

Partage ta vision du DD en 2D

* DD : Développement Durable

Un guide pour t'aider à réaliser ton film!

PRESENTATION GENERALE

Le projet ISLANDS

ISLANDS est un projet de la Commission de l'océan Indien, financé par l'Union européenne. Il vise à contribuer au développement durable des Petits Etats Insulaires en Développement (PEID) de la région de l'Afrique Orientale et Australe et de l'Océan Indien (AfOA-OI) par l'élévation du niveau social, économique et environnemental de ses pays membres ainsi qu'une meilleure intégration régionale

Les activités du projet se déroulent dans 6 pays : Union des Comores; France (La Réunion); Madagascar; Maurice; Seychelles; Zanzibar (Tanzanie).

En parallèle de ses actions de coopération et de développement, ISLANDS a choisi de mener des actions d'Education au Développement Durable (EDD) auprès de différents publics dont les adolescents.

Le concours

Le Concours vidéo «EcoClip» invite les jeunes - mais aussi les groupes et les associations de jeunes de 16 à 25 ans à s'exprimer à travers des films courts sur leur vision du Développement Durable ou sur les meilleures pratiques en vigueur dans leur île en termes de Développement Durable. 5 candidats par pays seront sélectionnés sur présentation d'un synopsis. Ils seront ensuite encadrés par des professionnels de l'audiovisuel qui les aideront à réaliser leurs productions. Ils recevront également un téléphone portable équipé d'une caméra.

Le lauréat de chaque pays participera à la prochaine édition d'Île Courts-Festival International du Court Métrage de Maurice - (http://porteursdimages.org/ilecourts/fr/). Les films réalisés seront également diffusés dans des festivals régionaux et internationaux.

Le développement durable

« Un développement durable doit répondre à nos besoins présents, sans que cela empêche les générations du futur de répondre aux leurs*. »

Il concerne les domaines suivants :

- Social,
- Environnemental,
- Economique
- Culturel.

? A QUOI SERT CE KIT?

Ce kit de présentation a pour but de vous aider à bien préparer votre projet. Il explique comment procéder pour définir au mieux votre projet et donne une vision d'ensemble de ce qu'est la préparation d'un film. Les candidats sélectionnés bénéficieront d'un accompagnement dans la création de leur film, accompagnement qui s'appuiera sur les informations présentes dans ce kit.

Réaliser un film, quel qu'en soit le support, nécessite un peu de préparation et d'organisation.

Dans le cadre de ce projet une contrainte vous est imposée : tourner votre film avec un téléphone portable.

Votre film doit donc tenir compte des possibilités que vous offre ce format (simplicité d'utilisation, aspect passe-partout etc...) mais aussi de ses limites. Voici donc pour commencer quelques conseils sur l'utilisation d'un téléphone portable comme caméra.

- Les caméras de téléphones portables ne supportent généralement pas très bien les tournages en basses lumières. Privilégiez donc autant que possible les tournages de jour et en plein air. Cependant si votre sujet nécessite un tournage de nuit, prévoyez d'avoir une ou deux lumières d'appoint (des lampes de jardin feront très bien l'affaire).
- Parce qu'ils sont légers et très maniables, nous avons souvent tendance à beaucoup bouger lorsque nous filmons avec nos portables. Gardez en tête que vos images seront visionnées sur un écran beaucoup plus grand et que des images qui bougent beaucoup, tout le temps, ne sont pas très agréable à regarder. Essayez donc, lorsque cela est possible de bien vous caler sur quelque chose de stable: un trépied, un dossier de chaise, une table etc...
- Attention aussi au contre-jour. Filmer une personne sur un fond très éclairé vous donnera une image où la personne sera uniquement en silhouette. Regardez donc bien la direction de la lumière avant de filmer. Le soleil (ou tout autre source de lumière) doit être de préférence dans votre dos.
- Soyez très attentif à la qualité sonore de ce que vous enregistrez. Ré-écoutez lorsque cela est possible, avec des écouteurs pour bien vous assurer que le contenu est audible. Très souvent nous avons tendance à tenir le téléphone de telle sorte que nos doigts sont devant le micro intégré! Dégradant ainsi la qualité de l'enregistrement. Le vent également joue souvent des tours. Si vous avez des interviews à réaliser, choisissez un endroit calme, à l'abri du vent et du bruit.
- Évidemment évitez le pouce devant la caméra...

LE KIT

1. DE L'IDEE NAIT L'HISTOIRE....

Votre film pourra prendre plusieurs formes. Vous pouvez choisir de faire un film de fiction, un documentaire ou même un film d'animation.

Avant de mettre quoi que ce soit par écrit, il va d'abord falloir définir une idée. Voici quelques méthodes simples qui pourront vous aider.

Avant tout posez-vous les questions suivantes :

- Qu'est-ce que je veux raconter ?
- Pourquoi est-ce que je veux raconter cette histoire plutôt qu'une autre ?
- Qu'est-ce qui m'interpelle dans le développement durable ?
- Est-ce que mon histoire est en adéquation avec les moyens que j'ai pour le faire ?
- Est-ce que je veux traiter mon sujet comme une fiction, un documentaire ou une animation?

CONSEIL:

Ne laissez pas filer librement votre imagination! Ne négligez jamais la faisabilité technique du projet. Il n'y a rien de plus frustrant que de constater au moment du tournage que le matériel qu'on a ou les conditions de tournage ne nous permettent pas de réaliser ce qu'on a imaginé.

Il y aura bien suffisamment de surprises et d'imprévus au moment du tournage, gardez donc bien en tête que vous allez tourner avec un téléphone portable et ce que cela implique. En étant malin, on peut dépasser les contraintes techniques ou au moins les contourner!

2. L'ECRITURE DU SYNOPSIS

Qu'il s'agisse d'une fiction ou d'un documentaire, tout film commence d'abord sur le papier.

La première étape sera de rédiger un synopsis (sur la base duquel votre projet sera évalué).

Le synopsis de film de fiction

Une fois la trame de votre film définie, la prochaine étape sera de mettre votre histoire dans la forme d'un synopsis. Un synopsis est un court texte d'une dizaine de lignes à une demie page qui donne un aperçu général de votre film. Dans le synopsis il y a la présentation du/des personnage(s) important(s), de l'histoire et le dénouement. Le synopsis est généralement ce qu'on retrouve au dos des pochettes de DVD sauf que dans ce cas le texte est retravaillé pour ne pas donner le dénouement de l'histoire!

Le synopsis de documentaire

Le synopsis résume, étape par étape, la structure du futur film et son contenu. Il fait un bref rappel du sujet traité, du contexte historique, géographique, sociologique, s'il y a lieu de le faire. Il peut également dresser un rapide portrait des personnes qui apparaîtront dans le film. Le rôle de ce document est de donner envie d'en savoir plus, il doit donc donner le ton, le style et le rythme de votre film.

3. LE SCENARIO

Une fois l'étape de la sélection des projets sur synopsis passée, si votre projet est retenu, vous serez amené à rédiger un scénario (pour la fiction) ou une Intention de réalisation (pour le documentaire). Pour cette phase de préparation vous bénéficierez d'un encadrement mais il est important, dès maintenant, de savoir les étapes du travail qui vous attend.

Ces documents vont non seulement permettre au lecteur qui ne sait pas ce qui trotte dans la tête du réalisateur, de comprendre le mieux possible ce qu'il veut faire et dire mais aussi il sera votre garde-fou tout au long du processus, ce sera le document auquel vous pourrez vous reporter à chaque étape de votre film.

Le scénario comme l'intention de réalisation ne sont pas objets figés. Ils sont là pour vous aider à structurer votre film et ils vont donc évoluer à chaque étape: écriture, tournage et montage. Plus loin dans ce dossier vous trouverez des fiches qui vous aideront dans l'élaboration de votre projet selon que vous avez choisi la fiction ou le documentaire. Pour ceux qui choisiront l'animation, vous pouvez vous reporter à la fiche fiction.

L'ENCADREMENT

Ceux dont les projets auront été retenus sur synopsis bénéficieront d'un encadrement par un professionnel dans leur pays d'origine.

Cet encadrement consiste en un accompagnement dans toutes les étapes de la création de votre film: l'écriture, le tournage et le montage. Le matériel de montage nécessaire sera mis à votre disposition. Cependant, afin d'assurer l'égalité entre tous les participants, les encadrants ne participeront pas au tournage.

Cet encadrement prendra la forme de réunions hebdomadaires dont les horaires seront communiqués ultérieurement.

IMPORTANT : Assister aux réunions d'encadrement est obligatoire. Ceux n'y participant pas ne se verront pas remettre les téléphones portables pour le tournage.

LE TOURNAGE

Le tournage est le moment où vous allez confronter ce que vous avez imaginé dans votre tête et couché sur papier à la réalité du terrain.

Vous avez décidé de tourner une séquence de votre film sous un magnifique banian au bord de l'eau que vous avez repéré depuis très longtemps. Vous arrivez le matin du tournage, très confiant et vous constatez que le banian a été découpé en petits morceaux, qu'un mur s'élève face à la mer et qu'un fossé a été creusé devant... Ne vous découragez pas !

Il y a effectivement très souvent une grande différence entre le scénario tel qu'il est écrit sur papier et le film que vous allez tourner. Il y a tellement de paramètres qui entrent en ligne de compte au moment du tournage qu'il est quasiment impossible de retranscrire fidèlement le scénario. Même les plus grands réalisateurs sont confrontés à cela. Ce qui fait un grand réalisateur, c'est effectivement sa capacité à s'adapter à la situation qui lui est offerte au moment du tournage. Pour revenir à notre histoire de banian abattu, la réaction qu'on attend de vous n'est pas de baisser les bras mais plutôt de trouver une solution en vous posant deux ou trois questions: - Cet arbre est-il essentiel à mon histoire ?

Changer de lieu enlève-t-il l'essence de ce que je veux raconter?

De la même façon, il peut arriver qu'il pleuve, qu'un acteur vous fasse défaut ou qu'il soit bien moins convainquant devant la caméra que ce que vous aviez espéré. D'où l'importance de ne pas attendre la dernière minute pour tourner. Une bonne planification est celle qui tient compte des aléas possible et qui laisse le temps de se réorganiser, de déplacer des jours de tournage, de changer d'acteur etc... Comptez toujours un peu plus de temps que nécessaire. Un bon tournage est un tournage bien préparé où vous avez été plusieurs fois repérer les lieux où vous allez tourner, où vous vous êtes assuré que les personnes et les propriétaires des lieux ont donné leur accord, où vous vous êtes renseigné sur les nuisances sonores possibles alentour (circulation, vent, etc...)

S'il s'agit d'un lieu public assurez-vous aussi que vous avez les autorisations adéquates pour tourner, certains lieux appliquent des règles très strictes.

À chaque fois que cela est possible, lorsque vous êtes content d'une prise, revisionnez-la tout de suite, avec des écouteurs pour vous assurer que l'image et le son qui ont été enregistrés correspondent à vos attentes.

Par souci de sécurité, transférez vos images sur un ordinateur ou un autre support aussi souvent que possible. Même si on ne vous le souhaite pas, un téléphone portable peut se perdre, être volé, tomber à l'eau etc... Il serait dommage de perdre toutes vos images.

Un film ne se tourne évidemment pas dans l'ordre chronologique du récit. Établissez un plan de travail en fonction de ce que vous avez à faire dans chaque lieu. Ainsi, si vous avez une scène en début de film dans le nord de l'île et une scène à la fin dans le même endroit, arrangez-vous pour tourner les deux scènes à la suite afin d'éviter les déplacements.

LE MONTAGE

Vous avez enfin terminé votre tournage. Vous êtes content de vos images et êtes impatient de monter votre film pensant en avoir fini avec les problèmes du tournage où vous avez dû vous adapter à des conditions difficiles... ne vous réjouissez pas trop vite!

Le montage est une étape palpitante de votre travail, c'est sans doute là que vous allez ressentir le plus de satisfaction du travail accompli. C'est là que vous allez donner du sens, du rythme à votre histoire et que toute cette aventure va enfin se concrétiser en quelque chose que vous allez pour la première fois pouvoir appeler "mon film".

L'étape du montage est souvent décrite comme la ré-écriture ultime de votre film. Encore de l'écriture! Oui, mais cette fois, il s'agit d'écriture filmique. En s'asseyant derrière un ordinateur pour monter son film, il faut oublier le tournage. Des choses ont été réussies, d'autres sont moins bien. Il y aura même des plans que vous estimez essentiels à votre film et que vous pensez avoir réussis et qui pourtant seront ratés!

Pourtant, vous allez dorénavant devoir faire le film avec ce que vous avez sous la main. Dans tous les cas il existe des solutions mais vous, en tant que réalisateur, vous qui portez émotionnellement le projet, vous n'avez pas assez de recul pour trouver ces solutions. C'est pour cela qu'il est essentiel de s'entourer d'autres personnes qui n'ont pas participé au tournage et qui pourront vous dire au moment du montage ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Faire visionner son film par des amis, des parents qui n'ont pas été là tout au long du projet est extrêmement important car c'est ce premier public qui vous dira ce qu'il comprend de votre film.

Vous serez étonné de voir que certaines choses se comprennent sans qu'on les montre à l'image alors que d'autres, sur lesquelles vous avez appuyé, ne passent pas. Le public ne connaît pas vos galères de tournage, il ne connaît pas les conditions dans lesquelles vous avez travaillé, il ne sait pas non plus qu'elles étaient vos intentions lorsque vous vous êtes lancé dans ce projet.

Tout ce qu'il voit c'est ce qu'il y a sur l'écran et vous pourrez expliquer autant que vous voulez vos intentions, au final c'est le public qui vous dira ce qu'il retient.

DROIT A L'IMAGE

Un mot sur les questions d'éthique : que votre film soit une fiction ou un documentaire, vous allez probablement être amené à filmer des personnes que vous n'aviez pas prévu de filmer.

En fiction, par exemple, se pose souvent la question des gens qui déambulent en arrière-plan dans le champ de la caméra. En documentaire, la question se pose de façon encore plus importante : en tant que témoin de la réalité que vous tentez de saisir avec votre caméra, vous essayez d'interférer le moins possible avec cette réalité pour en saisir la substance.

Cependant, l'image d'un individu lui appartient et personne n'a le droit de filmer quelqu'un d'autre sans son consentement ou sans qu'il sache qu'il est filmé.

Vous n'allez évidemment pas demander à chaque personne d'une foule que vous filmez s'il est d'accord mais il est essentiel que tous ceux qui peuvent être reconnus à l'image donnent leur accord écrit. Sans cela, la diffusion de votre film ne sera pas possible. Alors comment faire ?

En fiction la chose est plus simple, il suffit de demander à quelques amis de faire office de figurant ou de demander aux passants s'ils veulent participer à votre oeuvre, généralement cela se passe très bien.

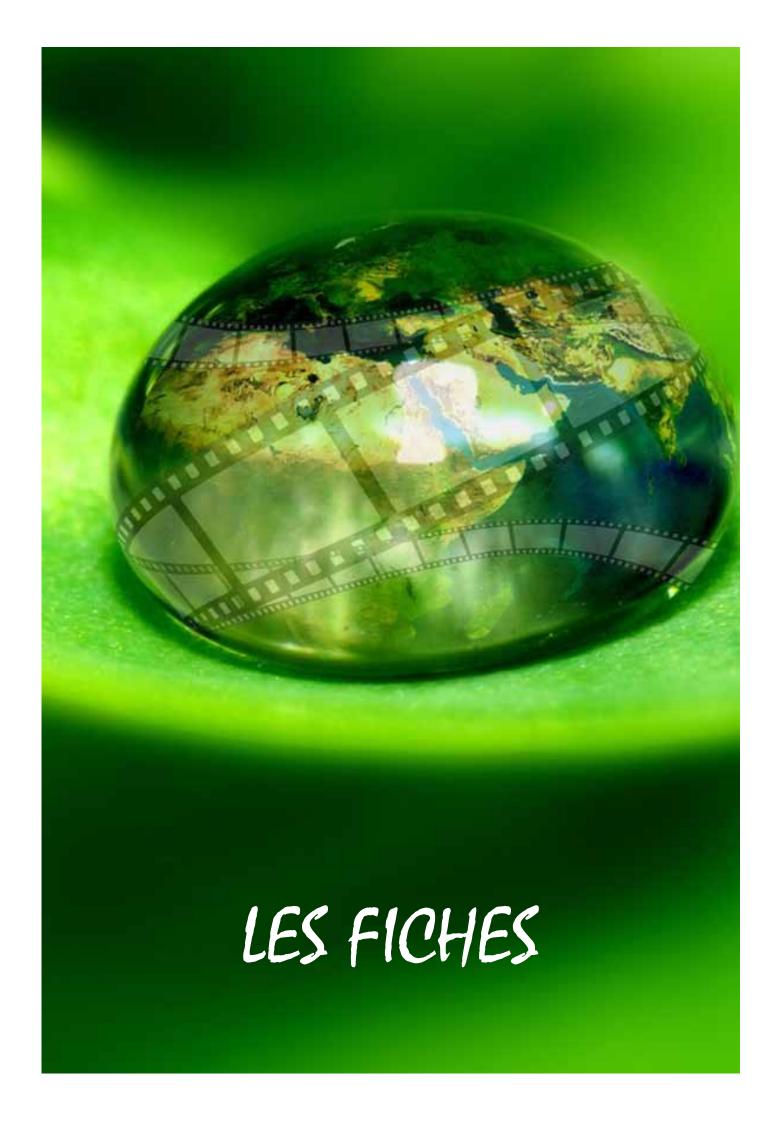
En documentaire, vous serez sans doute quelques fois tenté de filmer à l'insu des gens: cela est strictement interdit. Quelqu'un qui est filmé doit toujours savoir qu'il l'est, être conscient de la présence de la caméra. S'il refuse d'être filmé vous n'avez en aucune façon le droit d'outrepasser cette décision. Cela reviendrait à commettre un vol. Voler l'image de quelqu'un est la même chose que lui voler son argent ou sa voiture, c'est son bien personnel dont il dispose comme il veut.

La bonne démarche est la suivante :

Vous expliquez à ceux que vous voulez filmer votre démarche, le film que vous êtes en train de faire, le message que vous voulez faire passer. Si la personne accepte, tout va bien et c'est ensuite à vous de vous faire oublier avec votre caméra afin de saisir des images intéressantes.

Si vous avez bien préparé votre film la question ne devrait pas se poser très souvent vu que vous aurez certainement rencontré ceux qui interviennent dans votre film plusieurs fois au préalable.

Que ce soit en fiction ou en documentaire donc, vous devez faire signer à chacun des participants une cession de droit à l'image (en annexe) qui vous sera demandé par la suite par les organisateurs du concours. Pour les mineurs ce sont les parents ou l'autorité légale qui doit signer.

FICHE FICTION (valable aussi pour les projets d'animation)

LE SCÉNARIO DE FICTION ET L'IMPORTANCE DE LA PRISE DE DÉCISION

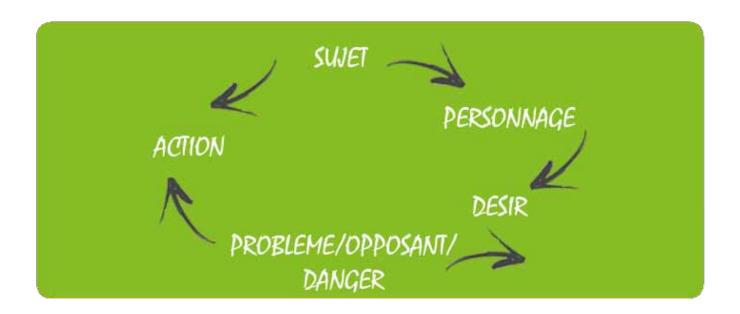
- L'histoire
- Le synopsis
- Le scénario
- La note d'intention

Avant d'arriver à un scénario final, vous allez devoir en définir la trame. Qu'est-ce qui fait avancer mon histoire ? Vais-je en faire une comédie ? Une tragédie ? Va-t-il y avoir des dialogues ? De la musique, des effets etc...

Pour vous aider vous pouvez vous appuyer sur votre personnage principal. Vous n'êtes évidemment pas obligé d'avoir un personnage principal mais définir l'évolution du personnage permet souvent d'avoir les idées plus claires. C'est souvent le personnage qui va porter l'histoire et ses prises de décision vont la faire avancer.

Un personnage a toujours un désir, un but qu'il veut atteindre, sur sa route vous allez mettre des obstacles. Pour surmonter ces obstacles il va devoir prendre des décisions, faire des choix, agir. C'est cela qui le fait évoluer.

Voici un petit schéma à quoi pourrait ressembler votre film :

1. Le synopsis

Kevin est un jeune garcon de 10 ans. Il habite au bord du lagon où les vagues ramènent chaque jour les déchets de la ville. Kevin rêve de construire un bateau comme celui de son livre qu'il garde précieusement sous son oreiller. Alors tous les jours, après l'école, Kevin collecte tous les morceaux de plastique qu'il peut sur la plage.

Un jour, après une bonne récolte, il fait la connaissance d'une fillette de la ville qui elle ne s'intéresse pas du tout à ces histoires de bateaux et de détritus. Cette fillette intrigue Kevin qui n'en dort plus. Il va user de tous ses pouvoirs pour attirer son attention et la convaincre de descendre de sa grosse voiture avec chauffeur pour l'aider à concrétiser son rêve.

Essayez maintenant de définir les éléments suivants :

LE SUJET

(C'est l'idée que veut faire passer le scénariste, son message au spectateur)

LE PERSONNAGE

(L'élément par lequel tout arrive. C'est lui qui décide, qui agit, qui provoque les choses)

LE DÉSIR

(Notre héros a un désir, profond ou futil, peu importe. Il va se battre pour l'assouvir)

PROBLÈME/OPPOSANT

(En lui mettant des bâtons dans les roues, vous semez des embuches pour barrer le chemin du bonheur à votre héros)

ACTION

(Dans un film, l'action que va effectuer le personnage pour surmonter un problème n'est jamais due au hasard. Tout acte est motivé et résulte d'un choix du personnage)

2. Le scénario

Votre synopsis en main, vous pouvez enfin vous lancer dans l'écriture de votre scénario. Le scénario est un objet étrange : il est une version écrite de votre histoire, donc une version figée alors même que votre film sera tout en mouvement.

Cependant l'étape du scénario est une étape très importante, car c'est le seul document que vous partagerez avec tous ceux qui vont vous aider dans votre film : acteurs, amis, techniciens etc... Il doit donc contenir tous les éléments nécessaires à la compréhension de votre film.

La mise en forme d'un scénario se fait d'une façon un peu particulière. La première règle à respecter est celle des séquences. Une séquence est une unité de lieu. A chaque fois qu'on change de lieu, on change donc de séquence.

1. Plage - Ext. Jour 1

KEVIN2, jeune garçon de 8 ans3 marche le long de la plage. Dans une main il tient un sac en goni, dans l'autre main il tient un bâton avec lequel il fouille le sable. Kevin s'arrête, il tend son bâton et récupère un sac plastique qui flotte sur l'eau. Un peu plus loin il récupère une bouteille en plastique, un morceau de tissu et plus loin encore un paquet de cigarettes vide. Kevin s'assied à l'ombre d'un filao et contemple les bateaux qui glissent sur l'horizon. La plage est déserte. Quelques chiens attendent le retour des pêcheurs.

Le bruit d'un moteur lui fait tourner la tête vers la voiture qui vient de s'arrêter derrière lui4. C'est un gros 4x4 noir aux vitres teintées. La vitre arrière se baisse et une petite main balance à l'extérieur une bouteille de boisson gazeuse en plastique. Kevin se lève et va ramasser la bouteille.

KEVIN 6

E ou la ! La plaz na pa enn poubel ! Et vous, là-bas ! La plage n'est pas une poubelle !

Kevin a juste le temps d'apercevoir par la vitre qui remonte le visage d'ANITA, une petite fille de 85 ans qui le regarde d'un air hautain.

2. Chambre de Kevin - Int. Nuit7

Kevin, allongé sur son lit ne dort pas. Il regarde le plafond, dehors la pluie tombe à verse.

- 1. La première ligne d'une séquence donne au lecteur une indication sur le lieu et le moment où se déroule l'action. Se déroule-t-elle à l'extérieur ou à l'intérieur ? De jour ou de nuit ? Par exemple pour notre première séquence ici (indiquée No 1), elle se déroule à la PLAGE, en EXTÉRIEUR (EXT) et de jour (JOUR)
- 2. KEVIN : notre personnage apparaît pour la première fois, nous l'indiquons en majuscules pour que le lecteur puisse bien l'identifier.
- 3. Jeune garçon de 8 ans : Lorsqu'un personnage apparaît pour la première fois, nous donnons quelques indications au lecteur sur quelques aspects importants : est-ce un enfant ? un adulte ? un garçon ? une fille etc...
- 4. Le bruit d'un moteur lui fait tourner la tête vers la voiture qui vient de s'arrêter derrière lui : Le scénario raconte avec le plus de précision possible le déroulement de l'action, nous l'écrivons toujours au présent de l'indicatif.
- 5. ANITA, une petite fille de 8 ans : le personnage apparait pour la première fois nous l'indiquons donc en majuscule et nous décrivons son apparence.

6. KEVIN 6

(II fronce les sourcils)

E ou la ! La plaz na pa enn poubel ! Et vous là-bas ! La plage n'est pas une poubelle !

Les dialogues s'écrivent toujours centrés sur la page. La première ligne indique le nom de celui qui parle, la deuxième ligne donne une indication sur l'attitude de la personne au moment où elle parle et la troisième indique ce que dit le personnage.

7 2. Chambre de Kevin - Int. Nuit : cette fois-ci l'action se déroule à l'intérieur (Int.) et de nuit.

Quelques conseils:

- Ne perdez jamais de vue votre idée et votre objectif. Posez-vous à tout moment la question de savoir si ce que vous écrivez fait avancer l'histoire dans le sens que vous souhaitez.
- Votre personnage doit évoluer entre le début et la fin du film. Si à la fin du film votre personnage en est toujours au même point qu'au début, vos spectateurs se seront sans doute endormis comme lui au milieu du film !

3. La note d'intention

La note d'intention est un document d'environ une page où vous allez expliquer au lecteur vos intentions. Ce document est important, car c'est lui qui va donner au lecteur des indications sur ce que vous voulez faire : est-ce que votre film est une comédie ou une tragédie ? Un film d'action ? Un film d'amour ? Un thriller ? Est-ce que vous avez pris comme référence d'autres films que vous avez vus ? Sera-t-il en noir et blanc ? En couleur ? Muet ? Avec beaucoup de musique ? Sans musique ? Pourquoi ?

En somme, la note d'intention donne au lecteur toutes les informations qu'il doit avoir pour pouvoir visualiser votre film et comprendre ce que vous voulez faire. Le document doit aussi expliquer ces choix. Pourquoi par exemple avez-vous décidé de faire votre film en noir et blanc ? Pourquoi avez-vous mis beaucoup de musique ? Qu'est-ce que ces éléments apportent à votre histoire ?

Mais surtout, et là est le plus important : la note d'intention doit expliquer pourquoi vous avez choisi de traiter ce sujet et ce qui vous y intéresse.

Par exemple, la note d'intention de notre histoire pourrait être la suivante:

Lorsque j'avais 10 ans, j'ai un jour entendu mon père se disputer avec un passant qui venait de jeter dans la rue sa canette de coca. À l'époque, je n'avais pas bien compris comment une canette de coca pouvait mettre mon père dans un tel état et l'amener à se disputer avec un parfait inconnu. Maintenant que j'ai grandi, j'ai pris conscience de l'importance de protéger notre environnement. Aujourd'hui je comprends mieux la réaction de mon père à l'époque. Malheureusement, dans mon quotidien, je constate que les choses n'ont pas beaucoup changé et que mon père se serait sans doute aujourd'hui beaucoup disputé avec les passants!

À travers ce film, je veux donc dire au spectateur l'importance d'avoir une attitude responsable et que respecter la nature c'est aussi respecter les autres avec qui nous la partageons et donc se respecter soi-même.

Mon film est en couleurs, il durera 3 minutes et aura peu de dialogues. Je voudrais le traiter sur le ton de la comédie car je pense qu'il est plus facile d'attirer l'attention des gens en les faisant rire. Mon film sera sans musique mais mettra en avant les sons de la nature: le bruit des vagues, du vent dans les arbres etc...

FICHE DOCUMENTAIRE (et l'importance du point de vue)

1. Qu'est-ce donc qu'un documentaire?

Un documentaire est un film dans lequel nous allons essayer de témoigner d'une réalité que nous avons constatée ou qui nous interpelle.

Mais, quel que soit sa forme ou son sujet, un documentaire se base sur le réel : un fait, un lieu, un épisode historique ou un personnage existant. Le postulat de départ est toujours le même: on prend appui sur une réalité pour en dire plus, pour montrer quelque chose de plus large. Il s'agit pour l'auteur d'identifier ce qui, dans cette réalité, peut constituer une histoire.

C'est là que documentaire et fiction se rejoignent. Dans les deux cas, on parle d'histoire, de thème, de point de vue de l'auteur, de situations, de scènes, voire même de personnages. Dans les deux cas, l'étape du scénario va se révéler nécessaire.

Le documentaire met en relation (comparaison, connexion) un sujet réel avec la vie des spectateurs, mais c'est aussi une narration, une façon particulière de conter une histoire. (Nathalie Lenoir)

Lorsqu'on adopte une démarche documentaire, il faut bien garder en tête quelques éléments clés, qui sont les suivants:

- MA réalité je raconterai!

Un documentaire ne raconte pas la réalité mais elle donne à voir **VOTRE** réalité. C'est à dire qu'elle montre une réalité selon votre point de vue.

Un documentaire n'est donc pas tout à fait objectif et d'ailleurs ce n'est pas ce que nous lui demandons! Ce que le spectateur attend de vous, réalisateur de documentaire, c'est que vous lui donniez à voir votre point de vue sur le sujet que vous avez choisi de traiter.

Par exemple:

Vous avez choisi de faire un film sur l'usine de votre quartier qui pollue la rivière en y déversant ses eaux usées.

Votre point de vue, en temps que réalisateur sera de montrer comment cela affecte l'éco-système de la rivière mais un autre réalisateur traitant le même sujet s'intéressera lui peut-être au manque de contrôle des usines qui polluent, à la méconnaissance du problème par les autorités.

2. Travestir la réalité, je ne ferai pas!

Vous avez décidé de faire votre documentaire sur l'usine du quartier qui pollue la rivière. Surmotivé, vous sortez de chez vous caméra au poing, vous arrivez au bord de la rivière et vous constatez... qu'aujourd'hui c'est dimanche, que l'usine est fermée et que l'eau de la rivière est cristalline! Vous vous dites : bon, demain j'ai école et je ne pourrai pas revenir, je vois tous les jours l'eau marron qui sort du tuyau de l'usine, je ne triche pas et personne ne le saura si je rajoute un peu de teinture bleue dans l'eau pour montrer la pollution...

Et bien NON, NON et NON! Un documentariste s'attache toujours à ne jamais travestir la réalité, il n'intervient donc pas dans ce qu'il filme même si cela va à l'encontre de son propos. De la même façon, on ne demande jamais à quelqu'un de témoigner devant la caméra en lui disant de dire ce que vous voulez entendre! Votre rôle est de rendre compte de ce que vous voyez et interférer avec ce que vous voyez vous enlève toute crédibilité et peut même vous causer des ennuis graves si certaines personnes se sentent lésées par vos propos.

3. Me démotiver je ne me laisserai pas!

Être confortablement assis derrière un bureau à imaginer et écrire son film est une chose. Être sur le terrain et filmer ce qui se passe sous vos yeux est une autre chose. Vous n'arriverez jamais à mettre en image exactement ce que vous avez écrit car l'un relève de votre imagination et l'autre de la réalité. Le tout est donc de s'adapter!

C'est pour cela qu'il est important d'avoir préalablement écrit son film, de savoir où l'on va et de pouvoir ainsi réagir vite : cet événement que je n'avais pas prévu dans mon film peut servir mon propos, je vais donc aller le filmer.

Ce villageois que j'interroge sur la pollution de l'usine me dit le plus grand bien du directeur de l'usine qui est son patron et ne parle pas de la pollution, est-ce que cela est intéressant pour moi ?

Est-ce qu'il est important dans mon film de montrer que certes, il y a pollution mais que cette usine permet aussi à des familles du village de vivre ?

L'ECRITURE DOCUMENTAIRE

Vous avez décidé de tourner un documentaire mais avant de sortir la caméra et de courir dehors filmer la première chose qui vous passe sous le nez, il va d'abord falloir se mettre derrière une table avec un crayon, du papier et un peu de temps devant soi!

Comment anticiper le contenu d'interviews qui n'ont pas encore été enregistrées, exprimer son propre point de vue sur des images qui n'ont pas encore été tournées ? Voici quelques pistes pour y arriver.

Un documentaire ne s'écrit pas comme un film de fiction car, au contraire du film de fiction, l'idée n'est pas de maîtriser ce qui se passe devant la caméra mais de s'adapter à ce qui s'y passe et qui n'est pas sous notre contrôle. D'où la nécessité de bien connaître son sujet au préalable afin de pouvoir anticiper certaines choses.

1. La recherche

La première étape sera de faire des recherches sur votre sujet pour le maîtriser complètement. C'est là que commence votre travail de réflexion sur le sujet que vous allez traiter. Internet est évidemment un formidable outil de recherche mais il ne remplace pas les repérages, les rencontres physiques et les déplacements sur les lieux.

Pour un documentaire, les repérages en cours d'écriture du projet sont essentiels parce que cela vous permettra de vous confronter tout de suite à la réalité et de faire la part entre les fantasmes de votre imagination galopante et la réalité.

C'est aussi au cours de cette phase de recherches/repérages que vous allez rencontrer les protagonistes de votre histoire, ceux qui en deviendront les personnages et à qui vous allez demander de 'jouer' leur propre rôle devant la caméra.

Cela doit se préparer en prenant le temps de bien les informer de votre démarche pour qu'ils soient totalement en confiance avec vous et se livrent à vous. N'oubliez pas que plus que jamais ce sont ceux que vous allez filmer qui vont créer l'émotion dans votre film. C'est eux (à travers votre regard) qui vont toucher les spectateurs. S'il n'y a pas de complicité et de respect entre vous et ceux que vous filmez, il n'y aura pas d'émotion.

Une fois que vous estimez connaître suffisamment votre sujet vous allez pouvoir en écrire le synopsis et la note d'intention. Pour cela vous allez devoir faire des choix : choix d'intervenants, d'événements, de personnages, de lieux, de situation etc... Pour faire ces choix, vous allez donc devoir définir ce que vous voulez expliquer à travers votre film et quels sont les éléments visuels que vous avez à votre disposition pour illustrer votre propos (les images que vous allez faire mais aussi images d'archives, photos, dessins, animations etc...)

La thématique qui vous est proposée est vaste (le développement durable) et englobe énormément de choses. Vous ne pourrez évidemment pas tout raconter, et il ne le faut pas. Le mieux généralement, surtout lorsqu'on débute est de se concentrer sur un aspect simple de la question, un aspect qui vous touche personnellement en tant que citoyen, qu'être humain et que donc vous connaissez bien.

En s'intéressant à des initiatives ou des problèmes très locaux, on arrive souvent mieux à toucher le grand public plutôt qu'en essayant de développer de grandes théorie dont on ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants et qui souvent ont déjà été traité des dizaines de fois.

Soyez donc original! Ouvrez l'oeil, regardez autour de vous et intéressez-vous à ce qui se passe dans votre environnement immédiat et qui pourrait être connecté au thème du développement durable.

Cependant, gardez bien en tête une chose: votre public sera international (les îles de l'océan indien). *Un Mauricien qui regarde le film d'un Comorien ne connaît pas forcément la réalité des Comores et le contexte dans lequel le film a été tourné.*

Il faut donc donner suffisamment d'éléments à vos spectateurs pour qu'ils ne sentent pas perdus. Il faut à tout moment garder en tête qu'un spectateur qui n'évolue pas dans le même milieu que vous ne pourra pas comprendre certaines choses qui vous semblent très simples à vous qui vivez quotidiennement cette réalité.

2. Le synopsis

Par exemple:

L'usine TEXTILOR est installée depuis une dizaine d'années dans le village de Nouvelle Découverte. Cette usine textile produit des vêtements pour l'exportation et est une des plus grosses usines du pays.

Depuis plusieurs années, les pêcheurs se plaignent que la rivière en contrebas de l'usine ne foisonne plus de poissons comme autrefois. Les villageois constatent qu'une eau bleue sortant de l'usine se déverse chaque jour dans la rivière. La direction de l'usine explique elle que l'eau qu'elle rejette dans la rivière n'est pas polluante. Notre film, avec l'aide des pêcheurs et d'un expert en écologie, essaie de faire la lumière sur cette affaire et d'expliquer pourquoi les tilapias ont déserté la rivière et la responsabilité de l'usine.

Votre synopsis doit être le plus précis possible. Ne faites pas compliqué, on ne vous demande pas d'avoir des dons littéraires mais juste de faire passer au mieux vos idées auprès de vos lecteurs.

3. La note d'intention/scénario

Puisque d'autres l'ont fait avant nous, nous reprenons ici une définition de la note d'intention par Natalie LENOIR, disponible sur son site

http://www.scenario-buzz.com/2010/01/05/ecrire-un-documentaire/

Dans la note d'intention, l'auteur expose rapidement le sujet de son film, la trame de l'histoire, les lieux et les personnes qu'il compte filmer mais il doit surtout défendre son point de vue sur le sujet abordé, son désir de le traiter, l'angle qu'il a choisi.

Deuxième point capital, le réalisateur doit convaincre de l'intérêt, de l'émotion, que le spectateur peut retirer de ce documentaire. Ce texte est sensé permettre aux lecteurs de visualiser ce que seront le ton et le « message » du film. Bref, qu'elle s'applique au documentaire ou à la fiction, la note d'intention remplit toujours la même fonction : convaincre, séduire, rassurer sur la viabilité de l'auteur et du projet.

Un documentaire n'est pas tenu de décrire la réalité de façon brute, de respecter la chronologie des évènements, ni d'utiliser une narration linéaire. Le scénario de documentaire suggère comment le film sera organisé pour communiquer les informations au public, mais ce n'est pas un texte figé, seulement un outil de travail, de prospection, dont l'écriture va évoluer au cours du tournage et du montage.

Alors que sur le tournage d'un film de fiction, le scénario est un outil prépondérant et utilisé par chaque intervenant, le réalisateur de documentaire va se détacher de cet outil au moment du tournage. Il ne s'agit pas de faire rejouer aux personnes filmées des scènes déjà observées par l'auteur, de mettre dans leurs bouches des phrases écrites dans le scénario. Quant au réalisateur, il a besoin de retrouver une fraîcheur face aux images qu'il tourne.

Sur le tournage du documentaire, le scénario a cependant un rôle de médiateur à jouer : il est un outil de dialogue entre le réalisateur et ses techniciens, un témoignage de ses envies, ses partis-pris de mise en scène. De bonnes images ont besoin d'être préparées, planifiées.

Ce qui va être montré au spectateur n'est qu'une abstraction, une interprétation de l'événement originel. Le scénario joue le rôle de référence, de garde-fou pour toute l'équipe de tournage.

Afin de ne pas vous influencer, nous ne donnerons pas ici d'exemple de note d'intention. En effet, dans cet exercice, ce qui est le plus important, c'est votre regard personnel, et pas la forme.