

24/07/2012

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
DES MÉTIERS DE L'IMAGE ET DU SON

La femis

FORMATION CONTINUE DE DIRECTEUR D'EXPLOITATION CINÉMATOGRAPHIQUE

Contacts :

Arielle Pannetier, Responsable de la formation continue
Emmanuel Papillon, Codirecteur du département Distribution-Exploitation

La fémis

6 rue Francoeur, 75018 Paris
tél. : 01 53 41 21 92 /21 26

<p style="text-align: center;">PROGRAMME DE FORMATION CONTINUE DE DIRECTEUR D'EXPLOITATION CINÉMATOGRAPHIQUE</p>

Finalités de la formation

L'étude des savoirs fondamentaux de l'exploitation, l'ouverture sur l'environnement professionnel, le développement de la culture cinématographique sont les atouts de la formation proposée par La fémis aux salariés du secteur de l'exploitation cinématographique. Le cursus permettra d'élargir leur champ d'activité et d'évoluer vers des fonctions de directeur de salles de cinéma.

Public visé : salariés d'exploitations cinématographiques (directeurs ou assistant-directeurs de salles de cinéma privées ou publiques, directeurs techniques, projectionnistes) dont la qualification n'est pas suffisante au regard de l'évolution des techniques et de l'organisation du travail pour occuper un poste de directeur de salles de cinéma.

Pré-requis :

- Avoir un projet s'insérant dans son activité professionnelle et correspondant aux objectifs visés par la formation
- Avoir au moins 2 ans d'expérience professionnelle dans le secteur de l'exploitation cinématographique
- Posséder un diplôme bac +2 ou avoir 4 ans d'expérience professionnelle dans un poste à responsabilité managériale.

Nombre de participants : 12

Nombre d'heures : 336 heures

Rythme de la formation : 14 modules de trois jours.

Objectifs généraux de la formation

Elle doit permettre à chaque participant, par l'acquisition d'une nouvelle qualification, d'élargir son champ de compétences pour être capable de :

- **Mieux gérer et diriger une exploitation cinématographique**
- **Développer le rayonnement et la fréquentation de sa salle de cinéma, en lien avec son environnement culturel, socio-économique et institutionnel**
- **Se représenter les enjeux de la création filmique**

La formation s'articule autour de six objectifs spécifiques :

1. Maîtriser les outils de gestion d'un responsable d'exploitation

- Mieux diriger une équipe
- Appliquer les règles comptables générales et spécifiques aux salles de cinéma
- Respecter les textes légaux et professionnels concernant l'exploitation

2. Collaborer avec les partenaires professionnels (producteurs, distributeurs, exploitants)

- Se représenter les différentes étapes de la production à l'exploitation
- Mieux connaître le métier de producteur, distributeur, programmeur (circuits, indépendants)

3. Renforcer les relations avec le public

- Connaître le public (étude de marché)
- Identifier les attentes, les besoins et les habitudes de son public, connaître et apprécier ses valeurs et références culturelles
- Savoir communiquer sur les films et animer un débat

4. Renforcer sa cinéphilie

- Repérer les choix artistiques et techniques de chaque étape de la fabrication d'un film
- Connaître les grands courants du cinéma, savoir situer les films dans leur contexte

5. Construire des partenariats institutionnels et politiques

- Evaluer l'activité de sa salle dans le contexte socio-économique du cinéma en France et dans le monde
- Connaître son environnement géographique et urbain
- Identifier les principaux acteurs politiques et institutionnels du secteur pour mieux collaborer avec eux

6. Faire des choix avisés pour la construction, l'aménagement et l'équipement de salles

- S'adapter aux spécificités et aux contraintes architecturales d'une salle de cinéma
- Connaître la réglementation
- S'informer des évolutions technologiques

Dispositif pédagogique

Pour alterner avec l'activité professionnelle des participants, la formation est discontinuée de février 2013 à janvier 2014. Elle se déroule au rythme d'un module de 3 jours par mois ou par quinzaine, et intègre un travail de recherche effectué par les stagiaires à partir d'une problématique professionnelle.

Méthodes

1. Apports théoriques et études de cas

Les cours sont assurés par des professionnels en activité issus du secteur de la production, de la distribution et de l'exploitation. Afin de permettre aux participants de réinvestir dans leur pratique les connaissances sur les savoirs fondamentaux du métier, les intervenants s'appuient sur des exemples de cas concrets et l'expérience des stagiaires.

2. Mises en situation

Elles prendront plusieurs formes :

- conception de supports de communication à partir d'un projet de programmation, utilisant les outils de la PAO.
- voyage d'étude dans une grande ville française et dans une capitale européenne : découverte des types d'exploitation et de leur histoire, rencontre avec les acteurs locaux (directeurs de cinéma, responsables culturels), éclairage sur les enjeux et perspectives actuelles.

3. Rédaction d'un mémoire

La remise d'un mémoire d'une quarantaine de pages suivie d'une soutenance permettra de valider la formation de directeur d'exploitation. Il s'agit de mener une réflexion sur un aspect du métier choisi à partir d'une problématique tirée du projet professionnel. Ce travail de recherche implique l'étude de documents (ouvrages, articles, etc), des enquêtes sur le terrain (entretiens, visites), la rédaction d'un texte laissant apparaître une analyse personnelle. S'il demande un investissement de la part des stagiaires (en dehors des temps de formation), l'aboutissement du mémoire concrétise une réflexion, une vision personnelle sur le domaine, et donne une expertise sur l'un des aspects de l'exploitation.

PROGRAMME DE LA FORMATION

MODULE 1

DE LA PRODUCTION À L'EXPLOITATION

Jeudi 21, Vendredi 22, Samedi 23 février 2013

Jour 1

Matin

- Présentation des objectifs, du programme de la formation, du dossier à réaliser
- Présentation des participants, tour de table sur les contextes professionnels, les centres d'intérêt des stagiaires et les problématiques possibles à développer dans le cadre du projet personnel (mémoire)

Les tuteurs sont choisis en fonction de l'expertise spécifique nécessaire à l'accompagnement des projets développés par les participants.

Après-midi

- Les fonctions d'un producteur

À partir d'exemples tirés de l'expérience de l'intervenant, ce dernier présente son rôle, la genèse de ses projets, les raisons du choix, les négociations, le montage financier. L'intervenant évoque aussi les rapports producteur / distributeur.

Soirée

- Analyse de film

Menée par Alain Bergala ou Charles Tesson. Vision d'un film suivie de son analyse et d'échanges avec les stagiaires.

Jour 2

Matin

- Préparation au mémoire
- Les fonctions d'un distributeur

Les acquisitions, le marketing, les ventes internationales, la mise en place des films dans les salles.

Après-midi

- Les fonctions d'un distributeur

Jour 3

Toute la journée

- L'exploitation

L'organisation de la profession, les différents types d'exploitation.

MODULE 2

MIEUX COMMUNIQUER

Jeudi 21, Vendredi 22, Samedi 23 mars 2013

L'objectif de ce module est d'apprendre à concevoir des supports de communication en utilisant des logiciels de PAO (Photoshop, InDesign).

Jour 1

Toute la journée

- Les besoins de communication d'un cinéma (affiche, programme, site internet)

Soirée

- Analyse de film

Menée par Alain Bergala ou Charles Tesson. Vision d'un film suivie de son analyse et d'échanges avec les stagiaires.

Jour 2

Matin

- Conception d'un support de communication avec Photoshop

Après-midi

- Mémoire: visite de la BIFI

Jour 3

Matin

- Conception d'un support de communication avec InDesign

Après-midi

- Réalisation d'un document sur InDesign

MODULE 3

LA PROGRAMMATION ET L'ECONOMIE DU CINEMA

Jeudi 11, Vendredi 12, Samedi 13 avril 2013

Jour 1

Toute la journée

- La programmation intégrée
- Analyse de marché

Soirée

- Analyse de film

Menée par Alain Bergala ou Charles Tesson. Vision d'un film suivie de son analyse et d'échanges avec les stagiaires.

Jour 2

Matin

- L'économie du cinéma en France et dans le monde

Après-midi

- La programmation indépendante
- Suivi du mémoire par demi-groupe

Jour 3

Toute la journée

- Analyse de film (matin : présentation et projection ; après-midi : mise en place d'une méthodologie et analyse du film vu le matin)

MODULE 4

PUBLICS DE CINEMA

Mercredi 24, Jeudi 25, Vendredi 26 avril 2013

Jour 1

Toute la journée

- Étude du public

Les consommations culturelles, le public des salles, la géographie du cinéma

Jour 2

Matin

- Étude de marché des salles

Après-midi

- Analyse du marché
- Mémoire: sujet et problématique

Soirée

- Analyse de film

Menée par Alain Bergala ou Charles Tesson. Vision d'un film suivie de son analyse et d'échanges avec les stagiaires.

Jour 3

Toute la journée

- Analyse de film : mise en place d'une méthodologie et analyse du film visionné

MODULE 5

L'ANIMATION DES SALLES

Jeudi 30, Vendredi 31 mai, samedi 1 juin 2013

Jour 1

Matin

- Les dispositifs d'éducation à l'image

Après-midi

- Analyse du marché
- Mémoire : recherche documentaire

Jour 2

Matin

- Retour et évaluation sur des documents de communication préparés pendant le module 2.

Après-midi

- L'organisation d'un festival : enjeux, modalités, partenariats

Soirée

- Analyse de film

Menée par Alain Bergala ou Charles Tesson. Vision d'un film suivie de son analyse et d'échanges avec les stagiaires.

Jour 3

Toute la journée

- Comment animer un débat ? Projection et mise en situation

MODULE 6

DIRECTION ET GESTION D'UN CINEMA (1)

Mercredi 19, Jeudi 20, Vendredi 21 juin 2013

Jour 1

Toute la journée

- Management (I): gestion d'équipe, communication interne, planification...

Jour 2

Toute la journée

- Management (II): suite

Soirée

- Analyse de film

Menée par Alain Bergala ou Charles Tesson. Vision d'un film suivie de son analyse et d'échanges avec les stagiaires.

Jour 3

Toute la journée

- Management (III) : suite et fin

MODULE 7

DIRECTION ET GESTION D'UN CINEMA (2)

Mercredi 10, Jeudi 11, Vendredi 12 juillet 2013

Jour 1

Matin

- Comptabilité générale

Après-midi

- Comptabilité appliquée à la salle de cinéma

Jour 2

Matin

- Droit du travail

Après-midi

- Convention collective

Soirée

- Analyse de film

Menée par Alain Bergala ou Charles Tesson. Vision d'un film suivie de son analyse et d'échanges avec les stagiaires.

Jour 3

Toute la journée

- Statut juridique des salles de cinéma

MODULE 8

TRAVAIL SUR LE MEMOIRE

Mercredi 24, Jeudi 25 Vendredi 26, juillet 2013

Jour 1

Toute la journée

- Mémoire : recherche documentaire

Jour 2

Toute la journée

- Mémoire : recherche documentaire et rédaction

Soirée

- Analyse de film

Menée par Alain Bergala ou Charles Tesson. Vision d'un film suivie de son analyse et d'échanges avec les stagiaires.

Jour 3

Toute la journée

- Mémoire : Suivi de la rédaction

MODULE 9

LA VENTE

Jeudi 4, Vendredi 5, Samedi 6 septembre 2013

Jour 1

Matin

- Les régies publicitaires, le marketing des films-annonces

Après midi

- Analyse du marché
- Recettes annexes et produits dérivés

Soirée

- Analyse de film

Menée par Alain Bergala ou Charles Tesson. Vision d'un film suivie de son analyse et d'échanges avec les stagiaires.

Jour 2

Matin

- Le marketing des salles, la politique tarifaire

Après-midi

- Suivi du mémoire

Jour 3

Toute la journée

- Suivi du mémoire

MODULE 10

CONGRES FNCF

Mardi 2, Mercredi 3, Jeudi 4 octobre 2013

Jour 1

Toute la journée

- Participation au congrès des exploitants (rencontres professionnelles)

Jour 2

Toute la journée

- Participation au congrès des exploitants (rencontres professionnelles)

Jour 3

Toute la journée

- Participation au congrès des exploitants (rencontres professionnelles)

La participation au congrès de la FNCF permet aux stagiaires de nouer des liens professionnels, de mettre en perspectives les acquis de la formation et de rencontrer des interlocuteurs privilégiés pour la rédaction de leur mémoire.

MODULE 11

TRAVAIL SUR LE MEMOIRE

Mercredi 23, Jeudi 24 Vendredi 25, octobre 2013

Jour 1

Toute la journée

- Suivi du mémoire

Soirée

- Analyse de film

Menée par Alain Bergala ou Charles Tesson. Vision d'un film suivie de son analyse et d'échanges avec les stagiaires.

Jour 2

Toute la journée

- Suivi du mémoire

Jour 3

Toute la journée

- Suivi du mémoire

MODULE 12

LA POLITIQUE DU CINEMA

Mercredi 20, Jeudi 21, Vendredi 22 novembre 2013

Jour 1

Matin

- Les institutions du cinéma

Après midi

- Les collectivités territoriales et le cinéma

Jour 2

Toute la journée

- Visite du CNC

Soirée

- Analyse de film

Menée par Alain Bergala ou Charles Tesson. Vision d'un film suivie de son analyse et d'échanges avec les stagiaires.

Jour 3

Matin

- FNCF

Après-midi

- La Commission Supérieure Technique (CST)

MODULE 13

LA SALLE DE CINEMA

Mercredi 11, Jeudi 12, Vendredi 13 décembre 2013

Jour 1

Matin

- Histoire de l'architecture et de l'aménagement des salles

Après midi

- Sécurité des équipements recevant du public

Jour 2

Toute la journée

- Voyage d'étude dans une métropole régionale et dans une capitale européenne. Etude du développement urbain d'une agglomération et plus particulièrement l'évolution des salles de cinéma (rencontres avec des urbanistes, architectes, exploitants,...)

Jour 3

Toute la journée

- Voyage d'étude dans une métropole régionale et dans une capitale européenne.

MODULE 14

SOUTENANCES ET EVALUATION DE LA FORMATION

Mercredi 8, Jeudi 9, Vendredi 10 janvier 2014

Jour 1

Toute la journée

- Présentation des mémoires devant un jury professionnel

Jour 2

Toute la journée

- Présentation des mémoires devant un jury professionnel

Jour 3

Matin

- Présentation des mémoires devant un jury professionnel

Après-midi

- Bilan du stage

**PROGRAMME 2013 DE LA FORMATION CONTINUE
DIRECTEUR D'EXPLOITATION CINÉMATOGRAPHIQUE**

Module	Mois	Jour	Thème	Matin	Après-midi
1	février 2013	Jedi 21	De la production à l'exploitation	Présentations	Production
		Vendredi 22		Préparation au mémoire	Étude de cas Distribution : film Art et Essai
		Samedi 23		Étude de cas Distribution : film grand public	
2	mars	Jedi 21	Mieux communiquer	Les besoins en termes de communication	Analyse de marché
		Vendredi 22		Conception d'un support de com° avec Photoshop	Mémoire : visite de la BIFI
		Samedi 23		Conception d'un support de com° avec InDesign	Réalisation d'un document sur InDesign
3	avril	Jedi 11	La programmation et l'économie du cinéma	La programmation intégrée	Analyse de marché
		Vendredi 12		Economie du cinéma en France et dans le monde	La programmation indépendante
		Samedi 13		Analyse de film : présentation et projection	Analyse de film : présentation et projection
4	avril	Mercredi 24	Publics de cinéma	Étude du public	
		Jedi 25		Etude de marché des salles	Analyse de marché
		Vendredi 26		Analyse de film : mise en place d'une méthodologie et analyse du film visionné	
5	juin / mai	Jedi 30	L'animation des salles	Dispositifs d'éducation à l'image	Analyse de marché
		Vendredi 31		Retour sur les documents de communication réalisés durant le module 3	Mémoire : recherche documentaire
		Samedi 1		Animer un débat	Organiser un festival AF
6	juin	Mercredi 19	Direction et gestion d'un cinéma (I)	Le management (I)	
		Jedi 20		Le management (II)	
		Vendredi 21		Le management (III)	
7	juillet	Mercredi 10	Direction et gestion d'un cinéma (II)	Comptabilité générale / Comptabilité appliquée à la salle de cinéma	
		Jedi 11		Droit du travail / Convention collective	
		Vendredi 12		Statut juridique des salles	
8	juillet	Mercredi 24	Travail sur le mémoire	Mémoire : recherche documentaire	
		Jedi 25		Mémoire : recherche documentaire et rédaction	
		Vendredi 26		Suivi de la rédaction	
9	septembre	Jedi 4	La vente	Les régies publicitaires, Le marketing film-annonce	Analyse de marché
		Vendredi 5		Le marketing des salles, La politique tarifaire	Recettes annexes, produits dérivés
		Samedi 6		Suivi du mémoire	
10	octobre	Mardi 2	Congrès des exploitants FNCF	Congrès des exploitants	
		Mercredi 3			
		Jedi 4			
11	octobre	Mercredi 23	Travail sur le mémoire	Suivi du mémoire	Suivi du mémoire
		Jedi 24		Suivi du mémoire	Suivi du mémoire
		Vendredi 25		Suivi du mémoire	Suivi du mémoire
12	novembre	Mercredi 20	La politique du cinéma	Les institutions du cinéma	Les collectivités territoriales et le cinéma
		Jedi 21		Visite du CNC	13h30-15h30 Analyse de marché
		Vendredi 22		FNCF	La commission supérieure technique
13	décembre	Mercredi 11	La salle de cinéma	Voyage d'étude dans une métropole régionale et dans une capitale européenne	
		Jedi 12			
		Vendredi 13			
14	janvier 2014	Mercredi 8	Soutenance	Soutenance du mémoire	
		Jedi 9		Soutenance du mémoire	
		Vendredi 10		Bilan soutenance	Bilan stage

*AF: Analyse de film

**Les dates du congrès des exploitants sont susceptibles de changer

Annexe : Liste non exhaustive des intervenants 2012

Sophie Alliel

Chef de publicité Sports / Presse/Vidéo,
Talent Group

Brigitte Aknin

Conseillère en développement de projet

Roxane Arnold

Directrice de la programmation, Pyramide

Fabienne Audouin

Responsable RH, Cinémas Gaumont Pathé

Jules Battais

Formateur/concepteur de sites internet

Christine Beauchemin-Flot

Directrice, Cinéma Le Select

Alain Bergala

Directeur du département analyse de film, La
fémis

Frédéric Borgia

Délégué général, Cinéma 93

Marie-Elisabeth Boury

Consultante en manager, Alliage Consulting

Géraldine Canonge

Enseignante

Raphaël Ceriez

Responsable du service du contrôle des
résultats d'exploitation, CNC

Gérard Cladel

Architecte-Urbaniste

Benoît Danard

Directeur des études, des statistiques et de la
prospective, CNC

Claude Forest

Exploitant, Universitaire, Paris 3 Censier

Laurent Geissmann

GPCI

Olivier Geslin

Directeur du marketing, Diaphana

Stéphane Goudet

Directeur, Cinéma Le Méliès de Montreuil

Jean-Yves de Lepinay

Programmateurs, Forum des Images

Jean Labé

Président de la Fédération Nationale des
Cinémas Français (FNCF)

Thierry Lacaze

Directeur du marketing, Pathé distribution

Christian Landais

Architecte-Conseil, ADRC

Stéphane Landfried

FNCF

Eric Lavocat

Gérant de HEXACOM / Consultant

Jean-Michel Lorenzi

Directeur de la distribution, Universal Pictures

Isabelle Marinone

Enseignante-chercheur, Paris III

Gérard Mavalais

Conseil en sécurité

Patrice Merlet

Contrôleur de gestion, Cinémas Gaumont
Pathé

Marc Nicolas

Directeur général, La fémis

Arnaud Pelissier

Avocat

Aurélie Pierre

Responsable des ventes, SND

Philippe Poudensan

Directeur financier et juridique – chargé de
mission contrôle TSA, CNC

Hugues Quattrone

Responsable du service exploitation, CNC

Jean-Michel Rey

Distributeur, Rezo Films

Christophe Rossignon

Producteur

Daniel Sauvaget

Historien, économiste et critique de cinéma,
Paris III

Philippe Tavernier

Conseiller national DRAC Nord Pas-de-Calais

Anne-Dominique Toussaint

Productrice, Les Films des Tournelles
Présidente de APC

Olivier Wotling

Directeur du Cinéma Centre National du
Cinéma et de l'Image Animée (CNC)