Les fondamentaux de la production : Conduite d'une stratégie de production pour la réalisation de films documentaires

MODULE N°	MODULE	UNITE	VOLUME HORAIRE	CONTENUS PEDAGOGIQUES	COMPETENCES ACQUISES	INTERVENANT·ES
1	**L'accompagnement artistique : de l' écriture au développement**	-	28 heures	Rôle du producteur dans son rapport à l'auteur, au processus d'écriture et d'accompagnement artistique du projet	>> Comprendre les liens qui unissent réalisateur et producteur de la genèse d' un projet au film fini >> Acquérir les outils de narration (note d'intention, synopsis, séquencier, résumé…) d'un projet de film documentaire >> Développer un regard critique sur une oeuvre à partir de l'analyse et de la mise en relation de différents exemples de projets écrits et des films auxquels ils ont donné naissance	1 Producteur·rice
2	**La production déléguée : les moyens de la production**	**Relation auteur - réalisateur - producteur**	28 heures	Le travail collaboratif réalisateur - producteur Les relations contractuelles entre le producteur et le réalisateur, le producteur et l'auteur. Rémunération des auteurs, des techniciens, rémunération sur la diffusion des oeuvres.	>> Assimiler les enjeux de la relation contractuelle qui unit producteur, réalisateur et auteur >> Assimiler les principes de rémunération des auteurs et des techniciens >> Assimiler les principes de rémunération sur la diffusion des œuvres	1 Producteur·rice
		La stratégie de production	14 heures	Elaboration d'une stratégie de production en adéquation avec la nature du film, intégrant la prise en compte des spécificités du projet : Où trouver les moyens nécessaires à l'accomplissement de l'oeuvre ? Quels partenaires et quels guichets pour soutenir la production d'un documentaire de création: filière audiovisuelle ou filière cinéma ? (CNC, Régions, fonds européens, internationaux, spécifiques, etc).	>> Comprendre la structure générale d'un budget de production >> Acquérir les outils de création et de fonctionnement d'une entreprise de production >> Assimilier le statut et mode de rémunération du producteur délégué	1 juriste spécialisé·e
3	**Les principaux guichets de financements CNC, Procirep, Régions**	-	14 heures	Fonctionnement et modalités d'accès aux principaux guichets de financement du documentaire de création en France. Des représentants de ces institutions viendront préciser ces modalités notamment à travers des études de cas de films qui ont été produits. Présentation de la structure (origines, mode de financement, etc.) Mise en avant des ressources existantes (sites internet, guides…) Présentation des différents guichets du CNC : écriture, développement, développement renforcé, COSIP-audiovisuel/cinéma, sélectif/automatique Projection d'un film et étude de cas à travers ses dossiers de développement et de production. Lecture notamment des plans de financement et de la note de production. Comparaison avec le dossier d'écriture. Stratégies de production.	>> Acquérir la maîtrise des différentes filières de financements du cinéma documentaire d'auteur, des plans de financements et des stratégies de production	1 représentant·e du CNC et 1 représentant·e de la PROCIREP ou Région
4	**La production exécutive d'un film, étape par étape**	-	21 heures	Les étape de la production d'un film, dans ses aspects techniques et financiers	>> Mettre en place un devis réel, à partir du devis prévisionnel établi par le producteur délégué, en fonction des financements acquis pour le film >> Organiser les repérages, le tournage, le montage, et suivre les finitions du film jusqu'à la livraison du PAD >> Rendre les comptes définitifs du film aux financeurs	1 Producteur·rice
5	**Les relations avec les techniciens et le réalisateur**	-	7 heures	Le rôle du producteur lors de la phase de montage où s'instaure une relation triangulaire : Monteur/Producteur/Réalisateur. Question de la place de chacun : A quel moment intervient le producteur ? Comment surveiller le nombre d'heures de rushes ? Quand organiser des projections de travail ? Questions de confiance. Quand et comment parler d'argent ? Qu'est-ce qu'une collaboration ? Étude de cas et projection d'un film en cours de montage.	>> Comprendre le rôle et la fonction du producteur dans sa relation avec le réalisateur et le monteur durant la période de montage	1 monteur·euse
6	**Suivi individualisé et travail personnel**	-	14 heures	Retour sur les spécificités de la production de films documentaires de création. Suivi individualisé de chaque stagiaire en relation avec son projet professionnel.	>> Acquérir la capacité d'élaborer une stratégie d'insertion professionnelle	1 Producteur·rice
7	**Administration de la production**	-	14 heures	Tâches administratives spécifiques nécessaires au bon déroulement de la production.	>> Assimiler les enjeux contractuels du statut de l'auteur-réalisateur et des contrats de cession de droits >> Assimiler les enjeux juridiques et administratifs des contrats de travail et des institutions sociales du spectacle >> Assimiler les enjeux juridiques et administratifs de l'embauche et du statut des intermittents >> Assimiler les enjeux juridiques et administratifs de la gestion financière des projets et de la structure de production	1 Producteur·rice
8	**Mise en œuvre d'un dossier de production**	-	21 heures	Simulation par chaque participant d'un dossier de production. Comment passer d'un dossier artistique à un dossier de production permettant de solliciter financement et diffuseurs. Exercice de présentation de la note de production, de l'adaptation du dossier artistique aux besoins du dossier et de présentation des éléments de production. Elaboration d'un plan de financement et d'un premier budget prévisionnel.	>> Acquérir les outils pratiques de construction d'un dossier permettant de solliciter financement et diffuseurs >> Savoir présenter une note de production >> Adapter le dossier artistique au cadre du dossier de production >> Elaborer un plan de financement et un budget prévisionnel	1 Producteur·rice

9	**Coproduire avec l' international**	-	7 heures	Intérêts et difficultés de la coproduction internationale et notamment européenne.Typologie des contrats spécifiques aux coproductions avec des producteurs étrangers. Les fonds d'aide et les marchés de coproduction internationaux. Etudes de cas spécifiques.	>> Assimiler les principes et règles juridiques de la coproduction internationale >> Acquérir la connaissance des fonds d'aide et marchés de la coproduction internationale	1 Producteur·rice
10	**Relations avec les diffuseurs : Chaînes nationales, régionales et télévisions locales**	-	21 heures	Les lignes éditoriales des chaînes de télévision, leur stratégie, budgets et politique de co-production, le rôle du chargé de programmes.	>> Assimiler les politiques et stratégies éditoriales du paysage audiovisuel français >> Comprendre le rôle et la fonction du chargé de programme	2 à 3 chargé·es de programme
11	**Un parcours de producteur**	-	14 heures	Etude de cas à travers le parcours d'une productrice confirmée et de l'étude de films produits au cours de sa carrière.	>> Assimiler les différents types de films, de structures de production et les répercussions sur le travail du producteur	1 Producteur·rice
12	**La distribution télévisuelle et les ventes internationales**	-	14 heures	Vente internationale dans les différents réseaux de diffusion (principalement la télévision mais aussi les nouveaux médias). Stratégies possibles de commercialisation pour des documentaires de création exigeants ?	>> Maîtriser les contrats entre les producteurs et distributeurs ainsi qu'entre les distributeurs et les diffuseurs >> Comprendre la mise en circulation et la promotion d'un film : les festivals, les « salons », les différents supports de diffusion	1 distributeur·rice
13	**De l'édition DVD à la VOD**	**Problématiques relatives à l'édition DVD**	7 heures	**Édition DVD** : Dans le cas où le producteur souhaite réaliser lui-même l'édition, quelles sont les obligations administratives, les étapes de réalisation, le budget, les financements possibles ? Dans le cas où l'édition est confiée à un tiers, qu'implique la signature d'un contrat d'édition ? Quelles sont les incidences financières ? Pour la distribution, quels sont les secteurs possibles ? Qu'implique la signature d'un contrat de distribution ? Quelle économie peut on attendre de l'édition / distribution DVD d'un film ?	>> Assimiler l'ensemble des problématiques transversales propres à l'édition DVD (économiques, juridiques, commerciales…)	1 éditeur·rice DVD
		Problématiques relatives aux nouvelles possibilités offertes par la VOD (vidéo à la demande).	7 heures	**VOD** : la filière de la vidéo à la demande ;l'édition d'une plateforme VOD ; étapes et coûts associés ; les pratiques contractuelles / typologie des contrats et accords existant ; les modèles économiques de la VOD	>> Assimiler l'ensemble des problématiques transversales propres à l'offre VOD (économiques, juridiques, commerciales…)	1 représentant·e d'une plateforme VOD de docementaire de création
14	**La distribution en salle**	-	21 heures	L'exploitation cinématographique et ses enjeux, la spécificité d'une sortie salle pour des documentaires longs-métrages : - Le distributeur indépendant, un découvreur de talents - La tendance à la concentration de l'aval du secteur fortement accentuée par l'arrivée du numérique dans l'ensemble de la filière - Distribuer des films documentaires au cinéma : une spécificité - Les propositions pour accompagner la distribution indépendante dans son rôle d'éditeur de la diversité	>> Assimiler l'ensemble des opportunités et contraintes de l'exploitation cinématographie d'une sortie en salle de cinéma	1 distributeur·rice
15	**Bilan de parcours**	**Synthèse des acquis**	7 heures	Parcourir toute la chaîne de production d'un film depuis l'écriture avec l'auteur jusqu'à la distribution en passant par le développement, la production et la postproduction afin de remobiliser les connaissances acquises pendant la formation, de vérifier les notions acquises ou consolider celles qui en ont encore besoin notamment en répondant aux questions des stagiaires (à l'issue ce module de formation est remis aux stagiaires un lien Dropbox vers une « boîte à outil » consultable en ligne et permettant de retrouver des documents types, exemples et cas pratiques étudiés pendant la formation).	Assimiler de manière synthétique toutes les étapes de la chaîne de production d'un film documentaire d'auteur depuis sa conception jusqu'à sa diffusion	1 Producteur·rice
		Bilan individualisé	7 heures	Bilan individualisé sur la formation, le projet professionnel du stagiaire, ses choix et stratégies après la formation.	Défininir une stratégie d'insertion et de perspectives professionnelles	1 Producteur·rice
		TOTAL	**273 heures**			