

Rapport annuel 2020

**Visions
du Réel**

Claire Denis sourit dans le cadre qui nous amène à l'intérieur de sa maison, des livres au loin, un téléphone rapidement mis au silence, la connexion qui pour quelques instants devient un peu incertaine. [...] Parmi les commentaires qui défilent rapidement sur l'écran de diffusion en direct; quelqu'un dit qu'il est 8h55 du matin, Montréal, Canada, prêt à écouter.

Cristina Piccino, Il Nuovo Manifesto, 01.05.2020 (Version originale italienne)

La planète se retrouve à Visions du Réel.

Antoine Duplan, Le Temps, 17.04.2020

Put together in just a few weeks, the online edition of Visions du Réel is perhaps the first festival which really moves the dial on the virtues of virtual festivals, suggesting that, at least when it comes to festivals or markets whose titles are most commonly seen in a broadcast space — drama series, doc features — the onus is now on events to justify doing nothing at all. 95 out of the 97 films selected for Visions du Réel accepted screening online.

John Hopewell & Jamie Lang, Variety, 02.05.2020

Face au confinement imposé et viscéralement convaincus que le cinéma du réel est la forme artistique contemporaine la plus originale de même que la plus accessible, les organisateurs n'ont pas hésité à transformer la formule initiale du festival en un rendez-vous online.

Fabienne Bradfer, Le Soir, 21.04.2020

Vitrine du cinéma documentaire, tremplin pour plusieurs nouveautés mondiales, il semblait inenvisageable {...} de reporter cet événement plus tard dans l'année.

Rose Baldous, Les Inrockuptibles, 17.04.2020

A l'heure où tous les milieux revoient leur manière de fonctionner, le festival suisse Visions du Réel se présente comme un exemple à suivre pour l'industrie du cinéma.

João Gabriel Tréz, O POVO, 17.04.2020

Sommaire

4 Editorial

6 Une édition en ligne

- 8 Une vision, la résistance
- 10 Un nouvel espace de rencontre
- 12 Une interface professionnelle
résolument contemporaine
- 14 Bilan d'une édition
hors du commun

18 Le Festival

- 20 Programmation
 - 26 Palmarès
 - 32 Rayonnement
 - 34 Industry
 - 39 Visions du Réel On Tour
 - 40 Exposition Jean-Luc Godard
 - 42 Communication & partenariats
 - 46 Participation culturelle
 - 49 Public
 - 50 Organisation
 - 52 Finances
 - 56 Le Sesterce Club
& L'Association des Amis
 - 57 Partenaires
 - 58 Conclusion & perspectives**
-

Editorial

Raymond Loretan, Président du Conseil de Fondation

Comme nouveau Président, j'avais envie de renouveau. Outre la réforme de la gouvernance qui s'est traduite par une redistribution des tâches entre le Conseil de Fondation et la Direction et un enrichissement du Conseil de Fondation de quatre femmes hautement qualifiées, l'année 2020 aurait pu être plutôt un « round » d'observation et d'apprentissage. Mais la pandémie est passée par là et a bouleversé la routine. Et il nous a fallu décider vite et hors de la zone de confort.

Ainsi, l'édition 2020 restera marquée dans l'histoire de Visions du Réel comme celle ayant démontré la faculté du Festival à se réinventer en l'espace de cinq semaines. Et résolument.

Certes, nous n'avons pas vécu le Festival dans sa « physicalité », dans toute son ampleur et son émotion. Mais ampleur et émotion il y a eu, le succès de cette édition virtuelle a été fulgurant. Et ce n'était que fierté et joie de voir l'esprit d'entreprise et d'innovation, mais aussi l'endurance et l'ambition de notre équipe, de sentir l'accueil joyeux et généreux du public et de la presse, avec une couverture médiatique sans précédent. Nous avons salué une participation très engagée des cinéastes (dont les films figuraient dans le programme) et des professionnel.le.s (dont certain.e.s participaient pour la première fois aux activités de l'Industry). Nous avons bénéficié du soutien et de la solidarité indéfectibles de nos partenaires publics et privés, qui ont, sans exception et dès les premiers jours, confirmé qu'ils ne nous abandonneraient pas dans l'adversité.

Nous sommes à l'heure du bilan et des « lessons learned ». Plus qu'un impérissable souvenir, cette édition nous permettra d'améliorer encore plus notre impact. Elle nous a forcé à entrer de manière irréversible dans la dimension virtuelle dont certains éléments enrichiront les prochaines éditions que nous souhaitons de tout cœur « réelles ». Toutefois, comme tous, nous aussi sommes dans l'incertitude du lendemain et nos projections dans l'avenir doivent envisager toutes les options, physiques, hybrides ou virtuelles.

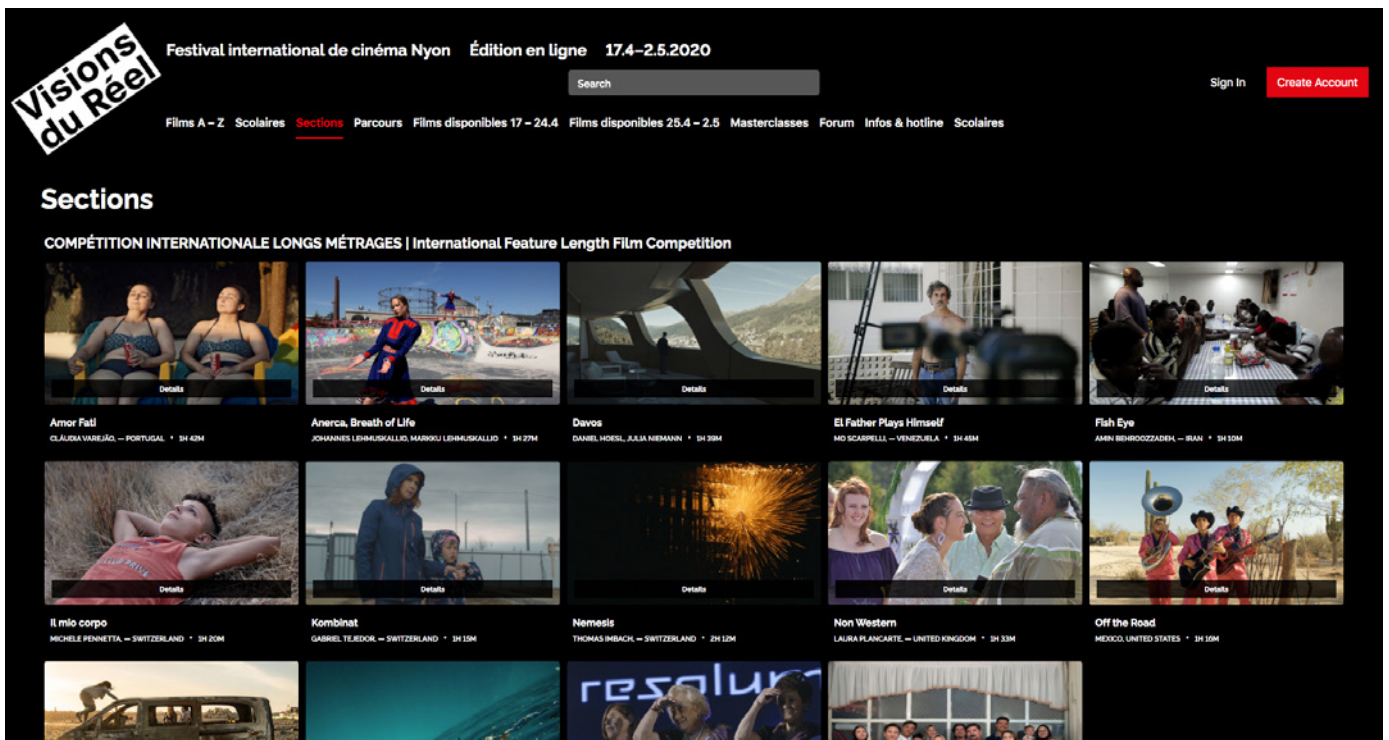
A l'instar de cette année et quoiqu'il arrive, nous sommes résolu.e.s à en tirer le meilleur. Nos regards sont tournés avec détermination vers le mois d'avril 2021 car, convaincu.e.s que nous saurons pleinement trouver les meilleures solutions dans notre rôle dans le tissu culturel, social et cinématographique, tant sur plan régional, national et international. Nous ne le pourrons qu'avec le soutien constant des cinéastes, de nos partenaires et du public. Merci à eux de nous renouveler leur confiance. La gratitude du Conseil de Fondation va spécialement cette année à nos deux directrices Emilie Bujès et Martine Chalverat ainsi qu'à toute l'équipe qui se sont engagé.e.s, sans compter, pour que Visions du Réel 2020 existe.

Nous sortons renforcé.e.s de cette expérience, nous nous réjouissons de vous retrouver toutes et tous pour l'édition 2021 !

Les trois affiches de l'édition 2020

Une édition en ligne

↪ L'interface de visionnage des films de l'édition

La 51e édition de Visions du Réel a permis au Festival d'entrer dans une nouvelle ère. En effet, cette édition entièrement déployée en ligne a été une première pour l'ensemble de l'équipe, pour les invité.e.s et les différents publics. Lancé cinq semaines avant le début du Festival, dû à la situation sanitaire, l'ambitieux pari s'est révélé une réussite historique avec un nombre de 60'500 visionnements en ligne et plus de 950 articles dans la presse nationale et internationale.

- 16 jours de Festival
(9 habituellement)
- Plus de 60'500
visionnements en ligne
- 4500 participant.e.s
aux discussions en ligne
- 1'276 professionnel.le.s
accrédité.e.s de 83 pays
- 134 films de 58 pays
- 92 premières mondiales
- 8 premières internationales
- 12 premières suisses
- 67 réalisatrices (48,5%)
et 71 réalisateurs
- Plus de 950 articles
de presse

Un nouveau chapitre pour le Festival

Après une 50ème édition joyeuse et accompagnée avec enthousiasme par le public (augmentation de 12%) et les professionnel.le.s. en 2019, la 51ème édition en 2020 marquera l'histoire de Visions du Réel et aura démontré la capacité du Festival à se réinventer sans relâche alors même qu'il amorce un nouveau chapitre de son histoire.

Le 13 mars 2020, les autorités cantonales et fédérales annoncent l'interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes et la fermeture des cinémas jusqu'à la fin du mois d'avril. L'équipe de Visions du Réel qui avait anticipé cette situation est d'ores et déjà techniquement prête à télétravailler dès le lundi suivant. Il s'agira dès lors de recomposer le Festival, à distance, et en l'espace de cinq semaines.

Le 16 mars 2020 a lieu la première réunion d'équipe sur Skype, avec 37 membres de l'équipe du Festival. Certain.e.s viennent d'arriver et doivent découvrir et appréhender le Festival à distance ; les membres de l'équipe déjà en place s'efforcent de les accompagner au mieux dans cette période extrêmement intense pour chacun.e. D'autres ont vu leur poste disparaître en même temps que l'édition physique, et acceptent d'adopter d'autres tâches et responsabilités ayant surgi avec le changement. Face à un challenge de taille et de nombreuses difficultés — personnelles, professionnelles, techniques — l'équipe fait preuve de résilience, d'une formidable solidarité, et surtout d'un engagement profond.

Une vision, la résistance

Lorsque les premiers festivals annoncent leur annulation, il semble d'abord très compliqué pour Visions du Réel de proposer aux équipes de films une alternative en ligne équivalente à une édition habituelle, beaucoup étant présentés en première mondiale. Pourtant, en quelques semaines à peine est mise sur pied une édition entièrement en ligne, pensée pour offrir une alternative tangible aux cinéastes et au public, tant du point de vue des découvertes cinématographiques que des rencontres et échanges.

κ Réunion d'équipe en visioconférence

Le trailer du Festival, réadapté à l'édition en ligne 7

Une situation incertaine

Au fur et à mesure que les jours passent et qu'un certain nombre de festivals se voient contraints d'annuler ou de reporter leur édition, se dessinent la possibilité et la pertinence d'une proposition alternative à l'annulation du Festival aux ayants-droit des films : en effet l'industrie commence à être préoccupée. Face à ces annulations ou reports, les professionnel.le.s s'interrogent sur les effets de la pandémie sur la branche de façon générale, et sur les festivals en particulier : quels festivals auront lieu et sous quelle forme ; combien de films seront-ils en mesure de présenter ; y aurait-il un surplus de films en automne, les films ayant « perdu » une sélection en trouveront-ils une autre plus tard dans l'année ? Enfin, il est aussi question de résister à une situation, de chercher ensemble une réponse pour ne pas simplement renoncer.

Une plateforme de diffusion des films en ligne

L'équipe amorce dès le 13 mars les discussions pour trouver les solutions techniques et les partenaires adéquats pour une mise en ligne d'une partie de la programmation (d'abord avec Festival Scope déjà partenaire de Visions du Réel et au bénéfice d'une expérience de mise en ligne de films juste après leur première mondiale), tandis qu'en parallèle, les ayants-droit des films invités dans les compétitions internationales sont contactés.e.s. Ces échanges visent à comprendre les besoins, souhaits et ambitions des ayants-droit pour y répondre le plus adéquatement possible.

Les conditions de diffusion (limitations de nombre, de territoires, de durées) sont définies en discussion étroite avec eux.elles. Rapidement, les réalisateur.rice.s et/ou producteur.rice.s de 82 films (sur 84) des compétitions internationales confirment leur volonté de participer au Festival dans cette configuration inédite. Parmi les deux équipes qui choisissent de ne pas y prendre part, l'une n'est pas en mesure de terminer la post-production du film puisque les laboratoires sont fermés, tandis que l'autre préfère attendre un Festival ayant lieu sous une forme traditionnelle.

Des collaborations avec des plateformes établies

Dans l'intervalle, du côté de la Compétition Nationale la solution technique et configuration de diffusion en collaboration avec la plateforme VOD de la RTS (Play RTS) s'est mise en place, suivie par la SRF et la RSI, et les discussions avec les ayants-droit des 13 films permettent également de confirmer la coopération avec chacun.e des 15 cinéastes concerné.e.s. Face à ces réponses positives, encourageantes et même enthousiastes (95 sur 97 films confirmés toutes compétitions confondues et des cinéastes heureux.euses de ne pas rester dans l'incertitude), le Festival entreprend d'étendre encore le spectre des collaborations avec d'autres plateformes : il s'agit de créer le plus de « portes d'entrée » possibles à la Sélection officielle, de s'associer avec des acteur.rice.s ayant également un réseau de spectateur.rice.s possibles, pour assurer autant que faire se peut, que les films qui amorcent leur vie au Festival le fassent dans les meilleures conditions, en dépit de la situation.

Les partenariats — précieux — avec dafilms.com (la plateforme de Doc Alliance, association de festivals internationaux de documentaire, parmi lesquels CPH:DOX, FID Marseille, DOKLeipzig, Ji.hlava, etc. et Visions du Réel) et Tënk se voient ainsi encore renforcés, et Visions du Réel tire parti du temps qu'il reste pour trouver une interface permettant au public de se connecter sans difficultés — donnant lieu à une collaboration inédite entre Festival Scope et Shift72, qui par la suite, servira à de nombreux festivals. Au total et grâce à ces collaborations, 134 films seront présentés en ligne.

Un nouvel espace de rencontre

Au-delà de la diffusion des films, il est essentiel pour le Festival de tenter d’inventer des façons pour le public et les cinéastes d’échanger.

C’est une dimension cruciale du Festival que de faciliter ces rencontres, de donner un espace aux questions, questionnements et commentaires, forcément nécessaires après des années de travail pour les réalisateur.rice.s et pour le public après des visionnements parfois intenses et très stimulants.

Masterclasses avec les invité.e.s

Ainsi, il a été très réjouissant de pouvoir compter sur la participation enthousiaste et solidaire de tou.te.s les invité.e.s 2020 (Claire Denis, Maître du Réel, ainsi que Petra Costa et Peter Mettler auxquels étaient dédiés les Ateliers) dans cette configuration inédite. Si la proximité physique aura fait défaut, la possibilité pour chaque cinéaste de « se mettre en scène » chez soi, ainsi que d’explorer des façons de davantage traduire son univers auront fait des trois masterclasses (d’une durée de trois heures chacune) des moments singuliers, passionnants et rares. Les masterclasses seront ensuite disponibles en streaming sur notre site.

Le Forum, un espace de rencontre en ligne

Pour faciliter les échanges entre cinéastes et publics, Visions du Réel a mis sur pied une nouvelle page sur son site internet. Le Forum (en écho à l’espace du même nom au Festival, créé à l’occasion de la 50ème édition), sur laquelle chacun.e pouvait assister aux discussions thématiques avec certain.e.s cinéastes et programmeur.rice.s tous les deux jours, conversations liées à la participation culturelle ou à l’Industry, ou évidemment masterclasses. Sous la fenêtre de la vidéo (qu’elle provienne d’une discussion ayant lieu sur Zoom, Skype, ou Twitch) se trouvait un champ dans lequel les spectateur.rice.s pouvaient directement envoyer leurs questions aux invité.e.s et intervenant.e.s ou réagir en direct. La masterclass avec Claire Denis a été suivie activement par 1450 personnes qui auront posé des questions tout au long des trois

**Visions
du Réel**

#VdR2020

éc a l

Masterclass en ligne avec la cinéaste Claire Denis, Maître du Réel 2020 ➤

heures qu'a duré la discussion, tandis que les discussions de façon plus générale auront réuni plus de 4500 personnes.

Faciliter l'accès aux films

Du côté de la communication, il était également indispensable de repenser le dispositif. D'une part pour faciliter l'accès aux films et autres contenus pour des publics potentiellement moins familiers d'internet, d'autre part pour renforcer massivement le spectre de la communication digitale. Pour assurer la faculté de tout.e.s à rejoindre la plateforme de diffusion des films, il a été décidé d'imprimer le programme papier (profondément réadapté pour faciliter l'accès au programme de l'édition en ligne) et de le faire envoyer par voie postale au public régional. Cette volonté et démarche ont évidemment représenté différents challenges en temps de semi-confinement. En parallèle, a été mise sur pied une hotline pour les deux semaines de Festival, de 9h à 20h, pour aider le public à se connecter et à voir les films en ligne. Ce dispositif — ayant engendré plus de 500 appels — aura permis au Festival de garder un contact privilégié notamment avec le public local, qui a exprimé beaucoup de reconnaissance et de bonheur lors de ces échanges.

Du côté de la communication digitale, un travail de fond a été mis en œuvre pour améliorer l'ergonomie du site, proposer — en collaboration avec Festival Scope et Shift72 — une plateforme de visionnement facile d'accès et à naviguer, ainsi que développer des nouveaux outils, tels que des vidéos.

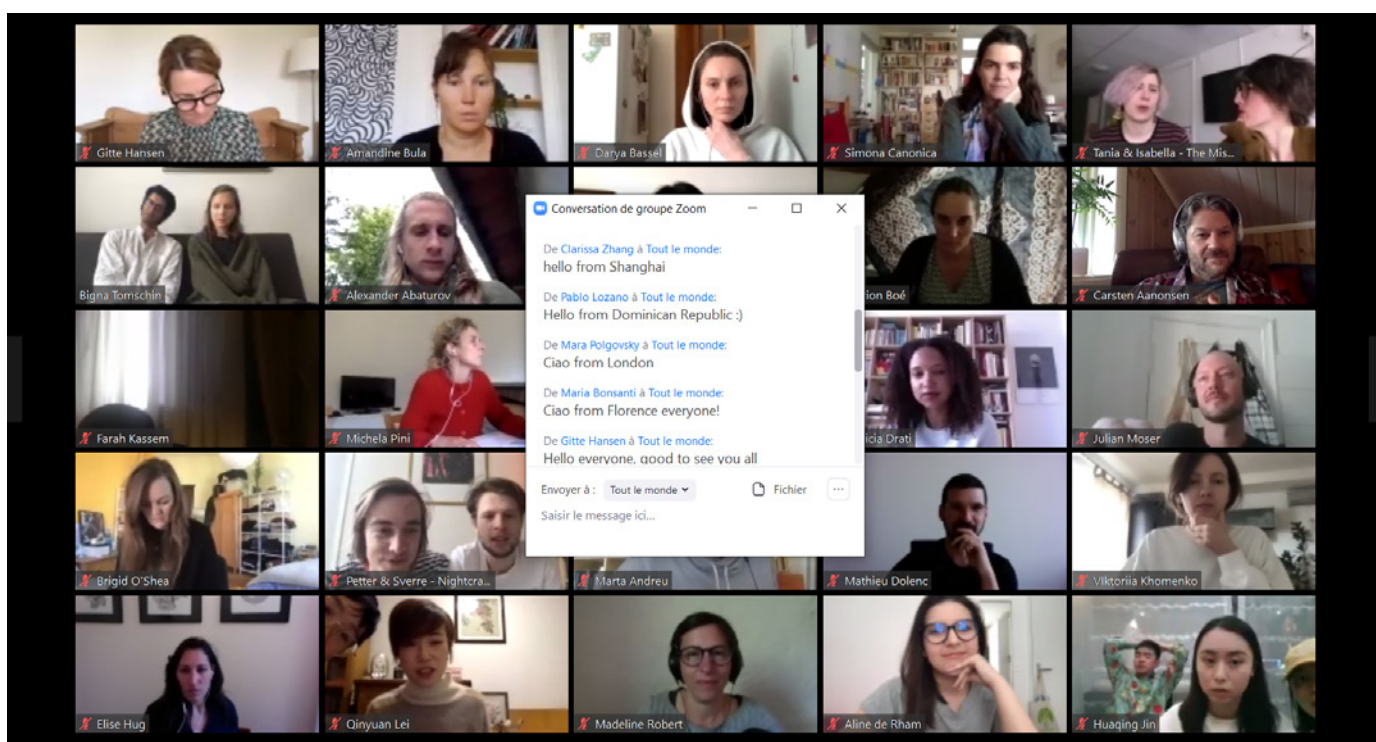
Cartes Blanches aux cinéastes

Par ailleurs, pour impliquer les cinéastes davantage et leur permettre d'être plus actif.ve.s dans le processus, ils.elles ont été invité.e.s à créer des petites vidéos d'introduction à leur film, d'une durée de 3', sous forme de Cartes Blanches. Celles-ci, entre poésie, pragmatisme, et singularité du moment traversé par chacun.e auront permis de transmettre une sensation et de susciter l'envie d'aller découvrir le film... Enfin, des questions-réponses entre les réalisateur.rice.s et membres du comité de sélection ont été enregistrées avant le Festival pour les trois compétitions de longs et moyens métrages (Compétition Internationale Longs Métrages, Compétition Internationale Burning Lights, Compétition Nationale, soit 43 débats).

Une édition en ligne

Une interface professionnelle résolument contemporaine

Un mouvement similaire à celui de la sélection officielle a lieu du côté de l'Industry, le pan professionnel du Festival, qui s'est tout d'abord préoccupé de trouver des solutions pour mettre en œuvre les activités centrales, pour soutenir les porteur.euse.s de projets dans leur recherche de fonds et de partenaires divers.es: le Pitching du Réel, Docs in Progress et le Rough Cut Lab.

↪ Accueil des quelques 200 participant.e.s à l'Industry en ligne

Annonce le 27 mars de la transposition en ligne de l'Industry ➤

Progressivement, au cours des cinq semaines de réinvention du Festival, le spectre de la proposition professionnelle en ligne s'est étendu, en incluant également les rencontres de production bilatérales (avec le Royaume Uni en 2020), le Pitch RTS « Perspectives d'un doc » et le SWISS FILMS Previews.

Des discussions en ligne pour répondre à l'urgence de certains sujets

Les Industry Talks prévus à l'origine ont été remplacés par des conversations dont les sujets viendraient répondre à l'urgence et à l'omniprésence des questionnements liés au nouveau coronavirus. Articulés en trois chapitres, ils ont traité de la façon dont les festivals de films, l'industrie et les cinéastes peuvent poursuivre, survivre et résister en temps de COVID-19 et ont donné la parole à de prestigieuses invitées parmi lesquelles notamment : Marit van den Elshout (Directrice de IFFR PRO, International Film Festival Rotterdam), Daniela Elstner (Directrice générale de UniFrance), Sergio Fant (membre du comité de sélection de la Berlinale), Finn Halligan (Responsable de la critique cinéma, Screen International), John Hopewell (Editeur de la section internationale, Variety), Barbara Miller (Cinéaste et Présidente de l'ARF), Paolo Moretti (Directeur artistique de la Quinzaine des Réalistes, Festival de Cannes), Orwa Nyrabia (Directeur artistique, IDFA), Roberto Olla (Directeur, Eurimages), Jérôme Paillard (Directeur, Marché du Film – Festival de Cannes), Laurent Steiert (Chef suppléant, Section cinéma OFC) ...

Un défi technique à relever

Pour permettre la mise en œuvre en ligne de l'Industry, il a fallu identifier, déployer et maîtriser des outils techniques nouveaux. Le Pitching du Réel, activité phare de l'Industry, se tient habituellement en trois étapes distinctes : un pitch public (réservé aux professionnel.le.s invité.e.s), des tables rondes (dont la composition est élaborée par l'équipe de l'Industry de VdR et qui reflètent les différents types de profils pouvant être utiles aux porteur.euse.s de projets) et des rendez-vous individuels. Ainsi l'accueil de plus de 200 participant.e.s a-t-il été permis par Zoom, tandis que les présentations pré-enregistrées (pour éviter les problèmes de connexion connus dans certains pays de porteur.euse.s de projets) étaient accessibles sur Youtube et modérées en live sur Zoom. Les professionnel.le.s étaient par la suite envoyé.e.s dans des « break out rooms » sur Zoom, avant de retrouver leurs rendez-vous individuels grâce à Bsquare. Le tout étant évidemment élaboré en collaboration étroite avec la base de données du Festival, Eventival, ainsi que le site accueillant la « Media Library », Cinando. Mettre tout en place en 5 semaines a représenté un tour de force pour l'équipe de production, renforcée d'un informaticien.

D'une façon générale, le redéploiement sur internet et sa temporalité (à un moment spécifique du confinement et de la montée de la pandémie) auront permis de toucher des professionnel.le.s de tous horizons et pays, dont nombreux.ses n'étaient jamais venu.e.s au Festival — par exemple à cause de la proximité de ses dates avec le Festival de Cannes, ou pour des questions budgétaires. En ce sens, cette édition aura révélé qu'il est théoriquement possible d'inclure des gens à distance, mais aussi que l'intérêt pour les projets présentés et autres activités proposées est très important, et que l'Industry de Visions du Réel peut encore connaître une large progression.

Bilan d'une édition hors du commun

L'expérience de cette édition en ligne aura démontré la capacité d'adaptation et de réaction de l'équipe face à une donnée nouvelle, surgissant quelques semaines avant le début du Festival. D'autre part, cette transposition forcée aura permis au Festival d'entrer dans une nouvelle ère, en expérimentant de nouvelles formes de diffusion et d'échange.

Il est difficile de résumer en quelques lignes seulement une expérience de cette ampleur et de cette intensité. Un certain nombre de données tangibles toutefois témoignent du travail extraordinaire fourni par une équipe extrêmement motivée et créative. Au total, 134 films (qui dans la plupart des cas étaient limités à 500 visionnements) auront été vus au moins 60'500 fois en ligne. Un très large nombre d'entre eux a été complet très rapidement. Du côté de la presse, le Festival a eu une couverture inédite pour un événement de cette taille : plus de 950 articles dans la presse nationale et internationale ; chiffre indéniablement réjouissant tant pour le Festival que pour les films qui auront bénéficié d'une très belle couverture et visibilité — venant quelque peu compenser les aspects si essentiels du Festival rendus impossibles par la situation.

Par ailleurs cette dématérialisation et ces nouveaux modes de consommation auront donné le loisir au Festival de toucher d'autres publics, qui connaissaient le Festival, mais n'avaient pas été en mesure d'y venir pour diverses raisons (financières, pratiques, de calendrier).

Le futur reste incertain et Visions du Réel espère que l'édition 2021 sera une édition « normale » et augmentée des savoirs durement acquis en 2020. Il s'agira le cas échéant de trouver la meilleure façon de répondre aux attentes et aux besoins, tant des cinéastes que du public, tout en profitant des possibilités offertes par internet, pour respecter l'engagement profond du Festival : partager avec un spectre de publics aussi large et varié que possible, un spectre de pratiques, formes et sujets cinématographiques aussi riche que possible.

Something like a festival atmosphere of the 'other kind' was created. It was possible to focus on a lot of interesting projects and also exchange ideas, and technically it worked out amazingly well – a premiere without rehearsal!

Vadim Jendreyko, participant à l'Industry

Cette version en ligne parfaitement réfléchie et intelligente m'a permis de découvrir des films que je ne verrais jamais ailleurs. C'était un choix risqué, mais vous avez vraiment réussi.

Sylvia, spectatrice

What was achieved this year was monumental. A real statement of political and personal solidarity with a kind of cinema that is always threatened, always provisional, always contested, and therefore all the more vital, now as always.

Chris Lucri, participant à l'Industry

Visionner les films depuis la maison, à n'importe quelle heure et gratuitement a été une sacrée bouffée d'oxygène...

Hélène, spectatrice

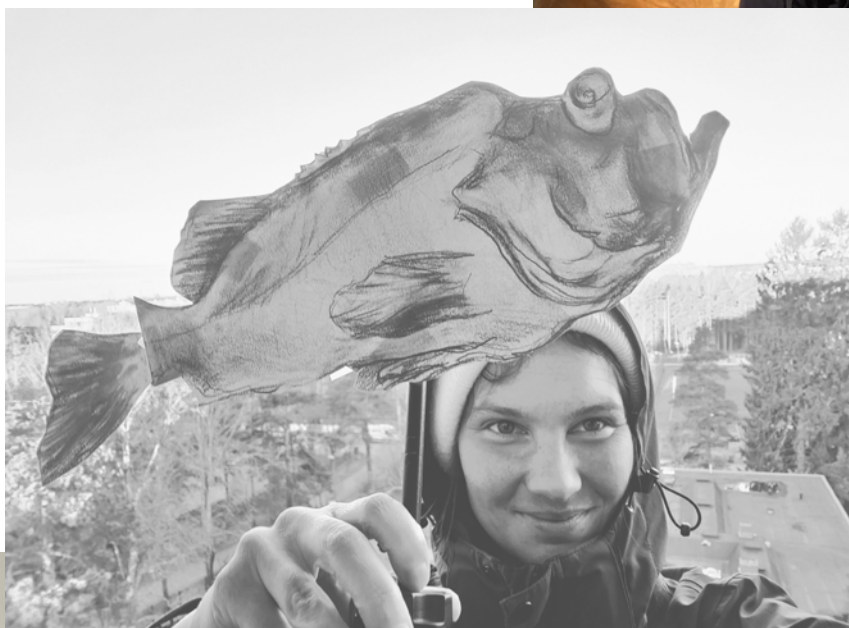
Many of my friends from back home in the Philippines, and in India told me that they had the chance to watch some films and attended some talks that they otherwise would not have been able to access.

Venice De Castro Atienza, participante à l'Industry

Remerciements de l'équipe de « Punta Sacra », Meilleur Long métrage 2020 ↗

Le Festival

κ La Place du Réel, lieu central habituel du Festival

Visions du Réel s'impose depuis 51 éditions comme un rendez-vous incontournable pour le grand public comme pour les professionnels du cinéma. Fondé en 1969, Visions du Réel est reconnu comme l'un des festivals de cinéma du réel les plus importants au monde et constitue l'unique festival en Suisse dédié à ces pratiques.

Le Forum, nouvel espace du Festival construit en 2019 ↗

Visions du Réel est reconnu à la fois sur le plan national et international. Il est l'un des seuls festivals de cinéma en Suisse à présenter la majorité de ses films en première mondiale ou internationale (respectivement 92 et 8 des 134 films présentés en 2020). Accueillant les grands noms du cinéma, le Festival est aussi considéré comme un tremplin idéal pour faire éclore de jeunes talents. Les collaborations et échanges déjà en place confirment l'assise et la renommée internationales du Festival, par exemple avec l'Academy Award américaine, qui décerne les Oscars, et avec l'European Film Academy, qui décerne l'European Documentary Award, auxquels se sont ajoutés dès 2019 les BAFTA Awards. Le Festival soutient la création cinématographique documentaire à tous les stades de réalisation et production, grâce aux activités proposées dans le cadre de son marché du film, l'Industry.

Les Nuits de Visions (soirées DJ en ligne) ont remplacé cette année la Place et le Bar du Réel, le Forum virtuel a quant à lui accueilli les tables rondes et discussions. Exceptionnellement cette année, le Festival a eu lieu sur 2 semaines plutôt que 9 jours afin de donner un maximum de visibilité aux 134 films présentés en ligne.

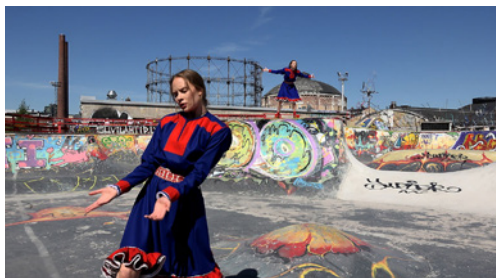
Programmation

Maître du Réel

La programmation 2020, celle de la 51ème édition du Festival, aura été marquée par la présence de la cinéaste aventureuse et radicale, figure essentielle du cinéma contemporain, Claire Denis — Maître du Réel 2020. Assistante-réalisatrice de Jacques Rivette (qui fera l'objet en 1990 d'un documentaire de Denis intitulé *Jacques Rivette, Le Veilleur*), Dušan Makavejev, Roberto Enrico, Costa-Gavras ou Wim Wenders, elle a présenté son premier film *Chocolat* en 1988 au Festival de Cannes et notamment remporté un Lion d'argent à la Mostra de Venise en 1996 pour *Nénette et Boni*. Auteure de quatre documentaires, Claire Denis a entretenu sans relâche un rapport singulier mais essentiel au réel, dans ses fictions également.

La Masterclass avec la cinéaste, d'une durée de trois heures et organisée en ligne, aura permis de réunir 1400 personnes et de découvrir son univers. Elle était co-animée par Lionel Baier, cinéaste suisse et Responsable du Département Cinéma de l'ECAL (Ecole Cantonale d'Art de Lausanne — partenaire de l'invitation) et par la directrice artistique Émilie Bujès. Autre partenaire précieux de cet hommage, la Cinémathèque suisse qui aurait dû dédier une rétrospective à la cinéaste si les conditions sanitaires l'avait permis.

Compétition Internationale Longs Métrages

La Compétition Internationale Longs Métrages 2020 aura inclus les 14 nouvelles œuvres de cinéastes connu.e.s et reconnu.e.s, voire même habitué.e.s du Festival pour certain.e.s, tels que Cláudia Varejão (qui avait présenté *Ama-San* en 2016 au Festival), Johannes Lehmuskallio et Markku Lehmuskallio, Mo Scarpelli et le cinéaste suisse de renom Thomas Imbach (dont les films précédents avaient été notamment été présentés dans la sélection de la Berlinale). A ceux-ci s'ajoutent plus d'un tiers de premiers longs métrages, Visions du Réel restant un festival à la volonté résolue de découvrir de nouveaux talents, et ce principalement pour permettre à de nouvelles cinématographies d'émerger et de pénétrer le marché des festivals et du cinéma plus largement. Il est par ailleurs indispensable pour le Festival d'embrasser des cinématographies variées et hétérogènes, trans-générationnelles, provenant d'un spectre de pays aussi large que possible, pour tenter chaque année de confirmer la richesse du cinéma du réel contemporain.

← À gauche
Vers Mathilde,
Claire Denis

← À droite
*Anerca, Breath
of Life*, Johannes
Lehmuskallio,
Markku Lehmuskallio

En haut ↑
Amor Fati,
Cláudia Varejão

En haut à droite ↗
Il mio corpo,
Michele Pennetta

À droite →
*Prière pour une
mitaine perdue,*
Jean-François
Lesage

Compétition Internationale Burning Lights

La Compétition Internationale Burning Lights, créée en 2018 et dédiée aux nouveaux vocabulaires et écritures, ainsi qu'à la recherche et à l'expérimentation narrative et formelle, était habitée en 2020 par un éventail de 15 propositions extrêmement riches et ambitieuses, façonnées par des cinéastes connu.e.s, tels Marie Voignier, Philip Warnell, Kamal Aljafari ou Edgardo Castro — ce dernier ayant présenté son film à l'état de projet à Visions du Réel l'année précédente, comme d'ailleurs Yoni Goldstein et Meredith Zielke. Elle a accueilli les nouveaux films de Jean-François Lesage (grand « habitué » du Festival) et de Hamza Ouni, qui avait également présenté son film précédent à Nyon il y a quelques années. A leurs côtés, des cinéastes également jeunes provenant d'horizons géographiques très variés et de pays moins présents habituellement, tels que la Chine et l'Australie.

Production(s) suisse(s)

Du côté de la production suisse, 2020 aura été une édition particulièrement flamboyante. Au-delà des productions et co-productions helvétiques incluses dans les compétitions internationales et dans les autres sections (au total pas moins de 27 films sur l'ensemble de la sélection), la Compétition Nationale 2020 aura confirmé la richesse, l'ambition et la très grande qualité de la production et co-production suisse. Le jury international de la section a exprimé son enthousiasme à l'issue de la délibération avec beaucoup de conviction. Ce sont 13 moyens et longs métrages qui ont été exceptionnellement présentés dans cette compétition — pour répondre justement à la profusion de films méritant une sélection — parmi lesquels des films émanant de cinéastes (re)connu.e.s tels Valerio Jalongo (*The Sense of Beauty*, VdR2017), Antoine Jaccoud en collaboration avec Julie Biro, Catherine Catella et Shu Aiello (*Una paese di Calabria*, VdR2016), François Yang ou Olivier Zuchuat. Dans cette compétition également, le Festival aspire à la diversité, de formes, d'approches, de sujets et de subjectivités, et à l'ouverture. Des cinéastes encore inconnu.e.s au Festival ou plus jeunes, ont ainsi rejoint la sélection, notamment Youssef Youssef, Dea Gjinojci ou Nick Brandestini. Une fois encore, trois des quatre régions linguistiques auront été représentées dans la Compétition Nationale et ce de façon encore plus affirmée que les années précédentes.

Du côté des autres sections et de la présence des productions suisses, il est réjouissant d'observer que la Compétition Internationale Longs Métrages aura accueilli pas moins de quatre films suisses (de Thomas Imbach, Michele Pennetta, Gabriel Tejedor et Cláudia Varejão avec une co-production), témoignant de la grande force créative de notre pays, qui n'a rien à envier à la production internationale.

← À gauche
*A Horse Has More
Blood Than a Human*,
Abolfazl Talooni

← À droite
*The Golden
Buttons*,
Alex Evstigneev

Compétition Moyens et Courts Métrages

La Compétition Moyens et Courts Métrages réunit depuis 2018 les deux formats pour assouplir le processus de sélection (et éviter les problématiques de durées limites) ainsi que bénéficier du regard de deux jurys distincts (un jury professionnel et un jury jeune, composé de gymnasien.ne.s de la région, accompagné par un.e président.e étudiant.e à la HEAD Genève – Haute Ecole d'Art et de Design). En 2020 elle aura permis de découvrir des films provenant de très nombreux pays et d'étendre la programmation dans ces directions, qui souvent marquent la découverte de futur.e.s talents. Elle a, dans ce cas également, embrassé tant les œuvres de cinéastes reconnus que de jeunes démarrant une carrière prometteuse. On peut citer par exemple les cinéastes espagnole et chilienne Carla Simón et Dominga Sotomayor — respectivement nommée aux Oscars et lauréate d'un Pardo de Locarno au cours des dernières années — ou constater la présence de cinéastes qui fêtaient leur retour au Festival — tels la réalisatrice espagnole Maddi Barber (VdR2019), la réalisatrice lithuanienne Laila Pakalniņa (à laquelle un Atelier avait été dédié en 2013) le cinéaste américain Kevin Jerome Everson (Atelier en 2013 également), le réalisateur iranien Hamid Jafari (Prix du Jury 2015), ou le jeune cinéaste suisse Benjamin Bucher (VdR2019) qui revient cette année et collabore avec Agnese Laposi. A leurs côtés des premiers gestes, des élans, des aventures. Ensemble, les 37 films racontent là aussi un panorama d'auteur.rice.s qui habitent le cinéma du réel contemporain et n'auront de cesse d'y faire d'autres propositions. La découverte, mais aussi la fidélité sont des traits essentiels et récurrents de la programmation.

Opening Scenes

En 2018, la Compétition Premiers Pas, qui accueille les films d'écoles de cinéma ou premiers courts métrages devenait Opening Scenes. Associée au Opening Scenes Lab (voir la partie concernant l'Industry), cette section se renforce à chaque édition, pour accompagner encore davantage les cinéastes au-delà de la présentation de leurs films. En effet si les films sélectionnés sont présentés dans la programmation officielle et peuvent prétendre à plusieurs prix en nature très intéressants, les cinéastes les ayant réalisés sont par ailleurs invité.e.s à différentes activités et opportunités de réseautage dans le cadre de l'Industry. Le programme devient ainsi à la fois une projection officielle (en première mondiale et internationale également) mais aussi la possibilité d'envisager des futurs projets avec de potentiel.le.s partenaires. En 2020, il a été décidé de repousser ces dernières activités à une date ultérieure, pour qu'elles puissent se tenir physiquement. Elles seront — si les conditions sanitaires les permettent — mises en œuvre à l'automne au Festival International de Jihlava en République tchèque. Du côté de la sélection, Opening Scenes s'est composé exceptionnellement de 16 titres et non 15, pour répondre à la très grande qualité des inscriptions et des films éligibles. En effet, ce ne sont pas moins de 700 titres qui sont inscrits en moyenne chaque année, soit dans la catégorie des films d'école, soit dans celle des premiers courts métrages. Avec deux films suisses, des films provenant d'Azerbaïdjan, de Corée du Sud, de Chine, de Belgique, de France, de République tchèque ou de Russie, entre autres, la Compétition 2020 aura été réjouissante, stimulante et enrichissante — la vitesse à laquelle ces films auront été complets en ligne confirme bien cette impression. Enfin, pour la première fois, le trailer officiel du Festival était extrait de l'un des films présentés dans cette section: *A Thousand-Year Stage* de Daphne Xu.

À gauche →
Nardjes A.
Karim Aïnouz

À droite →
Smog Town,
Meng Han

En bas ↓
The Leaves,
Hamid Jafari

Latitudes

La section non compétitive Latitudes, nouvellement créée en 2018 pour flexibiliser le programme, aura permis en 2020 d'ajouter de formidables films, présentés en première mondiale, internationale et suisse. On peut citer par exemple *A Rifle and a Bag*, primé au dernier Festival International du Film de Rotterdam (IFFR), *Days of Cannibalism* de Teboho Edkins, qui non seulement avait remporté un prix au sein de l'Industry de Visions du Réel mais a également présenté des films précédents en compétition du Festival. Joël Richmond Mathieu Akafou faisait également son retour au Festival, après avoir remporté le Prix du meilleur moyen métrage en 2017. Aux côtés des deux films présentés en première mondiale (*Leur Algérie* de Lina Soualem et le film chinois *Outcry and Whisper* de Wen Hai, Jingyan Zeng et Trish Mcadam), *Nardjes A.* et *State Funeral*, deux films de cinéastes d'ores et déjà très établis (Karim Aïnouz et Sergei Losnitza), lancés respectivement à Venise et Berlin. Latitudes est une section qui se trouve à mi-chemin entre les compétitions et Grand Angle.

Grand Angle

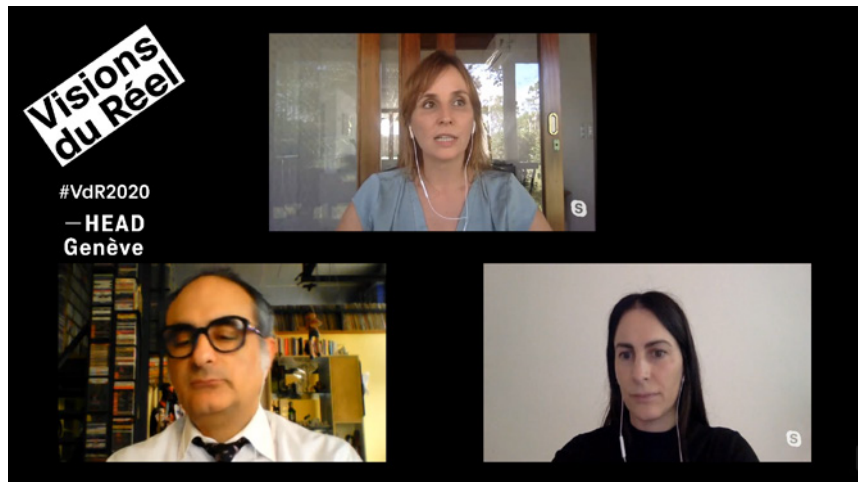
La section Grand Angle, créée en 2014, qui donne accès au Prix du Public, permet d'offrir une autre porte d'entrée dans le Festival, grand ouverte, avec des films accessibles, attractifs, ayant d'ores et déjà séduit le public dans d'autres festivals ou pressentis pour marquer l'année à venir. Là encore, deux films chinois figurent notamment dans la sélection, *Mirror, Mirror on the Wall*, de Sascha Schöberl, sur la quête de la perfection physique et son auto-représentation, ou *Smog Town* de Meng Han, sur la pollution en Chine et les efforts d'un bureau local de protection de l'environnement pour endiguer le problème. Parmi les autres 8 titres inclus dans la section en 2020 : des loups, l'influence de la technologie sur des jeunes moines bouddhistes, la vie d'un supermarché au Brésil ou des retraités dans un complexe de luxe, mais aussi la vie d'une famille de migrant.e.s explosée à son arrivée en Europe, ou les pérégrinations d'un immigré italien aux Etats-Unis, condamné à rentrer dans le pays par la voie illégale après avoir été chassé pour avoir aidé d'autres migrant.e.s à y pénétrer... Des sujets forts qui étendent encore le spectre de la programmation.

Les Ateliers

Les Ateliers contribuent profondément au paysage du Festival et à son récit. Ils donnent lieu à une rétrospective complète de l'œuvre des cinéastes invité.e.s ainsi qu'à une masterclass (organisée en ligne cette année). Ils auront permis en 2020 de se plonger dans la filmographie politique et personnelle, aventureuse, audacieuse et résiliente de Petra Costa, cinéaste brésilienne dont le dernier documentaire *The Edge of Democracy* a été nommé aux Oscars 2020. Petra Costa s'inspire de son vécu personnel pour évoquer les déchirures et les contradictions d'un pays à l'actualité mouvementée ; tous ses films ont été présentés dans le cadre de l'édition en ligne, ainsi que deux autres dont elle est la productrice. Poursuivant la collaboration fertile amorcée en 2019, cet Atelier était proposé avec la HEAD-Genève.

Le second Atelier 2020 était dédié à un cinéaste helvético-canadien ayant souvent marqué Visions du Réel, présenté plusieurs de ses films au Festival et participé à l'édition 2019 comme membre du jury de l'Industry. Peter Mettler, réalisateur et directeur de la photographie de renom, a profondément influencé l'écriture documentaire des années 2000. Son travail hybride explore les limites de la perception humaine sans scénario préétabli et selon un processus associatif qui déambule aux frontières de l'essai, du documentaire et de la fiction. 13 de ses films ont été proposés en ligne, tandis que la masterclass a permis — là encore — de découvrir l'univers d'un cinéaste, chez lui, de l'intérieur, avec un degré d'intimité rarement atteint dans le cadre d'un Festival physique — pour des raisons pratiques et structurelles.

↑ En haut
Masterclass en
ligne donnée par
Petter Mettler

↑ En bas
Masterclass en
ligne donnée par
Petra Costa

Débats, masterclasses et discussions

La dimension d'échange autour des films et du cinéma contemporain est au cœur du Festival et est un principe essentiel pour en faire un lieu de rencontres, de discussions, de débats, non seulement pour le public mais aussi pour les professionnel.le.s. L'édition en ligne a profondément remis en cause cet aspect crucial du Festival, lieu éminemment festif (comme l'indique son nom) mais aussi discursif. Un certain nombre d'initiatives ont ainsi été développées et mises en œuvre pour compenser les limites d'internet et la distance que le confinement aura engendrée. D'abord le Festival a proposé à tou.te.s les cinéastes ayant réalisé des films présentés de préparer une petite vidéo de 3' maximum, sous forme de Carte Blanche, pour introduire leur film et donner envie aux spectateur.rice.s d'aller les visionner. Elles auront permis d'ancrer les films dans un présent qui souvent aura tissé un lien entre des gens — dont un large nombre vivait une expérience similaire et bien déstabilisante, (semi)confiné.e.s chez elles.eux. En parallèle, des questions-réponses entre les cinéastes des trois compétitions longs métrages (soit 42 au total) et des membres du comité de sélection notamment ont été pré-enregistrées et montées pour être mises à disposition du public au moment de la diffusion en ligne. Enfin, une page spécifique a été créée sur le site, intitulée Forum (comme l'espace du même nom créé à l'occasion du 50ème anniversaire), accueillant des discussions thématiques live avec des cinéastes tous les deux jours, des discussions spécifiques live organisées dans le cadre de la participation culturelle, des discussions professionnelles, mais aussi, les masterclasses avec les trois invité.e.s de l'édition. Le public pouvait réagir ou interagir directement sur la page grâce à une fenêtre de discussion créée spécialement. Au total ces discussions auront réuni plus de 4500 personnes (actives) en ligne.

Réseau et professionnel.le.s

Les activités professionnelles sont décrites de façons plus articulées dans le chapitre correspondant, mais quelques points peuvent être évoqués ici, en raison de leur lien plus fort avec le programme. Visions du Réel a su créer depuis plusieurs années une collaboration étroite avec des festivals européens partageant une vision assez similaire du cinéma. DOK Leipzig en Allemagne, le festival de Jihlava en République Tchèque, Docs Against Gravity en Pologne, CPH DOX au Danemark, le FID Marseille en France et Doc Lisboa au Portugal sont membres de Doc Alliance avec Visions du Réel, partagent des films, et un jury (composé de critiques choisis par chaque festival) en charge de décerner le Doc Alliance Award. Ce prix a été remis pour la dernière fois lors du Festival de Cannes 2019, à l'occasion du Doc Brunch.

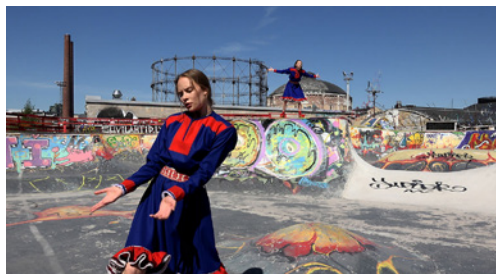
Au-delà de cette alliance qui existe depuis de longues années, de nouveaux liens se sont créés au cours des derniers mois entre certains festivals sur le plan national et international, pris au dépourvu par la situation et ressentant le besoin d'échanger avec leurs collègues pour partager les incertitudes engendrées par une situation inédite. Des réunions entre festivals internationaux de cinéma documentaire, réunissant jusqu'à 37 festivals (de la Nouvelle Zélande au Canada, en passant par l'Italie, la Grèce, les Etats-Unis ou le Kosovo), ont lieu mensuellement depuis le mois de mai, tandis que d'autres sous-groupes échangent sur des questions plus spécifiques. D'une façon générale, la COVID19 a rapproché les festivals, tout en créant des écarts et désaccords importants sur la façon de gérer cette situation, de façon individuelle et collective... Il s'agit d'un challenge passionnant, mais exigeant pour toutes les professions et tou.te.s les acteur.rice.s du cinéma.

Le Festival

Palmarès

**Prix du Jury Région de Nyon
au long métrage le plus innovant (CHF 10'000)**

Anerca, Breath of Life
Markku Lehmuskallio,
Johannes Lehmuskallio
(Finlande)

Mentions spéciales

The Silhouettes
Afsaneh Salari (Iran, Philippines)

El Father Plays Himself
Mo Scarpelli (Venezuela,
Royaume-Uni, Italie, États-Unis)

Prix du jury interreligieux (CHF 5'000)

Off the Road
José Permar (Mexique, États-Unis)

Maître du Réel

**Sesterce d'or Prix Raiffeisen Maître du Réel
Décerné à Claire Denis**

Compétition Internationale Longs Métrages

**Sesterce d'or la Mobilière au meilleur long métrage
(CHF 20'000)**

Punta Sacra
Francesca Mazzoleni (Italie)

Compétition Burning Lights

**Sesterce d'or Canton de Vaud au meilleur long
ou moyen métrage (CHF 10'000)**

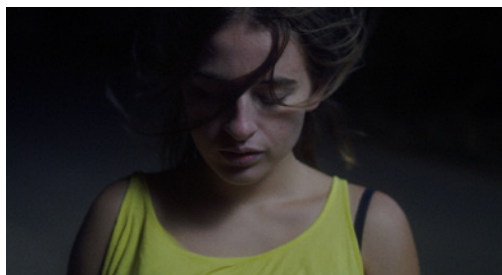
The Other One
Francisco Bermejo (Chili)

Prix du Jury Société des Hôteliers de la Côte au long ou moyen métrage le plus innovant (CHF 5'000)

Pyrale

Roxanne Gaucherand (France)

Mention Spéciale

The Disqualified

Hamza Ouni (Tunisie, France, Qatar)

Compétition Nationale

Sesterce d'or SRG SSR au meilleur long ou moyen métrage (CHF 15'000)

Sapelo

Nick Brandestini (Suisse)

Prix du Jury SSA/Suissimage au long métrage le plus innovant (CHF 10'000)

Cows on the Roof

Aldo Gugolz (Suisse)

Mention Spéciale

Privé

Raphaël Holzer (Suisse)

Compétition Internationale Moyens et Courts Métrages

Sesterce d'argent au meilleur moyen métrage (CHF 10'000)

Jungle

de Louise Mootz (France)

Prix du Jury Clinique de Genolier au moyen métrage le plus innovant (CHF 5'000)

An Ordinary Country

Tomasz Wolski (Pologne)

Mention Spéciale

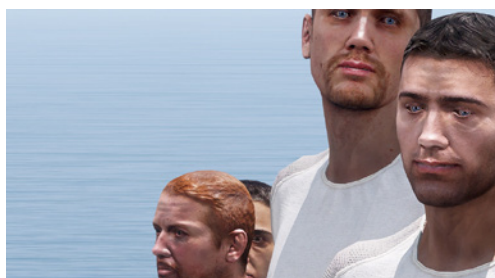
Trouble Sleep

Alain Kassanda (Nigeria, France)

Sesterce d'argent Fondation Goblet au meilleur court métrage (CHF 5'000)

My Own Landscapes

Antoine Chapon (France)

Mention Spéciale

Bella

Thelyia Petraki (Grèce)

Prix du Jury des jeunes Mémoire Vive au court métrage le plus innovant (CHF 2'500)

On Hold

Laura Rantanen (Finlande)

Prix de la Fondation Culturelle Meta

Mat et les Gravitantes

Pauline Pénichout (France)

Grand Angle – Prix du Public

Sesterce d'argent Prix du Public Ville de Nyon au meilleur long métrage (CHF 10'000)

Mirror, Mirror on the Wall

Sascha Schöberl (Allemagne, Chine)

Industry – Pitching du Réel

The Party Film Sales Award

Paradise

Alexander Abaturov (France, Russia)

Rebecca Houzel, Petit à Petit Production, producer

RTS Award

Nightcrawlers

Petter Aaberg,

Sverre Kvamme (Norway)

Carsten Aanonsen, Indie Film, producer

Even Benestad, Indie Film, producer

Opening Scenes

IDFA Talent Award

The Golden Buttons

Alex Evstigneev (Russie)

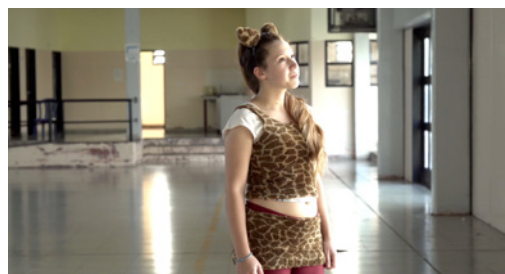

HEAD-Genève Postproduction Award

Reas

Lola Arias (Argentina)

Gema Juarez Allen, Gema Films, producer

Tënk Award

Without You, Without Me

Adèle Shaykhulova (France, Russie)

**MFI SCRIPT2FILM Workshops Project
Development Award**

Machtat

Sonia Ben Slama (France, Lebanon)

Cécile Lestrade, Alter Ego Production, producer

Tania El Khoury, Khamsin Films, producer

Elise Hug, Alter Ego Production, producer

Cannes Docs Award

Voice of Baceprot

Yosep Anggi Noen (Indonesia)

Yulia Evina Bhara, KawanKawan Media, producer

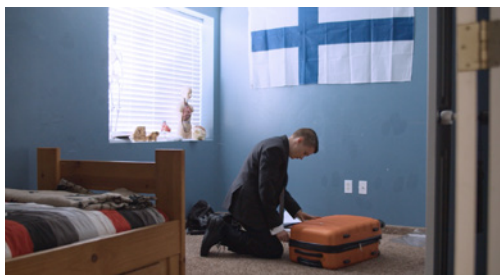
DOK Leipzig Talent Development Award

The Mission

Tania Moilanen (Finland)

Isabella Karhu, Danish Bear Productions, producer

Juho-Pekka Tanskanen, Danish Bear Productions, producer

Thessaloniki Documentary Festival Award

A Little Love Package

Gastón Solnicki (Austria, Argentina)

Paolo Calamita, Little Magnet Films, producer

Industry – Docs in Progress

asterisk* Marketing Award

We are Inside

Farah Kassem

(Lebanon, Qatar, Denmark)

Cynthia Choucair, Road2 films, producer

Dark Red Forest

Jin Huaqing (China)

Jin Huaqing, Li Xinyi, Jin Huaqing Studio, producers

Notes for a Film

Ignacio Agüero (Chile, France)

Amalric de Pontcharra, Tehani Staiger,

Aguero & Asociado Ltd, producers

Elisa Sepulveda, FULGURANCE, producer

Freestudios DCP Delivery Package Award

Malintzin 17

Eugenio Polgovsky,

Mara Polgovsky (Mexico)

Mara Polgovsky, Tecolote Films, producer

DAE Encouragement Award

The Miracle of Almería

Moon Blaisse (Belgium,
Netherlands, Switzerland)

Emmy Oost, Cassette for timescapes, producer
Katja Draaijer, Baldr Film
David Fonjallaz, Louis Mataré Lomotion

Industry – Rough Cut Lab

Raggioverde Subtitling Award

Last Days at Sea

Venice Atienza (Philippines)

Venice Atienza, Svemirko Film
Productions, producer
Fan Wu, Svemirko Film Productions, producer
Anna Magdalena Silva, editor

Industry – Pitching du Réel, Docs in Progress ou Rough Cut Lab

visions sud est Award

Malintzin 17

Eugenio Polgovsky,

Mara Polgovsky (Mexico)

Mara Polgovsky, Tecolote Films, producer

Prix Festival Reflex

12 –15 ans

The Girl in The Mirror
de Nina Quattrocchi

16 – 19 ans

Unreal Fiction
de Ilan Wenger, Alexander Ott,
Aline Blanchard, Maël Ruegsegger,
Fiona Cardot et Béatrice Garrido

20 – 26 ans

Chrysalide
de Tanguy Bula

Prix spécial du jury

Miroirmiroir
de Delphine Rozmuski et Enora Stein

Prix du Public Genève

Post lucem tenebrae
des Élèves du Cours Vidéo
– CO Les Colombières

Prix du Public Nyon

Memento mori
de Mélanie Maye

Jurys

Compétition Internationale Longs Métrages

Marco Alessi (Producteur, Italie)
Frédéric Boyer (Directeur artistique, France)
Ursula Meier (Cinéaste, France/Suisse)

Jury interreligieux

Brigitte Affolter (Présidente du jury),
Annet Betsalel (Réalisatrice, Pays-Bas)
Ali Biçer (Écrivain, réalisateur, Suisse)
André Joly (Pasteur, Suisse)
Blanca Steinmann (Communication digitale, Suisse)

Compétition Burning Lights

Valentina Novati (Productrice, France)
Bianca Oana (Productrice et écrivaine, Roumanie),
Ala Eddine Slim (Cinéaste, Tunisie)

Compétition Nationale

Karim Sayad (Cinéaste, Suisse/Algérie)
Alessandro Stellino
(Critique et programmateur, Italie)
Jia Zhao (productrice, Chine)

Compétition Internationale Moyens et Courts Métrages

Manuel Abramovich (Cinéaste, Argentine)
Pedro Fernandes Duarte (Producteur, Portugal)
Simone Späni (Productrice, Suisse)

Jury des Jeunes

Formé d'élèves du Gymnase de Nyon :
Alice Blachon
Leandro Dobrinov
Kimali Pilet
Margaux Rivier
Christophe Pithon (Haute Ecole d'Art et de
Design – Genève, Président du Jury des jeunes)

Industry

Vincenzo Bugno (directeur du Berlinale World
Cinema Fund, Allemagne)
Sergei Loznitsa (cinéaste, scénariste, producteur,
ATOMS & VOID, Allemagne, Pays-Bas),
Debra Zimmerman (directrice exécutive,
Women Make Movies, États-Unis)

Industry – Rough Cut Lab

Yaël Bitton (Editor & story consultant,
Freelance editor and consultant
for ROUGH CUT SERVICE, France)
Emma Davie (Filmmaker & tutor
Edinburgh College of Art, United Kingdom)

Industry – visions sud est Jury

Delphine Niederberger (Head of Cultural Projects
and School Programme Festival International de
Films de Fribourg, Switzerland)
Antoine Thirion (Film programmer, International
Film Festival Locarno, Switzerland)
Martial Knaebel (Distributeur, trigon-film and
visions sud est, Switzerland)

Le Festival

Rayonnement

Les éditions se préparent tout au long de l'année et ce, également à travers des déplacements et missions à l'étranger permettant d'accroître la visibilité et la renommée de Visions du Réel. À travers ces déplacements (plus de 40 missions internationales), Visions du Réel peut étendre son réseau, augmenter sa notoriété et le nombre de films inscrits, ainsi que découvrir des projets en préparation. Il s'agit d'un aspect essentiel du Festival puisqu'il permet de le promouvoir sans relâche à l'international. Par ailleurs, il s'agit dans un grand nombre de cas d'invitations aux programmeurs, membres de l'équipe de l'Industry ou à la direction à prendre part à des jurys, ce qui n'engendre le cas échéant pas de frais pour Visions du Réel.

2 – 12 mai 2019		
IndieLisboa	PT	
14 – 25 mai 2019		
Festival de Cannes	FR	
26 mai – 2 juin 2019		
Kraków Film Festival	PL	
28 juin – 6 juillet 2019		
Karlovy Vary International Film Festival	CZ	
9 – 15 juillet 2019		
FIDMarseille	FR	
13 – 20 juillet 2019		
BAM, Bogota Audiovisual Market	CO	

31 juillet – 8 août 2019		
DocMontevideo	UY	
7 – 17 août 2019		
Locarno Film Festival	CH	
16 – 23 août 2019		
Sarajevo Film Festival	BA	
18 – 24 août 2019		
États généraux du film documentaire	FR	
28 août – 7 septembre 2019		
Mostra de Venise	IT	
28 août – 4 septembre 2019		
Baltic Sea Docs	LV	
2 – 6 septembre 2019		
Artists' session	NO	
5 – 15 septembre 2019		
Toronto International Film Festival	CA	
15 – 19 septembre 2019		
Independent Filmmaker Project Week	US	
17 – 22 septembre 2019		
12a CineBH, Mostra de Cinema de Belo Horizonte	BR	
19 – 24 septembre 2019		
Nordisk Panorama	SE	
20 – 27 septembre 2019		
DMZ International Documentary Film Festival	KR	
26 septembre – 6 octobre 2019		
Zurich Film Festival	CH	
2 – 5 octobre 2019		
Eurodoc	RS	
17 – 21 octobre 2019		
Doc Lisboa	PT	
18 – 19 octobre 2019		
Dok.Inkubator	CZ	

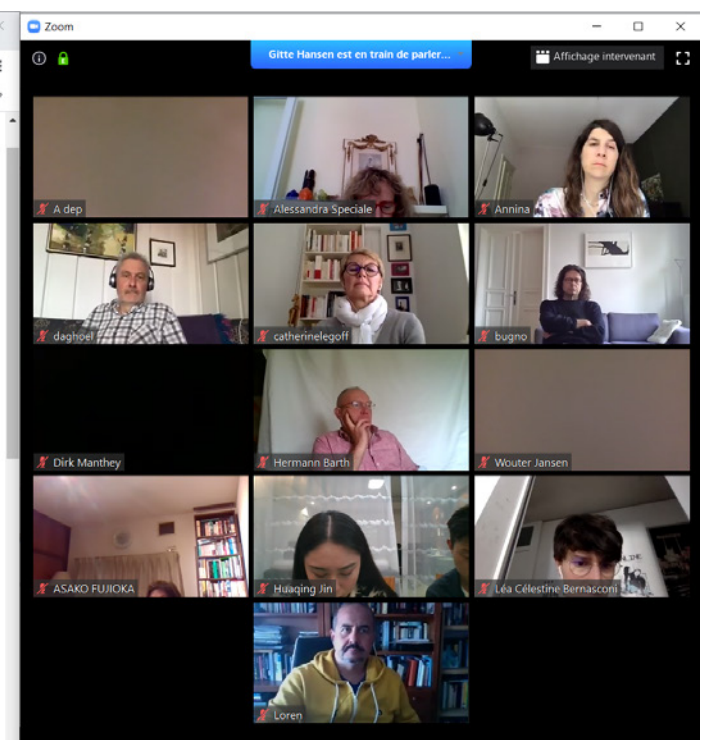
26 octobre – 1 novembre 2019	Antalya Film Festival	TR	29 novembre – 8 décembre 2019	Marrakech International Film Festival	MA
24 octobre – 6 novembre 2019	Viennale	AT	8 – 12 décembre 2019	GZDoc	CN
26 octobre – 2 novembre 2019	JCC, Journées cinématographiques de Carthage	TN	22 – 29 janvier 2020	Solothurner Filmtage	CH
5 – 10 novembre 2019	Kurzfilmtage Winterthur	CH	23 janvier – 3 février 2020	International Film Festival Rotterdam	NL
28 octobre – 8 novembre 2019	DOK Leipzig	DE	20 février – 2 mars 2020	Berlinale	DE
24 – 29 octobre 2019	Ji.hlava International Documentary Film Festival	CZ	2 – 8 mars 2020	DocedgeKolkata	IN
9 – 18 novembre 2019	Mar del Plata International Film Festival	AR	7 – 13 mars 2020	East Doc Platform	CZ
12 – 17 novembre 2019	Festival Rizoma	ES	6 – 15 mars 2020 (annulé)	Thessaloniki International Film Festival	GR
16 – 19 novembre 2019	Rencontres internationales du documentaire de Montréal	CA	13 mars – 22 mars 2020 (annulé)	Cinéma du Réel	FR
15 – 23 novembre 2019	Gijon International Film Festival	ES	15 – 20 mars 2020 (annulé)	Qumra, Doha Film Institute	QA
18 – 21 novembre 2019	Milano Industry Days	IT	18 – 29 mars 2020 (online)	CPH:DOX	DK
21 – 24 novembre 2019	Torino Film Lab	IT			
20 novembre – 1 décembre 2019	International Documentary Filmfestival Amsterdam	NL			
27 – 30 novembre 2019	Wallonie-Bruxelles Images et Flanders Images	BE			

Industry

- 1'276 professionnel.le.s de 83 pays accrédité.e.s
- 400 films de 88 pays sélectionnés dans la Media Library
- 15 projets Pitching du Réel et 230 participant.e.s
- 9 projets Docs in Progress et 150 participant.e.s
- 4 projets Rough Cut Lab et 12 participant.e.s
- 8 projets Prix RTS – Perspectives d'un doc et 40 participant.e.s
- 5 projets SWISS FILMS Previews et 52 participant.e.s

Docs in Progress – Live Presentation

↩ Présentation des projets Docs in Progress

Interface professionnelle du Festival, l'Industry accompagne les cinéastes tout au long des étapes de la production de leur film : du projet à la recherche de financement en vue de sa mise en production (Pitching du Réel) au film en postproduction (Docs in Progress), en passant par la phase de montage (Rough Cut Lab), mais aussi lorsque le film est terminé et à la recherche d'acheteur.euse.s, diffuseur.euse.s ou distributeur.rice.s (Media Library).

Entre le Festival et l'Industry, il y a une ligne éditoriale commune et une programmation transversale : un projet ayant participé à une activité de l'Industry peut par exemple être présenté ultérieurement dans la sélection officielle. Cette année c'était le cas de plusieurs films, notamment le film suisse *Kombinat* de Gabriel Tejedor (Compétition Internationale Longs Métrages), le film américain *A Machine to Live in* de Yoni Goldstein (Compétition Internationale Burning Lights) ou le film argentin *Las Ranas* d'Edgardo Castro (Compétition Internationale Burning Lights), tous présentés à Nyon en 2019 dans le cadre de Docs in Progress ; tandis que *Wake up on Mars* de Dea Gjinovici prenait part aux Prix RTS-Perspectives d'un Doc en 2018.

Une plateforme de rencontres essentielle

L'Industry est une plateforme de rencontres pour l'ensemble des professionnel.le.s du milieu du cinéma documentaire : cinéastes et producteur.rice.s indépendant.e.s, distributeur.rice.s et télévisions, programmeur.rice.s de festivals et vendeur.euse.s internationaux.ales participent aux diverses activités de mise en réseaux proposées. Pour l'édition 2020, ce sont 1'276 professionnel.le.s de l'industrie de cinéma suisse et international qui ont participé à l'événement.

Les activités de l'Industry, mises sur pied au fil des dernières années, évoluant sans relâche pour correspondre plus adéquatement aux besoins de l'industrie du cinéma, présentent une offre ciblée pour tou.te.s les professionnel.le.s. De plus, grâce à un travail de réseautage opéré durant toute l'année dans le monde entier, l'Industry jouit d'une excellente réputation et convainc chaque année de plus en plus de décideur.euse.s impor-

tant.e.s, acheteur.euse.s, partenaires de coproduction et financiers de se rendre — même en ligne — à Visions du Réel. Les professionnel.le.s reconnaissent l'Industry comme une manifestation dont l'offre est cohérente et adaptée aux besoins du marché du documentaire. Plus qu'un simple lieu de vente des films, un simple marché du film, l'Industry est une véritable plateforme à usages multiples, car il offre en effet un panel plus large d'activités, faites de rencontres, de présentations de projets de films, d'espaces d'échanges d'idées et de réseautage. Un événement incontournable pour les professionnel.le.s du cinéma du monde entier.

Industry 2020 : une édition entièrement repensée

En raison des conditions sanitaires, l'Industry a eu lieu intégralement en ligne. Il a été possible de réaliser et maintenir la majorité des activités prévues, en les repensant et en les adaptant dans le délai imparti très court de 5 semaines :

- La présentation de projets (PdR, DiP et RCL), les tables rondes, les rendez-vous individuels (plus de 430 en 2020)
- La rencontre bilatérale Switzerland meets United Kingdom
- Trois Industry Talks — qui auront réuni des acteur.rice.s nationaux et internationaux essentiel.le.s de la branche et un large public professionnel
- La Media Library
- Le Prix RTS : Perspectives d'un doc
- Le SWISS FILMS Previews
- Le catalogue contenant toutes les

activités de l'Industry, les projets et certain.e.s. professionnel.le.s n'a pas été imprimé cette année, comme d'ailleurs le catalogue du programme. Ils ont toutefois tous deux été produits et mis à disposition en ligne.

Le Opening Scenes Lab et les activités du nouveau projet UP & COMING n'ont pas pu se tenir en ligne. S'agissant de projets visant à soutenir les jeunes cinéastes ou réalisateur.rice.s émergent.e.s, il semblait complexe et délicat de mener à bien une telle mission virtuellement d'une part (ce genre de rencontres sont d'ores et déjà intimidantes lorsqu'elles se tiennent dans les lieux du Festival), ainsi que, d'autre part, ajouter encore des activités aux professionnel.le.s déjà extrêmement sollicité.e.s dans un format plus contraignant que celui d'un festival physique. Pour des raisons similaires, les rencontres et sessions Doc & Art ainsi que les activités du networking ont été repoussées à 2021.

Chiffres & fréquentation

Le nombre de professionnel.le.s présent.e.s est resté stable. En effet, si les professionnel.le.s de la branche suisse ont été moins nombreux que pour une édition physique (environ 50% de moins), le nombre de professionnel.le.s internationaux.ales a doublé et par ailleurs inclus des profils extrêmement prestigieux qui n'avaient jamais pu venir à Nyon, pour des raisons budgétaires (du côté du Festival) ou de calendrier (en raison notamment la proximité de Visions du Réel avec le Festival de Cannes ou les nombreux festivals du printemps). La dimension virtuelle aura en ce sens été largement bénéfique et réjouissante. Grâce à une volonté forte de réaliser une édition pertinente, fertile et joyeuse, même dans des conditions spécifiques très contraignantes, l'Industry 2020 a été particulièrement marquante.

– Avec 430 rendez-vous, les one-on-one meetings auront été encore plus nombreux qu'au cours des éditions précédentes.

– Cette année encore, de nouveaux prix ont été ajoutés dans le cadre de l'Industry, en particulier un pré-achat d'un projet présenté dans le cadre du Pitching du Réel par notre partenaire, la RTS, qui s'est engagée sur 3 ans pour une valeur de presque 10'000 CHF par année.

– Les prix pour le Pitching du Réel ainsi que le Docs in Progress ont été remis par un jury extrêmement prestigieux : en 2020 il s'agissait en effet de Vincenzo Bugno (Directeur du World Cinema Fund, Berlinale, Allemagne), Sergei Losnitza (Réalisateur, auteur, producteur ATOMS & VOID, Allemagne, Hollande) et Debra Zimmerman (CEO Women Make Movies, États-Unis).

– La présence de projets d'un pays du sud et de l'est, a été à nouveau très significative. On ne compte ainsi pas moins de dix projets sur 15 (au lieu de 6 en 2019) au Pitching du Réel, 7 sur 9 au Docs in Progress et 3 sur 4 au Rough Cut Lab, provenant de pays tels que la Chine, le Mexique, l'Indonésie et le Liban, pour ne citer que quelques exemples d'une démarche résolue visant à soutenir des cinématographies provenant de régions bénéficiant de structures d'accompagnement et de soutien bien plus fragiles ou inexistantes.

– Pour le Prix visions sud (10'000 CHF) tous les projets proposés par des cinéastes et sociétés de production du sud

ou de l'est ont été pris en considération par le jury, à travers le Pitching du Réel, le Docs in Progress et le Rough Cut Lab.

– La cérémonie de clôture et de remise de prix de l'Industry a été suivie intégralement par presque 200 personnes, et a permis de constater qu'une communauté temporaire avait, malgré tout, été créée, des liens tissés, des rencontres importantes permises.

– Pour mettre en œuvre les différents moments des activités, il a été indispensable de mener une réflexion profonde (quoique rapide, au vu du temps disponible) sur les outils techniques les plus appropriés, en discussion étroite avec des prestataires, nouveaux et anciens. Si certaines activités se sont tenues grâce à Zoom (qui permet notamment d'avoir recours aux « break out rooms », élément central et indispensable de l'édition à bien des égards), d'autres ont été rendues possibles par Bsquare, Cinando ou Eventival.

Pitching du Réel

Activité phare de l'Industry, le Pitching du Réel offrait l'opportunité aux équipes de films de 15 projets de longs métrages sélectionnés (sur plus de 286 projets reçus

— contre environs 200 projets reçus en 2019) de faire une présentation live avec des pitches pré-enregistrés en avance, devant des décideur.euse.s (plus de 230 participant.e.s), partenaires et co-financier.ère.s potentiel.le.s. Les séances de pitch étaient suivies par des tables rondes, comme pour une édition physique, auxquelles étaient « assis.es » différents profils de professionnel.le.s, ainsi que des sessions de rencontres individuelles. Du côté des projets, l'année 2020 aura été particulièrement flamboyante, avec un spectre de propositions extrêmement ouvert et éclectique, provenant d'horizons radicalement distincts, et émanant de cinéastes et de producteur.rices émergents ou au contraire d'ores et déjà très confirmé.e.s, tels Nelson Carlo de los Santos (dont le film précédent était présenté à Locarno), Gastón Solnicki (dont le film précédent avait été lancé à la Mostra de Venise), Mohamed Siam (dont le film précédent avait été présenté à VdR et avait connu un très grand succès en festival) ou Alexander Abaturvov (*Le Fils*, Forum de la Berlinale, 2018).

Les modérateur.rice.s des tables rondes ont été quelque peu adapté.e.s (par exemple pour remplacer Vanja Kaludjeric

qui dans l'intervalle est devenue Directrice artistique du Festival International du Film de Rotterdam). En 2020 il s'agissait de : Nadia Dresti (Ticino Film Commission, Locarno Film Festival, Suisse), Francesco Gaii Via (Venice Film Festival, Italie), Gitte Hansen (First Hand Films, Suisse), Jovan Marjanovic (Sarajevo Film Festival, Bosnie Herzégovine), Brigid O'Shea (DOK Leipzig, Allemagne).

Docs in Progress

Durant le Docs in Progress, une sélection de 9 longs métrages (sur plus de 139 projets reçus) documentaires en finition est présentée. Habituellement ce ne sont que 8 projets qui sont présentés mais le très haut niveau des projets inscrits et leur diversité a amené une sélection exceptionnellement un peu plus étendue et généreuse. Leur bande-annonce ainsi qu'un extrait du film sont montrés à des programmeur.rice.s de festivals, acheteur.euse.s TV et vendeur.euse.s internationaux.ales. Les équipes porteuses des projets participent par ailleurs à des rencontres informelles ainsi qu'à des rendez-vous individuels planifiés avec des acheteur.euse.s potentiel.le.s. Quelques projets profitent aussi d'une session de consultation avec des expert.e.s de distribution et marketing. Là encore, les projets sélectionnés en 2020, d'une qualité et d'une variété très réjouissants, proviennent du monde entier, et sont portés par des équipes tantôt identifiées tantôt moins — c'est la marque de fabrique de Visions du Réel d'une façon générale. Ainsi Leslie Tai (Grave Goods, VdR2013) présentait-elle son nouveau projet, au côté d'Ignacio Agüero (venu plusieurs fois à Nyon également), ou Mara Polgovsky, sœur du jeune et très admiré Eugenio Polgovsky, décédé tragiquement il y a peu.

Rough Cut Lab

Le Rough Cut Lab offre l'occasion à un groupe restreint et invité de discuter quatre projets de films en cours de montage. Les réalisateur.rice.s sélectionné.e.s bénéficient de coaching et conseils d'expert.e.s. Les sessions de 90 min. pour chaque projet ont été réalisées live en ligne avec Zoom entre les équipes de projets, les 4 tuteur.rice.s et deux monteuses. Les rough cuts ont été visionnés en avance. Aux côtés des formidables tuteur.rice.s, Marta Andreu (Playtime, Espagne), Paolo Benzi (Okta Film, Italie), Maria Bonsanti (Eurodoc, France), Rada Sesic (Sarajevo

Film Festival, Bosnie Herzégovine) – des cinéastes et producteur.rice.s burkinabé.e.s, ukrainien.ne.s, américain.e.s (Ben Neufeld avait d'ailleurs présenté son dernier film en Compétition Internationale Burning Lights en 2018) et philippin.e.s.

Media Library

La Media Library, cette année uniquement en ligne, met à disposition des professionnel.le.s une sélection de 400 films : les films du programme officiel de Visions du Réel ainsi que d'autres films soumis par des festivals et institutions partenaires, des agent.e.s de vente et des producteur.rice.s. Les accrédité.e.s de l'Industry ont accès à la Media Library durant trois mois après le Festival, en ligne. Il s'agit pour le Festival de faciliter les échanges et possibles ventes et achats de nouveaux films.

Industry Talks

Les Industry Talks offrent un espace de réflexion et de débat, en collaboration avec des institutions de cinéma suisses et internationales. Cette année, au vu de la situation, il a été décidé d'organiser trois tables rondes ayant trait au cinéma en temps de COVID — puisque c'était le sujet qui (pré)occupait toute l'industrie du cinéma — en trois chapitres distincts :

– Industry Talk #1 Film Festivals under Corona-times, 26 avril 18:00–19:30
Un débat sur les différentes alternatives que les festivals ont choisies ou envisagent dans le cadre de ce scénario sans précédent : mise en ligne des festivals, annulations, reports, etc. Les programmeurs et directeurs de festivals invités ont participé à un débat en ligne sur ces sujets et ont pris part à une séance de questions-réponses avec le public. Avec: Emilie Bujès (Directrice artistique, Visions du Réel), Sergio Fant (Comité de sélection de la Berlinale et responsable de la programmation du Festival de Trento), Orwa Nyrabia (Directeur artistique, IDFA), Paolo Moretti (Directeur artistique, Quinzaine des Réalistes), Miguel Valverde (Directeur, IndieLisboa).
Modérateur : Finn Halligan (Critique en chef, Screen International)

– Industry Talk #2 – Film Industry under Corona-times, 28 avril, 18:00–19:30
Conscient.e.s des difficultés et des grandes incertitudes auxquelles l'ensemble de l'industrie est confrontée, a été proposée conversation entre des représentant.e.s de fonds, marchés, labora-

toires, productions, agent.e.s de vente afin d'avoir une réflexion sur les effets de la COVID-19 et d'envisager ensemble les actions et collaborations possibles.

Avec : Heino Deckert (Directeur général de Deckert Films ; Producteur, Distributeur, Agent de vente), Marit van den Elshout (Responsable IFFR PRO, Festival International du Film de Rotterdam), Daniela Elstner (Directrice générale, UniFrance), Roberto Olla (directeur exécutif, Eurimages), Jérôme Paillard (directeur exécutif, Marché du Film - Festival de Cannes), Laurent Steiert (chef adjoint du département cinéma de l'Office fédéral de la culture). Modérateur : John Hopewell (Rédacteur en chef des longs métrages internationaux, Variety)

– Industry Talk #3 – Filmmaking and film development under Corona-times : how and what to shoot now and in the-uncertain-future ?, 29 avril, 18:00–19:30 Une discussion centrée sur ce à quoi les cinéastes sont confronté.e.s aujourd'hui et pourraient avoir à faire face dans un futur (proche), avec les projets déjà développés et avec ceux en cours de développement. Comment les cinéastes peuvent-ils/elles s'adapter (ou non) aux nouvelles réalités ? Quel peut être l'impact sur l'image ? On été invité.e.s cinéastes, critiques de cinéma et programmeur.rice.s à débattre de ces sujets.

Avec : Kamal Aljafari (cinéaste), Lionel Baier (cinéaste, producteur et chef du département cinéma de l'ECAL), Scott Cummings (cinéaste), Carmen Gray (critique et journaliste indépendante), Barbara Miller (cinéaste et président de l'Association des cinéastes suisses - ARF/FDS), Jonathan Perel (cinéaste). Modérateur : Giona Nazzaro (Délégué de la Semaine de la Critique de Venise et programmeur à Visions du Réel) Les discussions ont été extrêmement suivies par les professionnel.le.s (entre 200 et 300 personnes par session), qui ont posé des questions et interagi avec les intervenant.e.s. en direct.

Switzerland meets... United Kingdom

En 2020 les rencontres de co-production auront permis aux professionnel.le.s suisses d'échanger avec une délégation britannique. En raison de la situation sanitaire le programme a dû être réduit. Tandis que 10 producteur.rice.s suisses et britanniques présentaient leurs sociétés

et leurs projets en cours, des représentant.e.s des institutions de financement et de la télévision du Royaume-Uni et de Suisse rendaient compte de la structuration des fonds nationaux et des possibilités de financements dans le cadre des accords de coproduction. Ces rencontres qui avaient lieu pour la troisième fois (chaque fois avec un pays distinct) visent à encourager le networking, la collaboration et la coproduction.

SWISS FILMS Previews

SWISS FILMS présentait sur Zoom cinq films documentaires suisses prometteurs, sur le point d'être lancés dans le circuit des festivals et dans la distribution mondiale : l'occasion pour les vendeur.euse.s internationaux.ales, distributeur.rice.s et délégué.e.s de festivals de découvrir ces nouvelles œuvres en exclusivité.

Prix RTS : Perspectives d'un doc

Initié par la RTS, cette session de pitching vise à contribuer au financement du développement d'un projet documentaire. Les producteur.rice.s et réalisateur.rice.s, dont les projets ont été sélectionnés, présentent leur projet devant un Jury de professionnel.le.s et le public. Le choix du projet primé prend en compte le besoin de financer un développement nécessitant des recherches approfondies, sans oublier les critères habituels : les capacités des auteurs, l'intérêt du sujet et l'originalité du projet. Le projet primé est annoncé à la Soirée RTS. Le prix est de CHF 10'000.

Networking

A cause de la COVID-19 et de l'édition en ligne, la plupart des activités plus « conviviales » de réseautage ont été abandonnées. Le Who's Who et Who's Here en ligne permettaient toutefois de faciliter les contacts entre professionnel.le.s et porteur.euse.s de projets.

Tout au long de l'année

Outre les voyages effectués par les collaborateurs.rices de l'Industry et du Programme, on notera la présence de Visions du Réel notamment à Berlin dans le cadre du European Film Market et du Doc Salon, ainsi qu'à Cannes Docs. Visions du Réel et son Industry sont ainsi présents tout au long de l'année à travers les invitations et propositions faites dans le cadre de divers festivals et plateformes professionnelles.

Visions du Réel On Tour

Visions du Réel on Tour regroupe l'ensemble des projections en Suisse auxquelles participe le Festival, que ce soient des projections uniques programmées en commun avec une salle de cinéma ou un évènement, ou l'accompagnement de la sortie en salles de films programmés à Visions du Réel lors de précédentes éditions, grâce à des collaborations ponctuelles avec des distributeur.ice.s.

Ce projet nous permet de renforcer notre présence hors-Festival tout au long de l'année en œuvrant pour la diversité culturelle, ainsi que de pouvoir suivre le parcours des films programmés au Festival d'une édition à l'autre. En parallèle, Visions du Réel On Tour continue d'organiser un cycle de projections annuel en partenariat avec les Cinémas Capitole de Nyon. Dès le mois de septembre, une fois par mois, nous proposons au public local un film issu des grandes sorties documentaires de l'année.

Le décompte d'entrées lié à Visions du Réel On Tour varie fortement d'une année à l'autre, puisqu'il dépend du nombre de films distribués en salles, mais également du succès de ceux-ci. C'est la raison pour laquelle les chiffres présentés le sont toujours en deux parties.

Pour l'édition 2020 (soit entre juillet 2019 et juin 2020, hors période du Festival) nous comptabilisons un total de 8'378 entrées.

- 5'419 entrées pour les films dont la sortie en salles est soutenue par le Festival
- 2'959 entrées pour les projections uniques co-organisées par le Festival, avec plus d'une trentaine cette année.

Les chiffres présentés ci-dessus démontrent l'impact de la COVID-19, qui a

premièrement provoqué une baisse de fréquentation du public puis la fermeture des cinémas. Par conséquent, comparées aux années précédentes, les statistiques sont en baisse, même si les mois de juillet 2019 à janvier 2020 ont pu accueillir de nombreuses projections réussies, très souvent accompagnées d'invité.e.s de la branche — majoritairement les cinéastes des films — l'un des points sur lequel nous voulions mettre l'accent l'année prochaine. Ainsi, parmi les invité.e.s, nous pouvons nommer le célèbre Alain Cavalier (*Être vivant et le savoir*), les cinéastes suisses Lila Ribi (*Révolution silencieuse*), Carole Messmer (*Frugale nature*), Stéphane Riethauser (*Madame*), Beat Oswald et Samuel Weniger (*Golden Age*), ou encore les réalisateur.ice.s internationaux.les Alexe Poukine (*Sans Frapper*) et Yuki Kawamura (*Norie*). Les projections VdR On Tour touchent un large public en Suisse avec un axe plus fort en Suisse romande pour les projections uniques. Au total 15 cantons ont été concernés en 2020 : les 6 cantons romands et 9 cantons alémaniques (Argovie, Bâle-Ville, Berne, Lucerne, Saint-Gall, Soleure, Thurgovie, Zoug, Zurich). À noter également cette année, une projection en France en collaboration avec le Centre Culturel Suisse de Paris, qui se poursuivra à l'automne prochain.

Exposition Jean-Luc Godard

κ Vue de l'exposition au Château de Nyon

Du 12 juin au 13 septembre, Visions du Réel a présenté au Château de Nyon, *sentiments, signes, passions – à propos du livre d'image*, une exposition inédite imaginée avec Jean-Luc Godard. *Le livre d'image* (2018) est le dernier film de Jean-Luc Godard, cinéaste franco-suisse habitant à Rolle, lié à la Ville de Nyon par son histoire personnelle. Monument du cinéma mondial, le réalisateur à l'œuvre prolifique a influencé sans relâche le septième art par son style audacieux.

Vue de l'exposition 7

Introduit par cinq chapitres, tels les cinq doigts de la main, qui ensemble en forment un sixième — comme les événements du passé forgent chaque individu selon leur composition —, *Le livre d'image* entrelace des images empruntées dans la mémoire du cinéma. Sous forme de poème politique cinématographique, Jean-Luc Godard les habite et ponctue de sa voix et de sons, de textes et de musique, tandis qu'il cisèle les extraits, superposant, décalant, recadrant les séquences et saturant les couleurs.

Suite à un dialogue amorcé entre le Festival et Jean-Luc Godard il y a deux ans, l'exposition est créée par Fabrice Aragno en accord étroit avec le cinéaste. Elle reprend le découpage du film et fragmente, explose encore davantage chaque partie de l'œuvre, tant du point de vue sonore que visuel, en insérant de l'espace et du temps entre ces dimensions. « Si mettre en scène est un regard, monter est un battement de cœur. Prévoir est le propre des deux ; mais ce que l'une cherche à prévoir dans l'espace, l'autre le cherche dans le temps. » (Jean-Luc Godard, *Cahiers du Cinéma*, décembre 1956) Godard envisage naturellement le montage dans son rapport au temps, mais le conçoit par ailleurs comme plus proche de l'architecture (*Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard*, 1998) que d'une addition cumulative d'éléments sous-tendue par le récit. Le montage consiste à « mettre en rapport les choses [...] Ce que j'appelle montage est simplement un rapprochement. [...] Le montage permet de voir des choses et non plus de les dire » (Jean-Luc Godard, *Introduction à*

une véritable histoire du cinéma, 1980). *sentiments, signes, passions* s'ancre dans une démarche se situant dans l'héritage d'Henri Langlois et de son musée du cinéma, qui mélangeait affiches, maquettes et dessins pour donner une forme physique à l'idée même de montage.

A travers différents espaces, de nombreux écrans et haut-parleurs, la perception du monde extérieur, le rapport à l'image et au son est exacerbé, tandis que le format filmique linéaire se dérobe. L'association, libre, arbitraire et sans cesse renouvelée des éléments (les images, les séquences et les sons) crée chez le spectateur un langage nouveau, une expérience personnelle. Chacun.e construit son parcours dans l'espace du « film ».

Exposition en collaboration avec le Château de Nyon.

Avec le soutien du Canton de Vaud, de la Ville de Nyon, de la Région de Nyon et de la Fondation Jan Michalski.

Partenaire technique: Imersis

Réalisation du livre d'image :

Jean-Luc Godard

Conception et mise en oeuvre de

l'exposition: Fabrice Aragno

Coordination: Mathieu Rohrer

Proposée par Visions du Réel – Émilie Bujès

Produite par Visions du Réel et L'Atelier

Photos de l'exposition : Julien Gremaud

Communication & partenariats

Version digitale du programme papier, consultable en ligne

L'équipe de communication, renouvelée, avait posé cette année les bases d'un langage modernisé et dynamisé, engageant un virage vers le digital. Face au défi d'une édition transposée en ligne, il a fallu repenser la globalité de la stratégie de promotion du Festival : voir plus grand, innover, trouver des solutions aux problèmes inhérents à cette situation exceptionnelle. Ainsi, tout a été mis en œuvre, sous forme digitale ou imprimée, pour maintenir et renforcer le lien entre le Festival et son public, dans toute sa diversité d'âge ou de provenance.

- Plus de 950 articles parus
- 142 diffusions du trailer sur les chaînes de la SSR et 112 sur TV5Monde dans plus de 47 pays
- 68 citations et diffusions du spot radio sur les chaînes de la RTS (la 1ère, Espace 2 et Couleur 3)
- 40 annonces dans les catalogues de festivals suisses et internationaux
- 19'000 programmes imprimés
- Près de 88'000 vues du trailer sur internet
- 314'177 visiteur.euse.s uniques sur le site (+67%)
- Plus de 28'542 abonné.e.s à la newsletter (+7'379)
- Plus de 34'500 abonné.e.s sur les réseaux sociaux (+8'000)
- Plus de 10'500 heures de visionnement de vidéo sur les réseaux sociaux

Une nouvelle image pour le Festival

Pour sa 51e édition, le Festival a confié son identité visuelle au bureau genevois Schaffter Sahli, établissant les bases d'un langage à décliner sur plusieurs éditions. C'est avec le photographe genevois Christian Lutz que le duo de graphistes s'est associé pour proposer cette année une série de trois affiches, composée d'images inédites produites à Macao par l'artiste. Cette nouvelle identité répond aux intentions de l'équipe de communication, elle aussi renouvelée, visant à prendre un virage vers une image plus dynamique, moderne et digitale.

Repenser la communication de l'édition

Quand surviennent les événements de ce printemps, et que par la force des choses le Festival prend une nouvelle forme, l'équipe de communication doit faire face à ce défi et redéfinir la manière de communiquer le Festival transposé sur internet. Dans le contexte de semi-confinement, les outils à disposition se voient bouleversés : affichage, impression, distribution de supports imprimés ; tout est à revoir. Alors que la communication digitale se voit renforcée et que de nouveaux supports sont imaginés, il n'est pas pour autant question d'écarter toute communication imprimée, nécessaire au maintien d'un lien avec une partie du public du Festival.

Préserver l'ancrage local

Visions du Réel est établi à Nyon depuis plus de 50 ans, son public local est fidèle et averti. Suite au redéploiement en ligne, il était primordial, faute de lieu de rencontre physique au centre de Nyon, d'amener le Festival chez les nyonnais.e.s. Ainsi, le programme papier a été adapté, imprimé à 19'000 exemplaires et distribué en tout-ménage dans la région afin d'inviter, comme chaque année, la population locale à participer activement au Festival. Une hotline a également été mise en place afin d'assurer aux publics moins à l'aise avec les nouvelles technologies un accompagnement qui leur permette de profiter pleinement de l'offre en ligne de l'édition.

Atteindre de nouveaux publics

Afin d'offrir différentes portes d'entrée dans la programmation, des parcours thématiques ont également été mis en place, permettant ainsi d'atteindre un

public moins connaisseur des sections du Festival mais tout aussi intéressé par le documentaire. Ainsi huit thématiques ont cerné certains traits de la programmation 2020 : Amour – Désamour, Histoires de famille, État du monde, Révoltes et résistances, Portrait(s), Animalité, Histoires drôles, Mondes parallèles et confinement. En plus de la mise en avant de ces thématiques sur le site internet et dans le programme papier, un grand nombre d'échanges de visibilité avec diverses institutions culturelles (festivals, cinémas, théâtres, universités, etc.) a été mis en place via les réseaux sociaux, afin d'approcher des publics en quête de culture au début du confinement, en faisant une proposition sur mesure pour chaque groupe concerné.

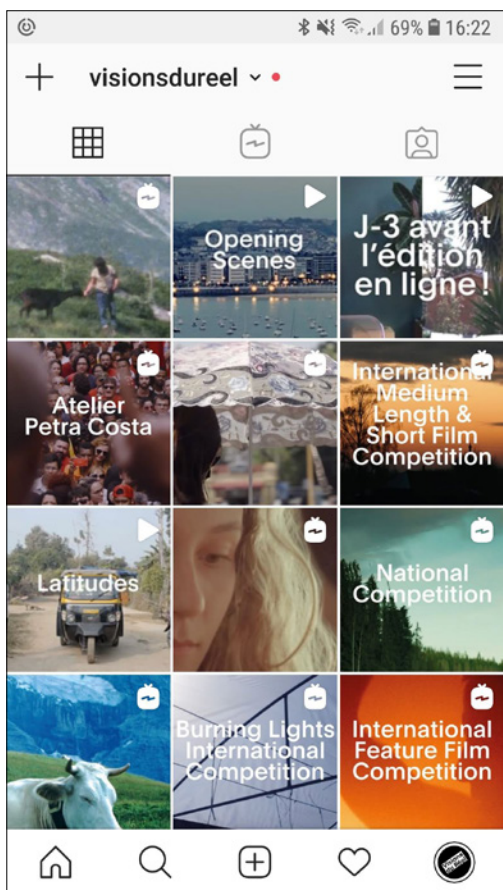
Faire exister le Festival en ligne

Visions du Réel est partenaire de plateformes VOD depuis plusieurs années. Ces plateformes offrent notamment une visibilité supplémentaire aux films de la sélection auprès des professionnel.le.s de l'industrie du film. Pour cette édition en ligne, ces partenariats ont été encore plus étroits et précieux. Le Festival est partenaire des plateformes de VOD suivantes :

- DocAlliance, une alliance de sept festivals européens clés dont Visions du Réel est membre.
- Festival Scope, plateforme professionnelle et publique qui a travaillé en collaboration avec Shift72 pour la mise en ligne de l'édition 2020.
- Tènk, plateforme dédiée au cinéma d'auteur documentaire.

⌂ Montage d'extraits d'une compétition

Vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ➤

Renforcer la présence en ligne

Devenue encore plus centrale, la communication digitale a été renforcée et diversifiée. Le site internet du Festival, plus qu'un relais de la programmation, a été cette année le support principal puisque c'est à travers ses pages que le public a atteint les films, hébergés sur la plateforme de streaming créée sur mesure avec un partenariat spécial entre Festival Scope, Shift72 et Visions du Réel. L'ensemble du site a donc été épuré, son arborescence simplifiée afin d'accueillir le flux de spectateur.rice.s. En parallèle, un nouveau pan du site a été aménagé, pour recréer un espace d'échange et d'interaction: le Forum. Il accueillait l'ensemble des discussions, masterclasses, tables rondes et autres moments d'échange tenus en ligne, ainsi qu'un flux de publications issues des réseaux sociaux, rendant compte de l'activité foisonnante entourant l'édition.

La communication sur les réseaux sociaux a elle aussi occupé une place d'autant plus centrale qu'elle avait à compenser l'absence des supports imprimés du Festival dans les rues, bars, restaurants et lieux culturels de la région. De plus, cette édition en ligne aura ainsi permis d'ouvrir sa programmation à un plus large public, d'en at-

teindre de nouveaux, plus éloignés ou qui n'étaient pas familiers avec la proposition de Visions du Réel. Dans la même optique, une grande quantité de supports vidéos ont été produits cette année, dévoilant les différentes sections du Festival d'un côté, offrant un espace d'expression aux cinéastes sous forme de Cartes Blanches de l'autre, alors qu'une série d'entretiens sous forme de questions-réponses ont accompagné les films de l'édition. Tous ont trouvé place sur le site internet, les réseaux sociaux et dans les newsletters du Festival, et ont été visionnés avec enthousiasme par un public curieux de découvrir les films et cinéastes de l'édition.

Des partenariats médias élargis

Partenaire média principal depuis de nombreuses années, la SSR SRG continue de soutenir Visions du Réel et a suivi le Festival de près dans le cadre de cette édition en ligne avec notamment une excellente campagne de diffusion de la bande annonce du Festival sur les différentes chaînes nationales.

Le Festival poursuit également sa collaboration de longue date avec la Radio Télévision Suisse (RTS). Une excellente visibilité a été mise en place en vue de cette édition 2020 également, tant au niveau des bandes annonces diffusées sur RTS 1 et RTS 2 que des nombreux spots radios annonçant Visions du Réel sur La Première et Espace 2. D'autre part, tout au long de l'année, la RTS propose toujours la case programme « Le Doc Visions du Réel » programmant des films issus de précédentes éditions une fois par mois sur RTS 2 entre septembre et juin.

Côté presse écrite et en ligne, les partenariats avec La Côte et Cineuropa se poursuivent et de nouveaux partenariats avec Le Temps, Variety, Business Doc Europe et Screendaily sont à signaler.

D'autre part des partenariats avec plusieurs radios (Reïdyo, Radio 40, Couleur 3) ont permis de créer des espaces de rencontres virtuels avec le public et d'imaginer une alternative aux Nuits de Visions du Réel.

Participation culturelle

κ Remise du prix du Jury des jeunes

Depuis plusieurs années, Visions du Réel mène une série de projets ciblés, mis sur pied dans le but de rendre le Festival accessible au plus grand nombre. Cette année, grâce à l'existence de ce Festival hors-normes, nous avons adapté et redimensionné toutes nos activités de participation culturelle afin qu'elles aient lieu malgré la tenue en ligne de l'édition.

D'ordinaire, les projets de participation culturelle s'articulent entre des concours de réalisation de films destinés aux enfants, des ateliers d'écritures, un jury composé d'adolescents de la région ou encore un rendez-vous privilégié entre un public de seniors et un.e professionnel.le du cinéma. Toutes ces rencontres, ateliers et projets sont créés sur mesure pour chacun des publics, dans le but de proposer une porte d'accès au cinéma du réel pour chacun et chacune.

Sans déroger à nos deux objectifs principaux fixés pour 2020 — l'élargissement des publics et l'accessibilité — les projets ont été adaptés à des formats permettant l'inclusion des publics malgré la distance et le semi-confinement en vigueur.

Les projets en quelques chiffres

Suite à la reformulation complète de son édition 2020, le secteur de la participation culturelle a proposé cette année :

- Plus de 800 participations et rencontres sur la page Forum
- 500 appels téléphoniques et plus de 500 mails reçus via les canaux de la hotline
- 40 classes ont bénéficié des parcours de films destinés au milieu scolaire
- 4'000 votes et plus de 500 vues par films pour le concours de réalisation de film Reflex Festival
- 15 participant.e.s à l'atelier de critique de cinéma mené par la Pépinière
- Plus de 200 écoutes par émissions de la Reïdyo
- 350 dessins envoyés lors du grand concours mené en partenariat avec la Lanterne Magique
- 5 gymnasiens.ne.s ont participé au traditionnel jury des jeunes
- 8 étudiant.e.s de l'Unil ont composé un comité de sélection de films pour nos collaborations futures.

Le Forum : Un rendez-vous accessible à tous et toutes

Un des défis majeurs de cette édition en ligne était de rester accessible au grand public. Pour cela, une série de rendez-vous ont été organisés via notre site internet sur la page du Forum. Ces rencontres, toutes différentes, ont encouragé les publics à se retrouver virtuellement autour

de contenus partagés et ainsi, à pouvoir tisser du lien social à travers des objets culturels accessibles depuis chez soi. En effet, il nous paraissait essentiel de proposer aux spectateurs.rices une possibilité d'interagir avec les intervenants via Forum afin de pouvoir bénéficier d'un moment de partage et d'échanges si précieux habituellement au Festival.

Hotline et mode d'emploi : Des canaux novateurs pour une inclusion optimale

Visions du Réel mène un projet de grande envergure sur plusieurs éditions s'adressant à l'inclusion des seniors au Festival. Dans la continuité de ce projet, nous avons mis sur pied une hotline téléphonique afin de venir en aide aux personnes moins familières avec la technologie. Grâce à cela, plus de 500 personnes ont bénéficié d'aide et de conseils durant le Festival. Nous avons également répondu à plus de 500 mails du public nous posant des questions plus générales sur l'édition en ligne et le Festival 2020.

Des parcours ciblés à destination des enseignant.e.s

Chaque année, Visions du Réel accueille plus de 3500 élèves romand.e.s au Festival. Les élèves ayant été renvoyé.e.s à la maison, nous leur avons proposé, par le biais de leurs professeur.e.s de visionner des films depuis chez eux grâce à nos parcours de films scolaires, ciblés par branches et par thématiques. Grâce à la création de cette offre adaptée, plus de 40 classes ont pu profiter de notre édition en ligne.

Le Reflex Festival en ligne

Nouveauté 2020, le concours de réalisation de films destiné aux jeunes de 12 à 26 ans a remporté un magnifique succès avec plus de 4'000 votes enregistrés pour le prix du public. Les films disponibles exceptionnellement en ligne ont généré plus de 500 vues. Ces chiffres records confirment notre pressentiment de proposer pour la suite un format en ligne, complémentaire au format habituel.

L'atelier critique de La Pépinière

15 participant.e.s entre 17 et 35 ans, issu.e.s de formations complètement différentes ont pu s'initier à la critique de films grâce à un atelier mené complètement en ligne par les trois responsables de la plateforme littéraire « La Pépinière ».

Reïdyo, la radio nyonnaise alternative

« Le cycle des possibles », composé de 3 émissions consacrées chacune à un film en particulier a généré plus de 600 écoutes. Chaque dimanche, la radio nyonnaise proposait à ses auditeurs.trices de revenir sur un film de la sélection 2020 au moyen d'interview des réalisateurs.trices, de discussions avec des membres du comité de sélection et de chroniques. Un nouveau partenariat, créé en un temps record pour cette édition hors-normes.

La Lanterne Magique, du cinéma pour les tout.e.s petit.e.s

Un grand concours de dessins sur le thème des émotions a été proposé aux enfants de toute la Suisse et a généré plus de 350 participations. Les séances initialement prévues au Festival seront proposées en automne, avec notamment la séance inédite « La Petite Lanterne, séance documentaire ».

Les étudiant.e.s de l'UNIL

Nous avons initié cette année une collaboration avec le service de médiation scientifique et culturel de l'Université de Lausanne. Ainsi, 8 étudiant.e.s ont composé un comité de sélection de films pour nos collaborations futures. Il/elle.s ont visionné un grand nombre de films des compétitions et en se sont rencontré.e.s virtuellement à quatre reprises. Des cinéastes et des scientifiques ont également participé à ces échanges dont certains étaient en direct ouverts au public sur notre Forum.

« C'était une super chouette expérience et une superbe organisation malgré la situation ! Bravo et à l'année prochaine »

« Merci pour tout, participer au Festival 2020 aura été une super expérience et je m'en rappellerai longtemps »

« Tout s'est très bien passé malgré la crise de coronavirus. J'ai adoré voir autant de films, même si c'était depuis chez moi »

Le Festival

Public

Avec 60 505 entrées (26% d'augmentation) pour son édition 2020, Visions du Réel est parvenu à consolider son ancrage local, tout en renouvelant son attrait en Suisse allemande et à l'international. Malgré des statistiques plus complexes à analyser, dû à la transformation très rapide du format du Festival, l'enthousiasme et la confiance du public sont facilement observables.

La convivialité du Festival assurée

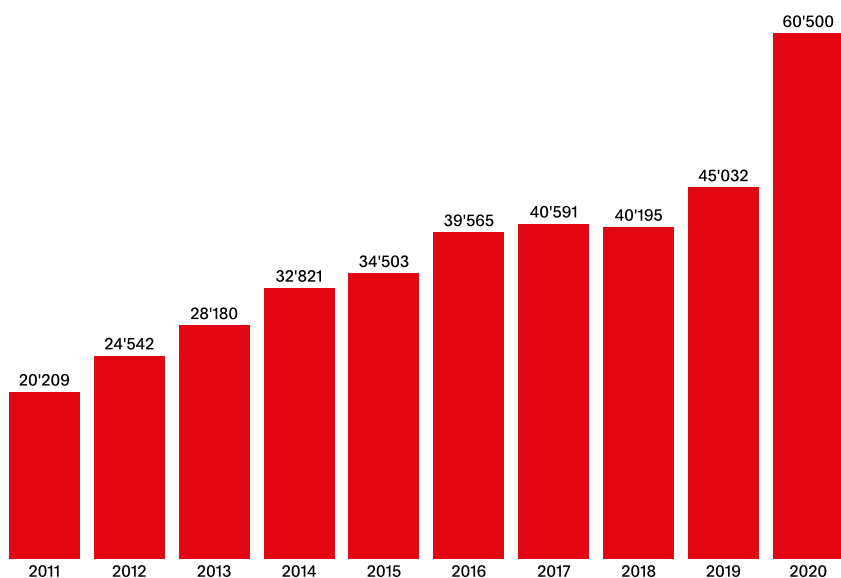
Conscient de l'importance d'accompagner le public local dans sa transition numérique, le Festival a rapidement imaginé un service de support technique: une hotline. Celle-ci a permis d'une part, de palier autant que possible au risque de fracture numérique et d'autre part, de recréer un espace d'écoute convivial dans cette période de confinement.

Ce service, composé au total de neuf personnes, a permis de traiter 431 appels. La très large majorité de ceux-ci venait de Suisse (88%), et plus particulièrement des régions de Nyon, Genève et Vaud (47%). Cette estimation régionale est d'ailleurs probablement sous-représentée par nos statistiques puisqu'elle est calculée à partir des indicatifs des deux régions (+41 22 et +41 21) et ne peut alors tenir compte de l'origine géographique des numéros de téléphones portable (qui représentent cependant 80% des appels suisses). Cette estimation, ainsi que les nombreux retours positifs reçus par téléphone et par message, témoignent néanmoins d'un fort lien de confiance entre Visions du Réel et son public nyonnais.

Un public suisse alémanique et international au rendez-vous

L'analyse des adresses IP du public récoltées sur de la plateforme de streaming, confirme également le succès du Festival auprès de son public suisse (58%). Ces données ne permettent cependant pas d'estimer précisément l'origine régionale de ces visionnages dans la mesure où elles visaient à garantir le géoblocage par pays de certains films. Toutefois, en les recoupant avec les statistiques de visites sur notre site internet, plus précises, nous évaluons à 7% l'augmentation du public alémanique.

Ensuite, la digitalisation du Festival a permis à la programmation — à travers certains films qui étaient accessibles à l'extérieur de la Suisse — d'être visionnée dans 135 pays. Cela représente une augmentation de 32% du public étranger par rapport à l'édition précédente. Les publics français, italien, allemand et américain ont été les plus nombreux à profiter de la plateforme de streaming.

La fréquentation du Festival depuis 2011 ↗

Organisation

κ Séance de travail pendant l'édition en ligne

Le Festival est constitué en Fondation. À sa tête, son bureau de six membres et le Conseil de Fondation déterminent la stratégie générale. La Fondation Visions du Réel a pour but général l'organisation d'un festival international de cinéma à Nyon accessible au public et axé sur le cinéma du réel (Visions du Réel, Festival international de cinéma Nyon), ainsi que des rencontres professionnelles lors d'un marché international réservé aux représentant.e.s de la branche audiovisuelle (l'Industry).

Le Festival est géré sur l'année par 10 personnes, correspondant à 7,5 ETP. Durant les mois qui précèdent l'équipe compte jusqu'à 50 collaborateur.rice.s. Cette année particulière, nous avons dû renoncer à faire appel aux bénévoles pour la semaine du Festival (normalement 150 personnes).

Conseil de fondation

Raymond Loretan

Président

Gilles Pache

Vice-Président

Yvan Quartenoud

Trésorier

Raymond Loretan, Gilles Pache,

Yvan Quartenoud, Lionel Baier,

Guillaume Etier, Bernadette Nelissen

Membres du bureau du

Conseil de fondation

Andreas Bachmann-Helbling, Irène

Challand, Pauline Gyax, David Rihs,

Cornelia Seitler, Olivier Thomas, Sonia Weil

Membres du Conseil de fondation

Gaston Nicole, Jean Schmutz,

Claude Ruey

Présidents d'honneur

Equipe du Festival 2020

Direction

Émilie Bujès

Directrice artistique

Martine Chalverat

Directrice administrative
et opérationnelle

Programme

Aurélien Marsais

Co-responsable du bureau
de programmation

Astrid Silva

Co-responsable du bureau
de programmation

Valéria Wagner

Stagiaire programmation

Mourad Moussa

Coordinateur catalogue
et programme imprimé

Jennifer Siegrist

Coordinatrice catalogue
et programme imprimé

Alice Riva

Présélection

Paolo Moretti

Consultant artistique

Madeline Robert

Consultante artistique

Comité de sélection

Emmanuel Chicon, Rebecca De Pas

Elena López Riera, Giona A. Nazzaro

Madeline Robert

Rédaction catalogue

Tom Bidou, Émilie Bujès, Emmanuel

Chicon, Rebecca De Pas, Camille Kaiser

Elena López Riera, Giona A. Nazzaro,

Madeline Robert

Administration

Clément Wegmann

Assistant administratif

Myriam Fragnière

Assistante administrative

Martine Gilliéron

Comptable

Participation culturelle

Virginie Portier

Responsable participation culturelle

Production

Hélène Gandar

Responsable de la production

Félix Tatzber

Stagiaire en production

Titouan Mesot

Coordinateur informatique
et technique

Nadia Crivelli

Responsable infrastructures
& décoration

Àdria Puerto i Molina

Responsable accréditations

Ekaterina Vytchegzhanina

Assistante accréditations

Nadège Hauser

Responsable évènements

Amandine Bula

Responsable hospitalité

Louise Bonpaix

Stagiaire hospitalité

Yves Félix

Responsable staff

Piero Clemente

Responsable projections
& contrôle des copies

Mathieu Rohrer

Coordination de l'exposition

Industry

Gudula Meinzolt

Co-Head Industry

Violeta Bava

Co-Head Industry

Mateo Ybarra

Coordinateur Industry

Jasmin Basic

Consultante Industry

Léa Célestine Bernasconi

Stagiaire Media Library

Aline de Rham

Stagiaire catalogue Industry

Alessandra Jeanneret

Relecture catalogue Industry

Antigoni Papantoni

Matchmaker

Communication & partenariats

Pauline Cazorla

Chargée de communication

Loïc Sutter

Chargé de communication digitale

Camille Poudret

Stagiaire communication

Delphine Mouly

Responsable vidéo

Erika Nieva da Cunha, Laurène Piron

Equipe vidéo

Caroline Stevens

Attachée de presse

Samuel Wanja

Stagiaire presse

Beat Glur

Attaché de presse

Suisse alémanique

Gloria Zerbinati

Attachée de presse International

Olivia Hardrick

Distribution flyers et programme

Finances

Le budget de Visions du Réel est habituellement de 3.3 millions de francs, cette année avec la mutation du Festival, il a lui aussi été largement impacté en passant à 2.4 millions. Ce résultat est dû à la mutation complète du festival à cinq semaines de celui-ci. En effet, le 13 mars, lorsque le Conseil fédéral a ordonné la fermeture des cinémas au moins jusqu'au 31 avril, nous avons décidé de redéployer l'entier des activités en ligne.

Nous avons à ce moment-là beaucoup d'incertitude quant aux coûts d'une telle édition : le coût de conception d'une plateforme de streaming, le coût des outils informatiques à adapter pour les activités de l'Industry, les ressources humaines que nous allions devoir engager en fonction des nouvelles compétences que nous allions devoir réunir dans l'équipe, les remboursements des RHT pour l'équipe technique, et j'en passe.

Durant cette période d'incertitude, nous avons opté pour la prudence financière. En effet, nous avons négocié étroitement avec tous les partenariats, engagé des ressources de manière extrêmement ponctuelle, essayé de nous défaire de tous les engagements qui n'étaient plus utiles dans une version numérique, nous avons une énorme pression au niveau du temps et très peu de recul.

Dans cette version du festival numérique, le budget repose beaucoup plus sur les ressources humaines, poste qui se monte à 50% (habituellement 38%). La part de subventionnement est beaucoup plus importante (57% en 2020 contre 46%

habituellement) car les recettes propres sont cette année minimales. Elles englobent habituellement le cumul des frais d'inscription, d'accréditations ainsi que la billetterie et le F&B.

Pour 2021, dans le cas d'un festival hybride, le budget sera plus important que celui d'une édition normale car il contiendra les frais cumulés d'une édition digitale et ceux d'une édition physique.

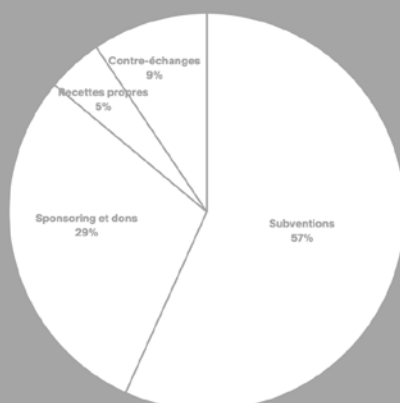
Renouvellement de la convention quadripartite 2020-23, liant l'Etat de Vaud, la Région de Nyon, la Ville de Nyon et la Fondation Visions du Réel, le 16 janvier 2020

Exercice comptable 2020

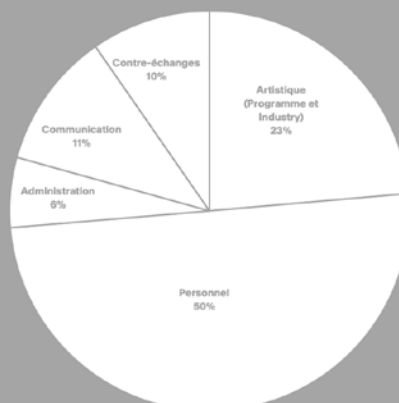
Du 1.07.2019 au 30.06.2020
(Montants en CHF)

	Comptes 2020		Comptes 2019	
	Charges	Recettes	Charges	Recettes
Subventions		1 432 890		1 657 730
Sponsoring et dons		740 163		935 577
Recette propres		114 508		589 504
Artistique (Programme et Industry)	582 538		1 156 437	
Personnel	1 234 362		1 368 836	
Administration	139 727		145 621	
Communication	271 890		310 881	
Total comptes de fonctionnement	2 228 517	2 251 521	2 981 775	3 182 811
Contre-échanges	238 165	238 165	407 707	407 707
Total	2 466 683	2 489 687	3 389 482	3 590 518
Recettes / dépenses exceptionnelles				
Total avant amortissements	2 466 683	2 489 687	3 389 482	3 590 518
Amortissements	10 001		164 758	
Total résultat d'exploitation	2 476 684	2 489 687	3 554 240	3 590 518
Charges financières et divers	7 666		11 621	
Total final	2 484 349	2 489 687	3 565 861	3 590 518
Résultat final	5 337		24 657	
Attribution aux réserves				

RECETTES DE L'EXERCICE 2020

CHARGES DE L'EXERCICE 2020

Bilan 2020

Actifs

	30.06.20 CHF	30.06.19 CHF
Actifs circulants		
<u>Liquidités</u>		
Caisse	955	1 497
Comptes banque	1 053 423	584 595
	1 054 378	586 093
<u>Débiteurs</u>		
Par rapport aux subventions	396 056	408 353
Par rapport aux tiers	111 825	134 253
	507 881	542 606
<u>Comptes de régularisation d'actifs</u>		
Stock matériel	0	1
Compte de régularisation d'actifs	54 118	12 181
	54 118	12 182
Total actifs circulants	1 616 377	1 140 880
Actifs immobilisés		
<u>Immobilisation financières</u>		
Garantie loyer	8 256	8 256
<u>Immobilisations corporelles</u>		
Aménagement signalétique	0	10 000
Aménagement village du Reel	0	1
Aménagements 50ème	123 200	123 200
	123 200	133 201
Total actifs immobilisés	131 456	141 457
Total actifs CHF	1 747 834	1 282 337

Passifs

	30.06.20 CHF	30.06.19 CHF
<u>Fonds étrangers à court terme</u>		
Créanciers	48 285	183 901
Compte de régularisation de passifs	113 675	68 725
Prêt Canton de Vaud LADE	0	42 000
Provisions événements	226 150	0
Provisions pertes sponsors, subventions	175 000	0
	563 110	294 626
<u>Fonds étrangers à long terme</u>		
Subventions aménagements 50ème	120 000	120 000
	120 000	120 000
<u>Fonds affectés</u>		
Dons, subventions	16 000	16 000
Dons et recettes et subvention reportées pour 2021	154 426	0
Subventions recues d avance pour montage,demontage forum	120 000	120 000
	290 426	136 000
<u>Fonds non affectés</u>		
Décalage subvention OFC	208 550	208 550
Fonds de péréquation des résultats	37 250	0
	245 800	208 550
<u>Fonds propres - capital de l'organisation</u>		
Capital de Fondation	64 026	64 026
<u>Fonds libres</u>		
Fonds réserve développements	144 030	144 030
Fonds réserve investissements	165 000	165 000
Fonds réserve pertes sponsors	150 000	150 000
	459 030	459 030
Résultat reporté	104	(24 553)
Résultat de l'exercice	5 337	24 657
Total fonds propres - capital de l'organisation	774 298	731 711
Total passifs	1 747 834	1 282 337

Le Sesterce Club & L'Association des Amis

Le Sesterce Club

Le Sesterce Club réunit les personnes privées et les entreprises soucieuses de soutenir le Festival et de renforcer son rayonnement :

- Membre platine (dès CHF 10'000)
- Membre or (dès CHF 5'000)
- Membre argent (dès CHF 2'500)
- Membre bronze (dès CHF 1'000)

Les membres du Sesterce Club bénéficient d'un certain nombre d'avantages pendant le Festival et tout au long de l'année

Un grand merci aux membres du Sesterce Club :

Cornelia Bachmann
Andreas Bachmann-Helbling
Lionel Baier
Dominique Blanchard
Christophe Castella – Raiffeisen Nyon
Pierre-Alain Couvreur
Philippe Gaudin – Impec Nettoyage SA
Jean-Marie Guignard – Banque Valiant
Catherine Labouchère
Raymond Loretan
Daniel Loup
Milko Mantero – Retraites Populaires
Laurent Miéville
Serge Molla – Cercle d'études cinématographique de Lausanne et de l'Est vaudois
Donato Mottini
Bernadette Nelissen
Perrin Thierry (Nyvimmo)
Philippe Pellegrin
David Pittet
Yvan Quartenoud
Michèle Rodoni
Jean-François et Marie-Noëlle Rolle
Urs Schaeppi – Swisscom
Olivier Thomas

... ainsi que celles et ceux qui ne souhaitent pas que leur précieux soutien soit rendu public.

L'Association des Amis

L'Association des Amis de Visions du Réel a été créée en 2016 et a pour but :

- De favoriser le rayonnement de Visions du Réel
- De contribuer à faire connaître le cinéma du réel au grand public
- D'apporter son soutien à la Fondation Visions du Réel, notamment par une participation bénévole à l'organisation des manifestations du Festival
- De contribuer financièrement à certains projets de Visions du Réel

Les privilèges des Ami.e.s :

- Un catalogue du Festival
- Une invitation à l'apéritif entre Ami.e.s pendant le Festival
- Une invitation à la remise du Prix Maître du Réel
- Un abonnement du Festival à prix réduit

Les cotisations annuelles :

- Ami.e tarif réduit
AVS, AI, apprenti, étudiant, chômeur
CHF 30.–
- Ami.e
CHF 70.–
- Couple d'Ami.e.s
CHF 120.–
- Ami.e de soutien
CHF 250.–

Un grand merci aux Ami.e.s du Festival !

Partenaires

Suite à la nouvelle forme donnée au Festival, nous avons dû renoncer à certains partenariats pour cette édition. Nous remercions chaleureusement les partenaires — tant ceux avec qui nous n'avons pas pu travailler cette année que les partenaires 2020 — dont le soutien est essentiel.

Partenaire principal
La Mobilière

Partenaire média principal
SRG SSR

Pouvoirs publics et institutionnels
Office Fédéral de la Culture (OFC)
Direction du développement
et de la coopération (DDC) du DFAE
MEDIA Desk Suisse
Ville de Nyon
Canton de Vaud
Région de Nyon
République et canton de Genève
Ville de Gland

Partenaires média
Espace 2
GeneralMedia SA
La Côte
Le Temps
RTS
TV5Monde
Weischer.Cinema

Partenaires techniques
Doc Alliance (dafilms.com)
Ducommun
Festival Scope
Imersis
Tènk

Fondations
Loterie Romande
Fondation Esther Locher-Gurtner
Fondation Goblet
Fondation Jan Michalwski
Fondation Juchum
Landis & Gyr Stiftung
Migros pour-cent culturel
Sandoz – Fondation de Famille
Zonta Club Lausanne & Morges La Côte
Partenaires associés
Mémoire Vive
Raiffeisen

Partenaires
Château de Prangins
Cinémathèque suisse
Clinique de Genolier
Cornaz SA
Ecole cantonale d'art de Lausanne (ECAL)
FOCAL
Haute école d'art et de design
Genève (HEAD)
Kinoscope
La Lanterne Magique
La Parenthèse
Les Cinémas Capitole
Nyon Région Tourisme
Payot Librairie
Pro Senectute Vaud
Société Suisse des Auteurs (SSA)
Suissimage
SWISS FILMS
Tènk
Théâtre de Vidy

Fournisseurs
Denogent SA
Europcar
Freestudios
Garage de Nyon A&S Chevalley
India Zelt & Event AG
La Roulotte
Net+ Léman
Propaganda Zürich AG
Publibike
Securitas
Société des Hôteliers de La Côte (SHLC)
Société Industrielle et Commerciale
de Nyon (SIC)
Tavel événements SA
Vins de Nyon
Yvan Rochat – À votre service

Visions du Réel est membre de
Doc Alliance, de la Conférence
des festivals, de Cinélibre, de Nyon
Ville de Festivals et de la FRAC.

Conclusion & perspectives

κ Message de remerciement diffusé sur les réseaux sociaux

L'expérience de cette édition numérique nous a montré la capacité d'adaptation et de réaction de l'équipe face à une donnée nouvelle, surgissant quelques semaines avant l'ouverture du Festival. D'autre part, cette digitalisation forcée nous a permis d'entrer dans une nouvelle ère et d'expérimenter de nouvelles formes de diffusion et d'échanges.

Nous avons aussi pu observer la manière dont le public, les ayants-droit et les professionnel.le.s réagissent aux différents outils, quels sont leurs besoins et leurs appréhensions et quelles sont leurs difficultés et demandes.

- La Hotline mise en place, nous a permis d'accompagner le public et de noter les appréhensions ou problématiques rencontrées.
 - Du côté des ayants-droit, nous avons envoyé un sondage pour recueillir les remarques et les commentaires ainsi que les suggestions d'amélioration.
 - Du côté des professionnel.le.s, nous avons également récolté les retours à l'aide d'un questionnaire.
- Toutes ces informations sont précieusement analysées afin d'identifier les points à améliorer.

Conscient.e.s qu'au vu de la situation, les outils et les pratiques évoluent de jour en jour et de festival online en festival online, nous mettons un accent particulier au monitoring de ces changements et améliorations afin de pouvoir adapter nos pratiques en temps voulu.

Pour la prochaine édition, la situation sanitaire et les incertitudes qui y sont liées nous obligent à avancer sur plusieurs scénarios :

- Celui d'un festival physique, avec les invité.e.s et le public.
- Celui d'un festival avec une jauge limitée et des professionnel.le.s partiellement présent.e.s.
- Celui d'un festival à nouveau intégralement en ligne.

Objectifs et Projets futurs

Nous avons défini à l'issue de la 50ème édition 7 objectifs pour la période 2021-2023. En les évaluant, nous constatons que cette édition particulière nous a permis d'atteindre et même d'aller au-delà de plusieurs de ces objectifs notamment la digitalisation du Festival et l'accent mis sur la communication digitale. L'objectif lié à l'infrastructure et à l'accueil des festivalier.ère.s à quant-à-lui été reporté à la prochaine édition.

Nous avons évalué l'atteinte de ces objectifs et défini les prochaines étapes pour l'année prochaine.

Plateforme VOD pédagogique

Nous planifions de lancer une plateforme de films en streaming pour les écoles proposant des films des années passées, classés par degrés scolaires, thématiques (en lien avec le plan d'étude romand), âge, langues, pays et mis à disposition avec du matériel pédagogique.

Pôle de compétences

De manière plus générale, nous voulons renforcer le fait que Visions du Réel est un pôle de compétences et faire rayonner nos activités à l'année au niveau de la programmation d'une part, mais également de la production ou de la participation culturelle, domaine dans lequel nous créons des formats d'activités spécifiques par public.

Développement durable

Au niveau du développement durable, soucieuse des enjeux actuels de développement durable, toute l'équipe de Visions du Réel s'engage de manière transversale à mettre en place des actions concrètes dans son quotidien afin de trouver un équilibre entre respect de l'environnement, économie durable, responsabilité sociale et sanitaire.

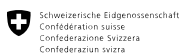
Partenaire principal

la Mobilière

Partenaire média principal

SRG SSR

Partenaires institutionnels

Bundesamt für Kultur BAK
Office fédéral de la culture OFC
Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA
Direction du développement et de la coopération DDC

Visions du Réel

Festival international de cinéma Nyon

Place du Marché 2

CH – 1260 Nyon

+41 22 365 44 55

contact@visionsdureel.ch

www.visionsdureel.ch