

FORUM

Village du Réel (Rue des Marchandises, Nyon)

Débats quotidiens avec les cinéastes

Daily debates with filmmakers

16.04 – 22.04 / 10:30 – 12:30

Samedi / Saturday 16.04

Sur la construction du récit

Comment se construit le récit dans le film documentaire ? Est-ce que le récit est forcément contenu dans l'idée de départ du projet ? Dans ce cas comment travailler l'écriture qui se rapproche alors de la fictionnalisation ? Est-ce que dans des films de pure observation, les techniques de narration ne peuvent-elles pas être les mêmes que celles des films avec des ressorts dramatiques ? Dans l'observation, ne sommes nous pas à la recherche de récit. Comment alors créer la narration autour d'un lieu plutôt qu'autour de personnages ?

How to compose a narrative

How is a narrative composed in a documentary film? Is the storyline necessarily to be found within the initial idea of the film? If this is the case, how do we deal with writing processes that get close to fictionalisation? Can films made out of pure observation share the same narrative techniques as fiction films? During the act of observation, one is not in search of a particular narrative. How then do we create a narrative about a location rather than about human beings?

Dimanche / Sunday 17.04

De l'utilité de la phase de développement ou de pré-production

L'écriture d'un projet documentaire est une vaste question. Comment allier le réel et son imprévisibilité, le temps de murissement nécessaire à la réalisation et la formulation du projet qui fige les éléments, mais obligatoire au travail de la production ? Comment travailler à la formulation du projet sans dénaturer le réel ? Comment mener des repérages dans certains cas ? La différence des situations de production et de budget de films est-elle seule à induire la durée de cette phase ?

The usefulness of the development or pre-production phase

Writing a documentary project is a broad question. How does one bring together reality and its unpredictability? How does one deal with the time gaps created by the necessary maturing of projects - their production and formulation - that, even though they freeze the elements and delay the shooting, are nonetheless inherent to the production process? How to approach the development of a project without falsifying reality? How to spot film locations in complex situations? Are dissimilarities regarding budget and production the sole factors that influence the duration of this preparatory phase?

Lundi / Monday 18.04

Design sonore et musique, à quel stade y pense-t-on ?

Le travail du son est souvent la partie oubliée du cinéma documentaire au profit de l'image. Lors du tournage, la prise de son est souvent naturaliste alors que le travail en post-production tend plus à révéler le réel que ce soit en recréant un univers sonore réaliste ou pour emporter le film ailleurs par le son, mais la démarche ne peut-elle pas également s'inverser ?

Sound design and music: when do they become matters of concern or reflection?

Work on sound is often neglected in documentary cinema to the benefit of the visual. In the shooting phase, sound recording is often performed in a naturalistic manner. It is during the post-production that filmmakers tend to reveal or enhance reality by recreating a realistic sound environment or by taking the films elsewhere by means of alternative sound. How can this process be inverted?

Mardi / Tuesday 19.04

Quand le dispositif se révèle au montage

Le montage est le moment où le regard posé au tournage est revisité. Le montage parfois peut révéler un dispositif qui était encore incertain lors du tournage. Se pose alors la question de comment être ouvert à ce déplacement de point de vue sans perdre les intentions de départ et la force de ce qui a été capté pendant le tournage.

When the cinematic apparatus reveals itself during the editing

The editing phase is a revisiting phase, a coming back to visions and gazes captured during the shooting. At times, editing can even expose an apparatus that was still unclear or invisible during shooting. Presently, the question to be asked is how to be open to this displacement in the points of view without losing one's original intentions or the strength of what was captured by the camera.

Mercredi / Wednesday 20.04

Autour de la relation filmeur/filmé

Qu'elle fonde le film ou que l'on cherche à la faire disparaître, c'est la relation qui est au centre de tous films. Dans *The Modern Jungle* elle devient le sujet du film. Dans *Usual Guest* ou dans *The Lost City*, elle modifie le réel filmé. Dans *Gulistan, Land of Roses*, la relation révélée devient épiphanie...

The relationship between the filmmaker and the filmed subject

*The particular relationship between these two entities exists in all films, whether it is highlighted as the basis of the film or being concealed or repressed. In *The Modern Jungle*, this relationship is the very subject matter of the film. In *Usual Guest* or *The Lost City*, it modifies the reality being filmed. In *Gulistan, Land of Roses*, the presented relationship becomes an epiphany.*

Jeudi / Thursday 21.04

La possibilité de trouver des terrains communs pour penser la pratique documentaire

Entre pratique et théorie, entre réalisation et critique, le cinéma documentaire, souvent jugé comme intellectualisant trouve difficilement ses lieux d'expression. Se pose alors la question de comment créer des ponts entre penseurs et praticiens. Pour les réalisateurs, la question est aussi celle de comment faire comprendre sa démarche et ce vers le public le plus large possible. Le spectateur est-il alors présent dans la démarche de création ?

Searching for common grounds where to reflect on documentary practice

Between practice and theory, filmmaking and criticism, documentary cinema is often regarded as too intellectualizing and, for that matter, struggles to find venues of expression. How to bridge the gap between theoreticians and practitioners? For the filmmakers, the additional question is the following: how to communicate a specific approach to the widest audience possible? At what point does the spectator become part of the creative process?

Vendredi / Friday 22.04

Du rôle du producteur

Le rôle du producteur se cantonne-t-il à trouver les moyens financiers nécessaires au film ? N'a-t-il pas quelque chose à apporter que ce soit dans l'accompagnement de l'affirmation d'un point de vue lors de la réalisation de premiers films ou dans la prise de distance de réalisateurs plus chevronnés ? En documentaire, encore plus qu'ailleurs, le producteur est un des maillons de l'équipe créative. Mais quelles sont les limites de son intervention dans le processus créatif ? Comment construire avec lui cette relation de travail si importante ?

The role of the producer

Is the role of the producer restricted to financial matters? Should she or he not also be in the position to assist young or inexperienced filmmakers by affirming or highlighting original points of view or ideas? In documentary cinema, more than anywhere else, the producer is essential and constituent of the creative process. But how does one define the limits of her or his intervention in the creative process? How do filmmakers build this essential work relationship with producers?