

— PROJET DOCUMENTAIRE —

LA CANTATRICE CHÔME : LES FEMMES DANS LES MUSIQUES ACTUELLES

3 épisodes de 20 min

FLORENT BARRALLON
GERMAIN BACHER

LE PROJET

8% de femmes parmi les lauréat.e.s de la Victoire de la musique du meilleur album entre 1980 et 2016, 10% parmi les usager.e.s dans les studios de répétitions franciliens ou encore 10% parmi les dirigeant.e.s des scènes de musiques actuelles. Tels sont encore à l'heure actuelle les chiffres d'un monde de la musique qui apparaît parfois, à tort, dans l'opinion publique comme plus ouvert, plus progressiste et moins stéréotypé que d'autres secteurs professionnels plus « traditionnels ».

Comment peut-on expliquer cela ? Comment se manifestent concrètement ces inégalités dans la musique ? Quels sont les mécanismes et les ressorts qui pourraient les expliquer ? Comment la musique peut jouer un rôle d'enfermement ou d'émancipation par rapport aux inégalités de genre ? Quelles sont les évolutions et les initiatives qui viennent bousculer et remettre en question cette situation et quelles sont les difficultés auxquelles elles doivent faire face ?

En trois épisodes de 20 minutes, musicien.nes, programmeur.rices, chef.fes de projet de label, technicien.nes, responsables de salle de musiques actuelles, porteur.ses de l'action publique, chercheur.ses et militant.es répondent à toutes ces questions pour comprendre ce qui influencent la place des femmes dans trois genres issus des musiques actuelles, le rock, l'électro et le hip-hop, et chercher des solutions pour un monde de la musique plus égalitaire.

- NOTE D'INTENTION -

La place des femmes dans les musiques actuelles, voire dans la culture de façon générale, est un vrai sujet d'actualité, autant d'un point de vue médiatique que dans la mise en place concrète d'espaces de réflexions et d'actions sur le sujet.

En effet, on note tout d'abord que les inégalités dans la culture sont de plus en plus connues et reconnues, avec la publication de nombreux chiffres sur le sujet, par exemple dans les rapports rédigés par Reine Prat en 2006 et 2009 ou le rapport du Haut Conseil à l'Égalité entre les femmes et les hommes en 2018. Ces chiffres, permettant d'objectiver des situations d'inégalités auparavant invisibilisées, ont également fait écho ou ont alimenté des sujets ayant connu un important traitement médiatique, comme le mouvement #Metoo dans le cinéma, la mise à jour de la « ligue du LOL », la montée des marches de Cannes par 82 femmes « pour l'égalité salariale », etc. Enfin, on peut également mettre en avant l'émergence d'initiatives qui cherchent à rattraper ces biais comme la Feuille de route Égalité 2018-2022 du Ministère de la Culture, les mesures prises pour valoriser les productions des femmes par le CNC ou encore la volonté de proposer une programmation quasi-paritaire du dernier Printemps de Bourges.

Pour approfondir cette thématique, nous avons voulu mettre en commun sur un même sujet nos deux champs de compétences complémentaires. D'un côté, la lutte contre les différentes formes d'inégalités constitue un réel intérêt chez le réalisateur, Florent Barrallon, et s'est déjà matérialisé par une formation en « Inégalités et discriminations » à l'Institut d'Études du Travail de Lyon 2, puis par un travail sur l'égalité femmes-hommes dans les arts plastiques auprès du projet Visuelles.art. Germain Bacher, cadreur et monteur du projet, a lui développé ses compétences en BTS audiovisuel et en licence professionnelle ATC en option Image et Son avant de les parfaire au sein de la chaîne de télévision 2 Rives TV, puis au cours de la réalisation de son premier documentaire « Les Racines de l'Espoir ».

Un travail commun, fruit d'un intérêt partagé, a été réalisé, déjà sur le thème de la musique, avec la gestion pendant plusieurs années de l'association Distortion, qui a permis le développement du magazine en ligne Distortion.net, qui regroupait des chroniques d'albums, de lives, des playlists, des articles thématiques, etc., ainsi que l'organisation d'événements en lien avec la musique.

C'est cette complémentarité des compétences, une sensibilité partagée pour les questions d'égalité et un intérêt commun pour la musique qui ont été le moteur de ce documentaire.

Tout cela se retrouve dans notre façon d'aborder ce sujet, puisque, au regard de nos préoccupations et compétences, nous avons souhaité mettre en place une approche quasi-sociologique dans le documentaire. Ainsi, en amont, tout un travail de définition du sujet a déjà été réalisé par une étude approfondie de la matière scientifique et journalistique sur le sujet. Cela a permis de définir une problématisation générale qui se retrouvera dans les questionnements au cours des entretiens, la voix off et dans le montage final, servant à mettre forme ce qui constituera le cœur du propos, c'est-à-dire la parole des personnes concernées elles-mêmes. En effet, c'est cette dernière qui sera mise au centre du documentaire, pour coller au plus près de la réalité et révéler les éléments les plus intéressants et pertinents. De plus, cette matière « de terrain » sera complétée par des chercheur.ses et des positionnements plus militants et/ou plus réflexifs, pour objectiver et prendre du recul.

En résumé, l'objectif du documentaire est donc d'offrir une meilleure compréhension des raisons qui peuvent restreindre la place que les femmes pourraient avoir dans les musiques actuelles pour participer par un support vidéo accessible au plus grand nombre à la remise en question de ces inégalités.

LE FORMAT

Le film aura pour format trois épisodes d'une vingtaine de minutes, abordant successivement la place des femmes parmi les artistes, les autres professionnel.les de la musiques (technicien.nes, programmateur.rices, ...) ainsi que pour les publics.

Un format en 52' pourra également être envisagé pour d'autres supports de diffusion.

Idem, une adaptation en pastilles courtes de certains passages est possible, pour être diffusable plus facilement dans d'autres contextes (diffusion sur internet, en entracte en changement de plateaux dans des festivals, etc.).

EPISODE #1 : LES ARTISTES

Intro

- ♦ *Poser le sujet : présenter le contexte, par une citation ou une situation particulièrement marquante, expliquer pourquoi c'est un sujet important et d'actualité.*
- ♦ *Présenter le champ d'étude : les musiques actuelles, plus précisément le rock, le hip-hop et l'électro, notamment par une voix off.*

1 - Existe-t-il vraiment des différences entre femmes et hommes dans les musiques actuelles ?

- ♦ *Présenter les pourcentages dans les musiques actuelles par un entretien avec le Haut Conseil à l'Égalité, mis en avant par une infographie ainsi qu'avec différentes structures agissant pour réduire ces inégalités (associations HF, Opale, action publique, ...).*
- ♦ *Présenter une ou plusieurs situations d'inégalité ou de différence de traitement vécues par une ou des artistes.*

2- D'où viennent ces inégalités ?

- ♦ *Expliquer de façon générale quelles sont les freins à une plus grande égalité, par un discours de chercheur.ses sur le sujet (Marie Buscatto, Hyacinthe Ravet ou Mathilde Pakette).*
- ♦ *Aller dans le détail, sur les modèles féminins et la place dans l'histoire de la musique.*
- ♦ *Réfléchir aux stéréotypes qui alimentent ces distinctions, avec un discours à la fois de chercheur.ses et un discours vécu par les artistes.*
- ♦ *Montrer les difficultés qui peuvent encore exister actuellement, expliciter.*

3- Quelles sont les évolutions récentes ?

- ♦ *S'appuyer sur l'exemple de l'électro, où émergent de plus en plus de têtes d'affiches féminines : objectiver cette évolution, voir si cela participe d'un changement de représentations ou non, comprendre pourquoi cela se passe peut-être plus facilement dans ce secteur, etc., grâce à des entretiens avec des DJ's femmes et des programmeur.rices.*

4- Est-ce que la musique peut aussi être émancipatrice et recomposer de nouvelles normes pour les personnes qui la pratiquent ?

- ♦ *Se baser sur les discours des artistes pour voir le potentiel créatif de la musique et comment cela peut participer à la définition d'une nouvelle identité,*
- ♦ *Présenter le mouvement des Riot Grrrl, révolution punk féministe des années 90, avec l'analyse de Manon Labry.*

5- Quelles sont les initiatives pour développer une plus grande part des femmes dans les musiques actuelles, et quelles sont les difficultés auxquelles elles se heurtent ?

- ♦ *Mettre en avant des initiatives à différentes échelles, de la salle de répétition aux grands festivals, en passant également par des actions publiques et des actions portées par des associations plus militantes : festival de Bourges, plus petites scènes ayant pris conscience de la moindre place faite au femmes récemment du réseau d'Opale, feuille de route Égalité 2018-2022 du Ministère de la Culture, ...*

EPISODE #2 : LES AUTRES PROFESSIONNEL.LES

Intro

- ◆ Définir qui sont les autres professionnel.les de la musique (programmeur.rices, technicien.nes, directeur.rices artistiques de labels, etc.)
- ◆ Définir pourquoi cela constitue également un sujet, notamment car cela touche la question de l'égalité professionnelle ainsi que celle des représentations et stéréotypes qui font que certains métiers seraient plus « féminins » et d'autres plus « masculins ».

1 - Quel est l'état des lieux général ?

- ◆ Mettre en avant les statistiques, par exemple les 2% de femmes productrices, grâce à des chercheur.ses ou des organismes comme le HCE, et des situations, avec les personnes concernées.

2- Quelle est la situation chez les technicien.nes ?

- ◆ Questionner la relation entre femmes et technique sur les perceptions des femmes dans la technique avec des techniciennes (Campagne HF Ile-de-France sur le sujet) et des responsables des formations.
- ◆ Objectiver et replacer ces éléments dans un contexte plus général avec des chercheur.ses.

3- Quelle est la situation chez les programmeur.rices, et dans les labels ?

- ◆ Questionner l'existence d'un plafond de verre, par exemple dans les labels, où il y a beaucoup de cheffes de projet mais peu passent directrices artistiques.
- ◆ Aborder ces questions-là avec des labels (Universal Music France) et des programmatrices (Collectif Gros Bazarr).

4- Quelles sont les initiatives qui permettent de remettre en question ces inégalités, et quelles sont les difficultés auxquelles elles se heurtent ?

- ◆ Aborder les actions de HF Ile-de-France (campagne autour des femmes dans la musique), du Printemps de Bourges (Débats en marge des concerts), Shesaid.so, She is the music, Keychange.

EPISODE #3 : LES PUBLICS

Intro

- ◆ *Rappeler aussi que les publics font partie de la musique, présenter le sujet, montrer pourquoi il est important de se questionner sur ce sujet (liberté des femmes dans l'écoute et les concerts, influence sur la pratique, constructions d' « identité », ...).*

1 - Existe-t-il des différences de pratiques, voire des inégalités, genrées ?

- ◆ *Objectiver par des chiffres et des analyses sociologiques s'il existe des différences de consommation entre femmes et hommes.*
- ◆ *Aborder les problématiques liés au genre dans les pratiques de consommation de musique, comme par exemple les harcèlements dans les festivals avec des associations, des organisateur.rices de festival et des festivalier.ères.*

2- Danse et corps, un enfermement ou une libération ?

- ◆ *Aborder la question du corps, notamment dans sa relation à la danse, dans les festivals et a contrario dans les boîtes de nuit par exemple. Est-il sexualisé ? Est-il libéré ?*
- ◆ *Objectiver cela par des témoignages des publics (festivalier.es) et par des éléments d'analyse des chercheur.ses (Victoria Armstrong).*

3- La musique, une façon de performer une nouvelle identité, s'éloignant des codes d'une certaine forme de féminité ?

- ◆ *Questionner si les pratiques des amatrices de rock et de hip-hop pourrait être une façon de s'éloigner de certains stéréotypes sexués, à la fois par leurs témoignages et par des éléments de la recherche.*

4- Quelles sont les initiatives qui permettent de remettre en question ces inégalités, et quelles sont les difficultés auxquelles elles se heurtent ?

- ◆ *Mettre en avant des initiatives sur les harcèlements dans les festivals telles que celles mises en place par les Solidays et Stop au harcèlement de rue, le festival Esperanzah !, et sur la diversification du public dans les salles de spectacles.*

LE TRAITEMENT

L'idée de ce documentaire est de laisser la majorité de la place aux discours des personnes entretenues. Ainsi, toute la construction du documentaire sera pensée autour de cette priorité. Les scènes seront donc principalement constituées par des entretiens filmés en plan fixe, si possible dans un lieu en référence avec la fonction de la personne interviewée (studio, salle de concert, etc.). Elles pourront être illustrées soit par des images issues de la pratique (concerts, mixage, etc.), soit par des infographies pour mettre en avant les statistiques présentées. Les séquences filmées de pratique seront également utilisées pour assurer les transitions entre les différentes scènes et rendre le documentaire plus fluide.

Une voix off permettra de poser les éléments en introduction, puis de faire le lien entre les différents éléments et guider les spectateur.rices au travers du documentaire.

Toute la musique utilisée au cours du documentaire sera l'oeuvre des musiciennes rencontrées et sera donc l'occasion de valoriser leur travail.

— COMMUNICATION & DIFFUSION —

Pour répondre à son objectif de toucher le public le plus large possible, l'ensemble des épisodes sera accessible gratuitement sur une ou plusieurs plate-formes en ligne.

Des projections seront également prévues au cours d'événements pouvant être sensibles aux questions d'égalité dans les musiques actuelles, que ce soit lors de conférences dédiées, dans des festivals ou dans tout autre lieu présentant un intérêt pour le documentaire.

De plus, un grand effort de diffusion et de communication sera réalisé auprès de plusieurs contacts-relais qui ont déjà été sensibles au projet ou qui sont encore à sensibiliser (associations travaillant sur l'égalité femmes-hommes, structures intervenant sur les musiques actuelles, action publique, presse, praticien.nes, chercheur.ses, etc., tel que le Mouvement HF, la SACEM, Opale, le Ministère de la Culture, SheSaidSo, Keychange, la SACD, la FEDELIMA, Sourdoreille, les festivals du MaMA , Pete the Monkey, du Printemps de Bourges, ...) pour pouvoir toucher un public encore plus vaste.

- **ANNEXES** -

CV du réalisateur Florent Barrallon

CV du cadreur/monteur Germain Bacher

Présentation de Territoires en marge, l'association accompagnant le projet

Budget

FLORENT BARRALLON

28 ans

📍 72, rue Sedaine
Paris 11

☎ Tel : 06.32.89.42.24

✉ florent.barrallon@orange.fr

Compétences linguistiques

Anglais : Bon

Allemand : Moyen

Compétences informatiques

Office, Illustrator, Photoshop,
Premiere

Hobbies

Musique : Rédaction d'articles
pour un magazine en ligne
sur la musique

Apprentissage de l'Espagnol
et du Grec

Sport : Escalade

RÉALISATEUR

EXPERIENCES

Dec 2018 / Avril 2019 : Chargé de projet à Visuelles.art, Ce que le genre fait à l'art

Avr / Aout 2018 : Stage à Visuelles.art, Ce que le genre fait à l'art

Sept / Fév 2016 : Aide à la rédaction du Projet social de la Maison de Croix-Luizet

Janv / Sept 2015 : Remplacement en tant qu'agent de développement territorial des Buers, service DDVQ de la ville de Villeurbanne

FORMATION

2017/2018 : Master 2 Recherche d'Inégalités et Discriminations : Enjeux contemporains dans le champ du travail et de l'emploi, Université Lyon2 - Mention Bien

2012/2014 : Master de Sciences Politiques et Action Publique, Université Lille 2, spécialité Ingénierie de Projet

2009/2012 : Licence de Sciences Politiques, Université Lumière Lyon2 - Mention Assez Bien

COMPETENCES ACQUISES

- Gestion de projet complexe sur les questions d'égalité dans la culture
- Gestion de budget
- Animation du travail partenarial (associations, services publics, usagers)
- Réalisation de travaux de recherche avec une méthodologie adaptée
- Réalisation de diagnostics locaux intégrant la dimension de la lutte contre les discriminations

AUTRES EXPERIENCES

2017/2019 : Missions au bar de la Halle Tony Garnier et de la Cigale

2013/2014 : Membre du bureau d'une association étudiante

2015/... : Trésorier d'une association musicale

GERMAIN BACHER

VIDEASTE

PROFIL

Vidéaste de 27 ans originaire de la région Rhône-Alpes.
+ de 2 ans d'expérience dans une chaîne de télévision lyonnaise, et nombreux projets vidéos parallèles.

CONTACT

06 01 26 65 64
germain.bacher@hotmail.fr

11, rue d'Ivry
69004 Lyon

COMPETENCES

CADRE

5D, GH5, caméras de plateaux robotisés...

MONTAGE

FCP7, FCPX, Adobe PREMIERE, AVID...

INFOGRAPHIE

Suite Adobe CC :
- AFTER EFFECTS
- PHOTOSHOP
- ILLUSTRATOR

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

REALISATION D'UN DOCUMENTAIRE SUR LA FORÊT AMAZONIENNE

Octobre 2017 - Mars 2019

Réalisation d'un documentaire sur les solutions afin de lutter contre la déforestation en forêt amazonienne. J'ai passé 9 mois en Amérique latine afin de mettre au point ce projet.

TECHNICIEN AUDIOVISUEL à 2 RIVES TV

Décembre 2014 - Janvier 2017

- Travail sur l'identité graphique de la chaîne et création de l'identité visuelle des programmes ainsi que des bandes annonces.
- Réalisation de vidéos : documentaires, films promotionnels, films de communication.

PROJETS INDEPENDANTS

Captations de spectacle pour le Turak Théâtre / Réalisation du court métrage "Post Finem" sur lequel j'ai également été cadreur et monteur / Réalisation de plusieurs clips musicaux live / Cadreur, monteur, et infographiste, sur des Draw My Life en collaboration avec une illustratrice / Divers vidéos institutionnels / Mariages...

DIPLOMES

LICENCE PROFESSIONNELLE ATC à L'UNIVERSITE DE SAVOIE

Année scolaire 2013/2014

BTS METIERS DE L'AUDIOVISUEL, opt. TIEE au GRETA DU VELAY

Années scolaires 2011/2012 et 2012/2013

BACCALAUREAT SCIENTIFIQUE, opt. SVT au LYCEE ELIE CARTAN

Années scolaires 2011/2012 et 2012/2013

CENTRES D'INTERETS

MUSIQUE : guitare, batterie, et fondateur de Distortion, une association qui vise à promouvoir les musiques actuelles.

SPORT : football, basketball,

VOYAGES : Ecosse, Grèce, Irlande, mais également Egypte, Maroc, Tunisie, Colombie, Equateur, Pérou, Bolivie, Chili, Argentine... dans le cadre de divers projets documentaires.

TERRITOIRES EN MARGE

Territoires en marge est une association qui a pour but de permettre la conception, la production et la réalisation de films ou toutes autres activités contribuant à la promotion de toutes formes d'expression audio et visuelle.

Elle a déjà permis la réalisation en co-production d'un documentaire de Laetitia Tura, *Les Messagers*, et participe également à deux autres projets en cours de réalisation. Elle a également accompagné toute la production de la série d'entretiens-vidéos du projet *Visuelles.art, ce que le genre fait à l'art*.

Ainsi, c'est toute l'expertise et l'expérience de l'association qui sont mises au service du projet notamment dans sa phase de production et de rémunérations des personnels.

BUDGET

DROITS ARTISTIQUES	1000
Droits musicaux	1000
PERSONNEL	14800
Réalisateur, technicien.ne	6000
Prises de vues - autres personnels	5000
Son - autres personnels	3800
EQUIPE ARTISTIQUE	258
Voix off	258
CHARGES SOCIALES ET FISCALES	5386
Equipe technique	5044
Artistes	342
TRANSPORTS - DEFRAIEMENTS - REGIE	700
Transports et frais de séjour tournage	600
Frais de bureau, régie, divers	100
POSTPRODUCTION IMAGE ET SON	6400
Montage image	3900
Montage son	1750
Effets visuels numériques	250
Génériques et films annonces	250
Sous-titrages	250
MOYENS TECHNIQUES	4020
Prises de vues	1320
Montage	2100
Son	400
Pellicules et supports	200
DIVERS	5836
Publicité, promotion et divers	2000
Frais généraux	2136
Imprévus	1700
TOTAL	38400

SOIT 12800 PAR EPISODE

CONTACT :
FLORENT.BARRALLON@ORANGE.FR
06.32.89.42.24