

LES ATELIERS DE LA FICTION TV

Producteurs, scénaristes, réalisateurs, directeurs de production, créateurs de costumes et chefs costumier,
chefs décorateur, chefs monteur, directeurs de la photo, ingénieurs du son, compositeurs,
assistants réalisateurs, directeurs de casting

présentent

Cinq propositions pour améliorer le cadre de la production de la fiction TV

Synthèse des travaux menés les 6 et 7 septembre 2011 à La Rochelle
dans le cadre du Festival de la Fiction TV

Préambule

Le Festival de la Fiction TV, reflet de la fiction française et européenne, a créé en septembre 2010 à La Rochelle **les premiers « Ateliers de la fiction TV »**. Un événement majeur et inédit pour l'ensemble de la filière de la télévision.

Confortés par le succès de cette première édition, les Ateliers de la fiction TV ont été renouvelés en 2011 avec une ambition élargie et renforcée. En effet, les producteurs, scénaristes, réalisateurs, compositeurs, ingénieurs du son et directeurs de casting ont rejoint les professionnels déjà impliqués l'année dernière dans l'événement. Et pour la première fois en France, l'ensemble des métiers de la fiction s'est réuni en un seul lieu pour réfléchir, échanger, discuter, parler du présent et de l'avenir de leur activité.

Les enjeux des Ateliers de la fiction TV

Pourquoi organiser les Ateliers de la fiction TV ?

Le Festival de la Fiction de La Rochelle organise ces ateliers dans le but de :

Réfléchir ensemble et parler d'un secteur en devenir

Les professionnels de la télévision sont nombreux, mais éparpillés, isolés et souvent pris par le rythme intensif des tournages. Ils ont peu l'occasion de se réunir pour réfléchir à leur métier, leur avenir, leurs compétences, leur passion ou, tout simplement, l'avenir de leur secteur.

La généralisation d'associations professionnelles montre que les métiers de la télévision éprouvent pourtant le besoin de sortir de leur solitude, pour partager des expériences, échanger des idées.

Les Ateliers de la fiction TV ont été organisés dans cet objectif : ouvrir un espace de réflexion, de discussion et d'échange afin que les professionnels de la télévision puissent partager leurs compétences et leurs expériences, optimiser leur collaboration, entre eux et avec les autres acteurs de la production, et enfin, proposer de nouvelles pistes de production dans un cadre, celui du festival, qui se veut une remarquable « caisse de résonance ».

Créer les conditions de production idéales d'une fiction française renouvelée et attractive

La fiction française est aujourd'hui en pleine réflexion sur ses métiers, sur ses méthodes de travail, sur son économie, sur sa reconnaissance et son image, sur sa spécificité dans le cadre de la mondialisation, ainsi que sur sa créativité.

Ces ateliers se proposent de partir de ces différents points pour élaborer les conditions optimales d'une fiction française moderne et attractive.

Quels sont les spécificités et les atouts de la fiction française ?

Comment donner aux professionnels les moyens de s'épanouir ? Comment optimiser leurs compétences et leurs expériences ?

Comment créer une fiction innovante, compétitive et valorisée en utilisant les nouvelles technologies ?

Introduction

des participants aux Ateliers de la fiction TV

Notre désir de fiction est intact et nous sommes tous solidaires dans l'analyse des problèmes rencontrés par la fiction. Scénaristes, réalisateurs, producteurs, techniciens et compositeurs ayant participé aux Ateliers de la fiction TV, nous sommes tous prêts à nous investir, à innover, à nous remettre en question.

La France a des obligations de production, et pourtant, c'est le seul pays européen où la fiction américaine est la plus présente sur les chaînes et où elle fait le plus d'audience. Nos voisins européens produisent deux à trois fois plus de fictions que nous et leur fiction nationale réalise les meilleures audiences.

Le genre est donc en situation de crise.

Nous constatons :

- Une perte de confiance des diffuseurs vis-à-vis de nos savoir-faire et de nos compétences, du scénario jusqu'à la post-production. Lequel se traduit par une ingérence croissante des diffuseurs à tous les stades de la fabrication des films, et sur tous types de formats.
- Une demande de contenus formatés et l'absence de prise de risque. Cela bride la créativité et accentue la désaffection du public vis-à-vis de la fiction française.
- Un décalage chronique de la fiction avec la réalité de la société française et un manque de réactivité sur l'actualité récente.

Nous tous, diffuseurs, producteurs, créateurs et techniciens, nous nous devons aujourd'hui de réagir et agir ensemble, car le risque final pourrait être de voir disparaître un savoir-faire reconnu et un secteur économique en pointe, porteur d'avenir.

Quelles solutions trouver pour restaurer la créativité ?

Les propositions

1- Adapter un budget à un projet et non le contraire

Chaque fiction étant un prototype, il est inconcevable d'avoir des budgets types. Les budgets doivent être adaptés à chaque projet et non le contraire. Il n'y a pas une fiction, mais des fictions.

2- Etablir un calendrier clair et précis du processus de production

Il est primordial de permettre à l'ensemble de la profession d'avoir un temps de préparation suffisant.

Il faut mettre en place un calendrier clair, précis et pérenne du processus de production, de l'écriture à la post-production, et ce, dès, voire avant la validation des textes par le diffuseur, qui permette à tous les corps de métier de cibler, d'anticiper et d'optimiser le projet final.

Ce calendrier implique des réunions plus en amont et plus régulières entre tous les intervenants de la production, y compris les auteurs. Ceci afin d'adapter au mieux les textes aux exigences du tournage et de ne pas dénaturer le projet initial accepté par la chaîne.

3- Revaloriser l'image de la fiction française

Pour qu'une fiction rencontre son public, il nous semble important de la mettre en valeur en amont de la diffusion et donc de la promouvoir sur tous les médias.

Ne pas communiquer, c'est communiquer négativement.

4- Ouvrir les réunions de débriefing aux créateurs et producteurs

Suite à la diffusion des œuvres, nous demandons à ce que les réunions de débriefing d'analyse de l'audience des fictions et de la satisfaction des téléspectateurs soient ouvertes aux auteurs, réalisateurs et producteurs.

5- Mettre en place une cellule de création de pilotes de séries

Afin de favoriser l'innovation en matière de fiction et stimuler la création, il nous semble pertinent de mettre en place une cellule de création de pilotes de séries, éditorialement et financièrement indépendante.

Il s'agit de produire une quinzaine de pilotes de séries d'1 à 52 minutes qui seront présentés une fois par an aux diffuseurs, ces derniers ayant la possibilité de poursuivre l'aventure.

Conclusion

En conclusion, l'ensemble des participants aux Ateliers de la fiction TV affirme la nécessité de restaurer la confiance avec les diffuseurs. Cela implique de remettre le trio scénariste/réalisateur/producteur au coeur du processus de création.

Nous souhaitons instaurer un dialogue régulier afin d'assurer un suivi de ces propositions.

Enfin, dans le cadre de l'évolution des Ateliers de la fiction TV, il nous semble important d'y associer les diffuseurs, et ce, dès l'année prochaine.

Les professionnels ayant participé aux Ateliers de la fiction TV

Les producteurs

- Laurence Bachman
- Alain Clert
- Stéphane Drouet
- Nicolas Traube

Les auteurs

- Didier Lacoste
- Christine Miller
- Alain Minier
- Olivier Szulzynger

Les réalisateurs

- Laurent Jaoui
- François Luciani
- Thierry Petit
- Arnaud Ségnac

Les assistants réalisateurs

- Cyrille Bray
- Lorraine David-Pidoux
- Jérémie Patier
- François Ryckelynck

Les directeurs de production

- Marc Eloy
- Laurent Graticola
- Pascal Lamargot
- Bertrand Soupey

Les directeurs de la photo

- Dominique De Wever
- José Gerel
- Vincent Jeannot
- Christophe Legal

Les ingénieurs du son/mixeur

- Bernard Borel
- Laurent Chassaigne
- Pierre-Antoine Coutant
- Pierre Lorrain

Les chefs décorateur

- William Abello
- Valérie Friederich
- Philippe Hézard
- Bertrand Lherminier

Les créateurs de costumes / chefs costumiers

- Sophie Dussaud
- Nicole Meyrat
- Olga Pelletier

Les chefs monteur

- Aurique Delannoy
- Diane Logan
- Frédéric Massiot
- Benjamin Minet

Les compositeurs

- Jean-Claude Nachon
- François Staal
- Vincent Stora
- Stéphane Zidi

Les directeurs de casting

- Coralie Amedéo
- Sylvie Brocheré
- Françoise Menidrey
- Nicolas Ronchi