

Formation Atelier d'écriture scénario

Atelier d'écriture scénario de fiction animé par Vincent Cappello: bases de l'écriture, méthodologie, sujet et histoire, prémisse, concept narratif, développement, personnages, arc de progression, dialogues, dossier lisible par tous.

DATES du 04/07/2022 au 15/07/2022 - du 24/10/2022 au 04/11/2022 -

DURÉE TOTALE 10j. (70h)

MODALITES D'ORGANISATION Formation présentielle, en nos locaux, 13 rue Desargues, 75011 Paris.

HORAIRES 10h-13h puis 14h-18h

NOMBRE DE PARTICIPANTS 6 maximum

PARTICIPANTS Réalisateurs, motion designers, acteurs ou techniciens, pour développer des projets personnels, passer à l'écriture de films, ou améliorer l'écriture au sein de leur activité actuelle.

NIVEAU REQUIS Aucune connaissance particulière requise. Culture littéraire et cinéma appréciées, recommandées. Désir fort de cinéma ! Entretien pédagogique pour valider l'inscription et l'utilité de la formation.

ACCESSIBILITÉ Nos formations sont accessibles et aménageables pour les personnes en situation de handicap. Fauteuils roulants autorisés en largeur maxi 70cm. Pour tout handicap, auditif, visuel ou autre, merci de nous contacter pour les aménagements possibles.

VALIDATION DES ACQUIS Contrôle continu tout au long de la formation, exercé par le formateur et supervisé par la responsable pédagogique. Délivrance d'un Certificat de Validation des Acquis de Formation.

MOYENS TECHNIQUES 6 stagiaires maximum.

MOYENS ET MODALITES PEDAGOGIQUES Une salle de formation avec tableau blanc, un poste informatique pour chaque apprenant, un poste informatique vidéo-projeté pour les formateurs, avec accès internet et imprimante partagée. Alternance de séquences théoriques et d'exercices d'application réelle. Les exercices sont réalisés sous la supervision des formateurs, dans une logique d'apprentissage des compétences et d'autonomie progressive des apprenants. Des exercices plus longs et synthétiques permettent de reprendre un ensemble de compétences dans des cas pratiques types des métiers et compétences concernés, et s'assurer de leur acquisition par les apprenants.

SUPPORT DE COURS

FORMATEURS Professionnel en activité, expert reconnu dans son domaine, animant régulièrement des formations.

LABELS QUALITÉS Centre certifié Qualiopi (certification nationale) / certifié ISQ-OPQF / référencé Data-Dock / centre certifié Adobe / Maxon / Blackmagic Design / centre de test Certiport

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Le scénario de fiction est la traduction en image et en son d'une histoire, c'est-à-dire d'un comportement humain depuis son origine jusqu'à son issue. Tout bon récit est un processus de transformation, qui obéit à des règles fondamentales.

L'atelier de scénario sera l'occasion de les étudier, toujours à partir du projet des stagiaires, de leur désir d'écriture. La méthode utilisée fera venir l'outil théorique a posteriori, une fois que la pratique l'aura rendu nécessaire, jamais l'inverse. Cela permettra aux stagiaires d'en saisir le sens concret, afin d'intégrer la capacité à construire très vite une structure narrative solide, quel que soit le format.

Cette formation d'écriture de scénario de 2 semaines est un atelier animé par Vincent Cappello, scénariste, pour apprendre à écrire, nourrir, structurer et développer un scénario de fiction, de manière pratique :

- Raconter une histoire.
- Développer sa créativité.
- Acquérir les bases de l'écriture scénaristique.
- Développer un projet personnel à travers une méthodologie précise
- Définir son sujet/son thème : « Ce que je souhaite raconter ».
- Trouver son histoire : « Tous les coups sont permis ! ».
- Définir clairement une prémisse à laquelle se référer tout au long de l'écriture (et même du tournage et du montage).
- Développer un concept narratif.
- Développer son personnage principal.
- Apprendre à construire la structure narrative, l'arc de progression d'une histoire.
- Développer un réseau de personnages.
- Définir l'univers, le genre, la tonalité de son histoire (dont les bases sont posées dans le concept).
- Écrire des dialogues justes.
- Apprendre à rédiger un scénario, lisible tant par des financiers que par une équipe technique.
- Rédiger un dossier d'intentions (composé de tous les éléments abordés au cours de la formation)

FORMATEUR Vincent Cappello, scénariste et comédien, formateur en scénario.

CONTENU COMPLET DE LA FORMATION

NOTIONS DE BASE.

«Un narrateur raconte à un auditeur ce que quelqu'un a fait pour obtenir ce qu'il souhaitait et pourquoi il l'a fait.». Truby
La dramaturgie, c'est « la représentation en images et sons d'une histoire, donc d'une action humaine depuis son origine jusqu'à son issue ».

Les stagiaires recevront une méthode, des outils pour écrire un scénario.

Mais il ne faut jamais oublier cette phrase de Truffaut :

« Il y a des films bien écrits et des films malades. Mais il vaut mieux un grand film malade qu'un petit film bien portant ».

Et ces deux phrases que Martin Scorsese dit à ses étudiants doivent devenir vos devises :

« Il y a un film que vous êtes le seul au monde à pouvoir raconter. C'est celui-là que vous devez trouver ».

Deux façons de le faire : soit on parle de ce qu'on connaît déjà, soit on étudie à fond son sujet.

1er exercice d'écriture.

Puis lecture de chacun des stagiaires devant le groupe.

PREPARER L'HISTOIRE.

- Dégager les thèmes possibles.
- Regarder ce qui s'est déjà fait sur le même thème.
- En conclure un message, une problématique que l'on souhaite interroger.

Trois questions préalables, le triangle : 1. A qui ? 2. Quoi ? 3. Comment ?

1. A qui ? Se poser la question de à qui s'adresse le film. La cible. La connaître bien, ou la rencontrer.
2. Quoi ? L'histoire et le message, en fonction de la cible.
3. Comment ? En fonction de la cible, de l'histoire et du message, quel traitement ? Le genre, l'univers, le style, le ton (rire/transgression,...).

Travail sur chaque projet :

- Chacun parle à l'oral de son projet, dit là où il en est.
- Puis en travail individuel, définition du triangle de chacun.

PREMIERE ETAPE DE L'ECRITURE DU SCENARIO : LA PREMISSE.

C'est l'histoire formulée en une seule phrase.

Elle doit donner tout le mouvement de l'histoire, du film.

La prémisses doit présenter le personnage principal, l'enjeu du film et le dénouement

Définition des notions importantes de dramaturgie :

- le personnage principal : définitions des notions d'exposition (routine du personnage), d'objectif et de désir.
- l'enjeu : définitions des notions d'élément déclencheur, d'obstacle (interne et externe).
- définition du conflit : désir + obstacle = conflit.
- le dénouement : définition de la catharsis (évolution du personnage) et nouvel équilibre.

Définition de la prémisses de chaque projet.

Après un 1er jet, précision de la prémisses grâce aux 4 questions de Franck Daniel...

LES 4 QUESTIONS DE FRANCK DANIEL co-directeur avec Milos Forman de l'École de Cinéma de Columbia University

Il s'agit de 4 questions à se poser en boucle sur l'histoire :

A. Qu'est ce que vous voulez raconter ?

L'histoire + sens profond, problématique interrogée.

B. Quel est le personnage principal ?

Il définit le point de vue de l'histoire + développer sa backstory.

C. Qu'est ce qu'il veut ?

Quel est son objectif ? Son intention principale ?

(Que l'on segmentera ensuite en intentions séquentielles)

D. Qu'est ce qui l'empêche d'obtenir ce qu'il veut ?

Les obstacles : internes (ex : la peur) et externes (ex : les méchants).

L'objectif empêché par les obstacles = CONFLITS (Internes et externes) du personnage principal.

Remonter à la 1ère question, pour mieux y répondre.

Appliquer les 4 questions sur chaque projet.

LE CONCEPT

C'est l'idée force ou proposition destinée au spectateur qui va différencier le film des autres sur le même sujet. Il permet à la prémisse de se déployer totalement.

Concept = processus de l'histoire + développement original.

Il est important de comprendre le concept comme l'idée de synthèse, la cause constructrice du récit. C'est le concept qui fait de l'histoire une unité individuelle et la rend différente de toutes les autres histoires.

Le concept peut être déterminé grâce au fond et/ou à la forme.

Dans le fond : Trouver le sens universel et original à l'histoire.

Dans la forme :

1. Métaphore du voyage. L'Odyssée ou Apocalypse Now
2. Le symbole : « La tempête », « Moby Dick » etc...
3. Le processus narratif. Très important !

Beaucoup des meilleurs concepts se trouvent dans le processus narratif.

Définition de la notion de récit : l'histoire est la chronologie des événements et le récit la manière dont on raconte l'histoire, c'est à dire l'ordre arbitraire et spécifique dont on va rapporter les faits d'une histoire.

Ex : Irréversible de Gaspard Noé / 21 grammes d'Inarritu etc...

NB : Le fond n'est pas dissocié de la forme. La forme est la meilleure manière de raconter le fond.

« La forme, c'est le fond qui remonte à la surface ». Victor Hugo

Définir un concept pour chaque projet.

LA STRUCTURE NARRATIVE

arc de progression d'une histoire :

Acte 1

1. Exposition du personnage (+ problèmes)
2. Élément déclencheur (ou incident déclencheur).

Acte 2

3. Objectifs du personnage
4. Obstacles

Le désir du personnage + les obstacles = le conflit du personnage.

Les obstacles de plus en plus intenses emmènent le personnage au climax de l'histoire :

5. Climax (Ou apogée/confrontation)

Acte 3

7. Dénouement
8. Nouvel équilibre.

Élaboration de la structure narrative de chaque projet

RESEAUX DE PERSONNAGES :

- A. Développement du personnage principal.
En fonction, de son intention et de sa manière de réagir aux obstacles qu'il rencontre.
- B. Différents archétypes de personnages.
- C. Les différents processus de transformation d'un personnage.
- D. Comment créer des conflits avec les objectifs différents et contradictoires des personnages afin d'augmenter les enjeux et l'ampleur de l'histoire.

GENTRE/STYLE/TON

- A. Les différents genres : leurs maîtres, et les particularités à savoir.
- B. Ton : qu'est ce qu'on veut faire ressentir au spectateur ? L'impact ?
- C. Déclencher des émotions. Mais lesquelles ?

La distinction ne se fait pas entre émotions positives et négatives (ex : films d'horreur)
Mais entre émotions stimulantes et qui inhibent.

Éviter les scénarios ennuyeux, pessimistes, complexes,...

Pour stimuler le lecteur, il faut générer 4 émotions :

- A. La surprise (différence entre surprise et suspens d'Hitchcock).
- B. L'anticipation
- C. Le divertissement
- D. La clarté

ELABORER UN DOSSIER D'INTENTIONS

...à partir de tous les éléments élaborés durant la formation.

REDIGER LE SCENARIO

- A. Structurer une séquence.
- B. Écrire des dialogues justes.
- C. Rédiger (Sur FINAL DRAFT ou WORD)
- D. Épurer le scénario

« La perfection est atteinte, non quand il n'y a rien à ajouter,
Mais quand il n'y a rien à retrancher ». Saint Exupéry

Méthodologie et pédagogie de la formation :

Les stagiaires devront arriver à la formation avec une idée de film, ou au minimum, l'envie d'un sujet à traiter. Il n'est pas nécessaire d'avoir déjà commencé à écrire, mais si c'est le cas, nous partirons de ce qui existe déjà, même si c'est pour le déconstruire.

Il est recommandé de partir d'une histoire courte.

Il sera demandé aux stagiaires d'exposer leur idée de vive voix aux autres, car « *l'écriture de scénario a plus à voir avec la tradition du conte oral que celle du roman* ». (Paul Schrader). Les stagiaires raconteront d'ailleurs régulièrement leur histoire, là où elle en est, pour la tester, garder un regard clair et ne pas se noyer dans l'écriture.

Chacun développera son scénario selon les différentes étapes citées plus haut. Les règles théoriques seront transmises au moment où l'écriture les rendra nécessaires. La théorie (20% de l'atelier) ne sera ainsi jamais déconnectée de la pratique (80%), afin de la rendre plus concrète, plus accessible.

Les stagiaires alterneront les séances de travail en groupe et individuelles, durant lesquelles le formateur prendra le temps d'accompagner chacun à la manière d'un scénariste avec son réalisateur, ou d'un show runner.

Il ne sera pas interdit de travailler en dehors de l'atelier, mais les journées étant intenses, il sera recommandé de laisser les cerveaux se reposer durant la nuit.

L'objectif est que chaque stagiaire reparte de la formation avec la structure de son scénario bien définie à travers un séquenceur (scénario sans dialogues), au moins une séquence dialoguée (pour les projets les plus avancés, le scénario entier pourra être dialogué, dans une première version) et un dossier d'intention, qui permettra au stagiaire, à l'issue de la formation, de démarcher les producteurs et autres partenaires.