

JIAPD 2023 - Atelier

L'écriture cinématographique, Un outil au service du collectif

Animé par Floriane Le Maître Coordinatrice de l'audiovisuel *Île-de-France de Réseau Canopé* Formatrice audiovisuelle Association Le Plan suivant

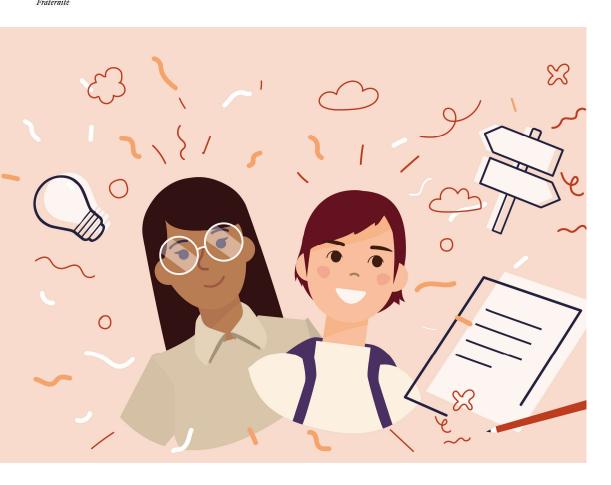

OBJECTIFS DE L'ATELIER

- Sensibiliser les élèves à la narration filmique
- Créer un scénario collectif et/ou individuel
- Identifier les positionnements adaptés à l'organisation d'un atelier cinéma

CONTENU DE L'ATELIER

- Faire entrer les élèves dans l'univers scénaristique du cinéma
- Identifier des références cinématographiques ou littéraires communes
- Renforcer le vocabulaire de construction de récits
- Organiser un choix collectif de scénario
- Gérer les sous-groupes de travail

SEANCE 1 : Initiation à l'univers scénaristique

- **La notion de format** : qu'est-ce qu'un format ? Film, série, documentaire, reportages, talk-show, youtubeurs ...
- La notion de genre : qu'est-ce qu'un genre ? Comment le définir ? Action, aventure, Comédie, Drame....
 - → Une œuvre peut avoir un genre ET un sous-genre.
- Temps d'échange : quels sont les films/séries TV qu'ils regardent?
 A quel genre appartient cette œuvre?
 - → Exercice individuel, en groupe ou collectif

SEANCE 1 : Initiation à l'univers scénaristique

- Le lexique d'écriture scénaristique

Pour monter un projet de film, il faut toujours les textes suivants

- Le PITCH
 Un résumé en une ou deux phrases ; percutant, qui donne envie
- Le SYNOPSIS
 Un résumé en 10 à 15 lignes (type une quatrième de couverture)
- Le SEQUENCIER
 Le chapitrage des scènes (l'ordre de chapitrage peut varier au montage)
- Le SCENARIO
 Le chapitrage des scènes + les dialogues (la mise en page ressemble à une pièce de théâtre)
- Le STORYBOARD
 Le scénario en images (comme une bande-dessinée)

SEANCE 1 : Initiation à l'univers scénaristique

- Exercice à la maison pour la prochaine séance

Choisir un film ou une série TV (des élèves peuvent choisir la même si ils souhaitent)

Ecrire le synopsis (10 à 15 lignes)

Ecrire le pitch (2 à 3 lignes)

Repérer le chapitrage (combien de chapitres, un titre ou résumé pour chaque chapitre)

METHODE

QQOQCCP pour « Qui, Quoi, Où, Quand, Comment, Combien, Pourquoi » 5W en anglais pour « What, Why, Who, When, Where »

SEANCE 2 : Le cinéma et le livre

- L'adaptation des livres au cinéma

Environ 70% des scénarios de films et séries actuelles sont des adaptations de livres.

→ Temps d'échanges : dans les films/séries qu'ils regardent, lesquelles sont des adaptations? (prévoir un ordinateur pour fast-checker sur internet en //)

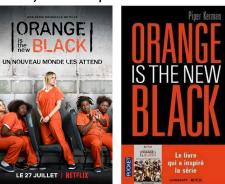
HARRY POTTER (2001)
J.K Rowling

LA VAGUE (2008) Todd Strasser

ORANGE IS THE NEW BLACK (2012) Piper Kermann

LE MAÎTRE DU HAUT-CHATEAU (1962) Philippe K.Dick

SEANCE 2 : Le cinéma et le livre

→ Faire comprendre que le cinéma passe avant tout par l'écriture. Qu'avant d'être filmé, le film est une histoire

→ Un scénario reprend donc les éléments de construction du conte

Une spatialité

Un protagoniste

Des personnages secondaires

Une mise en place : les 5W

L'élément déclencheur : une perte, une rencontre, un secret découvert...

La notion de quête : succès, échec, succès, échec....

Morale finale

La chute

SEANCE 2 : Le cinéma et le livre

Exercice à la maison sur le film/série de leur choix ET le livre

Quelles différences entre les deux ? Manque-t-il des personnages, des moments ? Y-a-t-il des ajouts ? La fin, le début sont-ils différents ?

→ Identifier les éléments : personnages principaux et secondaires / lieu / temporalité / l'élément déclencheur. Quel est le début, quel est la fin ?

SEANCE 3 : Organiser un choix de scénario collectif

Choix d'un format

→ Rappel des formats par les élèves, complété par l'enseignant

Choix d'un genre

- → Rappel des genres, les écrire au tableau
- → différents moyens de choix ; par débat, par pioche dans un chapeau, par votes, etc....

Choix des éléments principaux

- → Un personnage principal, deux personnages secondaires
- → un lieu (spatialité)
- → une quête
- \rightarrow une fin

SEANCE 3 : Organiser un choix de scénario collectif

Création des groupes d'écriture

- → Chaque groupe sera sur une scène, 4 à 5 par groupe MAX
- → Un rapporteur par groupe pour la mise en commun

Répartition des scènes

Pour un film de 10 à 15 minutes : 5 à 7 scènes

- → Une intro et l'élément déclencheur
- → 3 à 4 scènes : succès, échec, succès
- → Un dénouement et une conclusion

Ecriture de l'introduction EN COMMUN

- \rightarrow les 5 w
- → Pourquoi la vie du protagoniste va changer ?
- → les fiches personnages

SEANCE 3 : Organiser un choix de scénario collectif

Devoir pour la prochaine séance

→ Ecrire une (ou plusieurs)proposition de synopsis pour chaque scène. La séance d'après servira à présenter le travail en commun, et faire un choix.

→ Se documenter sur les contenus

Exemple: si le protagoniste habite dans la jungle, quel est son environnement? Ou si il est pompier?

→ Rappel : inviter à se rapprocher de films et livres similaires de genre Exemple : si l'histoire concerne une enquête policière, donner des références de polar et films

SEANCE 4 & 5 : MISE EN COMMUN ET ATELIER ECRITURE

Présentation du travail de chaque groupe à la classe

→ lecture orale à la classe du synopsis.

Organisation : le groupe de travail fait face aux élèves et le rapporteur lit le synopsis.

les autres élèves interrogent les choix et chaque personne choisit de répondre.

→ la classe valide ou non, ajuste ou propose des ajustements à développer Organisation : l'enseignant récolte au fur et à mesure (voir en amont si voulu) les éléments narratifs des élèves et veille a réorienter sur la logique de progression.

Atelier écriture et recherche

- → Rajustements des fiches personnages
- → Ecriture des scènes / Ajout des dialogues dans **SEANCE 5**

SEANCE 6 à 8 : UTILISER LE TRANSDISCIPLINAIRE

Atelier écriture (français, H&G, documentaliste)

→ Groupe qui finalise le scénario, les dialogues .

Atelier décorateurs- accessoiristes (arts plastique, transversales)

→ trouver les décors, les accessoires, les costumes. Les créer si besoin, contacter des gens pour mutualiser

Atelier mise en scène (théâtre, sport...)

- → trouver les placements, apprendre le caractère de chaque personnage.
- --> Paufiner avec l'équipe écriture les éventuels ajouts

Atelier technique audiovisuel

→ Initiation au cadrage, au champs contre champs etc... (Mais ceci est encore une autre histoire...)

PREVOIR UNE MISE EN COMMUN DE 15 MINUTES A LA FIN DE CHAQUE SEANCE

ET POURQUOI PAS..... DES PISTES DE PROJETS NATIONAUX en cinéma?

CNRD : Concours national de la Résistance et de la Déportation

→ https://www.reseau-canope.fr/cnrd/

CONCOURS 2022-2023

L'École et la Résistance, des jours sombres aux lendemains de la Libération (1940-1945)

L'École doit et se doit d'enseigner l'histoire de l'École. Le Concours national de la Résistance et de la Déportation (CNRD) est marqué, dès ses débuts, par la présence et par l'influence de résistants qui furent, aussi, des pédagogues. C'est ainsi qu'a été conçue et construite la question posée par le thème de la session 2022-2023 du CNRD.

Ressources du thème

Présentation vidéo

ET POURQUOI PAS..... DES PISTES DE PROJETS NATIONAUX en cinéma?

CNC (Centre National de Cinéma et Images animées) = défi Fais ta série

→ https://www.cnc.fr/series-tv/actualites/releve-le-defi-ecris-ta-serie 1541504

ET POURQUOI PAS..... DES PISTES DE PROJETS NATIONAUX en cinéma?

PRIX Non au Harcèlement

→ https://www.education.gouv.fr/prix-non-au-harcelement-12137

DES AIDES TRES PRECIEUSES.....

L'association PASSEURS D'IMAGES

https://www.passeursdimages.fr/

https://www.passeursdimages.fr/coordination

https://www.passeursdimages.fr/documentation-college-au-cinema

DES AIDES TRES PRECIEUSES.....

Ateliers Diffusion Audiovisuelle (ADAV)

41, rue des Envierges. 75020 Paris

Tel: 01 43 49 10 02

Site: www.adav-assoc.com

ADAV: Centrale d'achat de programmes audiovisuels et multimédia réservée aux réseaux culturels et éducatifs non-commerciaux.(DVD libres de droits)

La Bibliothèque du film (BIFI)

51, rue de Bercy. 75012 Paris

Tel: 01 53 02 22 30 Site: www.bifi.fr

Centre de ressources documentaires sur le cinéma

Centre national de la cinématographie et de l'image animée (CNC)

Site: www.cnc.fr

L'Ecole des images

Site: ecole-des-images.scola.ac-paris.fr/

Ecole virtuelle dédiée à l'enseignement du cinéma et de l'audiovisuel. C'est pour les enseignants un lieu d'échange et d'accompagnement de leurs pratiques pédagogiques autour du cinéma.

Le fil des images

Site: www.lefildesimages.fr/

Publication des pôles régionaux d'éducation et de formation aux images. De nombreux dossiers tels que l'autoportrait filmé, le son au cinéma etc. sont disponibles en ligne.

Transmettre le cinéma - Base nationale d'éducation à l'image

Site: http://www.transmettrelecinema.com/

Plusieurs dossiers de films du dispositif sont en ligne sur ce site. Egalement certaines séquences de films.

Upopi - Université populaire des images

Site: http://upopi.ciclic.fr

Une plateforme pédagogique centrée sur l'analyse, la transmission et l'apprentissage du cinéma : des cours de cinéma interactifs et des conférences.

CREATION FILMIQUE AVEC UNE CLASSE

UNE PETITE HISTOIRE SANS FIN

→ réalisé avec une classe de CM2, film sur le harcèlement

https://youtu.be/YlkSRT9u58Q

Liberté Égalité Fraternité

TEMPS QUESTIONS - REPONSES

