

AQAD

VOLET MULTIRÉGIONAL

***ATTENTION : Pour cet atelier, les participants qui résident à plus de 50 Km de Montréal peuvent avoir droit à un remboursement de frais de déplacement et de séjour, sur entente préalable. Contactez-nous pour plus d'information.**

Le scénario de film : du synopsis à la version finale

Cette formation a pour objectif de permettre aux participants d'écrire un court métrage personnel d'environ quinze minutes, confrontant concrètement à tous les paramètres et étapes de la scénarisation. **Évaluation de l'idée de départ préalable à l'atelier**, conception des personnages, synopsis, articulation de l'histoire dans un séquentiel, écriture des scènes et du dialogue.

Tous les éléments théoriques seront appliqués progressivement au cours d'un atelier réparti sur deux fins de semaines, qui se tiendront à un (1) mois d'intervalle. Le travail de chacun sera communiqué à chaque étape aux autres participants, permettant au formateur de puiser des exemples à même le travail effectué par les membres du groupe. À la fin de l'atelier, un service de tutorat permettra aux participants de soumettre la deuxième version dialoguée de leur scénario au formateur, avant d'en rédiger la version finale

1. Cours théorique appuyé sur le visionnement d'extraits de films.
2. Travail en classe **et entre les rencontres**: les participants élaborent leur scénario de court-métrage en appliquant les paramètres de chaque étape.
3. Retour en collégialité sur le travail de chacun des participants, à chaque phase.
4. Service de tutorat par courriel pour chaque participant.

Réalisateur invité à la fin de l'atelier pour préciser les attentes et le rôle des intervenants dans la réalisation d'un film.

Contenu de l'atelier

Jour 1

- L'idée de départ
 - Exercices
 1. Présentation du sujet de chacun des participants.
 2. Prémises à l'écriture du synopsis : Questionnement général sur le personnage et son histoire. Qui est-il ? Qu'est-ce qui le pousse à agir ? Quelle sera la nature des obstacles qu'il rencontrera dans sa quête ?
- Le synopsis
 - Exercices
 1. Rédaction d'un synopsis d'une page qui définit un personnage, sa quête, les principaux obstacles qu'il rencontre et l'aboutissement de ses actions.
 2. Retour sur les synopsis. Analyse des points faibles et des points forts, aux niveaux du contenu et du style.

Jour 2

- Les personnages
 - Exercices
 1. À partir d'extraits d'un film cible présenté en classe, les participants définissent ce qu'ils perçoivent de la personnalité des protagonistes, et les moyens utilisés pour présenter leur caractère et leurs motivations.

2. Chacun des participants définit la personnalité du héros de son film personnel : ce qu'il est, ce qu'il désire et ce qu'il fait.
 3. L'évolution du personnage est précisée à travers les obstacles qu'il rencontre et ses relations avec les autres personnages de l'histoire.
- Exercices à domicile
 1. Les participants déterminent les moments forts de l'intrigue de leur film.
 2. Ils définissent les images d'ouverture du film et l'image de fin.

Jour 3

- Le scénario
 - Schéma de base
 - 1er acte : mise en situation
 - 2e acte : confrontation
 - 3e acte : le dénouement
 - La structure dramatique
- Exercices
 1. Repérer la structure dramatique du film cible analysé en atelier.
 2. Les participants divisent l'histoire de leur court-métrage en trois parties selon le schéma de base : prémisse, nœud et dénouement.
- Les scènes
- Le traitement
- Exercices
 1. Chaque participant divise son histoire en quinze scènes, en précisant pour chacune les lieux intérieurs ou extérieurs, la période de la journée, la motivation et les actions des personnages.

Jour 4

- Le dialogue
 - Exercices

Chaque participant écrit la 1re version dialoguée de son court métrage.

 1. Chaque scène est lue et analysée individuellement par le formateur.
 2. La meilleure scène écrite par chacun des participants sera lue et commentée en plénière.
- Rencontre avec un réalisateur.

Un invité vient communiquer aux participants les attentes et le rôle du réalisateur de film. Il exposera aussi les étapes préalables à la production à partir d'un scénario terminé.
- Exercices à domicile

Écriture de la 2e version dialoguée à envoyer au formateur par courriel. Suite aux commentaires du formateur, le participant rédigera la version finale de son scénario.

Formatrice : Diane Cailhier. Possédant une maîtrise en littérature et cinéma de l'Université de Montréal, Diane Cailhier est scénariste et adaptatrice de longs-métrages, de téléfilms, de séries télévisuelles et d'émissions jeunesse. Récipiendaire de plusieurs prix, Diane Cailhier a touché à la co-réalisation de long-métrage documentaire, a enseigné le cinéma, la littérature et l'écriture scénaristique pour des collègues et à l'INIS. Elle est aussi conseillère à la scénarisation et lectrice occasionnelle de scénarios pour les institutions et producteurs privés. De plus, elle a participé à de nombreux jurys, panels, tables-rondes et comités de sélection de projets, elle a été personne-ressource aux ÉTATS GÉNÉRAUX DU CINÉMA, déléguée au 1er Festival International des Créateurs de télévision à Abusson (France) et scénariste expert à l'Atelier du Grand Nord 2007.

Dates et durée : les 26 et 27 septembre, 31 octobre et 1er novembre 2009 de 9 h à 17 h.

Lieu : Centre St-Pierre, 1212, rue Panet à Montréal, salle 105 et salle 106 pour le second week-end.

Maximum de 8 participants.

Documents à fournir pour la sélection des participants : Une lettre d'intention, un synopsis de votre projet ou les éléments de la recherche accomplie à ce jour (essentielle à la réussite de l'atelier), votre curriculum vitae. Faire parvenir vos documents **avant le 11 septembre 2009** à l'adresse suivante : linenadeau.coordination@videotron.ca

***Important : Atelier pratique qui exige du travail entre les rencontres.**

Coût : 60 \$

Inscription : contactez Line Nadeau, **en priorité par courriel**, à l'adresse suivante : linenadeau.coordination@videotron.ca ou par téléphone au (514) 509-6046.

Veillez noter que Line Nadeau recevra les inscriptions à compter du 17 août 2009.

Présentation d'un projet pour la télévision et le cinéma : LE PITCH

Depuis plusieurs années, l'AQAD offre des formations en scénarisation télévisuelle et cinématographique. Une question revient sans cesse au cours des ateliers : comment présente-t-on un projet à un producteur et à un diffuseur ? Bien que le sujet ait été effleuré dans ces formations, trop de questions persistent puisque le but de ces ateliers était davantage axé sur la scénarisation. C'est pour cette raison que l'AQAD désire offrir à ses membres un atelier portant strictement sur la présentation d'un projet aux producteurs et aux diffuseurs.

L'objectif de cette formation consiste à présenter un projet dans une forme accessible, claire et qui traduit parfaitement l'intention de l'auteur afin de maximiser les chances de voir le projet porté à l'écran. L'AQAD fait appel à une spécialiste du milieu qui connaît parfaitement ces deux mondes puisqu'elle a oeuvré tant en production qu'en diffusion.

La présentation est faite de façon orale en utilisant des exemples de projets pour appuyer les concepts. Le groupe est appelé à participer en tout temps.

Plan de cours

La Bible de présentation

Document qui sert à appuyer le pitch d'un concept et dans lequel on retrouve tous les éléments essentiels à sa compréhension.

Le but du pitch est donc avant tout de communiquer l'idée. Ses éléments essentiels : le CONTENANT et le CONTENU.

■ LE CONTENANT

Le contenant appuie le concept.

Il n'y a pas de règles fixes eu égard à la forme que prend un pitch. On se laisse généralement inspirer par le concept. L'originalité de la présentation peut être renversante et même surprenante, mais peut aussi être très sobre. Un texte « straight » n'est pas mauvais en soi et n'empêchera pas la communication de l'idée, mais le manque d'effort peut décevoir. La télévision (et tout autre média dit d'écran) est un médium visuel ; la présentation a donc intérêt à faire voir que c'est une notion bien comprise. D'autant plus qu'il peut s'agir d'une façon facile et peu coûteuse de faire valoir le concept. Pourquoi le négliger ?

■ LE CONTENU

Le contenu communique les éléments essentiels à la compréhension du concept.

Les éléments à inclure dans le contenu ne suivent pas des règles strictes, mais certains éléments sont essentiels.

■ INFO DE BASE

Public-cible 2-5 ans, 6-9 ans, 8-12 ans, 12-17 ans, 18 ans et+
Format (26 épisodes de 22 minutes – 52 épisodes de 11 minutes, etc.)
Genre : comédie, dramatique, jeu, horreur, réalité, etc.
Style : animation 2D, flash, 3D, hybride, images réelles, etc.
Cette information est généralement présentée au début du document.

Pour une série, un concept est une idée porteuse d'histoires, exprimée d'une manière simple, concise et absolument claire.

Pour un document unique, un concept est une idée porteuse exprimée d'une manière simple, concise et absolument claire.

■ LES PERSONNAGES

■ LE MONDE

■ LES PRÉMISSSES

■ LE SCÉNARIO COMPLET

■ LES DESIGNS

■ L'ÉQUIPE

■ LE PLAN MULTI MÉDIA

Formatrice : Madeleine Lévesque a plus de 23 ans d'expérience en production et en diffusion dans le domaine télévisuel. Directrice de Production Originale pendant dix ans à TÉLÉTOON, elle a géré des centaines de projets en développement et en production dans le secteur émissions jeunesse et dramatiques, projets qui non seulement ont été maintes fois primés, mais sont aussi des exemples-phares de coproductions internationales. Madame Lévesque a par la suite œuvré comme vice-présidente au Développement du contenu chez 9 Story Entertainment à Toronto avant d'établir sa propre boîte de consultation à Montréal pour le développement de projets télévisuels et cinématographiques.

Dates et durée : les 14 -15 novembre 2009 de 9 h à 17 h.

Lieu : Centre St-Pierre, 1212, rue Panet à Montréal, salle 201.

Coût : 30 \$

Inscription : contactez Line Nadeau, **en priorité par courriel**, à l'adresse suivante : linenadeau.coordination@videotron.ca ou par téléphone au (514) 509-6046.

Veillez noter que Line Nadeau recevra les inscriptions à compter du 17 août 2009.

Demande de bourses et de subventions pour auteurs

Cette formation s'adresse à tous les artistes représentés par l'AQAD. Elle a pour but de démystifier la demande d'aide financière. Elle se veut un atelier d'aide à la rédaction de demandes de bourse personnelle et de subvention diverses à présenter au CAC et au CALQ. Son but est de permettre à un plus grand nombre d'auteurs de bénéficier des programmes de financement existants.

Pour y arriver, elle fournit l'encadrement nécessaire pour remplir les exigences élevées des donneurs de subventions et tenir compte des changements constants qu'ils apportent à leurs programmes. La preuve est le nombre important de demandes rejetées par les donneurs de subventions. Une présentation des programmes en relation avec le type de projet en chantier permettra d'élaborer une demande de financement dans les meilleures conditions et d'augmenter les chances d'obtenir une réponse positive. Recevoir une bourse ou une subvention pour soutenir le travail d'écriture peut permettre de compléter une œuvre, puis d'avoir la chance de la voir portée à la scène.

L'atelier offrira un modèle afin de mieux encadrer les auteurs dans leurs démarches. Il s'agira d'étudier chaque étape de la rédaction d'un projet. Les différents formulaires et programmes des subventionneurs seront aussi présentés.

Cet atelier comporte un travail personnel et se veut pratique. À la fin de l'atelier, l'auteur aura élaboré une demande de subvention en relation avec un projet en cours.

Contenu :

Rencontre 1 : Rencontre de quatre (4) heures de tout le groupe

- Présentation des attentes
- Les questions à se poser sur sa démarche d'auteur, son profil, son projet
- L'importance de bien cerner son projet
- Les étapes de la rédaction du projet
- La présentation du projet, la forme, les enjeux
- Le plan de travail et l'échéancier
- Les documents d'appui à la demande, le curriculum vitae
- Les programmes de financement
- Le budget et les dépenses admissibles

Rencontre 2 : Rencontre individuelle un (1) mois après la première rencontre.

Les participants auront envoyé à la formatrice par courriel la première ébauche de leur projet. (Rencontre téléphonique de deux heures avec chaque participant)

Rencontre 3 : Rencontre individuelle un (1) mois après la deuxième rencontre.

Les participants auront envoyé par courriel à la formatrice la deuxième version de leur travail, qui doit comporter une demande complète de la subvention. La formatrice donnera ses derniers conseils. (Rencontre téléphonique de deux heures avec chaque participant)

Formatrice : Suzanne O'Neill est boursière du Conseil des arts et des lettres du Québec. Depuis près de vingt ans, elle met en valeur les forces et les capacités des artistes et les aide à mieux cerner leurs besoins. Elle a rédigé plus de quatre-vingt-dix demandes de bourse personnelle. Près de 65 % d'entre elles ont été obtenues. Elle a eu l'occasion de mettre son expérience au service de personnalités reconnues issues de tous les milieux artistiques. Suzanne O'Neill a rédigé des pièces de théâtre, des dramatiques radiophoniques, des scénarios, des contes, des chansons et plusieurs projets.

Dates et durée : Atelier se déroulant du 15 janvier au 12 mars 2010, pour un nombre total de 8 heures de formation par participant.

Rencontre 1 : Tout le groupe, le lundi 15 janvier 2010, de 13 h à 17 h.

Rencontre 2 et 3 : Rencontres individuelles sur rendez-vous téléphonique entre le participant et la formatrice dans les quatre semaines qui suivent la rencontre de groupe (maximum jusqu'au 12 février), et dans les quatre semaines qui suivent la première rencontre individuelle (maximum jusqu'au 12 mars) pour un total de quatre heures de consultation par participant.

***Important : Atelier pratique qui exige un travail de rédaction entre les rencontres.**

Coût : 35 \$

Inscription : contactez Line Nadeau, en priorité par courriel, à l'adresse suivante : linenadeau.coordination@videotron.ca ou par téléphone au (514) 509-6046.

Veillez noter que Line Nadeau recevra les inscriptions à compter du 17 août 2009.

Logiciel Final Draft

Depuis plusieurs années déjà, l'AQAD offre des formations en scénarisation, tant pour la télévision que le cinéma, formes d'écriture qui demandent un formatage particulier. Plusieurs des auteurs, qui ont suivi ces formations, ont donc fait état de leur désir de suivre un atelier sur le logiciel Final Draft qui répond à cette exigence et est le plus utilisé pour l'écriture scénaristique et télévisuelle.

Il s'agit d'un atelier pratique d'une durée de 8 heures. La formation aura lieu dans un laboratoire informatique et sera dispensée par une spécialiste du logiciel FINAL DRAFT. Elle y présentera toutes les fonctionnalités utiles pour l'écriture scénaristique cinématographique et télévisuelle.

Contenu :

Avantages d'utiliser un logiciel de scénarisation

- Microsoft Word versus Final Draft ou Movie Magic Screenwriter.

Écriture du scénario - Mise en page

• Modèle de scénario

- Modèle nord-américain versus modèle français.

• Formatage du scénario et de ses éléments.

- Informations générales
- Titre de scène / scene heading
- Action
- Personnage
- Parenthèse
- Dialogue
- Transition
- Shot / Plan
- Comment importer la programmation des éléments d'un scénario à un Autre ?
- Mise en page / page lay-out (marge du haut et du bas de la page ainsi que les marges des en-têtes et des pieds de page.)
- En-têtes et pieds de page
- Suite des scènes / dialogues, etc.
- Numérotation des scènes (automatiques, uniques, nouvelles scènes etc.)
- Sauvegarde d'un modèle créé dans les « templates / stationery » afin de pouvoir le réutiliser facilement

Écriture d'un scénario

- Importation d'un scénario existant en format Word avec Final Draft.
- Utiliser les touches Tab et Entrée / Retour --- Tab/Enter.
- Survol des macros.
- Programmer la sauvegarde automatique du scénario.

Aspect production de Final Draft

Révision d'un scénario

- Programmer et comprendre l'aspect production du logiciel
- Scénario en production/verrouillage des pages
- Mode modifications / Revision Mode
- Mettre et enlever les marques de révisions (*)
- Omission ou suppression de scène en production

Impression

- Lancer l'assistant de mise en page ou « scan for script format error »

- Scénario
- Révisions
- Scènes ou pages spécifiques

Fonctions utiles et avancées

- Rechercher/remplacer / aller à – FIND / GO TO
- Dialogue en colonne /Dual Dialogue
- Smart type / base de données
- Page Titre. (Document texte très simple)
- Bookmarts – Point de repère
- Scriptnotes / Notes au scénario, commentaires, point de vue etc.
- Label/ Information sur l'acte.
- Navigateur de scènes/ Le séquencier
- Lecture du scénario/Assignation de voix
- Rapports/Statistiques
- Comparaison de scénario
- Collaborateur (Chat) – Permet de travailler via Internet
- Omission/Annulation de scènes (tel que vu dans le volet production)
- Save as (Movie Magic Scheduling/Avid etc.)
- Final draft Tagger permet de faire un dépouillement du scénario qui ne permet toutefois pas au premier assistant-réalisateur de faire son horaire.

Problématique

•Problématiques du logiciel

- Importance d'avoir la même version du logiciel dans un bureau et comment Déterminer la version utilisée
- Importance d'installer les nouvelles mises à niveau (upgrades) de façon régulière
- Transfert d'un scénario barré de Mac à PC, etc.
- Police la plus utilisée: Courrier Final Draft (12). Ne pas utiliser de lettrage extravagant
- Enlever une étoile devant une révision
- Combinaison des pages A dans un scénario barré
- Impression d'une imprimante à l'autre

Formatrice : Caroline Mireault obtient son baccalauréat en communication en 1994 et travaille par la suite sur les plateaux de tournage en occupant plusieurs postes. Elle s'intéresse par la suite à la coordination aux scénarios et depuis 1999, elle oeuvre à titre de coordonnatrice de production, tant pour le cinéma que pour certaines séries télévisées. Ces fonctions l'amènent, entre autres, à s'occuper du formatage des scénarios et des diverses révisions qui en découlent lorsque les textes sont rendus à l'étape de la production. Depuis 2005, elle partage aussi ses connaissances en collaborant avec l'AQTIS où elle élabore et diffuse la formation « *Coordination de Production* » ainsi qu'à l'INIS où elle dispense la formation sur le logiciel de scénarisation « Final Draft ».

Dates et durée : Le 5 février 2010 de 9 h à 18 h.

Lieu : Institut national de l'image et du son (INIS), 301, boul de Maisonneuve Est.

Coût : 30 \$

Inscription : contactez Line Nadeau, en priorité par courriel, à l'adresse suivante : linnadeau.coordination@videotron.ca ou par téléphone au 514 509-6046.

Veuillez noter que Line Nadeau recevra les inscriptions à compter du 17 août 2009.

Création d'une série télé

Cette formation a pour but de permettre aux participants de prendre conscience et de maîtriser les différents paramètres entourant la création d'une série télévisuelle et ce, **à partir d'un projet personnel**. Ainsi, le participant aura appris non seulement l'art de créer une série, mais il verra en plus son projet personnel progresser et se concrétiser au fil des différentes étapes marquant ce processus.

L'idée de départ

Une série télé dure habituellement au minimum trois saisons (donc 39 épisodes). Toutes les décisions prises doivent donc aller dans le sens de la durée. La prémisse de départ et la construction des personnages doivent toutes deux porter le souffle nécessaire pour maintenir l'intérêt des téléspectateurs sur une aussi longue période.

Maîtriser l'univers que l'on crée, il s'agit là d'une loi incontournable : un scénariste doit connaître chacune des parcelles de l'univers qu'il propose.

La création des personnages

Le piston le plus important du moteur. Nous verrons ici de façon exhaustive comment créer des personnages qui sont générateurs de conflits (autre piston fondamental) mais également de quelle façon maximiser l'adhésion des téléspectateurs à ces mêmes personnages. D'autre part, nous soulignerons l'importance du « back story » pour chacun des personnages et nous identifierons des pistes permettant de passer à travers cette étape « archivistique » sans trop de maux de tête.

Les courbes dramatiques

Mise à part peut-être la sitcom, toutes les formes de séries télévisées sont construites autour de cette idée de progression, d'évolution des personnages et des situations. Cette progression s'illustre par la création de courbes dramatiques qui couvrent la durée complète d'une série au fil des saisons (courbe de série), mais aussi qui survolent une même saison (courbe de saison) ainsi que chacun des épisodes (courbes d'épisode). Ici, tout se résume à l'art de programmer les choses, de les faire avancer en semant ce qui composera les drames à venir de façon à faire participer les téléspectateurs : « Ah, j'aurais dû m'en douter ! C'était pour ça qu'au troisième épisode... ».

Les paramètres de production

Autre élément fondamental à considérer si on ne veut pas travailler inutilement. Comment gérer les possibilités que nous offre le type de série que l'on écrit de façon à ce que chacun des décors choisis ou des personnages construits soient à son maximum. Ainsi, nous jetterons un œil sur les notions de personnage épique et périphérique et sur l'importance de réseauter les personnages afin d'éviter la multiplication de lieux (et de décors) et d'alourdir l'histoire sur le plan narratif.

Le démarchage auprès de producteurs et de diffuseurs La création d'une série télé est ponctuée d'étapes aux allures un peu bureaucratiques, mais qui restent tout de même incontournables.

***À noter : Un projet personnel proposé par chacun des participants est au cœur de la réussite de l'atelier.**

Formateur : Pierre-Yves Bernard appartient au cercle restreint des auteurs majeurs de télé au Québec. Sa spectaculaire série « Minuit le Soir » s'affirme aujourd'hui comme une référence incontournable en télévision. Il est également lié de près à de multiples émissions dont *Dans une galaxie près de chez vous* (film et émissions jeunesse), *Km/h*, *Watatatow*, *Un gars, une fille*. Également auteur dramatique de théâtre jeunesse et de théâtre d'été, enseignant à la scénarisation à l'INIS, comédien, entraîneur à la Ligue nationale d'improvisation (L.N.I.) et directeur artistique de la compagnie de théâtre Bluff de 1990 à 1995.

Documents à fournir pour la sélection des participants : Une lettre d'intention indiquant en quoi vous croyez que cet atelier pourra vous faire avancer dans votre démarche artistique (maximum 1 page) ainsi qu'un curriculum vitae.

Faire parvenir vos documents avant le 18 décembre 2009 à l'adresse suivante :

linnadeau.coordination@videotron.ca

Dates et durée : le vendredi 22 janvier de 18h à 22h ainsi que les samedis 13 février et 13 mars 2010, de 9 h à 18 h.

Lieu : Centre St-Pierre, 1212, rue Panet à Montréal, salle 201.

Coût : 50 \$

Inscription : contactez Line Nadeau, en priorité par courriel, à l'adresse suivante : linenadeau.coordination@videotron.ca ou par téléphone au (514) 509-6046.

Veillez noter que Line Nadeau recevra les inscriptions à compter du 17 août 2009.

Ces activités de formation continue sont offertes grâce au soutien financier d'Emploi Québec et du Conseil québécois des ressources humaines en culture