

Le Guide Production & Réalisation

1. Qui sont vos personnages ?

Parité, inclusion, handicap, mixité culturelle, ethnique et sociale... Notre Histoire et nos sociétés sont les fruits d'une profonde diversité, qui en constitue la force et la richesse.

Ce chapitre a pour objectif de questionner comment sont déterminés vos personnages principaux et secondaires, et s'ils reflètent notre diversité sociale. Pour vous libérer d'une logique de quotas, ces questions vous permettent d'explorer la variété de vos personnages et la façon dont celle-ci impacte votre histoire.

Quels sont les profils des personnages principaux de votre récit ? (âge, prénom, genre, orientation sexuelle, origine géographique, origine perçue, profession, caractéristiques et particularités physiques, valeurs, cultures, traditions, spiritualités... ?)

Avez-vous imaginé des profils à l'intersection de plusieurs identités ?

Quels sont les profils de vos personnages secondaires et de vos figurants ? (idem)

Les personnages de votre histoire pourraient-ils être incarnés par d'autres types de profils que ceux déjà identifiés ?

QUELQUES CHIFFRES

38% des personnages principaux des films d'initiative française sortis en 2019 sont des femmes.

Source : Étude cinégalité 2022

3,57% des interactions impliquant trois personnages ont lieu entre 3 femmes, contre 40,74% entre trois hommes.

Source : "Using data science to understand the film industry's gender gap", 2020

2% des personnages de fiction sont en situation de handicap, contre 14% de la population française de plus de 15 ans.

Source : Rapport ARCOM 2023 et Étude DRESS 2023

13% des personnages perçus comme noirs et 11% de ceux perçus comme arabes commettent un crime à l'écran, contre 4% de ceux perçus comme blancs.

Source : Étude cinégalité 2022

12% des personnages principaux des films à gros budget sont perçus comme non-blancs.

Source : Étude cinégalité 2022

1. QUI SONT VOS PERSONNAGES ?

Le traitement du personnage (angle de caméra, gestuelle) participe-t-il à véhiculer des stéréotypes à son sujet ? Le faire évoluer pourrait-il envoyer un autre message ?

L'intonation, la tonalité de la voix ou l'accent utilisés par le comédien ou la comédienne pour son personnage ou pour son doublage ont-ils été validés en amont du tournage (afin d'éviter qu'ils ne puissent véhiculer des stéréotypes non validés par l'ensemble de l'équipe) ?

Vous êtes-vous appuyé sur des expertes et experts / des personnes directement concernées par les caractéristiques et problématiques de vos personnages pour les décrire de façon la plus réaliste possible ?

La diversité des profils se retrouve-t-elle au sein de votre équipe artistique ?

Les caractéristiques de certains de vos personnages peuvent-elles évoluer en fonction de votre casting final et ainsi s'adapter aux profils des comédiens et comédiennes sélectionnés ?

2. QUELLE EST LA QUÊTE DE VOS PERSONNAGES ?

Cette prise de conscience a-t-elle une influence sur leurs relations avec les autres personnages et sur l'arche narrative ?

Comment est-elle perçue par les autres personnages (de façon positive, négative, neutre) ?

Comment pensez-vous que vos personnages pourraient évoluer à l'issue de votre histoire ?

LEURS LIENS À LA RÉUSSITE ET AU POUVOIR

Qu'incarne l'argent pour les personnages qui en font mention (réussite, plaisir, anxiété, pouvoir, liberté, contraintes, tabou, objectif...) ?

Les personnages font-ils appel ou preuve d'entraide et de collaboration ?

Quels sont les éléments du récit qui rendent les personnages principaux heureux (accès à l'abondance, sentiment d'appartenance à une communauté, héritage culturel, besoin de possession, lien social, lien à la nature, place de la technologie dans le quotidien..) ?

Ceux qui les rendent malheureux ?

Quelle perception les personnages secondaires ont-ils de ces éléments ?

3. QUEL MODÈLE DE SOCIÉTÉ SERT D'ARÈNE À VOTRE RÉCIT ?

LA PLACE DU VIVANT

Comment la flore est-elle représentée ? Est-elle inexistante, une arène (un simple décor), ou existe-t-il des temps dédiés à cette flore ?

Est-elle domestiquée ou sauvage ?

Existe-t-il des interactions entre les personnages et cette flore ?

Quelles émotions sont associées à ces scènes ?

Y a-t-il des animaux dans votre récit ? Ont-ils un rôle dans l'histoire ?

Quelle est leur typologie (espèces sauvages, domestiquées ou imprégnées) ?

Quels liens entretiennent-ils avec les personnages ?
Comment les animaux sont-ils traités dans le récit ?

Quels comportements ou situations peuvent être associés aux scènes avec les animaux, et quelle image renvoient-ils aux spectateurs et spectatrices ?

La faune et la flore participent-elles à véhiculer des stéréotypes ?

Exemple : l'araignée ou le marécage sont-ils présentés négativement par défaut ? Changer ces perceptions pourrait-il avoir une valeur ajoutée pour l'histoire ?

4. COMMENT ORGANISER L'ÉCO-RESPONSABILITÉ DE VOTRE TOURNAGE ?

L'énergie :

- La consommation électrique de votre tournage a-t-elle été optimisée, notamment grâce à des partenaires pouvant fournir une électricité verte ?

L'impact sur l'écosystème naturel :

- L'impact que votre tournage peut avoir sur la faune et la flore locales a-t-il été pensé pour être limité ?
- Comment les animaux sont-ils "castés" en amont, et traités pendant et après le tournage ?

La démarche locale :

- Avez-vous pris en compte les spécificités de la région dans laquelle vous allez tourner et contacté des interlocuteurs locaux ?

L'organisation interne :

- Une communication en interne (pédagogie des équipes, partage des bonnes pratiques et des résultats...) a-t-elle été prévue pour mettre en avant l'éco-responsabilité de votre tournage ?
- L'impression des éléments permettant l'organisation du tournage (feuilles de service, plan de travail, bible, jour à jour...) a-t-elle été pensée pour être éco-conçue (limitation du nombre d'impressions, encres et papiers labellisés / recyclés...) ?

5. COMMENT METTRE EN PLACE UNE DÉMARCHÉ D'IMPACT POUR CONNECTER LA FICTION AVEC DES ACTIONS CONCRÈTES SUR LE TERRAIN ?

Quel(s) enjeu(x) sociaux ou environnementaux votre fiction porte-t-elle ?

Quels débats et changements concrets cette fiction pourrait-elle susciter dans la société, et auprès de qui (la/les cibles) ? Quel impact souhaitez-vous avoir auprès de vos spectateurs et spectatrices ?

Avez-vous identifié la forme que pourrait prendre cette campagne d'impact (création d'un site internet, organisation d'un événement, création d'une campagne de communication...) ?

Souhaitez-vous faire de cet enjeu un élément majeur de votre communication, à travers une ou plusieurs actions de sensibilisation pour le porter dans le débat public ?

Avez-vous identifié des partenaires (experts et expertes scientifiques, institutionnels, membres de la société civile...) et/ou des acteurs de terrain engagés sur cet enjeu pouvant être les relais "hors écrans" de votre contenu et prolonger le message du film dans la vie réelle ?

Avez-vous envisagé un déploiement de la campagne hors France, en accompagnant, le cas échéant, l'exploitation internationale de l'œuvre ?

Avez-vous budgété cette campagne d'impact et les outils à développer ? Avez-vous identifié qui peut la financer (partenaires privés, production, distribution...) et la coordonner (en interne ou externe) ?

Intersectionnalité

Théorisé par la militante afro-féministe et juriste Kimberlé Williams Crenshaw, cette expression sociologique désigne la situation de personnes subissant simultanément plusieurs formes de discrimination ou de domination dans une société. Exemple : une femme noire et lesbienne risque de subir trois types de discrimination liées à son genre, son origine perçue et son orientation sexuelle.

LGBTQIA+

Ce signe désigne un ensemble d'identités de genre et d'orientation sexuelles et romantiques généralement marginalisées

L pour lesbienne

G pour gay

B pour bisexuel.le

T pour trans / personne transgenre : une personne dont le genre attribué à la naissance ne correspond pas à son identité de genre (contrairement à une personne cisgenre dont le genre attribué à la naissance correspond à son identité de genre)

Q pour queer : ancienne insulte réappropriée par des personnes qui se revendiquent de façon politique en dehors des normes hétérosexuelles-cisgenres. Ce terme désigne désormais plus largement la communauté LGBTQIA+.

I pour intersexe : L'intersexuation consiste à présenter une ou plusieurs caractéristiques biologiques sexuelles (génitales, gonadiques ou chromosomiques) qui ne sont pas considérées comme "typiquement mâles" ou "typiquement femelles". Une personne présentant une intersexuation est intersexuée. Certaines personnes intersexuées se considèrent également comme intersexes, adjectif à connotation politique.

A pour asexuel : personne qui n'éprouve pas ou peu d'attraction sexuelle pour qui que ce soit ; et pour aromantique : personne qui n'éprouve pas ou peu d'attraction romantique pour qui que ce soit.

"+" : indique la non-exhaustivité de l'acronyme, incluant toute identité de genre ou orientation - sexuelle ou romantique - marginalisée.

Origine perçue

Il s'agit de l'assimilation d'individus dans des catégories de sens communs («blanc», «noir», «asiatique») selon des critères de perception subjectifs (apparence, nom...). Elle est l'un des 7 critères utilisés par l'ARCOM pour son baromètre de la représentation de la société française dans les médias audiovisuels.

Parité

"La parité signifie que chaque sexe est représenté à égalité dans les institutions. C'est un instrument au service de l'égalité, qui consiste à assurer l'accès des femmes et des hommes aux mêmes opportunités, droits, occasions de choisir, conditions matérielles tout en respectant leurs spécificités. La notion de parité constitue le fondement des politiques de lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes".

Source : INSEE

Stéréotypes

Opinion toute faite réduisant les particularités. Synonymes : clichés, préjugés.

Source : Le Robert

Vivant

Au sens strict, ce terme désigne les êtres animés par la vie, à l'opposé des choses inertes.

D'un point de vue biologique, ce terme regroupe les êtres humains, végétaux et animaux.