
FESTIVAL INTERNATIONAL DE CINÉMA
DOC OUTLOOK - INTERNATIONAL MARKET
NYON, 7 - 13 AVRIL 2011

**VISIONS
DU RÉEL**

L'ÉDITION 2011 ÉTAT DES LIEUX

L'UNIQUE FESTIVAL DE CINÉMA DU RÉEL EN SUISSE

UN FESTIVAL DE NIVEAU MONDIAL

UN MARCHÉ INTERNATIONAL EXCLUSIF

ANCRÉ DANS UNE REGION À FORT POTENTIEL

SOUTENU PAR L'UNION EUROPÉENNE,
LA CONFÉDÉRATION, LE CANTON DE VAUD ET LA VILLE DE NYON

TABLE DE MATIÈRES

L'IDENTITÉ DU FESTIVAL, CE QUI L'ANIME	3
UN FESTIVAL / QUATRE NIVEAUX	4
LE PALMARÈS	5
BILAN ET PERSPECTIVES	7
LE BILAN ARTISTIQUE	9
LE DOC OUTLOOK-INTERNATIONAL MARKET	11
LA COMMUNICATION	13
DES FAITS ET DES CHIFFRES	15
REMERCIEMENTS	19
ORGANISATION	20

L'IDENTITÉ DU FESTIVAL, CE QUI L'ANIME

NOTRE ENGAGEMENT : MONTRER LE MONDE TEL QU'IL EST VÉCU

S'affranchir du courant normal des images en montrant le monde tel qu'il est vécu, parce que c'est passionnant !

NOTRE MISSION : UN CINÉMA À LA POINTE

Poursuivre notre mission publique : promouvoir le cinéma du réel au-delà du cercle des cinéphiles avisés, le rendre accessible au large public. Développer une relation de confiance avec notre public et nos partenaires et d'occuper pour lui une place de premier choix.

NOTRE ÉTHIQUE

Véhiculer des valeurs telles que loyauté, respect, honnêteté, équité, remise en question et saine curiosité à travers la sélection de notre programmation et les relations entretenues avec nos collaborateurs et interlocuteurs.

NOTRE POSITIONNEMENT

Maintenir notre statut de festival de première catégorie en Suisse aux côtés de Locarno et Soleure, et de manifestation phare dans le domaine du cinéma du réel sur le plan international.

NOTRE AMBITION

Offrir ce qui se conçoit de mieux dans le cinéma du réel, découvrir et promouvoir de nouveaux talents, devenir le centre de compétence en matière de cinéma du réel.

LA RECONNAISSANCE OFFICIELLE

Nous sommes soutenus par l'Office fédéral de la Culture, et selon le principe de subsidiarité par le canton de Vaud et la Ville de Nyon. Visions du Réel était le premier festival à bénéficier en Suisse du soutien du plan MEDIA de la Commission Européenne.

UN FESTIVAL / QUATRE NIVEAUX

Visions du réel ne se limite pas à une semaine de festival par an :

1/ UN FESTIVAL EN INTERACTION AVEC UN MARCHÉ INTERNATIONAL

Visions du Réel se partage en deux domaines d'activité étroitement liés: le Festival international de cinéma et le Doc Outlook-International Market (DOCM). Organisés en même temps au sein de la même infrastructure, ces deux événements se complètent et s'enrichissent mutuellement. Le Festival est à la fois au service de son public et œuvre pour les professionnels.

2/LES AUTRES

Nous considérons comme important d'être ouverts à des lieux réservés à la présentation d'autres formes d'expression telles que la photographie, l'art vidéo et les arts plastiques avec leurs installations multimédia. Cette ouverture se concrétise dans la programmation et par l'organisation de manifestations parallèles complémentaires telles que des expositions, colloques, etc.

3/LES RELATIONS EXTÉRIEURES

Durant l'année, Visions du Réel agit au niveau international, stimule des projets de collaboration, honore des invitations, étend son réseau, développe des modèles didactiques, prend part à des séminaires, conférences et programmes d'échanges qui confortent la réflexion et l'action. Le lancement de nouveaux projets et leur réalisation ou la découverte de travaux originaux et leur diffusion représentent une part importante des activités de Visions du Réel.

4/LE CENTRE DE COMPÉTENCE

Le savoir-faire, les archives audiovisuelles et les résultats des rencontres professionnelles de Visions du Réel devraient à l'avenir être réunis dans un centre de compétence. Ce dernier doit documenter les différentes activités du Festival, accueillir des «Artists in residence», éditer des publications et ancrer ainsi encore davantage le caractère de référence de Visions du Réel.

LE PALMARÈS

COMPÉTITION INTERNATIONALE:

Grand Prix La Poste Suisse au meilleur long métrage, CHF 20'000.-

EL LUGAR MAS PEQUEÑO de Tatiana Huevo Sánchez, Mexique

Grand Prix La Poste Suisse à la meilleure réalisation d'un long métrage, CHF 10'000.-

IKUISESTI SINUN de Mia Halme, Finlande

Et attribue une mention spéciale au long métrage:

EPILOGUE de Manno Lanssens, Belgique

Prix George Foundation au meilleur moyen métrage, CHF 10'000.-

EIN BRIEF AUS DEUTSCHLAND de Sebastian Mez, Allemagne

Prix George Foundation à la meilleure réalisation d'un moyen métrage, CHF 5'000.-

PEOPLE I COULD HAVE BEEN AND MAYBE AM de Boris Gerrets, Pays-Bas

Et attribue une mention spéciale au moyen métrage:

ARANDA de Anu Kuivalainen, Finlande

Prix Visions du Réel au meilleur court métrage, CHF 5'000.-

ANNE VLIEGT de Catherine Van Campen, Pays-Bas

Prix Visions du Réel à la meilleure réalisation d'un court métrage, CHF 2'500.-

TERRITORIOS de Monica Baptista, Portugal

Et attribue une mention spéciale au court métrage:

FINI de Jacob Secher Schulsinger, Danemark

Prix du Jury interreligieux au meilleur long métrage, CHF 5'000.-

EL LUGAR MAS PEQUEÑO de Tatiana Huevo Sánchez, Mexique

Et attribue une mention spéciale au long métrage:

SCHEICH IBRAHIM, BRUDER JIHAD de Andres Rump, Allemagne

Prix du Jury du jeune public de la Société des Hôteliers de la Côte au meilleur moyen métrage, CHF 3'000.-

HULA AND NATAN de Robby Elmaliah, Israel

Et attribue une mention spéciale au moyen métrage:

SONOR de Levin Peter, Allemagne

Prix Regard Neuf de l'Etat de Vaud au long métrage de la Compétition Internationale, CHF 10'000.-

MERCADO DE FUTUROS de Mercedes Alvarez, Espagne

Et attribue une mention spéciale à:

EINE RUHIGE JACKE de Ramón Giger (Hévetiques), Suisse et

KONIEC ROSJI de Michal Marczak (Etat d'Esprit), Pologne

CINÉMA SUISSE:

Prix SRG SSR au meilleur film suisse, CHF 10'000.-

RAISING RESISTANCE de David Bernet et Bettina Borgfeld, Allemagne, Suisse

Prix Création Société suisse des auteurs (SSA/Suissimage), CHF 10'000.- à:

LES LESSIVEUSES de Yamina Zoutat, France, Suisse

Et attribue une mention spéciale à:

EINE RUHIGE JACKE de Ramón Giger, Suisse

ÉTAT D'ESPRIT:

Prix du Public de la Ville de Nyon, CHF 10'000.- à:

AN AFRICAN ELECTION de Jarreth Merz, USA, Suisse

PREMIERS PAS:

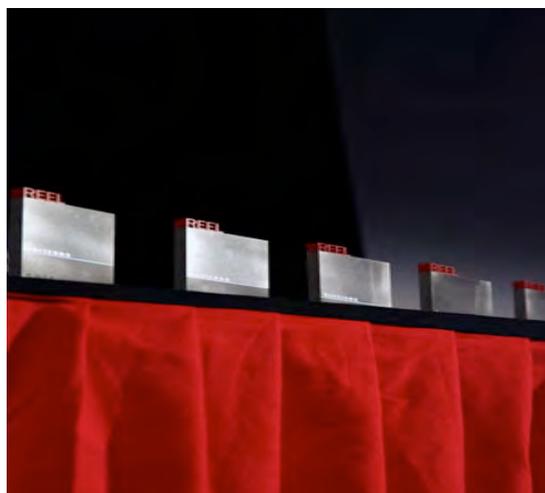
Prix Loterie Romande Vaud et Genève pour un film suisse, CHF 2'500.- à:

CON LA LICENCIA DE DIOS de Simona Canonica, Suisse

TOUTES SECTIONS:

Prix Buyens-Chagoll pour le long métrage de la Compétition Internationale, CHF 5'000.-

PEACE de Kazuhiro Soda

BILAN ET PERSPECTIVES

LE FESTIVAL

La nouvelle direction du Festival a décidé de diversifier les films admis au programme selon leur durée. Une telle décision ne correspond pas seulement à une question d'ordre esthétique, mais aussi à une demande précise du marché, qui aujourd'hui cherche des produits de différents formats pour les salles de cinéma, la télévision, le home vidéo et Internet. Dans ce sens, la direction a créé une compétition longs, moyens et courts métrages.

Ce choix stratégique important se poursuivra pour que Visions du Réel reste à la pointe de la découverte : de nouveaux auteurs, mais aussi de nouveaux moyens de communication et d'expression. En ce sens, nous voulons également rester ouverts aux nouvelles formes d'expression dans le documentaire, telles que les «crossmedia», les «transmedia», les documentaires web et interactifs, etc.

Dans la continuité de nos prédécesseurs, nous souhaitons développer, pendant le Festival, des espaces de dialogue et de rencontre. Une telle stratégie se base non seulement sur les débats après les films, les tables rondes sur des sujets d'actualité ou le Forum, lieu où les cinéastes se rencontrent pour discuter de questions de cinéma ; elle passe aussi à travers Port Franc, où le film sert de support à des discussions plus larges impliquant la culture, la science ou d'autres disciplines en fonction de thèmes définis chaque année.

De par sa structure, le Festival est une manifestation éphémère. Des 5 salles que nous utilisons durant la semaine, seul deux sont des salles de cinéma à l'année. Ces dernières sont par ailleurs équipées uniquement de projecteurs 35mm. Nous devons, pour assurer des projections optimales sur le plan de l'image et du son, transformer complètement 3 salles de spectacles en salles de cinéma et installer la haute définition dans les deux salles de cinéma déjà existantes. Le challenge est de taille, mais la collaboration parfaite, pour cette édition avec Lumen 8, société spécialisée à Genève, nous a permis de le relever sans encombre.

Il faut encore relever que, pour la première fois, les films de la Compétition étaient proposés avec un système performant de sous-titrage électronique, lequel rendait le confort des spectateurs bien supérieur à ce qu'ils en ont pu connaître jusqu'ici.

Nous souhaitons bien évidemment tout mettre en œuvre, dans la mesure de nos moyens limités cependant, pour accueillir les films sélectionnés dans les meilleures conditions techniques. Certes, la technologie Haute Définition évolue encore beaucoup, mais nous voulons pouvoir choisir des moyens de diffusion performants, tout en maintenant l'acquis de l'édition 2011, au niveau des sous-titres notamment.

La géographie du Festival a changé. Le centre névralgique qu'était l'Usine à Gaz n'existe plus en tant que tel. Le marché est à la Colombière, l'accueil des professionnels à la Grenette, sur la place du Marché (là où nos nouveaux bureaux se trouvent), tandis que le centre du Festival, pour le public, est la Place du Réel que nous créons pour l'occasion à côté de la Salle communale. Cela place les salles plus éloignées comme le Théâtre de Marens et l'Usine à Gaz à des distances plus raisonnables, mais surtout, ce choix amène le Festival au cœur de la Ville. Nous avons également choisi de travailler plus étroitement avec les commerces de la place. Que ce soit au niveau du catering, de l'accueil, d'un concours de vitrines mis sur pied avec l'association des commerçants, toutes ces démarches ont pour but premier d'ancrer la manifestation dans la Ville et de créer de véritables ponts entre les professionnels, les invités et la population.

Au niveau de la technique, nous avons proposé au public un service de billetterie électronique. Il a surtout permis de réguler avantageusement les flux de spectateurs, sans qu'aucune personne ayant acheté un billet ne puisse entrer dans les salles.

A l'entrée de chacune de nos salles, nous avons installé des écrans qui permettaient de diffuser les informations relatives au programme quotidien, mais également de montrer les images tournées la veille dans le cadre du Festival.

HORS FESTIVAL

Dans l'optique de rencontrer le public suisse, nous avons projeté le film de Gianfranco Rosi, *Below Sea Level*, entre janvier et mars en cinq villes suisses : Nyon, Zurich, Lausanne, Genève, Neuchâtel. Un petit avant-goût itinérant et une occasion de présenter la nouvelle direction du Festival.

Depuis plusieurs années, des films primés et sélectionnés au Festival sont projetés au cinéma Riffraff à Zürich pendant l'année. Notre objectif est de développer cette offre. D'une part en collaborant avec des producteurs ou distributeurs pour des films du réel que nous estimons, même s'ils ne sont pas passés au Festival. C'est le développement du projet « VdR on Tour » qui sera mis sur pied à Zürich, Berne, Bâle, Lausanne et Genève.

Sur le plan local, nous avons mis sur pied une collaboration mensuelle (le premier lundi du mois) avec le cinéma Capitole. Nous y programmons ensemble des films, en présence du réalisateur, et animons une discussion à la fin de la projection. Ceci nous permet de maintenir et développer le contact avec le public de Nyon.

Au niveau national et international, la nouvelle direction a souvent été sollicitée pour participer à des jurys (Jihlava, Toronto, Sderot, Sarajevo, Winterthur, IDFA), présenter des films (reprise du Palmarès de VdR 2011 à Lugano et Strasbourg) ou animer des ateliers (Masterclass de Naomi Kawase à Paris). C'est également un excellent moyen de garder le contact et faire mieux connaître le Festival... comme un phare éclairant au loin, le vaste monde, mais qui garde les pieds bien enracinés aux bords du Léman.

LES FINANCES

Cette première édition n'a pas répondu à toutes nos attentes sur le plan des résultats chiffrés ; nous avons bouclé l'exercice comptable au 30 juin avec un excédent de dépenses (voir les détails chiffrés au dernier chapitre) qui a plusieurs origines, pour la plupart, liées au fait que la nouvelle équipe a repris l'organisation du Festival en septembre seulement (8 mois au lieu de 12 pour préparer la manifestation). Ceci ne nous a pas permis de travailler dans des conditions optimales en matière de communication, de gestion du personnel et du budget notamment. Visions du Réel 2011 a dû composer avec une diminution du nombre de spectateurs, la non reconduction d'un contrat avec un sponsor secondaire (30'000.-), le travail de vente de publicités (catalogue, programme, écrans de cinéma) qui n'a pas pu se faire, des erreurs d'évaluation de certains secteurs des dépenses ainsi que des problèmes internes de gestion et de mise en place du nouvel organigramme.

Nous amortirons la perte de l'exercice 2011 sur l'exercice 2012 et, le cas échéant, sur celui de 2013. Nous avons mis sur pied un système de controlling financier et de gestion interne qui seront des indicateurs fiables du rapport entre les comptes et le budget des prochaines éditions.

LE BILAN ARTISTIQUE

La qualité de la programmation a été unanimement louée et les échos qui continuent à arriver par voie électronique et la presse ainsi que les remarques reçues lors des missions de la direction en Suisse et à l'étranger (Hot Docs Toronto, Festival de Cannes, Copro Tel Aviv, Festival de Sarajevo, Festival de Locarno, Festival de Venise, Festival de Zurich, Nordisk Panorama Aarhus...) font espérer de pouvoir augmenter la renommée du Festival et par conséquent les soumissions des films et le public de Visions du Réel.

Les points forts de l'édition 2011 ont été :

La **Compétition Internationale** en trois catégories distinctes, elle a permis de donner leur juste valeur à des formats souvent considérés comme peu intéressants par le marché, tels le moyen métrage et le court métrage documentaire. Si les longs sont souvent l'objet d'une distribution en salle et d'une programmation de télé, les moyens et les courts ne profitent pas pleinement de ces opportunités. Souvent confondus dans les compétitions internationales dans des programmes comprenant aussi des longs ils n'ont dans la plupart des cas aucune reconnaissance publique : les longs gagnent les prix et la renommée tandis que les autres catégories restent en marge. Les trois compétitions de Visions du Réel ont par contre permis d'avoir deux vainqueurs et une mention spéciale par catégorie, en assurant aux courts et moyens une forte visibilité sur le plan suisse et international.

Visions du Réel avait de forts liens avec les productions européennes surtout avec le milieu francophone, germanophone et du nord-est européen. La présence de la production anglophone américaine ainsi que celle des pays du sud du monde (surtout les pays hispanophones) était moins importante. Grâce à des liens privilégiés dont dispose la nouvelle direction avec l'Espagne, l'Amérique Latine et les États Unis, par l'intermédiaire d'un réseau de correspondants bien implantés, le nombre des films provenant de ces pays a augmenté considérablement et a amené comme résultat le Grand Prix de la Poste du meilleur long métrage à un film mexicain, *El lugar mas pequeño* de Tatiana Huezo Sanchez.

Une des exigences de Visions du Réel était l'exclusivité en première mondiale, internationale ou européenne, que le Festival demandait aux œuvres sélectionnées. L'édition 2011 a eu le privilège de pouvoir présenter la totalité des films en compétition internationale (longs, moyens et courts métrages) et une grande partie des films programmés dans les autres sections sous le signe de cette exclusivité. Le grand nombre de premières mondiales, internationales et européennes a attiré à Nyon un nombre important de programmeurs et acheteurs internationaux, en donnant au DOCM une nouvelle force.

L'édition 2011 a vu la présence parmi les films sélectionnés des œuvres d'auteurs reconnus ainsi que d'un grand nombre de premiers et deuxièmes films. La chose est particulièrement importante parce qu'elle confirme le pouvoir d'attraction du Festival vis à vis des maîtres du cinéma documentaire, qui considèrent Nyon comme la place idéale pour la première projection de leurs films, et en même temps vis à vis des jeunes réalisateurs qui voient en Visions du Réel un vrai tremplin vers leur reconnaissance internationale. La présence en même temps de deux différentes générations de cinéastes permet au Festival d'atteindre un de ses buts premiers, celui de la transmission.

Ce même but était au centre de deux autres sections du Festival ; la section **Premiers Pas** regroupant une vingtaine de films d'écoles, provenant de plusieurs parties du monde et les soumettant aux réflexions et aux conseils d'un groupe d'experts internationaux, qui aidaient les jeunes cinéastes venus d'ici et d'ailleurs à voir plus clair dans leur futur professionnel. D'autre part

la section **Helvétiques**, consacrée à la production suisse, a voulu fortement miser sur la découverte de jeunes auteurs ; elle a atteint des résultats très prometteurs : quatre films au moins ont trouvé à Nyon leur véritable lancement international (*Eine Ruhige Jacke* de Ramon Giger ainsi que *Kampf der Königinnen* de Nicolas Steiner, *Les Lessiveuses* de Yamina Zoutat et *Raising Resistance* de David Bernet et Bettina Borgfeld).

Une réflexion approfondie sur le cinéma et le monde accompagnait chaque moment du festival : des débats après les films livraient aux spectateurs des points de vue nouveaux sur ce qu'il venaient de voir et permettaient aux cinéastes d'avoir un écho important de la part du public sur leur travail. Parallèlement, en profitant de l'interruption de chaque projection entre 12 et 14 heures, les cinéastes invités participaient au **Forum** où le directeur ainsi que les membres du comité de sélection se confrontaient avec eux sur de vrais sujets de cinéma, en passant de la technique à l'esthétique et à l'éthique de l'image.

La transmission des valeurs humaines, artistiques et techniques était aussi le point fort des **Ateliers**, où les cinéastes, maîtres réputés comme José Luis Guerin ou Jay Rosenblatt ou jeunes émergents comme Marilia Rocha ou Giovanni Cioni, déployaient en face d'un public de professionnels, de journalistes et d'étudiants de cinéma toute leur expérience en parcourant leur travail de film en film.

Le cinéma du réel n'était pourtant pas le seul argument de discussion. Il était aussi le point de départ d'une plus vaste réflexion sur le monde. Surtout avec la section **Port Franc** qui a choisi de traiter le sujet de «la trace» en partant d'un certain nombre de films, mais en compagnie d'intervenants d'autres disciplines telles que la philosophie, la littérature, la psychanalyse.

Visions du Réel s'est ouvert au-delà des spécialistes. La section **État d'esprit**, qui regroupait des films de qualité primés ou remarqués dans les grands festivals généralistes tels que Cannes, Venise, Berlin ou Toronto, nous a permis d'attirer également le grand public. A travers les bulletins de vote des spectateurs de cette section, nous avons pu mieux connaître ce public et garder un contact tout au long de l'année. Des événements spéciaux en lien avec l'actualité comme les courts de la Biennale Arabe de Sharjah, les images de Fukushima et l'hommage rendu au cinéaste Juliano Mer Khamis, qui a payé avec sa vie son courage, mais aussi la révélation d'un dialogue extraordinaire entre deux monstres sacrés du cinéma comme Jean-Luc Godard et Marcel Ophuls, filmés par Frédéric Choffat et Vincent Low lors d'une rencontre au théâtre de Saint Gervais, ont par ailleurs permis d'élargir encore notre public.

Visions du Réel a su créer le long des années une étroite collaboration avec des festivals européens qui partagent sa même vision du cinéma et du monde. Dok Leipzig en Allemagne, le festival de Jihlava en République Tchèque, Planete Doc en Pologne et CPH:DOX en Danemark (membres de **Doc Alliance** avec Visions du Réel) étaient présents à Nyon avec une sélection de leurs meilleurs films.

Enfin, en étroite collaboration avec le DOCM et la DDC, le **Focus** a permis d'établir des relations avec un pays à fort développement de production comme la Colombie, en créant des liaisons entre les auteurs et producteurs colombiens et leurs homologues suisses et européens.

En conclusion et globalement le Festival a donc eu l'aspect et le rôle d'un grand lieu de rencontres et d'échanges. Sa géographie et sa programmation lui ont donné cet aspect. C'était pour la direction un bon point de départ, qui montrera ses fruits dans les années à venir.

LE DOC OUTLOOK-INTERNATIONAL MARKET

Dans l'espace européen, le 9ème Doc Outlook-International Market (DOCM) occupe dorénavant une place parmi les plus importantes et ouvre, en avril, la saison en tant que marché étroitement articulé à un festival. Ouvert sur la riche diversité de la création, avec une ligne éditoriale originale faisant la part belle à la découverte des films, de propositions de nouvelles écritures, de présentation de projets en développement prometteur et en finalisation, le DOCM conçoit une plate-forme idéale pour les rencontres nécessaires entre les cinéastes et producteurs indépendants et les télévisions, essentiellement de service public.

Pour mémoire, le DOCM s'est articulé autour de six pôles d'action:

- *la Media Library – Promotion*

Durée : 7 jours

Nombre des œuvres du Catalogue : 366

Nombre de Screenings : 5501 (plus 67 % par rapport à 2009 ; on ne compare pas avec les chiffres de l'édition du 2010 qui était perturbée à cause du volcan)

- *le Coproduction Market Pitching du Réel – Production*

Durée: 2 jours

Participants: 120

Projets présentés: 18 projets de longs métrages

Catalogue Pitching du Réel: 150 exemplaires

- *le Colloque Focus – Production / Promotion*

Date: 09.04.2011

Durée: 3 heures

Participants: 50

- *Docs in Progress – Postproduction*

Date 10.4.2011

Participants: 60 personnes

Projets: 8

- *le Doc Think Tank – Débat*

Date: 10.04.2010

Durée: ½ journée

Participants: 70

- *Networking*

Déjeuners professionnels,

Magic Hours,

Who is who, Industry professionals on stage

Les actions entreprises ces dernières années et l'excellente réputation progressivement établie du DOCM – avec le soutien déterminant de MEDIA – ont eu pour effet que cette édition a convaincu encore plus de décideurs importants (acheteurs, les partenaires de coproduction et financiers) de se rendre à Nyon.

D'un mot, les professionnels savent qu'au DOCM ils fréquentent une manifestation dont l'offre est globale, cohérente et adaptée aux besoins et questions du marché audiovisuel. Plus qu'un simple marché (des films à visionner), c'est une vision large qui est proposée, faite de rencontres avec des films, des projets de film, des idées, des décideurs – une plate-forme plurielle à usages multiples.

INNOVATIONS

Le DOCM se développait dans le cadre de l'accord qui le lie entre 2009 et 2011 au Plan Media. En 2009, ce sont essentiellement les nouvelles technologies numériques et les installations dans une nouvelle géographie qui furent considérées, ce qui supposa des transformations en profondeur avec des investissements sur trois années. En 2010 c'était la consolidation et l'amélioration des prestations qui nous mobilisèrent.

En 2011, dans la troisième étape et avec une nouvelle équipe, on a introduit une nouvelle géographie du Festival dont le cœur est la « Place du Réel », située à quelques minutes à pied de toutes les salles de projection et autres espaces de la manifestation. Le déroulement de la rencontre de coproduction « Pitching du Réel » a subi des modifications novatrices et efficaces (discussion des projets en tables rondes etc.), et avec l'introduction de la nouvelle plateforme « Docs in Progress », le DOCM porte désormais sur toutes les étapes de la production des films : depuis le développement de projets jusqu'à leur distribution et commercialisation, en passant par leur production et postproduction. La nouvelle équipe a également amélioré les opportunités de Networking avec la mise sur pied d'une Magic Hour quotidienne et le Who's Who des professionnels, entre autre.

QUELQUES CITATIONS

« I must say the player in the screening room, as well as the software which allowed you to get in touch directly with the filmmakers or distributors were simply superb. »
DEEPAK UNNIKRISHNAN | ACQUISITIONS AND SCHEDULING COORDINATOR | LINK MEDIA, INC.,
India

« Thank you so much for the great event! It was really very efficiently organized... Nyon is an obligatory meeting place for the docu professionals. Thank you for that !»
Jutta Krug, WDR – Dokumentarfilm, Köln

« Merci pour cette session de pitching très intéressante et stimulante ; mon séjour a été un réel plaisir. »
Ann Julienne, Unité Documentaires France Television, Responsable du développement international

« Very pretty and efficient, less show and more content than most of the usual pitchings. More time for everybody. Good idea ! »
LEGUEBE Wilbur, RTBF, Belgium

« What a great experience: participating in the Festival and Market; meeting with so many people that share the same passion. The program (especially the debates and the DOC in Progress) was so interesting and inspiring. It's good to see how many exciting projects are out there. Long live the Documentary! »
59 en Conserva, Madrid

« The round tables were excellent, it's a model for the other pitchings around the world. The time it's enough and the structure of the tables it's perfect. We were very happy with the reaction of the people and their feedback... the idea of the round tables was really useful and interesting, it's the first time we feel a real feedback of our project. I think it's a model for the other pitchings. »
Jorge Caballero, director & producer Gusano Films, Colombia

LA COMMUNICATION

VISUEL 2011

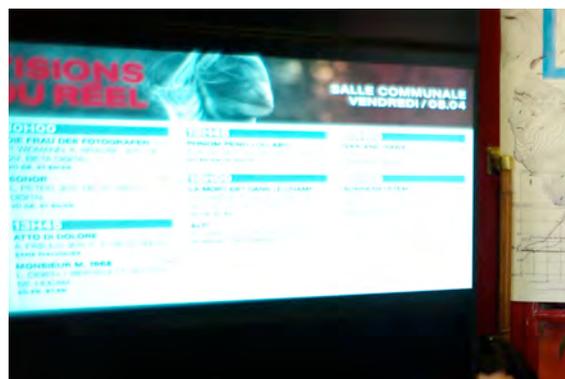
A partir d'une image du film de *La Ciudad de Sylvia* de José Luis Guerín, réalisateur espagnol invité à l'un des deux ateliers 2011, Yashka Steiner attaché au Bureau de création BONTRON & CO a réussi à transformer une image noir/blanc en un visuel qui combine le rêve au mouvement, la distance à la proximité. La nouvelle typographie VdR Expanded Light ou Bold se veut moderne et élégante et sera dorénavant utilisée en place de l'ancien logo.

Les affiches 2010 et 2011 participeront d'ailleurs à un concours organisé à l'occasion du 15e anniversaire du Jihlava International Documentary Festival en République tchèque montrant les meilleures affiches de festival du monde entier.

Sur la base de ce visuel, nous avons décidé d'habiller les différents lieux du Festival. L'écran des salles souhaitait la bienvenue au public en reprenant l'image choisie pour l'affiche. D'autre part, la société Lumen 8 à Genève, nous a mis à disposition des écrans, placés devant les lieux de projection et qui nous ont permis de proposer le programme quotidien sous une forme électronique, pour chaque lieu, reprenant également le thème visuel de cette 17ème édition.

IMPRIMÉS

Le concept des imprimés fut changé par la nouvelle direction. Une série de cartes postales dédiées aux deux invités aux ateliers Jay Rosenblatt et José Luis Guerín ainsi qu'aux deux jeunes cinéastes en sections spéciales Marília Rocha et Giovanni Cioni. Le visuel du Festival fut choisi comme cinquième sujet. Ces cartes ont été distribuées en grand nombre dans les festivals étrangers et suisses et ont connu un remarquable succès. Le catalogue, œuvre de référence de Visions du Réel avec des textes originaux sur chaque film de l'édition 2011, rédigés par les membres du comité de sélection, a été transformé aussi bien quant à son format qu'à sa mise en page. Les réactions des utilisateurs étaient en majeure partie positives, voire enthousiastes. Le catalogue devient toujours plus un outil de référence, une image artistique en soi qui permet au Festival de rayonner. La campagne de promotion avec nos partenaires média La Côte, L'Hebdo, L'Illustré et TV8, reconduite en 2011, et en particulier l'encart de la carte postale montrant le visuel du Festival dans 40'000 exemplaires de L'Hebdo, contribuaient de manière formidable à la promotion de Visions du Réel. Le même précieux appui nous a été offert par Payot Libraire qui distribuait notre brochure programme à ces clients. Ce programme fut également adressé par mailing aux env. 6'000 personnes figurant dans notre fichier d'adresses et distribué par Affichage Vert et Filmportal 451° dans des lieux choisis en Suisse romande et allemande.

AUDIOVISUEL

Grâce au soutien de la SRG SSR une bande-annonce, également produite par Yashka Steiner du Bureau de création BONTRON & CO sur la base du visuel 2011, a été diffusée sur les chaînes de télévision suisse romande et allemande et présentée avant chaque projection pendant le Festival. Une deuxième version de cette bande a été conçue pour les écrans des gares de Genève, Lausanne, Berne et Zurich, avec le concours de la compagnie eAd. Finalement et grâce à la RTS, un billboard fit son apparition sur TSR1 et TSR2 tandis qu'une soixantaine de spots radio furent diffusée par Espace 2.

Une expérience enrichissante fut lancée avec la CAV (cellule audiovisuelle): quatre étudiants de l'ECAL sous la direction de Lionel Baier ont géré la CAV pendant le Festival avec un engagement exceptionnel ; Jan Czarlewski, Guillaume Brandt, Carina Freire et Jeremy Rosenstein ont réalisé des interviews avec les cinéastes présents ainsi que des enregistrements d'événements et ont ainsi alimenté le site Web de Visions du Réel, Facebook et Youtube.

SITE INTERNET

Le Web et Facebook sont devenus des instruments de communication incontournables et sont mis à jour régulièrement avec la publication de la Newsletter et la propagation spontanée de nouvelles importantes. Dans la mesure de nos moyens restreints, des améliorations notamment dans la présentation du programme, la mise en ligne des portraits de cinéastes et le nouveau mode d'affichage du catalogue sont à mettre en valeur.

PRESSE

En 2011 a eu lieu une information ciblée de la presse. Le traditionnel déjeuner de presse à Paris fut suivi par des conférences à Genève, Lausanne, Neuchâtel, Zurich et finalement Nyon. Complété par de nombreuses interviews individuelles avec le nouveau directeur, la presse a réservé un accueil très favorable à Visions du Réel. La programmation pendant le Festival a également trouvé un écho considérable et positif sur le plan national et au-delà des frontières.

DES FAITS ET DES CHIFFRES

FESTIVAL

181 films en provenance de 39 pays en sélection officielle
92 premières mondiales et internationales
161 projections dans 5 salles de cinéma pendant 7 jours
113 spectateurs par séance
21'000 festivaliers
1'500 participants aux projections scolaires
1'400 accrédités
253 réalisateurs du monde entier
130 journalistes nationaux et internationaux
1'800 catalogues du Festival
40'000 programmes
80'000 cartes postales (dont 40'000 destinés à la promotion du Festival dans L'Hebdo et 10'000 mis à disposition dans les Librairies Payot)
500 affiches F4
50'000 visiteurs sur le site www.visionsdureel.ch du 1.6.2010 au 1.6.2011
6'000 pages vues sur le site www.visionsdureel.ch du 1.6.2010 au 1.6.2011
15'500 sur le site www.visionsdureel.ch du 1.4 au 25.4.2011
2'000 pages vues sur le site www.visionsdureel.ch du 1.4 au 25.4.2011
3976 amis sur Facebook

DOC OUTLOOK-INTERNATIONAL MARKET

893 professionnels
366 films sélectionnés
30 cabines de visionnage VOD
5'501 visionnages de films
52 pays de production
200 catalogues imprimés & Catalogue Media Library
18 projets de pitching avec 140 participants
8 projets Docs in Progress avec 60 participants
7 projets de pitching "Perspectives d'un Doc TSR" avec 50 participants
200 participants au Who is Who – Professionals on Stage

MEDIA

Suisse romande:

90 articles dans les quotidiens
7 articles dans les hebdomadaires
11 articles dans des mensuels et périodiques
95 articles d'agences de presse et sur internet
7 émissions radio
6 émissions de TV

Suisse allemande:

53 articles dans les quotidiens
13 articles dans les hebdomadaires
17 articles dans des mensuels et périodiques
114 articles d'agences de presse et sur internet
4 émissions radio
4 émissions de TV

Suisse italienne

9 articles dans les quotidiens
2 articles dans les hebdomadaires
1 article dans un mensuel
11 articles d'agences de presse et sur internet
3 émissions radio

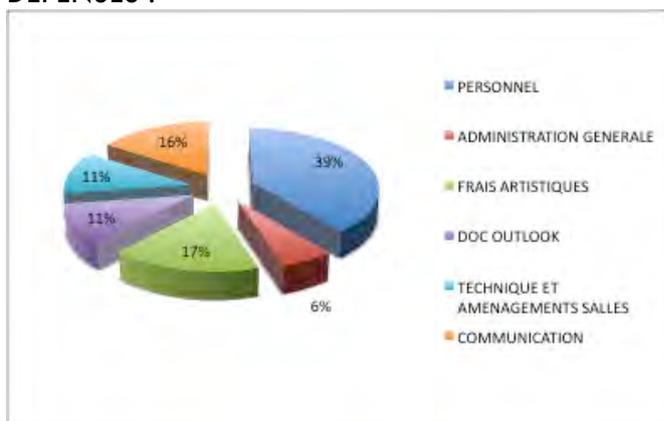
Presse étrangère:

28 articles (Albanie, Allemagne, Autriche, Danemark, France, Grande-Bretagne, Italie)

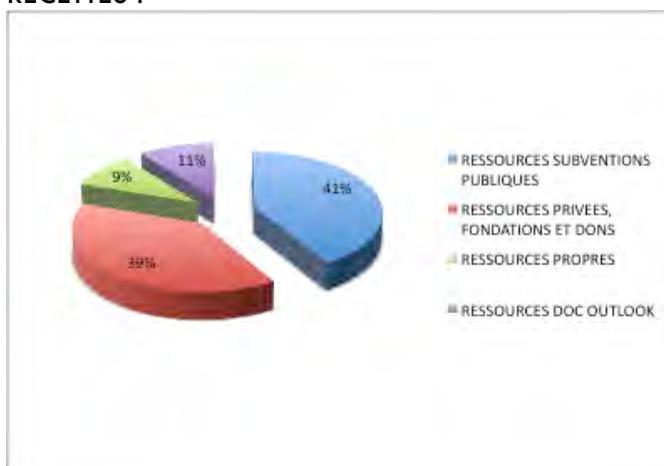

COMPTES 2011

DEPENSES :

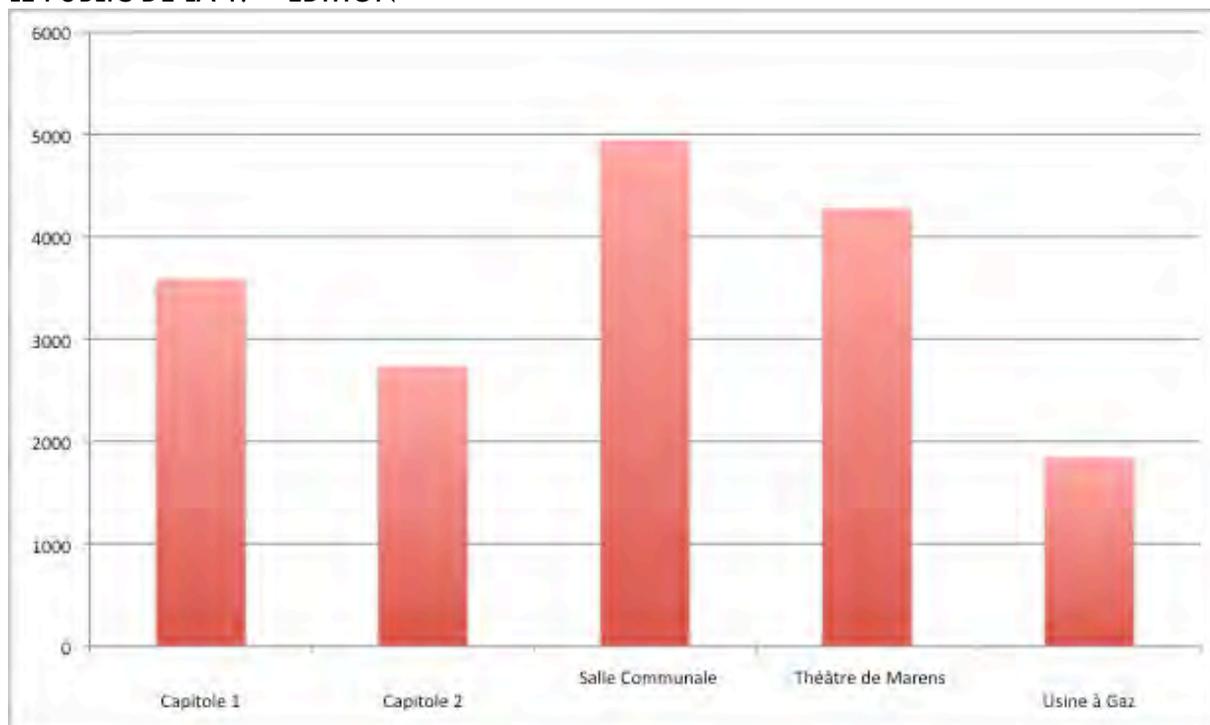

RECETTES :

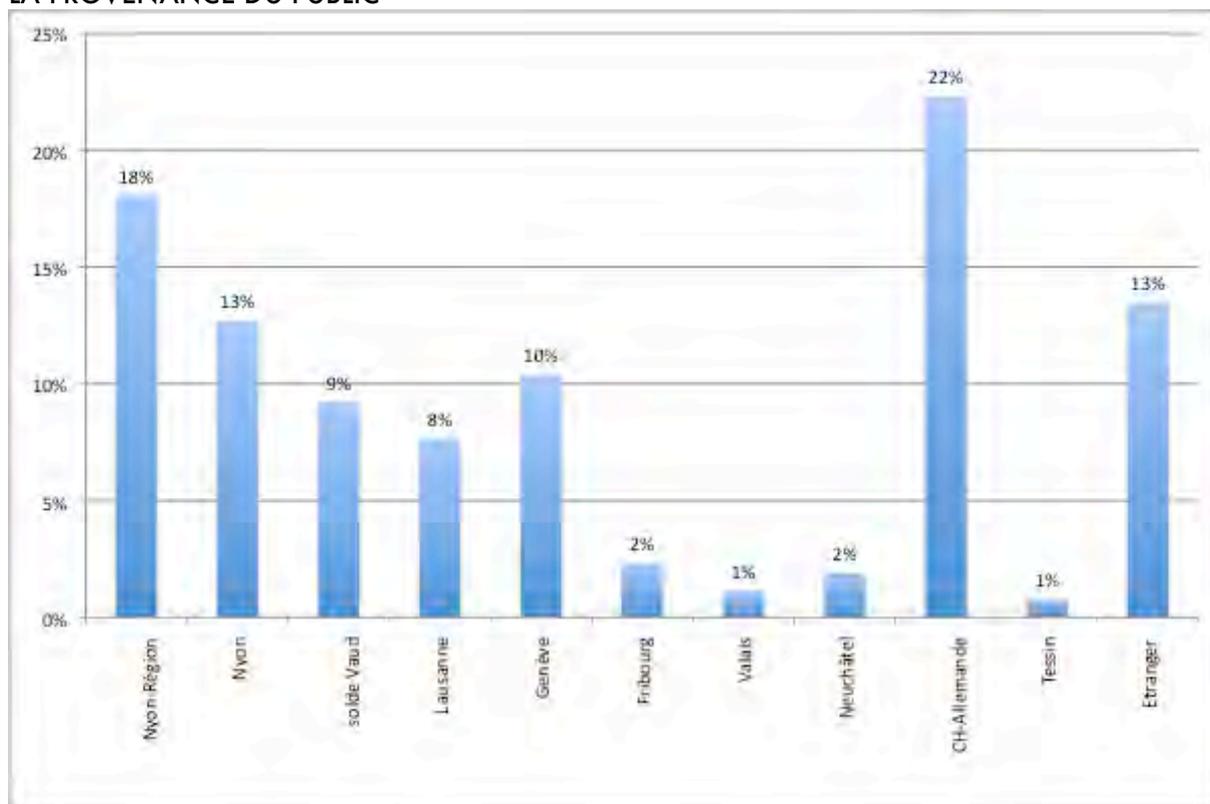

COMPTES 2011	COMPTES	BUDGET	COMPTES
	2010	2011	2011
		08.11.10	30.06.11
RECAPITULATION TOTALE			
TOTAL DES DEPENSES	2'466'357.60	2'572'169.50	2'573'989.01
PERSONNEL	992'891.60	997'981.50	995'279.90
ADMINISTRATION GENERALE	128'182.66	141'000.00	147'740.18
FRAIS ARTISTIQUES	399'691.31	396'100.00	440'323.90
DOC OUTLOOK	200'859.63	215'993.00	212'019.11
TECHNIQUE ET AMENAGEMENTS SALLES	275'502.87	340'745.00	380'877.25
COMMUNICATION	469'229.53	480'350.00	397'748.67
TOTAL DES RECETTES	2'472'605.60	2'542'040.00	2'375'879.37
RESSOURCES SUBVENTIONS PUBLIQUES	975'000.00	1'015'000.00	1'015'000.00
RESSOURCES PRIVEES, FONDATIONS ET DONS	1'074'579.21	1'070'540.00	982'263.23
RESSOURCES PROPRES	239'583.46	251'500.00	186'100.56
RESSOURCES DOC OUTLOOK	216'773.13	245'000.00	221'437.98
Charge TVA	(33'330.20)	(40'000.00)	(28'922.40)
BENEFICE / PERTE	SFR 6'248.00	(30'129.50)	(198'109.64)

LE PUBLIC DE LA 17ème EDITION

LA PROVENANCE DU PUBLIC

Par le biais des bulletins de vote du public de la section « Etat d'Esprit », nous pouvons connaître la provenance des spectateurs. Par rapport au nombre total de spectateurs de la section, 45% ont répondu à la question de leur domicile (numéro postal). La section Etat d'Esprit correspond à 23% du nombre total de spectateurs du festival.

REMERCIEMENTS

Visions du Réel remercie chaleureusement ses sponsors et partenaires. Grâce à leur précieux soutien, le Festival a pu présenter une 17e édition prestigieuse, déployant sur une semaine toute la richesse et la magie du cinéma du réel.

SPONSORS PRINCIPAUX

La Poste Suisse
La Mobilière

PARTENAIRE DU FESTIVAL

SRG SSR

POUVOIRS PUBLICS ET INSTITUTIONNELS

Office fédéral de la culture (OFC)
Direction du développement et de la coopération (DDC)
Etat de Vaud
Ville de Nyon
Loterie Romande
MEDIA UE

PARTENAIRES MEDIA

L'Hebdo
La Côte
Espace 2
TSR
euronews
ARTE

FONDATIONS

Alfred Richterich Stiftung
george foundation
Zuger Kulturstiftung Landis & Gyr

SPONSOR TECHNIQUE

Lumen8, Genève

PARTENAIRES ASSOCIES

art-tv.ch
eAd Affichage
Cinéma Capitole, Nyon
Conférence des Eglises protestantes
Romandes (CER)
Église catholique suisse
FOCAL
Garage Berger, Nyon
MIGROS pour-cent culturel
net4all
Payot Libraire
Publicitas Cinecom AG
Pumpkin, Nyon
Reformierte Medien Zürich
Société des Hôteliers de la Côte
Société suisse des auteurs (SSA)
Suissimage
Swiss Films
451 ° Filmportal

GRAPHISME

Bontron & Co SA, Genève

PARTENAIRE IMPRESSION

SRO-Kundig, Châtelaine/Genève

MERCI à tous les membres du Cercle d'Amis, de l'Association de Visions du Réel, ainsi qu'aux collaborateurs du Festival.

ORGANISATION

Association:

Président d'honneur: Gaston Nicole

Président: Claude Ruey

Vice-président: Jérôme Bontron

Bureau du Comité:

Yvan Quartenoud

Dieter Fahrer

Christine Ferrier

Stéphane Goël

Festival:

Direction:

Luciano Barisone, directeur

Philippe Clivaz, secrétaire général

Brigitte Morgenthaler, responsable communication et partenariats

Gudula Meinzolt, responsable Doc Outlook-International Market (absente pour cause de maladie), Susanne Guggenberger (ad interim)

Coordination du programme:

Cristiana Giaccardi

Caroline Gudinchet, assistante

Cercle de travail:

(comité de sélection, rédacteurs des articles du catalogue, Forum, Ateliers et débats):

Luciano Barisone

Jenny Billeter

Sascha Lara Bleuler

Alessia Bottani

Carlo Chatrian

Emmanuel Chicon

Giona A. Nazzaro

Andrea Wildt

Consultants:

Paolo Bertolin, Asie-Pacifique

Tanja Meding, E.-U.

Alena Shumakova, Russie et anc. URSS

Service de presse:

Jean-Yves Gloor

Thomas Gloor, assistant

Production exécutive:

Stephanie Tesch

Anne Bory, assistante

Accueil:

Mi-Yun Park, hospitalité

Julie Cailleau, coordination des transports

Aimée Papageorgiou, accréditations et accueil

Doc Outlook-International Market:

Pauline Lalondrelle, coordination et catalogue DOCM

Sarah Studer, assistante DOCM et Pitching

Direction technique: Thomas Hempler

Projections: Servann Husson

Sous-titrage: Raggioverde Sottotitoli, Roma

Informatique:

Nicolas Bonstein & Dominique Feyer,

ReelPeek, Lausanne

Comptabilité:

Martine Gilliéron

Photographes :

Miguel Bueno, Juliette Keller & Thierry

Kleiner

Gestion de la cellule audiovisuelle:

Jan Czarlewski, Guillaume Brandt, Carina

Freire et Jeremy Rosenstein sous la direction de Lionel Baier, ECAL Lausanne.

Toutes les photos ont été réalisées par Juliette Keller, Thierry Kleiner et Miguel Bueno

Nyon, octobre 2011

Visions du Réel - Place du marché 2, 1260 Nyon - www.visionsdureel.ch - 022.365.44.55