Théorie

La scénarisation est un long processus qui comporte de nombreuses étapes. Il permet de mettre sur papier ses idées et de structurer toute la démarche documentaire. On doit tout de même considérer qu'il y aura une réécriture au tournage et au montage dans la scénarisation d'un documentaire, car on filme le réel et il est ainsi normal que tout ne se passe pas comme on le prévoyait au départ.

Les approches quant à la scénarisation d'un documentaire :

Il y a deux approches en documentaire pour tourner un film. La technique de l'observation et la technique de la provocation vous permettent toutes deux de raconter une vérité. Vous comprendrez que dans les deux approches, il est difficile de déterminer à l'avance le contenu exact du film documentaire. Le documentariste a tout de même généralement une idée du dénouement qu'il recherche, des hypothèses de travail.

Technique de l'observation :	**Technique de la provocation :**
-Saisir les opportunités -Se faire discret -Ne pas s'imposer -Respecter les gens -Identifier des moments -S'inspirer des lieux et les mettre en scène	-Une action engendre une réaction -Mettre en relation les personnages -Donner une action, un but -Bien choisir le lieu et le mettre en scène

Techniques de créativité pour élaborer un scénario :

Co-raconter une histoire : Dans une équipe, chaque personne dit un mot l'un après l'autre dans l'objectif de raconte une histoire qui raconte le projet. Ex. : Notre - film - documentaire - parlera…

Raconter une histoire : Présenter votre fiml sous le format d'une histoire. Centrer l'histoire autour d'un personnage, qui a un but, puis qui vit des péripéties qui l'amènent à se transformer.

Le spectateur difficile: Demander à l'un des membres du groupe de faire comme s'il ne connaissait rien du projet. Alors que vous raconter le projet de scénario, ce dernier vous interrompt après chaque phrase pour vous poser la question : «Pourquoi?».

Concepts et savoirs : il s'agit de faire deux colonnes. Dans la première, vous écrivez vos principaux concepts de votre film. Dans la deuxième, vous écrivez des savoirs (connaissances) qui viennent expliquer ces concepts. Vous pouvez déjà connaître ces savoirs, les approfondir ou les découvrir. La colonne des concepts alimente autant la colonne des savoirs que celles des concepts. La colonne des savoirs alimente autant la colonne des savoirs que la colonne des concepts. L'intérêt de cette méthode est de clarifier les différents éléments à expliquer ou à mettre en contexte dans votre film.

Les étapes du processus de scénarisation d'un film documentaire sont les suivantes :

1re étape : Trouver un sujet

Tel que nous l'avons vu dans la capsule 2, vous devez vous trouver un thème et un sujet.

2e étape : Faire de la recherche

Comme le documentariste a comme objectif d'instruire son public sur un enjeu, il doit en devenir un expert. La recherche du documentariste peut se faire par des rencontres, par de la recherche dans des documents (articles de journaux, livres, sites Internet...), par des visites dans une communauté, par de l'observation...

3e étape : Avoir un objectif en tête

Le documentariste doit prendre position et avoir une idée claire de ce qu'il veut prouver dans son film documentaire. Il précise son hypothèse quant au dénouement de son film documentaire. De plus, le documentariste a une identité artistique et une idée du type de documentaire qu'il souhaite présenter (voir la capsule doc 1 pour les types de documentaires).

4e étape : Trouver un titre temporaire

Il n'est pas toujours évident de déterminer le titre de l'œuvre en début de parcours, mais il peut être pertinent de choisir un nom pour le projet dès le départ afin de pouvoir le nommer. Le titre est une dimension importante de film, dans la mesure où il annonce déjà les couleurs du cinéaste et où il peut avancer déjà sa position. De plus, le titre devient un outil marketing. Il doit généralement être original et concis, tout en évoquant le film.

5e étape : Écrire une note d'intention

Il s'agit d'un court texte qui présente le projet à des producteurs pour aller chercher du financement. Le documentariste compose ce texte dans l'objectif de les convaincre que ce projet est viable. Il apparait intéressant d'écrire la note d'intention à ce stade, car elle permet de se faire une tête sur le projet et ses forces. La note d'intention ne dépasse pas une page et présente un texte composé des éléments suivants :

-Présentation du sujet
-Angle choisi pour traiter du sujet
-Raison d'être du film (ce pour quoi on doit le produire)
-Intérêt du sujet, ce qui le rend actuel, dans l'air du temps
-Lieux présentés
-Personnes filmées
-Ce qu'on veut faire ressentir au spectateur
-Lien avec l'auteur
-Influences de l'auteur

6e étape : Élaborer un synopsis

Le synopsis est un résumé d'un paragraphe qui présente le documentaire. On y parle de l'histoire, de la trame narrative et de ce qu'on apprendra dans le film. On peut y parler de quelques scènes clés.

7e étape : Faire une liste de ce que l'on devrait filmer

Déjà, le documentariste peut identifier les éléments sonores et visuels dont on a absolument besoin pour le film. Cela aide à la construction de l'histoire et à la planification du tournage (par le choix des lieux de tournage, notamment). Aussi, cette liste structure la pensée du cinéaste. Pour avoir une liste représentative de ce que le documentariste souhaite filmer, on lui propose de se mettre à la place de son spectateur et de se demander ce dont il a besoin comme information visuelle et sonore pour lui faire comprendre la communauté filmée et la problématique du documentaire.

8e étape : Construire une histoire préliminaire avec des post-its
Avant d'écrire son scénario, le documentariste établit la structure de son documentaire. Voir la capsule doc 3.

9e étape : Écrire un scénario
Le documentariste écrit son scénario de la manière la plus précise possible à ce stade, tout dépendant de la technique de tournage choisie et de l'approche documentaire choisie. Voir le canevas proposé à la fiche 4.3.

10e étape : Dessiner un scénarimage
Dernière étape avant le tournage, dessiner un scénarimage permet au réalisateur de réfléchir à ses plans et de mieux planifier son tournage. Voir le canevas proposé à la fiche 4.3.

Atelier 1
Demander à chaque élève de documenter dans une vidéo documentaire d'une minute l'expérience vécue par un élève dans leur établissement scolaire. Ils doivent se trouver un sujet en lien avec ce thème et choisir entre la méthode de la provocation ou la technique de l'observation.

Atelier 2
Diviser la classe en équipes (1, 2 ou 3) qui suivent un multiple de 3 et les numéroter. Dans un premier temps, chaque groupe a 5 minutes pour écrire une histoire sur papier en inscrivant le numéro de son équipe sur le papier. Les histoires s'écrivent en fonction d'un thème et d'un sujet préalablement donnés à la classe. L'enseignant ramasse les différentes histoires et les redistribue aléatoirement en s'assurant qu'aucune équipe n'a l'histoire qu'il a composée. Les équipes ont ensuite quinze minutes pour représenter cette histoire en 12 dessins sur une feuille sur laquelle l'équipe inscrit le numéro de l'équipe qui a écrit l'histoire et leur propre numéro (ex. : 10 - 8). L'enseignant reprend toutes les copies et redonne ensuite à chaque équipe une copie des douze dessins seulement et ils doivent reconstituer l'histoire en cinq minutes. Chaque équipe a par la suite une minute pour expliquer l'histoire qu'elle a interprétée à partir des dessins. Les équipes dont le numéro apparaît sur la feuille de dessin donnent une note de 1 à 10 sur la capacité à réécrire l'histoire. Peut s'en suivre une discussion avec les élèves sur le concept de création du cadavre exquis. Aussi, l'enseignant revient en groupe sur le fait qu'il y a un nombre illimité de manières de raconter un sujet et que l'aspect visuel a une importance primordiale dans le médium cinématographique.

Ate1ier 3
Montrer un extrait d'un film documentaire sans en montrer le titre et proposer aux élèves de faire une tempête d'idées pour trouver un titre. Concilier les différentes idées sur un tableau. Par la suite, faire une analyse critique des différentes idées de titre et discuter avec les élèves des éléments qui peuvent faire un bon titre.

Exercice 1
Proposer aux élèves de choisir un scénario de film dans une banque de scénario en ligne (http://www.imsdb.com/ : la majorité des scénarios sont issus de films en anglais, mais il y a une section pour les films français avec quelques scénarios) et de relever leurs impressions dans un court texte sur la portée de l'interprétation du texte qui est faite par le réalisateur.

Exercice 2

Demander aux élèves de rédiger le synopsis d'un film qu'ils ont récemment vu dans l'un de leurs cours (question que tous les élèves aient déjà vu le film).