

DÉPARTEMENT CINÉMA

Atelier Scénario

Ce nouvel atelier forme aux métiers de l'écriture cinématographique et télévisuelle, sous leurs différents formats (programmes courts, série télé, films...).

Il dispense un enseignement à la fois généraliste et spécifique, depuis la construction de l'histoire jusqu'à la continuité dialoguée et aborde les principes de la dramaturgie, les mécanismes de construction des personnages et du développement d'une histoire, le travail sur la structure dramatique.

Il est accessible à la fin du premier cycle d'études ou en accès direct selon le niveau de l'étudiant, mais via un recrutement spécifique (dossier + entretien) compte tenu du nombre très limité de places.

Atelier pratique d'assistantat de réalisation

Ce programme enseigne, par la pratique, le travail du 1er assistant réalisateur, la définition de son rôle au sein de l'équipe technique pendant la préparation et le tournage du film. Il explique les méthodes et les étapes du travail :

- Dépouillement du scénario
- Plan de travail
- Repérages, casting
- Feuilles de services

Ce programme propose une première approche très pratique du scénario.

Étude de cas : travail par atelier sur un scénario de long-métrage, de la lecture du scénario à l'établissement du plan de travail définitif.

Lire et évaluer un scénario

(Synopsis /fiches de lecture/consultations)

Le but du cours est d'apprendre à lire et à évaluer professionnellement un scénario.

L'accent sera mis sur deux exercices fondamentaux:

- L'écriture de synopsis, qui nécessite de souligner les conflits et les ressorts possibles, de respecter la structure du récit, de caractériser efficacement les principaux personnages, et même de donner une idée du style du film.
- La rédaction de fiche de lecture, qui permettra de s'exercer à la production d'un avis argumenté sur les atouts et faiblesses d'un scénario.

Les élèves lisent tous les quinze jours un script de long-métrage et doivent faire un synopsis du film et rédiger une fiche. Le cours permettra de confronter les points de vues de chacun. En partant de la lecture de scénarios de films contemporains, on donnera aussi un aperçu concret des questions de dramaturgie.

Il s'agira à terme d'être en mesure d'assurer des consultations scénaristiques.

Environnement professionnel des scénaristes

Ce programme informe les étudiants sur le métier de scénariste et de son environnement professionnel et juridique. Seront abordés :

- La réalité concrète du métier de scénariste et des différentes pratiques en fonction des genres et modes de diffusion.
- Les règles de base des droits d'auteurs en France.
- Les modes de rémunération des auteurs et les relations entre les auteurs, les producteurs et les diffuseurs.
- les différentes aides à l'écriture de scénarios, qu'elles soient destinées aux auteurs seuls ou aux productions ayants fait l'acquisition des droits d'auteurs auprès des scénaristes.

Ce cours sera complété par des rencontres avec des représentants de différentes structures professionnelles (CNC, SACD, responsables d'unités de programme des chaînes TV, agent artistique de scénariste, responsable des droits audiovisuels d'une maison d'édition).

Ecriture des séries TV

Le but de ce cours est d'aborder concrètement les différentes étapes de l'écriture d'une série TV : le concept ou le pitch, la bible des personnages, l'arche narrative, le synopsis par épisode, l'écriture d'un épisode (séquencier, scènes dialoguées).

Le cours est un atelier d'écriture tout autant qu'une initiation générale. Le but est, à la fin de l'année, d'arriver à un projet concret (Bible, écriture d'un pilote...). Pour ce faire, nous explorerons les techniques d'écriture spécifiques aux séries : recherche et documentation, approche d'un univers et construction de personnages, sans oublier le visionnage et l'analyse de quelques exemples marquants...

Créer un personnage : de l'écriture à la direction d'acteur.

Le but du cours est d'aider les étudiants à faire le lien entre le personnage « de papier » et le corps de l'acteur. Le cours alternera une partie théorique, à partir de la vision d'extraits de films, et une partie pratique où chaque étudiant créera un personnage qui sera ensuite incarné en atelier de direction d'acteur.

Croquis scénaristiques

Six fois dans l'année, les étudiants se rendront pour une demi-journée dans un des tribunaux parisiens (première instance, pénal, comparution immédiate, immigration)... Deux journées seront laissées libres pour reporter leurs notes, et développer à chaque fois une nouvelle esquisse : soit d'un synopsis, soit d'un personnage, d'une situation, d'un groupe de personnages...

Ces esquisses exploreront le réel comme source, matière,

Le dialogue

Chaque cours mêlera théorie et exercices pratiques.

A partir de la lecture de scénarios et de la vision d'extraits de films, travailler sur des exemples très différents de dialogues (comiques, dramatiques, à double sens, naturalistes, littéraires, efficaces,...). Par le biais d'exercices pratiques, il s'agira d'apprendre à : trouver la voix du personnage ; Faire parler chacun de ses personnages d'une manière singulière ; Travailler sur le sous-texte : ce que l'on dit et ce que l'on tait pour mieux le dire. Mêler répliques et actions ou comment des actions peuvent remplacer des répliques ; D'écrire un dialogue à partir d'une situation imposée sur un ton dramatique puis réécrire le même dialogue en lui donnant une orientation comique

D'écrire à la manière de... A partir du même canevas, chaque étudiant travaillera le dialogue à la manière d'un grand réalisateur, de Maurice Pialat à James Gray, par exemple.

Ecriture documentaire

Les frontières sont de plus en plus floues entre fiction et documentaire. Quel est le rôle possible d'un scénariste dans l'élaboration d'un projet de documentaire ? Il y a une scénarisation croissante dans le documentaire, qui fait débat. Quels sont les enjeux ? Nous aborderons les différents types d'écriture documentaire pour voir comment l'écriture peut, ou non, se concilier avec la captation du réel. Comment cerner un sujet ? Comment raconter une histoire à partir du réel ? Documentaire / reportage : quelle sont les différences ? Qu'est ce qu'un dispositif ? Comment «trouver» des personnages ? Nous verrons aussi comment se construit un dossier de présentation d'un projet documentaire (Synopsis, note d'intention, scénario). Les étudiants devront ensuite monter un dossier (Trouver un angle, mener des recherches préparatoires, écrire une note, proposer un synopsis). **Ce cours sera complété par des rencontres avec des professionnels (Réalisateurs, producteurs).**

Séminaire d'écriture au Moulin d'Andé

Conçu en collaboration par Fabienne Aguado, directrice du CECI (Centre d'Ecritures Cinématographique du Moulin D'Andé).

Sur une semaine complète en internat :

- Ecriture et réécriture d'un court -métrage de 20 min maximum
- Découverte d'un lieu d'écriture unique
- Echange de regards et de savoir avec des auteurs professionnels résidents
- « Mise en bouche » des scénarii par des étudiants comédiens, lecture publique

Projets de fin d'année

Tout au long de l'année, les étudiants travaillent à la constitution d'un corpus de projets (films, série, programmes court) dans le but d'aboutir au dossier qu'ils défendront en fin d'année et qui servira de base au travail d'atelier de l'année optionnelle.

Ils seront encadrés tout au long de ce parcours par des scénaristes et/ou réalisateurs qui les guideront dans leur choix et la formulation de leurs idées, l'établissement d'un pitch, d'un synopsis ou d'un traitement.

Le stage professionnel

Le stage professionnel est obligatoire. Il valide le diplôme après que l'Ecole ait recueilli un avis favorable de la société accueillante.

Année optionnelle

Cette seconde année est l'émanation directe des Ateliers d'écriture créés parallèlement au cursus scolaire de l'école à partir de 2007 et qui ont abouti à ce jour au film : « Paulette » de Jérôme Enrico (produit par Légende Entreprise, distribué par Gaumont, sortie nationale le 16 janvier 2013) ainsi qu'à deux autres scénarios de long-métrage sur le point d'entrer en production.

Les étudiants retenus seront accompagnés pas à pas dans le développement d'un projet personnel ou collectif d'écriture (cinéma, télévision, animation, film ou série) en compagnie d'un professionnel impliqué dans le projet. L'accompagnement se fera depuis l'idée jusqu'au tournage de certaines scènes sous forme de maquette, en collaboration avec l'atelier réalisation de l'école. Le but final étant d'insérer les étudiants dans le monde professionnel à travers un projet personnel développé au sein de l'école.

