Opérateurs, distributeurs, exploitants <i>Vorführung, Verleih, Kinobetrieb</i>	7%	7%	3%
Employés d'institutions de la branche <i>Brancheninstitutionen</i>	—	5%	2%
Animateurs <i>Animationsfilm</i>	4%	5%	3%
Autres et étudiants – enseignants d'écoles de cinéma <i>Diverse, Studenten – Lehrkräfte im Filmbereich</i>	—	4%	4%
Juristes <i>Juristen</i>	—	3%	1%
Responsables de domaine, organisateurs, intervenants <i>Bereichs- und Kursverantwortliche, ReferentInnen</i>	—	1%	1%
Musiciens, compositeurs <i>Musik, Komposition</i>	1%	0%	0%
Critiques <i>Kritik, Filmwissenschaft</i>	3%	0%	1%

Répartition des jours de formation par secteur d'activité
Anteil Seminartage pro Tätigkeitsbereich

Réalisation, fiction et documentaire <i>Regie Spiel- und Dokumentarfilm</i>	20%	27%	30%
Production, management, droits <i>Produktion, Management, Rechte</i>	7%	21%	10%
Interprétation <i>Schauspiel</i>	15%	19%	26%
Scénario <i>Drehbuch</i>	34%	13%	14%
Technique <i>Technik</i>	9%	9%	10%
Exploitation de salle & distribution <i>Vorführung, Verleih, Kinobetrieb</i>	6%	5%	4%
Animation <i>Animationsfilm</i>	3%	4%	3%
Divers <i>Diverse</i>	3%	2%	2%
Formation andragogique <i>Andragogische Weiterbildung</i>	2%	1%	1%
Critique cinématographique, théorie du cinéma, histoire des médias <i>Kritik, Filmwissenschaft, Mediengeschichte</i>	1%	0%	0%

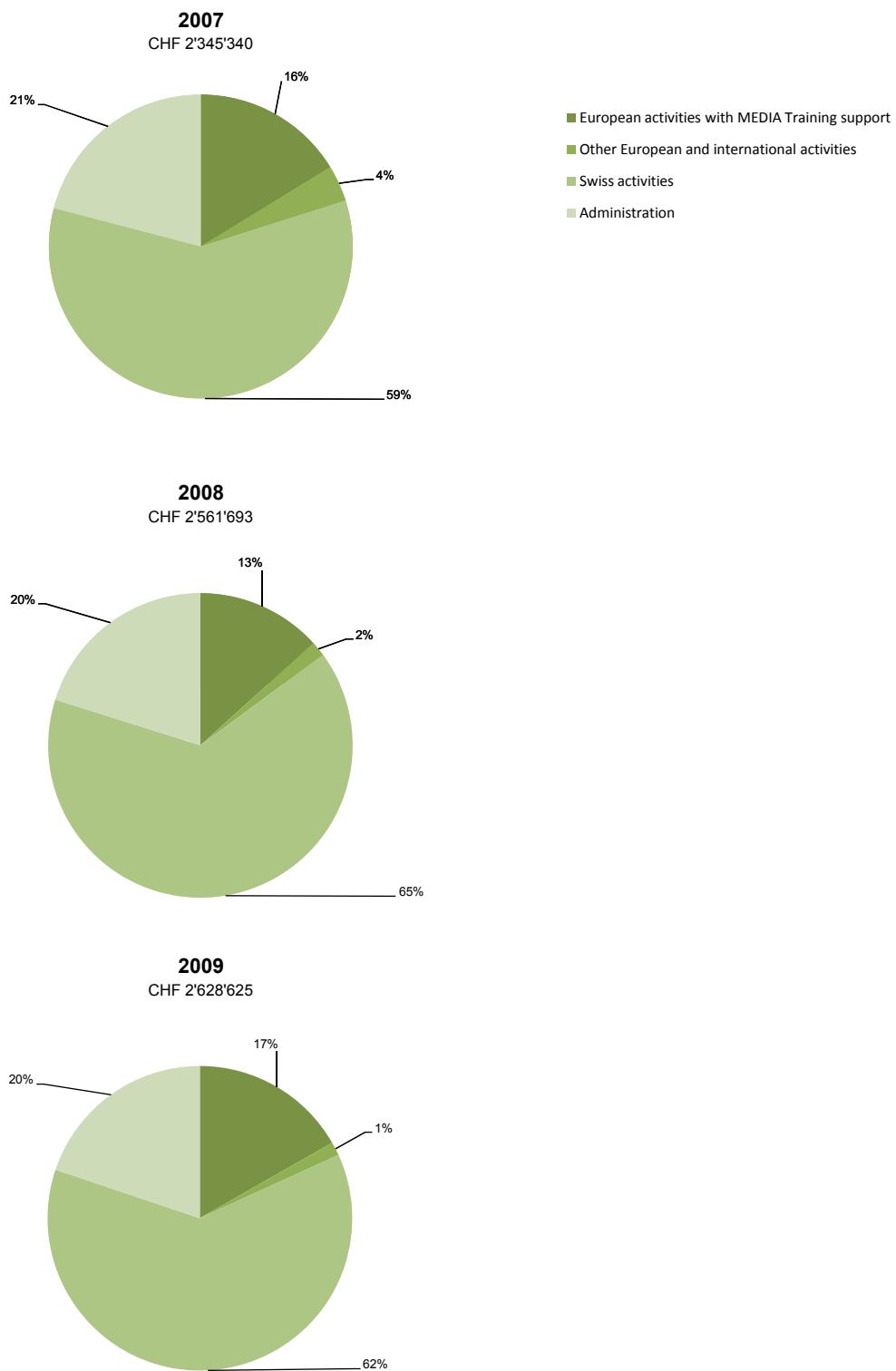
Moyenne
Durchschnitt
 1991 – 2009 2008 **2009**

Pourcentages d'investissement financier par secteur d'activité
Anteil finanzielle Mittel pro Tätigkeitsbereich

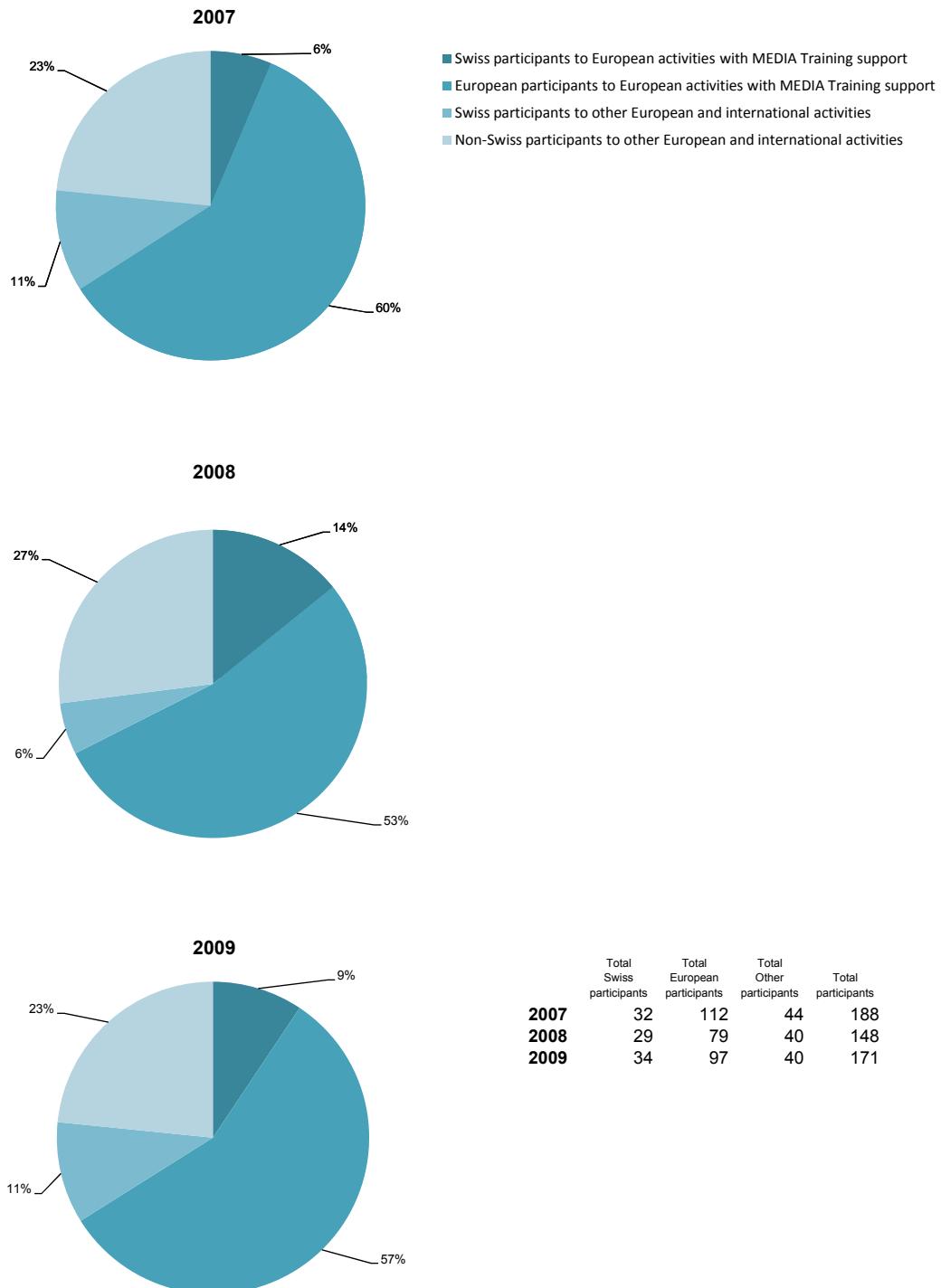
Production, management, droits			
<i>Produktion, Management, Rechte</i>	13%	36%	46%
Réalisation, fiction et documentaire			
<i>Regie Spiel- und Dokumentarfilm</i>	16%	18%	13%
Technique <i>Technik</i>	18%	16%	14%
Scénario <i>Drehbuch</i>	20%	13%	7%
Exploitation de salle & distribution			
<i>Vorführung, Verleih, Kinobetrieb</i>	8%	7%	2%
Interprétation <i>Schauspiel</i>	8%	5%	7%
Animation <i>Animationsfilm</i>	5%	2%	6%
Divers (musique, archivage, etc.) <i>Diverses</i>	4%	2%	2%
Formation andragogique <i>Andragogische Weiterbildung</i>	3%	2%	1%
Critique cinématographique, théorie du cinéma, histoire des médias			
<i>Kritik, Filmwissenschaft, Mediengeschichte</i>	2%	0%	1%

5.2 European and international activities versus Swiss activities

Percentages of financial allocations 2007 – 2009



Participants 2007 – 2009



5.3 Nos sites web | Unsere Webseiten

www.focal.ch

En moyenne, notre site reçoit la visite de 10'000 personnes par mois, qui en regardent une vingtaine de pages chacune. Le nombre de francophones et de germanophones est légèrement plus élevé que le nombre d'anglophones. La répartition géographique des visiteurs couvre une grande diversité de pays; toutefois, les utilisateurs principaux viennent de Suisse (35%), de France (12%) et d'Allemagne (7%). Pour arriver à notre site, les visiteurs ont en majorité tapé l'adresse dans leur navigateur (93%); le reste l'a atteint par un moteur de recherche (3%) ou par un lien depuis un autre site (4%).

Unsere Webseite wird durchschnittlich von 10'000 Besuchern pro Monat benutzt, die im Schnitt rund 20 Seiten konsultieren. Die französische und deutsche Version werden etwas mehr eingesehen als die englische. Die geographische Aufteilung zeigt, dass die Benutzer aus zahlreichen Ländern stammen, die meisten jedoch aus der Schweiz (35%), aus Frankreich (12%) und aus Deutschland (7%). Die grosse Mehrheit ist über Eingabe der Adresse auf unser Internetportal gelangt (93%); die anderen über einen Suchmotor (3%) oder einen Link (4%)

Le nombre de visiteurs par rubrique se répartit de la manière suivante (en pourcent par rapport aux 8 rubriques principales du site) :

Der Anteil Besucher pro Rubrik ergibt folgende Zahlen

(% im Verhältnis zu den anderen Rubriken unserer Webseite):

	2007	2008	2009
1. Le programme de nos séminaires <i>Unser Seminarprogramm</i>	18%	31%	32%
2. La base de données des lieux de formation <i>Datenbank zu Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten</i>	25%	21%	17%
3. La liste des métiers <i>Berufsbilder</i>	10%	12%	14%
4. Au sujet de FOCAL <i>Wir über uns</i>	9%	11%	14%
5. Les pages de liens <i>Links</i>	12%	9%	7%
6. Les bibliographies <i>Bibliographie</i>	15%	8%	6%
7. Publications <i>Publikationen</i>	—	5%	6%
8. Le panneau d'affichage <i>Anschlagbrett</i>	4%	3%	4%

Fréquentation des autres sites web dont l'administration est prise en charge par FOCAL (nombre de visiteurs par mois) :

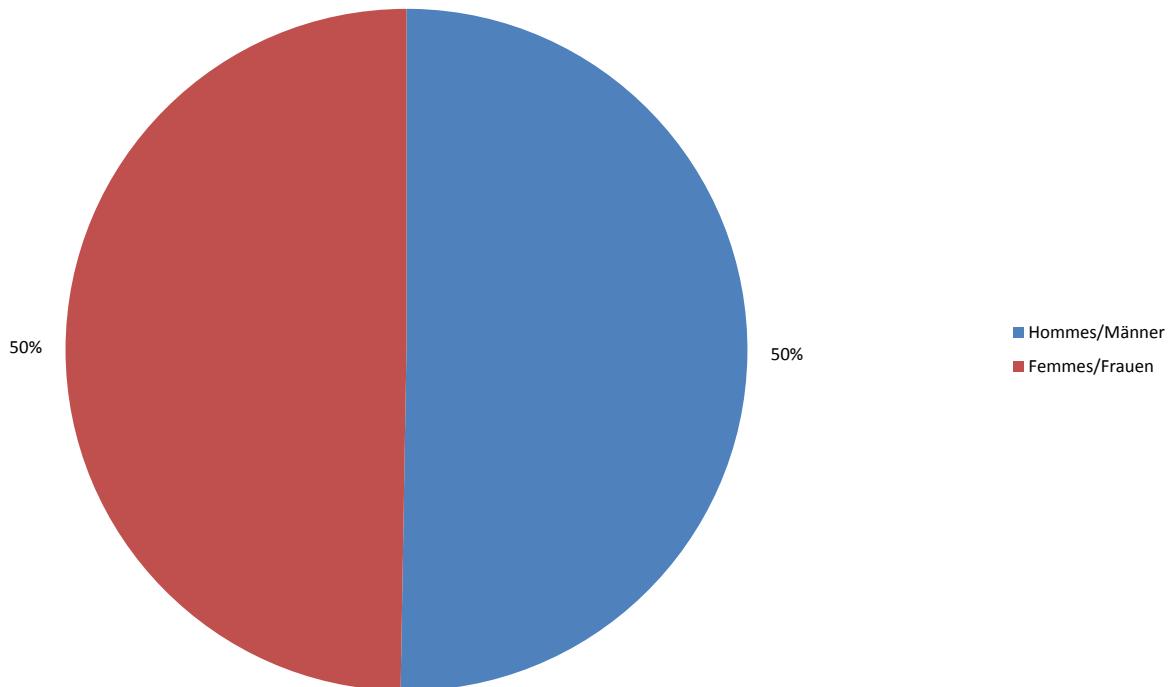
Monatliche Besucherzahlen der anderen von FOCAL verwalteten Websites:

	2007	2008	2009
/SCRIPT (www.focal.ch/script)	400	400	400
ANIMATION-CAMPUS (www.focal.ch/animation-campus).	300	300	400
ATC – Audiovisual Training Coalition (www.at-coalition.org)	—	120	124

6. Chiffres et tableaux I – XII

Zahlen und Tabellen I – XII

I. Répartition des participants : hommes – femmes
Seminarteilnehmende : Anteil Männer – Frauen

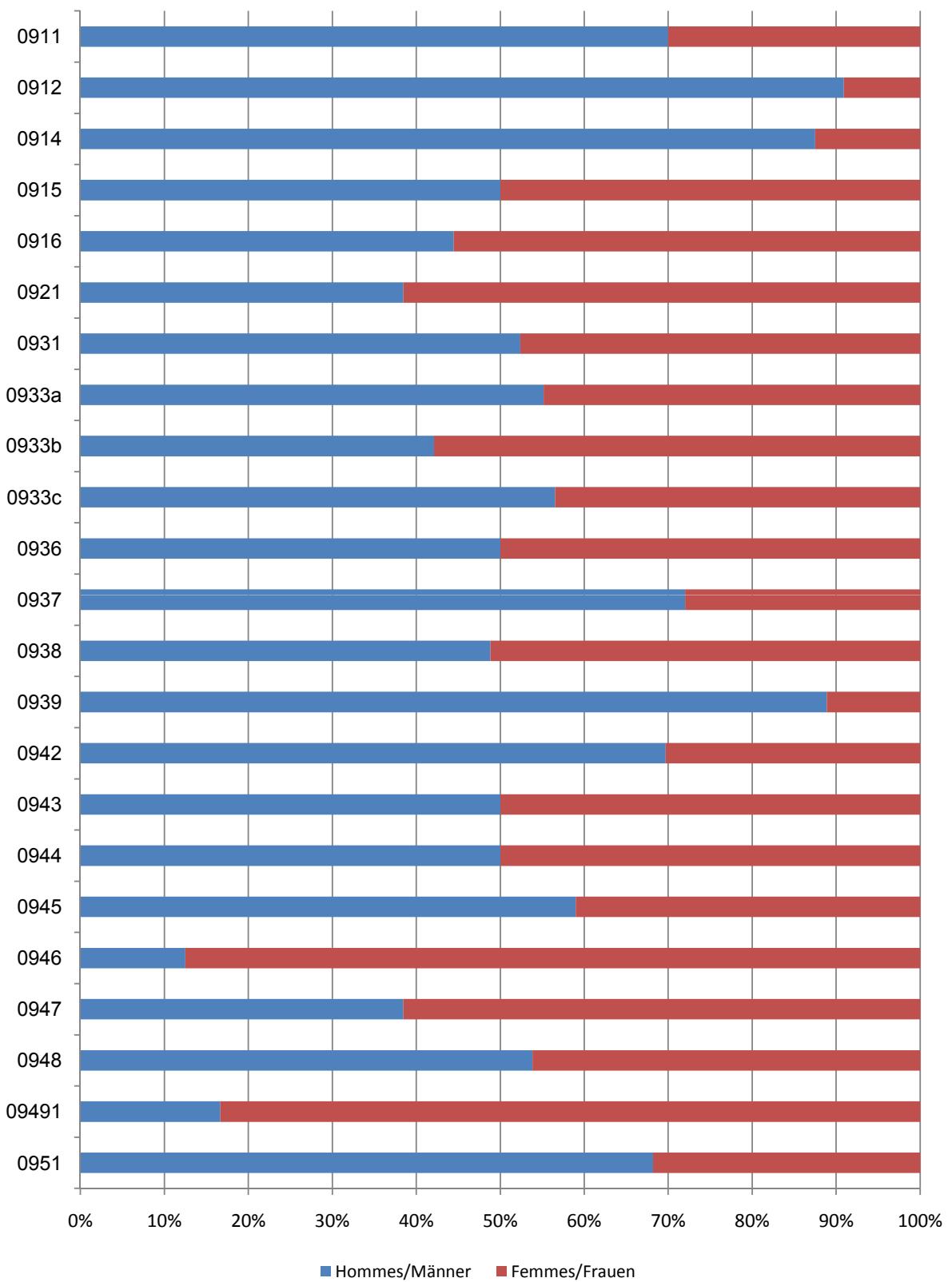


II.1. Répartition hommes – femmes par séminaire

Anteil Männer – Frauen pro Seminar

Pour les titres des séminaires, voir p. 60

Seminartitel siehe S. 60

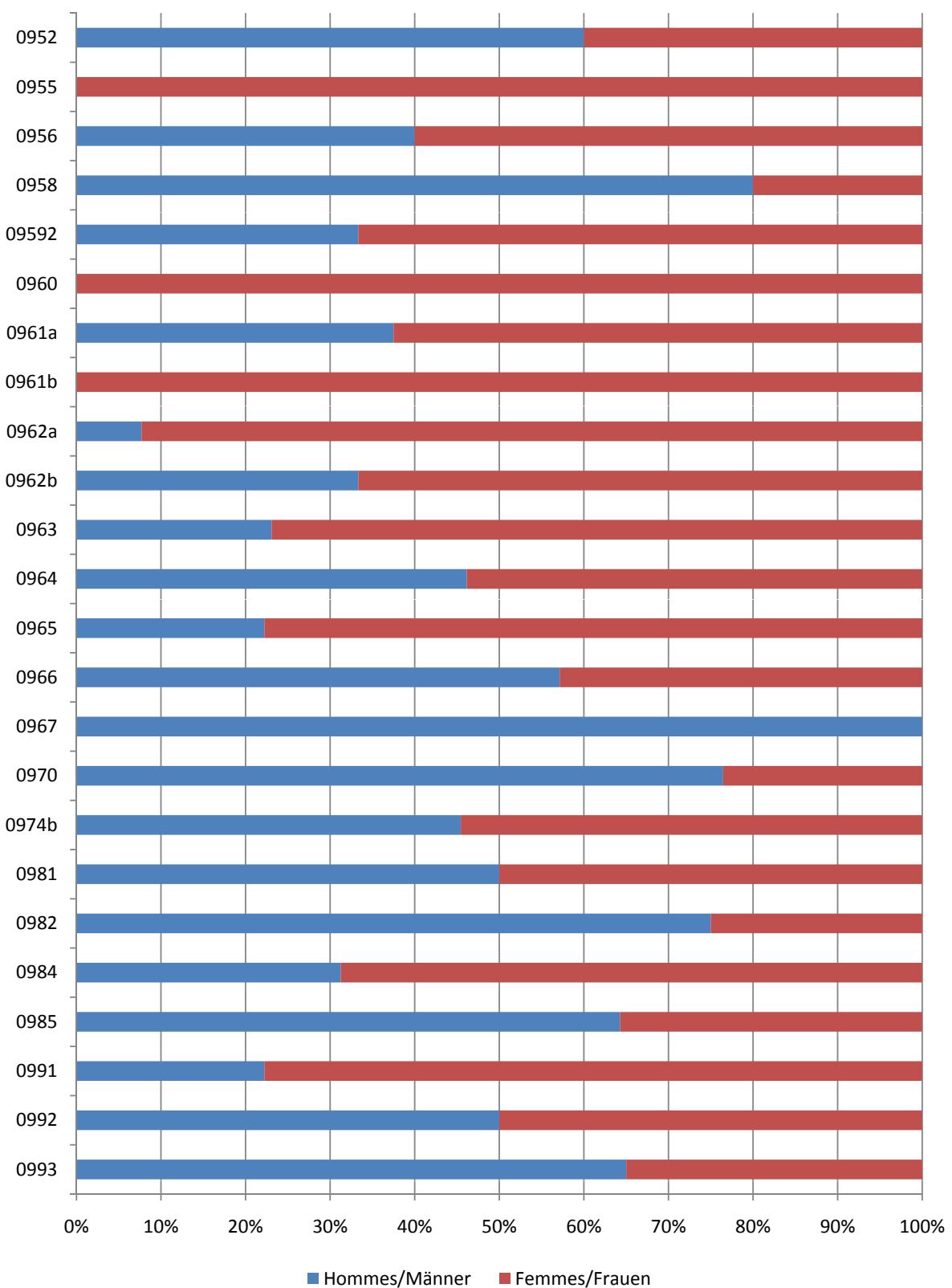


II.2. Répartition hommes – femmes par séminaire

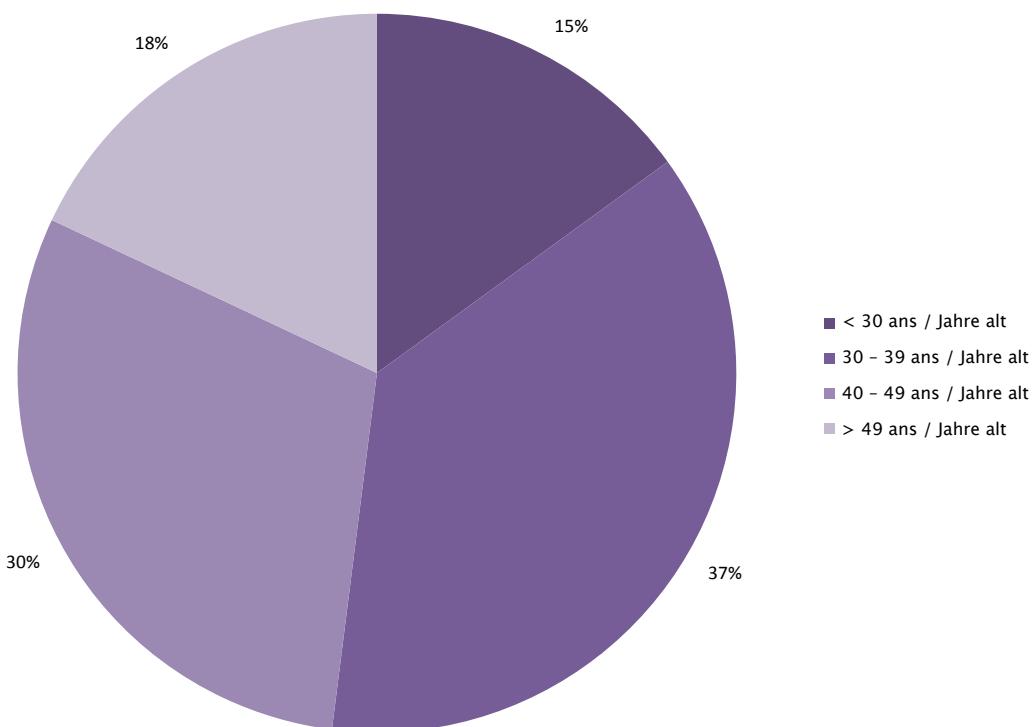
Anteil Männer – Frauen pro Seminar

Pour les titres des séminaires, voir p. 60

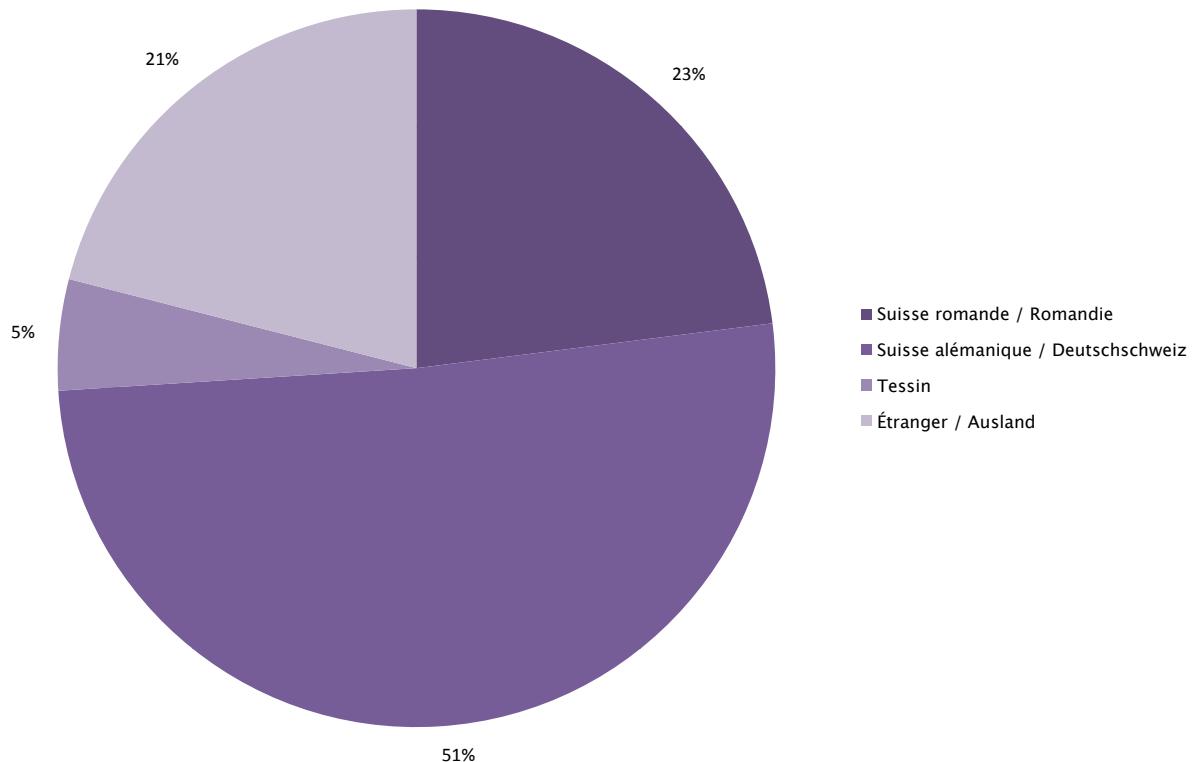
Seminartitel siehe S. 60



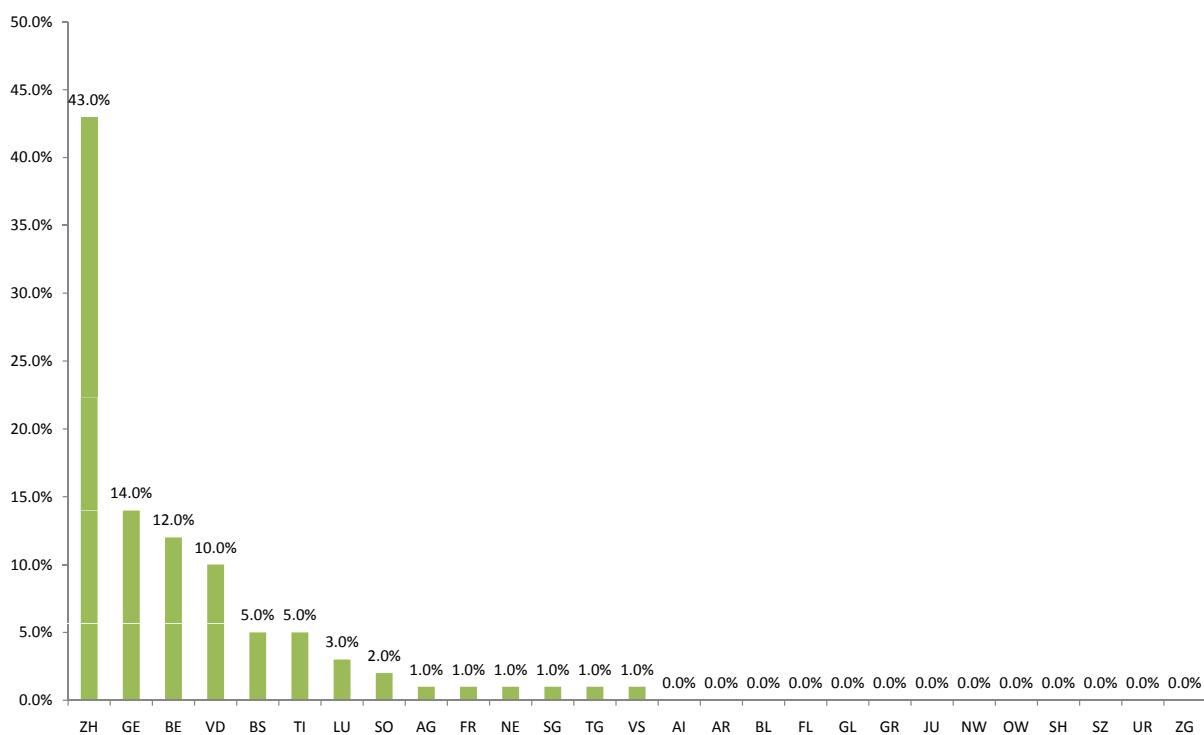
III. Répartition par classe d'âge | Aufteilung nach Alterskategorie



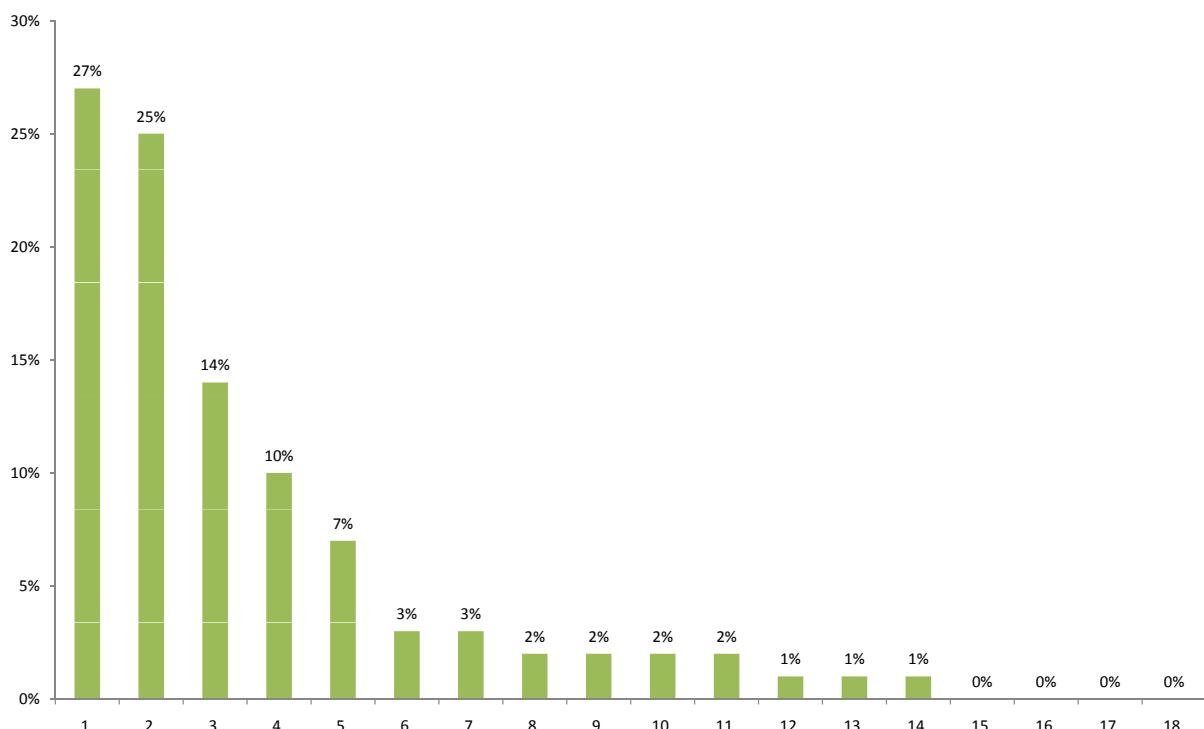
IV. Répartition par région | Aufteilung nach Region



V. Répartition par canton de domicile | Aufteilung nach Wohnkanton



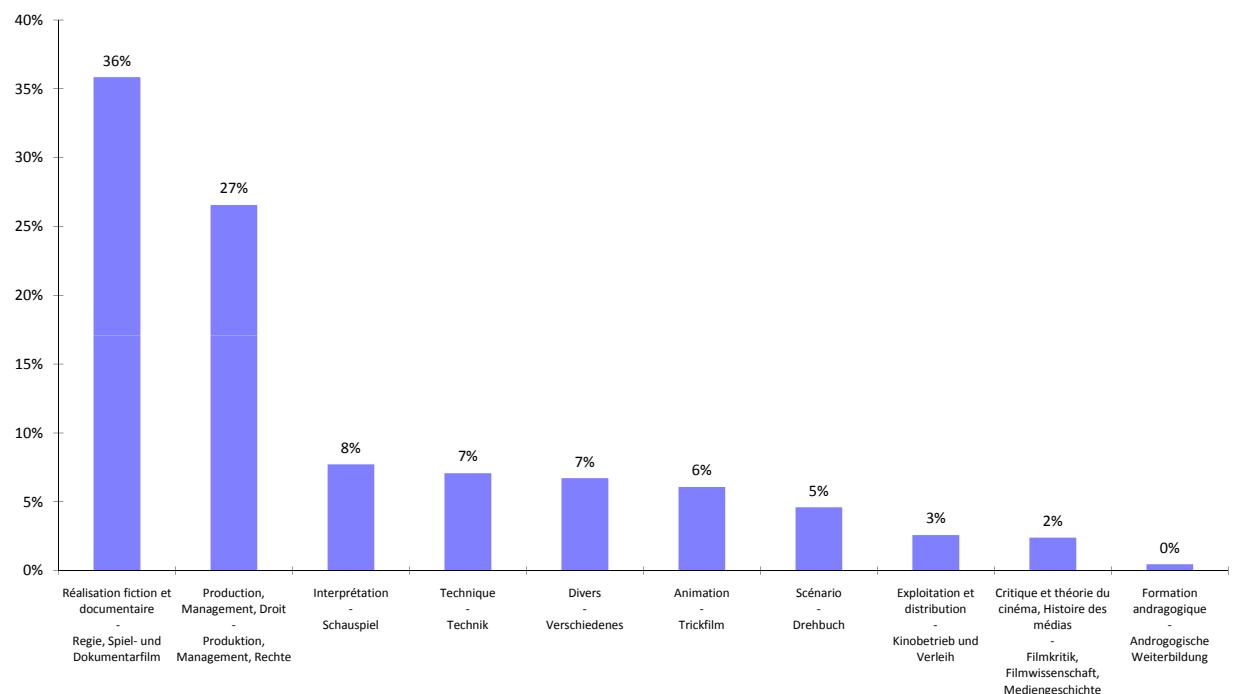
VI. Répartition par profession | Aufteilung nach Beruf



- 1. Producteurs
ProduzentInnen
- 2. Réalisateur·e·s
RegisseurInnen
- 3. Techniciens
TechnikerInnen
- 4. Comédiens
SchauspielerInnen
- 5. Scénaristes
DrehbuchautorInnen
- 6. Animateurs
Animationsfilmschaffende
- 7. Distributeurs
VerleiherInnen
- 8. Exploitants
KinobetreiberInnen
- 9. Institutionnels
Angestellte Institutionen
- 10. Formation à l'audiovisuel
Aus- und Weiterbildung Film
- 11. Autres
Andere
- 12. Critiques
FilmkritikerInnen
- 13. Resp. de domaine
Bereichsverantwortliche
- 14. Juristes
JuristInnen
- 15. Musiciens
MusikerInnen
- 16. Worldsales & Diffusion
- 17. Archivage / Conservation
Archivierung /Erhaltung
- 18. Histoire des médias
Filmwissenschaft

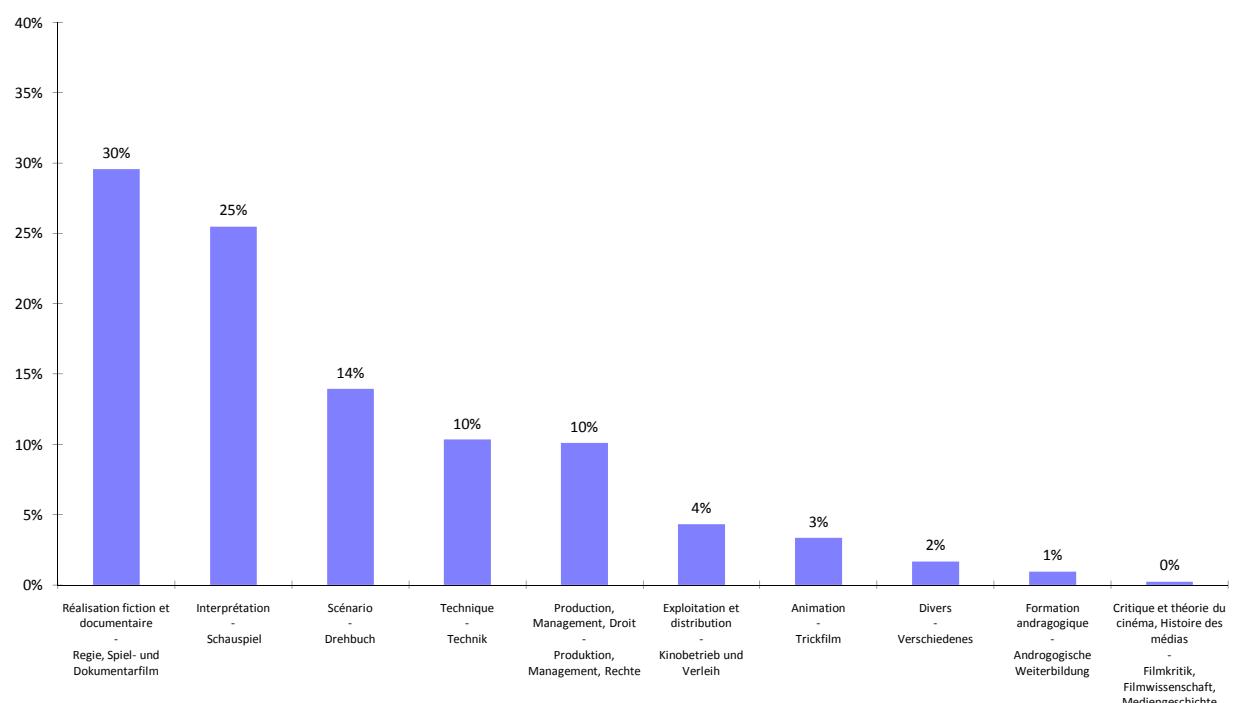
VII. Répartition des participants par secteur d'activité

Aufteilung der Teilnehmenden nach Tätigkeitsbereich



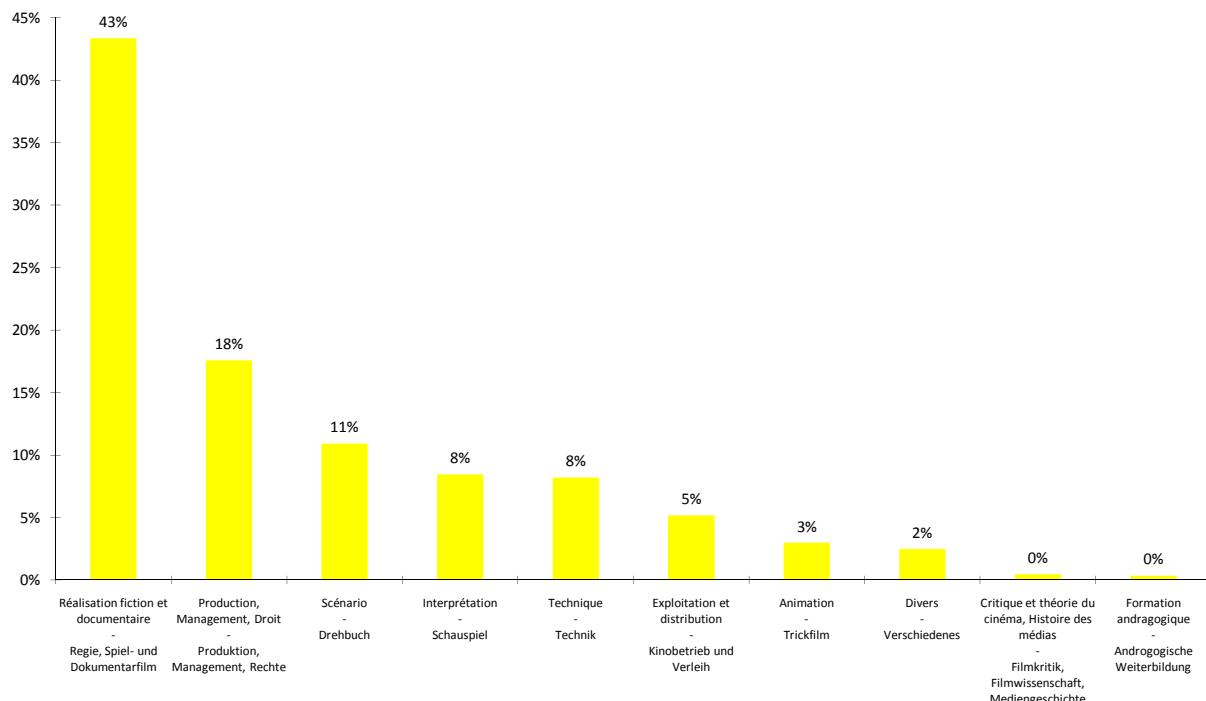
VIII. Répartition des jours par secteur d'activité

Aufteilung der Seminartage nach Tätigkeitsbereich



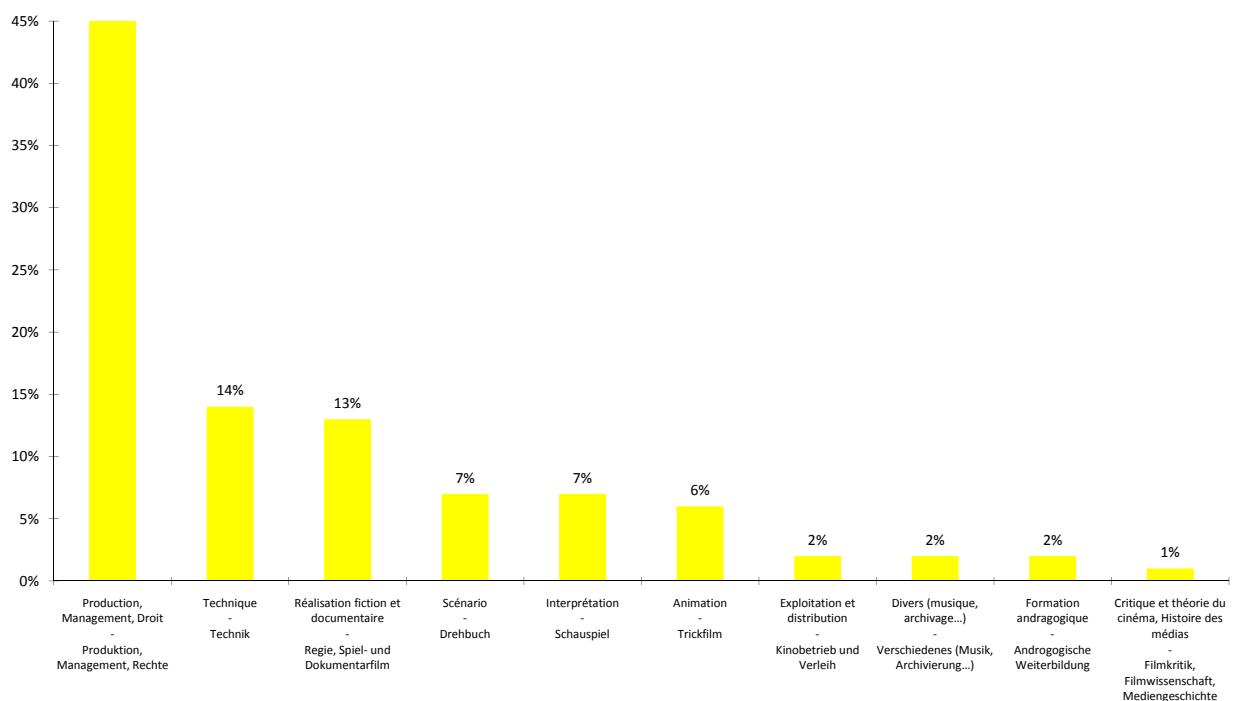
IX. Répartition des jours x participants par secteur d'activité

Aufteilung der Tage x Teilnehmende nach Tätigkeitsbereich

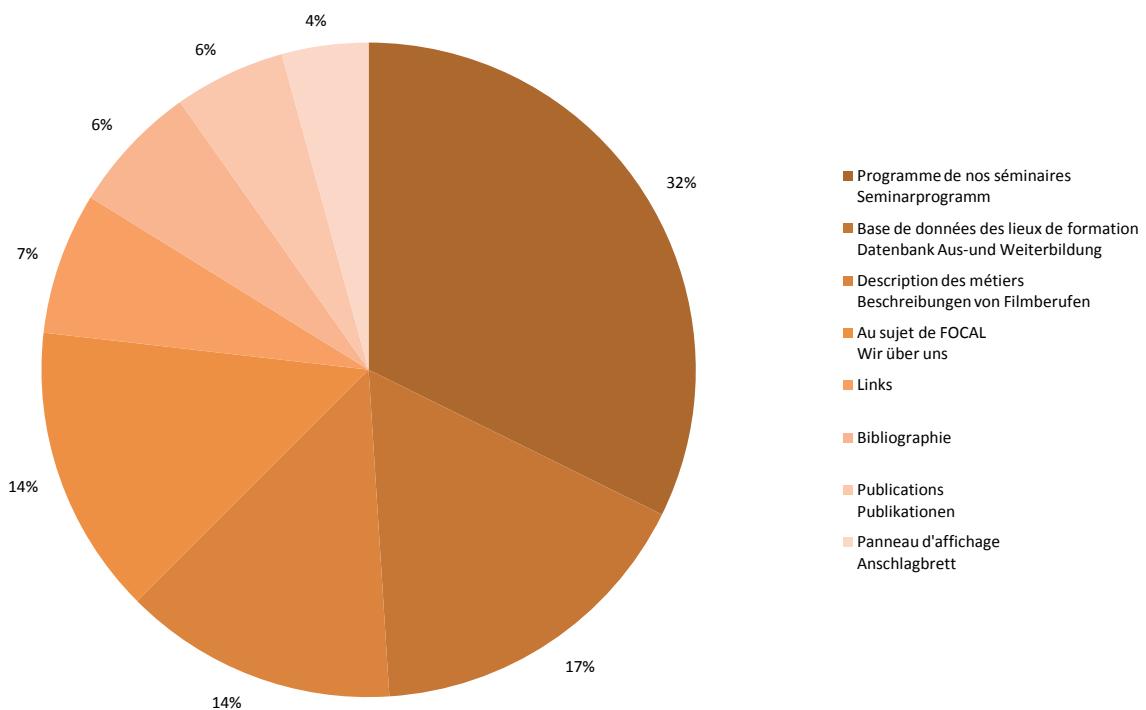


X. Répartition du coût par secteur d'activité

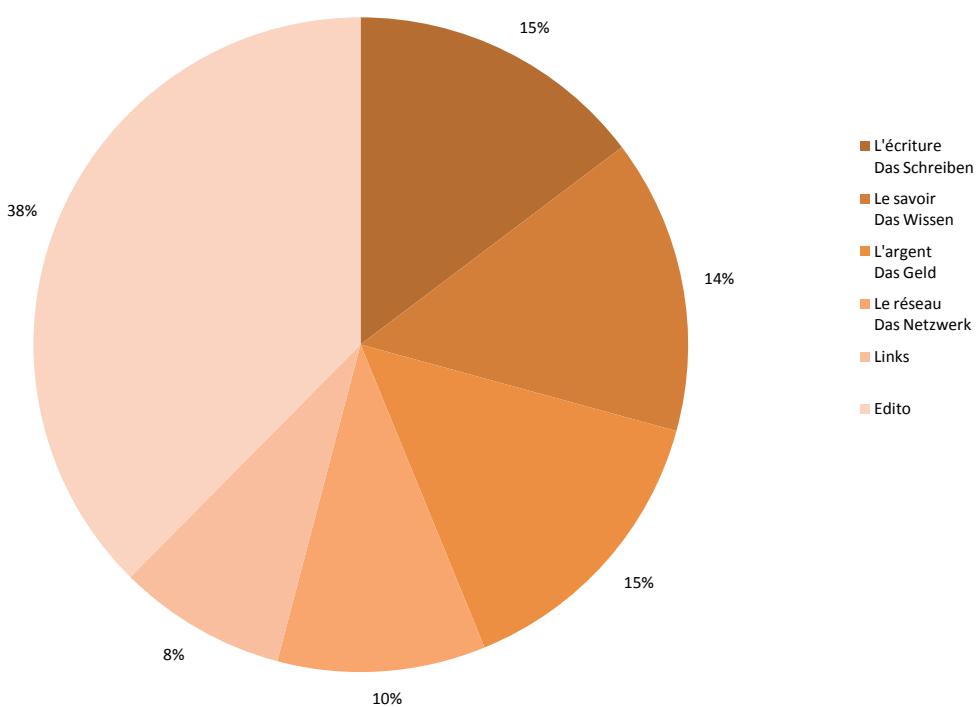
Aufteilung der Kosten nach Tätigkeitsbereich



XI. focal.ch : accès au site | Benutzung der Site 2009



XII. focal.ch/SCRIPT: accès au site | Benutzung der Site 2009



Fondation de formation continue
pour le cinéma et l'audiovisuel

Stiftung Weiterbildung Film und Audiovision

2, rue du Maupas
CH-1004 Lausanne, Switzerland
Tél. + 41 21 312 68 17
Fax + 41 21 323 59 45
info@focal.ch, www.focal.ch

Design : Nicolas Monguzzi
Lausanne, février 2010