

ÉCRIRE UNE SÉRIE D'ANIMATION 2D/3D

Formation théorique, méthodologique et pratique

Introduction

Le succès des séries télévisées en animation ne se dément pas ni auprès de la profession ni auprès du public. La France déborde de talents créatifs aussi reconnus à l'étranger. Le cinéma d'animation est très solide sur les aspects artistiques, techniques et financiers. Ce succès est accompagné d'un essor de l'écriture sérielle, activité indispensable pour pouvoir produire. Le développement de série avec un univers ado-adulte et adulte est en cours et ouvrira un pan supplémentaire de productions à cette industrie.

Compte-tenu des besoins du marché et du fait que scénariste est un métier en tension, une formation consacrée à la spécificité de l'écriture sérielle en animation est mise en place par Le Socle formations.

La formation est centrée autour de l'écriture de la bible et abordera celle de « l'épisode Pilote ». Chaque étape est ponctuée d'exercices, d'outils spécifiques et d'un accompagnement personnalisé.

L'écriture de séries demande une grande capacité de collaboration ; la plupart des programmes sont écrits par des équipes d'auteurs. Dans cette formation vous apprendrez à tester vos idées, à échanger, à lire et annoter le travail des autres participants, à partager vos idées dans un climat de respect mutuel et de bienveillance. Un auteur ou un directeur d'écriture doivent pouvoir travailler avec le producteur, le réalisateur, les acteurs en ayant la capacité d'échanger de façon constructive et productive.

Objectifs de la formation

- Savoir lire une bible et en analyser les points forts et les points faibles
- Déterminer le potentiel narratif, visuel et sonore d'un projet
- Connaître les enjeux de l'écosystème de la production et les bases de la relation auteur.trice – producteur.trice et diffuseur
- Intégrer dès l'écriture les choix de fabrication de l'animation (2D, 3D, stop motion, etc.)
- Rédiger et formaliser une bible : le concept, les personnages, l'univers, le ton et la mécanique narrative, la mise en forme
- Développer plusieurs idées d'épisodes pour « tester » le concept
- Rédiger une séquence dialoguée pour donner vie aux personnages
- Ecrire avec la dynamique du collaboratif tout en gardant sa singularité
- Acquérir les outils de base du pitch et s'entraîner à présenter son projet à l'oral, face à des professionnels.

Profil des stagiaires

Artiste Auteur.trice, Comédien.ne, Intermittent.e

Pré-requis :

- avoir l'idée ou déjà en écriture un projet de série d'animation
- avoir une expérience notable dans l'audiovisuel, le cinéma et/ou le cinéma d'animation

Durée

7 sessions de 3 jours répartis sur 7 mois (161h)

Modalité d'accès :

Le dossier de candidature devra comporter les pièces suivantes en

1 seul PDF :

- présentation de l'idée du projet de série portée par le candidat ;
- lettre de motivation ;
- CV

Moyens pédagogiques

Sous forme de sept sessions de vingt et une heures chacune distribués en trois jours sur sept mois soit 161H.

Durant la formation, nous aborderons dans les moindres détails les principes de l'écriture sérielle. Nous identifierons ce qu'est une bible de

série et les éléments qui la composent.

Nous apprendrons comment évaluer la faisabilité de son projet en termes artistiques et de production.

Nous travaillerons sur vos projets et nous apprendrons à formaliser ceux-ci et à en rédiger la bible littéraire et le scénario d'un premier épisode.

Nous apprendrons à pitcher un projet face à des décideurs (producteurs et diffuseurs)

Nous apprendrons aussi comment communiquer avec les co-auteurs.trices, le.a réalisateur.trice et le.a storyboardeur.se.

Entre deux sessions, les participant.es travailleront en autonomie au développement de leur projet de série et bénéficieront d'un retour individuel et collectif à la session suivante.

Programme

SESSION 1 : PRÉSENTATIONS ET RÈGLES DE BASE

Panorama des séries d'animation

- Tour de table et présentations.
- L'animation est une technique (et même plusieurs !), pas un genre. Les contraintes – et les libertés – de la série d'animation.
- Panorama du fonctionnement de la création, de l'écriture, de la production et de la diffusion des séries d'animation en France et à l'étranger.
- Les cases jeunesse. Âge du public visé, genres et formats des cases de programmation. Durées et nombre d'épisodes en fonction de la cible. Séries bouclées, feuilletonnantes ou semi-feuilletonnantes.
- Les phases d'écriture : quoi et avec qui ? Les bibles, la convention de développement, la mise en production. Vision globale du processus de fabrication d'une série d'animation.
- Contextualisation du travail de scénariste. Direction d'écriture et écriture collaborative. Relations avec la production et la réalisation. Les étapes d'écriture et de validation (pitch, synopsis, séquencier, version dialoguée). Gérer les demandes de modifications des différents intervenants (production, réalisation, diffusion).
- La situation juridique et financière des auteurs et les différents contrats. Lecture et analyse de l'accord interprofessionnel sur les pratiques contractuelles entre auteurs et producteurs d'animation du 15 juin 2023.
- Le cas particulier de l'adaptation
- Visionnages et analyses d'épisodes de différentes séries

Raconter une histoire

Qu'est-ce qu'une histoire ? Définition des bases de l'écriture dramaturgique : la structure en trois actes.

- Retrouver la structure narrative d'un ou plusieurs courts-métrages visionnés ensemble
- Comment libérer sa créativité : le brainstorming.
- Exercice des « petits papiers »

La bible de série d'animation

Qu'est-ce qu'une bible et à quoi sert-elle ? Bible commerciale ou de présentation, bible littéraire et bible graphique.

- Etude de bibles existantes.
- Présentation et étude des éléments de la bible littéraire :
- accroche
- concept
- personnages
- univers / arène
- note d'intentions
- mécanique narrative
- pitches et/ou arc narratif
- Noter les points clés de son concept

SESSION 2 : LE CONCEPT, LES PERSONNAGES, L'ARÈNE

le concept et la thématique

- Lecture des différents concepts et discussions.
- Cerner la thématique de la série (de quoi on parle). Énoncer le message (ce que l'on veut dire). Capacité à répondre au « pourquoi ? » (quel est le fond, quel est le sens de la série) et au « comment ? » (la forme, la manière dont on veut faire la série).
- Est-ce que l'idée de départ de mon projet peut devenir un concept original et intrigant ? Y a-t-il assez de matière pour écrire une série ? Qu'est-ce qui manque ? Comment le travailler ?
- Capacité à créer des éléments nécessaires pour nourrir une fiction récurrente (point de départ à fort potentiel narratif, un format clair, des

personnages complexes, une arène qui offre des enjeux inhérents, des arches émotionnellement fortes).

Établir une promesse dramatique (vers quoi on va). Définir un cadre (cible, genre, ton). Identifier le protagoniste (de qui raconte-t-on l'histoire).

Différencier l'histoire (ce que l'on raconte) du récit (comment on le raconte) de l'intrigue (le constituant de ce que l'on raconte). S'interroger sur son concept (qu'est-ce qui nous lie à lui).

- finalisation de chaque concept

Série bouclée, feuilletonnante ou semi-feuilletonnante

Choix de l'écriture de la série en épisodes feuilletonnants, semi-feuilletonnants ou bouclés.

L'arche narrative globale d'une série feuilletonnante ou semi-feuilletonnante : définir les événements principaux qui font avancer l'histoire.

Maîtrise du rythme, de la tension et des rebondissements d'écriture pour garder le spectateur attentif aux évolutions de l'intrigue au cours de la saison complète. Cliffhangers et climax.

Les personnages

Personnage principal, héros, archétype, personnage identifiant, protagoniste, antagoniste... quelle est la différence ?

Comment crée-t-on un personnage ? Rôle de l'identification et de l'attachement.

La fiche personnage. La caractérisation. Le visuel.

La journée-type du personnage avant et après. Le parcours du personnage. Qu'est-ce que le personnage a appris au cours de l'épisode / de la saison ? Comment a-t-il évolué ?

Les interactions entre les personnages.

☑ rédiger la fiche des personnages principaux et secondaires et leurs caractérisations

L'arène et la mécanique narrative

Dans quel univers sommes-nous et pourquoi ? Lien entre l'arène, la thématique et les personnages. La promesse de conflits.

Vraisemblance et réalisme de l'univers. Importance du quotidien. Définir des règles – et les respecter !

☑ décrire l'univers et les règles de son projet de série

Rédaction de la structure narrative des épisodes (structure et articulations majeures). Retour à la structure en 3 actes !

Trouver des idées d'histoires (pitches). Comment trouver des idées qui fonctionnent ? Exercices de brainstorming.

☑ trouver 5 ou 6 pitches pour son concept

Pour la session 3 :

Finaliser la rédaction du concept, de l'univers et de la caractérisation des personnages.

Rédiger les synopsis d'au moins 2 épisodes choisis parmi les pitches vus ensemble.

SESSION 3 : L'ÉCRITURE DES ÉPISODES

Le synopsis

Lecture des synopsis des participants et choix de l'épisode à développer pour chacun.e.

Retour du groupe et finalisation du synopsis choisi.

Le séquencier

Vérification de la structure et rédaction du séquencier à partir du synopsis : établir le découpage narratif, vérifier les intentions des séquences et leur place dans le récit.

Quelle information veut-on donner au spectateur.trice et à quel moment ? Qu'est-ce que ça change ? Importance du choix du point de vue.

La version dialoguée

La rédaction des dialogues : qu'est-ce qu'un bon dialogue et comment l'écrire.

La relecture et la réécriture. Comment savoir quand ça fonctionne – et quand s'arrêter.

☒ Travail à la table sur les dialogues avec un.e comédien.ne.

Travail à faire pour la session 4 :

Rédiger la version dialoguée du premier épisode.

SESSION 4 : FINALISATION DU PREMIER ÉPISODE

Lissage du scénario du premier épisode

Lecture des scénarios des différents projets. Retours du groupe et points à revoir.

- Éliminer tout ce qui est inutile
- Affiner les dialogues
- Rajouter des gags ou des détails
- Fluidifier l'écriture

- travail sur chaque scénario

Révision de la bible

Retour à la bible : pour chacun des projets, qu'est-ce que le travail fait sur le premier épisode a changé dans la bible ?

- Ajustements sur l'arène, les personnages, la mécanique narrative.

Moodboard et fiche de lecture

La fiche de lecture : Comment évalue-t-on un projet ?

Réfléchir à la stratégie pour faire lire son projet en fonction du stade d'avancement.

Faire un moodboard : est-ce absolument nécessaire ? Analyse de moodboards existants. Apprendre à faire un moodboard.

SESSION 5 : FINALISATION DE LA BIBLE

Lecture et analyse

Lecture et analyse des fiches de lecture.

Définition du travail restant à faire pour chaque projet.

Finalisation

Finalisation de tous les éléments de la bible en fonction de chaque projet.

La note d'intentions et le titre

Lecture et analyse des notes d'intentions de plusieurs projets existants.

- définir les points clés de la note d'intentions

Revoir la rédaction du concept de la série en fonction de la note d'intentions en cours.

Comment trouver le bon titre ?

SESSION 6 : PREPARATION DE LA PRÉSENTATION

Finalisation

Lecture des notes d'intentions et passage en revue des bibles de chacun.e.

Révisions, corrections et validation des bibles littéraires, scénarios et documents de présentation.

Préparation de la présentation

Préparation du jury de fin de formation et interventions de profession-

nels (lecteur.trice, producteur.trice, chargé.e de programme...).

Présentation blanche

Présentation orale individuelle devant le groupe.

Débriefing sur les points positifs et ceux à améliorer.

SESSION 7 : PRÉSENTATION AUX PROFESSIONNELS

Présentation

Présentation orale individuelle devant un jury de professionnels

Pitch du projet.

Mise à disposition du jury des bibles de présentation et bible littéraire.

Chaque projet est lu par le jury et commenté. Un retour individuel est fait.

Débriefing

Pistes de corrections des projets après jury.

Bilan

Synthèse, bilan et revue des connaissances acquises durant le stage et de comment en tirer parti dans votre nouvelle vie professionnelle.

Encadrement pédagogique

Claire Espagno <http://bit.ly/3lurHhI>

Moyens techniques

- Salle de formation

- Matériel de projection video

