

CREATIVITY FOR JUSTICE AND FAIRNESS IN EUROPE

APPEL À CANDIDATURES

ATELIERS DOCUMENTAIRES CINÉMA et PHOTOGRAPHIE

PARIS

JANVIER - JUILLET 2018

DANS LE CADRE DU PROJET EUROPÉEN

ARTISTS @ WORK CREATIVITY FOR JUSTICE AND FAIRNESS IN EUROPE

ORGANISÉ PAR

FONDAZIONE UNIPOLIS (ITALIE), ASSOCIAZIONE LIBERA
(ITALIE), FONDAZIONE CINEMOVEL (ITALIE), ATELIERS VARAN
(FRANCE), UDRUZENIE TUZLANSKA AMICA (BOSNIE)

1/Artists@Work, le projet européen

Ces ateliers documentaires de Cinéma et de Photographie s'adressent à toute personne désireuse de développer son regard sur le monde qui l'entoure. Ils proposeront aux participants une expérience intensive de création artistique à la fois individuelle et collective.

Trois pays et trois disciplines constitueront ainsi un réseau d'ateliers : la France avec les ateliers Photo et Cinéma, l'Italie avec des ateliers Cinéma et Bande Dessinée, la Bosnie avec des ateliers Bande Dessinée et Photo. Six ateliers au total.

Ces ateliers font partie du projet international "Artists@Work" qui est co-financé par le programme Creative Europe. Ils s'intègrent à un programme européen de formation et d'encadrement de projets artistiques traitant de thèmes à connotation sociale et éthique (immigration, justice sociale, engagement, etc.).

Au total, 120 jeunes européens seront encadrés et guidés par 6 formateurs-artistes professionnels des 3 différents pays, pour développer leurs compétences et réaliser, individuellement ou à plusieurs, un travail artistique original. Il s'agit ainsi de construire un réseau d'artistes à l'échelle européenne pouvant échanger et s'associer pour développer leurs projets futurs en respect de la thématique sociale précitée.

Les travaux effectués dans chaque atelier seront mis en résonance avec ceux des cinq autres grâce à une plateforme internet alimentée à toutes les étapes de leur élaboration, jusqu'à la mise en ligne des projets aboutis. Les formateurs seront également présents dans les différents ateliers pour renforcer les interactions entre les disciplines et entre les pays.

2/Le projet en France

Les ateliers se dérouleront à Paris en s'articulant autour de trois sessions de cinq jours chacune, en janvier, mai et juillet 2018. En France, deux ateliers sont donc mis en place : un atelier de cinéma et un atelier de photographie.

A l'issue d'une sélection par dossier et entretien, quarante participants seront choisis, à raison de 20 participants dans l'atelier Cinéma et 20 participants dans l'atelier Photographie.

Formateurs en France :

Cinéma : Renaud Personnaz (directeur de la photographie)

Photographie : Stéphane Charpentier (photographe)

Formateurs associés, présents lors des sessions :

Bruno Oliviero (réalisateur, Italie)

Munever Salihovic (photographe, Bosnie-Herzégovine)

Dominique Pâris (chef monteuse, filière montage, France)

Dates des sessions :

Session 1 : **du 15 au 19 janvier 2018**

Session 2 : **du 30 avril au 4 mai 2018**

Session 3 : **du 16 au 20 juillet 2018**

La présence de l'ensemble des participants est requise pour l'intégralité des trois sessions à Paris. L'assiduité est garante du bon déroulement des ateliers.

Les intersessions et la période préalable à la première session demanderont également un travail personnel à chaque participant, ainsi que des travaux à effectuer à plusieurs. Un suivi sera assuré par les formateurs entre chaque session d'atelier.

Les projets développés au cours de l'atelier devront être réalisés dans un territoire englobant Paris et la banlieue : les fréquents travaux en commun empêchent d'envisager de plus grandes distances.

Ces ateliers sont gratuits pour tous les participants qui devront cependant prendre à leur charge les autres frais occasionnés par les tournages et prises de vues (hébergement, repas, transports...)

3/ Comment candidater ?

Cet appel à candidatures est ouvert du lundi 9 octobre au mercredi 22 novembre 18h. La liste des 40 participants retenus (20 en cinéma et 20 en photographie) sera annoncée le 21 décembre.

Comment candidater à l'Atelier Cinéma :

La **sélection** des vingt participants à l'atelier Cinéma s'effectuera en deux étapes :

1 : Candidature écrite

Les candidats fourniront un **texte** de forme libre, de deux pages au maximum, décrivant les motivations de leur candidature, ainsi qu'un texte d'une page, illustré, proposant un **projet de film court** s'inscrivant dans la thématique générale de l'atelier : "**Le refuge**". Cette thématique est à considérer comme une piste à explorer, dans le cadre déjà évoqué d'un travail documentaire lié à la réalité sociale, éthique et politique qui nous entoure. Ce texte peut parler d'un lieu, d'une personne, d'un groupe, d'un processus, d'actions, etc. En outre, les candidats fourniront un **cv** et, le cas échéant, des **liens** vers des travaux préalables (films, photos, textes...)

Date limite de dépôt des candidatures écrites : **10 décembre 2017.**

Envoi des candidatures (textes + CV + fiche de renseignement - que vous trouverez à la fin de cet appel à candidature) à l'adresse email : europe2018@ateliersvaran.com

2 : Entretien

Après une première sélection, les candidats retenus seront reçus pour des **entretiens** à l'issue desquels sera choisi le groupe des vingt participants.

Ces entretiens se dérouleront du **14 au 21 décembre 2017.**

Les candidats retenus pour les entretiens seront informés le 8 décembre.

La liste des 20 participants sera rendue publique le **21 décembre 2017.**

Comment candidater à l'Atelier Photographie ?

La **sélection** des participants à l'atelier Photographie s'effectuera en deux étapes :

1 : Candidature écrite

1-1 : Les candidats fourniront un **texte** de forme libre de deux pages au maximum, décrivant d'une façon synthétique leur parcours et les motivations de leur candidature, ainsi que le projet photographique qu'il souhaite développer au cours de cet atelier, s'inscrivant nécessairement dans la thématique « sociale et éthique ».

1-2 : Les candidats fourniront le cas échéant un **document présentant leur pratique photographique antérieure (une ou plusieurs série d'images)**

- sous la forme d'un dossier PDF (n'excédant pas le poids de 10 Mo)
- ou d'un dossier compressé de 20 images maximum au format JPG (images d'une dimension maximum de 1000 pixels à 72dpi ; chaque fichier JPG sera nommé sous la forme « prénom_nom_numérotation.jpg »)

1-3 : Les candidats fourniront un cv.

Envoi des candidatures (texte + dossier + CV + fiche de renseignement - que vous trouverez à la fin de cet appel à candidature) à l'adresse email : europa2018@ateliersvaran.com

Date limite d'envoi des candidatures écrites : **22 novembre 2017**

2 : Entretiens

Après une première sélection, les candidats retenus seront reçus pour des entretiens à l'issue desquels sera déterminé le groupe des vingt participants.

Ces entretiens se dérouleront du 14 au 21 décembre 2017.

Les candidats retenus pour les entretiens seront informés le 8 décembre.

La liste des 20 participants sera rendue publique le **21 décembre 2017.**

4/ Critères d'évaluation des candidatures

Les candidats doivent être âgés de plus de 18 ans. Il est souhaitable d'avoir des bases pour pouvoir parler et écrire en anglais - afin d'échanger avec les autres participants au projet. Aucune connaissance technique préalable n'est requise, mais l'envie de travailler avec les outils du cinéma ou de la photographie est

nécessaire, ainsi qu'un fort intérêt pour cette discipline. Enfin, il est demandé aux candidats des connaissances informatiques basiques. Les participants de chaque atelier seront choisis pour **leur sens créatif, leur désir d'innovation, la force de leurs propositions, et aussi leur motivation, leur aptitude à observer la réalité qui les entoure, leur désir d'exprimer un regard singulier et leur capacité à travailler en groupe.**

5/ Détails des ateliers :

ATELIER CINÉMA

Déroulement de l'atelier Cinéma

Dans la **période précédant la première session**, les projets de chacun, éventuellement modifiés à l'issue de l'entretien, seront mis en ligne sur une **plateforme web** dédiée. Ainsi tous les participants en auront connaissance.

L'objectif de l'atelier sera la réalisation collective de **sept films documentaires courts** (une dizaine de minutes). Chaque film sera réalisé par un groupe de trois participants : deux au tournage (image et son), un au montage. La connaissance par tous des projets de chacun permettra de constituer assez tôt ces groupes de réalisation. Ainsi, ces sept films composeront un programme complet de la durée d'un long métrage, reflétant 20 regards singuliers sur le monde qui nous entoure.

(Note : un des groupes devra être composé seulement de deux participants, l'un des éléments du binôme de tournage devant, grâce à sa pratique préalable, assumer également la fonction de monteur. Cette configuration sera prise en considération dès les sélections).

Il est donc important de comprendre que **des vingt projets présentés naîtront seulement sept films**. Il s'agira donc pour les participants de se regrouper autour des projets qui les motivent le plus, voire de réunir plusieurs projets pour n'en faire qu'un... tout est possible.

Horaires : de 9h30 à 17h30. Les rencontres, repérages et tournages demanderont une disponibilité complète durant ces trois semaines.

Au cours des trois sessions, des **échanges** auront lieu avec les participants de l'atelier Photographie, qui se tiendra à Paris aux mêmes dates. Il conviendra pour cela d'être disponible pendant les soirées.

Formateurs de l'atelier Cinéma :

Renaud Personnaz (directeur de la photographie), **Bruno Oliviero** (réalisateur), **Dominique Pâris** (chef monteuse)

Session 1 : du 15 au 19 janvier 2018

Après une rapide initiation technique, des exercices de tournage seront proposés aux 14 participants ayant choisi la "filiale tournage" ; ils seront visionnés en commun. Le travail de tournage s'effectuera toujours à deux : un cadreur et un preneur de son.

Simultanément aura lieu une formation pour les sept participants ayant choisi la "filiale montage", à la fois technique et artistique, à base d'analyse de séquences et d'exercices de montage. Cette formation sera encadrée par Dominique Pâris, monteuse et formatrice, membre des Ateliers Varan.

Des films documentaires courts seront projetés et analysés.

Deux tours de table et des entretiens par équipes seront organisés pour préciser les sept projets de films, nourris par des moments dédiés aux repérages. Le vendredi 19, la session se conclura par le second tour de table, agrémenté d'un nouveau texte de présentation du projet. Dans certains cas, une première séquence du projet pourra être tournée dans les derniers jours de la semaine. Les formateurs italien et bosnien en Bande Dessinée présenteront également leurs ateliers durant cette semaine.

Intersession 1 > 2 :

Pendant cette période, les équipes constituées poursuivront le travail de repérage et seront également amenées à tourner une ou deux séquences de leur film, selon des indications qui auront été données à la fin de la première session. Un équipement de tournage sera mis à disposition aux Ateliers Varan. La plateforme web sera enrichie de tous documents (textes, photos, journaux de bord...) pouvant permettre aux cent autres participants du projet Artists@Work de suivre les étapes de construction de ces sept films.

Une réunion en ligne entre participants et formateurs permettra de recadrer les travaux à distance.

Session 2 : du 30 avril au 4 mai 2018

Visionnage en commun des rushes tournés pendant l'intersession.

Nouveaux tournages de séquences, visionnées en commun.

Tours de table, entretiens en groupe.

Filière montage : Approfondissement des notions abordées lors de la première session. Montage d'une séquence de chaque film.

Rédaction d'un nouveau texte de présentation pour chaque film.

Intersession 2 > 3 :

Tournage d'une ou deux séquence(s) pour chacun des films.
Mise en ligne sur la plateforme de nouveaux textes ainsi que de chaque première séquence montée.
Réunion en ligne entre participants et formateurs.

Session 3 : du 16 au 20 juillet 2018

Visionnage en commun des rushes produits pendant l'intersession.
Montage de chaque film, avec les équipes complètes.

Vendredi 20 juillet 2018 : Projection des films réalisés au cours de l'atelier.

Après le 20 juillet :

Sous-titrages. Mise en ligne des films. Mise en ligne raisonnée des documents produits par les participants au cours de l'atelier.

Moyens techniques :

7 unités de tournage avec caméra numérique et équipement son.
7 unités de montage.

ATELIER PHOTOGRAPHIE

Les participants seront invités à produire des travaux photographiques documentaires de différentes formes et conçus pour différents supports au choix : série photo-journalistique, web documentaire, film photographique intégrant une bande son, exposition, édition...

Pour cet atelier de photographie, nous recherchons des candidats de tout niveau technique, amateurs ou confirmés, qui devront souligner leur motivation et leur sensibilité à la thématique « sociale et éthique » du programme.

Les participants choisis devront utiliser leur propre matériel de prise de vue et de post production (appareils photo numériques, ordinateur portables). Des postes informatiques collectifs seront disponibles ponctuellement dans l'espace de formation, mais ne pourront se substituer aux équipements personnels.

Formateurs de l'atelier Photographie :

Stéphane Charpentier (photographe, membre de l'agence LUZ, commissaire des projets collectifs Temps Zero), Munever Salihović (photographe, designer)

Déroulement de l'atelier Photographie

Dans la **période précédant la première session**, les projets de chacun, éventuellement modifiés à l'issue de l'entretien, seront mis en ligne sur une **plateforme web** dédiée. Ainsi tous les participants en auront connaissance. L'objectif que nous nous sommes fixés est que chaque participant accède à une formation accélérée avec un apprentissage qui se concrétise dans la production d'un travail photographique de qualité, au terme des trois sessions du projet. Il s'agit également d'aider chaque participant à trouver sa propre voie, à affirmer des qualités d'ordre techniques, analytiques et sensibles, en développant un travail personnel et en dialogue avec les autres intervenants, mais aussi en respect de la thématique précitée.

Horaires : de 9h30 à 17h30. Le développement des projets demandera une disponibilité complète durant ces trois semaines.

Au cours des trois sessions, des **échanges** auront lieu avec les participants de l'atelier Cinéma, qui se tiendra à Paris aux mêmes dates, mais aussi avec les formateurs étrangers des autres ateliers du Programme Creativity For Justice And Fairness In Europe. Il conviendra pour cela d'être disponible pendant les soirées.

Session 1 : du 15 au 19 janvier 2018

Cette première semaine de formation permettra aux participants d'acquérir de rapides connaissances techniques et théoriques, et d'initier une recherche pratique et concrète. Les participants auront le choix de travailler en solo ou de s'associer en binôme.

- Présentation collective
- Entretiens individuels
- Étude / visionnage d'exemples marquants de reportages dans le domaine social
- Écriture des projets individuels en phase avec la thématique, détermination des étapes de travail
- Initiation des projets individuels, temps de recherche documentaire, prises de vue, suivi des premiers editings
- Participation optionnelle à des ateliers techniques ponctuels de formation
- Participation optionnelle à des rencontres ou video-conférences avec des intervenants extérieurs

Intersessions :

Pendant les périodes transitoires entre deux sessions de formation, chaque participant devra continuer à développer ses recherches afin de présenter l'évolution de son travail en début de session suivante.

La plateforme web sera enrichie avec les travaux individuels mis à jour, pouvant ainsi permettre aux cent autres participants du projet Artists@work de suivre les étapes de construction des séries photographiques.

Une réunion en ligne entre participants et formateurs permettra de recadrer les travaux à distance.

Session 2 : du 30 avril au 4 mai 2018

La deuxième session de formation doit permettre de développer la production concrète des projets des participants.

- Présentation collective avec projections de chaque projet en cours
- Présentation des projets de l'atelier photographique de Tuzla (Serbie) par son formateur Munever Salihović
- Entretiens individuels / analyse des editings / rectification
- Mise en œuvre des nouvelles étapes de production des images
- Accompagnement dans la mise en forme des projets, en fonction des traités et supports visés par chaque participant
- Participation optionnelle à des rencontres ou video-conférences avec des intervenants extérieurs

Session 3 : du 16 au 20 juillet 2018

La troisième session de formation est la phase de concrétisation et de mise en forme finale des projets

- Présentation collective avec projections de chaque projet en cours
- Entretiens individuels et finalisation des editings,
- Post-production en fonction des supports de diffusion choisis par chaque participant
- Mise en forme finale des sujets sur la plateforme internet « Creativity for Justice and Fairness in Europe »
- Préparation de documents éventuels de communication, prospection ou diffusion
- Préparation de la soirée de présentation : projections, expositions et installations, dialogues

ARTISTS @ WORK

CREATIVITY FOR JUSTICE AND FAIRNESS IN EUROPE

FICHE DE RENSEIGNEMENT POUR LES CANDIDATS
(à joindre à votre candidature écrite,
avec textes + CV pour l'Atelier Cinéma et
texte + dossier + CV pour l'Atelier Photographie)

ATELIER DEMANDÉ :

- Atelier Cinéma Réalisation
- Atelier Cinéma Montage
- Atelier Photographie

NOM :

PRENOM :

DATE DE NAISSANCE : / /

LIEU DE NAISSANCE :
(Et code postal)

ADRESSE :
(Complète)

TÉLÉPHONE :

E-MAIL :

Website ou autre lien vers des travaux que vous avez réalisé :

7/ Les partenaires du projet Artists@work

Les Ateliers Varan

<http://www.ateliersvaran.com>

Créés par Jean Rouch en 1981, les Ateliers Varan sont une école de cinéma unique en son genre, née du désir de former des réalisateurs de pays émergents à s'emparer des outils du cinéma documentaire pour refléter leurs réalités propres.

Varan n'est pas une école au sens classique et académique du terme : les méthodes de travail y poussent à l'extrême le principe d'enseignement par la pratique : tout s'articule, pour chaque stagiaire, autour de la fabrication de films « en grandeur réelle ».

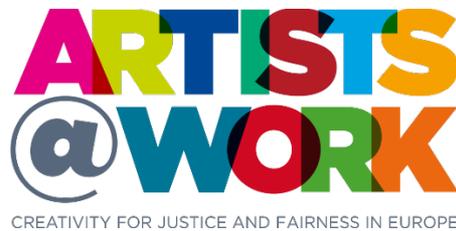
Cet apprentissage du "regard documentaire" s'appuie sur une pédagogie qui s'est rodée au fil de stages et d'ateliers menés sur les cinq continents. Le but est de libérer les participants face au langage cinématographique et de définir la place du cinéaste, ses enjeux éthiques par rapport aux personnes filmées et au monde qui l'entoure. Il s'agit d'affirmer la singularité d'expression et l'exigence du cinéma documentaire qui se démarque du reportage journalistique dominant dans les médias.

Depuis la création des Ateliers en 1981, Varan a organisé des stages intensifs de réalisation en France et dans de nombreux pays : Afghanistan, Afrique du Sud, Bolivie, Cambodge, Colombie, Egypte, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Roumanie, Serbie, Venezuela, Vietnam, Guadeloupe ... À ce jour, tant à Paris qu'à l'étranger, plus de 1500 stagiaires ont participé à ces expériences. La présence de films ainsi réalisés dans les sélections de festivals internationaux atteste de leur qualité.

L'esprit Varan, dans la lignée du cinéma direct, consiste à **apprendre à rendre la parole trop souvent dérobée à ceux qu'on filme**, à restituer leur respiration propre, leur complexité, à respecter le rythme et la durée des situations auxquelles on se confronte. C'est apprendre à définir son point de vue, à situer son regard, à lui donner un sens.

C'est aussi mettre la main à la pâte, artisanalement, à **tous les stades de la fabrication de son film**, puisque l'on y fait inmanquablement l'image de son film et le son de celui des autres participants. C'est une pédagogie en mouvement, où le passage obligé par un partage collectif à tous les stades de la fabrication enrichit la démarche individuelle, démultiplie les forces et aiguise le regard critique.

Les Ateliers VARAN permettent aux participants d'exprimer leur identité culturelle et d'exposer la réalité quotidienne de leur pays. Ce regard de l'intérieur permet de mieux se connaître et de mieux se faire connaître du reste du monde.

Fondation Unipolis, Italie

<http://www.fondazioneunipolis.org/>

Unipolis est la fondation d'entreprise du groupe Unipol. Elle poursuit des objectifs non lucratifs dans les domaines de la culture, du social, avec une attention particulière portée aux nouvelles générations. La culture, la recherche, la sécurité et la légalité, et la solidarité sont les domaines clés de l'intervention d'Unipolis, à travers des projets directs, des partenariats avec d'autres structures et la recherche de fonds pour des interventions sociales.

Fondation Cinemovel, Italie

www.cinemovel.tv

Cinemovel est un projet culturel innovant dédié au cinéma et au potentiel de communication que les médias audiovisuels peuvent développer. La Fondation opère à travers les valeurs de l'identité sociale, de la solidarité, du dynamisme culturel et de l'innovation technologique, en défendant fermement l'idée qu'il existe un lien indissociable entre la démocratisation du pays et l'accès à la culture et aux nouvelles technologies. En effet, permettre l'accès à la culture et aux nouvelles technologies facilite l'échange de connaissances et de techniques, l'accès à l'information et une répartition plus équitable des ressources intellectuelles et matérielles.

Association Libera, nomi, numeri contro le mafia, Italie

www.libera.it

Libera est un réseau d'associations, de coopératives sociales, de mouvements, de groupes, d'écoles, de syndicats et de citoyens. Il est né en 1995 "contre" les mafias, la corruption, le crime organisé et ceux qui les nourrissent, et "pour" la justice sociale, la recherche de la vérité, la protection des droits, une politique transparente, une loi démocratique basée sur l'égalité, une mémoire vivante et partagée. Les mafias et la corruption sont un problème qui n'est pas seulement criminel, mais aussi social et culturel.

Tuzlanska Amica, Bosnie-Herzégovine

<http://www.tuzlanskaamica.com/>

Tuzlanska Amica promeut des événements publics et des activités pour soutenir le dialogue, la compréhension et la tolérance entre les citoyens de toutes les nationalités, en utilisant des approches diverses, en particulier des actions culturelles et créatives.