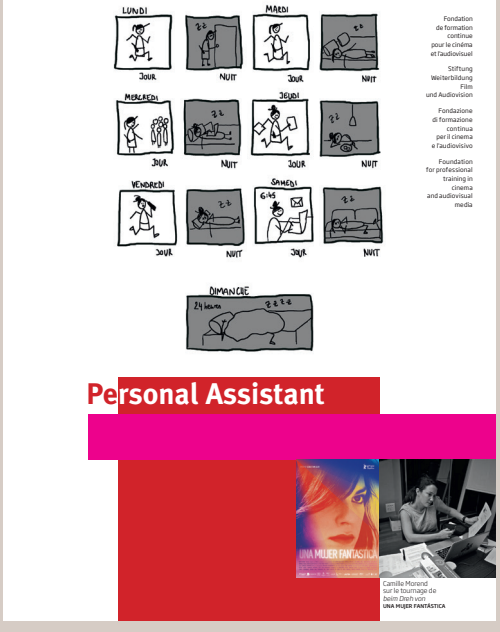

Rapport d'activités
Jahresbericht

Partenaires | *PartnerInnen*

Confédération | *Bund*

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la culture OFC

Cantons | *Kantone*

AARGAUER KURATORIUM

Kulturförderung Appenzell Ausserrhoden

kulturelles.bl
Kanton Basel-Landschaft
Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion

KULTUR Basel-Stadt

Berner Filmförderung

Pro cinéma Berne

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POST TENEBRAS LUX

KULTURFÖRDERUNG KANTON GRAUBÜNDEN

KANTON LUZERN
Bildungs- und Kulturdepartement
Kulturförderung

Kanton St.Gallen Kulturförderung

kultur
Lotteriefonds Kanton Solothurn

Thurgau
Lotteriefonds

Le Canton du Valais encourage la culture
DerKanton Wallis fördert Kultur

Télévision | *Fernsehen*

SRG SSR

Fondation | *Stiftung*

ERNST GÖHNER STIFTUNG

Commission européenne | *Europäische Kommission*

Creative Europe
MEDIA

Mesures compensatoires MEDIA | *MEDIA-Ersatzmassnahmen*

Avec le soutien de l'Office fédéral de la culture / MEDIA Desk Suisse
Mit der Unterstützung vom Bundesamt für Kultur / MEDIA Desk Suisse

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la culture OFC

MEDIA DESK SUISSE

Sommaire

Avant-propos 7

Rapport d'activités 2017

1. Soutien à la compétitivité au niveau national

1.1 Activités de formation proposées en Suisse 12
L'année 2017 en quelques chiffres
Priorités et Prestations
Qualité des activités

1.2 Stage Pool 15

1.3 Producers Pooling Programme (PPP) 17

1.4 Film Marketing Coaching (FMC) 19

2. Soutien à la compétitivité au niveau international

2.1 Nos propres programmes de formation européens 20

2.2 Coproduction et cofinancement de programmes européens et internationaux 20

2.3 Nos activités européennes en quelques chiffres 21

2.4 Manifestations produites ou coproduites par FOCAL dans le cadre de festivals pour favoriser des échanges et le réseautage 23

3. Une bonne exploitation des ressources

3.1 L'évolution des revenus financiers 24

3.2 Préparation de la succession de président et du directeur en 2019 26

Tableau des activités réalisées 51

Statistiques

1. 2017 en quelques chiffres 56

2. Nos sites web 59

Remerciements 61

Commentaires des participant·e·s et revue de presse 67

Annexe 87

Inhaltsverzeichnis

Vorwort 31

Jahresbericht 2017 33

1. Die Unterstützung der nationalen Wettbewerbsfähigkeit

1.1 Weiterbildungsangebote in der Schweiz 34
Das Jahr 2017 in Zahlen
Prioritäten und Dienstleistungen
Qualität der Aktivitäten

1.2 Stage Pool 37

1.3 Producers Pooling Programme (PPP) 39

1.4 Film Marketing Coaching (FMC) 41

2. Die Unterstützung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit

2.1 Eigene europäische Weiterbildungsprogramme 42

2.2 Koproduktion und Ko-Finanzierung von europäischen und anderen internationalen Programmen mit Partnerinstitutionen 42

2.3 Unsere europäischen Aktivitäten in Zahlen 43

2.4 Im Rahmen von Festivals durchgeführte Anlässe zwecks Austauschs und Vernetzung 45

3. Der sorgfältige Umgang mit finanziellen und personellen Ressourcen

3.1 Die Entwicklung der Einnahmen 46

3.2 Vorbereitung der Nachfolge von Direktion und Präsidium 2019 48

Tabelle der durchgeführten Veranstaltungen 51

Statistiken

1. 2017 in Zahlen 56

2. Unsere Webseiten 59

Verdankung 61

Bemerkungen der Teilnehmenden und Pressestimmen 67

Anhang 87

Avant-propos

Chère Madame, cher Monsieur,
Chères et chers Collègues,

Pour faire face à l'érosion de nos moyens financiers, nous avions annoncé, dans le rapport d'activités 2016, l'objectif de trouver CHF 500'000.– supplémentaires par année pour le prochain contrat de prestations (2021 – 2025). Cet objectif a été accepté par le Conseil de Fondation lors de son assemblée du 31 mars 2017.

Il s'explique par la nécessité de consolider et de développer les activités de la Fondation.

Consolider, parce que depuis bientôt trente ans, les formations proposées ont jalonné et marqué les carrières d'un nombre considérable de professionnel·les. Il y en a plus de mille par année qui fréquentent nos diverses activités. Il y a donc peu de professionnel·les actif·ves dans la production qui n'y aient pas trouvé de quoi alimenter leur formation continue et leur réseau.

Consolider, parce que nos activités ont aussi un impact direct sur le développement, la production, la postproduction, la promotion et la diffusion des films. Elles sont donc aussi au service des projets, les accompagnent et participent à leur qualité et à leur succès. Nombre de coproductions sont nées sur cette plateforme que nous mettons à disposition pendant près de 300 jours par année.

Développer, parce que le nombre des professionnel·les et la complexité de l'univers audiovisuel ont beaucoup augmenté au fil des ans.

Développer, parce que l'audiovisuel doit se renouveler, se réinventer au fil des générations et des transformations du monde. Et, pour pouvoir danser avec audace sur cette corde souvent raide — pour pouvoir faire preuve de puissance créative et d'innovation — il lui faut un excellent filet sur lequel il puisse rebondir. C'est aussi cela que FOCAL doit offrir.

Consolider et développer ce carrefour national et international d'échange et de collaboration, d'interaction et de transdisciplinarité, d'union des forces et de stimulation réciproque.

Peut-on et consolider et développer avec moins de moyens ? « Faire plus avec moins » est devenu un mantra que nous ne souhaitons pas reprendre à notre compte. Nous prétendons travailler à flux tendu, c'est-à-dire avec une très bonne coordination entre les différents acteurs et actrices qui permettent la réalisation de nos activités. En d'autres mots, il n'y a pas de « gras » à éliminer chez FOCAL.

Il faut donc davantage de moyens. Où et comment les trouver reste une question entière, à laquelle nous tenterons de trouver des réponses dans le temps qui nous reste. Car nous pensons qu'il est bon que nos départs, dans une année et après un si long « règne », soient l'occasion de redéfinitions, d'explorations et de prises de risques. Ce qui coûte aussi.

Puissent nos généreux bailleurs de fonds et les associations professionnelles soutenir ce mouvement au profit de la créativité de la Fondation et donc de la culture audiovisuelle.

Elles arrivent, il arrive…

Anke Beining Wellhausen, juriste et directrice de Utofilm (Zurich) a une large expérience tant dans l'acquisition et la vente de films qu'en production, tant dans la mise en œuvre de plateformes digitales de diffusion qu'en développement et gestion d'entreprises. Elle a accepté de reprendre le siège d'Helene Cardis, vacant depuis une année.

Sa nomination doit encore être ratifiée par le Conseil de Fondation.

Mariano Tschuor a, jusqu'à récemment, occupé une fonction dirigeante au sein de la SSR. Il est bien connu au sein de la branche, en particulier grâce aux négociations du « Pacte de l'audiovisuel ». Sa formation et sa carrière l'ont conduit au théâtre comme dramaturge, à la radio et à la télévision comme modérateur, rédacteur, chef de programme et de projet, puis comme directeur de la RTR et enfin à la direction de la SSR.

Le Comité propose au Conseil de Fondation de le désigner pour reprendre le flambeau de la Présidence des mains de Thomas Geiser à partir du 1er janvier 2019.

A l'administration, **Cécile Verpoorten** a remplacé Fanny Scheurer qui a fait bénéficier FOCAL de ses compétences de secrétaire depuis 2009.

Nous leur souhaitons la bienvenue et nous réjouissons de partager cette dernière année de nos mandats respectifs avec eux.

Thomas Geiser, Pierre Agthe
Le 8 mars 2018

Rapport d’activités 2017

Préambule

Ce rapport est en bonne partie construit d'après la structure, les objectifs et indicateurs du Contrat de prestations entre l'OFC et FOCAL pour les années 2016 - 2020. Cela entraîne une forme répétitive, année après année, pour laquelle nous nous excusons par avance auprès des lecteurs et lectrices.

Par ailleurs, dès le 1er janvier 2017 et conformément au Contrat de prestations précité, nous avons passé à une comptabilité selon la norme Swiss GAAP RPC 21, qui se reflète dans une nouvelle présentation de nos comptes et du rapport de l'organe de révision.

Nous voudrions remercier ici Sandrine Oberli, notre comptable, qui a assuré la mise en œuvre complexe du nouveau système avec une très grande compétence.

1. Soutien à la compétitivité au niveau national

1.1 Activités de formation proposées en Suisse (séminaires, coaching…)

C'est en interaction entre les responsables de domaines, les membres du Comité et la direction que s'élabore le programme annuel d'activités. Il s'agit en priorité de positionner les propositions de formation au carrefour des besoins des professionnel·les et des défis auxquels font face les divers domaines de la production audiovisuelle.

L'offre de formation veille à couvrir l'évolution des « workflows », du développement à la diffusion, des profils professionnels, des stratégies, des outils, des technologies et des supports.

La liste exhaustive des séminaires, ateliers, conférences, mesures spéciales, etc. réalisés en 2017 se trouve en pages 52–53 et le chapitre « Commentaires des participant·e·s et revue de presse » (p. 67) illustre en partie ces activités.

L'année 2017 a malheureusement été marquée, comme annoncé au cours des rapports précédents, par une diminution des activités dues aux pertes de certaines contributions et aux restrictions financières.

Le Comité a donc dû prendre des mesures d'économie et il a décidé de les faire porter en priorité sur les mesures spéciales financées séparément dans notre contrat de prestations, à savoir le Stage Pool, le Producers Pooling Programme (PPP) et le Film Marketing Coaching (FMC). Nous y revenons plus en détail au point « Une bonne exploitation des ressources » (p. 24).

L'année 2017 en quelques chiffres

Les chiffres détaillés et comparatifs concernant les remarques qui suivent se trouvent au chapitre « Statistiques » (p. 55).

L'année 2017, avec 292 jours de formation et 1'305 participant·e·s, marque le pas par rapport aux années précédentes, ce qui s'explique par la baisse de nos moyens financiers.

La répartition par profession, la répartition des jours de formation et l'investissement financier par domaine ne montrent pas de variation notable par rapport à la moyenne.

- En 2017, le pourcentage de femmes participant à nos activités (55 %) dépasse nettement celui des hommes (45 %), un mouvement qui se précise depuis 2015.
- La répartition par classe d'âge indique le maintien d'une solide majorité de participants entre 30 et 50 ans (63 %).

La répartition des participant·es par régions du pays reste proche de celle de 2016 :

- 61 % d'Alémaniques
- 24 % de Romand·e·s
- 2 % de Tessinois·e s
- 13 % de participant·es de l'étranger

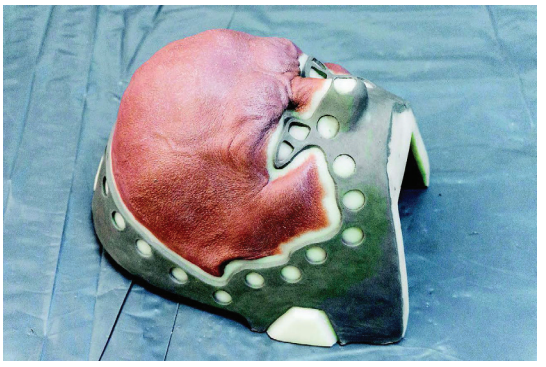
1

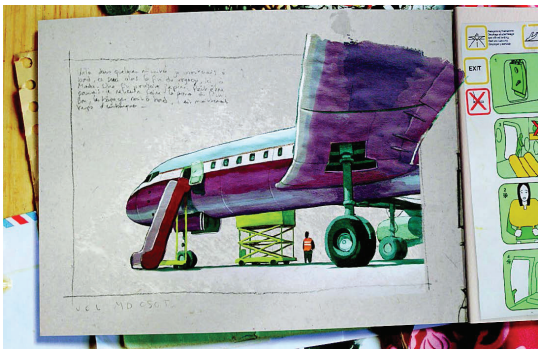

2

3

4

5

1. **L'art du montage et du storytelling**
   Comment utiliser le montage pour raconter votre histoire
   Photos: SHAKE THE DEVIL OFF et LIKE SUN IN THE DEW de Peter Entell
2. **Confection de prothèses frontales**
   Un pas de plus dans la fabrication de moules et de pièces prothétiques frontales en silicone
3. **Beyond Algorithms**
   Developing a visual world of one's own
   Photos: MADAGASCAR, CARNET DE VOYAGE de Bastien Dubois et AUBADE de Marco Carraro
4. **Les secrets du réseautage**
   Un atelier pour les femmes de la branche cinématographique
5. **Acteur·trice face à la caméra : comment s'approprier un texte ?**
   Un séminaire intensif pour préparer un monologue filmé dans des conditions professionnelles

© PaprochStudio

Priorités et Prestations

La comparaison entre les pourcentages d'activités par priorité et l'investissement par type de prestation définis dans le document préparatoire pour le Contrat de prestations 2016-2020 avec l'OFC et les résultats pour l'année 2017 montre, une fois de plus, une excellente adéquation.

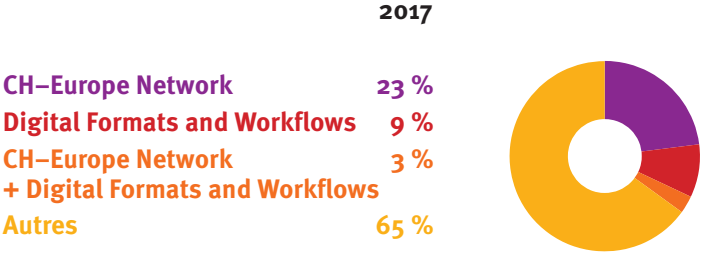
Activités par priorité

Investissement financier par prestation

Les indicateurs de priorités transversales, « CH-Europe Network » (28/25 %) et « Digital Formats and Workflows » (25/15 %) se situent tous deux au-dessus des pourcentages recherchés.

Qualité des activités

Le taux de satisfaction cumulé des participante·s quant à :

- l'utilité du séminaire pour leur développement professionnel et
- la réponse à leurs attentes au sujet du séminaire

est une fois encore très élevé, soit

87 % entre « très bon » et « bon » et

94,5 % si on y ajoute le critère « satisfaisant ».

1.2 Stage Pool

Préambule

Les stages éligibles s'effectuent sur des productions de films de long métrage (cinéma ou télévision), dans un bureau de production ou une entreprise technique qui offrent des conditions optimales de formation en termes d'encadrement professionnel, de durée et d'équipement de travail. Seuls les stagiaires avec une perspective professionnelle affirmée, ainsi qu'une expérience ou une formation préalables dans le métier choisi, peuvent bénéficier d'une aide financière de Stage Pool.

Aides attribuées

En 2017, Stage Pool a octroyé une aide à 51 stages sur un total de 61 demandes. Le faible nombre de dossiers refusés s'explique par le fait que des entretiens préalables par téléphone permettent d'éviter la constitution de dossiers qui n'auraient pas été éligibles.

Le montant total des aides engagées est de CHF 279'470.—. Ces aides proviennent de l'Office fédéral de la culture (OFC), de la Fondation Ernst Göhner ainsi que des cantons de Berne, St. Gall, Argovie, Bâle-Ville et Campagne pour des stagiaires domiciliés dans ces cantons.

Ces aides sont versées en deux tranches : 60 % à la réception des contrats de stagiaires signés et 40 % dès le retour des questionnaires d'évaluation. Les délais étant parfois très longs jusqu'à la réception des contrats et des questionnaires, et les stages se déroulant parfois à cheval sur deux ans, ces aides ne sont pas toutes versées l'année de leur attribution.

En 2017, l'aide financière moyenne attribuée par stage s'est montée à CHF 5'480.—. Elle représente la moitié des coûts salariaux du stagiaire (y compris des charges sociales patronales) ainsi qu'une participation aux défraiements. En moyenne, les coûts occasionnés par le stagiaire ont été financés à 40 %.

Stages et stagiaires — quelques chiffres

Les aides attribuées se répartissent comme suit :

46 stagiaires pour 51 stages

- 29 femmes et 17 hommes.
- 32 domicilié·es en Suisse allemande, 12 en Suisse romande et 2 au Tessin.

Les stagiaires peuvent effectuer trois stages au total et plus d'un stage par année. Ainsi 14 stagiaires ont obtenu un soutien pour leur deuxième stage et 2 pour leur troisième.

15 domaines de stage pour 51 stages :

- Décor, accessoires. 9
- Assistanat de réalisation 7
- Montage 5
- Direction de production. 4
- Régie 4
- Caméra 3
- Costumes. 3
- Eclairage 3
- Son, postproduction 3
- Assistanat de production 2
- Scripte 2
- Animation 2
- Maquillage/coiffure 2
- Son, tournage 1
- Machinerie 1

29 sociétés de production

- 17 basées en Suisse allemande
- 9 basées en Suisse romande
- 3 basées au Tessin

29 films

Les stagiaires ont été engagé·es sur le tournage ou la postproduction de 29 films :

- 16 films de fiction cinéma
- 5 téléfilms
- 3 séries TV
- 5 films documentaires

Les deux stagiaires assistant·es de production ont travaillé aux sièges des sociétés de production sur plusieurs films, généralement documentaires et fiction, à différentes étapes de la production (de la constitution de dossiers à l'organisation de la postproduction). La stagiaire en animation a travaillé pendant six mois dans un studio d'animation où elle a eu l'occasion d'apprendre différents logiciels et techniques de travail sur plusieurs courts et moyens métrages. Le stagiaire en studio de postproduction a également travaillé sur plusieurs films de différents formats.

Les places de stage soutenues ont, dans l'ensemble, été de très bonne qualité ; les stagiaires ont été engagé·es sur des films importants et ont travaillé sous la direction de responsables de stage expérimenté·es et compétent·es.

Pour plus de détails www.stagepool.focal.ch

1.3 Producers Pooling Programme (PPP)

La 5e édition de PPP qui a commencé en janvier 2017 continue en 2018 avec les trois pools suivants :

Deux productrices et trois producteurs zurichois (Catpics, Cognito Films et Turnus Film) traitent ensemble le genre « comédie », du développement jusqu'aux réflexions sur l'exploitation.

Deux productrices et un producteur genevois (Alva Film, Paradigma Films, Nouvelle Tribu) se penchent sur la dramaturgie, la stratégie de financement et de coproduction ainsi que sur le packaging et le marketing/l'exploitation de films de fiction internationaux.

Trois productrices de films documentaires de Bâle et de Zurich (Freihändler Filmproduktion, Liechti Filmproduktion, Reck Filmproduktion) s'occupent du champ de tension entre exigences artistiques lors du développement de documentaires destinés au cinéma et leur exploitation nationale et internationale.

Comme les coupes budgétaires de l'OFC touchent également FOCAL, les pools de cette édition n'ont plus que CHF 80'000.– à disposition, au lieu des CHF 100'000.– lors des années précédentes.

Il s'est avéré que la durée maximale de 24 mois est pleinement utilisée par les pools, même quand la planification en prévoyait moins.

Les trois pools de la 4e édition de PPP ont terminé leurs programmes en 2017, à l'exception d'un atelier du pool des documentaristes, prévu pour le printemps 2018. Ils et elles discuteront, avec les deux mentors Daniel Sponsel et Roland Zag et sur la base des films terminés, du résultat de PPP. Les producteur·trices zurichois Christian Frei, Mirjam von Arx et Philip Delaquis (Christian Frei Filmproduktionen, Ican Films et Das Kollektiv für Audiovisuelle Werke) s'étaient confrontés à la dramaturgie du documentaire : authenticité, narration, comparaison avec le film de fiction en matière de réception émotionnelle, gestion des protagonistes, montage, e.a.

Dans le deuxième pool, composé de producteur·trices de Berne, Genève et Bâle (Aline Schmid, Beauvoir Films, anciennement Intermezzo Films ; David Fonjallaz & Louis Mataré, Lomotion ; Peter Zwierko, Sulaco Film, anciennement Mira Film), il s'agissait de trouver de nouvelles voies de développement créatif, de financement, de marketing et d'exploitation de films documentaires. Un autre accent du travail collectif était mis sur l'amélioration des capacités de direction, des compétences de communication, de la gestion des conflits, de la planification et des stratégies de négociations. Les producteur·trices du pool perçoivent ce deuxième centre d'intérêt comme extrêmement utile pour leur travail professionnel et le développement de leurs sociétés — bien au-delà des projets de films.

Les discussions communes de leurs projets de film ont permis aux producteur·trices et réalisateur·trices du troisième pool de mener un échange fructueux au-delà des frontières linguistiques. Les quatre jeunes sociétés de production aux structures peu conventionnelles, 8horses (Zurich), 2:1 Film (Zurich), Alina Film (Genève) et Cinedokke (Lugano) ont travaillé sur huit projets de films d'art et d'essai à différents stades de développement. Avec des spécialistes internationaux, ils et elles ont traité des questions de scénario, de casting, de logistique de production, de co-production, de promotion, des festivals, de distribution mondiale, des formats transmédia et d'exploitation. Au cours du processus, il s'est avéré que certains projets n'avaient pas suffisamment de potentiel pour être réalisés/exploités ; d'autres sont actuellement en réalisation.

Deux projets de la 4e édition de PPP ont été présentés en première mondiale :

ENCORDÉS de Frédéric Favre (production : Lomotion) a été projeté en ouverture de Visions du Réel 2017 (section : Grand Angle).

GENESIS 2.0 de Christian Frei a été présenté en première mondiale en janvier 2018 au Sundance Film Festival (USA) et y a remporté le « World Cinema Documentary Special Jury Award for Cinematography ». Félicitations au chef-opérateur Peter Indergand, au caméraman et co-réalisateur Maxim Arbugaev et au réalisateur et producteur Christian Frei !

Après huit années de PPP et ses retours positifs de la part des producteur·trices suisses et des professionel·les au niveau international, l'OFC et FOCAL sont sur le point d'internationaliser le programme.

Un groupe de travail, constitué de sept producteur·trices et professionnel·les européen·nes de la formation (Carola Stern, FOCAL; Dominique Welinski, DW société de production, France ; Danny Krausz, Dor Film Produktionsgesellschaft M.B.H., Président de EAVE, Autriche ; Simon Perry, Président de ACE Producers, Hollande; Peter Rommel, Rommel Film e.K., Allemagne ; Reto Schaerli, Zodiac Pictures Ltd.,

Suisse ; Pierre Agthe, FOCAL), a élaboré, au cours de l'an 2017, un concept allant dans ce sens et l'a présenté aux institutions européennes de soutien au cinéma avec les éléments suivants :

The International Producers Pooling Programme [IPPP] has a high priority goal:

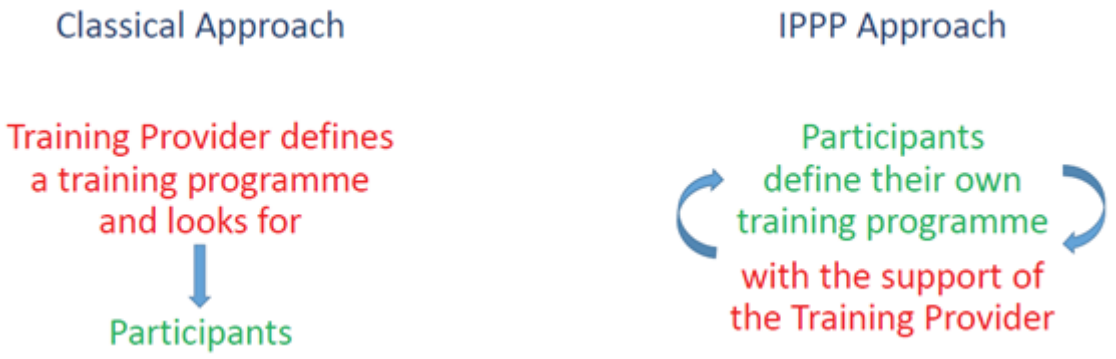
- *to broaden the producers' skills in the development and co-development of international and more widely marketable projects (including skills of management, communication and market awareness) through consultation and training with qualified experts;*

and two concomitant goals:

- *to encourage the creative experience of developing projects in a pool of producers interacting with each other and with other professionals involved in the projects, in particular the scriptwriters and directors;*
- *to improve the quality and marketability of co-productions through the development of projects in a pool of producers.*

The practical aim of IPPP is to provide European producers with an opportunity and an environment in which to explore and become proficient in areas of activity for which they have appetites and aspirations in common (for example: children's films, issue documentaries, genres such as horror, etc.) by training in a pool during the development phase. Subsequent decisions as to co-producing among participants of a pool are obviously up to them.

From a methodological viewpoint, IPPP is an on-the-job, self-training programme, based on exchanges with other producers in a pool, with experts and with the other professionals involved in each project's development, i.e. their scriptwriters and directors.

- *A pool consists of between three and five established and independent production companies, each represented by its CEO/senior producer and each from a different country. They co-opt each other. Junior producers are not eligible for the first edition.*
- *Production companies join the pool with at least one project each (long fiction, feature documentary, animation film, TV series or game). The projects may be intended as majority co-productions (with or without other companies in the pool) but must at least be intended to achieve wide or international market access. They can be at any stage of their development.*

L'année 2018 sera consacrée à consolider le financement de IPPP, tant au niveau des divers fonds nationaux que de Creative Europe — MEDIA Training afin de pouvoir lancer une première édition dès janvier 2019.

Pour plus de détails, focal.ch/fr/ppp

1.4 Film Marketing Coaching (FMC)

Après une année 2016 plutôt faible, le FMC a connu un nouvel essor en 2017. Au cours du premier trimestre, sept producteur·trices (dont trois nouvelles sociétés) et un distributeur ont fait appel au FMC.

Quelques films encadrés par le FMC ont été nominés au Prix du cinéma suisse 2017, mais à l'exception d'ALOYS (Meilleure caméra), aucun n'a remporté la plus haute distinction.

Avec quatre nouveaux projets déposés par quatre producteur·trices différent·es, le 2e trimestre a également atteint une bonne moyenne. L'un des projets, AIRPORT, était le premier film d'animation ayant bénéficié du FMC. Avec le soutien stratégique du programme, il a fait une belle carrière festivalière.

A l'occasion de sa rencontre semestrielle lors du Festival du film de Locarno, l'équipe du FMC a pu présenter pour la première fois personnellement à Ivo Kummer (Chef de la Section du cinéma de l'OFC) l'offre de FMC et soumettre ses souhaits d'optimisation. La participation du producteur Michael Steiger, membre du Comité de FOCAL et également bénéficiaire du programme FMC, a enrichi la discussion. Il a été convenu que l'équipe du FMC élaborerait un catalogue de mesures pour consolider les synergies entre l'OFC et FOCAL en matière de marketing de films dès 2018.

Au 3e trimestre, deux nouveaux projets de film ont été inscrits à FMC ; au dernier trimestre, il n'y a pas eu de nouvelles demandes.

Le 10 octobre 2017, l'équipe du FMC s'est réunie à Zurich pour réfléchir à la future collaboration avec l'OFC. Le procès-verbal de la réunion a été envoyé à Ivo Kummer et à son équipe en novembre 2017 pour qu'ils puissent en étudier le contenu en vue de la discussion commune à Soleure.

Chiffres et interprétations

En 2017, il y a eu 13 nouvelles demandes, et 12 projets de films des années 2014 à 2016 ont été repris. Le tableau donne des indications sur les 25 films encadrés par le FMC en 2017.

- Les 25 demandes de coaching proviennent de 19 producteur·trices différent·es et d'un distributeur.
- 15 projets (60 %) étaient soutenus financièrement par l'OFC, 10 (40 %) ont trouvé d'autres de voies de financement.

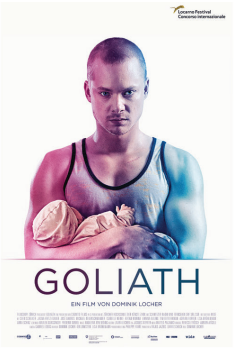
Client-e 2017	Responsable	Titre du film
Tip'Images Productions	Francine Lusser	THE WITNESS (Fic)
Pi Productions Sarl	Jacques Matthey	JAZZ – THE ONLY WAY OF LIFE (Doc)
Cognito Productions	Dario Schoch	GOLIATH (Fic)
& Söhne AG	Baptiste Planche	LATE SHIFT (Fic)
P.S. Productions	Xavier Grin	L'ÂME DU TIGRE (Fic)
Zeitraum Film	Carola Kutzner	KÖHLERNÄCHTE (Doc)
Tip'Images Productions	Francine Lusser	UUSGRÄCHNET GÄHWILERS (Fic)
Lichtspiele	Marco Valpiani	TRANSFORMANCE (Doc)
Contrast Film GmbH	Ivan Madeo	STÜRM (Fic)
JMH Distributions	Florence Adam	BOUNTY (Doc)
DokLab GmbH	Urs Schnell	KATHARINA & FREDDY (Doc)
Contrast Film GmbH	Stefan Eichenberger	DER LÄUFER (Fic)
Terrain Vague	David Maye	LES GRANDES TRAVERSÉES (Doc)
Akka Films	Philippe Coeytaux	GHOST HUNTING (Doc)
Filmgerberei GmbH	Nadine Lüchinger	FAMILY WEEKEND (Fic)
Filmgerberei GmbH	Nadine Lüchinger	MARIKA (Fic)
Filmgerberei GmbH	Nadine Lüchinger	MARTIN SUPER (Doc)
Filmcoopi	Felix Hächler	DER LÄUFER (RAS) (Fic)
Turnus Film AG	Michael Steiger	WOLKENBRUCHS REISE (Fic)
P.S. Productions	Xavier Grin	CHROMA (Fic)
Schick Productions	Ruedi Schick	AIRPORT (Ani)
Louise Productions Sàrl	Heinz Dill	THE HERMIT (Fic)
Lomotion AG	David Fonjallaz	LASST DIE ALTEN STERBEN (Fic)
Tip'Images Productions	Francine Lusser	STRAY BULLET (Doc)
CF Filmproduktionen	Christian Frei	GENESIS 2.0 (Doc)

- 13 (52 %) disposaient déjà d'un distributeur et 12 (48 %) étaient à la recherche d'une solution avec ou sans distributeur.
- 17 projets de film (68 %) ont été menés par des hommes, 8 (32 %) par des femmes.
- 10 films (40 %) ne sont pas encore sortis, 15 (60 %) étaient ou sont encore en salle.
- En 2017, 5 nouvelles demandes (38 %) provenaient de Suisse romande et 8 (62 %) de Suisse alémanique. Il n'y a pas eu de demande de coaching en provenance du Tessin.
- Au 31 décembre 2017, les experts ont accumulé un total de 205,5 jours de travail.
- John Durie a coaché 14 films (56 %), Mathias Noschis 11 films (44 %).
- Depuis l'introduction du FMC en 2013, l'année 2017 a été une des plus fortes. Le système simplifié introduit en 2016, échelonné en trois packages — « small », « medium » et « large » — a été compris, adopté et est maintenant apprécié par les producteur·trices et distributeur·trices.

Pour plus de détails, focal.ch/fr/fmc

2. Soutien à la compétitivité au niveau international

2.1 Nos propres programmes de formation européens

Les six programmes réalisés en 2017 sont les suivants :

Programmes produits par FOCAL (F) et FOCAL resource (Fr)	Partenaires
Production Value (Fr)	Creative Europe, Finnish Film Foundation, Norwegian Film Institute, Swedish Film Institute, Bilbao Film Commission, FOCAL
Digital Production Challenge II (Fr)	Creative Europe, EYE Amsterdam, ACE, FOCAL
Medici (F)	Film Fund Luxemburg, Norwegian Film Institute, Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel — Communauté française de Belgique, German Federal Film Board (FFA), OFC
Structural Constellations (F)	Austrian Film Institute, Wajda School Foundation, Norwegian Film Institute, Swedish Film Institute, OFC
From Producers to Producers (F)	ZFF, SFP, GARP, IG, MEDIA Desk Suisse, SRG – SSR
Produzententreffen in der Schweizer Botschaft (F)	Schweizer Botschaft Berlin, BAK

Production Value (PV) et Digital Production Challenge II (DPC II) avec, entre autres, un soutien financier cumulé de CHF 135'000.– de Creative Europe — MEDIA Training ont été menés sous le toit de FOCAL resource avec les mêmes objectifs, contenus et personnel que jusqu'ici.

Medici et Structural Constellations ont pu être réalisés grâce au soutien des Mesures compensatoires de l'OFC pour un montant cumulé de CHF 163'820.–, sous le toit de FOCAL.

Un nouveau programme, intitulé Working Together, n'a pas pu être réalisé et a dû être renvoyé en 2018.

2.2 Coproduction et cofinancement de programmes européens et internationaux

Les douze projets coproduits et cofinancés en 2017 sont les suivants :

Programmes coproduits par FOCAL	Partenaires	Statut, arrangement
Bienvenue à Fontevraud	NEF Animation	Place pour 1 cinéaste d'animation suisse sur 10
Essential Legal Framework	Erich Pommer Institute, MEDIA Training	Finance d'inscription réduite pour les participants suisses
Propro —An initiative to Empower Women Film Producers	Austrian Film Institute	Place pour 2 productrices suisses sur 16
Rencontres de coproduction francophones	SODEC, CNC, FFL, CCA, OFC	10 places pour des professionnel·le·s suisses sur 200
ACE Network	ACE	7 producteur·trice·s suisses sur 190
EKRAN +	Wajda School Foundation, MEDIA Training	2 équipes suisses (réalisateur·trice, producteur·trice, chef·fe-opérateur·trice) sur 12 + 1 expert·e
Internationaler Filmschauspielworkshop	Ludwigsburg	Place pour 1 acteur·trice suisse sur 16
Atelier Grand Nord (Québec)	SODEC, CNC, FFL	2 places pour des auteur·e·s suisses sur 15 + 1 expert·e

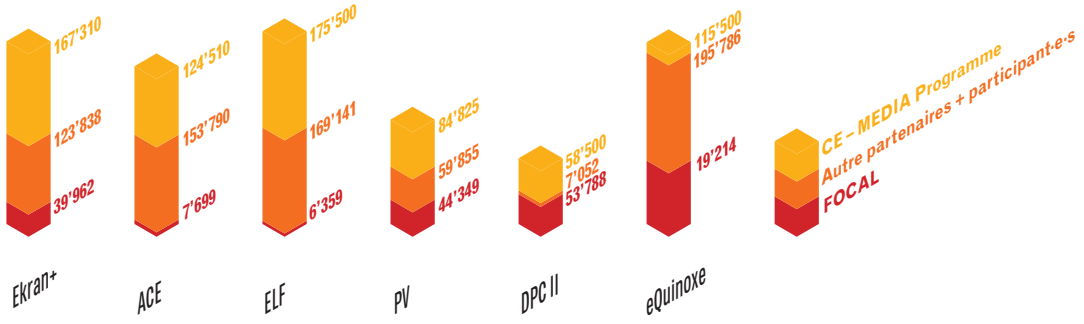
Programmes coproduits par FOCAL	Partenaires	Statut, arrangement
International Screenwriters' Workshops & Master Classes – eQuinoxe Germany	eQuinoxe Germany, MEDIA Training	2 places pour des auteur·e·s suisses sur 18
Drehbuchwerkstatt München / Zürich	DBW, ZHdK, SF, Teleproduktionsfonds	3 places pour des auteur·e·s suisses + 3 expert·e·s
FSH FilmSoundHamburg Internationale Sommerakademie Filmmusik	FSH	Place pour 1 compositeur·trice suisse sur 50

2.3 Nos activités européennes en quelques chiffres

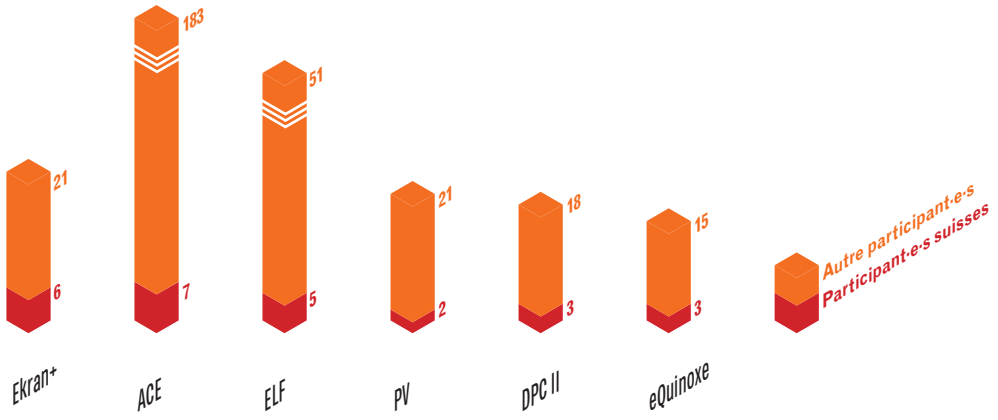
Activités européennes soutenues par Creative Europe — Programme MEDIA

La comparaison entre les deux tableaux qui suivent montre que l'investissement financier de FOCAL et FOCAL resource pour six programmes (CHF 171'000.– sur un coût total de CHF 1'606'000.–), soit 11 %, est légèrement supérieur au pourcentage de participant·es suisses (26 sur un total de 335), soit 8 %.

Investissement financier pour les activités européennes soutenues par Creative Europe (en CHF)

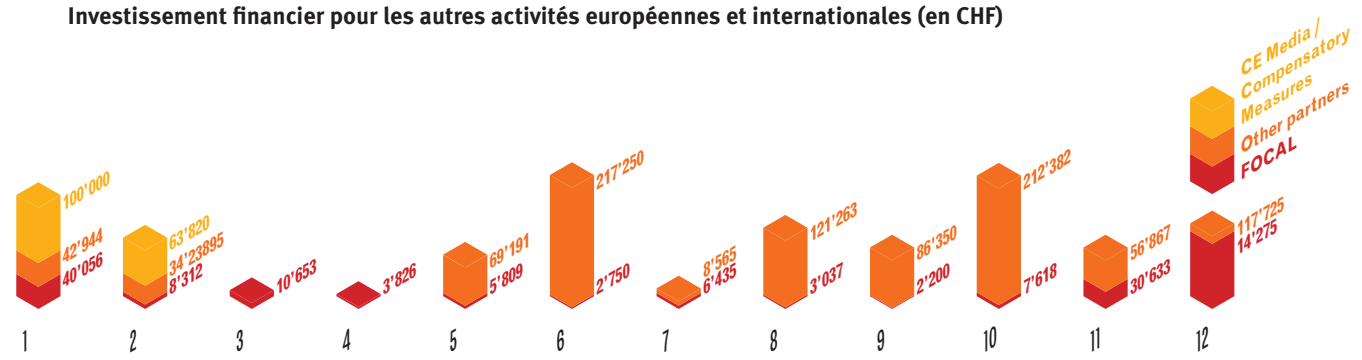
Participant·e·s aux activités européennes soutenues par Creative Europe

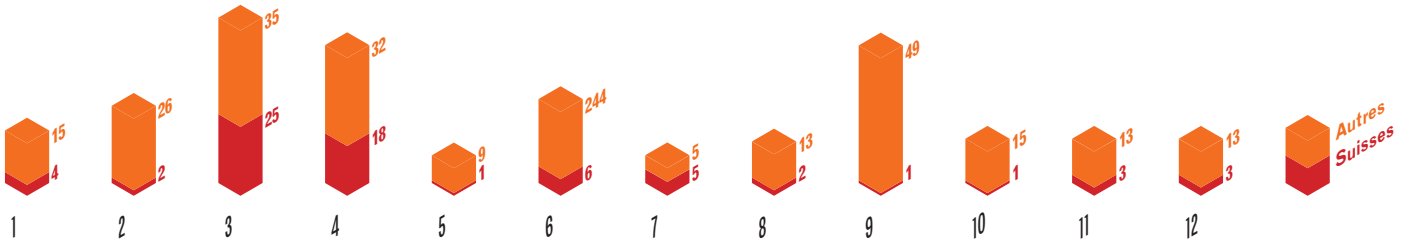
Autres activités européennes et internationales

La comparaison montre que l'investissement financier de FOCAL pour douze programmes (CHF 136'000.– sur un coût total de CHF 1'266'000.–), soit 11 %, est légèrement inférieur au pourcentage de participant·es suisses (soit 71 sur un total de 540, c'est-à-dire 13 %).

Investissement financier pour les autres activités européennes et internationales (en CHF)

Participant·e·s aux autres activités européennes et internationales

1. Structural Constellations
2. Medici
3. From Producers to Producers
4. Produzententreffen in der CH Botschaft
5. Bienvenue à Fontevraud
6. Les Rencontres de coproduction Francophone (RCF)
7. Coproduction meeting Swiss-Danish Documentary film producers
8. Atelier Grand Nord
9. FSH FilmSoundHamburg
10. International Screen Acting
11. DrehbuchWerkstatt München / Zürich
12. Propro – An initiative to Empower Women Film Producers

Le coût global des 18 programmes que FOCAL et FOCAL resource produisent (6) et coproduisent (12) s'élève à CHF 2'900'000.– en 2017. Notre part, soit CHF 337'000.– représente 12 %. Le nombre de participant·es suisses pour ces activités, soit 97 sur 875, s'établit à 11 %.

Investissement en €

FOCAL et FOCAL resource	Partenaires + participant·e·s	CE – MEDIA Training Programme	Mesures compensatoires MEDIA de la Confédération	**TOTAL**
337'000	1'676'000	726'000	164'000	**2'900'000**

Participant·e·s aux activités européennes et internationales

	Suisses	Autres	**Total**
2015	24	210	**234**
2016	83	308	**391**
2017	97	778	**875**

In fine, ces quelques chiffres indiquent que l'investissement financier de FOCAL pour des activités européennes et internationales est d'une proportion très mesurée par rapport à la valeur globale de ces activités. Ils indiquent aussi que le nombre de participant·es suisses est proportionnel à l'investissement.

Il faut toutefois noter que les montants précités ne comprennent pas de coûts structurels.

2.4 Manifestations produites ou coproduites par FOCAL dans le cadre de festivals pour favoriser des échanges et le réseautage

L'OFC confie la mission à FOCAL d'organiser et de coproduire des manifestations, en priorité pour des producteurs et productrices, afin de favoriser leurs interactions avec leurs homologues à l'échelle nationale, européenne et internationale.

Les 9 manifestations réalisées en 2017 sont les suivantes :

From Producers to Producers. Digital distribution has changed the media landscape. What are the new finance opportunities for producers of movies and series?	Film Festival Zurich
Event Berlinale 2017 – Perspektive eines dreiseitigen Fonds (DE – AT – CH). Eine Diskussions-Plattform für Produzenten und Filmförderungsverantwort-liche aus der Schweiz, Deutschland und Österreich	Berlinale
Les Rencontres de Coproduction Francophone (RCF) Pitching de projets, Distribution 360, Réalité virtuelle	Cinémania
ACE Networking Meetings	Cannes, Berlinale, Locarno, etc.
Industry Lab 2017 - Informations-, Begegnungs- und Weiterbildungsplattform für die internationale und Schweizer Kurzfilmbranche	Internationale Kurzfilmtage Winterthur
Writers' Room 2017 – Informations-, Begegnungs- und Weiterbildungs-plattform zu einer besseren Vernetzung von Drehbuchschreibenden und Filmschaffenden	Internationale Kurzfilmtage Winterthur
WIE ERZÄHLE ICH MEINE GESCHICHTE? Erzählstrategien im Dokumentarfilm – mit Tamara Trampe und Cornelia Klauss	Visions du Réel Nyon
Lire — écrire – comprendre le cinéma. L'éducation à l'image maintenant ! Une table ronde autour de l'éducation au cinéma en Suisse et en Europe. Ou comment développer des structures efficaces pour former le public de demain au décodage de l'image en mouvement	Journées de Soleure
Showcase FOCAL & JUNGE TALENTE.CH Förderung von Jungen Talenten – Notwendigkeit und Herausforderung.	Solothurner Filmtage

En 2017, et en plus des bientôt traditionnels rendez-vous à Berlin — sur le thème des fonds de co-développement — et From Producers to Producers — sur les nouvelles opportunités que la distribution digitale offre aux producteur·trices de séries en particulier — FOCAL a assuré la coordination suisse pour les Rencontres de Coproduction Francophones (RCF) qui se sont tenues à Montréal en novembre 2017. L'édition 2018 en Suisse, sur le thème de l'adaptation, se tiendra dans le cadre de « Le Livre sur les Quais », à Morges.

3. Une bonne exploitation des ressources

3.1 L'évolution des revenus financiers

Etat de la situation

L'année 2017 a été marquée par des premières coupes dans nos activités, dues aux restrictions financières. Le Comité a alors décidé de faire porter en priorité ces coupes sur les mesures spéciales financées séparément dans notre contrat de prestations, à savoir le Stage Pool, le Producers Pooling Programme (PPP) et le Film Marketing Coaching (FMC). Ce choix procède d'une part du fait que, jusqu'ici, les économies ont toujours été faites au détriment des séminaires en Suisse (cf. rapports d'activités des années précédentes) et que, d'autre part, le préjudice pour les bénéficiaires de ces mesures spéciales devient visible. En d'autres mots, cela signifie que FOCAL ne peut pas faire autant avec moins de ressources et que le Comité souhaite que cela soit clairement montré.

En chiffres et à titre d'exemples : le montant mis à disposition par stage ne s'élève plus qu'à CHF 5'480.– en 2017 contre CHF 6'396.– en 2016. Pour les participants à PPP, cela implique une réduction du montant à disposition par pool de CHF 20'000.– sur 2017 et 2018. Et pour FMC, cela entraîne une réduction du nombre de jours de travail pour les expert·es et donc une réduction des prestations auprès des producteur·trices.

En contrepartie, ces mesures ont permis de retrouver un plus haut niveau d'investissement pour les séminaires en Suisse, soit CHF 878'085.– contre CHF 662'775.– budgétés, ce qui était l'objectif prioritaire fixé pour 2017.

Sur l'état financier 2017, la diminution des ressources n'est pas visible, car les montants investis sont plus hauts que ceux indiqués au budget. Cela tient au fait que nombre de dépenses sont liées à des éditions des années précédentes, pour lesquelles les montants affectés ont été versés dans les fonds correspondants, soit plus de CHF 220'000.– en 2017. D'autre part, le budget a été fait avec des charges structurelles légèrement surestimées.

Nota bene : pour 2018, cette situation empirera encore puisque la coupe des ressources de l'OFC s'élève à 5 % contre 3 % en 2017. Ce mouvement est amplifié par le fait que plus notre activité diminue, plus les contributions des participant·es diminuent également. En chiffres, cela implique une perte de ressources supplémentaire de CHF 60'000.– en 2018.

Pour faire face à cette érosion de nos moyens, nous avions annoncé, dans le rapport d'activités 2016, l'objectif de trouver CHF 500'000.– pour le prochain contrat de prestations (2021 – 2025) — répartis pour CHF 300'000.– à trouver auprès de l'OFC et CHF 200'000.– auprès des fonds régionaux et des cantons.

Où en sommes-nous dans la recherche de ce demi-million ?

3.1.1 Office fédéral de la culture

Nous avons rencontré la directrice de l'OFC, Madame Isabelle Chassot, pour discuter notre souhait de voir augmenter le soutien à FOCAL dans le cadre du prochain contrat de prestations, avec les arguments suivants :

« Concernant le soutien que l'OFC accorde à FOCAL, nous avons bien compris qu'il n'est pas prévu que les moyens à disposition pour les années à venir soient supérieurs à ceux existants actuellement. Par ailleurs, nous sommes bien conscients du fait de disposer d'une grande confiance et reconnaissance de l'OFC, dont témoigne, en plus des moyens conséquents mis à notre disposition, l'inscription de la formation continue tant dans l'Ordonnance du DFI sur l'encouragement du cinéma que dans le Régime d'encouragement pour les années 2016 à 2020. A notre connaissance, il s'agit d'ailleurs d'un cas unique et exemplaire en Europe.

Nous aimerions toutefois répéter ici brièvement qu'au-delà de sa mission "classique" de transmission de savoirs et de savoir-faire, FOCAL propose aussi des moyens d'adaptation aux nouveaux profils professionnels, interroge la branche sur les enjeux culturels, technologiques et commerciaux auxquels elle doit faire face, joue le rôle d'incubateur en matière de créativité et de diversité et stimule le réseautage. En d'autres mots, l'OFC et la branche disposent, avec FOCAL, d'un instrument assez unique en son genre qui assume aussi un travail de recherche, de développement, d'interaction et donc, in fine, de cohésion entre les professionnel·les, leur permettant de mener à bien de façon performante leur mission culturelle.

De plus, alors que son trentième anniversaire approche et que les soussignés quittent bientôt FOCAL après un engagement de longue date, il importe que la Fondation puisse mener cette transition avec énergie et créativité, qu'elle puisse engager de nouveaux projets pour consolider son rôle au service de la culture audiovisuelle tel que défini ci-dessus.

Dans cette perspective […] nous souhaitons que CHF 300'000.– supplémentaires par année soient prévus en vue du prochain Message culture et du contrat de prestations 2021-2025. Ce souhait, détaillé dans le rapport d'activités 2016, a été validé par le Conseil de Fondation lors de sa dernière assemblée générale. »

Dans sa réponse, la Directrice nous rappelle que les possibilités pour les années 2021 à 2025 sont très limitées et nous encourage à vérifier si un complément pourrait être trouvé du côté du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation — SEFRI, ce que nous ne manquerons pas de faire en 2018.

De notre côté nous allons détailler les projets à développer dans le cadre du prochain contrat de prestations en espérant qu'ils seront suffisamment enthousiasmants et convaincants pour justifier une augmentation.

3.1.2 Fonds régionaux

Comme au cours des années précédentes, la négociation avec Cinéforom et la Zürcher Filmstiftung reste suspendue à l'augmentation de leurs moyens et à l'adaptation de leurs statuts respectifs pour pouvoir soutenir FOCAL.

La Zürcher Filmstiftung a néanmoins accepté de soutenir un séminaire sur le thème du développement de films documentaires, qui se tient en mars 2018, avec un montant de CHF 6'000.– comprenant des finances d'inscription et un apéro pour les participants. Ce type de soutien ponctuel pourra se poursuivre, mais il reste, par nature, limité en termes de contribution aux charges structurelles de FOCAL.

Par ailleurs, et comme décidé l'an passé lors de l'assemblée du Conseil de Fondation, FOCAL a apporté son soutien à l'initiative zurichoise pour une « Film — und Medienförderungsgesetz » — qui sera soumise au vote populaire en 2018 — d'autant que cette initiative prévoit, au (Zweck) § 2 lit. e. de la future loi, un soutien de la relève et le subventionnement de la formation continue. Affaire à suivre…

Nous voudrions répéter ici que, sans le soutien/la pression des associations professionnelles, de l'OFC et/ou d'autorités cantonales et communales, ces fonds régionaux feront difficilement le pas de soutenir FOCAL, car leurs ressources sont réservées à la production.

3.1.3 Cantons

Comme expliqué dans le rapport 2016, les démarches entreprises auprès des cantons ont permis une augmentation de revenus pour FOCAL d'environ CHF 3'000.– par année, ainsi qu'un apport supplémentaire d'environ CHF 20 à 25'000.– pour des places de stage. Rappelons que l'apport pour les stages profite presque exclusivement aux stagiaires et donc pas à FOCAL.

D'autre part, nous avions expliqué que seule une nouvelle recommandation de la Conférence des chefs de service et délégués aux affaires culturelles (CDAC) pourrait encourager certains cantons à augmenter leur contribution. Une demande dans ce sens a été adressée à la CDAC, avec une nouvelle newsletter adressée à tous les services culturels des cantons suisses (cf. annexe en page 87). Malheureusement, la CDAC, tout en reconnaissant la pertinence de nos actions, nous a adressé une réponse négative en fin d'année et nous a renvoyé à une négociation canton par canton.

En nous appuyant sur la décision de la CDAC, une nouvelle newsletter sera adressée aux cantons en 2018, pour inciter ceux d'entre eux qui ne contribuent pas au financement de FOCAL à le faire dans les temps à venir.

3.1.4 Creative Europe – MEDIA Training via FOCAL resource

Deux programmes (Production Value et Digital Production Challenge II) portés par FOCAL resource sont actuellement soutenus par MEDIA Training et le seront encore en 2018. Une augmentation de la contribution pourra être demandée dans le cadre de l'application, en 2018, pour un soutien pour les années 2019 à 2021. Mais elle ne fera que compenser, si elle est accordée, une inévitable augmentation de chacun des deux budgets.

Pour cette même période 2019-2021, nous tentons de déposer une demande de soutien pour le programme en développement International Producers Pooling Programme [IPPP]. Ce qui ne sera pas simple, dans la mesure où son principe de « on-the-job self-training programme » ne correspond pas automatiquement aux conditions d'éligibilité de Creative Europe — MEDIA Training..

3.1.5 SRG-SSR et directions régionales

Compte tenu des difficultés financières post « no billag » de la SSR, il semble difficile d'obtenir une augmentation de son soutien (CHF 165'000.– par année actuellement), même si elle accepte régulièrement d'investir sur certains séminaires spécifiques, par exemple sur la VR ou une rencontre entre les professionnel·les indépendant·es et télévision sur le thème de la collaboration autour de la fiction en 2018.

Certains projets obtiennent aussi du soutien des directions régionales, par exemple la Drehbuchwerkstatt München-Zürich pour laquelle la SRF investit, depuis 6 ans, CHF 30'000.– par année ou un séminaire à venir sur le doublage pour des speaker·innes au Tessin.

3.1.6 Autres coproductions d'activités

Les Responsables de domaine recherchent activement des partenariats pour diminuer les coûts par séminaire. Ces contributions restent cependant limitées, ne permettent pas un financement structurel, sont dépendantes des sujets des séminaires et ne peuvent pas être augmentées de façon significative.

Nous allons relancer une recherche de financement par d'autres fondations au cours de l'année 2018, même si nous avons déjà beaucoup investigué dans cette direction. A noter, un bon contact établi avec Movetia — l'agence nationale en charge de la promotion des échanges et de la mobilité — qui encourage des projets et des activités d'échange et de mobilité aussi dans le champ de la formation continue, en Suisse, en Europe et dans le reste du monde. Nous déposons un dossier en mars 2018 pour un soutien financier (voyage, logement, etc.) à des stages sur des coproductions internationales.

Les coproductions avec les écoles restent décevantes. Nous en avons encore fait l'expérience en tentant de mettre sur pied un Certificate of Advanced Studies — CAS — Certificat de formation continue universitaire de travail face à la caméra avec la Manufacture, Haute école des arts de la scène à Lausanne qui fait partie de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO). In fine nous avons dû constater que les lignes directrices de cette école ne permettent pas une véritable coproduction d'un cursus, et FOCAL n'a pas pour mission d'être un bailleur de fonds.

3.1.7 Conclusion provisoire

Le demi-million recherché est encore très loin d'être atteint. Pour y parvenir, il faudra une mobilisation du Conseil de Fondation afin de consolider et de développer le travail entrepris, toujours au service de la branche, depuis 1990.

3.2 Préparation de la succession du président et du directeur en 2019

Le Comité propose au Conseil de Fondation de désigner Mariano Tschuor pour reprendre le flambeau de la Présidence des mains de Thomas Geiser à partir du 1er janvier 2019.

Pour la désignation d'un nouveau directeur ou d'une nouvelle directrice, une commission sera mise sur pied durant le premier trimestre 2018, avec pour mission de présélectionner, dès la fin mai, environ trois candidat·es avant le choix définitif du Comité durant l'été prochain. La commission est formée de deux représentants du Comité, un représentant des Responsables de domaine, le Président actuel ainsi que son successeur. Un accompagnement est assuré par un professionnel en matière d'organisation du travail. La mise au concours du poste est prévue au début mai.

Et je me retirerai à fin mars 2019…

Pour terminer...

Une fois encore merci

- à tous les membres de l'équipe administrative à Lausanne
- aux responsables de domaine
- à toutes les personnes impliquées dans la réalisation de nos activités
- aux institutions, associations et entreprises qui soutiennent notre travail
- aux personnes et organisations partenaires des activités coproduites par FOCAL, en Suisse et en Europe
- aux membres du Comité
- aux membres du Conseil de Fondation

pour le soutien qu'ils assurent à FOCAL, leur engagement créatif, leur présence, leur disponibilité et leur efficacité.

Pierre Agthe, le 8 mars 2018

Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren
Liebe Kolleginnen und Kollegen

Im Jahresbericht 2016 hatten wir angekündigt, dass wir für die nächste Leistungsvereinbarungsperiode (2021 – 2025) zusätzliche CHF 500'000 pro Jahr finden müssen, wenn wir der Erosion unserer finanziellen Mittel entgegenwirken wollen. Der Stiftungsrat hat diesem Vorhaben an seiner Versammlung vom 31. März 2017 beigepflichtet.

Dieses Ziel erklärt sich durch die Notwendigkeit, die Aktivitäten der Stiftung zu festigen und weiterzuentwickeln.

Zu festigen, weil unsere Weiterbildungsangebote seit bald dreissig Jahren die Karriere zahlreicher Film- und Audiovisionsschaffenden prägen. Über tausend Teilnehmende bilden sich jährlich an unseren Seminaren weiter. Es gibt in der Filmbranche also nur wenige Berufstätige, die noch nie ein Angebot bei uns gefunden haben, mit dem sie ihren Horizont erweitern und ihr Netzwerk ausdehnen konnten.

Zu festigen, weil unsere Aktivitäten auch einen direkten Einfluss auf die Entwicklung, die Produktion, Postproduktion, Promotion und die Auswertung von Filmen haben. Sie dienen also auch den Projekten direkt, begleiten sie und tragen zu ihrer Qualität und ihrem Erfolg bei. Zudem sind dank unserer Weiterbildungsplattform, die wir an rund 300 Tagen pro Jahr zur Verfügung stellen, zahlreiche Koproduktionen zustande gekommen.

Weiterzuentwickeln, weil die Zahl der beim Film Tätigen sowie die Komplexität der Filmproduktion im Laufe der Jahre enorm zugenommen haben.

Weiterzuentwickeln, weil die Audiovision davon lebt, sich zu erneuern, sich von Generation zu Generation neu zu erfinden und sich den Veränderungen der Welt anzupassen. Ein Seiltanz. Und um mutig auf diesem Seil tanzen zu können – um schöpferische Kraft und Innovationsgeist an den Tag zu legen – braucht es ein gutes Sicherheitsnetz, das einem wenn nötig wieder Aufschwung gibt. Auch das soll FOCAL bieten.

Diese schweizerische und internationale Plattform, wo man sich austauscht und zusammenarbeitet, berufsübergreifend interagiert, Kräfte vereint und sich gegenseitig inspiriert- diese Plattform zu festigen und weiterzuentwickeln: Geht das mit weniger Mitteln?

«Weniger ist mehr» ist zu einem Mantra geworden, das wir nicht übernehmen möchten. Wir arbeiten mit einer äusserst schlanken Struktur und bemühen uns um beste Koordination der Akteure, die an unseren Weiterbildungsangeboten mitwirken. Anders gesagt: Wir können bei FOCAL nicht abspecken.

Es braucht also mehr Geld. Wo und wie wir dieses finden, bleibt eine Frage, die wir in der der Zeit, die uns noch bleibt, beantworten möchten. Denn wir sind der Meinung, dass unsere Ablösung nächstes Jahr nach so langer «Herrschaft» auch eine gute Gelegenheit ist, gewisse Dinge zu überdenken, zu erforschen und etwas zu wagen. Auch das kostet.

Mögen unsere grosszügigen Geldgeber und die Berufsverbände diesen Schwung unterstützen – der Kreativität der Stiftung und damit der Film- und Audiovisionskultur zuliebe.

Wir begrüssen …

Anke Beining Wellhausen. Sie ist Juristin und Managing Director/CEO von Utofilm (Zürich) und sehr erfahren im Kauf und Verkauf von Filmen, in der Produktion, in der Einrichtung von digitalen Videoplattformen sowie der Entwicklung und Leitung von Unternehmungen. Sie ist bereit, die Nachfolge von Helene Cardis anzutreten, die den Stiftungsausschuss vor einem Jahr verlassen hat.

Ihre Wahl muss noch vom Stiftungsrat bestätigt werden.

Mariano Tschuor. Er hatte bis vor Kurzem eine leitende Stellung bei der SRG inne. Man kennt ihn in der Branche, insbesondere durch die Verhandlungen um den «Pacte de l'audiovisuel». Im Laufe seiner beruflichen Laufbahn war er Dramaturg am Theater, Radiomoderator, Fernsehredaktor sowie Programm- und Projektleiter, Direktor der RTR und schliesslich Mitglied der SRG-Direktion.

Der Stiftungsausschuss von FOCAL schlägt ihn dem Stiftungsrat als Nachfolger von Thomas Geiser vor, der das Präsidium ab Januar 2019 abgibt.

In der Administration ersetzt **Cécile Verpoorten** seit Juni 2017 Fanny Scheurer, die nach acht Jahren kompetenten Einsatzes als Sekretärin zu neuen Horizonten aufgebrochen ist.

Wir heissen die Drei herzlich willkommen und freuen uns, unser letztes Amtsjahr mit ihnen zu teilen.

Thomas Geiser, Pierre Agthe
8. März 2018

Jahresbericht 2017

Einleitung

Dieser Bericht übernimmt zum grossen Teil die Struktur, die Ziele und Indikatoren der Leistungsvereinbarung zwischen dem BAK und FOCAL für die Jahre 2016 – 2020. Damit wiederholt sich seine Form Jahr für Jahr, wofür wir uns bei unseren Leserinnen und Lesern entschuldigen möchten.

Der genannten Leistungsvereinarung entsprechend sind wir per 1. Januar 2017 auf die Rechnungslegung nach Swiss GAAP FER 21 umgestiegen. Dadurch ändert sich sowohl die Darstellung der Rechnungslegung als auch des Berichts der Kontrollstelle.

Wir möchten uns an dieser Stelle herzlich bei unserer Buchhalterin Sandrine Oberli bedanken, welche die komplexe Umstellung auf das neue System mit grosser Sachkenntnis und viel Geschick ausgeführt hat.

1. Die Unterstützung der nationalen Wettbewerbsfähigkeit

1.1 Weiterbildungsangebote in der Schweiz (Seminare, Coaching…)

Das Jahresprogramm der FOCAL-Aktivitäten wird von den Bereichsverantwortlichen in Zusammenarbeit mit dem Ausschuss und der Geschäftsleitung erarbeitet. Dabei achten sie vor allem darauf, dass sie den Bedürfnissen und Herausforderungen der verschiedenen Bereiche der audiovisuellen Produktion Rechnung tragen.

Besonderes Augenmerk wird auf die Entwicklung der Workflows – von der Stoffentwicklung bis zur Auswertung –, der Berufsbilder, Strategien, Instrumente, Technologien und Formate gerichtet.

Die vollständige Liste der 2017 durchgeführten Seminare, Workshops, Spezialmassnahmen und anderen Angebote finden Sie auf S. 51. Zur Illustration sehen Sie sich auf S. 67 auch das Kapitel «Pressestimmen und Kommentare der Teilnehmenden» an.

Wie in den vorangehenden Jahresberichten angekündigt, war die Anzahl der Aktivitäten im 2017 leider rückläufig, weil gewisse Beiträge gestrichen und Subventionen gekürzt wurden.

Der Stiftungsausschuss musste dementsprechend Sparmassnahmen ergreifen; er hat beschlossen, vor allem bei den Spezialmassnahmen zu kürzen, die nach Leistungsvereinbarung separat finanziert werden: beim Stage Pool, beim Producers Pooling Programme (PPP) und dem Film Marketing Coaching (FMC). Wir gehen im Kapitel «Der sorgfältige Umgang mit finanziellen und personellen Ressourcen» (S. 46) näher darauf ein.

Das Jahr 2017 in Zahlen

Die Einzelheiten zu den Vergleichszahlen betreffend der folgenden Aussagen finden Sie im Kapitel «Statistiken» (S. 55)

Mit 292 Weiterbildungstagen und 1'305 Teilnehmenden liegt das Jahr 2017 unter dem Schnitt der vorangehenden Jahre, was auf die Kürzung der finanziellen Mittel zurückzuführen ist.

Die Aufteilung nach Berufsbereichen sowie nach Weiterbildungstagen und Finanzmittelzuteilung pro Bereich liegen im Durchschnitt der vergangenen Jahre.

- 2017 haben mehr Frauen (55%) als Männer (45%) an unseren Aktivitäten teilgenommen – eine Tendenz, die sich seit 2015 beobachten lässt.
- Die Aufteilung nach Altersklassen zeigt, dass weiterhin die Teilnehmenden zwischen 30 und 50 am meisten vertreten sind (63%).

Die Sprachregionen bleiben ähnlich vertreten wie 2016. Die Teilnehmenden kommen zu

- 61% aus der Deutschschweiz,
- 24% aus der Romandie,
- 2% aus dem Tessin und zu
- 13% aus dem Ausland.

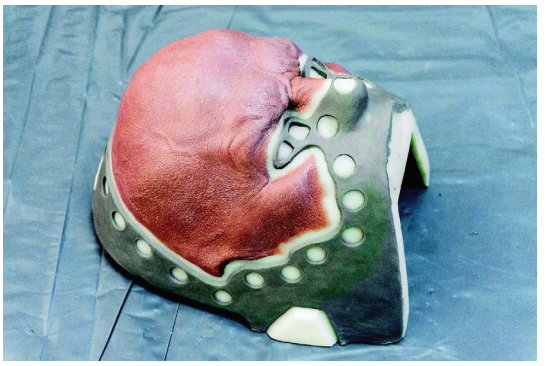
1

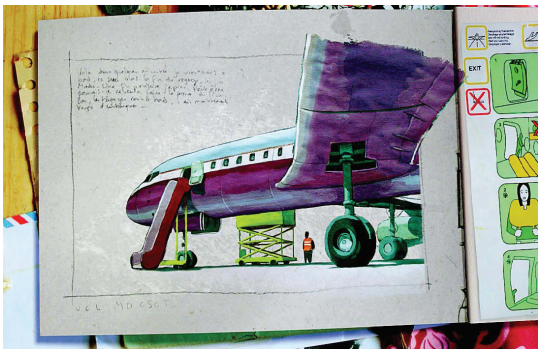

2

3

4

5

1. **The Craft of Editing and Storytelling**
   How to use editing to tell your story
   Fotos: SHAKE THE DEVIL OFF und LIKE SUN IN THE DEW von Peter Entell
2. **Die Herstellung von Stirnprosthetics**
   Formenbau: Stirnplatten aus Silikon
3. **Beyond Algorithms**
   Developing a visual world of one's own
4. **Die Geheimnisse des Networking**
   Ein Workshop für Frauen in der Filmbranche
   Fotos: MADAGASCAR, CARNET DE VOYAGE von Bastien Dubois und AUBADE von Marco Carraro
5. **Actors and actresses facing the camera**
   How to take over a text as one's own? An intensive seminar on preparing a filmed monologue in a professional manner
   © PaprochStudio

Prioritäten und Dienstleistungen

Die Aufteilung der Aktivitäten nach Prioritäten und die Finanzmittelzuteilung nach Art der Dienstleistung stimmt auch 2017 wieder genau mit den in der Leistungsvereinbarung 2016 – 2020 definierten Zielen überein.

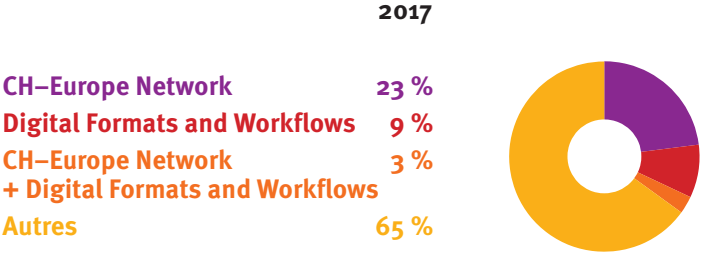
Anteil der Aktivitäten pro Priorität

Investition pro Dienstleistung

Das Ergebnis der transversalen Prioritäten «CH-Europe Network» (28/25%) und «Digital Formats and Workflows» (25/15%) liegt in beiden Fällen über dem angestrebten Ziel.

Qualität der Aktivitäten

Der Zufriedenheitsgrad der Teilnehmenden im Hinblick auf

- *den Nutzen der Seminare für ihre berufliche Weiterentwicklung* und
- *die Erfüllung ihrer Erwartungen an das besuchte Seminar*

liegt einmal mehr sehr hoch:

- *87% bewerten diese als «sehr gut» bis «gut» und*
- *94,5% sind es, wenn man «befriedigend» noch dazu nimmt.*

1.2 Stage Pool

Einleitung

Die vom Stage Pool unterstützten Praktika erfolgen auf Dreharbeiten von abendfüllenden Kino- und Fernsehfilmen, in Produktionsbüros und in filmtechnischen Betrieben. Ein Unternehmen, das eine·n Stagiaire anstellt, muss optimale Weiterbildungsbedingungen aufweisen: professionelle Stage-Betreuung, sinnvolle Praktikumsdauer und geeignete Arbeitsausrüstung. Die Stagiaires müssen ihrerseits über konkrete Berufspläne sowie erste Erfahrungen oder eine Vorbildung (z.B. abgeschlossene Filmschule) im gewählten Beruf verfügen.

Gewährte Unterstützungsbeiträge

2017 hat der Stage Pool von 61 Anträgen 51 Stages unterstützt. Dass so wenige Gesuche zurück gewiesen wurden, ist der Tatsache zu verdanken, dass im Vorfeld oft klärende Telefongespräche geführt werden, die entweder zur Ergänzung der Antragsdossiers oder zum Verzicht auf einen Antrag führen.

2017 wurden insgesamt CHF 279'470.– vergeben. Der Stage Pool Fonds wird vom Bundesamt für Kultur (BAK), von der Ernst Göhner Stiftung und – sofern die Stagiaires dort wohnhaft sind – von den Kantonen Bern, St. Gallen, Aargau, Basel-Stadt und Basel-Landschaft finanziert.

Die Unterstützungsbeiträge werden jeweils in zwei Raten überwiesen: 60% bei Erhalt der unterzeichneten Anstellungsverträge, die restlichen 40% nach Abschluss der Stages und Lieferung der Evaluationsfragebogen durch die Stage-Betreuung, den/die Stagiaire und die Produktionsfirma. Da es manchmal lange dauert, bis die Verträge und die Fragebogen eintreffen und die Praktika manchmal über das Jahresende hinaus dauern, können die beiden Raten nicht immer im selben Jahr ausbezahlt werden.

Der Beitrag pro Stage betrug 2017 durchschnittlich CHF 5'480.–. Diese decken rund die Hälfte der Stagiaire-Löhne (inkl. Arbeitgeberbeitrag an Sozialleistungen) sowie einen Teil der Spesen. Insgesamt wurden die Kosten der Stages zu 40% vom Stage Pool gedeckt.

Stages und Stagiaires in Zahlen

Die Unterstützungsbeiträge wurden wie folgt verteilt:

<u>46 Stagiaires haben insgesamt 51 Stages absolviert, nämlich:</u>

- 29 Frauen und 17 Männer.
- 32 aus der Deutschschweiz, 12 aus der Suisse romande und 2 aus dem Tessin.

Die Stagiaires können bis zu drei Praktika absolvieren. 2017 haben 14 Stagiaires ihren zweiten Stage absolviert, 2 ihren dritten.

<u>Die Stages fanden in 15 Bereichen statt:</u>

- Szenografie / Ausstattung 9
- Regieassistenz 7
- Editing 5
- Produktionsleitung 4
- Aufnahmeleitung 4
- Kamera 3
- Kostüm 3
- Beleuchtung 3
- Ton, Postproduktion 3
- Produktionsassistenz 2
- Script/Continuity 2
- Animationsfilm 2
- Maske 2
- Ton, Aufnahme 1
- Bühne 1

<u>29 Produktionsfirmen</u>

- 17 haben Sitz in der Deutschschweiz,
- 9 in der Romandie,
- 3 im Tessin.

29 Filme

Die Stagiaires haben beim Dreh oder in der Postproduktion von insgesamt 29 Filmen mitgewirkt, nämlich an:

- 16 Kinospielfilmen,
- 5 Fernsehfilmen,
- 3 Fernsehserien und
- 5 Dokumentarfilmen.

Die beiden Produktionsassistenz-Stagiaires haben in Büros von Produktionsfirmen und auf mehreren Filmen gearbeitet, meist auf Spiel- und Dokumentarfilmen in verschiedenen Entwicklungsstadien – vom Zusammenstellen des Produktionsdossiers bis zur Planung der Postproduktion. Die Animationsfilm-Stagiaire hat sechs Monate lang in einem Trickfilmstudio gearbeitet, wo sie sich anhand von mehreren Filmen kurzer und mittlerer Länge mit verschiedenen Animationsprogrammen und Arbeitstechniken vertraut machen konnte. Der Postproduktions-Stagiaire hat ebenfalls an mehreren Filmen verschiedener Formate mitgewirkt.

Die unterstützten Stages waren insgesamt von sehr guter Qualität. Die Stagiaires waren auf bedeutenden Filmen angestellt und haben unter der Leitung von kompetenten und erfahrenen Stage-Betreuer·inne·n gearbeitet.

Näheres dazu finden Sie unter www.stagepool.focal.ch/

1.3 Producers Pooling Programme (PPP)

Die fünfte Ausgabe des PPP, die im Januar 2017 begonnen hat, läuft im Jahr 2018 mit den drei folgenden Pools weiter:

Zwei Produzentinnen und drei Produzenten aus Zürich (Catpics, Cognito Films und Turnus Film) behandeln das Genre Komödie, von der Entwicklung bis zur Auswertung.

Zwei Produzentinnen und ein Produzent aus Genf (Alva Film, Nouvelle Tribu, Paradigma Films) setzen sich anhand von international angelegten Spielfilmprojekten mit Dramaturgie, Finanzierungs- und Koproduktionsstrategie sowie Packaging und Marketing/Auswertung auseinander.

Drei Dokumentarfilm-Produzentinnen aus Basel und Zürich (Freihändler Filmproduktion, Liechti Filmproduktion, Reck Filmproduktion) arbeiten am Spannungsfeld zwischen dem künstlerischen Anspruch in der Entwicklung von Kino-Dokumentarfilmen und ihrer inländischen und internationalen Auswertung.

Da die allgemeinen Kürzungen des BAK auch FOCAL betreffen, stehen den Pools dieses Durchgangs nurmehr CHF 80'000.– statt CHF 100'000 zur Verfügung.

Es zeigt sich, dass die maximale Laufzeit von 24 Monaten von den Pools gern ausgeschöpft wird, auch wenn die Planung weniger Zeit vorgesehen hatte.

Die drei Pools der 4. PPP-Ausgabe haben ihre Programme im Laufe des Jahres 2017 abgeschlossen – bis auf einen für den Frühling 2018 geplanten Workshop des Dokumentarfilm-Pools, bei dem die Ergebnisse des PPP anhand der realisierten Filme mit den beiden Mentoren Daniel Sponsel und Roland Zag diskutiert werden. Die Zürcher Produzent·inn·en Christian Frei, Mirjam von Arx und Philip Delaquis (Christian Frei Filmproduktionen, Ican Films und Das Kollektiv für audiovisuelle Werke) hatten sich mit der Dramaturgie des Dokumentarfilms auseinandergesetzt: Authentizität und Erzählkunst, Vergleich mit Spielfilm in der emotionalen Rezeption, im Umgang mit Protagonist·inn·en, in Fragen der Montage usw.

Im zweiten Pool mit Produzent·inn·en aus Bern, Genf und Basel (Aline Schmid – Beauvoir Films, ehemals Intermezzo Films, David Fonjallaz & Louis Mataré – Lomotion, Peter Zwierko – Sulaco Film, ehemals Mira Film) ging es um neue Wege in der kreativen Entwicklung und Finanzierung, im Marketing und in der Auswertung von Dokumentarfilmen. Weitere Schwerpunkte der gemeinsamen Arbeit waren die Verbesserung von Führungs- und Kommunikationskompetenzen, Konfliktmamagement, strategische Planung und Verhandlungsstrategien. Die Behandlung dieses zweiten Schwerpunkts erachten die beteiligten Produzent·inn·en – über die einzelnen Projekte hinaus — als äusserst hilfreich für ihren Beruf sowie die Weiterentwicklung ihrer Firmen.

Aus der gemeinsamen Diskussion der Projekte im dritten Pool ist ein fruchtbarer Austausch zwischen Produzent·inn·en und Regisseur·inn·en über die Sprachgrenzen hinweg entstanden. Die vier jungen, unkonventionell strukturierten Firmen 8horses, Zürich; 2:1 Film, Zürich; Alina Film, Genf und Cinedokke, Lugano haben acht Arthouse-Spielfilm-Projekte in verschiedenen Stadien der Entwicklung zusammen mit internationalen Expert·inn·en aus den Bereichen Drehbuch, Casting, Produktionslogistik, Koproduktion, Promotion, Festivals, Weltvertrieb, transmediale Formate und Auswertung bearbeitet. Im Laufe dieses Prozesses stellte sich heraus, dass nicht alle Projekte das Potenzial zur Realisierung bzw. Auswertung haben; andere sind in Herstellung.

Zwei Projekte aus dem 4. PPP-Durchlauf wurden inzwischen uraufgeführt:

ENCORDÉS von Frédéric Favre (Produktion: Lomotion) eröffnete das internationale Dokumentarfilmfestival von Nyon, Visions du Réel 2017 (Sektion: Grand Angle).

GENESIS 2.0 von Christian Frei feierte im Januar 2018 seine Weltpremiere am Sundance Film Festival (USA) und gewann dort den World Cinema Documentary Special Jury Award for Cinematography. Herzliche Gratulation an Kameramann Peter Indergand, Kameramann und Ko-Regisseur Maxim Arbugaev und Regisseur und Produzent Christian Frei!

Nach acht Jahren positiver Rückmeldungen von Schweizer Produzent·inn·en und internationalen Fachleuten zu PPP arbeiten das BAK und FOCAL daran, das Programm zu internationalisieren. Eine siebenköpfige Arbeitsgruppe, bestehend aus europäischen Produzent·inn·en und Weiterbildungsfachleuten (Carola Stern, FOCAL; Dominique Welinski, Produktionsfirma DW, Frankreich; Danny Krausz, Dor Film Produktionsgesellschaft M.B.H., Präsident von EAVE, Österreich; Simon Perry, Präsident von ACE Producers, Holland; Peter Rommel, Rommel Film e.K., Deutschland; Reto Schaerli,

Zodiac Pictures Ltd., Schweiz; Pierre Agthe, FOCAL), hat im Laufe des Jahres ein Konzept dafür entwickelt und es den europäischen Filmförderungen mit den folgenden Zielen vorgestellt:

The International Producers Pooling Programme [IPPP] has a high priority goal:

- *to broaden the producers' skills in the development and co-development of international and more widely marketable projects (including skills of management, communication and market awareness) through consultation and training with qualified experts;*

and two concomitant goals:

- *to encourage the creative experience of developing projects in a pool of producers interacting with each other and with other professionals involved in the projects, in particular the script-writers and directors;*
- *to improve the quality and marketability of co-productions through the development of projects in a pool of producers.*

The practical aim of IPPP is to provide European producers with an opportunity and an environment in which to explore and become proficient in areas of activity for which they have appetites and aspirations in common (for example: children's films, issue documentaries, genres such as horror, etc) by training in a pool during the development phase. Subsequent decisions as to co-producing among participants of a pool are obviously up to them.

From a methodological viewpoint, IPPP is an on-the-job, self-training programme based on exchanges with other producers in a pool, with experts and the other professionals involved in each project's development, i.e. their scriptwriters and directors.

- *A pool consists of between three and five established and independent production companies, each represented by its CEO/senior producer and each from a different country. They co-opt each other. Junior producers are not eligible for the first edition.*
- *Production companies join the pool with at least one project each (long fiction, feature documentary, animation film, TV series or game). The projects may be intended as majority co-productions (with or without other companies in the pool) but must at least be intended to achieve wide or international market access. They can be at any stage of their development.*

2018 geht es darum, die Finanzierung von IPPP sicherzustellen, sowohl auf Schweizer Ebene als auch von Seiten von Creative Europe – MEDIA Training, damit die erste Ausgabe im Januar 2019 lanciert werden kann.

Beschreibung und Richtlinien des Programms finden Sie unter www.focal.ch/de/ppp

1.4 Film Marketing Coaching (FMC)

Nach dem eher schwächeren Beratungsjahr 2016 erfreute sich das FMC im 2017 wieder eines Aufschwungs, sodass ungebrauchte Tage kompensiert werden konnten, dies auch dank den zwölf Filmen, die aus nicht abgeschlossenen Beratungen von 2014 bis 2016 ins neue Jahr hinübergenommen wurden.

Das Jahr begann gut. Im ersten Quartal kamen sieben Projekte von drei neuen Produzent·inn·en und einem Verleiher (Repeater) zum FMC.

Einige der von FMC betreuten Filme wurden für den Schweizer Filmpreis 2017 nominiert. Ausser ALOYS (Beste Kamera) wurde aber keiner mit der höchsten Ehrung ausgezeichnet.

Das zweite Quartal war mit vier angemeldeten Projekten durch vier verschiedene Produzent·inn·en auch noch im guten Durchschnitt. Mit AIRPORT war erstmals ein Animationsfilm dabei, der mit der Strategiehilfe von FMC eine gute Festivalkarriere hinlegte.

Am Halbjahresmeeting anlässlich des Filmfestivals von Locarno konnte das FMC-Team erstmals Ivo Kummer (Leiter der Sektion Film beim BAK) persönlich die Dienstleistungen vorstellen und Optimierungswünsche unterbreiten. Mit der Unterstützung von Produzent Michael Steiger, Mitglied des Stiftungsausschusses bei FOCAL und mehrfacher Nutzniesser des FMC-Programms, flossen wichtige kundenseitige Erfahrungswerte in die Diskussion ein. Es wurde vereinbart, dass das FMC-Team einen Vorschlagskatalog ausarbeitet mit Massnahmen, die vorhandene Synergien zwischen dem BAK und FOCAL sinnvoll nutzen und die Partnerschaft bezüglich Filmmarketing festigen, bestenfalls schon ab 2018.

Im dritten Quartal wurden noch zwei weitere Filmprojekte zum FMC angemeldet; im letzten Quartal beanspruchte kein neuer Kunde unsere Dienste.

Am 10. Oktober 2017 traf sich das FMC-Team in Zürich zu einem Workshop, bei dem über die zukünftige Zusammenarbeit mit dem BAK reflektiert wurde. Das Protokoll dazu wurde Ivo Kummer und seinem Team im November 2017 zum Vorabstudium für die gemeinsame Diskussion in Solothurn geschickt.

Kommentierte Zahlen

- Im Jahr 2017 gab es 13 Neueinreichungen und 12 Projekte aus den Jahren 2014 bis 2016. Die Tabelle gibt Aufschluss über die 2017 vom FMC betreuten 25 Filme.
- Die 25 Gesuche wurden von 19 verschiedenen Produzent·inn·en und einem Verleiher eingereicht.
- 15 Projekte (60%) waren vom BAK gefördert worden, 10 (40%) finanzierten sich auf anderen Wegen.
- 13 (52%) hatten bereits einen Verleiher und 12 (48%) suchten nach einer Lösung mit oder ohne Verleiher.
- 17 Filmprojekte (68%) wurden von Männern eingegeben, 8 (32%) von Frauen.
- 10 Filme (40%) sind noch nicht gestartet, 15 (60%) liefen oder laufen gegenwärtig im Kino.

Kunde, Kundin 2017	Verantwortlich	Filmtitel
Tip'Images Productions	Francine Lusser	THE WITNESS (Fic)
Pi Productions Sarl	Jacques Matthey	JAZZ – THE ONLY WAY OF LIFE (Doc)
Cognito Productions	Dario Schoch	GOLIATH (Fic)
& Söhne AG	Baptiste Planche	LATE SHIFT (Fic)
P.S. Productions	Xavier Grin	L'ÂME DU TIGRE (Fic)
Zeitraum Film	Carola Kutzner	KÖHLERNÄCHTE (Doc)
Tip'Images Productions	Francine Lusser	UUSGRÄCHNET GÄHWILERS (Fic)
Lichtspiele	Marco Valpiani	TRANSFORMANCE (Doc)
Contrast Film GmbH	Ivan Madeo	STÜRM (Fic)
JMH Distributions	Florence Adam	BOUNTY (Doc)
DokLab GmbH	Urs Schnell	KATHARINA & FREDDY (Doc)
Contrast Film GmbH	Stefan Eichenberger	DER LÄUFER (Fic)
Terrain Vague	David Maye	LES GRANDES TRAVERSÉES (Doc)
Akka Films	Philippe Coeytaux	GHOST HUNTING (Doc)
Filmgerberei GmbH	Nadine Lüchinger	FAMILY WEEKEND (Fic)
Filmgerberei GmbH	Nadine Lüchinger	MARIKA (Fic)
Filmgerberei GmbH	Nadine Lüchinger	MARTIN SUPER (Doc)
Filmcoopi	Felix Hächler	DER LÄUFER (RAS) (Fic)
Turnus Film AG	Michael Steiger	WOLKENBRUCHS REISE (Fic)
P.S. Productions	Xavier Grin	CHROMA (Fic)
Schick Productions	Ruedi Schick	AIRPORT (Ani)
Louise Productions Sàrl	Heinz Dill	THE HERMIT (Fic)
Lomotion AG	David Fonjallaz	LASST DIE ALTEN STERBEN (Fic)
Tip'Images Productions	Francine Lusser	STRAY BULLET (Doc)
CF Filmproduktionen	Christian Frei	GENESIS 2.0 (Doc)

- 2017 kamen 5 neue Anträge (38%) aus der Romandie und 8 (62%) aus der Deutschschweiz. Anfragen aus dem Tessin wurden keine verzeichnet.
- Per 31. Dezember 2017 erreichten die Berater insgesamt 205,5 Arbeitstage.
- John Durie betreute 14 Filme (56%), Mathias Noschis 11 (44%).
- Seit Beginn des FMC 2013 war 2017 eines der stärkeren Jahre. Das im 2016 eingeführte, einfacher verständliche Package-System mit ‚small', ‚medium' und ‚large' ist von den Produzent·inn·en und Verleiher·inne·n mittlerweile verinnerlicht und wird geschätzt.

Näheres dazu finden Sie unter focal.ch/de/fmc

2. Die Unterstützung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit

2.1 Eigene europäische Weiterbildungsprogramme

Die sechs 2017 durchgeführten Programme sind:

Von FOCAL (F) und FOCAL resource (Fr) produzierte Programme	Partner·innen
Production Value (Fr)	Creative Europe, Finnische Filmstiftung, Norwegisches Filminstitut, Schwedisches Filminstitut, Bilbao Ekintza Filmkommission – Spanien, FOCAL
Digital Production Challenge II (Fr)	Creative Europe, EYE Amsterdam, ACE, FOCAL
Medici (F)	Film Fund Luxemburg, Norwegisches Filminstitut, Centre du Cinéma et de l'Audio-visuel – Communauté française de Belgique, Filmförderungsanstalt (FFA) – Deutschland, BAK
Structural Constellations (F)	Österreichisches Filminstitut, Wajda School Foundation, Norwegisches Filminstitut, Schwedisches Filminstitut, BAK
From Producers to Producers (F)	ZFF, SFP, GARP, IG, MEDIA Desk Suisse, SRG – SSR
Produzententreffen in der Schweizer Botschaft (F)	Schweizer Botschaft Berlin, BAK

Production Value (PV) und Digital Production Challenge II (DPC II) wurden mit einem Beitrag von Creative Europe – MEDIA Training in Höhe von insgesamt CHF 135'000 unter dem Dach von FOCAL resource durchgeführt, mit den gleichen Zielen, Inhalten und demselben Personal wie bisher.

Medici und Structural Constellations konnten dank der Ersatzmassnahmen des BAK in Höhe von CHF163'820 unter dem Dach von FOCAL durchgeführt werden.

Ein neues Projekt mit dem Titel Working Together musste auf 2018 verschoben werden.

2.2 Koproduktion und Kofinanzierung von europäischen und anderen internationalen Programmen

Die zwölf 2017 koproduzierten und kofinanzierten Projekte sind:

Von FOCAL koproduzierte Programme	Partner·innen	Status, Vereinbarung
Bienvenue à Fontevraud	NEF Animation	Teilnahmeplatz für 1 Schweizer Animationsfilmschaffende·n (von 10)
Essential Legal Framework	Erich Pommer Institute, MEDIA Training	Reduzierte Teilnahmegebühr für Schweizer Filmschaffende
Propro – An initiative to Empower Women Film Producers	Austrian Film Institute	2 Teilnahmeplätze (von 10) für Schweizer Filmproduzentinnen
Rencontres de Coproduction Francophone	SODEC, CNC, FFL, CCA, BAK	10 Teilnahmeplätze (von 200) für Schweizer Filmschaffende
Coproduction meeting: Swiss-Danish documentary film producers	Danish Film Institute, BAK	5 Schweizer Dokumentarfilmproduzent·inn·en
ACE Network	ACE	7 Schweizer Filmproduzent·inn·en (von 190)
EKRAN +	Wajda School Foundation, MEDIA Training	2 Schweizer Teams – Regisseur·in, Produzent·in, Kamerafrau od. -mann – (von 12) + 1 Schweizer Experte/Expertin
Internationaler Filmschauspielworkshop	Ludwigsburg	Teilnahmeplatz für 1 Schweizer Schauspieler·in (von 16)

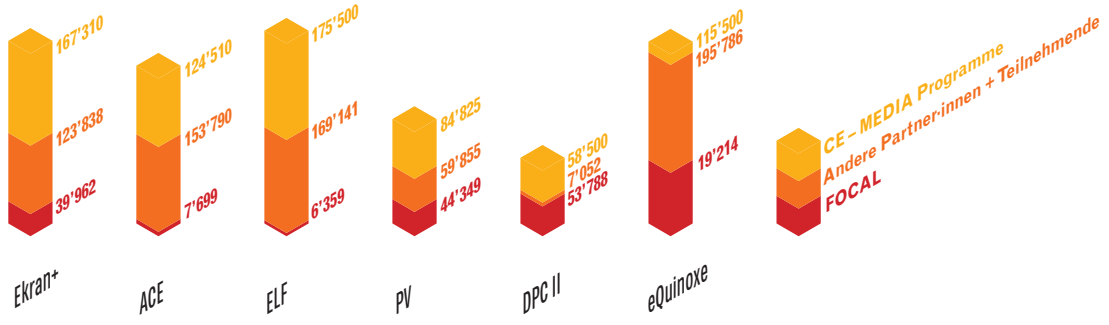
Von FOCAL koproduzierte Programme	Partner·innen	Status, Vereinbarung
Atelier Grand Nord (Québec)	SODEC, CNC, FFL	2 Teilnahmeplätze für Schweizer Drehbuchautor·inn·en + 1 Schweizer Expert·in
International Screenwriters' Workshops & Master Classes – eQuinoxe Germany	eQuinoxe Germany, MEDIA Training	2 Teilnahmeplätze (von 18) für Schweizer Drehbuchautor·inn·en
Drehbuchwerkstatt München / Zürich	DBW, ZHdK, SF, Teleproduktionsfonds	3 Teilnahmeplätze für Schweizer Drehbuchautor·inn·en + 3 Schweizer Expert·inn·en
FSH FilmSoundHamburg Internationale Sommerakademie Filmmusik	FSH	Teilnahmeplatz für 1 Schweizer Komponisten/Komponistin (von 50)

2.3 Unsere europäischen Aktivitäten in Zahlen

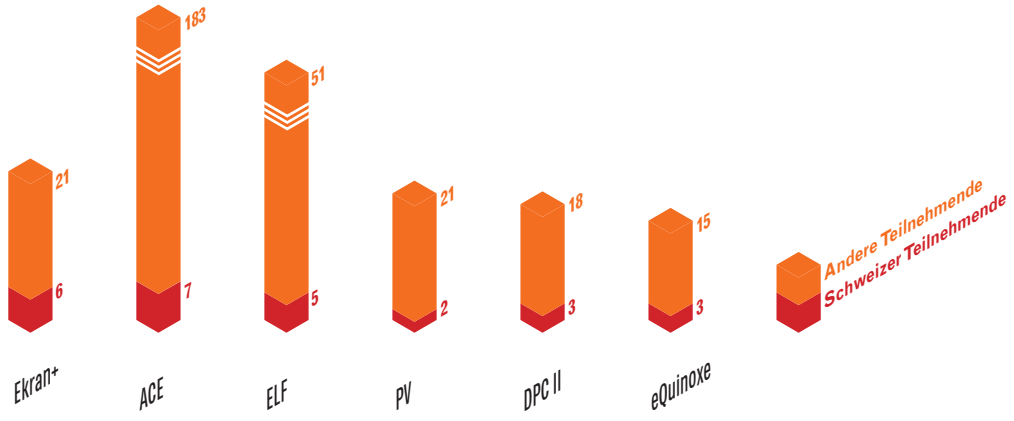
Von Creative Europe – MEDIA Programme unterstützte europäische Aktivitäten

Der Vergleich zwischen den folgenden Aufstellungen zeigt, dass die Beitrage von FOCAL und FOCAL resource an sechs Programme (CHF 171'000 von insgesamt CHF 1'606'000, d.h. 11%) etwas über dem Anteil der Schweizer Teilnehmenden liegt (26 von insgesamt 335, d.h. 8%).

Beiträge an europäische, von Creative Europe unterstützte Aktivitäten

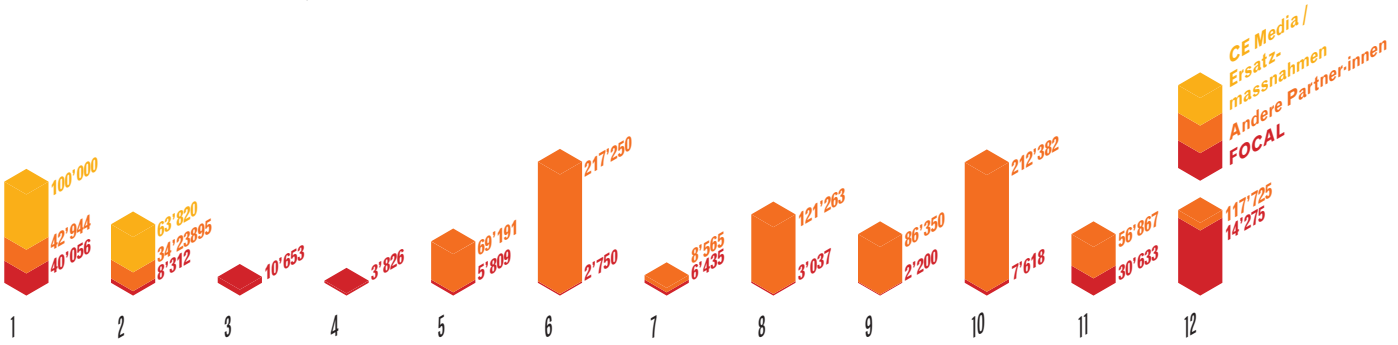
Teilnehmende an europäischen, von Creative Europe unterstützten Aktivitäten

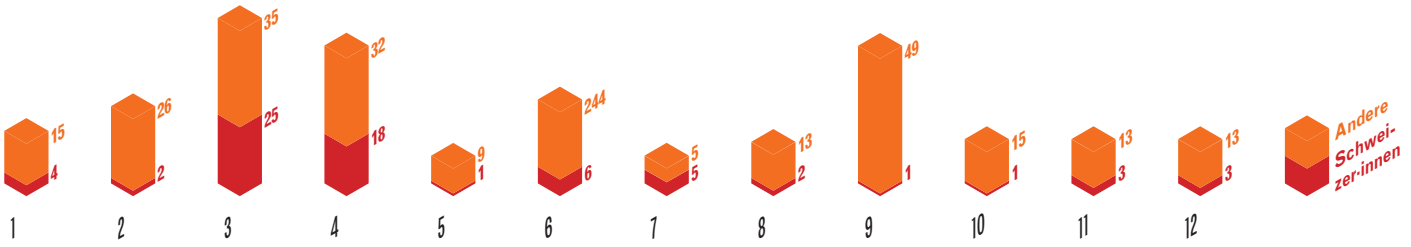
Andere europäische und internationale Aktivitäten

Der Vergleich zeigt, dass der Beitrag von FOCAL an die zwölf Programme (CHF 136'000 von insgesamt CHF 1'266'000, d.h. 11%) leicht unter dem Anteil der Schweizer Teilnehmenden liegt (71 von 540,- d.h. 13%).

Beiträge an andere europäische und internationale Aktivitäten

Teilnehmende an anderen europäischen und internationalen Aktivitäten

1. Structural Constellations
2. MEDICI
3. From Producers to Producers
4. Produzententreffen in der CH Botschaft
5. Bienvenue à Fontevraud
6. Les Rencontres de Coproduction Francophone (RCF)
7. Coproduction meeting Swiss-Danish documentary film producers
8. Atelier Grand Nord
9. FSH FilmSoundHamburg
10. International Screen Acting
11. DrehbuchWerkstatt München / Zürich
12. Propro – An initiative to Empower Women Film Producers

Die Kosten der 18 Programme, die FOCAL und FOCAL resource produzieren (6) bzw. koproduzieren (12) beliefen sich im Jahr 2017 auf insgesamt CHF 2'900'000. Unser Anteil, d.h. CHF 337'000, entspricht 12%. Die Schweizer Teilnehmenden an diesen Angeboten stellen mit einer Anzahl von 97 (auf 875) einen Anteil von 11% dar.

Beiträge in €

FOCAL und FOCAL resource	Partner·inn·en + Teilnahmegebühren	CE – MEDIA Training Programme	MEDIA-Ersatzmass-nahmen des Bundes	**TOTAL**
337'000	1'676'000	726'000	164'000	**2'900'000**

Teilnehmende an europäischen und internationalen Aktivitäten

	Schweizer	andere	**Total**
2015	24	210	**234**
2016	83	308	**391**
2017	97	778	**875**

Diese Zahlen zeigen, dass der Beitrag von FOCAL an die europäischen und internationalen Aktivitäten im Vergleich zu deren Wert angemessen ist. Sie zeigen auch, dass die Anzahl Schweizer Teilnehmender sich proportional zum Schweizer Anteil an den Gesamtkosten verhält.

Es ist jedoch zu bemerken, dass die genannten Beträge keine Betriebskosten beinhalten.

2.4 Im Rahmen von Festivals durchgeführte Anlässe zwecks Austauschs und Vernetzung

Das BAK betraut FOCAL jeweils mit der Organisation und Koproduktion von Veranstaltungen, die die Interaktion zwischen Schweizer Filmfachleuten – in erster Linie Produzent·inn·en – und ihren schweizerischen, europäischen und internationalen Pendants fördern.

2017 fanden neun solche Veranstaltungen statt:

From Producers to Producers. Digital distribution has changed the media landscape. What are the new finance opportunities for producers of movies and series?	Film Festival Zurich
Event Berlinale 2017 – Perspektive eines dreiseitigen Fonds (DE – AT – CH). Eine Diskussions-Plattform für Produzent·inn·en und Filmförderungsverantwortliche aus der Schweiz, Deutschland und Österreich	Berlinale
Les Rencontres de Coproduction Francophone (RCF) : 1) Pitching von Projekten 2) SODEC_LAB_Distribution 360 3) Virtuelle Realität	Cinémania
ACE Networking Meetings	Cannes – Berlinale – Locarno usw.
Industry Lab 2017 – Informations-, Begegnungs- und Weiterbildungsplattform für die internationale und Schweizer Kurzfilmbranche	Internationale Kurzfilmtage Winterthur
Writers' Room 2017 – Informations-, Begegnungs- und Weiterbildungsplattform für eine bessere Vernetzung von Drehbuchschreibenden und Filmschaffenden	Internationale Kurz-filmtage Winterthur
Wie erzähle ich meine Geschichte? Erzählstrategien im Dokumentarfilm – mit Tamara Trampe und Cornelia Klauss	Visions du Réel, Nyon
Lesen – schreiben – Film verstehen. Filmbildung jetzt ! Panel zum Thema Filmbildung in der Schweiz und in Europa. Oder wie entwickelt man effiziente Strukturen, um dem Publikum von morgen den kompetenten Umgang mit dem bewegten Bild zu vermitteln?	Solothurner Filmtage
Showcase FOCAL & JUNGE TALENTE.CH Förderung von Jungen Talenten – Notwendigkeit und Herausforderung	Solothurner Filmtage

Zusätzlich zu den inzwischen traditionellen Treffen in Berlin (2017 zum Thema «Perspektive eines dreiseitigen Fonds DE – AT – CH») und zum Meeting 'From Producers to Producers' (zu den neuen Möglichkeiten, die der digitale Verleih den Prouzent·inn·en, vor allem von Serien, bietet) hat FOCAL 2017 die Schweizer Koordination der 'Rencontres de Coproduction Francophone' (RCF) übernommen, die im November in Montréal/Québec 2017 stattgefunden haben. Diese jährliche Veranstaltung findet 2018 in der Schweiz, im Rahmen der Literaturtage von Morges, statt und beschäftigt sich mit dem Thema Adaption.

3. Der sorgfältige Umgang mit finanziellen und personellen Ressourcen

3.1 Die Entwicklung der Einnahmen

Stand der Dinge

Das Jahr 2017 war von einem ersten durch die Budgetkürzungen bedingten Rückgang der Aktivitäten gezeichnet. Der Ausschuss hat beschlossen, in erster Linie bei den Spezialmassnahmen zu sparen, die ja separat von den herkömmlichen Seminaren finanziert werden: beim Stage Pool, beim Producers Pooling Programme (PPP) und beim Film Marketing Coaching (FMC). Dieser Entscheid wurde gefasst, weil bisher immer nur auf Kosten der Schweizer Seminare gespart wurde (vgl. Jahresberichte der vergangenen Jahre). Nun wird der Schaden der Kürzungen, der für die Nutziesser dieser Massnahmen entsteht, sichtbar. Anders gesagt will der Ausschuss damit zeigen, dass man mit weniger Mitteln nicht einfach gleich viel machen kann wie bisher.

Konkret: Während 2016 ein Stage mit durchschnittlich CHF 6'396 unterstützt werden konnte, sind es 2017 nur noch CHF 5'480. Bei PPP stehen 2017 und 2018 CHF 20'000 pro Pool weniger zur Verfügung, und beim FMC mussten die Coaching-Tage reduziert werden – das bedeutet weniger Arbeit für die Experten und weniger Beratung für die Produzent·inn·en.

Dafür haben es diese Massnahmen erlaubt, wieder mehr in Schweizer Seminare zu investieren, nämlich CHF 878'085 statt CHF 662'775, wie ursprünglich budgetiert. Dies war auch das prioritäre Ziel für 2017.

Aus dem Finanzbericht ist die Kürzung der finanziellen Mittel nicht ersichtlich, da die effektiv investierten Beträge höher waren als die budgetierten. Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Auslagen – 2017 insgesamt CHF 220'000 – an Angebote vom Vorjahr gebunden waren. Zudem waren die Betriebskosten etwas zu hoch budgetiert.

Nota bene: 2018 wird sich die Situation weiter verschlechtern, weil das BAK seine Subvention nicht um 3%, sondern um 5% kürzen wird. Und da mit weniger Weiterbildungsangeboten auch weniger Teilnahmegebühren eingehen, werden 2018 zusätzlich rund CHF 60'000 verloren gehen.

Um dieser Erosion der Mittel entgegenzutreten, hatten wir uns, wie im Jahresbericht 2016 angekündigt, zum Ziel gesetzt, für die nächste Leistungsvereinbarung (2021 – 2025) CHF 500'000 zu finden, und zwar CHF 300'000 beim BAK und CHF 200'000 bei den Regionalfonds und bei den Kantonen.

Wie weit sind wir mit der Suche nach dieser halben Million?

3.1.1 Bundesamt für Kultur

Wir haben die Direktorin des BAK, Frau Isabelle Chassot, getroffen, um unser Anliegen mit ihr zu besprechen. Unsere Argumente waren folgende:

«Wir haben zur Kenntniss genommen, dass das BAK nicht vorgesehen hat, den Kredit an FOCAL zu erhöhen. Gleichzeitig ist uns bewusst, dass wir von Seiten des BAK grosses Vertrauen und Dankbarkeit geniessen. Davon zeugt, neben der beachtlichen Unterstützung, die wir heute erhalten, der Eintrag der Weiterbildung in die Verordnung des EDI über die Filmförderung sowie in das Filmförderungskonzept 2016 bis 2020. Unseres Wissens ist das ein beispielhafter Einzelfall in Europa.

Dennoch möchten wir hier noch einmal wiederholen, dass FOCAL über ihren Kernbereich hinaus, nämlich der Vermittlung von Wissen und Know-how, der Branche auch die Möglichkeiten bietet, sich mit den neuen Berufsbildern vertraut zu machen, sie zu kulturellen, technologischen und wirtschaftlichen Herausforderungen befragt, als Zentrum für Kreativität und Vielfalt fungiert sowie Kontakte und Vernetzung anregt. Mit anderen Worten: Mit FOCAL haben das BAK und die Filmbranche ein einzigartiges Instrument, das auch Recherche und Entwicklungsarbeiten übernimmt, Filmschaffende zusammenbringt und, in fine, dazu beiträgt, dass diese ihren kulturellen Auftrag effizient erfüllen können.

Zudem ist es wichtig, dass die Stiftung – deren dreissigstes Jubiläum näher rückt und deren Direktion nach langjährigem Engagement demnächst wechselt – dem Übergang mit Energie und Kreativität entgegenblicken kann und auch Platz ist für neue Projekte, damit sie ihre Rolle zugunsten der Film- und Audiovisionskultur auch wirklich wie oben beschrieben wahrnehmen und festigen kann.

Deshalb […] wünschen wir uns, dass im Hinblick auf die nächste Kulturbotschaft und die Leistungsvereinbarung 2021 – 2025 zusätzliche CHF 300'000 pro Jahr für FOCAL vorgesehen werden. Diesen Wunsch, den wir im Jahresbericht 2016 ausführlich begründet haben, hat der Stiftungsrat an seiner letzten Versammlung bestätigt.»

Die Direktorin des BAK hat uns geantwortet, dass die Möglichkeiten für die Jahre 2021 bis 2025 sehr beschränkt sind, und uns ermuntert, beim Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) um Unterstützung zu ersuchen, was wir natürlich tun werden.

Wir werden nun die einzelnen Projekte zusammentragen, die wir im Rahmen der nächsten Leistungsvereinbarung entwickeln wollen, und hoffen, dass sie genügend begeistern und überzeugen, um eine Erhöhung der Mittel zu rechtfertigen.

3.1.2 Regionalfonds

Wie auch in den letzten Jahren hängen die Verhandlungen mit dem Cinéforom und der Zürcher Filmstiftung davon ab, ob die Mittel dieser Fonds erhöht und ihre jeweiligen Statuten dahingehend geändert werden, dass eine Unterstüzung von FOCAL möglich ist.

Die Zürcher Filmstiftung hat immerhin ein Seminar zur Entwicklung von Dokumentarfilmen, das im März 2018 stattfindet, mit einem Beitrag von CHF 6'000 unterstützt; dieser beinhaltete auch einige Teilnahmegebühren und einen Apero für alle Teilnehmenden. Diese Art von punktueller Unterstützung ist weiterhin möglich, trägt jedoch kaum zur Deckung der Betriebskosten von FOCAL bei.

Ausserdem hat FOCAL mit dem Einverständnis des Stiftungsrats die Zürcher Volksinitiative für ein «Film- und Medienförderungsgesetz» unterstützt, über die 2018 abgestimmt wird. Dieses Gesetz sieht unter § 2 (Zweck) Abs. e Nachwuchsförderung und Unterstützung der Weiterbildung vor! Sehen wir weiter …

Wir möchten hier noch einmal betonen, dass es ohne die Unterstützung der Berufsverbände, des BAK sowie der kantonalen und lokalen Behörden schwierig sein wird, die Regionalfonds zu einer Unterstützung von FOCAL zu bewegen, da ihre Mittel für die Filmproduktion bestimmt sind.

3.1.3 Kantone

Wie im Jahresbericht 2016 erwähnt, haben die Gespräche mit den Kantonen zu einer Erhöhung der Einnahmen von insgesamt CHF 3'000 pro Jahr geführt. Zudem gewähren gewisse Kantone einen Beitrag an Stages von im jeweiligen Kanton wohnhaften Praktikant·inn·en. Diese zusätzlichen CHF 20'000 bis 25'000 gehen jedoch direkt an die Produktionsfirmen, welche die Stagiaire-Löhne bezahlen, und nicht an FOCAL.

Wir hatten auch erklärt, dass nur eine erneute Empfehlung der Konferenz der kantonalen Kulturbeauftragten (KBK) gewisse Kantone dazu bewegen würde, ihre Unterstützung wieder einzuführen bzw. zu erhöhen. Wir haben bei der KBK ein entsprechendes Gesuch eingereicht und einen neuen Newsletter an die Kulturämter der Kantone geschickt (s. Anhang auf S. 87). Die KBK hat unser Gesuch, obwohl sie die Relevanz unserer Aktivitäten durchaus anerkennt, Ende Jahr leider abgelehnt und uns empfohlen, uns an die einzelnen Kantone zu wenden.

Gestützt auf die Antwort der KBK werden wir den Kantonen 2018 erneut schreiben und diejenigen, die die Weiterbildung von Leuten aus ihren jeweiligen Kantonen noch nicht unterstützen, dazu ermutern, dies in Zukunft zu tun.

3.1.4 Creative Europe – MEDIA Training via FOCAL resource

Zwei Programme (Production Value und Digital Production Challenge II), die über FOCAL resource laufen, werden noch bis Ende 2018 von MEDIA Training unterstützt. Bei einem erneuten Gesuch, das 2018 für die Jahre 2019 bis 2021 eingegeben wird, kann man zwar eine kleine Erhöhung beantragen, aber diese würde bestenfalls dazu dienen, die unumgänglichen Erhöhungen der jeweiligen Budgets zu kompensieren.

Ebenfalls für die Zeitspanne von 2019 bis 2021 wollen wir ein Gesuch für das zur Zeit entwickelte Projekt 'International Producers Pooling Programme' [IPPP] einreichen. Was nicht einfach wird, weil diese Art von «On-the-Job Self-Training Programme» nicht zwangsläufig den Bedingungen von Creative Europe – MEDIA Training entspricht.

3.1.5 SRG-SSR und regionale Sendeanstalten

In der gegenwärtigen Situation ist es kaum denkbar, dass die SRG ihren Beitrag an FOCAL (zur Zeit jährlich CHF 165'000) erhöhen kann, selbst wenn sie immer wieder bereit ist, bestimmte Seminare – z.B. zu Virtual Reality oder Begegnungen von unabhängigen Filmschaffenden mit den Sendeanstalten – zusätzlich zu unterstützen.

Gewisse Seminare werden auch von den regionalen Sendeanstalten unterstützt, so z.B. die DrehbuchWerkstatt München/Zürich, an die das SRF seit sechs Jahren je CHF 30'000 beiträgt, und ein Seminar für Synchronsprecher·innen im Tessin, das von der RSI unterstützt wird.

3.1.6 Andere Koproduktionen

Die Bereichsverantwortlichen von FOCAL bemühen sich aktiv um Partnerschaften mit anderen Institutionen, um die Seminarkosten zu senken. Die Beiträge sind jedoch beschränkt, sie können die Betriebskosten von FOCAL nicht finanzieren, hängen vom jeweiligen Seminarthema ab und können auch nicht bedeutend erhöht werden.

Wir werden uns 2018 ein weiteres Mal auf die Suche nach Stiftungen machen, die uns finanziell unterstützen könnten, auch wenn wir in dieser Richtung schon einiges versucht haben. Nennenswert ist der gute neue Kontakt zu Movetia, der Schweizer Agentur zur Förderung von Austausch und Mobilität – auch im Bereich der Weiterbildung – in der Schweiz, in Europa und auf der ganzen Welt. Wir unterbreiten im März 2018 ein Gesuch um einen Beitrag an Reisen und Unterkünfte von Stagiaires, die auf internationalen Koproduktionen arbeiten.

Die Zusammenarbeit mit den Schulen ist weiterhin ernüchternd. Diese Erfahrung haben wir einmal mehr gemacht, als wir zusammen mit der Lausanner «Manufacture – Haute école des arts de la scène», die zu den Westschweizer Fachhochschulen (HES-SO) gehört, ein Certificate of Advanced Studies (CAS) zur Arbeit vor der Kamera ausarbeiten wollten. Die Richtlinien der Schule erlauben keine echte Koproduktion eines Lehrgangs, und es handelte sich bei der Anfrage dieser Institution in erster Linie um einen finanziellen Beitrag. Das ist nicht die Aufgabe von FOCAL.

3.1.7 Vorläufige Schlussfolgerung

Wir sind von der halben Million noch weit entfernt. Um zu zusätzlichen Mitteln zu gelangen, muss sich der Stiftungsrat mobilisieren; wir fordern ihn dazu auf, sich darauf vorzubereiten, damit die seit 1990 geleistete Arbeit für die Branche gefestigt und weiterentwickelt werden kann.

3.2 Vorbereitung der Nachfolge von Direktion und Präsidium 2019

Für das Präsidium schlägt der Ausschuss dem Stiftungsrat Mariano Tschuor als Nachfolger von Thomas Geiser vor; letzterer tritt per 1. Januar 2019 von seinem Amt zurück.

Für die Suche nach einem neuen Direktor oder einer neuen Direktorin wurde eine Findungskommission zusammengestellt, die ab Ende Mai 2018 ca. drei Kandidat·inn·en vorschlagen wird, von denen der Stiftungsausschuss dann bis im Sommer die/den zukünftige·n Direktor·in auswählen wird. Die Kommission besteht aus zwei Vertreter·inne·n des Ausschusses, einem Bereichsverantwortlichen, dem gegenwärtigen und dem zukünftigen Präsidenten. Eine externe Fachperson wird das Prozedere begleiten. Die Ausschreibung der Stelle ist für Anfang Mai vorgesehen.

Und ich werde mich Ende März 2019 zurückziehen …

Zum Schluss …

… ich noch einmal

- allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Geschäftsstelle in Lausanne
- den Bereichsverantwortlichen
- allen an der Durchführung der Veranstaltungen Beteiligten
- den Institutionen, Verbänden und Unternehmen, die unsere Arbeit unterstützen
- den Personen und Partnerorganisationen, die unsere Angebote in der Schweiz und im europäischen Ausland mit uns koproduzieren
- den Mitgliedern des Stiftungsausschusses
- den Mitgliedern des Stiftungsrats

für ihr Engagement, für ihre Kreativität, ihre Einsatzbereitschaft und ihre Effizienz.

Pierre Agthe, 8. März 2018

Tableau des activités réalisées

Tabelle der durchgeführten Veranstaltungen

Activités réalisées en 2017
2017 durchgeführte Veranstaltungen

		ANZAHL TAGE NB. JOURS	ANZAHL TEILN. NB PART.	TAGE X TEILN. JOURS X PART.	ZIELPUBLIKUM PUBLIC-CIBLE
	Formation andragogique / Andragogische Weiterbildung				
1700	Séminaire andragogique pour Responsables de domaines	2.5	9	22.5	Organisateur·trices, formateur·trices
		2.5	9	22.5	
	[ANIMA PLUS] Animation / Animationsfilm				
1710	Beyond Algorithms	2	8	16	Animateur·trices, infographistes, TD, réalisateur·trices
1711	TV-paint Masterclass	1	17	17	Animateur·trices, réalisateur·trices
1712	Colour Script, Colour Key	2	14	28	Animateur·trices, story-boarders, réalisateur·trices, infographistes
1713	Mime, references - Using reality to inspire animation	2	11	22	Animateur·trices, réalisateur·trices
1717	Bienvenue à Fontevraud!	20	1	20	Cinéaste d'animation
		27	51	103	
	Production **Produktion**				
1730	From Producers to Producers	0.25	60	15	Producteur·trices et autres professionnel·le·s intéressé·e·s
1732	Produzententreffen in der Schweizer Botschaft 2017 Perspektive eines dreiseitigen Fonds (DE - AT- CHF)	0.5	50	25	Producteur·trices CH - D - Ö
1733a	E.L.F - The Art of Negotiating Agreements for the Media Industry	3.5	2	7	Producers, commissioning editors, distributors, lawyers
1733b	E.L.F - European Co-Production: Legal and Financial Aspects	3.5	3	10.5	Producers, commissioning editors, distributors, lawyers
1735	Auf dem Weg zur Produktionsleitung	3	21	63	Filmschaffende mit Erfahrung Produktionsassistenz, 1. Regieassistenz, Aufnahmeleitung oder vergleichbare Funktion im Kulturmanagement
1736	Digital Production Challenge II	3.5	21	73.5	Producteur·trices, producteur·trices exécutifs·ves, directeur·trices de production, directeur·trices de postproduction
1737	Production Value 2017	7 + 2	12 + 11	130	Line producers, assistant-directors, producers, directors
1738	ProPro - The Producers Programme for Women Producers	6	3	18	Produzentinnen, Woman Producers
17392	Les Rencontres de Coproduction Francophone (RCF)	5	6	30	Producteur·trices, partenaires financiers, distributeur·trices, vendeur·euses d'Europe francophone
17393	Coproduction meeting Swiss-Danish Documentary film producers	0.5	5	2.5	Producteur·trices documentaires suisses
FMC17	FILM MARKETING COACHING - FMC	6.5	25	162.5	Producteur·trices + distributeur·trices
PPP5	Producers Pooling Programme / PPP	9 + 5	9 + 18	171	Producteur·trices, auteur·e·s, réalisateur·trices
CoPro17	PRODUZENTENBERATUNG – CONSEIL PRODUCTION [ProBe/CoPro] - Ein Mentoring Programm für	1.12	13	14.5	Producteur·trices de la relève
		56.25	259	722.5	
	Réalisation, fiction et documentaire **Regie Spiel- und Dokumentarfilm**				
1740	Der Anker im Realen Vol. 3. Transformation des Eigenen	3	23	69	Spiel- und Dokumentarfilm-RegisseurInnen, AutorInnen, Kamerafrauen und -männer
1741	FOCAL STUDIO Ein Regie & Schauspiel-Workshop mit Barbara Fischer	6 x 0.5 + 2	4 + 8	60	4 RegisseurInnen und 8 SchauspielerInnen
1742	EKRAN +	22	6	132	Directors, Producers, Cameramen
17450	Au secours, je suis débordé·e ! Gestion du temps et des priorités	1	10	10	Tou·tes les professionnel·les intéressé·es
17452a	Industry Lab 2017	1	102	102	Réalisateur·trices, auteur·e·s, producteur·trices de courts-métrages
17452b	Writers' Room 2017	1	56	56	Réalisateur·trices, auteur·e·s, producteur·trices de courts-métrages
acod	Acting Coaching on Demand	3	6	18	Produktionsfirmen, RegisseurInnen, SchauspielerInnen
1747	WIE ERZÄHLE ICH MEINE GESCHICHTE? Erzählstrategien im Dokumentarfilm – mit Tamara	0.5	110	55	Dokumentarfilmschaffende, Interessierte aus der Filmbranche
1748a	L'art du montage et du storytelling - Partie 1	2	21	42	Dok-filmregisseurInnen, CutterInnen, ProduzentInnen
MfD	Mentoring for DOCS	1	15	15	DokumentarfilmerInnen
		39.5	361	559	
	[METIER CINÉMA] Technique / Technik				
1751	Die Herstellung von Stirnprosthetics. Einen Schritt weiter zum Thema Formenbau, Stirnplatten aus Silikon	7	8	56	MaskenbildnerInnen mit grosser Dreherfahrung und Kenntnissen bezüglich Prosthetics
1755a	Ton läuft - Die Set-Tonaufnahme im Spiel- und Dokumentarfilm	4	16	64	TonmeisterInnen und –assistentInnen, TonanglerInnen Dok-und Spielfilm
1755bc	We'll fix it in the post - Möglichkeiten und Grenzen der Korrektur von schlechten Original-Tönen in der	1 + 1	16 + 13	29	TonmeisterInnen und –assistentInnen, TonanglerInnen Dok-und Spielfilm
1757	Topographie de la branche cinématographique	1	30	30	Nachwuchs interessierte, Mitglieder von Stage STAGE POOL, Studierende, QuereinsteigerInnen
1759	Aborder sereinement le(s) workflow(s) de post-production	2	15	30	Monteur·euses, assistant·es-montage, assistant·es caméra, monteur·euses son
		16	98	209	

Interprétation / Schauspiel

1760a	"…und es läuft 2017". Kommentar/Voice-Over, Werbung, Trick-/Spielfilm / (-Nach)-Synchronisation und Kommentarsprechen für Profis. Intensivtraining für Kommentar- und Dokumentarfilm-SprecherInnen	2	12	24	SchauspielerIn, SprecherIn
1760b		1	6	6	Fortgeschrittene Kommentar- und DokfilmsprecherInnen
1761	International Screen Acting Immersion course in acting for film	30	1	30	Junge-r SchauspielerIn
1762	"Wo bitte geht's zum Casting?"	3	16	48	SchauspielerInnen
1763	Der Weg zum eigenen Showreel - Die Entwicklung eines unentbehrlichen Arbeitsinstrumentes	3	15	45	SchauspielerInnen
1764	Das Spiel mit der Kamera	3.5	10	35	SchauspielerInnen
1767	Das Andersson-System: von Zürich nach Berlin zum Showreel-Dreh	3 + 5	11	88	SchauspielerInnen
1769	L'acteur face au scénario Ou comment lire un scénario entre les lignes	3	11	33	Acteur·trices
17692	Acteur·trice face à la caméra: comment s'approprier un texte ?	4	10	40	Acteur·trices expérimenté·es
		57.5	92	349	

Distribution et Exploitation
Auswertung

1771	Analoge Filmprojektion Umgang mit fragilen Kopien im Kino und bei Festivals	2	14	28	Operateure, auch aus anderen Ländern
1772a	Reden vor Publikum. Ein Workshop zu Filmpräsentation - Moderation - Interview - Podium - Pitch	2	8	16	Alle die Filme vor Publikum präsentieren: Regie, Produktion, Verleih, Kino, Festivalmitarbeiter, usw.
1772b	Parler en public. Un atelier autour de la présentation de films - animation de débats - interviews - podiums	2	7	14	Réalisateurs, producteurs, distributeurs, propriétaires de salles, collaborateurs de festivals, etc.
1775a	Grosse Leinwand oder Bewegtbildnutzung? Präsentation von Kino on Demand	0.5	15	7.5	Produktion, ggf. Verleih
1775b	Grosse Leinwand oder Bewegtbildnutzung? Diskussion von VoD-Studien	0.5	14	7	KinobetreiberInnen (Arthouse), VerleihgeschäftsführerInnen
1777	Lire – écrire – comprendre le cinéma. L'éducation à l'image maintenant!	0.5	80	40	VerbandsvertreterInnen und Interessierte aus Kino und Verleih, Bildungs-/Erziehungs-/Kulturdepartementen, Filmbildung und -vermittlung, Förderinstitutionen und Verwertungsgesellschaften
1778b	Social Media-Praxis im Marketing von Kinos und Filmen	3 x 0.5	11 + 17 + 13	20.5	MitarbeiterInnen aus Kinobetrieben, ggf. Verleih (Promotion)
1779	Les secrets du réseautage Un atelier pour les femmes de la branche	0.5	20	10	Interessierte aus der Branche
		9.5	199	143	

Scénario / Drehbuch

1784	Atelier Grand Nord - Un lieu de rencontre sur le scénario de langue française	9	2	18	Scénaristes, auteur·es-réalisateur·trices
1785	Développer son long métrage en 9 mois	3 x 2 + 2	7	56	Scénaristes, auteur·es-réalisateur·trices
1787ab	International Screenwriters' Workshops & Master Classes - eQuinoxe Europe	2 x 7	2 + 1	21	Scénaristes, auteur·es-réalisateur·trices
1688	Drehbuchwerkstatt München / Zürich 2016-2017 - Zweiter Teil	15	3	45	NachwuchsautorInnen, DrehbuchautorInnen, Autoren-RegisseurInnen
1788	Drehbuchwerkstatt München / Zürich 2017-2018 - Erster Teil	15	3	45	NachwuchsautorInnen, DrehbuchautorInnen, Autoren-RegisseurInnen
17893	Structural Constellations Intensive European Residential Master Class	2 x 4	19	152	Teams de scénaristes, réalisateurs·trices, producteurs·trices (documentaire, fiction, transmedia)
17895	Working with Genre	2	12	24	Scénaristes, auteur·es-réalisateur·trices
scc-SR	Script Coaching On Demand Suisse romande	0.5	13	6.5	Auteur·es de longs métrages
scc-SI	Script Coaching On Demand in Ticino	0.5	5	2.5	Auteur·es de courts et longs métrages
scc-kurzfilm	Script Coaching pour court-métrage	0.5	4	2	Auteur·es de courts et longs métrages
		72.5	71	372	

CrossFOCAL

1797	Symposium Virtual Territories Workshop on Virtual Reality and Immersive Film	1	28	28	Interessierte aus der ganzen audiovisuellen Branche
1799	FOCAL for Women: Let's talk about Money Gagen, Verhandlungen, Auftrittskompetenz	1	28	28	Frauen des gesamten Filmbereichs; Nachwuchs und Etablierte
		2	56	56	

Divers

1790	Showcase FOCAL & JUNGE TALENTE.CH	0.5	80	40	Professionnel·les intéressé·es
1792	MEDICI Seventh Workshop - The Role of Public Film Funds in the Future	2.5	28	70	Persons working within European film funding bodies
1793	MSH MediaSoundHamburg - 7. Internationale Hamburger Sommerakademie für FilmMusik,	10	1	10	KomponistInnen, MusikerInnen
		13	109	120	

296	1'305	2'656

Statistiques
Statistiken

1. 2017 en quelques chiffres | *2017 in Zahlen*

	Moyenne *Durchschnitt* 1991 — 2017	2016	**2017**
Nombre de formations | *Anzahl Weiterbildungen*	46	77	**66**
Nombre de journées de formation | *Anzahl Weiterbildungstage*	227	383	**296**
Nombre de jours de formation x nombre de participants *Anzahl Weiterbildungstage x Anzahl Teilnehmende*	2'935	3'086	**2'656**
Nombre de collaborateurs engagés sur les séminaires *Anzahl MitarbeiterInnen an den Seminaren*	258	358	**280**
Nombre de participants | *Anzahl Teilnehmende*	995	1'907	**1'305**
Participants hommes | *davon Männer*	56 %	50 %	**45 %**
Participantes femmes | *davon Frauen*	44 %	50 %	**55 %**
Participants entre 30 et 50 ans *Teilnehmende zwischen 30 und 50*	66 %	61 %	**63 %**
Participants suisses alémaniques | *DeutschschweizerInnen*	53 %	59 %	**61 %**
Participants romands | *Romand-e-s*	25 %	30 %	**24 %**
Participants étrangers | *AusländerInnen*	18 %	9 %	**13 %**
Participants tessinois | *TessinerInnen*	3 %	2 %	**2 %**
Participants qui proviennent des cantons à grandes villes *Teilnehmende aus Kantonen mit grossen Städten* (ZH, VD, GE, BE, BS)	82 %	82 %	**80 %**
Participants membres des associations et institutions représentées au Conseil de Fondation *Teilnehmende, die Mitglieder der im Stiftungsrat vertretenen Verbände/Institutionen sind*	(Moyenne 2006 – 2017) *(Durchschnitt 2006 – 2017)* 67 %	70 %	**72 %**

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

	Moyenne *Durchschnitt* 2007 — 2017	2016	**2017**
1. l'utilité du séminaire pour leur développement professionnel *die Nützlichkeit des Seminars für ihre berufliche Weiterentwicklung :*			
Très bon à bon | *Sehr gut bis gut*	84 %	81 %	**86 %**
Très bon à satisfaisant | *Sehr gut bis befriedigend*	96 %	94 %	**95 %**
2. la réponse à leurs attentes au sujet du séminaire *die Erfüllung der Erwartungen an das Seminar :*			
Très bon à bon | *Sehr gut bis gut*	82 %	78 %	**88 %**
Très bon à satisfaisant | *Sehr gut bis befriedigend*	95 %	92 %	**94 %**

	Moyenne *Durchschnitt* 1991 — 2017	2016	**2017**
Répartition des participants par profession *Anteil Teilnehmende nach Berufsbereich*			
Technique | *Technik*	14 %	17 %	**20 %**
Réalisation fiction et documentaire *Regie Spiel — und Dokumentarfilm*	21 %	17 %	**18 %**
Production, management, droits | *Produktion, Management, Rechte*	18 %	18 %	**15 %**
Interprétation | *Schauspiel*	11 %	9 %	**14 %**
Exploitation de salle & distribution *Vorführung, Verleih, Kinobetrieb*	7 %	17 %	**11 %**
Animation / *Animationsfilm*	4 %	5 %	**8 %**
Employé·es d'institutions de la branche / *Brancheninstitutionen*	—	5 %	**6 %**
Scénario / *Drehbuch*	10 %	7 %	**5 %**
Autres et étudiant·es – enseignant·es d'écoles de cinéma *Diverse, Studenten – Lehrkräfte im Filmbereich*	—	4 %	**2 %**
Responsables de domaine, organisateur·trices, intervenant·es *Bereichs- und Kursverantwortliche, ReferentInnen*	—	1 %	**1 %**
Critiques, histoire et théorie médias / *Kritik, Filmwissenschaft*	2 %	0 %	**0 %**
Musique, composition / *Musik, Komposition*	0 %	0 %	**0 %**
Juristes / *Juristen*	—	0 %	**0 %**

Répartition des jours de formation par secteur d'activité *Anteil Seminartage pro Tätigkeitsbereich*			
Scénario / *Drehbuch*	30 %	17 %	**25 %**
Interprétation / *Schauspiel*	18 %	18 %	**20 %**
Production, management, droits *Produktion, Management, Rechte*	9 %	12 %	**18 %**
Réalisation, fiction et documentaire *Regie Spiel- und Dokumentarfilm*	21 %	30 %	**14 %**
Animation / *Animationsfilm*	3 %	13 %	**9 %**
Technique / *Technik*	8 %	3 %	**5 %**
Divers / *Diverse*	3 %	4 %	**4 %**
Exploitation de salle & distribution *Vorführung, Verleih, Kinobetrieb*	5 %	2 %	**3 %**
CrossFOCAL	—	—	**1 %**
Formation andragogique / *Andragogische Weiterbildung*	2 %	1 %	**1 %**
Critique cinématographique, théorie du cinéma, histoire des médias *Kritik, Filmwissenschaft, Mediengeschichte*	1 %	0 %	**0 %**

	Moyenne *Durchschnitt* 1991 — 2017	2016	**2017**
Pourcentages d'investissement financier par secteur d'activité *Anteil finanzieller Mittel pro Tätigkeitsbereich*			
Production, management, droits *Produktion, Management, Rechte*	19 %	26 %	**27 %**
Technique / *Technik*	19 %	19 %	**24 %**
Scénario / *Drehbuch*	17 %	17 %	**18 %**
Réalisation, fiction et documentaire *Regie Spiel- und Dokumentarfilm*	15 %	17 %	**9 %**
Interprétation / *Schauspiel*	8 %	9 %	**6 %**
Divers (musique, archivage, etc.) / *Diverses*	5 %	8 %	**6 %**
Animation / *Animationsfilm*	4 %	2 %	**3 %**
Exploitation de salle & distribution *Vorführung, Verleih, Kinobetrieb*	7 %	1 %	**3 %**
CrossFOCAL	—	—	**3 %**
Formation andragogique / *Andragogische Weiterbildung*	2 %	1 %	**1 %**
Critique cinématographique, théorie du cinéma, histoire des médias *Kritik, Filmwissenschaft, Mediengeschichte*	1 %	0 %	**0 %**

2. Nos sites web | *Unsere Webseiten*

www.focal.ch

En moyenne, notre site reçoit la visite de 6'000 personnes chaque mois. Le nombre de francophones et de germanophones est légèrement plus élevé que le nombre d'anglophones. La répartition géographique des visiteur·euses couvre une grande diversité de pays; toutefois, les utilisatrices et utilisateurs principaux viennent de Suisse (55%), d'Allemagne (8%) et de France (7%). Pour arriver à notre site, les personnes ont en majorité tapé l'adresse dans leur navigateur (54%); le reste l'a atteint par un lien dans un autre site ou par un moteur de recherche.

Unsere Webseite www.focal.ch wird im Durchschnitt von 6'000 Besuchern pro Monat benutzt. Die französische und deutsche Seite werden etwas öfter eingesehen als die englische. Die Benutzer·innen stammen aus zahlreichen Ländern, in erster Linie jedoch aus der Schweiz (55%), aus Deutschland (8%) und aus Frankreich (7%). Die meisten haben für den Zugriff die Adresse www.focal.ch verwendet (54%), die anderen sind über einen Link oder eine Suchmaschine auf unsere Seite gelangt.

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

Der Anteil Besucher·innen pro Rubrik sieht folgendermassen aus (Anteil an den acht Hauptrubriken unserer Webseite)

	Moyenne *Durchschnitt* 2012 — 2017	2016	**2017**
1. Le programme de nos séminaires | *Unser Seminarprogramm*	40 %	44 %	**39 %**
2. La base de données des lieux de formation *Datenbank zu Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten*	17 %	13 %	**17 %**
3. Au sujet de FOCAL | *Wir über uns*	11 %	10 %	**13 %**
4. Contact | *Kontakt*	–	13 %	**11 %**
5. Le panneau d'affichage | *Anschlagbrett*	7 %	6 %	**7 %**
6. */script*	5 %	7 %	**5 %**
7. La description des métiers | *Berufsbeschreibungen*	6 %	4 %	**5 %**
8. Publications | *Publikationen*	5 %	3 %	**3 %**

Les sites web de nos propres programmes de formation européens (nombre de visiteur·euses par mois) :

Besucher·innen der Webseiten unserer europäischen Weiterbildungsprogramme (pro Monat) :

	2017
Production Value (productionvalue.net)	**850**
Structural Constellations (constellations-story.net)	**560**
Digital Production Challenge II (digiprodchallenge.net)	**280**
MEDICI – The Film Funding Journey (medici-training.net)	**210**

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 coproduites par FOCAL au cours de cette année 2017.

Wir möchten hiermit ganz herzlich all jenen danken, die mit ihrem Einsatz, ihren Ideen, mit finanziellen und materiellen Beiträgen zum Gelingen unserer Veranstaltungen im 2017 beigetragen haben. Dieser Dank gilt auch unseren Koproduktionspartnern.

Jose Alba, Liliane Amuat, Sigrid Andersson, Yaël André, Christina Athenstädt, Lucie Bader Egloff, Olga Baillif, Augusto Balerna, Miga Bär, Nicole Barras, Andreas Baumann, Vanja Baumberger, Gary Beach, Thomas Bedenk, Anke Beining-Wellhausen, Dev Benegal, Robert Bennett, Nuno Bernardo, Wendy Bernfeld, Ugo Bienvenu, Mirko Bischofberger, Marie Blondiaux, Nicole Borgeat, Sophie Bourdon, Laurence Boyce, Wolfgang Brehm, Stéphane Brizé, Aurelio Buchwalder, Christa Capaul, Mauro Carraro, Lucia Carta, Ilker Çatak, Elie Chapuis, Maria Cordoba, Laurence Coriat, Jérôme Cuendet, Nick Cunningham, Robin De Haas, Yves De Prà, Tobias Dengler, Inga Diev, Claire Dobbin, Bastien Dubois, François Dupuy, John Durie, Sarah Duve, Daniel Ebner, Pierre Ellul, Anne Emond, Peter Entell, Ildiko Enyedi, Wilhelm Faber, Ronald Fahm, Maya Fahrni, Peter Fieseler, Barbara Fischer, Valerie Fischer, Pamela Fischer, Urs Fitze, Raff Fluri, Giles Foreman, Nicolas Fortini, Christian Frei, Michael Frei, Corinne Frei, Patrice Freymond, Romana Friedli, Jean-Marc Frohle, Nicole Front, Peter-Christian Fueter, Marta Garcia León, Juan A. García Peredo, Ludovic Gavillet, Maja Gehrig, Christian Georges, Thomas Gerber, Sandra Gerber, Lea Gerber-Maurer, Rémi Giordano, Sabine Gisiger, Marcel Gisler, Corinna Glaus, Margaret Glover, Marcy Goldberg, Dr. Ralph Oliver Graef, Elisabet Gretarsdottir, Xavier Grin, Rita Grobberio, Frédéric Guillaume, Samuel Guillaume, Ed Guiney, Linda Gunst, Martin Hagemann, Edgar Hagen, Randa Haines, Denijal Hasanovic, Masaki Hatsui, Jessica Hefti, Sonja Heiss, Dr. Thomas R. Henschel, Alexander Herrmann, Barbie Heusinger, Ariane Heyraud, Jasmine Hoch, Marcel Hoehn, Philipp Hoffmann, Heddy Honigmann, Neil Hunter, Adrian Illien, Jan Illing, Milivoj Ivkovic, Antoine Jaccoud, Stefan Jäger, Joel Louis Jent, Karin Jurschick, Sylwia Kaczmarek, Olivier Kaempfer, Franz Kasperski, Gabriela Kasperski, Susa Katz, Tero Kaukomaa, Guido Keller, Benjamin Kempas, Scott Kirby, Rafael Kistler, Cornelia Klauss, Kristine Knudsen, Johanna Koljonen, Monika Korba, Lara Körte, Magdalena Koszalinska, Norbert Kottmann, Zita Küng, Kaleo La Belle, Sylvain Lagrillère, Elisabeth Lajarige Diot, David Landolf, Antoine Le Bos, Anna Leimbrinck, Carlos Felipe Leon Ortiz, Marc Lepetit, Philippe Lesage, Joëlle Levie, Hannah Lichtenstein, Bénédicte Liénard, Ingejan Lightart Schenk, Julie Lopes-Curval, Christine Loriol, Anna Luif, Uwe Lützen, Jan-Eric Mack, Patrick Maday, Paul Mager, Stephan Mallmann, Kevin Manach, Ane Mandrup, Jaap Mar Diemel, Agnieszka Marczewska, Wojciech Marczewski, Corinna Marschall, Olga Masleinnikova, Tom Mauss, Hans Meier, Pierre-Alain Meier, Gudula Meinzolt, Fernand Melgar, Gérard Mermet, Dieter Meyer, Marco Michel, Prof. Dr. Ulrich Michel, Marilyn Milgrom, Paul Miller, Anna Miller, Stéphane Mitchell, Petar Mitric, Sophie Molitoris, Anaëlle Morf, François Morisset, Peter Nadermann, Mathias Noschis, Vik Nunkoo, Florian Nussbaumer, Christoffer Olofsson, Mario Pacchioli, Phil Parker, Brigitte Paulowitz, Dan Penfold, Dennis Penkov, Jean Perret, Jean-Baptiste Perrin, Alex Erik Pfingsttag, Wendy Pillonel, Luka Popadic, Dirk Poppendieck, Udayan Prasad, Marco Valerio Pugini, Yvonne Pulver, Razvan Radulescu, Marin Raguz, Mark Reid, Stuart Renfrew, Florian Rettich, Andrea Reuter, Véronique Ricard, Dominicq Riedo, Regula Ries - Grauwiller, Britta Rindelaub, Angela Rohrer, Philippe Ros, Philippe Roussel, Dina Rubanovits, Kirsten Ruber, Danny Rubin, Ruedi Ruch, Gérard Ruey, Elena Rutman, Lola Sacier, Monika Schärer, Christoph Schaub, Sven Schelker, Theres Scherer, Heidrun Schleef, Volker Schlöndorff, Rachel Schmid, Susanne Schneider, Karin Schockweiler, Irina Schönen, Nicole Schroeder, Michael Schwarz, Mathias Schwerbrock, Axel Scoffier, Koby Shely, Martin Sherman, Kyveli Short, Boris Siemaszko, Brigitte Simons, Dániel Simonyi, Ingrid Skagestad, Heidi Specogna, Dominik Stalder, Bernie Stampfer, Laurent Steiert, Michael Steiger, Carola Stern, Tania Stöcklin, Kaare Storemyr, Jacqueline Surchat, Elena Tatti, Ellen Tejle, Tamara Trampe, Kai-Peter Uhlig, Marco Valpiani, Hans van Helden, Peter van Hoof, Wim Vanacker, Matthias Varga von Kibéd, Andres Veiel, Tommaso Vergallo, Anne Visser, Eva Vitija, Franziska von Fischer, Nicolas Wackerbarth, Elizabeth Waelchli, John Wäfler, Sven Wälti, Florian Wegmann, Marc Wehrlin, Leo Weissenbach, Oyvind Westgaard, Veronika Westphal, Roeland Emanuel Wiesnekker, Anne Woelfli, Krysztof Zanussi, Lukas Zbrzeski, Jerzy Zielinski, Martin Zimper, Olivier Zobrist, Géraldine Zosso, Filip Zumbrunn, Caroline Zweiacker

Confédération | *Bund*

Office fédéral de la culture, Section cinéma, Berne
Bundesamt für Kultur, Sektion Film, Bern

Cantons | *Kantone*

Aargauer Kuratorium
Amt für Kultur des Kantons Appenzell Ausserrhoden
Amt für Kultur des Kantons St. Gallen
Bildungs- und Kulturdepartement des Kantons Luzern
Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion des Kantons Basel-Landschaft
Encouragement des activités culturelles du Canton du Valais
Erziehungsdirektion des Kantons Bern, Amt für Kultur, Kulturförderung
Kantonales Amt für Kultur und Sport des Kantons Solothurn
Kulturamt des Kantons Thurgau
Kulturförderung Kanton Graubünden
Präsidialdepartement, Abteilung Kultur, Basel Stadt
République et Canton de Genève, Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue

Creative Europe / MEDIA programme

Organisations, Institutions, Fondations | *Organisationen, Institutionen, Stiftungen*

ACE Producers
ARF/FDS, Verband Filmregie und Drehbuch Schweiz
ARSENIC, centre d'art contemporain
Association "Le livre sur les quais"
Bilbao Bizkaia Film Commission
Bundesamt für Kultur BAK
cineducation.ch
Cinéforom - Fondation romande pour le cinéma
Croatian Audiovisual Centre
Danish Film Institute
Die Tankstelle
DrehbuchWerkstatt München
eberle Filmequipment
eikon, Ecole professionnelle en arts appliqués
EP2C - European Post Production Connection
éQuinoxe Europe e.V.
Erich Pommer Institut gGmbH
Ernst Göhner Stiftung
Festival Fantoche
Festival Tous Ecrans
Festival Visions du Réel
FFA Filmförderungsanstalt
Film Fund Luxembourg
Filmakademie Baden-Württemberg
Filmgerberei GmbH
FTK Filmtechnikerkollektiv
GARP, Gruppe Autoren Regisseure Produzenten
GSFA, Groupement Suisse du Film d'Animation
haute école arc ingénierie
Hochschule Luzern
IFFMA - Internationale Film Fernsehen & Musik Akademie
IG Unabhängige Schweizer Filmproduzenten
Internationale Kurzfilmtage Winterthur
Junge Talente.CH
Kulturmarkt
Lichtspiel / Kinemathek Bern
Lithuanian Film Centre
MEDIA Desk Suisse

Migros-Genossenschafts-Bund, Direktion Kultur und Soziales
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Neuchâtel International Fantastic Film Festival
Norwegian Film Institute
Österreichisches Filminstitut
Polish Film Institute
Pro Helvetia
ProCinema, Schweizerischer Verband für Kino und Filmverleih
Schweizerische Botschaft Berlin
SFP, Swiss Film Producers' Association
SODEC
Solothurner Filmtage
SSA, Société Suisse des Auteurs
SSFV – das Schweizer Syndikat Film und Video
SUISA, Société suisse pour les droits des auteurs d'œuvres musicales
Swedish Film Institute
Swiss Digital Alliance
Swiss Fiction Movement
SWISSPERFORM, Gesellschaft für Leistungsschutzrechte
TAMCO, Théâtre d'art moderne et contemporain
Téléfilm Canada
Teleproduktions-Fonds GmbH
The Finnish Film Foundation
TorinoFilmLab
VPS/ASP, Vereinigung Professioneller Sprecherinnen und Sprecher
Wajda Studio / Wajda School
Zürcher Film Stiftung
Zürcher Hochschule der Künste
Zürich Film Festival (Spoundation Motion Picture GmbH)
Zürich für den Film

Télévisions | *Sendeanstalten*

SRG SSR
SRF – Schweizer Fernsehen

Commentaires des participant·es et revue de presse

Bemerkungen der Teilnehmenden und Pressestimmen

Animation

Colour Script, Colour Key. Colour as an Aid to Storytelling

30.6. – 1.7.2017, Neuchâtel

In addition to learning a great number of useful things about colour, composition and lighting, I was once again confirmed that the confrontation with other people and learning in a dynamic environment is of great importance. I will certainly look for other master classes.
Illustrator, Bellinzona

①

It was a nice recap of what I had to meticulously learn in art school, but never really understood or applied to my work. Carlos and Paul have a great way to break it down to the essentials.
Animator, Fischbach-Göslikon

Mime, References – Using Reality to Inspire Animation

4 – 5.9.2017, Baden

② ③

Mimer et comprendre comment mimer est un grand atout dans l'élaboration d'une animation de personnage. Ce workshop a été une super expérience ! J'espère qu'il y aura une suite...
Computer graphics artist, Lausanne

Die Spielfreude Bennets hatte eine ansteckende Wirkung. Seine Art, Theorie und Praxis in mehreren Übungen ganz klar anschaulich zu machen, hat mich beindruckt.
Animatorin, Zürich

Leidenschaftliches Engagement, super!
Regisseur/Produzent, Zurich

Bienvenue à Fontevraud ! La résidence internationale d'écriture en cinéma d'animation

1. — 31.10.2017, Fontevraud (F)

Die Residenz hat mir perfekte Arbeitsbedingungen zur Verfügung gestellt (...). Sie hat mir auch persönlich sehr viel gebracht. Der Austausch mit den anderen Filmemachern war sehr bereichernd für mich. Ich konnte viel von ihnen lernen, und es war äusserst faszinierend, die unterschiedlichen Arbeitsweisen zu sehen. (...) Besonders der internationale Blick auf meinen sehr schweizerischen Film war sehr hilfreich.
Ich bin FOCAL sehr dankbar, dass sie mir ermöglicht hat, an diesem Programm teilzunehmen. Die Residenz hat mein Projekt in der Entwicklung entscheidend weitergebracht, und es hat mir auch Selbstvertrauen gegeben, weiter meinen Weg als Filmemacherin zu verfolgen. Vielen Dank!
Animationsfilmschaffende, Bern

Production | *Produktion*

Production Value – The European Scheduling & Budgeting Workshop

7. – 15.1.2017, Bilbao (ES)

④

Very specialized and to-the-point training with highly professional people in the midst of their high end careers! Very much applicable to the real world, because our didactic material was the real world.
Line Producer, Belgium

The project brought more to the table than I expected: very dedicated seniors, enthusiastic juniors, good projects to be scheduled and budgeted, producers opened to the solutions provided in the end, very well organized in every single detail during the whole time (before we arrived in Bilbao and during our stay there).
Line Producer, Romania

I think 'Production value' is a unique training opportunity for young professionals who have already started working in the industry. It as an opportunity to tackle a demanding project, learn through intense group work and meet other professionals in your line of work. It is especially relevant for 1st ADs, as you hardly ever meet other ADs outside a film set. Sharing your experiences with other Juniors and learning from knowledgeable Seniors with years of fantastic experience is a great way to check your own instincts, organize your skills, develop your goals and acquire knowledge like a 'sponge'.
Assistant Director, Estonia

Auf dem Weg zur Produktionsleitung

20. – 22.4.2017, Zürich

Ich habe ein neues Bewusstsein für meine tägliche Arbeit gewonnen und Kompetenzen vermittelt bekommen, durch die ich mich selber in den Arbeitsstrukturen innerhalb einer Filmproduktion besser positionieren und in ein Verhältnis setzen kann. Viele Anregungen für meine berufliche Zukunft.
Produktionsassistentin, Zürich

Das Seminar war ein gute Gelegenheit, das Netzwerk zu vergrössern und im Austausch mit anderen Kursteilnehmenden das Know-how zu erweitern und neue Ansprechpersonen zu generieren.
Produktionsleiterin, Solothurn

Digital Production Challenge II – The Digital Era: An Ever-shifting Landscape

28.11. – 1.12.2017, Amsterdam (NL)

⑤

It was a great experience and really gave a boost to our project. It also opened many questions which I consider to be the best thing to come home with.
Author, director and DOP, Italy

Réalisation | *Regie*

L'art du montage et du storytelling. Comment utiliser le montage pour raconter votre histoire

The Craft of Editing and Storytelling. How to Use Editing to Tell Your Story

25. + 26.2.2017, Nyon

Ce que je retire du séminaire ? Que faire des documentaires, c'est prendre des risques, chercher à être à l'affût du moment juste et important — ce qui va à l'encontre de toutes les procédures de production, qui nous demandent de plus en plus d'avoir fait le film avant de l'avoir commencé…
Réalisatrice, Vevey

J'ai apprécié la manière si personnelle et radicale de l'intervenant d'aborder le montage. Très éclairant, enrichissant. Merci pour la belle qualité d'organisation et le haut niveau des intervenants.
Réalisatrice, Genève

FOCAL-Studio, ein Regie- und Schauspielworkshop mit Barbara Fischer

28.2. / 7.3. / 14.3. / 21.3. / 28.3. / 4.4. (jeweils abends), 10.4. / 11.4. (ganze Tage) 2017, Zürich

Allgemein war es ein tolles, inspirierendes Seminar, nur leider viel zu kurz. Ich wäre an einer Weiterführung sehr interessiert. V.a. die Arbeit von Regie und Schauspiel an einem entstehenden Projekt zu erproben und zusammen weiterzuentwickeln, finde ich sehr toll; das sollte vermehrt von FOCAL angeboten werden.
Regisseurin, Aeugst a.A.

Das regelmässige Treffen über einen längeren Zeitraum war sehr gut, da dies eine gewisse Beständigkeit gab, man alle Teilnehmenden besser kennen lernte und immer wieder Zeit hatte zu reflektieren. Die beiden intensiven Tage am Ende waren ideal, um tiefer in die Materie einzutauchen und intensiv zu arbeiten.
Schauspieler, Bern

EKRAN+

3 sessions between 5.3. and 27.6.2018 +2 days in December 2018 (22 days), Warsaw/PL

Ekran+ is one of the most powerful and effective programs in the film development process. I'm highly thankful to have been there (…). I miss the place, I miss the people. It was an experience that deepened my sense of my job in every aspect, technically, socially and artistically.
Regisseur, Zürich

Acting Coaching on Demand

Was für eine hilfreiche Erfahrung, so eine ausgezeichnete Möglichkeit, sich gezielt auf die Rolle vorzubereiten! Super, dass ihr diese Möglichkeit anbietet! Herzlichem Dank!
Schauspieler, Uster

Mentoring for DOCS

Coaching individuel lors de la préparation d'un documentaire pour le cinéma

Individuelle Beratung während der Arbeit an einem Kinodokumentarfilm

Merci à FOCAL d'avoir introduit ce type de collaboration qui représente un réel soutien dans les différentes phases de la réalisation d'un projet.
Réalisateur, Pully

Technique | *Technik*

Confection de prothèses frontales

Die Herstellung von Stirn-Prosthetics

9. — 13.1. + 16. – 17.1.2017, Zürich

Top Organisation! Top Kursleiter! Es tut gut, sich in ein Fachgebiet acht Tage zu vertiefen.
Maskenbildner, Kriens

Situationen, an denen ich bislang scheiterte, kann ich nun lösen. Yeah!
Maskenbildnerin, Kirchberg

Ton läuft! Die Set-Tonaufnahme im Spiel- und Dokumentarfilm

22. – 25.3.2017, Zürich

⑥

Der Austausch mit anderen Berufskollegen hat sich auch enorm gelohnt. Viel zu selten trifft man sich, um Erfahrungen auszutauschen.
Tontechniker, Basel

Die Mischung aus Wissen, Erfahrung und Intuition bei dem Beruf mitzubekommen, war für mich auch wichtig.
Musiker, Thun

We'll fix it in the Post

⑦

Possibilités et limites de la correction du son en postproduction
Möglichkeiten und Grenzen der Korrektur von schlechten Original-Tönen in der Postproduktion

26.3.2017, Zürich

War sehr aufschlussreich und sollte ein Muss für alle Tonleute auf dem Set sein.
Tonoperateur, Flach

Aborder sereinement les workflows — La gestion de l'image et du son, du tournage à la postproduction

Der entspannte Umgang mit Workflows – Die Verwaltung von Bild und Ton, vom Dreh bis zur Postproduktion

29. – 30.9.2017, Lausanne

Das Wichtigste, das ich gelernt habe: wie wichtig es ist, dass sich die Departments absprechen und Workflows ausgetestet werden!
Editor, Basel

Ce séminaire m'a permis d'élargir mes sources de renseignement et diversifier les approches sur les problématiques les plus courantes, de conforter mes propres analyses et de compléter mes connaissances sur certains points.
Directeur de postproduction, Genève

Interpretation | *Schauspiel*

Der Weg zum eigenen Showreel -Die Entwicklung eines für die Schauspielbesetzung unentbehrlichen Arbeitsinstrumentes – Mit Christoph Schaub, Tom Gerber, Corinna Glaus

1. — 3.2.2017, Zürich

Nur ehrliche und nicht schöngeredete Feedbacks über die persönliche Arbeit sind im professionellen Leben weiterbringend. Alle drei Dozenten haben dies sehr gut und ehrlich gemacht.
Schauspieler, Unterstammheim

Das Spiel mit der Kamera – Praktische Methoden im Filmschauspiel

6.3./ 13.3./ 20.3./ 27.3.2017 (vier Abende) plus 25. + 26.3.2017 (zwei ganze Tage), Zürich

Ich hatte in der Woche nach dem Workshop einen Werbedreh: Ich war unglaublich entspannt, präzise, ich hatte absolut keine Angst vor der Kamera, liess mich von der ganzen Umgebung/Crew nicht stressen. Ich glaube, ohne Workshop hätte das nie und nimmer so gut geklappt. Der Workshop hat mir Sicherheit vor der Kamera gegeben, und ich habe auch (…) die Zusammenarbeit mit der Regie besser fassen können.
Schauspielerin, Zürich

Acteur·trice face à la caméra : comment s'approprier un texte ?

Un séminaire intensif pour préparer un monologue filmé dans des conditions professionnelles

18 — 21.3.2017, Genève

La méthode proposée m'a permis d'atteindre très rapidement des états émotionnels forts et d'en sortir facilement quand j'en avais besoin. Grâce à ce stage, je peux me préparer plus aisément pour un casting en suivant les étapes proposées par l'intervenante.
Comédienne, Lausanne

Les outils appris durant ce stage sont comme une révélation, des outils indispensables et précieux pour le jeu d'acteur, à utiliser tout de suite et pas seulement au cinéma. Ils donnent une assise, une confiance, une méthode à explorer encore davantage, à pratiquer individuellement et pour le restant de nos jours ! Ce sont LES OUTILS INDISPENSABLES pour une actrice et un acteur.
Comédienne, Genève

Une vision très concrète, utile et transposable pour le jeu face à la caméra. Une expérience très forte, des outils très concrets, une mise en perspective et une mise en confiance pour de prochaines auditions ou tournages. Le duo entre l'intervenante et l'organisatrice, avec leurs interventions toujours pratiques et concrètes, était d'une très grande exigence et qualité. Très heureux, très enthousiaste d'avoir fait ce stage et très reconnaissant à FOCAL pour avoir organisé avec autant de soin cette formation.
Comédien, Lausanne

Das Andersson-System: Von Zürich nach Berlin zum Showreel-Dreh

12. — 14.5.2017, Zürich + 15. – 19.6.2017, Berlin

Talent is not enough! Ich durfte eine grossartige, äusserst hilfreiche Arbeitstechnik für schauspielerische Brillanz kennenlernen.
Schauspielerin, Basel

Das Wichtigste, das ich im Seminar gelernt habe: Dass man Spass haben muss und nicht gegen Widerstände anspielen sollte. Ich habe wertvolle Karrieretipps erhalten, die ich ganz konkret anwenden kann. Dass ich eine neue Szene für mein Showreel bekomme, ist für mich auch sehr wichtig.
Schauspielerin, München

Distribution, exploitation | *Auswertung*

Analoge Filmprojektion, Umgang mit fragilen Kopien im Kino und bei Festivals

26. + 27.10.2017, Bern

Das Handling mit verschiedensten Projektoren war sensationell. Die beiden Referenten beeindruckten mich mit ihrem Fachwissen, und die Unterlagen sind aufschlussreich, ich werde sie bestimmt noch öfter durchblättern!
Operatrice, St. Gallen

Für mich war es primär ein Auffrischen von vorhandenem Wissen und Können, die Bestätigung, dass ich die Dinge richtig anpacke und so auch an unsere weniger erfahrenen Mitarbeitenden weitervermitteln kann. Das Seminar schürte die Leidenschaft für die Materie, die Lust, mit Geduld und Sorgfalt aufrecht zu erhalten, was vom Zauber der analogen Projektion noch übrig ist.
Chef-Operatrice, Zürich

Reden vor Publikum. Ein Workshop zu Filmpräsentation – Pitch – Moderation – Q & A – Podium

3. + 4.2.2017, Zürich

Ich konnte mir an zwei Tagen unter kompetenter Anleitung beim Wachsen zuschauen. Ganze 5 cm!
Kinobetreiberin, Biel

Scénario | *Drehbuch*

Phil Parker's Masterclass: Working with Genre. The way genre impacts on film, from the quirky short to the high-budget feature

14. + 15.10.2017, Zürich

Sehr fachkundig. Man merkt, dass er viel praktische Erfahrung hat. Neuer Standpunkt und Blickwinkel (…), charmante Art, motivierend und inspirierend. Meine Erwartungen wurden total übertroffen. Ich bin bereits dabei, das Gelernte auf meine aktuellen Schreibprojekte anzuwenden. Mein bisher liebstes FOCAL Seminar! KLASSE!!!!
Screenwriter/Director, Rickenbach b. Wil

Le séminaire de Phil Parker m'a apporté des éclairages essentiels sur la narration, ainsi qu'une grille d'analyse permettant de trouver des repères dans le processus d'écriture. (…) Cela m'a d'ores et déjà permis de répondre à certaines interrogations et de mettre en lumière des choix à effectuer pour mon prochain projet.
Réalisatrice, Genève

Atelier Grand Nord. Un lieu de rencontre sur le scénario de langue française

25.1. – 2.2.2017, Québec

Il y a clairement un avant et un après-atelier, tant pour le film que pour ma vision du scénario en général. C'est une chance inouïe de pouvoir travailler avec autant de scénaristes internationaux dans de telles conditions ! Donc un immense MERCI de m'avoir donné cette opportunité.
Réalisatrice, Neuchâtel

⑧ ⑨

CrossFOCAL

Symposium Virtual Territories. Workshop on Virtual Reality and Immersive Film

5.5.2017, Zurich

I know now that I'm not completely crazy in developing my VR project. I also got to know experiences and professionals that will be precious for my project development. Marie Blondiaux panel was specially good, because it was so well structured, inspiring and because she honestly told us about difficulties, team work, etc.
Investigative TV Journalist, Director, Berne

La VR est un domaine extrêmement complexe, et ce sujet mérite d'autres séminaires avec des intervenantes et intervenants encore plus pointus. Merci pour cette excellente initiative !
Producteur, Bernex

FOCAL for Women: Let's Talk about Money! Cachets, négociations, expression en public

Gagen, Verhandlungen, Auftrittskompetenz

31.10.2017, Soleure

Un excellent séminaire qui m'a beaucoup apporté en tant que femme et scénariste. Cela m'a permis de me rendre compte de mes faiblesses lors des négociations et m'a donné du courage pour être plus forte, plus claire et mieux me défendre. Merci !
Scénariste, Paris

Habe sehr viel gelernt, auch da es sehr praktisch ausgelegt war und man gleich ehrliche Kritik bekam (Projekt verkaufen & Lohnverhandlung). Vor allem betreffend eigenes Projekt verkaufen, Auftreten, Körpersprache, Ausstrahlung und auch Lohnverhandlung konnte ich einiges mitnehmen, das mir wichtig ist. Dass das Seminar einmal nur für Frauen war, fand ich sehr toll! Gerne mehr davon!
Kamerafrau und Cutterin, Bern

An weiteren FOCAL-Kursen für Frauen besteht ein sehr grosses Interesse. Ein Coaching-on-Demand Angebot für Frauen in der Filmbranche wäre ausserdem auch hilfreich.
Animationsfilmschaffende, Luzern

Grundsätzlich finde ich solche Workshops eine sehr gute Initiative, weil es halt schon noch Unterschiede gibt und wir in unseren eigenen Stereotypen feststecken. Es ist auch heute noch ein heikles Thema, teilweise mit Tabu und Scham behaftet.
Produzentin, Zürich

Stage Pool

Dank den drei Stages habe ich den Einstieg ins Berufsleben geschafft. Vielen Dank!
Stagiaire Kamera-Assistent, Zürich

J'ai eu le soutien inconditionnel de FOCAL et du Stage Pool ainsi que de la production pour effectuer ce stage et représenter la relève du métier de scripte dans le cinéma suisse. Merci!
Stagiaire scripte, Crissier

⑩

⑪

⑫ ⑬

⑭ ⑮

⑯ ⑰

⑱ ⑲

⑳ ㉑

㉒

㉓

Bizkaia, vivero de largometrajes

© El Correo, 12.01.2017

Bizkaia, vivero de largometrajes

Un taller de trabajo auspiciado por Europa reúne estos días en Mungia a cineastas de 14 países. De él saldrán media docena de ambiciosas películas

OSKAR BELATEGUI

✉ Twitter: @Belategui

BILBAO. La película española más taquillera del pasado verano, 'Cuerpo de élite', se rodó en Bizkaia. 'Contratiempo', el 'thriller' recién estrenado de Oriol Paulo que se ha aupado al tercer puesto de la taquilla, también. Y no hablemos de 'Juego de tronos', que descubrirá a millones de espectadores de todo el mundo San Juan de Gaztelugatxe y la playa de Barrika. La Bilbao Bizkaia Film Commision se encarga de vender las bondades cinematográficas de la provincia y de facilitar los rodajes: permisos, localizaciones... Este organismo dependiente del Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación se ha apuntado un tanto con la celebración durante toda esta semana del Production Value, un taller de trabajo auspiciado por la Unión Europea que reúne a profesionales de 14 países en el hotel Palacio Urgoiti de Mungia.

Es la primera vez que este vivero de largometrajes con una década de existencia tiene lugar en España. Su objetivo es desarrollar proyectos que se han seleccionado previamente y que implican una complejidad por su abultado presupuesto (mínimo 3 millones de euros) o porque su rodaje implica a varios países. Este año se han escogido seis películas cuyos títulos se mantienen en secreto. Los directores de producción de esos filmes se benefician en el Production Value de profesionales experimentados que les ayudan a desarrollar un plan de rodaje y un presupuesto detallado. Los dos últimos días acuden el director de la película y su productor para comprobar el resultado.

Incentivos fiscales

Entre los directores y asistentes de producción que asesorarán a los elegidos están Marco Valerio Pugini ('Ángeles y demonios', 'Zoolander 2'), Michael Swarz ('Los Borgia'), Scott Kirby ('V de Vendetta', 'Malditos bastardos') y Stuart Renfrew ('El diario de Bridget Jones', 'Juego de tronos'). Las maratonianas jornadas de trabajo transcurren desde la mañana a la noche. Son como un cursillo intensivo del que se sale con un plan de rodaje y un presupuesto, algo que para un productor que lleva años intentando levantar un proyecto no tiene precio. Gestionar los recursos humanos, trabajar en red con colegas europeos y beneficiarse de los incentivos fiscales de las diferentes regiones europeas son algunos de sus objetivos.

Es la primera vez que el Production Value, con diez años de existencia, se celebra en España

Production Value, que cuenta con un presupuesto que ronda los 150.000 euros, servirá asimismo para seguir vendiendo las bondades cinematográficas de Bizkaia, cuya beneficiosa fiscalidad ha provocado el aumento de rodajes. Y aunque no haya tiempo para un recorrido turístico, la Film Commision ha organizado un encuentro con productores vascos, además de suministrar a los participantes un catálogo con los escenarios y las ventajas de rodar en la provincia.

Luis Tosar en el rodaje bilbaíno de 'Plan de fuga', de Iñaki Dorronsoro, que se estrena el 27 de abril. :: LUIS ÁNGEL GÓMEZ

32 balleneros vascos asesinados en Islandia

'Red Fjords', de Koldo Serra, una producción de 8 millones hablada en euskera e islandés, fue uno de los proyectos elegidos el año pasado en Production Value

El 22 de abril de 2015 se derogó en Islandia la ley de 1615 que permitía el asesinato de vascos en el distrito de los Fiordos Occidentales. No es broma. La norma la aplicaron con saña los campesinos locales, que aquel año mataron a los 32 hombres del capitán donostiarra Martín de Villafranca. Una masacre de balleneros que el director Koldo Serra llevará al cine en 'Red Fjords' (Fiordos rojos), una coproducción vasco-hispano-islandesa de 8 millones de euros que se rodará en el verano de 2018 entre Euskadi e Islandia.

'Red Fjords' fue el año pasado uno de los proyectos elegidos en Production Value, como recuerda su productor, el bilbaíno Eduardo Carneros (por parte islandesa produce Baltasar Kormákur, el director más prestigioso del país). «Fue un lujo y una delicia, todo el trabajo que se hizo allí costaría muchos miles de euros», alaba. Profesionales de 'Juego de tronos' y 'Roma' diseñaron el plan de rodaje y el presupuesto de una producción compleja, que reproducirá el puerto de San Sebastián hace 400 años y que exige de tanques de agua para rodar la caza de ballenas. Carneros ve esta cinta hablada en euskera e islandés como una suerte de 'Apocalypto'. «Una película de aventuras hiperrealista con vocación transnacional. Gracias a iniciativas como Production Value aprendes que formamos parte del cine europeo y que no solo hay que mirar a Madrid y Barcelona».

ENRIQUE PORTOCARRERO

OPORTUNIDAD

Es una excelente noticia y una oportunidad que la edición anual del Production Value se celebre en Bilbao, tanto por lo que supone de promoción de la ciudad en el ámbito de la industria audiovisual, como por su posible aportación en el conocimiento de la mejora profesional y multinacional de nuestros agentes en esa misma industria. Es bien evidente que en los últimos años la mejora de la oferta y de la imagen cultural de Bilbao ha discurrido en paralelo con un notable esfuerzo fiscal y económico dirigido a la atracción y localización de rodajes cinematográficos y televisivos.

Algo que puede encontrar ahora una cierta complementariedad con la presencia 'in situ' de programas europeos de formación en el ámbito audiovisual como este Production Value, donde los ponentes y participantes también conocerán la oferta de la ciudad, sus ventajas competitivas o incluso a los propios agentes locales del sector. Por otra parte, está claro que la estructura sectorial del audiovisual vasco es tan potente y dinámica en su aspecto creativo como endeble en su dimensión empresarial y financiera. De ahí la importancia de estos programas para entender y asimilar en todos los niveles de la producción y la programación los factores fundamentales para alcanzar el éxito de los proyectos, superando esa vieja y enfermiza noción que consideraba a ETB como el único eje vertebrador del audiovisual vasco.

Aunque en esta ocasión no haya una participación local entre los proyectos a estudio seleccionados, parece claro que la celebración y la metodología del Production Value 2017 servirá de pauta y posibilidad para nuestros agentes tanto en futuras ediciones del mismo seminario como en lo que se refiere a otra vías alternativas en el ámbito europeo. Y es que si de un lado la perfecta vinculación de las capacidades creativas a la idoneidad de las técnicas empresariales es capital para el éxito de un proyecto audiovisual, también lo es para su financiación una asimilación al mercado internacional.

Nos métiers - Le scénariste et la formation continue

© Journal de la SSA No 119, été 2017

NOS MÉTIERS

© eQuinoxe Europe eV.

Atelier eQuinoxe Europe 2015

Le scénariste et la formation continue

Jacqueline Surchat, scénariste, coordinatrice de SCENARIO et responsable du domaine Scénario chez FOCAL

Longtemps, les cinéastes ont dit que l'écriture d'un scénario était affaire de talent et pas de formation. Ces propos, partagés par la profession dans son ensemble, décriaient également les « script consultants » dont on considérait qu'ils ne servaient qu'à formater les films. Dans l'optique d'un cinéma d'auteur qui mettait en avant la parole et la vision du seul réalisateur, ce dernier était seul capable d'écrire le film qu'il portait en lui. Ainsi, il y a vingt ans, on ne trouvait en Suisse pratiquement aucun scénariste professionnel alors qu'aujourd'hui, une petite quinzaine vit de l'écriture et qu'il est devenu habituel pour les cinéastes de collaborer avec des consultants et des co-auteurs.

La formation continue dans le scénario a été un élément clé de cette évolution. FOCAL, la Fondation de formation continue pour le cinéma et l'audiovisuel, créée en 1990 à la demande de la branche cinématographique, en a toujours fait une activité-clé de ses programmes. En France, ce n'est qu'en 2011 que la SACD (Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques) s'est félicitée de la toute nouvelle reconnaissance du droit à la formation continue pour les auteurs! La Suisse était donc bien en avance sur son temps.

Si les outils dramaturgiques de base ne sont pas si nombreux et n'ont finalement pas tant changé depuis Aristote, il s'agit de les affuter... un peu comme une nouvelle langue qu'on doit exercer encore et encore pour ne pas l'oublier. Ainsi, une partie des séminaires de formation continue, ceux de type « Masterclass », s'articulent autour d'une approche théorique de ces outils. Celles de Robert McKee, John Truby ou Elisabeth Lajarige ont fait leurs preuves. Il ne s'agit pas de recettes à appliquer mais bien de pouvoir regarder son récit sous un autre angle, de comprendre pourquoi il ne fonctionne pas et de parvenir à se poser les bonnes questions pour le faire avancer.

Aucun texte n'est bon dès le premier jet : savoir écrire consiste essentiellement à réécrire autant de fois que nécessaire. Mais il faut également développer un œil critique sur sa propre prose afin de savoir jusqu'à quel point s'acharner et surtout comment. Lors d'un atelier d'accompagnement, l'intervenant-e, qui n'est pas impliqué émotionnellement, permet d'éviter la complaisance et de débloquer les nœuds dramatiques pour que l'histoire prenne son envol. Ces formations ne donnent pas la capacité à inventer des histoires, mais permettent aux auteurs de se confronter à un regard extérieur, ainsi qu'aux thèmes qu'ils ou elles veulent traiter. Parmi ces programmes : l'Atelier Grand Nord (soutenu par la SSA), eQuinoxe Europe, la Drehbuchwerkstatt München Zürich, Structural Constellations. Outre les résidences et les ateliers au long cours, des consultations ponctuelles sur le scénario peuvent également jalonner et structurer l'écriture. Le « Script Coaching on Demand » fonctionne en Suisse romande depuis six ans sur cette base et avec un succès grandissant.

Internet n'est pas en reste puisqu'il existe de nombreuses Master Class sur Internet comme celles où on peut suivre pendant plus de six heures pour 80 dollars Aaron Sorkin ou Shonda Rhimes. Mais ces leçons, tout utiles qu'elles soient, ne permettent pas de rencontrer d'autres scénaristes. Et le réseautage est l'une des clés de voûte des séminaires! Rencontrer un collègue dans le feu de l'action alors qu'il est confronté aux mêmes problèmes crée des liens solides. C'est d'ailleurs dans un séminaire, alors que j'avais suivi les cours du soir de scénario à la Sorbonne Nouvelle, que j'ai rencontré le premier réalisateur pour lequel j'ai écrit. Comme scénariste débutante, la formation continue m'a permis de m'approprier des outils dramaturgiques, mais surtout de rencontrer d'autres professionnel-le-s et de me constituer un réseau.

Ce réseautage a permis entre autres de créer le groupe SCENARIO, qui fait partie de la FSE (Federation of Screenwriters in Europe). Ce groupe, qui a pour but de défendre les scénaristes et d'obtenir de meilleures conditions de travail, a remporté de « petites » victoires : introduction du Prix du meilleur scénario au Prix du Cinéma Suisse, introduction de l'aide au traitement à l'OFC (qui a malheureusement été annulée en 2016), maintien de la part des scénaristes à Succès Cinéma, accréditations des scénaristes de films dans les festivals...

La formation continue est un espace qui favorise les rencontres, le réseautage, l'émergence et le développement d'idées, un lieu qui questionne les modèles, les modes de pensées et les méthodes de travail et qui explore des alternatives : c'est un formidable réservoir d'énergie. La formation continue, c'est aussi innover pour rester en phase avec le monde qui nous entoure. La tendance est aujourd'hui « d'apprendre avec ». La formation continue est plus qu'un accroissement des compétences individuelles ou collectives, c'est un magnifique mouvement d'émancipation et de plein développement de son potentiel.

Ceux qui écrivent des scénarios possèdent de la créativité, de la résilience, de la souplesse et une infinie patience. Leur motivation est à la mesure de la fragilité et de la précarité de ce métier, l'un des moins valorisés et rémunérés de la chaîne cinématographique, un métier sans réelle visibilité médiatique où le plaisir d'apprendre ne se tarit jamais.

CHANGEMENT D'ADRESSE?

Avez-vous déménagé? Changé de compte bancaire ou e-mail?
Afin de recevoir vos décomptes de droits et les informations de la SSA sans retard, merci d'annoncer les changements à: info@ssa.ch.

IMPRESSUM

COMITÉ DE RÉDACTION CHRISTOPHE BUGNON, ANNE DELUZ, ANTOINE JACCOUD, EMMANUELLE DE RIEDMATTEN, YVES ROBERT, DENIS RABAGLIA (RESPONSABLE DE RÉDACTION), JÜRG RUCHTI

SECRÉTARIAT DE RÉDACTION
NATHALIE.JAYET@SSA.CH / 021 313 44 74

COLLABORATION À CE NUMÉRO PIERRE-LOUIS CHANTRE, SANDRA GERBER, JACQUELINE SURCHAT

CORRECTRICE FABIENNE TRIVIER
GRAPHISME INVENTAIRE.CH
IMPRESSION CRICPRINT, FRIBOURG
TIRAGE 3000 EXEMPLAIRES

PUBLIÉ EN FRANÇAIS ET EN ALLEMAND DEUX FOIS PAR AN

POUR OBTENIR LE JOURNAL DE LA SSA UNIQUEMENT SOUS FORME ÉLECTRONIQUE : ENVOYER UN MESSAGE AVEC LE MOT BULEL DANS L'OBJET À NATHALIE.JAYET@SSA.CH

ssa société suisse des auteurs

RUE CENTRALE 12/14, CASE POSTALE 7463, CH – 1002 LAUSANNE
TÉL. 021 313 44 55, FAX 021 313 44 56
INFO@SSA.CH, WWW.SSA.CH
GESTION DE DROITS D'AUTEUR
POUR LA SCÈNE ET L'AUDIOVISUEL

Frauen fordern mehr Power für den Schweizer Film

© Neue Zürcher Zeitung, 09.02.2018

www.nzz.ch/feuilleton/frauen-fordern-mehr-power-fuer-den-schweizer-film-ld.1355449?reduced=true

Frauen fordern mehr Power für den Schweizer Film

Laut jüngsten Statistiken kommen Frauen in der hiesigen Filmförderung im Vergleich zu ihren Branchenkollegen zu kurz. Vier Vertreterinnen der hiesigen Filmszene diskutieren über mögliche Gründe, eigene Erfahrungen und bevorzugte Massnahmen.

Urs Bühler

9.2.2018

Bundesrat Alain Berset sprach letztes Jahr in Locarno sinngemäss von einer Diskriminierung der Frauen in der Filmförderung. Kann mir jemand am Tisch konkret einen Fall aus eigener Erfahrung nennen, bei dem ein Fördergesuch aufgrund des Geschlechts abgelehnt wurde?

Gisiger: Ich finde das eine ganz problematische Frage. Sie lenkt davon ab, dass es ein strukturelles Problem ist, und reduziert es auf ein persönliches. Man müsste sich als Opfer darstellen. Das will ich nicht tun.

Kaehr: Ich hatte einmal eine Story, in der nur Frauen als Charaktere vorkamen und Frauenthemen dominierten. Die Förderkommission stellte infrage, dass dieses Thema das Publikum interessiere, das sei zu sehr fokussiert auf Frauen.

War das nicht eher gegen den Inhalt gerichtet als gegen Sie als Frau? Kann man aus dem vorhandenen Zahlenmaterial wirklich eine systematische Diskriminierung ableiten?

Gisiger: Die Ungleichbehandlung ist durch die Statistiken bewiesen. Noch einmal: Wir haben ein strukturelles, gesellschaftliches Problem. Filme sollen die Gesellschaft in ihrer ganzen Vielfalt abbilden, hinterfragen und weiterdenken. Aber wenn die meisten Filme von weissen Männern in einem bestimmten Alter gemacht werden, bilden sie unsere Gesellschaft nicht ab, die zur Hälfte aus Frauen besteht. Ohne Zahlen aus anderen Kulturbereichen zu kennen, würde ich sagen: Die Kultur bildet die Bevölkerung zu wenig ab, nicht nur Frauen, auch Menschen anderer kultureller Herkunft haben zu wenig Teilhabe.

Wenn man so argumentiert, wäre die Kulturförderung nur noch damit beschäftigt, nach dem Giesskannenprinzip einzelne Bevölkerungskreise gleichmässig zu berücksichtigen.

Gisiger: Es geht nicht um Gleichmässigkeit, auch nicht um ein Giesskannenprinzip oder eine mathematische Formel. Es geht um ein Bewusstsein, so wie es in den Kommissionen zum Glück eine Selbstverständlichkeit ist, dass man als Deutschschweizerin gegenüber Projekten aus der italienischen oder der französischen Schweiz besonders offen ist. Die Leute haben ein Anrecht darauf, dass das, was produziert wird mit ihren Steuergeldern, sie dann auch etwas angeht. Das Angebot muss breit sein, weil auch unsere Gesellschaft vielfältig ist.

Entscheidend ist letztlich, dass gute Filme herauskommen. Und die Vielfalt muss sich doch in den Werken abbilden, nicht eins zu eins in deren Macherinnen oder Machern.

Rohrer: Aber von den Personen hängt ab, welche Geschichten erzählt, welche Themen gewählt werden. Quoten sind nicht zwingend. Doch die Vielfalt ist in unserem ganzen Staatswesen angelegt und zeichnet dieses Land aus. Auch mit diesem Grundsatz kann man durchaus Exzellenz fördern. Die oft eingebrachte Behauptung, es würde zugunsten der Political Correctness die Qualität gesenkt, ist nicht haltbar.

Auch die Jungfilmer klagen über Benachteiligung bei der Geldvergabe. Und der Viertel der Schweizer Wohnbevölkerung mit ausländischem Pass, müsste der auch vermehrt am Förderkuchen beteiligt werden?

Gisiger: Von mir aus, absolut. Es ist eine Verpflichtung und Verantwortung, möglichst vielen Menschen in dieser Gesellschaft die Möglichkeit zu geben, sich zu spiegeln, über Themen zu reflektieren, die sie betreffen, oder Einblick zu haben in Welten, die sie nicht kennen.

Oberli: Die Rolle des Fernsehens ist da auch sehr wichtig. Über dieses erreicht man sehr viel Publikum, und die Entscheidungswege sind kürzer. Ich fand es toll, dass SRF mir mit «Private Banking» ein Thema zutraute, das auf den ersten Blick kein Frauenthema ist.

Es gab Kritik an diesem Zweiteiler.

Oberli: Nicht am Film an sich, aber am Thema und an der Aussage, aus Bankerkreisen.

Ein Gender-Reflex?

Oberli: Die Männer in dieser immer noch sehr sexistischen Branche haben wahrscheinlich empfindlicher reagiert, als wenn das ein Regisseur gemacht hätte.

Rohrer: Aber es ist doch auch gut, dass etwas Kontroversen auslöst. Attacken gehören dazu, wenn man sich exponiert.

Die französische Schauspielerin und Regisseurin Maïwenn hat in einem Gespräch mit der NZZ die Frage, weshalb Frauen im Regiefach noch immer stark untervertreten seien, damit beantwortet, dass das Metier viele maskuline Hormone voraussetze: Eigenschaften wie Durchsetzungskraft und Autorität. Hat das etwas?

Gisiger: Was sie als typisch männliche Eigenschaft anschaut, ist eine Art von hierarchischem Führungsstil, der gerade im Digitalzeitalter völlig überholt ist. Heute müssen die Hierarchien flacher werden, Teamarbeit ist angesagt und Kommunikation.

Oberli: Es geht aber auch darum, sich zu exponieren. Ich habe schon den Eindruck, dass Frauen dafür mehr Überwindung brauchen. Als Regisseurin exponiert man sich auf dem Set, mit all seinen Stärken und Schwächen, und wird beurteilt. Das muss man aushalten und mit einer gewissen Rücksichtslosigkeit und mit Scheuklappen seine Arbeit weiter machen. Die Schwierigkeiten vieler Frauen in diesem Bereich haben viel damit zu tun, wie wir erzogen worden sind. Das ändert sich jetzt, auch weil sich in der Erziehung der Mädchen in den letzten Jahrzehnten etwas geändert hat. Ich kenne sehr selbstbewusste junge Regisseurinnen in der Schweiz. Das finde ich toll und kann es nur unterstützen.

Gisiger: Ich bin da auch zuversichtlich und habe ähnliche Beobachtungen gemacht bei meinen Studentinnen an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHDK). Da ist schon etwas gegangen. Wir haben uns auch alle Mühe gegeben, die Frauen zu stärken. Ich habe immer versucht, ein Vorbild zu sein.

An welchen Hürden straucheln Abgängerinnen nach dem Abschluss?

Gisiger: In den letzten Jahren musste ich zum Glück nicht erleben, dass meine Studentinnen gestrauchelt sind. Kämpfen mussten und müssen sie aber schon. Bei einigen hat der erste grosse Film nach dem Studium etwas länger auf sich warten lassen, weil sie Kinder gekriegt haben. Andere haben Kinder gekriegt und trotzdem schnell weitergemacht.

Bei den Film-Studienabgängen ist der Frauenanteil fast hälftig, danach aber sinkt er stark. Laut den vom BAK präsentierten Zahlen verringert er sich im Förderprozess sogar Stufe für Stufe – von rund einem Drittel bei den Eingaben für Fördergelder bis zu einem Fünftel bei den gesprochenen Beiträgen. Welche Erklärungen haben Sie dafür?

Gisiger: Das hat viele Gründe, über die wir nur spekulieren können, zum Beispiel Vorurteile gegenüber Frauen, unbewusste Bevorzugung von Männern, fehlende Seilschaften.

Oberli: Es gibt nur Thesen, eine wäre: Bei jedem Schritt im Förderablauf wird es härter. Ich sage es etwas provokativ: Je mehr Geld im Spiel ist, desto weniger gibt man es in die Hände einer Frau. Eine Stoffentwicklung traut man ihr noch zu, da geht es auch nicht um so viel Geld. Bei meinen zwei letzten Eingaben gehörte stets ein angeblich zu hohes Budget zu den Gründen für eine Absage. Es kann sein, dass das damit zu tun hat, dass ich eine Frau bin.

Auch männliche Filmemacher haben mit Budgetdruck und Ablehnungen zu kämpfen, einen Rolf Lyssy trieben sie einst bis in die Depression.

Gisiger: Sicher, aber es betrifft Frauen viel, viel mehr, das ist statistisch erwiesen. Die Benachteiligung wirkt sich bis hin zur Kinoprogrammierung aus, wie die BAK-Zahlen zeigen.

Böse Zungen mögen nun behaupten, Frauen hätten einfach weniger Durchhaltevermögen.

Gisiger: Ganz im Gegenteil. Dass Frauen trotz struktureller Benachteiligung und überdurchschnittlich hoher Ablehnungsquote weiter für eigene Filme kämpfen, braucht mehr Durchhaltevermögen.

Frau Kaehr, Werbeaufträge sind für Filmschaffende eine Möglichkeit, sich über Wasser zu halten. Wie sind dort die Geschlechterverhältnisse?

Kaehr: Da herrscht diesbezüglich Mittelalter – die Werbewelt bewegt sich in Gender-Fragen überhaupt nicht, während es in der Filmindustrie immerhin langsam vorwärtsgeht. Nur 3 von 65 Werbefilmen auf der Shortlist für die letzten Edi-Awards stammten von Frauen, und niemand spricht über dieses Problem. Und das Verrückte ist, dass es gerade in dieser Branche viele Produzentinnen gibt. Männliche Kollegen können nach Studienabschluss meist sofort einen Spielfilm entwickeln und nebenbei eine Karriere mit Werbefilmen machen. Die Frauen, die 2014 mit mir die ZHDK-Ausbildung

abschlossen, kämpfen viel härter. Hat man zum Beispiel sechs Monate Zeit und 20 000 Franken Fördergeld zur Verfügung, um ein Treatment zu schreiben, braucht man nebenher einen Job. Pro Werbefilm kann man bis zu 20 000 verdienen. Da Frauen aber kaum eine Chance haben, an diese Jobs heranzukommen, haben sie es viel schwerer, ihre Spielfilme zu schreiben und zu entwickeln.

Das klingt ja, als biete im Vergleich zum freien Markt der Werbefilme das unabhängige Filmschaffen den Frauen fast schon paradiesische Zustände.

Oberli: It's a man's world, in der Werbebranche gilt das noch viel krasser als in der Filmindustrie.

Was können Filmfestivals in der Frauenförderung bewirken? In Solothurn, aber auch in Zürich, Locarno, Nyon besetzen Frauen Führungspositionen.

Rohrer: An den Solothurner Filmtagen als nationaler Werkschau können wir nur zeigen, was überhaupt produziert wird im Land. Entscheidend ist aber, dass die Kommissionen, die über die Auswahl entscheiden, ausgeglichen besetzt sind. Da wird immer hart darüber diskutiert, welche Themen interessieren oder nicht. Auch suchen wir vermehrt nach weiblicher Leistung hinter den Kulissen, die mit Preisen gewürdigt werden könnte. Szenebild, Ausstattung, Maske: Das sind Frauendomänen, aber bei nationalen Preisen keine feste Kategorie. Da wäre noch einiges möglich. Und die Rolle von Festivals ist ja auch, Karrieren zu formen: Man sollte überlegen, wie man Regisseurinnen aufbaut, da könnten Festivals noch mehr Mut zeigen.

Kaehr: Das Problem ist, dass Filme von Frauen zu wenig wahrgenommen werden, und darum braucht es gerade bei Festivals eine Placierung in wichtigen Kategorien. 2017 stammte in Locarno nur etwa jeder neunte Beitrag im internationalen Wettbewerb von einer Regisseurin; beim Zurich Film Festival waren es immerhin 28 Prozent, dafür stammte dort nicht einmal jeder sechste in Gala-Premieren gezeigte Film von einer Frau.

Gisiger: In diesem Zusammenhang gibt es aber auch eine sehr erfreuliche Zahl aus einer noch nicht publizierten ZHAW-Masterarbeit von Kathinka Kocher: Bei den internationalen A-Festivals der letzten fünf Jahre waren nur 26 Prozent der aus der Schweiz eingereichten Beiträge Werke von Frauen – diese holten aber 40 Prozent der Auszeichnungen für das Land. Europäische Untersuchungen zeigen allgemein: Der Return on Investment ist bei Filmen von Frauen grösser. Auch an den Kinokassen sind ihre Filme hierzulande überdurchschnittlich erfolgreich. Das alles ist eine weitere Bestätigung dafür, dass die Schweiz auf die Regisseurinnen gewartet hat.

Sagen Sie doch gleich, dass die Frauen bessere Filme machen!

Rohrer: Das glaube ich nicht.

Oberli: Ich auch nicht.

Kaehr: Es ist erwiesen, dass Filmerinnen mehr riskieren bei den Themen, viel experimenteller unterwegs sind.

Gisiger: Es geht doch gar nicht darum. Diese Statistiken sollen Produzenten einfach ermuntern, auf Frauen zu setzen und herumgeisternde Vorurteile zu hinterfragen.

Rohrer: Regisseurinnen brauchen im heutigen System mehr Ausdauer, um sich überhaupt durchzusetzen. Die das schaffen, kommen gestärkt und mit sehr starken Filmen heraus, weil sie so stark kämpfen mussten.

Dann müsste man ja befürchten, dass die Filme der Frauen schwächer würden, wenn sie nicht mehr so stark kämpfen müssten. Gibt es eigentlich eine weibliche Art, Filme zu machen?

Gisiger: Es geht weniger um die Art, wie Filme gemacht werden, als um die Sensibilität für gewisse Themen.

Kaehr: Der Arbeitsprozess unterscheidet sich aber schon auch. Frauen beziehen das ganze kreative Team ein und diskutieren gerne. Männer machen das weniger.

Rohrer: Es gibt Männer und Frauen, die den Austausch suchen. Es geht mehr um die Themen, die man wählt, die Perspektive, die Figuren: Die Geschichten, die man erzählen will, haben immer etwas mit einem selbst zu tun. Und sie werden anders geschrieben, wenn Frauen sie schreiben.

Laut den besagten Erhebungen kosten Filme von Regisseurinnen etwa einen Sechstel weniger als jene von Regisseuren. Vielleicht können Frauen einfach besser haushalten, also mit tieferen Budgets auskommen und trotzdem Erfolg haben?

Oberli: So kann man das sicher nicht sagen. Die Löhne der Frauen sind einfach tiefer. Es geht auch darum, was man wert ist. Und da kann es schon sein, dass eine Frau von sich selbst denkt, sie sei weniger wert als ein selbstbewusster Regisseur.

Kaehr: Das hat auch mit Bescheidenheit zu tun. In unserer Gesellschaft machen viele Frauen die Erfahrung, dass sie, wenn sie nach mehr verlangen, es nicht erhalten.

Gisiger: Es kann ja auch sein, dass nur die billigen Produktionen der Frauen bei den Kommissionen durchkommen. Die tieferen Budgets der Frauen haben aber wohl schon auch mit Selbstbeschränkung und höherer Bereitschaft zur Selbstausbeutung zu tun. Laut der neusten BAK-Statistik erhalten Regisseurinnen für einen Spielfilm durchschnittlich 23 Prozent weniger Lohn als Regisseure. Über alle Branchen hinweg liegt die Lohnungleichheit hierzulande bei der Hälfte, nämlich bei 12 Prozent.

Oberli: Frauen sind einfach weniger harte Verhandlerinnen. Ich bin da mittlerweile angstfrei.

Gisiger: Auch ich habe das früher nicht gekonnt. Umso mehr vermittle ich meinen Studentinnen nun, dass man für einen guten Lohn kämpfen muss.

Oberli: Und dass man deshalb kein schlechtes Gewissen haben muss. Wir sind da auch sehr transparent unter Berufskolleginnen, tauschen uns über die Löhne aus.

Rohrer: Es ist für Frauen in der Branche zudem extrem schwierig, kontinuierlich zu arbeiten. Das merkt man schon daran, dass es nur ganz wenige Schweizer Regisseurinnen gibt, über die man eine Retrospektive mit mehr als zehn Filmen machen kann.

Gisiger: Ich wäre so eine.

Rohrer: Ja, ich weiss. Es gibt ein paar. Aber viele Frauen haben nicht den gleichen Rhythmus, auch aufgrund der familiären Situation.

Frau Oberli, das ist ein heikles Thema. Bei einer Podiumsdiskussion nahmen Sie mir einmal die Frage sehr übel, ob Ihre längere Pause seit Ihrem letzten Film mit ihrer Rolle als Mutter zweier Kinder zusammenhänge.

Oberli: Diese Frage suggeriert halt, dass Kinder Frauen bremsen, und mir ist es wichtig, zu signalisieren, dass das nicht so sein muss. Ich habe in diesen fünf Jahren zwar nicht gedreht, jedoch ein grosses Theaterstück inszeniert und Stoffe entwickelt. Letztes Jahr habe ich einen Zweiteiler und einen Kinofilm gedreht, das war enorm. Diese Bücher mussten aber in den Jahren vorher geschrieben werden. Da war nie eine Pause.

Gisiger: Man begibt sich immer sehr auf Glatteis, wenn man mit den Familienaufgaben argumentiert. Sie können ein Grund sein, müssen aber nicht. Bettina und ich hatten das Glück, Kinder zu haben mit Männern, die uns unterstützt haben.

Oberli: Mir hat einmal eine junge Berufskollegin gesagt, sie habe Kinder wegen mir. Das hat mich extrem gefreut.

Was hat sich in den zwei Jahren seit der Präsentation der Focal-Studie getan?

Kaehr: Ich sehe Riesenschritte. Das Bundesamt für Kultur hat das erste Mal das Gender-Thema aufgegriffen. Und wir haben uns im SWAN zusammengeschlossen, dem Swiss Women Audiovisual Network, das nun nach zwei Jahren 1300 Mitglieder hat. Wir kämpfen für Gender-Diversität und setzen uns zum Ziel, die Position der Frauen im audiovisuellen Sektor zu stärken.

Gisiger: Die präsentierten Zahlen haben gerade auch viele Männer erstaunt und entsetzt, damit ist das Thema erst richtig lanciert worden. Und es ist konkret eingeleitet, das vertieft zu erforschen und so vielleicht auch den Gründen für die Ungleichheit und möglichen Massnahmen auf die Spur zu kommen.

Rohrer: Es ist ja schön, dass das Thema nun auf dem Tisch ist. Konkret verändert hat sich aber noch nichts, wenn wir zum Beispiel die Zahlen bei den Eingaben für die Solothurner Filmtage betrachten: Da sind immer noch unter 30 Prozent Filme von Frauen, das ist über viele Jahre stabil.

Ein Zeitraum von zwei bis vier Jahren, auf den sich die Erhebungen von Focal wie auch des Bundes stützen, ist doch noch keine solide Basis für Massnahmen.

Rohrer: Natürlich muss man weitere Zahlen sammeln. Aber mich stört, dass jetzt vier Jahre lang einfach mal Statistiken erstellt werden. Das alles dauert mir zu lange, die Gleichstellungsdebatte in der Filmbranche ist seit den siebziger Jahren ein riesiges Thema. Man darf sich auch nicht täuschen lassen dadurch, dass wir heute einige weibliche Aushängeschilder haben. Das sind noch Ausnahmen.

Das ist doch bei Frauen wie Männern so, sei es in der Kultur oder im Sport: Es ragen einige Namen heraus aus der Masse, während andere im Hintergrund bleiben. In letzter Zeit hat doch eine Reihe junger Filmemacherinnen auf sich aufmerksam gemacht, wie Lisa Brühlmann, deren Erstling «Blue My Mind» soeben in sieben Kategorien für den Schweizer Filmpreis nominiert worden ist. In den letzten zehn Jahren ging der Schweizer Filmpreis in Regie immerhin sechsmal an Frauen.

Rohrer: Auch daraus kann man noch lange nicht schliessen, dass die Frauen in der Filmbranche gleichberechtigt sind.

Der Bund empfiehlt seinen Filmförderkommissionen, von nun an bei «qualitativ gleichwertigen Projekten» das Projekt der Frau zu bevorzugen. Ist das eine realistische Vorgabe in einem Bereich, in dem sich Qualität nicht so einfach messen lässt wie bei einem Möbelstück?

Gisiger: Mir wär's lieber, es wäre mehr als nur eine Empfehlung, aber die Stossrichtung ist absolut richtig im jetzigen Moment. Natürlich ist Qualität schwierig messbar, aber es gibt Kriterien, die auch schriftlich festgehalten sind. In den Gremien wird mit einem Punktesystem gearbeitet. Es geht vor allem darum, die Kommissionen zu sensibilisieren.

«Sensibilisieren» wirkt hier etwas euphemistisch. Da herrscht doch nun ein klarer Druck auf die Kommissionen, mehr Frauen zu berücksichtigen. Das BAK formuliert in seinem neuen Filmförderprogramm, die Zahl der geförderten Projekte von Frauen und Männern solle «in einem ausgewogenen Verhältnis zu den eingereichten Gesuchen stehen».

Gisiger: Ja, es braucht diesen Druck, aber gleichzeitig eine Sensibilisierung. Als ehemaliges Kommissionsmitglied der Bundesfilmförderung kann ich aus Erfahrung sagen: Es gibt bei Frauen und Männern unterschiedliche Interessen, was Themen anbetrifft. Das ist auch in Ordnung so. Nur ist es gerade darum sehr wichtig, dass die Kommissionen ausgewogen zusammengestellt sind. Auch wenn natürlich nicht automatisch mehr Filme von Frauen gefördert werden, wenn mehr Frauen in einer Kommission sitzen.

Rohrer: Es wird kein brillantes Projekt eines Regisseurs sterben, weil eine Frau mit einem mittelmässigen Projekt kommt. Richtig gute Projekte stehen nie auf der Kippe in der Förderung, richtig schlechte auch nicht. Aber es gibt das Mittelfeld, in dem die Meinungen in einer Kommission geteilt sind. In solchen Situationen kann es eine Pattsituation geben, in der man nun die Frau bevorzugt, da sie eine strukturelle Benachteiligung hat. Anna Serner, CEO des Swedish Film Institute, geht da ja noch viel weiter: Sie hat einen hälftigen Anteil gefordert und es durchgesetzt. Und es ist keine Katastrophe eingetreten, im Gegenteil: Der schwedische Film wurde noch erfolgreicher.

Gisiger: Und das ist eben keine Quote, sondern viel cleverer. Serner macht ein monatliches Monitoring zur Qualität und Vielfalt der Projekte. Die Produzentinnen und Produzenten haben eine bessere Chance auf Förderung, wenn sie die Zielvorgaben der egalitären Förderung berücksichtigen.

Nun gibt es in der Schweiz keine Intendantin, die so ein Modell implementieren könnte. Es gibt hingegen ein paar einflussreiche Produzentinnen. Wenn es mehr von ihnen gäbe, wie sehr würde das Ihrem Anliegen dienen?

Kaehr: Wir brauchen in allem mehr Frauen, also auch mehr Produzentinnen. Das muss unser Ziel als Land sein. Warum sollten wir sonst Filmschulen haben?

Oberli: Ich denke, mehr Produzentinnen würden einiges bringen. Ich bin gerade an einem Film, der von einer Schweizerin und einer Französin produziert wird. Und meine Genfer Produzentin achtete sehr darauf, dass wir in der Crew viele Frauen sind, da beginnt es ja.

Die Männer in Ihrer Branche müssen also damit rechnen, dass mit dem Aufkommen der Regisseurinnen auch alle anderen Chargen auf dem Filmset mehr und mehr in Frauenhand sein werden?

Rohrer: Es geht um eine gute Durchmischung. Ich arbeite sehr gerne mit Männern zusammen, am liebsten aber in durchmischten Teams.

Gisiger: Ich arbeite mit einigen Frauen seit Jahrzehnten zusammen, von der Produzentin Karin Koch über die Cutterin Barbara Weber bis zur Kamerafrau Helena Vagnières. Das begann schon in meiner Zeit im Videoladen Ende der achtziger Jahre, als ich mit Sabine Boss, Pipilotti Rist und weiteren Frauen eine Gruppe bildete. Die Komplizinnenschaft tut mir sehr gut und stärkt mich, ohne sie hätte ich damals gar nicht angefangen. Wenn ich viel Kontinuität haben durfte in meiner Arbeit, hat das auch damit zu tun, dass ich Frauen um mich hatte, die mich stützten.

Wie hoch ist die Solidarität unter Frauen in Ihrer Branche?

Gisiger: Ich erlebe sie als extrem hoch. Es gibt viel Freundschaft, man freut sich füreinander. Ich helfe vielen Kolleginnen im Schneideraum und umgekehrt.

Oberli: Ich empfinde die Solidarität auch als sehr gross. Das Konkurrenzdenken ist kein Thema, an den Kinokassen ist es mir ebenfalls fremd. Ich sehe das auch in Paris, wo ich gerade schneide, nur mit Frauen zu tun habe und eine riesige Solidarität erfahre. Das stärkt sehr. In Frankreich haben es die Frauen in diesem Beruf allerdings einfacher, weil sie ihn schon mit einem höheren Selbstbewusstsein antreten. Das Verhältnis zum Kino ist dort selbstverständlicher, das Filmhandwerk hat einen hohen gesellschaftlichen Wert.

Wie nehmen Sie die Männer wahr in der Debatte um die Frauen im Schweizer Filmschaffen?

Gisiger: Das hat mich überrascht: Die Reaktionen sind sehr positiv, von Cinésuisse-Präsident Matthias Aebischer über Bundesrat Berset bis zu Kaspar Kasics, der als damaliger Präsident des Verbands ARF auch Hand geboten hat, dass dieser jetzt mit Barbara Miller eine Präsidentin hat. Das ist phantastisch: Diese Männer sehen auch, dass diese Ungleichheit kein Frauenproblem ist, sondern eines der ganzen Gesellschaft.

Oberli: Ich kenne keine Männer, die diese Bestrebungen nicht gut finden.

Rohrer: Ich auch nicht. Ausser vielleicht, wenn ihr eigener Film abgelehnt wird.

Kaehr: Ich kenne einige junge Männer, die aufgrund der Debatte Ängste ausgedrückt haben. Aber sie müssen sich gewiss nicht sorgen, ihre Filme werden sicher weiterhin finanziert.

Teilnehmerinnen

Sabine Gisiger, 1959 in Zürich geboren, ist promovierte Historikerin und arbeitet seit 1990 als freischaffende Dokumentarfilmerin. Seit 2002 unterrichtet sie an der ZHDK im Bereich Dokumentarfilm. Zu ihren Werken gehören «GAMBIT» (2005), «YALOM'S CURE» (2014) und «WILLKOMMEN IN DER SCHWEIZ» (2016).

Laura Kaehr, 1978 in Minusio geboren,schloss 2014 ihren ZHDK-Master in Transdisziplinarität mit Spezialisierung in Film und Theater sowie 2017 eine Drehbuch-Ausbildung an der University of California Los Angeles ab. Für das Skript ihres ersten Langspielfilms hat die ehemalige Tänzerin und Choreografin gerade eine Migros-Ideenförderung erhalten.

Bettina Oberli, 1972 in Interlaken geboren, schloss 2000 an der damaligen Hochschule für Gestaltung und Kunst in Zürich in Filmregie ab. Zu ihren bis anhin fünf Langspielfilmen gehören «IM NORDWIND» (2005), «DIE HERBSTZEITLOSEN» (2006), einer der erfolgreichsten Schweizer Filme aller Zeiten, und «TANNÖD» (2009). 2018 kommt ihr Film «LE VENT TOURNE» ins Kino.

Seraina Rohrer, 1977 in Männedorf geboren, ist promovierte Filmwissenschafterin und seit 2011 Direktorin der Solothurner Filmtage. Zudem tätig als freie Autorin und Stiftungsrätin von verschiedenen Kulturstiftungen. Ihr Buch «La India María: Mexploitation and the Films of María Elena Velasco» ist einer bekannten mexikanischen Schauspielerin und Regisseurin gewidmet.

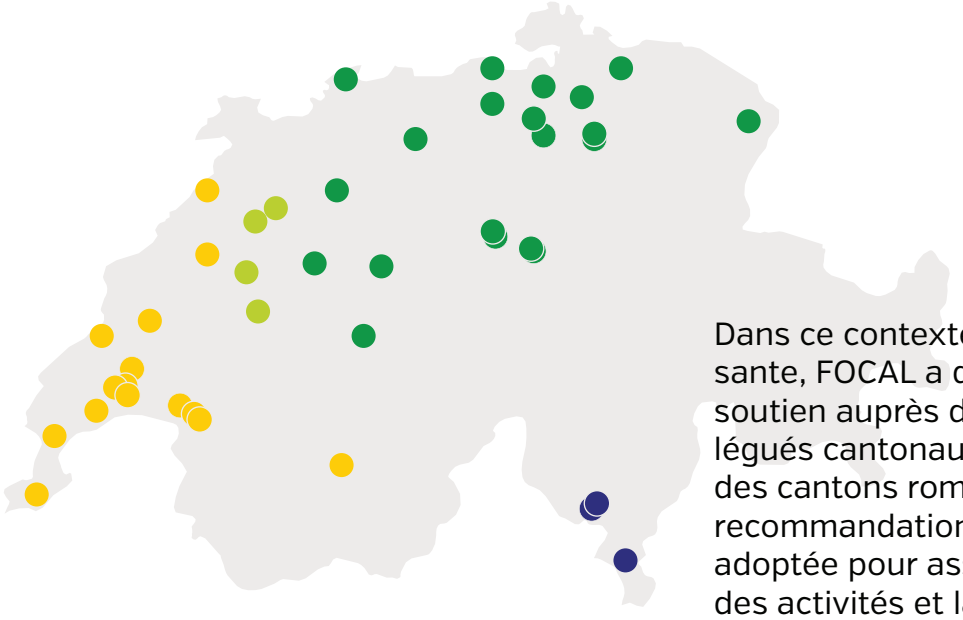
Annexe
Anhang

Fondation de formation continue pour le cinéma et l'audiovisuel

Facts & Figures

FOCAL et l'importance de la formation continue pour le cinéma en région.

Durant ces dernières années, les mesures de soutien pour le cinéma et de l'audiovisuel se sont développées dans toute la Suisse. Les cantons ont reconnu la valeur ajoutée culturelle et économique ainsi que le potentiel du cinéma et de l'audiovisuel et ont développé leurs mesures de soutien en conséquence. Ils sont ainsi devenus une composante essentielle de l'encouragement du cinéma en Suisse. Ce qui implique que le nombre des productions nationales et les besoins des professionnelles et professionnels en matière de formation continue et de réseautage augmentent.

Dans ce contexte de régionalisation croissante, FOCAL a déposé une demande de soutien auprès de la Conférence des délégués cantonaux aux affaires culturelles des cantons romands dans l'espoir qu'une recommandation de cofinancement soit adoptée pour assurer le développement des activités et la stabilité de la Fondation.

FOCAL en Suisse (2006–2016):

- 583 séminaires
- 42 villes
- 16 cantons
- 1362,75 jours de séminaire

FOCAL en bref

Chaque année, 1400 professionnel·le·s prennent part à nos différentes activités de formation continue. Nous proposons plus de 240 jours de formation, animés par plus de 180 intervenant·e·s par année.

Le STAGE POOL de FOCAL organise chaque année 50 stages de trois à six mois.

Les participant·e·s évaluent les offres de FOCAL comme très utiles, tant pour le développement de leurs projets que pour leur propre développement professionnel.

Un grand nombre de projets cinématographiques ayant gagné des prix lors de compétitions internationales ou nationales ainsi que de films ayant rencontré un grand succès public ont, au cours de leur développement ou de leur réalisation, profité des offres de FOCAL (séminaires, ateliers, offres de coaching individuel, stages).

«FOCAL a permis au film de naître et l'a soutenu dans ses moments les plus fragiles. En plus du soutien apporté par le "Script Coaching on Demand" et "Stage Pool", le "Producers Pooling Programme" (PPP), avec ses deux volets sur l'animation de marionnettes, a été fondamental pour nous aider à prendre les bonnes décisions au moment de la fabrication.»

Claude Barras (réalisation),
Max Karli & Pauline Gygax (production)

«La réalisation d'un film historique comme L'ORDRE DIVIN (Die Göttliche Ordnung) constitue un véritable défi logistique et financier en Suisse. Grâce au "Stage Pool", nous avons pu composer une équipe solide qui puisse transmettre son savoir-faire aux stagiaires. "Acting Coaching on Demand" nous a aidé à préparer les enfants acteurs de manière optimale au tournage.»

Petra Volpe (réalisation),
Lukas Hobi & Reto Schaerli (production)

FOCAL développe et organise des formations continues ciblées pour les professionnelles et professionnels dans les domaines du film, de l'audiovisuel et des nouveaux médias.

Leader dans son domaine et unique en son genre en Suisse, FOCAL est une plateforme de formation continue, un centre d'innovation, un laboratoire d'idées, qui a pour objectif de transmettre des connaissances et favoriser les rencontres et les échanges. Avec ses nombreuses offres, FOCAL contribue au développement culturel et économique de la branche, au renforcement de sa qualité, comme à la créativité et la compétitivité des professionnelles et professionnels en Suisse.

Apprendre de la pratique, avec des praticiennes et des praticiens

FOCAL développe son offre de formation continue – du développement de projet à la réalisation, du jeu d'acteur·trice·s à la technique, des films d'animation, cross- et transmédia à la gestion et aux droits, de la distribution à l'exploitation – en étroite collaboration avec des professionnelles et professionnels de la branche. Les différents responsables de domaine identifient les tendances et les besoins de l'industrie audiovisuelle et font appel à des pairs suisses et étrangers hautement qualifiés pour développer les offres de FOCAL.

«La diversité des participants, les différents niveaux de compétences et les échanges entre nous, nous ont tous motivés. Les résultats ne se sont pas fait attendre et les petits succès obtenus à chaque étape de la création nous ont extrêmement motivés à affiner et à continuer d'expérimenter, à tester des matériaux… Un grand merci d'avoir organisé un tel séminaire ici en Suisse! Le rapport qualité-prix était génial. Comme personne exerçant une activité indépendante, je n'aurais jamais pu m'offrir un tel cours. Une opportunité formidable! Merci!» *Maquilleuse*

STAGE POOL – l'encouragement de la relève axé sur la pratique

Le STAGE POOL a été fondé en 2007 par FOCAL en collaboration avec le SSFV (Syndicat suisse film et vidéo) et est soutenu par la Fondation Ernst Göhner, par les cantons de Berne, d'Argovie, d'Appenzell Rhodes-Extérieures, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, de Soleure, de Saint-Gall et par l'Office fédéral de la culture. La qualité de chacun des 50 stages soutenus annuellement est contrôlée. Ceux-ci ont pour objectif de consolider les connaissances déjà acquises par la pratique, de donner de l'assurance aux participantes et participants dans leur métier et de favoriser leur entrée dans la vie professionnelle. Le STAGE POOL soutient ainsi les efforts de la branche cinématographique pour améliorer la formation continue dans le domaine cinématographique et pour respecter les exigences liées aux subventions de réalisation.

«J'aimerais vous remercier pour tout ce que vous faites pour encourager la relève. Le STAGE POOL est une occasion unique d'entrer dans le milieu du cinéma. Pour beaucoup de personnes intéressées, il manque le contact qui permet de prendre part à la production d'un film mais grâce au STAGE POOL, ce manque est comblé. Merci!» *Stagiaire assistant de production*

«Je trouve fantastique que les jeunes professionnels qui veulent travailler dans le milieu du cinéma puissent faire trois stages: cela mérite d'être soutenu, car ils permettent de développer adéquatement les aptitudes de la relève.» *Responsable de stage accessoiriste*

Mais la diversité et la qualité de l'offre dépendent des ressources

«J'aimerais vous féliciter et en même temps vous remercier pour ce workshop extrêmement bien organisé et de haut niveau. Les changements techniques dans notre domaine sont importants et une discussion approfondie sur ces changements est impossible sans avoir du matériel technique de haute qualité et une infrastructure adaptée à disposition – ce qui était pleinement le cas dans ce séminaire. Je suis conscient que ceci implique des coûts élevés et un gros travail d'organisation, mais sachez que ceci est essentiel et très apprécié!» *Cameraman*

FOCAL
Avenue de la Rasude 2
1006 Lausanne
Suisse

info@focal.ch
www.focal.ch
facebook.com/focal.training

+41 21 312 68 17

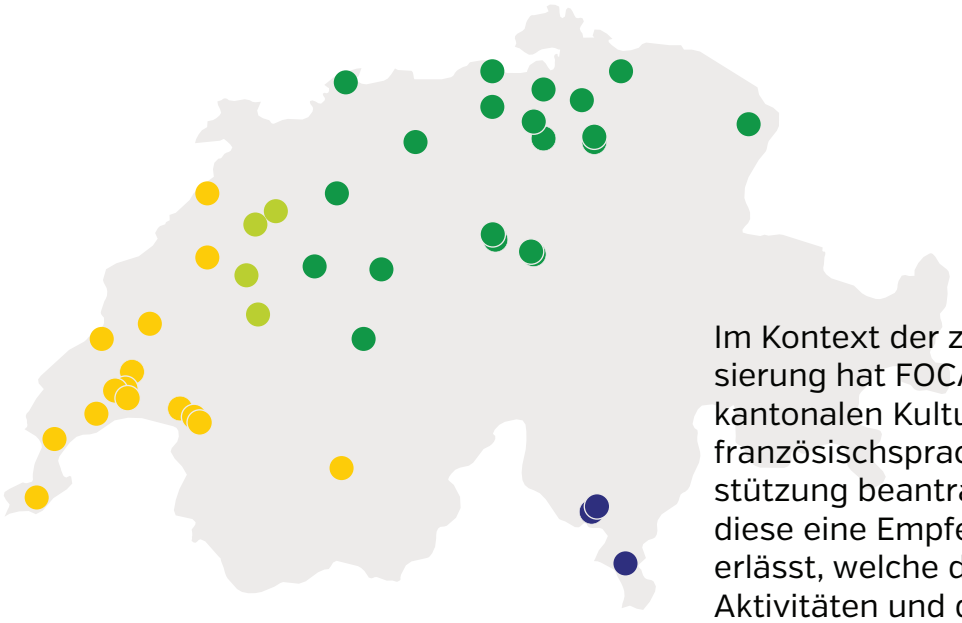
Juin 2017

Stiftung Weiterbildung Film und Audiovision

Facts & Figures

FOCAL und die Bedeutung der Weiterbildung für das regionale Filmschaffen

Die Förderungslandschaft im Bereich Film und Audiovision hat sich in den letzten Jahren schweizweit stetig weiterentwickelt. Die Kantone haben den kulturellen und wirtschaftlichen Mehrwert sowie das Potential des Film- und Audiovisionsschaffens erkannt und ihre Förderungen dementsprechend ausgebaut. Sie sind dadurch zu einem wesentlichen Bestandteil der Filmförderlandschaft Schweiz geworden, was mit sich bringt, dass es immer mehr inländische Produktionen gibt und damit das Bedürfnis der Film- und Audiovisionsschaffenden nach professioneller Weiterbildung und Vernetzung steigt.

Im Kontext der zunehmenden Regionalisierung hat FOCAL bei der Konferenz der kantonalen Kulturbeauftragten (KBK) der französischsprachigen Schweiz Unterstützung beantragt in der Hoffnung, dass diese eine Empfehlung zur Mitfinanzierung erlässt, welche die Weiterentwicklung der Aktivitäten und die Stabilität unserer Stiftung gewährleistet.

FOCAL in der Schweiz (2006–2016):

- 583 Seminare
- 42 Orte
- 16 Kantone
- 1362,75 Seminartage

FOCAL in Kürze

An den Weiterbildungsangeboten nehmen jährlich rund 1›400 Film- und Audiovisionsschaffende teil. Das Angebot umfasst über 240 Kurstage, an denen 180 Dozierende pro Jahr mitwirken.

Der STAGE POOL von FOCAL vermittelt jährlich rund 50 drei- bis sechsmonatige Stages.

Die Teilnehmenden beurteilen die FOCAL-Angebote sowohl hinsichtlich des Nutzens für die Entwicklung ihrer Projekte als auch im Hinblick auf ihre berufliche Weiterentwicklung als äusserst hilfreich.

Zahlreiche national und international ausgezeichnete Filme sowie Filme mit grossem Publikumserfolg waren im Lauf ihres Entstehungs- und Herstellungsprozesses in den Genuss von FOCAL-Angeboten gekommen (Seminare, Workshops, individuelle Coaching-Angebote, Stages).

«Dass der Film das Licht der Projektoren erblickte und in heiklen Momenten immer wieder Unterstützung gefunden hat, ist nicht zuletzt FOCAL zu verdanken. Neben dem ‹Script Coaching on Demand› und dem ‹Stage Pool› haben das ‹Producers Pooling Programme› (PPP) und seine zwei Module zur Puppenanimation wesentlich dazu beigetragen, dass wir bei der Herstellung jeweils die richtigen Entscheidungen getroffen haben.»

Claude Barras (Regie),
Max Karli & Pauline Gygax (Produktion)

«In der Schweiz einen historischen Spielfilm wie die göttliche ordnung zu realisieren, ist eine grosse inhaltliche, logistische und finanzielle Herausforderung. Dank dem ‹Stage Pool› von FOCAL konnten wir das Team in den entscheidenden Gewerken richtig aufstellen und gleichzeitig das gewonnene Know-how weitergeben. ‹Acting Coaching on Demand› hat uns geholfen, die Kinder-Darsteller optimal auf die Dreharbeiten vorzubereiten.»

Petra Volpe (Regie),
Lukas Hobi & Reto Schaerli (Produktion)

FOCAL entwickelt und organisiert gezielte und produktionsorientierte Weiterbildung für Fachleute im Bereich Film, Audiovision und neue Medien

Die in der Schweiz einzigartige und in ihrem Bereich führende Institution ist eine Weiterbildungsplattform, ein Innovationszentrum, ein kreatives Denklabor zur Wissensvermittlung und zur Vernetzung der professionellen Film- und Audiovisionsschaffenden. FOCAL trägt mit ihren zahlreichen Angeboten zur kulturellen und wirtschaftlichen Entwicklung des Film- und Audiovisionsschaffens, zur Verbesserung dessen Qualität und Vielfalt sowie zur Steigerung der Kreativität und Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Berufsleute bei.

Von Profis aus der Praxis lernen

FOCAL entwickelt ihre Weiterbildungsangebote – von der Projektentwicklung über Regie, Schauspiel und Filmtechnik, Animationsfilm, Cross- und Transmedia, Management & Rechte bis zu Verleih und Auswertung – in enger Zusammenarbeit mit Fachleuten aus der Branche. Die verschiedenen Bereichsverantwortlichen nehmen Tendenzen und Bedürfnisse der Film- und Audiovisionsindustrie auf und entwickeln spezifische FOCAL-Angebote. Hierzu werden weitere hochqualifizierte Profis aus dem In- und Ausland als Referentinnen und Referenten beigezogen.

«Das Durchmischen der Teilnehmenden, die verschiedenen Levels und der Austausch zwischen uns allen hat Freude und Mut gemacht! Die Ergebnisse konnten sich sehen lassen, und die kleinen Erfolge bei jedem einzelnen Schritt der Herstellung haben extrem motiviert, weiterzufeilen/zu experimentieren, Materialien auszutesten... Herzlichen Dank, dass Sie ein solches Seminar hier in der Schweiz durchgeführt haben. Das Preis-Leistungs-Verhältnis war super. Ich hätte mir einen solchen Kurs als Selbständigerwerbende, die die Kosten selber trägt, im Ausland nicht leisten können! Eine riesige Chance! Merci!» *Maskebildnerin*

STAGE POOL – die praxisbezogene Nachwuchsförderung

Der STAGE POOL wurde 2007 von FOCAL in Zusammenarbeit mit dem Filmtechnikerverband SSFV (Syndicat suisse film et vidéo) gegründet und wird von der Ernst Göhner Stiftung sowie den Kantonen Bern, Aargau, Appenzell A.R., Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Solothurn, St.Gallen und dem Bundesamt für Kultur unterstützt. Die rund 50 Stages pro Jahr werden einzeln auf ihre Qualität hin überprüft und haben zum Zweck, bereits vorhandenes Wissen durch Erfahrung zu festigen, den jungen Filmschaffenden Sicherheit im gewählten Beruf zu vermitteln und Ihnen den Einstieg ins Berufsleben zu erleichtern. Der STAGE POOL unterstützt damit die Bemühungen der Filmbranche, die praktische Weiterbildung im Filmbereich zu verbessern und die Förderauflagen zu erfüllen.

«Ich möchte mich sehr herzlich bei euch bedanken für alles, was Ihr für die Nachwuchs-Förderung tut. Der STAGE POOL ist eine einzigartige Möglichkeit, in unserer Industrie Fuss zu fassen. Bei vielen Filminteressierten fehlen die Bekanntschaften, um in eine Produktion reinzukommen. Ihr ermöglicht uns dies mit dem STAGE POOL. Danke!» *Stagiaire Produktionsassistenz*

«Ich finde die Möglichkeit, dass junge Leute, die im Filmbereich arbeiten möchten, drei Stages absolvieren können, ganz grossartig und unbedingt unterstützenswert! So kann guter Nachwuchs richtig gefördert und ausgebildet werden.» *Stagebetreuerin Requisite*

Die Breite des Angebots als auch dessen Qualität sind von den Ressourcen abhängig

«Ich möchte Ihnen gratulieren und mich bedanken für diesen wunderbar organisierten und hochstehenden Workshop. Die technischen Entwicklungen in unserem Bereich sind beachtlich, und eine vertiefte Diskussion über diese Veränderungen ist ohne gutes technisches Material und eine entsprechende Infrastruktur schlicht nicht möglich – beides war am Seminar vorhanden. Es ist mir bewusst, dass das auch mit hohen Kosten und viel Organisation verbunden ist, aber es ist unerlässlich und wird sehr geschätzt!»
Kameramann

FOCAL
Avenue de la Rasude 2
1006 Lausanne
Suisse

info@focal.ch
www.focal.ch
facebook.com/focal.training

+41 21 312 68 17

Juni 2017

Photos

① ⑬ ⑭ Colour Script, Colour Key, 30.6. – 1.7.2017, Neuchâtel, © Fred Guillaume/FOCAL

② ③ ㉓ Mime, References – Using Reality to Inspire Animation 4 – 5.9.2017, Baden, © Samuel Guillaume/FOCAL

④ Production Value, 7. – 15.1.2017, Bilbao (ES), © FOCAL

⑤ Digital Production Challenge II, 28.11. – 1.12.2017, Amsterdam, © FOCAL

⑥ ⑦ ⑩ ⑰ ⑱ Ton läuft! 22. – 25.3.2017, Zürich; We'll fix it in the Post, 26.3.2017, Zürich, © Vanja Baumberger/FOCAL

⑧ ⑨ Atelier Grand Nord, 25.1. – 2.2.2017, Québec, © SODEC

⑪ eQuinoxe Europe, 27.4 – 4.5.2017, Balestrand, Norway, © eQuinoxe

⑫ ㉒ Medici, 27–29.9.2017, Finstadjordet, Norway, © Ingrid Skagestad/FOCAL

⑮ MSH MediaSoundHamburg, 23.6.-2.7.2017, Hamburg (DE), © IFFMA

⑯ ㉑ Structural Constellations, 1–5.5.2018, Retz/AT & 26–30.11.2018, near Geneva/CH, © Vanja Baumberger/FOCAL

⑲ International Screen Acting, Beginning November – mid December 2017, Ludwigsburg/DE, © Filmakademie Baden-Württemberg

⑳ Topografie der Schweizer Filmbranche, 25.11.2017, Bern, © Vanja Baumberger/FOCAL

Impressum

Rédaction *Redaktion*	Thomas Geiser, Pierre Agthe
Collaboration à la rédaction *Redaktionelle Mitarbeit*	
• Stage Pool	Elizabeth Waelchli
• PPP	Carola Stern
• FMC	Marco Valpiani
Statistiques *Statistik*	Cécile Verpoorten, Sandrine Oberli, Benjamin Veillon
Commentaires et revue de presse *Bemerkungen und Pressestimmen*	Anne Perrenoud
Traductions *Übersetzungen*	Katja Schudel
Relecture *Lektorat*	Anne Perrenoud, Cécile Verpoorten, Katja Schudel, Carola Stern
Production *Produktion*	Anne Perrenoud
Graphisme *Gestaltung*	Nicolas Monguzzi

Lausanne, mars *März* 2018

FOCAL
Fondation de formation continue
pour le cinéma et l'audiovisuel
*Stiftung Weiterbildung Film
und Audiovision*

Avenue de la Rasude 2
1006 Lausanne — Switzerland
Tél. + 41 21 312 68 17
info@focal.ch, www.focal.ch

FOCAL est certifié ISO 29990:2010.
FOCAL ist ISO 29990:2010 zertifiert.