

Crédits photos Région Occitanie - ©Bensizerara Sofiane ; ©ARCANGELLI Léo ; ©Camberoque Nina

FILIÈRE AUDIOVISUELLE ET CINÉMATOGRAPHIQUE EN OCCITANIE

Éditorial du Président

L'OCCITANIE, TERRE DE CINÉMA

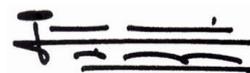
Le CESER a adopté, le 14 novembre 2023, à Narbonne, son Avis sur la filière audiovisuelle et cinématographique en Occitanie. L'auto-saisine décidée par le Bureau du CESER du 13 février 2023 met en exergue les réalités territoriales de cette filière, source d'investissements privés et publics importants et de retours sur investissement plus importants encore pour les collectivités et leur territoire. La richesse de son tissu entrepreneurial et la variété de ses acteurs régionaux génèrent un développement tout à la fois économique, culturel, social, y compris dans des territoires éloignés des grandes métropoles, tels que Auch, Gindou, Bagnères-de-Bigorre, Monoblet, Bozouls ou Saint-Affrique ! De même, des universités, des écoles publiques et privées émaillent la région, y compris dans des villes d'équilibre telles que Montauban ou Castres, et comptent parmi les masters de cinéma les plus renommés de France.

Les métiers de l'audiovisuel et du cinéma offrent une grande variété de métiers artistiques et techniques qualifiés, accessibles aux étudiants et aux professionnels d'Occitanie, à des jeunes sans qualification, à des demandeurs d'emploi, à des adultes qualifiés en quête de reconversion, ou souhaitant vivre de leur passion. Ces métiers artistiques et techniques sont propices à de nombreuses passerelles. Ils se nourrissent et s'enrichissent, plus que d'autres, de parcours volontiers atypiques et inclusifs, propices à la création. Auteurs, dessinateurs, acteurs, concepteurs graphistes, réalisateurs, producteurs régionaux, à l'œuvre depuis 10 ou 20 ans, obtiennent désormais des prix dans les festivals tels que celui de Cannes, qui contribuent au rayonnement culturel de l'Occitanie. Ces professionnels de talent démontrent que l'on peut désormais faire du cinéma et réussir ici, sans céder au tropisme parisien.

C'est pourquoi nous sommes aussi attachés à la sécurisation du statut des intermittents, qui permettent à cette filière de produire et de préserver la spécificité française dans la création et la production de films comme d'événements culturels dans tous les territoires ; c'est l'exception culturelle française.

Ce secteur en plein essor est une chance pour notre région. Il est porteur d'un potentiel d'avenir à ne pas gâcher. C'est maintenant que son avenir se joue. La sanctuarisation des moyens consentis par la Région et par les Métropoles de Toulouse et Montpellier pour le soutien de son développement est une bonne nouvelle. Il importe que l'État fasse de même au niveau national, pour conforter la stratégie d'investissement et d'industrialisation qu'il a lui-même initiée.

Le CESER, qui découvre la richesse et la dimension insoupçonnées de cette filière, suivra désormais avec intérêt son évolution et sera attentif à la réalisation de toutes ses promesses et potentialités.

Jean-Louis CHAUZY
Président du CESER Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

Gisèle DESMONTS
Présidente
de la Commission
Santé - Culture
Sport - Cohésion
sociale

**Marie-Martine
LIMONGI**
Rapporteuse

Synthèse de l'Avis voté le 14 novembre 2023 et préparé par la Commission Santé - Culture - Sport - Cohésion sociale

Le secteur audiovisuel et cinématographique émerge en Occitanie de façon aussi soudaine qu'inattendue, aux yeux de celles et de ceux qui n'avaient pas perçu les prémices d'un faisceau d'indices concordants, à l'œuvre depuis le début des années 1990. Cette filière représente aujourd'hui une opportunité de développement régional inespérée et met en lumière des réalités territoriales insoupçonnées, porteuses d'un développement économique, culturel et social, jusque dans des parties du territoire éloignées des métropoles.

LE SOUTIEN DE L'INDUSTRIE DU TOURNAGE, UNE STRATÉGIE VOLONTARISTE DE L'ÉTAT

En matière de tournage de cinéma, la concurrence est internationale mais aussi interrégionale. Chaque Région tente en effet d'attirer à elle les entreprises de création, de production et de tournage, génératrices d'un important développement économique et culturel sur leur territoire. Pour ce faire, les Régions et d'autres collectivités, telles que les Métropoles et certains Départements, adoptent des fonds de soutien de la création et de la production pour subventionner les œuvres produites en région. L'Occitanie était en 2020 en 7e position des Régions en montant d'aides à la création cinématographique et audiovisuelle. Avec un montant d'aide de 5,21 M€, elle se place derrière l'Île-de-France (19,03 M €), la Nouvelle-Aquitaine (11,08 M€), les Hauts-de-France (9,47 M €), Auvergne-Rhône-Alpes (8,45 M€), Provence-Alpes-Côtes-d'Azur (7,36 M€) et Grand Est (6,87 M€). Pour autant, l'attractivité de l'Occitanie fait qu'elle est

D'importants investissements ont en effet été réalisés en matière de tournage, avec notamment la création de studios de France Télévision à Vendargues (34) et de TF1 à Sète (34), dédiés au tournage des séries, mini-séries et téléfilms des deux chaînes, qui fidélisent des millions de téléspectateurs. « Candice Renoir », « Demain nous appartient », « Ici tout commence », « Un si grand soleil », « Tandem », sont des succès télévisuels tournés en Occitanie. Cette stratégie du développement de l'industrie du tournage est fortement soutenue par l'État, via l'appel à projets « La Grande Fabrique de l'image », lancée par le CNC, le Centre national du cinéma et de l'image animée, doté de 350 M€. Sur les 68 lauréats nationaux, 11 sont d'Occitanie et se partageront 51 M€ pour financer leur projet de développement. Parmi ceux-ci, 2025 verra l'ouverture d'un investissement privé de 150 M€, porté par PICS Studio, en vue de la construction de 35 000 m² de studios de tournage et autres équipements, répartis sur les communes de Pérols, Saint-Gély-du-Fesc et Fabrègues, dans l'Hérault. Ce futur studio, ainsi que le projet d'extension des studios de France Télévision, permettront à l'Occitanie de se positionner au niveau international en matière de prestations de tournage cinématographique, en offrant aux réalisateurs et producteurs étrangers des conditions modernes de tournage. Ces chiffres montrent la réalité économique et l'importance salariale de la filière en Occitanie. La soutenir, c'est ainsi soutenir le PIB régional et développer l'emploi en région.

en 2021 la 2e région de France en nombre de jours de tournage (2 800) et la 1re en progression de l'emploi lié à cette filière (+58 % d'emploi entre 2019 et 2021, ce qui est considérable.). La filière comptait ainsi, en 2021, 10 047 salariés, dont 20,6 % en CDI, pour une masse salariale de 108,1 M€. La filière a généré, en 2021, 55 M€ de dépenses réalisées en région et l'on estime à plus 70 M€ le retour sur investissement au bénéfice du territoire pour 2021. L'effet levier des subventions publiques est de 7 € pour 1 € investi. Les séries et téléfilms tournés en région suscitent par ailleurs un important ciné-tourisme. Les téléspectateurs viennent visiter la région, à la rencontre des paysages et des lieux fréquentés par leurs personnages ou comédiens favoris, pour le bonheur des offices du tourisme de Sète et de Montpellier.

• Tournage de séries et téléfilms en Occitanie

2025 verra l'ouverture d'un investissement privé de 150 M€, porté par PICS Studio, en vue de la construction de 35 000 m² de studios de tournage et autres équipements, répartis sur les communes de Pérols, Saint-Gély-du-Fesc et Fabrègues, dans l'Hérault. Ce futur studio, ainsi que le projet d'extension des studios de France Télévision, permettront à l'Occitanie de se positionner au niveau international en matière de prestations de tournage cinématographique, en offrant aux réalisateurs et producteurs étrangers des conditions modernes de tournage. Ces chiffres montrent la réalité économique et l'importance salariale de la filière en Occitanie. La soutenir, c'est ainsi soutenir le PIB régional et développer l'emploi en région.

DE NOMBREUX DÉBOUCHÉS À PROMOUVOIR EN RÉGION

La filière offre un large panel de métiers artistiques ou techniques qualifiés, tant aux jeunes qui se forment au cinéma en université ou en école de cinéma, qu'à des professionnels en reconversion. Un menuisier peut devenir constructeur de décors, une esthéticienne, maquilleuse, une couturière, costumière, un informaticien, créateur d'images virtuelles, etc. Des dispositifs gérés par Pôle Emploi permettent aussi à des demandeurs d'emploi de bénéficier de stages en entreprises dans ce secteur. Le métier du cinéma est par ailleurs volontiers ouvert à des profils et à des parcours atypiques, ou à des personnes sans diplôme mais porteuses d'un potentiel personnel et d'une richesse intérieure amassée aux détours de leur vie, propice à la création. Ces métiers recèlent ainsi un potentiel d'inclusion très intéressant. Tous ces atouts méritent d'être valorisés en termes d'orientation et de reconversion professionnelle.

L'agence régionale Occitanie Films et le CNC recensaient, entre 2016 et 2020, 106 auteurs et 67 autrices soutenus par la Région. Sur ces 173 auteurs et autrices, 108 œuvrent dans le documentaire, 33 dans le secteur de l'animation, 41 dans la fiction. Outil de présentation des profils des professionnels qui le désirent et qui peuvent s'y référencer et s'y présenter, le site Internet d'Occitanie Films dispose d'un fichier de 1000 comédiens et comédiennes. Parmi ceux-ci, des doubleurs et doubleuses de voix, dont on peut entendre la voix et la diction sur le site, selon la destination de l'œuvre, commerciale, littéraire ou autre. Un fichier de 1000 techniciens et techniciennes disponibles à l'embauche au sein de la région existe aussi. Occitanie Films recense également 150 sociétés de prestations techniques, notamment de postproduction, d'effets spéciaux, de réalité augmentée, et 68 organismes de formation. L'agence donne ainsi une visibilité à ce vivier régional de professionnels, dans lequel viennent puiser les réalisateurs.

Ces métiers, s'ils font rêver, nécessitent toutefois un solide profil. Il faut en effet être doté d'une liberté d'esprit certaine, d'une passion motrice, d'une persévérance à toute épreuve, d'un engagement et d'un projet de vie affirmé, pour choisir des emplois par nature intermittents, plutôt que la sécurité salariale d'un CDI. Pourtant, les professionnels qui ont été auditionnés par le CESER ne changeraient pour rien au monde de métier et plébiscitent le caractère unique au monde et précieux du régime français de l'intermittence, qui leur permet de vivre de leur passion et de faire vivre l'exception culturelle française, au sein d'un marché mondial et commercial qui tend à se standardiser. L'intermittence permet aussi de créer des passerelles entre ces différents métiers artistiques et techniques et donc d'enrichir la compétence, la polyvalence et l'employabilité des professionnels et par suite la montée en gamme des productions.

UN RAYONNEMENT CULTUREL À CONFORTER

La délocalisation des tournages a beau investir les régions de Province, la plupart des productions et des comédiens qui viennent tourner en Occitanie sont encore parisiens. Il en est ainsi des productions de France TV et de TF1 à VENDARGUES et à SÈTE. Pourtant, il existe en Occitanie un réseau de 70 producteurs identifiés, dont certains se sont rassemblés au sein de l'APIFA, l'association des producteurs indépendants d'Occitanie, et qui irriguent de leur présence et de leur activité jusqu'aux territoires régionaux les plus éloignés des métropoles. L'agence régionale Occitanie Films recense un vivier important de comédiens et de techniciens issus de la région ou installés en région. Certains professionnels, producteurs, réalisateurs, dessinateurs, créateurs de films d'animation, commencent à émerger de ce vivier et ont obtenu la reconnaissance professionnelle de leurs pairs et celle du public. Leur réputation et leur succès génèrent un cercle vertueux d'activité qui alimente le développement local de la filière, voire le rayonnement culturel de la région à un niveau national et international. Citons « Josep » (2020), réalisé par le dessinateur Aurel, produit par Serge LALOU, producteur régional (Les Films d'Ici Méditerranée), primé aux César 2021 comme meilleur long métrage d'animation, ou bien les films d'animation de la prolifique entreprise toulousaine TAT, fondée par David ALAUX, Éric et Jean-François TOSTI, qui a reçu de nombreux prix pour ses productions, dont un Emmy Awards pour la série « Les As de la Jungle » (un million d'entrées), diffusée dans 180 pays et traduite en 40 langues. L'entreprise, fondée en 2000, poursuit sa dynamique de création et de croissance. Elle emploie actuellement 250 infographistes à TOULOUSE et en vise 350 d'ici 5 ans.

• Des productions régionales

La région compte aussi de nombreux producteurs et de réalisateurs de films documentaires, genre qui a beaucoup évolué, propre à traiter de façon passionnante tout type de sujets, culturels, historiques, scientifiques, sociaux, sociologiques, politiques, ou liés aux enjeux planétaires, en intégrant désormais aussi des images virtuelles et un récit attractif. La cinémathèque de Toulouse et l'Institut Jean Vigo de Perpignan, ainsi que les nombreux festivals de cinéma existant en région, achèvent de dessiner les contours d'une filière riche et variée, qui se nourrit de ses interactions.

De par leur fidélité et leur ancrage territorial, les réalisateurs et producteurs régionaux sont créateurs d'emplois non délocalisables et de richesse locale qui participe au PIB régional. Ils sont également porteurs d'une variété de formes de création qui expriment un imaginaire libre et personnel, original et créatif, porteur d'engagement et de valeurs, apte à nourrir un regard poétique ou lucide sur le monde, sur ses réalités et sur ses enjeux. Ce regard singulier et évolutif est fondateur de découvertes, de prises de conscience, de cultures actuelles. Il est susceptible d'influencer l'évolution mondiale de la création, d'influer sur le cours des idées qui façonnent le vivre ensemble mondial ou local et sur la préfiguration du monde de demain. Qu'il divertisse ou qu'il instruisse, qu'il dénonce ou qu'il nous fasse toucher les tréfonds de l'âme humaine, cet imaginaire singulier à dimension universelle est la matière première commune à tout art, à toute éducation et à toute élévation humaine.

Si les studios de tournage constituent des locomotives du développement régional, le développement de la filière doit aussi s'appuyer sur la montée en gamme de la production endogène et des talents locaux, pour que le développement observé ne repose pas uniquement sur l'économie du tournage, puissant géant, certes, mais aux pieds d'argile, dans un secteur mondialisé très compétitif et concurrentiel. Il préconise que l'action publique, qui a largement misé sur le développement de l'industrie du tournage, dotée d'importants moyens propres, soit rééquilibrée au profit d'un accompagnement et du développement de l'activité de création qui émane du territoire et des talents régionaux, pour soutenir leur montée en gamme, les faire connaître et les promouvoir. La variété des types de créations présents sur le territoire régional et les interactions qui en découlent sont une chance et une richesse, tant économique que culturelle. Aussi le développement de la filière doit-il être pensé de façon globale, en analysant les besoins de chacun de ses acteurs, et en favorisant leur créativité et leur liberté d'expression.

En Occitanie, la filière audiovisuelle et cinématographique est dynamique, vivante, génère des investissements publics et privés importants et des retours sur investissement encore plus importants pour les collectivités et leur territoire. Elle est à la fois créatrice de retombées économiques, d'emplois, de développement culturel et social, de notoriété territoriale. Elle offre une variété de métiers artistiques et techniques qualifiés et de passerelles et une employabilité locale, ouverte aux jeunes avec ou sans qualification et aux adultes qualifiés en reconversion. Les entreprises de création et de production s'installent volontiers sur des territoires éloignés des métropoles. Les Masters des universités et des écoles de cinéma publiques sont parmi les meilleurs de France. Les écoles privées se multiplient et dispensent des formations de pointe. Les productions régionales primées contribuent au rayonnement culturel de la région. Les salles de cinéma d'art et d'essai, les cinémathèques et les festivals contribuent à ce succès. De tels atouts méritent d'être accompagnés vers la réalisation de toutes leurs promesses.

Crédits : Séries et téléfilms télévisés : "Ici Tout Commence" et "Demain Nous Appartient", Nicolas Mestrallet (Tél Sete - TF1) ; "Candice Renoir" : Juliette Luzin, France Télévisions ; "Tandem" : Corinne Cherasse, demid-productions ; Productions régionales : "La Seria" : Virgil Vergue, Producteur, Anderadera Productions ; "Josep" et "La Baleine", Serge Lalou, Producteur, Les Films d'Ici Méditerranée ; "Pattie et la colère de Poséidon", Pascal Galetti, Co-directeur, TAT Productions ; "Chien de la Casse", Anaïs Bertrand, Productrice, Insolence Productions ; "Prendre soin de la Terre", Guy Chapouillié, Réalisateur ; "Le Livre des Solutions", Georges Bermann, Producteur, Partizan Films ; Festivals de cinéma : "Cinélatino", Muriel Justis, Communication ; "Cinémed", Christophe Leparç, Directeur ; "Itinérances", Erik Antolin, Communication ; "Documentaires-Cévennes", Association CHAMPS-CONTRECHAMPS ; "Confrontations", Institut Jean Vigo, Chantal Marchon, Présidente ; "Gindou Cinéma", André Bargues, Président ; "Cinespana", Alba Paz, codirection ; "Cartoon Forum", Florence Van Overeem, Cartoon-Media ; "Indépendances et Création", Carine Vene, Ciné32 ; "Rencontres du cinéma d'animation", Nadia Wasserman.

CESER Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

Siège

18 allées Frédéric Mistral
31077 Toulouse Cedex 4
Tél. 05 62 26 94 94
Fax 05 61 55 51 10
ceser@ceser-occitanie.fr

Site de Montpellier

201 av. de la Pompignane
34064 Montpellier Cedex 2
Tél. 04 67 22 93 42
Fax 04 67 22 93 94

L'intégralité de l'Avis est téléchargeable sur le site internet <http://www.ceser-occitanie.fr>

Chargée de mission : Dominique-Marie FÉLIX ■ dominique-marie.felix@ceser-occitanie.fr ■ tél : +33 5 62 26 94 77

Secrétaire : Fatima BENMEHDI ■ fatima.benmehdi@ceser-occitanie.fr ■ tél : +33 5 62 26 94 75