



Programme détaillé de L'Atelier

Document établi le 15/10/2024

Développer son scénario, Sa force, sa forme, son sens. (Atelier en 2 sessions d'une semaine chacune)

Agenda :

Date des sessions :

Première session : **13 au 17 janvier 2025**

Deuxième session : **17 au 21 février 2025**

Date limite d'inscription : **9 décembre 2024**

En raison du nombre limité de places pour chaque session (8 personnes maximum) une sélection des candidats sera effectuée à l'issue de la clôture des inscriptions. Le groupe des candidats sélectionnés ne sera définitif qu'après réception des avis de financement.

Résumé:

Donner de la force à son projet de scénario : Acquérir les outils d'analyse et de pratique visant à développer son scénario, créer une structure narrative puissante et adaptée, incarner ses personnages et donner tout son sens à son histoire. Le but est de rendre son projet de long métrage le plus apte à être produit et capable d'atteindre son véritable public.

Durée :

2 sessions d'écriture de 5 jours sur une période d'un mois et demi avec, entre les deux sessions, un échange téléphonique ou une visioconférence avec le ou les scénaristes formateurs. Soit 72 heures de formation en présentiel et distanciel.

Lieu : Selon le profil des candidats, la formation aura lieu à Paris, Marseille ou en distanciel.

Accessibilité :

Les personnes en situation de handicap peuvent nous contacter (demande d'entretien à exprime.laurent@gmail.com) pour que nous puissions déterminer avec elles les conditions de leur accès au stage. En effet, Il est possible d'adapter la formation afin de la rendre accessible à certaines situations de handicap. Dans la plupart des cas, les locaux dans lesquels se déroulent nos sessions sont accessibles aux fauteuils roulants.

Profil stagiaire (modalités d'accès) :

Le stage s'adresse aux auteurs, auteurs réalisateurs, écrivain et créateurs (littérature, BD, jeux vidéo) technicien du cinéma et du spectacle, ou à toute personne ayant déjà une expérience d'écriture et souhaitant acquérir ou perfectionner ses compétences scénaristiques et fictionnelles.

La sélection des candidats se fait sur documents de motivation à envoyer par mail à contact@exprime-media.fr (court traitement d'un projet – de 3 à 8 pages – CV et lettre de motivation). Vous serez ensuite contacté pour entretien téléphonique.

Prérequis :

Ce stage est basé sur la pratique, la théorie, l'analyse et la dynamique de groupe. Il est demandé d'avoir eu au moins une expérience d'écriture dans un domaine créatif et être prêt à développer un projet de scénario pour le cinéma, la télévision ou les nouveaux écrans. Le travail en résidence se fait sur la base d'un projet porté par chaque participant. Projet sous forme – au minimum – d'un synopsis et note d'intention. Le stagiaire doit venir avec son propre ordinateur muni d'un traitement de texte (Word ou autre). Il assure posséder une connexion internet suffisante pour les échanges par mails et visioconférence (adsl), ainsi qu'un logiciel de visioconférence (skype ou autre).

Coût du stage :

4.320 € par stagiaire hors frais d'hébergement et de déplacement éventuels. EXPRIME peut accompagner les stagiaires concernant le financement éventuel du stage et des possibilités d'hébergement (<https://exprime-media.fr/index.php/financements/>)

Sessions :

En début de session, le programme est présenté aux participants ainsi que les personnes référentes pour :

L'organisation et les nécessités administratives.

La direction de la formation et les éventuels soucis rencontrés par les participants.

Le ou les scénaristes formateurs de la session.

Objectifs à atteindre

Apprécier la pertinence de son sujet, son intérêt et « l'âme » qui le porte.

Améliorer sa connaissance théorique de la création fictionnelle et l'écriture du scénario.

Acquérir les outils d'analyse permettant de progresser dans son travail d'écriture.

Acquérir et mettre en œuvre dans la pratique les outils de la narration, de la structure dramatique et de l'incarnation des personnages.

Travailler en groupe, écouter et partager sur son travail et celui des autres, utiliser les retours de lecture et la dynamique de groupe.

Seront abordés durant le stage:

- Mon histoire et ses enjeux
- Les différents ressorts de la fiction : La confrontation, l'opposition, l'évolution, l'action, le suspense.
- Les outils de la narration : les prémisses du scénario, le déclencheur ou situation de départ, la notion de quête ou d'enjeu, les notions de personnages principaux, adjuvants et opposants, les éléments perturbateurs et/ou épreuves, la confrontation, le point de non-retour, la « descente aux enfers », la relance, la notion de suspense, de climax.
- Les personnages et leurs rapports entre eux : Psychologie, enjeux, dimensions et incarnations des personnages, back story, trauma, schéma relationnel. La bible des personnages.
- La structure temporelle et la structure narrative.

- La part du dialogue. Les différents types de dialogues.
- Les genres, le style et le rythme
- Les différentes étapes de l'écriture. Méthode de travail.
- Techniques de créativité
- Analyse et solutions
- Destination des projets, contraintes de production.

Méthode pédagogique :

La formation se déroule sous forme de 2 résidences d'écritures entrecoupées d'un travail personnel avec échanges par mail.

- Alternance de séances de travail de groupe, parties théoriques et travail en tête à tête ou groupes restreints avec le ou les scénaristes formateurs.
- Acquisition des outils d'analyse, de construction structurelle, et de narration permettant de développer la puissance de son projet.
- Acquisition des références théoriques « clé » de la dramaturgie et la narration scénaristique et leur pratique.
- Dynamique de groupe qui permet de multiplier les regards sur son travail et tester ses pistes d'améliorations.
- Le pitch, et l'art de raconter aux autres qui permet de confronter en permanence l'évolution de son travail, défendre ses pistes et options, tester ses choix et propositions.
- Travail en tête à tête ou en groupes restreints avec les scénaristes formateurs, ce qui permet de se poser toutes les questions sur l'évolution de son projet et de mettre en pratique les outils de développement narratif et structurels.

Moyens techniques :

Salles de travail dans un environnement propice à la création. Espace de détente et d'échanges. DVD et écran télé. Échanges téléphoniques et par mail.

Extraits de scénarios et de film. Projection d'extraits de films. Liste d'ouvrages qui peuvent être consultés.

Il est rappelé qu'il est demandé aux stagiaires de venir aux séances de travail avec leur propre ordinateur portable équipé d'un traitement de texte (Word ou autre). Il doit également avoir une connexion internet suffisante pour les échanges par mails et visioconférence (adsl), ainsi qu'un logiciel de visioconférence (skype ou autre).

Évaluation, suivi, Progression :

- Le contrôle du travail, suivi et évolution de chaque stagiaire est effectué en permanence par le ou les scénaristes formateurs.
- Le Responsable des formations et/ou la coordinatrice sont là pour répondre aux questions ou problèmes que pourraient avoir les stagiaires durant le déroulement de leur travail.
- En fin de stage, le stagiaire doit présenter son projet, son travail et les évolutions mise en place face à des professionnels qui apprécient et évaluent l'avancement de son travail et ses acquis par rapport aux objectifs de la formation.

Des débriefings quotidiens sont organisés chaque soir afin de vérifier le suivi de chaque candidat. Des exercices sont également proposés entre les deux sessions – nouveau traitement, quarante points, « raconte-moi vidéo », analyse de film permettant de se rendre compte de la progression du candidat et de son projet.

A l'issue du stage, un certificat de présence ou attestation de fin de stage pourra être remis sur demande.

Formateurs/Formatrices

Laurent Hébert, responsable des formations, est scénariste, scrip doctor et showrunner pour le cinéma et l'audiovisuel. Sociétaire de la SACD et membre du SCA, il a été enseignant pour le scénario à l'Université Paris 1 La Sorbonne pour les Master Pro Cinéma. Les Édition Eyrolles ont fait paraître son ouvrage « Écrire une Fiction » dans leur collection « Ateliers d'écriture ». Il a animé des résidences d'écriture notamment pour le compte de Méditalents et a dirigé le secteur Formation de cette même structure.

François Lunel, est scénariste et réalisateur de longs métrages depuis 2002. Il dirige des ateliers d'écriture de scénarios depuis 2004 pour La Femis, Le Groupe Ouest, le NFDC (CNC indien et Méditalents).

Tous nos formateurs sont des scénaristes expérimentés, la plupart ont déjà dirigé des résidences d'écriture, et tous sont formés à nos méthodes et à la philosophie de notre accompagnement à l'écriture de scénario.

(+ : <https://exprime-media.fr/index.php/qui-sommes-nous/>)

Déroulement/programme :

Session 1 :

- Accueil. Présentation du groupe. Présentation en groupe des projets. Critiques et analyse en groupe de chaque projet.
- Les clefs et les outils fondamentaux de la dramaturgie et de la narration. Le rôle des personnages, leurs enjeux, leurs actions.
- Entretiens individuels, méthode de travail, axes de développement
- Travail personnel sur le scénario, pistes de développement, exercice oral : raconter l'histoire sous différents angles, séances suivies et discutées avec le ou les scénaristes formateurs.
- Travail de groupe : présentation du travail de chacun et explication des développements envisagés. Critiques et échanges, feuille de route.

Par jours : (exemple de déroulement. Les formateurs adapteront leurs interventions selon le groupe et les besoins de chacun)

Jour 1	Présentation de l'équipe de formation et du déroulement de la session. Présentation des participants. Échange sur la situation et les attentes de chacun. Présentation individuelle des projets et réactions du groupe et synthèse concernant chaque projet.
Jour 2	Présentation par chaque participant de ce qu'il a retenu concernant l'évolution de son écriture. Travail d'écriture individuel et sessions d'entretiens individuels avec chaque auteur.
Jour 3	Suite des entretiens individuels. Ossature du récit, outils fondamentaux de la dramaturgie. L'histoire et les personnages, les enjeux.
Jour 4	Premières tentatives de « raconter l'histoire » et « raconter les personnages ». Pré-structure de chaque projet. Réactions du groupe et synthèse.

Jour 5	Adaptation des outils dramaturgiques à chaque projet (en groupe et entretiens individuels), feuille de route pour le travail d'écriture à venir.
--------	--

Entre sessions :

Travail personnel d'écriture pendant 1 mois et demi avec un premier échange par mail et/ou entretiens téléphoniques et visioconférence sur l'avancement du travail et un deuxième échange avec les nouveaux textes, critiques et pistes d'amélioration. Exercices demandés : nouveau traitement, quarante points, « raconte-moi vidéo », analyse de film

Session 2 :

- Présentation en groupe des projets retravaillés : Les points forts et faibles du projet de départ qui avaient été repérés, les pistes d'améliorations envisagées et les solutions scénaristiques développées. Critiques et échanges de groupe.
- Entretiens individuels : redonner son sens au projet, consolider la structure dramatique et la temporalité narrative, retravailler la psychologie des personnages, leur incarnation et l'adéquation de leurs actions à l'histoire.
- Travail sur la scène et sa structure dramatique interne : choix des scènes, apport à l'histoire, type et force des dialogues. Prise en compte de la temporalité du spectateur, le suspense porté par les personnages, les actions, les dialogues.
- Travail personnel sur les pistes d'améliorations du scénario entrecoupé d'échanges avec les scénaristes formateurs
- Présentation du travail de chacun en groupe, critiques, échanges. Pitch du projet à des professionnels. Retour sur les points de force du projet, ses points de consolidation et évaluation.

Par jours : (exemple de déroulement. Les formateurs adapteront leurs interventions selon le groupe et les besoins de chacun)

Jour 1	Présentation du nouveau travail de chacun - les avancées et les freins ressentis durant la phase d'écriture en « solo ». Réaction du groupe sur chaque projet. Précision sur la dramaturgie et la structure narrative adaptées aux projets.
Jour 2	Entretiens individuels et travail d'écriture individuel.
Jour 3	Suite des entretiens individuels. Enrichissement des personnages et de la structure du récit. Renforcement des conflits et des oppositions. Les « temps » du film adaptés à chaque projet, le rythme.
Jour 4	Travaux individuels et entretiens individuels.
Jour 5	Synthèse du travail accompli par chaque participant (en groupe). Pitch de la nouvelle trame du projet devant le groupe. Retour et évaluation du travail de chaque participant.

Estimation du travail de groupe : 45%. Estimation des travaux et entretiens individuels : 55% dont environ ½ journée en visioconférence.

(Ces proportions sont données à titre indicatif et varient en fonction de la spécificité de chaque groupe et des besoins de chaque participant.)