L'ÉCRITURE D'UN SCÉNARIO ET LES CONTRAINTES DU MARCHÉ

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Acquérir les outils nécessaires à la fabrication d'une histoire solide et rationnelle en termes de dramaturgie.
Ajuster son projet en tenant compte des exigences du marché de la fiction et du cinéma.
Optimiser l'écriture en adéquation avec les phases de financement et de préparation au tournage.
Anticiper le développement du scénario afin de réduire au maximum l'écart entre le « film rêvé » et le « film possible ».

Profil professionnel des stagiaires :

Ce stage est principalement destiné aux réalisateurs et techniciens désirant acquérir des capacités scénaristiques, des comédiens, ou toute personne souhaitant écrire un scénario de fiction.

PRÉ-REQUIS

Avoir une aisance rédactionnelle et une culture littéraire et/ou cinématographique.

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

Durée totale : 105 heures / 15 jours - Durée hebdomadaire : 35 heures
Horaires : 9h30 à 13h - 14h à 17h30

Sessions :

du 17 Juin au 5 Juillet 2024
Du 25 Novembre au 13 Décembre 2024

Lieu de formation : 57 rue Letort - 75018 - PARIS
01 42 57 75 88 / contact@courts-on.fr

PROGRAMME

L'ÉCRITURE D'UN SCÉNARIO ET LES CONTRAINTES DU MARCHÉ

L'évolution des modes de production et de diffusion impose des contraintes d'écriture et des ajustements aux exigences du marché. Trop souvent aujourd'hui, les scénarios ne sont pas en adéquation avec l'économie réelle du cinéma et de la télévision. La période de réécriture prend ainsi une part de plus en plus importante sans toutefois garantir le financement du projet. Savoir écrire une bonne histoire ne suffit pas : il faut être capable d'intégrer les réalités du marché et les contraintes d'un tournage afin de donner à son projet le maximum de chances d'aboutir.

A la différence des stages théoriques orientés vers la seule écriture, cette formation propose une approche pragmatique du projet. La première partie est consacrée à une étude du marché du film et de ses différents modes de financement aujourd'hui en France.
Au cours de la deuxième partie, l'ensemble des bases théoriques relatives à l'écriture dramaturgique pour l'écran est développé.

La troisième partie sera consacrée à l'étude de cas de films récents.
Des intervenants professionnels (auteur, premier assistant, directeur de production, réalisateur) détailleront les différentes approches de consolidation et de rationalisation des projets.

SEMAINE 1 : Écrire pour être lu, la valorisation d'une idée

Jour 1 :
Aperçu de l'industrie cinématographique française.
Le budget des films - Les grandes familles du financement - Les coproductions.
Le profilage des projets - Grilles de lecture et critères de sélection.
Notions de "recettes" et de "prototypes".

Jour 2 :
Les relations scénariste/réalisateur/producteur.
Les différents types de collaboration.
Les temps d'écriture - L'auteur et l'incidence de l'écriture sur l'économie du film.
Les étapes d'un développement sous contrat.
Les conventions d'écriture et la notion de rédaction "on spec".
Le scénario et sa présentation : outil de démarchage et/ou outil de travail ?
La tentation du romanesque.
Les documents annexes : synopsis, pitch, bible, story-board, notes d'intention et dossiers visuels.
La surenchère dans un contexte concurrentiel.

Jour 3 :
Les idées : la nature de l'inspiration et les ressources possibles - L'originalité et le classicisme.
Les 36 situations dramatiques de base.
Les notions d'univers, les genres et leurs codes.
Les mythes et les archétypes.
La différence entre histoire et intrigue.

Jour 4 :
Les différents stades de l'écriture jusqu'à la continuité dialoguée en 5 actes.
Les structures classiques et atypiques.
La construction dramatique : notions d'exposition, d'incident déclencheur, de développement, de nœuds dramatiques, de climax et de résolution.

Jour 5 :
La «boîte à outils» pour la construction d'une intrigue efficace dramatiquement et émotionnellement.
Les notions de conflits dramatiques, d'obstacles, d'enjeux principaux et secondaires.
L'arche et le crescendo dramatique - La cohérence du récit.
La réapparition d'éléments de l'intrigue.

SEMAINE 2 : Les fondamentaux de l'écriture scénaristique

Jour 1 :
Les personnages : vecteur d'empathie et de connivence avec le spectateur.
Création et caractérisation des protagonistes, antagonistes et personnages secondaires.
Psychologies et trajectoires - Conflits et interactions.
Fiches personnages et bible.

Jour 2 :
Les dialogues de cinéma et leur spécificité - Le masquage de l'intentionnalité.
Les raccourcis et le hors-champ récitatif - Les registres de langage.
Les interjections et les tirades - Naturel et mots d'auteurs.
A propos de la voix-off.

Jour 3 :
La détermination de la question centrale du film et le point de vue de l'auteur.
L'implication personnelle - Le dénouement et la morale.
Les motifs récurrents.
Le retour sur le personnage et sa position centrale.
L'incarnation.

Jour 4 :
La déconstruction d'un scénario de long métrage.
Les fonctions, l'intention, l'enjeu, le but et le point de vue de chaque scène.
Les entrées et les sorties de séquences.
Les cycles de l'arche dramatique initiale.
L'identification de la nécessité et du conflit au cœur des scènes.
Les pistes pour la reconstruction d'une nouvelle arche dramatique et la conservation du centre moral du film.

Jour 5 :
Les problèmes de cohérence les plus fréquents.
Les questions de vraisemblance et de crédibilité.
Redondances, Deus ex machina, coïncidences…

SEMAINE 3 : Les ultimes phases de rationalisation et d'optimisation

Jour 1 :
Les notions fondamentales de l'écriture visuelle et du langage cinématographique : approche du découpage technique.
La relation nombre de plans/scène.

Jour 2 :
La mise en perspective des impératifs dramatiques face à la plus-value de production.
Le choix et le rôle de l'univers du récit.

Jour 3 :
La confrontation avec le réel.
Le plan de travail comme ultime outil de réécriture du scénario : travail avec le premier assistant - La rationalisation des décors/figuration/effets.
La hiérarchisation des contraintes.
Les outils du directeur de production et la lecture du devis d'un film.

Jour 4 :
Le regard des scriptes : l'alternance des scènes, le passage du temps, le rythme de la narration et la cadence du film.
Le montage comme un champ des possibles de la réécriture.

Jour 5 :
Travaux Pratiques : les axes de développement des projets individuels.
Debriefing et conclusion.
Bilan de la formation.

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Formateur :
Angelo CIANCI, Scénariste et Réalisateur

Méthode pédagogique :
Cours théoriques
Analyse de scénarii
Exercices pratiques : travail individuel d'écriture
Analyses collectives

Supports fournis aux stagiaires :
Textes de loi.
Scénarii
Exemples de contrats…

Moyens techniques à la disposition des stagiaires :
Salle équipée de matériel informatique IMac connectée web
Vidéoprojecteur

Nombre de stagiaires par poste de travail :
Un stagiaire par poste de travail

Modalités d'évaluation :
Bilan à mi-parcours et entretien individuel en fin de formation