

MEILLEUR SOUTIEN AU CINÉMA BERNOIS: DEUX ANS D'EXISTENCE ET UN BILAN À MI-PARCOURS

● EN 2010/2011, UN FILM BERNOIS Y A ÉTÉ MONTRÉ

Cette brochure a été réalisée grâce à l'aimable soutien de Stämpfli Druck AG.

Impressum

Editeur: Association Berne pour le cinéma

Concept et textes: Stefanie Arnold

Consultants: Madeleine Corbat, Dieter Fahrer,
David Fonjallaz, Reta Guetg,
Elisabeth Marti, Sven Wälti

Traduction: Madeleine Fonjallaz

Layout: Decoy Collective GmbH

Imprimerie: Stämpfli Druck AG

Tirage: 500 exemplaires

Parution: mars 2012

CINÉMA BERNOIS: C'EST PARTI!

«Cinéastes bernois en forme» ti-trait il y a peu «20 Minuten». Bien vu! Deux ans après le lancement du projet pilote «Meilleur soutien au cinéma bernois», il y a du nouveau sur le site de production cinématographique bernois.

Peut-on d'ores et déjà attribuer ce changement à l'augmentation du crédit d'encouragement? Quels sont les changements intervenus dans la branche depuis 2010? Et à quelle évolution peut-on s'attendre dans le canton de Berne?

A mi-parcours du projet pilote «Meilleur soutien au cinéma bernois», l'association «Berne pour le cinéma» saisit l'occasion de faire un état des lieux de la scène du cinéma de notre région.

L'expérience a débuté il y a deux ans, or le cycle de production d'un projet de film est assez long, il est donc trop tôt pour établir des statistiques sur l'efficacité des mesures prises. La plupart des films produits après l'augmentation du crédit d'encouragement ne seront présentés au public que dans un, deux ou trois ans, voire plus.

Nous nous sommes tout de même aventurés à promener notre regard sur la branche bernoise. Nous avons questionné des cinéastes de générations et de régions différentes sur leurs expériences. Et c'est un vent de renouveau que nous avons senti. Certains films fêtent d'ailleurs déjà leurs premiers succès.

Dans le monde entier, des festivals ont montré des films bernois en 2010 et 2011, comme on le voit en page de couverture. Mais l'avenir aussi est prometteur. Cette brochure présente une courte sélection des films déjà produits ou en production depuis l'introduction du «Meilleur soutien au cinéma bernois».

Nous espérons vous donner ainsi un aperçu du dynamisme de la branche cinématographique bernoise et vous souhaitons une lecture stimulante!

Sven Wälti
Président de
Berne pour le cinéma

THORBERG

Documentaire cinéma 2012

R: Dieter Fahrer
P: Balzli&Fahrer GmbH

La prison de Thorberg est l'Alcatraz suisse. C'est là que se trouvent les hommes dangereux, dit-on. A quel point dangereux? Comment devient-on dangereux? Peut-on devenir meilleur?

Soutien Pro cinéma Berne:
190'000 CHF (production)

En production

Sortie cinéma: automne 2012

MEILLEUR SOUTIEN AU CINÉMA BERNOIS

Le cinéma bernois est depuis 2010 un point fort du soutien à la culture du canton de Berne. Dans le cadre du projet pilote de quatre ans «Meilleur soutien au cinéma bernois», le crédit d'encouragement au cinéma a augmenté progressivement de 1,65 Mio en 2010 à 3,15 Mio.

L'aide régionale en mutation

Les mesures prises se comprennent par les profondes mutations de la branche du cinéma suisse. Les frais qu'entraîne un projet de film sont élevés. Le coût moyen d'un long métrage de fiction suisse est de plus de 3 Mio de francs. Pour financer leurs projets, les cinéastes doivent donc faire appel à différentes sources de financement.

A côté de l'Office fédéral de la culture (OFC), de la télévision suisse et de diverses fondations, les subventions locales et régionales jouent un rôle décisif dans le financement d'un film.

Ces soutiens régionaux au cinéma sont depuis quelques années en mutation. A Zurich (2005 «Zürcher Filmstiftung») et en Suisse romande (2000 «Fonds REGIO», 2011 Fondation romande pour le cinéma), de nouvelles structures de soutien ont modifié l'équilibre général.

Alors que la plupart des instances régionales s'étaient bornées à jouer un rôle complémentaire, la fondation zurichoise, dès 2005, a décidé de jouer un

rôle incitatif et d'attribuer des montants maximaux plus importants. Grâce à leurs nouveaux règlements, les cinéastes zurichois furent avantagés auprès des autres instances subventionnantes du pays: l'expérience montre que les projets déjà approuvés à Zurich ont plus de chance d'obtenir le soutien de l'OFC et de la télévision suisse.

De ce fait, les cinéastes des autres régions ont été mis sous pression. Le réalisateur Felix Tissì se souvient: «nous étions conscients que si le soutien régional ne nous donnait pas un coup de pouce en augmentant le crédit, Berne perdrait considérablement du terrain.»

Les trois mesures

Pour consolider la place cinématographique bernoise, le Conseil d'Etat a instauré en décembre 2009 un «Meilleur soutien au cinéma bernois» dont le point fort est le renforcement de la production bernoise grâce à des conditions de production attrayantes pour les films documentaires et de fiction d'une certaine dimension, l'introduction de mesures financières incitatives et une augmentation des subventions maximales accordées.

De plus, le Conseil d'Etat encourage la promotion, permettant ainsi une meilleure exploitation des films. Afin d'attirer un public plus jeune et plus nombreux vers les films bernois, il organise et soutient par exemple «Tour de Berne» ou «Filmkompakt».

DIE BRÜCKE ÜBER DEN FLUSS

Court métrage d'animation 2012

R: Jadwiga Kowalska

P: Regnet es immer noch?

En somme, l'homme ne voulait que se suicider en paix. Mais des soi-disants sauveteurs lui portent secours avec trop de zèle...

Soutien Pro cinéma Berne:
25'000 CHF (production)

En production

DER IMKER

Documentaire de cinéma 2012

R: Mano Khalil

P: Mano Khalil

Dans les tourments du conflit de la région kurde de Turquie, un apiculteur perd tout: sa femme, ses 11 enfants et sa colonie de 500 abeilles. Après une longue odyssee, il revient à la vie grâce à une ruche des Alpes uranaises.

Soutien Pro cinéma Berne:
25'000 CHF (développement),
120'000 CHF (production)

En production

Sortie cinéma: début 2013

LE CINÉMA BERNOIS ACTUEL

Deux ans après l'introduction du „Meilleur soutien au cinéma bernois“, nos cinéastes peuvent présenter quelques réussites, comme le montre notre palmarès (voir p. 14). MESSIES – EIN SCHÖNES CHAOS d'Ueli Grosenbacher (lauréat de la Semaine de la critique à Locarno et du prix du cinéma du canton de Berne), BOTTLED LIFE d'Urs Schnell (nominé pour le prix de Soleure, déjà plus de 7500 entrées) et WORK HARD PLAY HARD de Marcel Wyss (compétition internationale de Visions du réel, Nyon) ne sont que trois exemples de films bernois qui connaissent une belle carrière.

Un cinéma fort

Beaucoup de ces films ont été soutenus par Pro cinéma Berne avant 2010. D'autres, comme BON VOYAGE de Fabio Friedli (meilleur film suisse à Fantoche et aux Kurzfilmtage Winterthur) ont été soutenus après l'augmentation du crédit. Peut-on attribuer ce nombre de films à l'effet de l'augmentation du crédit sur l'activité de notre production?

Le boom de courts

En ce qui concerne les courts métrages, on peut clairement répondre oui, car leur temps de production est souvent plus court. Les deux gagnants du prix de la relève 2011, EISPRUNG de Loretta Arnold et HANDSCHLAG

de Gregor Frei ont été soutenus par Pro cinéma Berne et produits en une année.

«Sans ce soutien, EISPRUNG ne serait pas ce qu'il est», Loretta Arnold en est convaincue. Elle souligne que c'est seulement grâce à ces moyens financiers qu'elle a pu réaliser son film de diplôme de l'école de Lucerne dans des conditions professionnelles.

«La scène bernoise du court métrage est très dynamique» relève Reta Guetg, co-directrice artistique de «shnit» et membre du comité de «Berne pour le cinéma». «D'année en année, notre festival reçoit des films de plus en plus nombreux et toujours meilleurs. Cela se reflète dans la compétition nationale qui comptait 7 films bernois cette année. Un record!»

Selon Reta Guetg, la continuité est également réjouissante. Les jeunes cinéastes sont souvent présents dès leurs débuts et tout au long de leur évolution.

Le climat de renouveau né de l'augmentation du crédit d'encouragement au cinéma déteint aussi sur la relève dont les films n'avaient pas jusqu'alors profité de l'aide bernoise. Reta Guetg est convaincue que «la perspective de pouvoir exercer leur art sur un plan professionnel grâce au soutien de Pro cinéma Berne incite les talents de la relève à rester dans le coup.»

Les films de fiction ont besoin de temps

Dans le domaine de la fiction, il est, en revanche, trop tôt pour tirer des conclusions. Il faut souvent plus de 4 ans aux gros

IMAGE PROBLEM

Documentaire satirique de cinéma 2012

R: Simon Baumann & Adreas Pfiffner
P: ton und bild GmbH

Conflit fiscal avec l'Allemagne, secret bancaire dans la ligne de mire des USA, pressions croissantes de l'UE et gros titres réprobateurs dans les médias internationaux: La Suisse a un problème d'image. Pas de souci, Simon et Andreas vont y remédier.

Soutien Pro cinéma Berne:
80'000 CHF (production)

En production

Sortie cinéma: automne 2012

projets pour se réaliser. La phase de financement surtout peut être longue.

NULLPUNKT

Court métrage 2012

R: Oliver Schwarz
P: Lomotion AG

Relation à trois compliquée entre deux hommes et une femme. La femme est enceinte, chacun de ses deux co-localitaires pourrait être le père...

Soutien Pro cinéma Berne:
30'000 CHF (production)

En production

Achèvement été 2012

Tel est le cas du nouveau projet de Felix Tissi WELCOME TO ICELAND. Son projet a été soutenu par Pro cinéma Berne en 2010 et par l'OFC en 2011.

Mais, comme il s'agit d'une coproduction Suisse-Allemagne-Islande, il faut convaincre les bailleurs de fonds étrangers, ce qui nécessite patience et endurance. Le tournage est donc prévu pour l'été 2013 seulement. Lorsque le film sortira, la phase pilote de Pro cinéma Berne sera déjà achevée.

L'idée de «lien avec Berne établi» a aussi permis à Pro cinéma Berne de soutenir des films de cinéastes et de producteurs d'autres cantons, tournés à Berne. L'exemple le plus significatif est sans doute EINE WEN IIG, DR DÄLLEBACH KARI de

Xavier Koller. Beaucoup de berinois se trouvaient sur le plateau. Parmi eux, le régisseur Christian Wehrlin convaincu que: «pour accumuler de l'expérience pratique, il faut aussi travailler sur de grosses productions». De tels projets sont rares à Berne, Wehrlin a donc été ravi de se retrouver ici et se montre optimiste quant aux chances qu'à l'avenir plus de films de fiction se tournent à Berne grâce à l'augmentation du crédit cantonal au cinéma. «On ne peut construire un site de tournage en 4 ans, il faut de la patience pour y parvenir» Wehrlin y croit: fin 2011, il a quitté Zurich pour revenir à Berne.

Le succès des films documentaires

Le documentaire aussi est florissant. Plusieurs oeuvres pro-

duites depuis l'augmentation du crédit ont déjà été montrées au cinéma, par exemple HERZ IM EMMENTAL de Bernhard Giger ou encore BOUTON de Res Balzli. D'autres vont sortir en 2012, comme MY GENERATION de Veronika Minder. Le nombre de documentaires en production est également considérable. Mais le documentaire bernois a une solide tradition, il est donc difficile de dire si l'augmentation des moyens a exercé une réelle influence sur sa production.

Pour l'OFC, un financement avancé est un atout

«Pro cinéma Berne joue un rôle important en tant que force de levier pour le financement de nos films» explique Louis Mataré, producteur, Lomotion AG. Pendant ces deux dernières années,

deux documentaires et un court métrage de cette jeune maison de production ont été soutenus par l'OFC. Mataré pense que l'assentiment de Pro cinéma Berne a constitué un préalable favorable. Le soutien de l'OFC au documentaire de Lomotion WAS STIRBT, WAS BLEIBT? de Marcel Wyss confirme cette hypothèse. Dans sa motivation, le comité d'experts loue explicitement le fait que «la production du projet est bien mise en place et le financement déjà avancé». Dieter Fahrner aussi, dont le projet THORBERG a été soutenu aussi bien par l'OFC que par la télévision, insiste sur l'importance de Pro cinéma Berne comme force de financement décisive.

HINTER DEM HORIZONT

Documentaire cinéma 2012

R: Marianne Eggenberger

P: Einhornfilm

3 jours et 3 nuits. Sans toit et sans nourriture. Livrés à la nature. Les jeunes Nafi, Alexa, Tobias, Kim et Mona se livrent à une expérience révélatrice dans les Alpes grisonnes...

Soutien Pro cinéma Berne:
10'000 CHF (développement)
40'000 CHF (production)

En production

Achèvement 2012

BUEBE GÖ Z'TANZ

Documentaire cinéma 2012

R: Steve Walker
P: Recycled TV und Voltafilm

Les Kummerbuben et le «Bern:Ballett»-Ensemble répètent leur spectacle destiné aux espaces sacro-saints du Théâtre de la ville de Berne. L'univers chaotique de la cave de répétition se heurte à la professionnalité du monde du ballet.

Soutien Pro cinéma Berne:
70'000 CHF (production)

Film terminé

Sortie cinéma: mai 2012

Succès des demandes

Il est frappant de constater que bien plus de projets bernois ont bénéficié de l'aide sélective de l'OFC en 2011 qu'au cours des années précédentes. En 2011, 8 projets (fictions, documentaires, court métrages) ont obtenu une réponse positive, alors qu'entre 2008 et 2010, seuls deux à quatre projets étaient soutenus par année.

Vu le peu de demandes, ces chiffres doivent être considérés avec un optimisme prudent car statistiquement ils ne signifient pas grand'chose. Cependant, des producteurs comme Dieter Fahrner et Louis Mataré voient en cette évolution un signe que le cinéma bernois est devenu concurrentiel dans la compétition pour l'argent fédéral.

RENOUVEAU DE LA BRANCHE BERNOISE

La dynamique de la branche du cinéma bernois n'apparaît pas seulement dans la production. A l'écart du plateau et de la salle de montage aussi, les choses ont bougé.

La maison du cinéma bernois

Le 1er mars 2012, la maison du cinéma bernois a pris ses quartiers dans l'ancienne fabrique Ryff, Sandrainstrasse 3 à Berne. On y trouve sous le même toit des maisons de production, des cinéastes, l'association «Berne pour le cinéma» ainsi que la cinémathèque Lichtspiel.

Une des forces agissantes de cette maison a été Markus Heini-ger, Voltafilm. Pour lui, l'énergie visible chez les professionnels

depuis l'accroissement du crédit a motivé fortement son engagement: «Le climat actuel très prometteur du cinéma bernois m'a fortement motivé à investir tant d'heures et de jours dans ce projet», dit-il.

Climat de renouveau

Pour qui fréquente le milieu du cinéma, ce climat de renouveau est vraiment palpable. L'exil vers Zurich semble avoir pris fin: leur école de cinéma terminée, jeunes producteurs et cinéastes choisissent de revenir à Berne et de nouvelles maisons de production se créent.

HANDSCHLAG

Court métrage 2011

R: Gregor Frei

P: ECAL

Rudi est un carreleur de près de 60 ans, à qui on vient d'adjoindre Asim, un stagiaire. Cette situation déplaît à Martin, le meilleur ami de Rudi.

Soutien Pro cinéma Berne:
15'000 CHF (production)

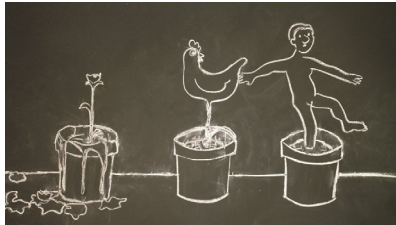
Prix du bilinguisme FFFH Biel/Bienne 2011; prix du cinéma du canton de Berne pour la relève 2011; Best Student Film au Peace on Earth Film Festival de Chicago 2012

Un facteur important: la mise en réseau

«Pendant mes études, je ne savais pas si j'allais revenir à

EISPRUNG

Court métrage d'animation 2011

R: Loretta Arnold

P: HSLU

Qui était là en premier? L'oeuf ou la poule? Des théories nouvelles, une vieille question et une solution substantielle.

Soutien Pro cinéma Berne:
15'000 CHF

Prix du cinéma du canton de Berne
pour la relève 2011

Berne ou monter quelque chose à Zurich ou Lucerne» raconte la cinéaste d'animation Loretta Arnold. En dehors de raisons privées, c'est avant tout la bonne mise en réseau de la branche à Berne qui a été décisive: «Berne pour le cinéma» m'a permis d'acquérir facilement une vue d'ensemble de la profession et de lier connaissance avec les gens.»

Tamer Ruggli, né à Zurich et qui vit à Bienne après des études à Lausanne apprécie l'esprit d'ouverture de Berne; «Berne me semble plus intime que Zurich. On le sent quand on y tourne: le contact avec les gens est facile et les autorisations de tournage s'obtiennent souvent sans difficulté.»

Ateliers et «Film du mardi»

Le cinéma est un travail d'équipe, les réseaux sont donc indispensables. Au contraire d'autres sites de production importants, comme Zurich, Lausanne et Genève, Berne n'a ni école de cinéma ni studio de télévision. Or, ce sont des lieux de rencontre pour les gens de cinéma, qui y travaillent souvent ensemble et y acquièrent leur savoir-faire.

Pour combler ce manque, «Berne pour le cinéma» qui compte la grande majorité des professionnels du cinéma du canton, organise depuis peu des ateliers ainsi que la série de discussions «Film du mardi». Entre 10 et 20 personnes y participent. Ces offres ont permis à la profession de grandir ensemble, comme l'a remarqué Reta Guetg: «l'échange entre générations s'est consi-

dérablement intensifié ces dernières années.»

Des jeunes dans les starting blocks

Beaucoup de jeunes cinéastes se concentrent sur les clips musicaux et les court métrages, dans le but de se faire un nom. La plupart aspire pourtant à passer au long métrage de fiction.

Stefan Eichenberger, hidden-frame, est persuadé que le pas à franchir, s'il n'est pas facile, est tout à fait possible. Le jeune producteur achève actuellement son master à Zurich et croit au potentiel de la jeune génération: «il y a à Berne beaucoup plus de jeunes cinéastes doués que ce que l'on pense.»

Il n'est pas facile d'obtenir des subsides pour un premier long métrage. Aussi Eichenberger

compte-t-il sur le courage et l'esprit de pionnier de Pro cinéma Berne: «j'espère qu'on y saisira la chance de soutenir explicitement la relève, seule chance de voir la scène du cinéma se renouveler et produire plus de longs métrages de fiction.»

QUI FAIT QUOI?

On évalue à environ 150 à 200 les gens qui exercent à Berne leur activité principale dans le cinéma. L'association faîtière „Berne pour le cinéma“ compte 19 personnes morales et 122 personnes physiques. La moitié des membres de „Berne pour le cinéma“ déclare être active dans la réalisation ou la production: 38 personnes travaillent dans la réalisation, 23 dans la production, et 18 occupent une double fonction production/réalisation. Par ailleurs, la branche bernoise présente un vaste éventail de métiers du cinéma: scénario (4), régie et Location Scout (3), camera (7), son (3), costumes (1), maquillage (2), décors (2), montage (3), postproduction (2), Visual Effects (2), effets 3D (1), postproduction son (1).

BOUTON

Documentaire cinéma 2011

R: Res Balzli
P: Balzli&Fahrer GmbH

La jeune actrice Johana et Bouton, la marionnette qu'elle a confectionnée, tentent de vaincre une grave maladie en s'y attaquant avec humour. Une ode au bonheur de vivre et sa fin imminente.

Soutien Pro cinéma Berne:
50'000 CHF (production)
8'500 CHF (promotion)

Prix du public aux Rencontres internationales du documentaire de Montréal; prix du cinéma du canton de Berne pour la réalisation

SUCCÈS DES FILMS BERNOIS 2011/2012

ANIMAL KINGDOM

de Nils Hedinger

participation au festival international du film d'animation d'Annecy et au Ottawa Animation Festival

BON VOYAGE

de Fabio Friedli

meilleur film suisse et meilleur film d'école de cinéma aux Kurzfilmtage Winterthur; «Best Swiss» et prix du public au Festival Fantoche de Baden

BOUTON

de Res Balzli

Participation au Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm; prix du public aux Rencontres internationales du documentaire de Montréal; prix du cinéma du canton de Berne pour la réalisation

WORK HARD PLAY HARD

de Marcel Wyss

Concours international Visions du Réel Nyon 2012

DOWN THIS ROAD

de Vinz Feller

participation au Tribeca Film Festival de New York et au Festival des films du monde de Montréal; Stellar Award au Black Maria + Video Film Festival New Jersey et prix du jury au Honolulu Film Awards

EMOZIONIERE

de S. Baumann & A. Pfiffner

participation au Kiev international Filmfestival; mention spéciale au Vienna Independent Shorts Filmfestival

HALBSCHLAF

de Johannes Hartmann

Meilleur film international au Young Cuts International Film Festival de Montréal, meilleur court métrage au Festivus Filmfestival Denver, 3ème Prix au Festival Ciné Jeunesse Suisse

EISPRUNG

de Loretta Arnold

Prix du cinéma du canton de Berne pour la relève 2011

HANDSCHLAG

de Gregor Frei

prix du Forum du bilinguisme au Festival du film français d'Helvétie de Bienne et prix du cinéma du canton de Berne pour la relève; Best Student Film au Peace and Earth Film Festival Chicago 2012

HEIMATLAND

de L. Arnold, A. Schneider, M. Portmann, F. Friedli

participation au Festival international du film d'animation d'Annecy; prix du public au Goldenes Einhorn Filmfestival Alpine de Nenzing et European Young CIVIS Media Prize

SILBERWALD

de Christine Repond

participation au Festival int. Del Cine Independente de Buenos Aires; Prix NDR de la réalisation Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern; mention spéciale au Festival Int de Cinema Jove Valencia; Interfilmpreis au Max Ophüls Preis de Saarbrücken; München Starter Filmpreis; prix du cinéma du canton de Berne pour la réalisation 2011

LA FILLE ET LE CHASSEUR

de Jadwiga Kowalska

Prix G.R.A.C du Festival du Film Court francophone Vaulx-en-Velin; deuxième prix au Animacion Internacional de Santiago du Chili; mention spéciale au Mediterranean Festival of New Filmmakers de Larissa; meilleur court métrage du jury des enfants au European Youth Film Festival of Flanders d'Anvers; mention spéciale du jury international au Kiev International Film Festival

MESSIES, EIN SCHÖNES CHAOS

de Ulrich Grossenbacher

Prix SRG SSR Semaine de la critique du festival de Locarno, prix du cinéma du canton de Berne 2011 et nomination pour le prix du cinéma suisse 2012

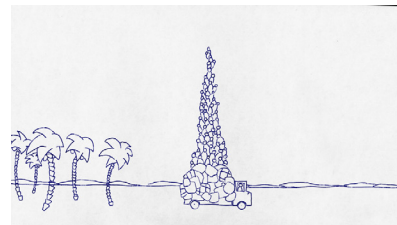
ICH

de David Fonjallaz

participation au festival du film de Cracovie et au Odense International Film Festival; mention spéciale au 2ANNAS International Short Film Festival de Riga

BON VOYAGE

Court métrage d'animation 2011

R: Fabio Friedli

P: HSLU

Des dizaines d'émigrants montent à bord d'un camion déjà surchargé. Leur but: la forteresse Europe. Le voyage est éprouvant et débouche sur une cruelle réalité: le traitement des réfugiés en Europe.

Soutien Pro cinéma Berne:
15'000 CHF (production)

«Best Swiss» et prix du public au Festival Fantoche de Baden 2011, meilleur film suisse et meilleur film d'école de cinéma aux Kurzfilmtage Winterthur.

Tous les autres films ainsi que d'autres compléments d'information à cette brochure
se trouvent à l'adresse www.bernfilm.ch

Berne pour le cinéma

Stefanie Arnold, secrétaire générale

Sandrainstrasse 3, 3007 Bern

Tel.: 031 558 35 90, E-Mail: info@bernfilm.ch