

FILM SPRING OPEN
FRANCE

PRÉSENTATION

Cette association représente en France la fondation internationale FILM SPRING OPEN fondée par l'un des plus grands directeurs de la photographie, Slawomir IDZIAK. Elle est dirigée par Florent PALLARES, cinéaste, conférencier et formateur membre de la fondation depuis 2008 et titulaire d'un doctorat en études cinématographiques et audiovisuelles.

Film Spring Open France propose des formations, des recherches sur une production plus écologique, des rencontres avec des professionnels, des soirées de projections et la réalisation de films internationaux novateurs.

Elle a également participé à la création du BTS Audiovisuel Public AVP du GRETA-CFA de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, situé au lycée Pablo Picasso à Perpignan (<https://bts-avp.fr>) et met en place, chaque année en août depuis 2018, une résidence artistique à l'Espace Jeunesse Guy Môquet de Cabestany.

Enfin, elle co-organise l'un des plus gros ateliers de formation européens où des centaines de cinéastes internationaux peuvent profiter de millions d'euros d'équipement mis à leur disposition et de rencontres avec des professionnels de classe internationale oscarisés tels que Natalie PORTMAN, Juliette BINOCHE, Ewa PUSZCZYŃSKA, Neil CORBOULT, Allan STARSKI invités d'honneur des précédentes éditions .

Sommaire

04 | CABESTANY

06 | FILM SPRING OPEN

08 | FILM SPRING OPEN WORKSHOP

10 | UN NOUVEAU MODÈLE DE PRODUCTION

11 | LE CINÉBUS - STUDIO DE CINÉMA MOBILE

12 | UNE PRODUCTION AUDIOVISUELLE VERTE ET DURABLE

13 | EXEMPLES DE RÉALISATIONS INTERNATIONALES

14 | L'ÉQUIPE

16 | LES PARTENAIRES

La ville de CABESTANY

Depuis 2013, la ville de Cabestany a fait un partenariat avec Film Spring Open France, qui propose tout au long de l'année des formations et aide à l'organisation de différentes manifestations.

La ville de Cabestany est depuis longtemps associée à l'univers du cinéma. En 1981, elle a été la co-fondatrice des Rencontres du court-métrage en collaboration avec l'A.R.E.C (Association Régionale d'Expression par le Cinéma non commercial).

Elles représentent pour les jeunes réalisateurs un véritable tremplin en leur permettant d'être confrontés au regard d'un public, d'amateurs et de professionnels venus sur place.

Ces Rencontres sont également un moyen de rassembler des réalisateurs et spectateurs de toute la France et de l'étranger. Ainsi, près de 2 000 personnes découvrent chaque année, des œuvres rarement diffusées et d'une grande qualité.

Depuis 1996, la ville soutient l'association Image'In qui a repris les Rencontres et organise tout au long de l'année d'autres manifestations comme les soirées Vidéo-Bar.

Elles permettent aux réalisateurs locaux de diffuser gratuitement leurs créations et d'échanger avec le public. Plus de 1 000 œuvres ont ainsi été diffusées depuis leur création.

Dans l'esprit de cette dynamique locale, le Concours de Courts Catalan a été créé en 2009 en partenariat avec Le Petit Agenda.

Et en 2012, les Étoiles du court-métrage ont été relancées à Cabestany. Ce concept unique en France, créé à Pau en 2007, permet de présenter les meilleurs films primés dans les plus grandes manifestations (Oscars, César, Cannes, Sundance etc.) et les différents festivals partenaires.

La ville possède un centre culturel avec un cinéma municipal, créé en 1992. D'une capacité de 300 places, équipée d'un projecteur numérique 2K et d'un système 5.1 surround agréés par le CNC, cette salle d'Art et Essai offre une qualité d'image et de son remarquable sur un écran de 10 x 5 m. En 2018, la ville a inauguré à proximité, L'Espace Jeunesse Guy Môquet qui permet notamment la mise en place d'ateliers audiovisuels et un hébergement collectif avec six dortoirs, des douches et sanitaires, une salle à manger et une cuisine, ouverts vers une terrasse.

La fondation

FILM SPRING OPEN

Cette fondation a été créée en 2005 par Slawomir Idziak, directeur de la photographie de plus de 70 films dont *Trois Couleurs: Bleu*, *Bienvenue à Gattaca*, *Le Roi Arthur*, *La chute du faucon Noir* ou *Harry Potter 5*.

Elle organise chaque année en octobre à Cracovie, l'un des plus gros ateliers de formation européens où des centaines de cinéastes venus du monde entier peuvent pratiquer avec des millions d'euros d'équipement et apprendre avec des professionnels internationalement reconnus.

Sur les précédentes éditions, il y avait par exemple Natalie Portman, Juliette Binoche, Neil Corbould (Oscar des meilleurs effets spéciaux pour *Gladiator* et *Gravity*), Ewa Puszczynska (productrice d'*Ida*, Oscar du meilleur film étranger, de *Cold War*, prix de la mise en scène au festival de Cannes et de The Zone of Interest, Grand Prix au festival de Cannes), Ollie Rankin (créateur d'effets spéciaux pour les *Matrix*, *Transformers*, *X-Men*, *Star Wars* et *Le Seigneur des anneaux*), Allan Starski (Oscar de la meilleure direction artistique pour *La Liste de Schindler* et *Le Pianiste*) ou encore Andreï Zviaguintsev (réalisateur des films *Le Retour*, Lion d'or à la Mostra de Venise, *Léviathan*, prix du scénario du Festival de Cannes, Golden Globe du meilleur film en langue étrangère, nominé aux Oscars et *Faute d'amour*, prix du jury du Festival de Cannes et César du meilleur film étranger).

Film Spring Open a reçu en 2015 et 2021 le prix du meilleur programme d'éducation audiovisuelle de l'Institut du Film Polonais (PISF), avec notamment la création d'un cinébus (unité de production indépendante mobile) et le développement d'une production audiovisuelle écologique.

OBJECTIFS

En accord avec les changements dynamiques de l'industrie du cinéma, où l'éducation à l'image traditionnelle n'a pas suivi le rythme des progrès technologiques, les objectifs fondamentaux de Film Spring Open sont les suivants:

- Construire une communauté européenne de cinéastes pour élargir leur réseau professionnel.
- Fournir une formation complémentaire et continue, en sensibilisant à une production la plus écologique possible.
- Fournir de nouvelles plateformes de coopération représentant tous les métiers et professions de la production cinématographique.
- Acquérir de nouvelles compétences et partager les expériences d'autres collègues et professionnels de premier plan qui ne sont pas accessible autrement.
- Apprendre par la pratique, en particulier des erreurs et des réussites.
- Trouver des coopérations et des partenaires pour de futurs projets.
- Explorer de nouvelles technologies en créant des films et en participant à des ateliers pratiques pour tester les équipements et les logiciels les plus récents.

FILM SPRING OPEN met en œuvre ces objectifs à travers:

- Des formations en ligne disponible sur www.filmspringopen.eu
- Des ateliers cinématographiques annuels – Film Spring Open Workshop
- Des initiations audiovisuelles dans différents pays.

En 2013, la fondation a décidé de créer Film Spring Open France, qui a commencé par des formations au centre culturel de Cabestany. En 2015, elle a été partenaire de l'Université de Perpignan Via Domitia pour la création du diplôme Universitaire de Photojournalisme, Audiovisuel et Images Aériennes qui sera transformé en 2021 en Licence Professionnelle des métiers de l'information. En 2022, elle a été également partenaire de la création du BTS Audiovisuel public du GRETA-CFA 11/66. Depuis 2018, elle propose en août, une résidence artistique à l'espace jeunesse de Cabestany pour apprendre à créer les productions les plus écologiques possibles. En 2023, elle s'est associée à la Licence de Musicologie et Arts Visuels de l'Université et du Conservatoire de Perpignan en invitant ses étudiants à composer des musiques de film pour les projets de la fondation.

WORKSHOP

Film Spring Open Workshop est unique, un atelier audiovisuel de 10 jours basé sur les nouvelles technologies et les nouveaux outils. Il s'agit d'un laboratoire d'innovation où émergent de nouvelles idées basées sur les nouveautés technologiques qu'offre l'industrie audiovisuelle. Il s'adresse aux cinéastes, étudiants et passionnés qui, sous la direction de spécialistes, consultent et apprennent les nouvelles technologies, enrichissent leurs compétences artistiques et techniques et développent principalement des projets audiovisuels communs.

Les conférences sont données par des intervenants primés internationalement, dont des lauréats d'Oscars : Natalie Portman, Juliette Binoche, Allan Starski, Neil Corbould, Ewa Puszczynska, Zbigniew Rybczyński, Mia Bays et bien d'autres. Pendant l'atelier, les participants peuvent réaliser leurs films en utilisant le meilleur équipement disponible sur le marché.

Chaque année, les ateliers sont suivis par environ 350 cinéastes et étudiants, représentants de tous les domaines d'activité et professions de l'audiovisuel : producteurs, scénaristes, réalisateurs, directeurs de la photographie, compositeurs, scénographes, acteurs, monteurs, ingénieurs du son, compositeurs, spécialistes des effets visuels, animateurs, youtubers, producteurs, costumiers, maquilleurs, techniciens, experts en cinéma, mais aussi des représentants de professions qui ont un impact sur l'avenir de l'industrie audiovisuelle : programmeurs, infographistes, développeurs de jeux, blogueurs vidéo, stéréographes, spécialistes de la RV, RA, RM et de l'IA.

Cet atelier international d'innovation permet à un grand nombre de participants interdisciplinaires, de conférenciers et de tuteurs de groupe renommés, ainsi que de représentants de divers domaines de l'industrie, de construire une plateforme d'échange d'idées et un incubateur en un seul endroit. Les relations professionnelles ainsi établies, ont un véritable impact sur l'avenir professionnel des participants et le développement de l'industrie.

LABORATOIRE DU FUTUR AUDIOVISUEL

Ce "laboratoire du futur audiovisuel" pour les jeunes cinéastes et créateurs audiovisuels, sous la tutelle d'artistes et de techniciens exceptionnels, permet également de participer à des conférences et des ateliers, mais surtout de développer et produire leurs propres projets.

La combinaison de l'art audiovisuel avec le monde de la science offre la possibilité de développer des solutions modernes. Sous la direction de professionnels reconnus, peuvent tourner des projets audiovisuels communs dans des groupes interdisciplinaires en enrichissant leurs compétences artistiques et techniques et en apprenant de nouvelles technologies.

Un nouveau modèle de

PRODUCTION

Nous travaillons sur la mise en œuvre d'un nouveau modèle de production cinématographique orienté vers l'avenir. Nous croyons que l'avenir des cinéastes dépend principalement de leur capacité à produire des films en utilisant des ressources limitées, mais aussi sur la présence de mécanismes de contrôle de la production cinématographique et de la qualité du film.

Nous essayons d'avoir une longueur d'avance en pensant à l'avenir de l'art audiovisuel et d'être ouverts à de nouvelles solutions utilisant des technologies modernes et des équipements qui sont mis à la disposition des participants grâce à 60 entreprises et sociétés qui sont nos partenaires. Nous combinons la réalisation de films, les jeux vidéo, le monde de l'informatique et de la programmation, la science, le commerce et la psychologie.

Pendant l'atelier, les participants, sous la direction de spécialistes exceptionnels des diverses branches de l'art audiovisuel, développent leurs projets à l'aide de millions d'euros d'équipements livrés par nos partenaires technologiques. Nous avons des groupes pour les documentaires, les publicités, les films interactifs, les films d'animation, les projets dédiés à l'Internet, la réalité virtuelle (VR), la réalité augmentée (AR), les images générées par ordinateur (CGI), l'intelligence artificielle et le montage moderne et bien d'autres.

LE CINÉBUS - STUDIO DE CINÉMA MOBILE

Engagé depuis de nombreuses années sur les questions écologiques, Film Spring Open a construit un cinébus pour un modèle de production verte et rentable, avec pour invitée d'honneur Natalie Portman. C'est un outil de production et de post-production à petite échelle. Il permet de tourner un film du début jusqu'à la projection finale. Il gère :

- La préproduction, y compris la réalisation d'une prévisualisation.
- Le transport de l'ensemble du matériel nécessaire au tournage de films à petit budget grâce à un élévateur hydraulique, une remorque, une plate-forme à bagages de 800 kg et un jeu de chariots à bagages dédiés.
- Le tournage du film. Le Cinébus dispose d'une salle de maquillage, d'une garde-robe pour les costumes, d'une avant-première mobile pour le réalisateur, d'une salle pour l'ingénieur du son ainsi que de postes de travail pour l'archivage, le montage, les effets visuels et l'étalonnage, ainsi que d'un espace de rencontre comprenant une machine à café, un four et un réfrigérateur.
- Une tente combinée au bus joue le rôle de salle de projection, de studio de fond vert ainsi que d'espace de stockage et de production supplémentaire. Nous avons développé un prototype de studio de cinéma virtuel mobile innovant, visant à éliminer la technique de l'écran vert. Il a été remplacé par une rétroprojection interactive pilotée par un moteur utilisé dans les jeux vidéo.
- Le Cinébus assure une transmission d'images sans fil de 4K (et plus) et tous les postes de travail sont interconnectés par un réseau de fibres optiques.
- Grâce à un générateur d'énergie solaire et un réseau sans fil embarqué (1Gb/sec pour 2000 membres à 500 m de distance), le Cinébus est indépendant de toute source d'énergie et de toute solution de réseau externe.
- Le Cinébus dispose d'une télévision Internet à 5 caméras à bord pour la promotion des films pendant leur tournage. La scène sur le toit et la salle de projection externe permettent également de promouvoir le film en cours de réalisation.
- Le Cinébus est un outil d'étude de cas pour l'introduction d'un système de production cinématographique moderne, durable et respectueux de l'environnement. La description détaillée est disponible sur ce [lien](#)

UNE PRODUCTION AUDIOVISUELLE

VERTE ET DURABLE

Film Spring Open travaille à l'élaboration d'un système de production audiovisuelle verte et durable notamment à travers le Cinébus mais aussi « Green Film Open ».

Il est important de savoir que la production d'un long métrage produit en moyenne un millier de tonnes d'équivalent carbone, ce qui équivaut à la production d'un millier d'ordinateurs de bureau. La première chose à faire est d'éduquer l'équipe sur les pratiques pour réduire l'empreinte écologique. Chacun doit être conscient de l'impact de ses actions, mais surtout de ses capacités d'agir différemment.

Nous proposons toute une liste de recommandations simples et de ressources en ligne, allant des outils de productions (mail, box internet etc.), de tournages (groupe écologiques, lampes à technologie LED, concept du "studio dans son sac à dos" minimisant au maximum les équipements, caméras les moins énergivore etc.) mais aussi de postproduction et de rachat de la dette carbone.

Nous menons actuellement une réflexion sur l'utilisation de l'Intelligence artificielle de la manière la plus écologique possible.

Conscient qu'il est également nécessaire de minimiser les transports, en essayant de faire sa production au même endroit, nous avons créé à l'espace jeunesse de Cabestany en France, une résidence artistique dans un bâtiment fonctionnant à l'énergie solaire.

Depuis 2018, nous y organisons chaque année en août, la Résidence Écologique Cinématographique de la FRAME (Fédération de Recherche en Audiovisuel, Médias et Écologie). Ces 15 jours de formation permettent de mettre en pratique à travers des créations cette production verte et durable. Une partie des résultats de ces recherches sont disponibles sur <https://fsofrance.org/frame>

Par exemple, sur le tournage, nous proposons d'utiliser le moins de plastique possible et d'acheter directement dans des récipients en verre. Nous préconisons l'utilisation de la vaisselle en dur plutôt que du plastique jetable et de garder le même verre aussi longtemps que possible, en écrivant simplement notre nom dessus.

Pour la nourriture, les circuits courts sont privilégiés pour éviter le coût du transport de la nourriture, et dans le même esprit, mangez le moins possible d'aliments transformés, ce qui est bénéfique aussi pour la santé de l'équipe.

EXEMPLES DE RÉALISATIONS INTERNATIONALES

Nous soutenons actuellement deux projets internationaux de films interactifs, en collaboration avec le groupe de cinéastes internationaux Red Eyes Cool.

Le premier est une fiction, nommée Super Tramp, dont le tournage a débuté dans la région de Guanajuato au Mexique en février 2020 avec notamment des étudiants issus de l'UNITEC León, l'Université technologique du Mexique, l'équivalent d'un polytechnique français, en partenariat avec la Commission du film de Guanajuato, Esperanza distribution et la Muestra de Ciné de León. Le tournage s'est poursuivi en Pologne et en France. Arrêté un temps à cause de la pandémie, le tournage se conclura cette année en juillet à Ensenada en Basse-Californie au Mexique. Une présentation est disponible sur <https://fsofrance.org/super-tramp>

Le deuxième projet est Let's change the world, sur des personnes qui essaient de changer le monde à leur propre échelle. Le public peut les rencontrer en sélectionnant des documentaires ou photoreportages classés par pays ou thématiques. Plus de 1 500 réalisateurs du monde entier ont rejoint le projet. Un photoreportage issu de ce projet, réalisé au Kenya par Lou Baron, a remporté le prix Pure Essentiel, Nature et Environnement lors du Grand Prix Paris Match en Octobre 2021. Le site est disponible sur <https://fsofrance.org/lets-change-the-world>

Vous trouverez des informations complémentaires sur les sites <http://fsofrance.org> et <http://filmspringopen.eu>

L'ÉQUIPE

FLORENT PALLARES : PRÉSIDENT ET DIRECTEUR ARTISTIQUE

Cinéaste, conférencier et formateur, il est membre de la fondation Film Spring Open depuis 2008 et titulaire d'un doctorat en études cinématographiques et audiovisuelles. Il a créé en 2013, Film Spring Open France. Il est cofondateur et formateur sur le BTS Audiovisuel option « Métiers de l'Image » du GRETA-CFA de l'Aude et des Pyrénées Orientales et conférencier en histoire du cinéma à l'Université de Perpignan Via Domitia. Également représentant de la FRAME (Fédération de Recherches sur l'Audiovisuel, les Médias et l'Écologie) et directeur artistique des Red Eyes Cool, il dirige deux festivals : les Rencontres du court-métrage « Image In Cabestany » et les Étoiles du court-métrage. Il a été conférencier sur le dispositif « Lycéens et Apprentis au Cinéma » du CNC et a encadré pour l'Institut Jean Vigo, les projets « Passeurs d'Images » du CNC et « Cinéma 100 ans de jeunesse » de la Cinémathèque Française.

LOU BARON : VICE-PRÉSIDENTE ET DIRECTRICE PROJETS PHOTOGRAPHIQUES

Titulaire du diplôme universitaire de Photojournalisme, Audiovisuel et Images Aériennes et d'une licence professionnelle des métiers de l'information, elle intègre les Red Eyes Cool en 2020 et devient vice-présidente de Film Spring Open France. Elle est cofondatrice du projet Let's Change the world dont l'un de ses reportages au Kenya a reçu le Grand Prix Paris Match du Photoreportage attribué par Puressentiel « Nature et Environnement ». Parallèlement, elle est formatrice sur des ateliers d'éducation à l'image pour le Centre International du Photojournalisme et, depuis 2022, est chargée de la communication de l'association Visa pour l'Image - Perpignan qui organise l'un des plus grands festivals de photojournalisme au monde. Elle est également chargée de divers projets comme la promotion vidéo de la tournée 2025 de ERA, de podcasts vidéos, de documentaires long-métrage, d'aftermovie et la réalisation de clips musicaux.

THOMAS VIVIEN : SPÉCIALISTE IA ET DIRECTEUR TECHNIQUE

Après l'obtention d'un BTS Audiovisuel et d'une licence Arts du spectacle option cinéma, il a travaillé pour plusieurs prestataires techniques de chaînes de télévision et de sociétés audiovisuelles, dont France 24 pour Technicolor. Il a créé ensuite une société de production, Albert Oak Production, pour réaliser notamment un documentaire en Nouvelle-Zélande, et a exercé les fonctions de producteur, directeur de la photographie, responsable technique et spécialiste de l'Intelligence Artificielle au sein de Red Eyes Cool, pour des tournages en France, en Pologne et au Mexique. Parallèlement, il travaille comme technicien pour Disney, Universal et Netflix et enseigne les techniques audiovisuelles dans le BTS Audiovisuel du GRETA-CFA de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. Il est également responsable de la société Catallums, qui fournit des conseils techniques pour les services audiovisuels.

CAMILLE LA VERDE : DIRECTRICE DE PRODUCTION ÉCOLOGIQUE

Titulaire du diplôme universitaire de Photojournalisme, Audiovisuel et Images Aériennes, elle s'est spécialisée dans le monde du cirque en tant que photographe à travers l'Europe. Elle a notamment travaillé en Allemagne, Belgique, Espagne, France, Pologne, Roumanie et Suède. Elle est également membre de Red Eyes Cool depuis 2019, avec qui elle a occupé différents postes (productrice, scénariste, actrice, réalisatrice, directrice de la photographie, monteuse, etc.). Enrichie par ces expériences et après avoir participé au tournage du docu-fiction « Réaliser un film interactif et écologique en temps de pandémie », elle a décidé de se consacrer à la production, en se spécialisant dans la création de contenus audiovisuels les plus écologiques possibles, en s'inspirant notamment des recherches de Green Film Open, de la FRAME (Fédération de Recherches sur l'Audiovisuel, les Médias et l'Écologie) et Ecoprod en France.

LAURENT SOLA : SPÉCIALISTE ACCESSOIRES, COSTUMES ET PIÈCES

Titulaire du diplôme universitaire de Photojournalisme, Audiovisuel et Images Aériennes et du BTS Audiovisuel du GRETA-CFA de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, il a rejoint Red Eyes Cool en 2020. Il s'est spécialisé dans la conception et la reproduction d'accessoires, de costumes et de pièces techniques pour l'audiovisuel, dans une démarche écologique, à partir d'objets recyclés/déchets mais aussi d'impression 3D utilisant essentiellement le PLA (filament plastique conçu à partir d'amidon de maïs compostable en industrie). Conscient des évolutions technologiques, il s'est également spécialisé dans l'utilisation de l'Intelligence Artificielle pour optimiser ses productions tout en respectant le plus possible l'environnement. Parallèlement, il a notamment travaillé sur des longs métrages pour Disney et Wild Bunch et à la fabrication de décors pour Prison Island, une chaîne d'action game internationale.

LAILA EDWARDS-RIZQY : CHARGÉE DE COMMUNICATION ET D'ÉVÉNEMENTIEL

Après des études de droit, de commerce et de communication, et l'obtention d'une licence spécialisé en administration public et collectivités territoriales, elle devient en 2023 gestionnaire administrative rattachée au service des relations internationales et transfrontalières de l'Université de Perpignan Via Domitia, avec pour mission principale l'accueil des étudiants, chercheurs, délégations et personnels internationaux. Sa passion pour le monde de la communication et la création d'événements l'a amenée à s'associer aux festivals les Rencontres du court-métrage d'Image In Cabestany, les Etoiles du court-métrage et à l'organisation de la Résidence Écologique Cinématographique de la FRAME (Fédération de Recherche en Audiovisuel, Média et Écologie) à Cabestany en France. Ces différents projets l'ont amené à travailler en Amérique et dans l'Europe, en pratiquant couramment l'anglais, l'arabe et l'espagnol.

LES PARTENAIRES

Film Spring Open Workshop 2024

With the support of:

Project implemented with the financial support of the Małopolska Region

Coorganizers:

Partners:

Agora
Publishing House

Technology partners:

Organizational Partners:

Media Partners:

French Partners :

Film Spring Open France

contact@fsofrance.org

<http://fsofrance.org>