ATELIER CINEMA *(2E ANNEE)*

De l'ÉCRITURE à la REALISATION

PROGRAMME 2018/19

« Écrire un scénario, c'est raconter une histoire en images, en sons, en silences, en dialogues. C'est créer un enchaînement d'actions qui évoque une pensée et engage des personnages vers un destin qu'ils ne mesurent pas encore. C'est associer des événements, petits et grands, pour leur donner du sens. C'est captiver un spectateur pour lui révéler une représentation personnelle et originale du monde » Jacques Akchoti (scénariste)

OBJECTIFS DE L'ATELIER

- Ecrire un scénario de court métrage de fiction
- Aborder les spécificités de l'écriture scénaristique : structure, dramaturgie, technique,etc.
- Développer son univers visuel
- Approfondir sa connaissance du cinéma par l'analyse de films
- Prendre conscience du rôle du spectateur

METHODE DE TRAVAIL

Le premier semestre est consacré à l'apprentissage des règles classiques de la structure en 3 Actes (exposition, développement, résolution), pour mieux les transgresser en explorant des structures narratives alternatives. Cette approche théorique sera complétée par l'écriture d'un synopsis de chaque participant. La bienveillance pour les écrits des autres et l'esprit critique sont indispensables. Chaque phase du travail d'écriture sera éclairée par des analyses de films - extraits ou œuvre entière - choisis pour leurs spécificités stylistiques, esthétiques et narratives afin de comprendre les techniques abordées et vérifier les connaissances acquises.

Le second semestre sera dédié à l'écriture d'un scénario de court métrage d'après un des synopsis proposés en vue de sa réalisation selon certains critères de faisabilité (décor, technique, organisation).

FORMATION A L'ECRITURE SCENARISTIQUE

I) Elaboration du récit

A) Recherche d'une idée, d'une histoire, d'un sujet de film
B) Pitch (résumé du film) : contexte / protagoniste / objectif / promesses de conflit
C) Le récit comporte un début, un milieu et une fin
D) Intrigue principale et secondaire
E) Le personnage principal : La caractérisation. Ses objectifs et motivations. L'évolution du personnage.
F) La tension dramatique : Confrontation aux antagonismes. Les obstacles et conflits.
G) Les enjeux / l'action : Que se passe t-il ? Qu'arrive-t-il au personnage principal ? Comment (ré)agit-il ?
H) Les lieux (Arènes) : Où l'histoire se passe-t-elle ? Influence des arènes.
I) Résolution de l'intrigue : Comment l'histoire se termine-t-elle ? Le personnage se sort-il de ses péripéties et comment ?

II) Etablir la structure narrative :

Nous partirons de la structure classique en 3 actes que nous enrichirons par d'autres approches dramaturgiques.

1 – **L'exposition** : les événements ayant eu lieu avant le début de l'histoire. Présentation des biographies des personnages principaux et secondaires, le lieu de l'action. **L'Incident Déclencheur** qui va lancer le personnage principal dans l'action pour atteindre ses objectifs.
2 – **Le développement de l'intrigue** (action) **:** les péripéties, les obstacles, les conflits auxquels le personnage est confronté qui l'amène au **Climax** (intensité maximale de l'intrigue)
3 - La **résolution** ou **dénouement** : le personnage a atteint son objectif, la tension dramatique se relâche, les obstacles franchis, la question dramatique résolue. Quel avenir du personnage ?

III) Ecriture du scénario

Structure du récit : division en séquences. Mise en évidence des étapes que sont l'exposition, l'incident déclencheur, les noeux dramatiques, le climax de séquence et d'acte, et la résolution.

Définition de l'histoire : type d'intrigue, genre, registre, univers.

Signification de l'histoire : sujet, idée directrice, thème, morale.

Les personnages : caractérisation, objectifs, évolution.

Les protagonistes : fonction des personnages dans l'histoire, et de leur capacité à générer conflits et tension dramatique.

Conception des scènes : degrés émotionnels, pivot dramatique, amorce et chute.

Mécanismes dramatiques : curiosité et inquiétude (espoir/crainte) du spectateur, mystère, ironie dramatique.

LA DRAMATURGIE

« Le mot dramaturgie vient du grec *drama* qui signifie *action*. La dramaturgie est selon Aristote, l'imitation et la représentation d'une action humaine »
Yves Lavandier (script doctor)

« Le principal objectif est de créer une émotion chez le spectateur et cette émotion naît de la façon dont l'histoire se déroule »
Alfred Hitchcock (réalisateur)

PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA DRAMATURGIE

Personnage + Objectif + Obstacles = Conflits = Drama = Transformation du personnage

Cette équation constitue le principe universel de la dramaturgie. Elle contient les mécanismes fondamentaux qui régissent toutes actions humaines dont l'essence du drama est **le conflit.** Cette forme simple peut engendrer une infinité de récits.

Les éléments constitutifs de la dramaturgie :

- L'objectif conscient ou inconscient du protagoniste. Les motivations et l'enjeu de ses actes. Les moyens misent en œuvre pour atteindre l'objectif
- Les obstacles rencontrés par le protagoniste pour atteindre son but et se transformer
- Le conflit est au cœur de toutes les œuvres dramatiques. Définition du conflit interne et externe, passif et dynamique. Rôle et fonction du conflit pour faire participer le spectateur
- Les nœuds dramatiques qui relancent l'action, renforcent les obstacles, créent une urgence
- La montée du suspens / le compte-à-rebours
- Le climax et la résolution. Le crescendo vers le climax
- Le dénouement d'une histoire
- Le happy-end, la fin tragique, la fin ouverte, fausse fin et coup de théâtre

Les outils dramaturgiques (ou techniques d'écriture):

- La préparation et le paiement
- L'ironie dramatique / La surprise / Le mystère
- Le suspens qui fait participer consciemment le spectateur
- Le sous-texte qui fait participer inconsciemment le spectateur
- Structure intérieure et extérieure de l'histoire
- La structure de la scène : un début, un milieu, une fin
- La scène conflictuelle. L'évolution d'une scène par l'obstacle
- La succession, le principe de montage (la transition) des scènes
- Dialogue et caractérisation. Informations. Musicalité

LA REALISATION

I) Découpage du scénario en séquences et plans

Initiation au découpage technique du scénario en valeur de plan, mouvement de caméra, prise de son, traitement visuel, etc. en rapport avec les choix narratifs et l'esthétique recherchée. Le découpage technique propose une première vision du film.

II) Préparation du tournage (technique, jeu d'acteur, décor-costume)

Les participants participent aux choix techniques (image et son), à la recherche des décors (repérage), aux castings des acteurs. Ils seront amenés à jouer eux-mêmes dans le film.

III) Tournage

Après le repérage des décors (intérieurs et extérieurs), un planning de tournage sera établi correspondant à l'organisation d'un tournage de type professionnel. Le tournage se fera dans une stricte économie en moyens techniques, sans construction de décors (voir charte)

IV) Montage

Sélection des rushs
Initiation au montage image et son.

CHARTE DE TOURNAGE

La réalisation du film fait partie de la formation et du programme de l'atelier. Il ne s'agit pas d'une réalisation individuelle de tel participant mais de l'aboutissement d'un travail collectif sous le regard de l'intervenant. Chaque participant de l'atelier – dans la mesure de sa disponibilité – participe au tournage du film. Un chef-opérateur et un ingénieur-son garantiront une certaine qualité technique tout en apportant leur savoir faire. Le tournage ne peut dépasser 2 journées. Le film n'a aucune vocation commerciale ni de diffusion. L'Ecole de Théâtre de Luxembourg est propriétaire des rushs. Cependant, si un participant souhaitait en faire l'exploitation, un contrat sera signé avec la structure organisatrice. Une plate-forme média (Viméo, Youtube) donnera une visibilité au film.

Serge Wolfsperger – Mai 2018