

FORUM 2011

12-16 octobre à Vancouver

Front des réalisateurs indépendants du Canada

Les ateliers

Les processus d'une production interactive à l'ONF

L'Office national du film du Canada fait actuellement œuvre de pionnier dans la forme et le contenu avec des productions interactives. Il collabore avec des développeurs et des artistes de premier plan pour créer des œuvres interactives qui repoussent les limites du récit non linéaire et innovent au niveau des formats. Lors de cet atelier, je présenterai les processus de production interactive vus à travers des exemples concrets représentatifs de notre stratégie et de notre programmation.

Qu'est-ce qu'une œuvre interactive d'auteur? En quoi les étapes d'une production interactive sont-elles différentes de celles d'un documentaire linéaire? Comment est constituée une équipe de production? Quel est le rôle du public?

Marie-Dominique Bonmariage est en ce moment directrice générale adjointe au Programme français de l'Office national du film du Canada (ONF). Elle a plus de 25 ans d'expérience dans le milieu culturel. Elle est reconnue dans la communauté des arts médiatiques et du cinéma indépendant non seulement pour son expérience en gestion et en développement de projets culturels, mais également pour son intérêt pour les arts médiatiques, le cinéma d'auteur et le langage de l'image. Elle a été, entre autres, déléguée à la promotion et à la diffusion à la direction générale du cinéma à la SODEC, directrice générale du Vidéographe, directrice administrative au Festival du Nouveau Cinéma ainsi qu'au Cinéma Parallèle. Elle est reconnue pour un rôle capital qu'elle a joué dans le déménagement, en 1999, du cinéma Parallèle à l'intérieur du complexe eX-centris. C'est elle qui est à l'initiative du projet viThèque.ca et qui a amené le Vidéographe vers la distribution numérique. Elle est membre fondatrice de Compagnie F, organisme d'entrepreneurship. Elle est membre des conseils d'administration du Cinéma Parallèle et des Rencontres Internationales du Documentaire à Montréal (RIDM).

FORUM 2011

12-16 octobre à Vancouver

Front des réalisateurs indépendants du Canada

Productrice et réalisatrice: dialogue sur les rapports de travail

La relation de travail entre le producteur et le réalisateur en est une primordiale: de l'idéation d'un projet jusqu'à sa diffusion et distribution, le succès de l'œuvre repose en grande partie sur ce travail conjoint.

Marie-Pierre Gariépy, fondatrice et présidente de SLALOM-maison de production, cumule plus de 18 années d'expérience à titre de productrice. Au fil des années, elle a su développer des liens et des projets avec les joueurs clés de l'industrie canadienne de la télévision et du cinéma.

Reconnue pour son talent et son dynamisme, ses productions sont diffusées à TFO, Radio-Canada, TVA, CBC, l'ONF ou encore TV5 Monde. De nombreuses fois nominées ou primées, ses productions lui ont valu une solide réputation en tant que productrice francophone, œuvrant en francophonie canadienne.

Curieuse et créative, Marie-Pierre a abordé la convergence avec innovation, que ce soit par l'intermédiaire du site internet dédié à la série jeunesse *Motel Monstre* ou encore le nouveau magazine urbain hebdomadaire *RUBY*, lancé à la fois sur les ondes de TFO et sur internet à l'automne 2011. Impliquée dans son milieu, elle a été formatrice à l'INIS ainsi que conférencière à la Cité collégiale et à l'Université d'Ottawa. Elle cherche à diversifier ses apports à la communauté en établissant de nouvelles associations avec des créateurs canadiens; sa dernière collaboration étant une production audiovisuelle en danse contemporaine. Bénévole, elle est trésorière de l'Alliance des producteurs francophones du Canada et Présidente de la Société du Film et de la Télévision d'Ottawa-Gatineau.

Basée à Ottawa, SLALOM se spécialise dans le documentaire, la série dramatique tant pour la jeunesse que pour les adultes, ainsi que dans le magazine multiplateforme.

FORUM 2011

12-16 octobre à Vancouver

Front des réalisateurs indépendants du Canada

La reconnaissance du travail de réalisateur

avec Phil Comeau

Comme suite de l'atelier du Forum 2010 au sujet de l'évaluation du travail du réalisateur, Phil Comeau propose d'examiner la reconnaissance du travail du réalisateur en télévision, avant et pendant la production, ainsi qu'après la diffusion de l'émission. Les conditions de travail et les tarifs actuels varient d'une production à l'autre, et d'une région à l'autre au Canada francophone, alors que les conditions de travail et le tarif minimum des réalisateurs de toutes les régions du Québec sont les mêmes.

Quel serait l'intérêt, pour les réalisateurs francophones de l'extérieur du Québec, à proposer des standards à l'industrie et à instituer des pratiques qui compensent équitablement leur travail? Est-ce que cela faciliterait le travail des producteurs si une telle entente existait? L'intervenant examinera l'Entente télévision ARRQ-APFTQ des réalisateurs francophones du Québec, l'Entente télévision DGC-CMPA des réalisateurs canadiens, ainsi que la création d'un prix spécial pour la francophonie canadienne aux Prix Gémeaux pour mieux faire reconnaître publiquement au niveau national de la qualité du travail des réalisateurs et producteurs francophones hors Québec.

Réalisateur et scénariste acadien depuis 1976, **Phil Comeau** a réalisé une centaine de films et d'émissions de télévisions en documentaire et en fiction. Il a tourné des films dans toutes les provinces canadiennes et dans une vingtaine de pays à l'étranger. Ses films se sont mérité une trentaine de prix et le cinéaste a été reçu a trois Ordres : L'Ordre du Canada, l'Ordre des Arts et des Lettres de la France et l'Ordre des francophones d'Amérique.

Actif auprès de nombreuses associations professionnelles, il a été membre du conseil d'administration de l'Association des réalisateurs des films du Québec, et est présentement membre du conseil d'administration de la section francophone de l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision. Il est aussi membre du FRIC, de la Guilde canadienne des réalisateurs (DGC), de la **Société des Auteurs de Radio, Télévision et Cinéma (SARTEC)**, la **Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD)**, et de l'Association acadienne des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick (AAAPNB).

FORUM 2011

12-16 octobre à Vancouver

Front des réalisateurs indépendants du Canada

Fosse au FRIC

La **Fosse au FRIC** est une session de simulation de «pitch» pendant laquelle des réalisateurs et réalisatrices présentent des propositions de projets en développement à des producteurs et des diffuseurs.

La Fosse au FRIC est aussi une occasion pour entendre les diffuseurs, producteurs, agences de financement parler de leurs plans stratégiques, leur fonctionnement, les programmes, etc.

Formée comme architecte à l'École des Beaux-Arts de Paris, **Michèle Smolkin** vit à Vancouver depuis 1983. Après avoir couvert les arts et la culture comme journaliste indépendante pour la presse écrite et la radio, elle a réalisé plusieurs documentaires culturels à la radio et à la télé, dont *Du vert ou du bleu, un portrait d'Emily Carr*, et *Arthur Erickson, poète du béton*, sélectionnés dans plusieurs festivals internationaux. Elle a été tour à tour animatrice, chroniqueuse et réalisatrice pour la radio de Radio-Canada, puis a occupé le poste de chef des émissions de la télévision de Radio-Canada. Elle a produit plusieurs séries et émissions spéciales, dont *24h à Vancouver* avec TV5 Monde (24h de programmation), la série *Cliché* (16 ½ h) avec TV5 Québec Canada (nomination aux Gémeaux 2005 et aux Lions 2005). Elle a également écrit des poèmes, des nouvelles et des contes radiophoniques, ainsi qu'un roman publié chez XYZ (*C'est encore loin le bonheur?*). Aujourd'hui, elle est **réalisatrice-coordonnatrice des Programmes, (radio, télé, web) pour Radio-Canada Colombie-Britannique et Yukon** et, entre autres, travaille avec les producteurs indépendants de la Colombie-Britannique qui présentent des projets.

Depuis le premier jour où elle a entendu «Il était une fois...» **Brigitte Nadeau** adore écrire, lire, analyser, programmer et filmer des histoires. Elle est **analyste au contenu à Téléfilm et fait partie de l'équipe qui administre le Fonds des médias du Canada (FMC)**. En plus d'être consultée pour l'admissibilité des projets, elle participe à la sélection et analyse le contenu des projets pour différents programmes du FMC. Par le passé, elle a privilégié la forme documentaire comme moyen d'expression. Elle a été impliquée sur les différents conseils d'administration de centres d'artistes et organismes de diffusion. Elle a été membre de nombreux jurys: Conseil des arts, SODEC, Gémeaux... Elle est une des privilégiés à avoir participé à La Course Europe-Asie de la SRC. Elle a fait des études en Communications, Sciences politiques et Études est-asiatiques. Elle complète en ce moment un certificat en études autochtones.

Jacques Turgeon a étudié le droit à l'Université Laval, où il a également fait des études en histoire de l'art et en cinéma. Il travaille au sein de l'industrie du cinéma, de la télévision et des nouveaux médias depuis 1978. Il a participé, à divers titres, à des films documentaires et de fiction, de même qu'à des émissions et séries télévisuelles. Plusieurs de ses films et séries ont reçu divers prix et mentions dont UN DIMANCHE À 105 ANS (Daniel Léger), qui compte le plus grand nombre de visionnage sur onf.ca. Il a produit et coproduit des films marquants tels DUHAMEL (Stefan Gravel), IL PARLE AVEC LES LOUPS (Carlos Ferrand), LES ÉPOUSES DE L'ARMÉE (Claire Corriveau), RAOUL LÉGER – LA VÉRITÉ MORCELÉE (Renée Blanchar), ON A TUÉ L'ENFANT-JÉSUS (Renée Blanchar), LÉONARD FOREST – CINÉASTE ET POÈTE (Rodolphe Caron), DURELLE (Ginette Pellerin), HOMMES À LOUER (Rodrigue Jean), POUR LA CAUSE (Rodolphe Caron) et ÇA TOURNE DANS MA TÊTE (Louiselle Noël). Il a participé également à la mise sur pied des Concours Tremplin et AnimAcadie, initiatives pour la relève francophone, très apprécié par les créateurs. Il est l'un des instigateurs du projet Wapikoni, une unité mobile de création vidéo et d'enregistrement musical conçue pour les jeunes Autochtones. Il était également le chef de projet pour la production novatrice en stéréoscopie CHAMPLAIN RETRACÉ, un voyage en 3 dimensions mêlant le documentaire, la fiction et l'animation présentée depuis 2008 au Musée de la civilisation de Québec. Fort d'une vaste expérience en tant que producteur et gestionnaire, Jacques Turgeon a été producteur responsable des régions du Québec au Programme français de l'ONF à partir de 1998 ainsi que du Studio Acadie à partir de 2000. **Il assume les fonctions de producteur exécutif au Studio Acadie et au Studio Ontario et Ouest de l'Office national du film du Canada depuis 2007.**

laura jeanne lefave est agente de programme au Service des arts médiatiques du Conseil des Arts du Canada. Elle est responsable des programmes de *Subvention aux artistes du cinéma et de la vidéo : Subvention de production et de recherche/création, Subventions aux artistes en Nouveaux médias et de l'audio : Subvention de Recherche et de Production* ainsi que le programme de *Résidences en nouveaux médias*. Depuis 1989, laura jeanne est impliquée dans le milieu des arts visuels et médiatiques à titre d'artiste, de commissaire, de chercheuse et de professeure. Elle a obtenu une Maîtrise en arts visuels et médiatiques de l'Université du Québec à Montréal. Son travail vidéographique et de performance a été présenté sur la scène nationale et internationale. Elle a enseigné au département de Studio Arts à l'Université Concordia dans le cadre du programme Intermedia/Cyberarts. Elle est également professeure auxiliaire au Département des arts visuels de l'Université d'Ottawa.

Diplômé en Beaux-Arts de l'Université Concordia, **Paul Thinel** a produit, réalisé et scénarisé des courts, moyens et longs métrages sur une période de près de 20 ans. Parallèlement à sa carrière en cinéma, il a participé à de nombreux comités pour des conseils des arts puis occupé à plusieurs occasions le poste de chargé de projets au contenu pour la Sodec. Il est agent de programme au Service des arts médiatiques au Conseil des arts du Canada.

FORUM 2011

12-16 octobre à Vancouver

Front des réalisateurs indépendants du Canada

Art génératif, interactivité et nouvelles technologies

Les arts médiatiques ont toujours entretenu une relation étroite avec les nouvelles technologies. Afin, d'analyser cette relation et son évolution, une typologie sera présentée. Deux dimensions en particulier seront développées: (1) la relation entre l'artiste et les outils de création et (2) la relation entre le public et le contenu médiatique. Une présentation des projets de recherches en cours à l'École des Arts Interactifs et des Nouvelles Technologies de Simon Fraser Université viendra illustrer cette typologie.

L'atelier proposera d'examiner les concepts et techniques clés associés à la génération automatique de contenu et à l'interactivité, tout en se penchant sur les enjeux de ces évolutions parallèles au développement technologique permanent.

Philippe Pasquier est assistant professeur à l'École des Arts Interactif et des Nouvelles Technologies (SIAT) à Simon Fraser University. Il y conduit un agenda de recherche en intelligence artificielle ainsi qu'une pratique en arts médiatiques. Sur le plan scientifique, son travail vise à développer des modèles pour le comportement autonome, intelligent et créatif des machines. Les contributions sont tout autant théoriques qu'appliquées aux arts génératifs: rendu graphique non-photoréaliste, musique générative, génération de niveau pour jeux vidéo, visualisation interactive, systèmes d'apprentissage interactif. Sur le plan artistique, Philippe s'est produit comme performeur, compositeur, designer sonore, producteur et enseignant dans de nombreux contextes. Philippe a pris part comme fondateur ou membre du comité de direction de plusieurs collectifs artistiques (Robonom, Phylm, MIJI), centre d'art (Avatar, Bus Gallery) et organisations artistiques (P: Media art, Machines, Vancouver New Music) en Europe, en Australie et au Canada. Son travail a été présenté à l'international et appuyé par plus de 20 institutions culturelles et scientifiques, incluant le Conseil de Recherche en Science naturelles et Génie du Canada (CRSNG), le Conseil de la Recherche en Sciences Humaines du Canada (CRSHC), le Conseil des Arts du Canada (CAC), le ministère Français de la communication et de la culture, le Conseil de la Recherche Australienne et le Conseil des Arts d'Australie.