

« *Du livre au film* » *Une adaptation réussie* *4X2 jours en compagnie de Vincent Ravalec*

Ecrire est une activité formidable. Certes, ce n'est pas toujours facile d'écrire, mais au moins l'auteur est-il le garant de ce travail. Lorsque le manuscrit est terminé, il correspond à une vision, un style. Il donne à lire ce que l'auteur a souhaité raconter.

Soyons précis et radical. Pour devenir scénariste, il va falloir effectuer une petite mise à jour. S'il est évident que la passerelle est naturelle entre les deux activités, elle ne va pourtant pas de soi. La méthode de travail n'est pas la même. Le contexte professionnel, le process de ce que l'on nomme dans le langage cinématographique le développement, les enjeux et la finalité, font qu'il n'est pas si facile pour un écrivain de devenir scénariste.

C'est donc cet ajustement, aussi bien psychologique que méthodologique dont il va être question pendant ce training de 4x2 jours, où nous étudierons l'écriture scénaristique et la mettrons en pratique en adaptant un texte littéraire. De façon à pouvoir enjamber les pièges et les déconvenues qui attendent l'auteur lorsqu'il se lancera dans cette merveilleuse aventure, susceptible de transformer ses écrits en objets vivants qui parlent et bougent sur un écran.

Ce stage doit permettre aux écrivains d'ajouter une corde à leur arc en ces temps où leur rémunération est souvent problématique, mais également de parfaire leur technique romanesque en devenant plus précis en termes de structures, de personnages, ceci sans rien perdre de leur spécificité et de leur singularité d'auteur.

Objectifs de la formation

- Comprendre le processus de développement d'un film
- Savoir gérer une relation producteur/réalisateur/auteur
- Ecrire rapidement un synopsis, une note d'intention, une « bible » de personnages
- Participer à un dossier de financement
- S'intégrer dans une équipe de scénaristes
- Maîtriser le langage et la manière de penser scénaristique
- Appréhender le cadre juridique
- Situer les différents acteurs de l'écosystème audiovisuel

Public

Cette formation s'adresse à tous les écrivains souhaitant se former à la scénarisation audiovisuelle en se confrontant à la réalité de cette activité.

Prérequis

Avoir publié au moins un ouvrage de fiction à compte d'éditeur.

Chaque stagiaire devra se munir d'un ordinateur portable sur lequel il aura préalablement téléchargé le logiciel libre de scénario « celtx » ainsi que la version gratuite de « final draft »

Modalités

Formation de huit jours (56 heures) répartis en 4 modules de 2 jours.

Horaires d'une journée type : 9h30 – 13h ; 14h – 17h30.

Cette formation est dispensée au siège de la SGDL

Hôtel de Massa, 38 rue du Faubourg Saint Jacques, 75014 Paris.

Ce stage est limité à 10 participants maximum.

Évaluation continue par un jeu de questions/réponses orales avec le formateur.

A l'issue de la formation, une attestation de suivi de formation précisant les dates de réalisation, les objectifs visés et le volume horaire sera remise à chaque participant.

Moyens pédagogiques

Support de cours réalisé par l'intervenant.

Guide des auteurs de livres 2019

Premier module : « Préparons-nous »

Jour 1

Matin : 9h30 – 13h

Introduction, présentation de la formation, définition des enjeux et des objectifs

- Qu'est-ce qu'un scénariste ? Son rôle, ses interlocuteurs, ses objectifs
- Les usages de la profession
- Panorama de l'audiovisuel
- Les spécificités des écritures de long-métrage, de court, d'unitaire, de série, de série-web, de film VR.
- Que doit-on changer dans son approche lorsqu'on est écrivain ? Quelle porosité entre les deux activités ?

Après-midi : 14h – 17h30

- Les bases de l'écriture scénaristique.
- Comparatif des livres à lire.
- Un synopsis. Un synopsis développé.
- Un traitement.
- Les dialogues. Ecrire pour des acteurs.
- Le travail à plusieurs. Les décisionnaires.

Jour 2

Matin : 9h30 – 13h

Suite des bases

- Méthode de travail.
- Le début et la fin. Les personnages. Les fils de l'intrigue. La gestion des climax.
- Savoir pitcher.
- Que nous expliquent les neuro-sciences ?

Après-midi : 14h – 17h30

- Les logiciels. Final Draft et Celtx. Petit exercice pratique.
- Comment présenter un dossier. La rédaction « scénario ».
- La question des droits, contrats, SACD. Les agents.
- Le step-deal

Ce module se termine par une séance de pitch en « crash test » réel, qui permettra d'évaluer la compréhension par les stagiaires à la fois de la bonne attitude à adopter vis à vis d'un contexte de production, mais aussi de leur capacité à présenter un projet de film, son sujet, son arche, ses personnages.

Les stagiaires doivent lire la nouvelle que nous allons adapter. Ils ont déjà une série de questions à se poser, ce qui servira le travail à suivre.

Deuxième module : « Relevons nos manches »

Jour 3

Matin : 9h30 – 13h

- La nouvelle à adapter. Première évaluation du travail. Discussion globale.
- Quel est le sujet ? La ligne de force ? Le personnage principal ?
- Quel va être le point de vue ? Que va raconter le film ?
- Définition du step-deal

Ce travail s'effectue à l'aide de questions techniques tirées du livre du formateur « Lettres et Scénario », qui permet de démarrer un projet et de l'évaluer tout au long de son élaboration.

Après-midi : 14h – 17h30

Première rédaction des stagiaires, qui, individuellement rédigent un pitch et un synopsis, une bible des personnages, une note d'intention. Des échanges ont lieu avec le formateur tout au long de cette élaboration.

Jour 4

Matin : 9h30 – 13h

Début de la réflexion sur l'arche, ouvrant sur la rédaction d'un traitement. Ce travail va occuper le reste du module, avec des allers-retours entre un travail individuel et des débats collectifs.

Après-midi : 14h – 17h30

Rédaction d'un pré-traitement. Séance de présentation. Le formateur joue le rôle du producteur. Chaque stagiaire vient expliquer ses choix et ses idées. Le producteur les valide, les infirme, ou pas.

Le module se termine par cette séance de présentation, qui ramène à chaque fois le côté « en vrai » de la formation. Cela permet de comprendre que l'écriture scénaristique ne se situe pas dans un espace abstrait et créatif, comme peut l'être la littérature, mais se heurte à chaque instant à l'épreuve du réel. Les stagiaires sont évalués à la fin de cet « entretien ». Sont-ils invités à poursuivre l'étape suivante du step-deal, ou pas ? Sinon, que doivent-ils améliorer ?

Les stagiaires partent avec des « devoirs à la maison ».

Une note de synthèse précisant les fils de l'adaptation est demandée.

Fil personnage principal. Personnages secondaires. Fil principal. Désir conscient et inconscient.

Troisième module : « Les mains dans le cambouis »

Jour 5

Matin : 9h30 – 13h

Le traitement est validé. Affinage de l'arche. Travail collectif. Rappel du film en 30 points clefs. Rédaction du traitement. Travail individuel.

Après-midi : 14h – 17h30

Rédaction du traitement. Travail individuel.

Jour 6

Matin : 9h30 – 13h

Rédaction de quelques pages dialoguées. Le ton. Les intentions. La couleur des personnages. Si c'était un casting, ce serait...

Après-midi : 14h – 17h30

Les stagiaires jouent les scènes qu'ils ont dialoguées. Le film commence à se dessiner. La courbe des climax est à nouveau revue. On essaye de se projeter le film. Tout va bien mais patatras, le producteur demande l'intervention d'un co-scénariste. Constitution de groupes. Méthode de travail à plusieurs.

A l'issue de ce troisième module, chaque stagiaire peut voir ce qui coince pour lui dans cette nouvelle activité. Relationnel compliqué ? Bulle de créateur perturbée ? Réflexion trop cadrée ? Perte de son style littéraire ? Plus de facilité sur la structure ? Les dialogues ?

Les stagiaires doivent cette fois écrire le scénario. Tout le scénario ? Non. Il a été divisé en plusieurs parties et chaque groupe doit en écrire une version.

Quatrième module : « Le gâteau sort du four »

Jour 7

Matin : 9h30 – 13h

Finalisation des scènes dialoguées par petits groupes.

Après-midi : 14h – 17h30

Assemblage des parties du scénario. Lissage collectif avec lecture. Les dialogues sont-ils cohérents avec ce que l'on a posé des personnages ? Le potentiel des scènes est-il suffisamment exploité ?

Jour 8

Matin : 9h30 – 13h

Chaque stagiaire s'empare du scénario, et, comme si on lui demandait un travail de rewriting, refait une passe sur le scénario.

Après-midi : 14h – 17h30

Lecture d'un scénario réécrit par un autre scénariste, et note de lecture. Eventuellement direction de re-travail. Ouf, on a bien travaillé, mais... qu'en dit maintenant le réalisateur qui vient d'arriver dans la boucle ?

Bilan de la formation et synthèse des acquis du stage.

Chaque participant repart avec un scénario complet (celui qu'il aura réécrit) qui pourra lui servir d'exemple à montrer lors de ses rendez-vous professionnels (agents, producteurs, réalisateurs).

Vincent Ravalec

Vincent Ravalec est, depuis plus de vingt-cinq ans, tour à tour écrivain, scénariste, coscénariste, consultant, mais également réalisateur, producteur, de courts et long-métrages, de télévision, de transmédia, de documentaires, et de Réalité Virtuelle.

