

la présentation de l'Atelier scénario

par les directeurs d'ateliers

Les directeurs d'atelier sont choisis par La Fémis pour leurs qualités professionnelles et pédagogiques. Chaque directeur est responsable de son atelier en termes de progression pédagogique et de méthode. Cette autonomie est un facteur de succès de la formation. Dans un souci d'unité pédagogique, des réunions régulières avec l'équipe de la formation continue et les stagiaires permettent de faire un bilan de l'atelier en cours.

L'atelier dirigé par Jacques Akchoti

« Écrire un scénario, c'est raconter une histoire en images, en sons, en silences, en dialogues. C'est créer un enchaînement d'actions qui évoque une pensée et engage des personnages vers un destin qu'ils ne mesurent pas encore. C'est associer des événements, petits et grands, pour leur donner du sens. C'est captiver un spectateur pour lui révéler une représentation personnelle et originale du monde.

Permettre à chacun de se familiariser avec cette forme particulière d'expression, réservée essentiellement au cinéma et à la télévision, est la première intention de l'atelier. L'objectif est d'accompagner chaque stagiaire dans la maturation et l'élaboration d'un premier scénario de long métrage. Il s'agit aussi de l'amener à se forger ses propres outils afin de pouvoir s'exprimer au plus près de sa sensibilité.

L'Atelier scénario se veut aussi un espace de discussion et d'analyse autour des projets de chacun. Les regards croisés sur les textes produits par le groupe ont pour but de préciser les thèmes et le point de vue du film à venir. Les évaluations mensuelles permettent de repartir riche de nouvelles directions de travail.

Plus concrètement, après une première approche théorique qui couvre les classiques du genre (idée, genre, histoire, personnages, drame, conflit, structure, scène, dialogues), les stagiaires sont tenus d'écrire et de réécrire un premier synopsis d'une dizaine de pages dans le but d'incarner leur projet dans une proposition dramatique cohérente. Ils abordent ensuite le séquençier, une continuité de scènes qui définissent l'évolution cinématographique du récit. Et enfin une première version de scénario qui sera remise en chantier jusqu'à sa présentation à un jury final de professionnels pour une dernière évaluation.

Des sessions individuelles complètent le dispositif pour délier les difficultés personnelles de chacun. Des rencontres avec des professionnels (producteurs, scénaristes, réalisateurs) viennent enrichir la maturation des projets et confrontent les participants à la réalité concrète du métier de scénariste. »

L'atelier dirigé par Eve Deboise

« L'atelier propose un parcours autour de la conception d'un scénario de long-métrage, cet outil artistique qui est la matrice du film. Au cours de l'année, nous travaillons sur les projets de fiction des auteurs tout autant que sur l'acquisition de méthodes permettant d'exercer le métier de scénariste ou consultant – et pour les auteurs réalisateurs, de savoir communiquer avec un co-auteur, un producteur. Analyse de textes, diagnostics, critique constructive, écoute, aptitude au dialogue, à l'expression orale et écrite des arguments, à la collaboration, à deux ou plus. Dans ce processus, l'originalité du projet, l'affirmation d'un univers personnel, sont au centre de notre réflexion.

Tout en profitant du laboratoire qu'est l'atelier, de l'intimité d'un groupe restreint, nous menons cette écriture au plus près du monde professionnel d'aujourd'hui, en termes d'exigence et de rythme. Ne pas perdre de vue que le scénariste, même si son travail est parfois solitaire, fait partie de l'équipe du film, que des acteurs, des techniciens interpréteront sa partition. Les textes sont donc lus et commentés, non seulement à chaque étape par les participants, mais aussi par des intervenants apportant un regard neuf, producteur, scénariste, réalisateur, acteurs. Cette dernière rencontre consiste en une expérimentation concrète sur les scènes avec un duo de comédiens. Pour compléter les échanges en groupe, des rendez-vous individuels avec la directrice d'atelier sont organisés, afin de tenir compte des mouvements plus fragiles qui animent l'écriture de chacun.

L'année s'organise autour de cinq grands thèmes : le sujet, la structure, les personnages, la scène, les dialogues. Ces chapitres permettent d'aborder transversalement d'autres notions : ellipse, point de vue (en termes de narration), point de vue de l'auteur, progression dramatique, genres, adaptation littéraire, recherches documentaires, etc...

La théorie est étayée par des analyses de films : *Some Like It Hot* (Wilder), *La Femme d'à côté* (Truffaut), *Short Cuts* (Altman), *Sous le sable* (Ozon), *Y aura-t-il de la neige à Noël ?* (Veysset), *The Hole* (Tsai Ming-Liang)... Les films forment peu à peu un corpus auquel chacun peut se référer, permettant d'avoir un langage commun.

La commission professionnelle qui conclut le parcours est l'occasion d'un dialogue avec des interlocuteurs expérimentés à propos des scénarios. Les auteurs bénéficient de diagnostics et de conseils concrets leur permettant de prolonger par la suite l'impulsion donnée dans l'atelier. »

L'atelier dirigé par Nadine Lamari

«Si l'univers personnel est au cœur du travail d'écriture avec pour objectif l'émergence du sujet, les questions de faisabilité et d'adéquation du scénario au financement seront soulevées dès le début de l'atelier: un scénario est déjà un film en devenir.

Chaque session est orientée sur le travail en commun des projets, discutés par tous. La parole libre, la bienveillance et la générosité pour les projets des autres mais aussi la précision critique sont indispensables.

Des points théoriques sont donc abordés dans la première moitié de l'année, car il s'agit d'acquérir un vocabulaire commun pour désigner les problèmes et évaluer les textes. Ce travail est complété par des analyses de films (extraits ou œuvre entière) – choisis en rapport avec les thèmes de l'atelier ou par goût commun – qui permettent de vérifier les connaissances acquises.

Au fur et à mesure, je présente ma propre « cuisine » de scénariste: notices biographiques et schéma d'évolution des personnages, travail par fiches pour la construction, règle de temps narratif/temps filmique, et je propose aux stagiaires, lors des rendez-vous individuels, quelques pistes afin de bâtir la leur. Il y a quelque chose d'un artisanat souvent empirique dans l'écriture scénaristique.

Hors atelier, une attention particulière est portée sur le travail de documentation, de recherche sur le terrain. Des conseils littéraires et cinématographiques, des exercices réguliers d'imagination et d'évaluation sont proposés. Afin de favoriser le travail hors atelier entre les stagiaires, des échanges sont demandés et des collaborations favorisées: l'un écrit le synopsis de l'autre, les savoir-faire de chacun sont partagés...

Des rendez-vous individuels réguliers permettent de faire un état des lieux du travail en cours, d'aider à résoudre certains blocages, de rappeler ou confirmer les orientations initiales.

Des interventions ponctuelles de professionnels sont prévues, elles visent à expertiser le scénario par des scénaristes, producteurs ou réalisateurs, à redessiner les personnages et définir l'enjeu de la séquence par un travail avec des comédiens.

L'année, chargée, se clôt d'ailleurs avec la commission professionnelle, qui évalue où en sont les scénarios, les nécessités de réécriture et les perspectives qui s'offrent pour leur devenir.»