

Inventer un personnage, écrire les dialogues – Entrée en matière

(notes à partir de *L'anatomie du scénario* de John Truby, *Écrire un scénario* de M.Chion et *Comment faire un film* de Tom Weil)

Réseau : Votre personnage ou votre héroïne/héros ne sera pas seul/e, il faudra donc qu'il/elle soit connecté/e à un réseau d'autres personnages.

« Type » de personnage : héros / adversaire / allié / faux allié-adversaire / faux adversaire-allié

Le personnage secondaire : il n'est pas seulement présent dans l'intrigue dite secondaire mais c'est par le contraste que le personnage secondaire souligne les traits de caractère et dilemme du personnage principal, il permet de mieux le définir. Très souvent, le personnage secondaire n'est pas un allié.

Variantes : deux personnages principaux – personnages par archétypes (le roi /le père)- la reine / la mère) – le mentor /le sage – le guerrier ou celui qui « fonce » - le magicien – L'escroc – l'artiste ou le clown – l'amoureux – le rebelle -

<p><u>Individualiser les personnages dans ce réseau</u> : le définir en fonction de son dilemme</p> <p>Vous pouvez utiliser des fiches, écrire sur une affiche, un tableau, un mindmap, dessins,</p> <p>D'où viennent ils ?</p> <p>Quel est leur parcours ?</p> <p>Comment en sont-ils arrivés là ?</p> <p>Quels sont leurs traits de caractère ?</p> <p>Leur éducation ?</p> <p>Leurs rapports aux autres ?</p> <p>Nom, prénom, âge</p> <p>Physique : sa taille, ses cheveux, ses handicaps (béquille, lunettes, prothèse etc.) son look vestimentaire</p> <p>L'aspect psychologique, son caractère : peureux, courageux, frustré etc....</p> <p>Catégorie sociale, études, est-il riche ou pauvre ? Son métier ?</p> <p>Où vit-il ? : maison, appartement, locataire, propriétaire</p> <p>Situation de « vie » : marié ? des enfants ? si non pourquoi ? (choix de vie ?) si ça femme est décédée ou s'il est divorcé savoir pourquoi ou comment.</p> <p>Son rapport aux autres ? agréable, a-t-il des amis ? Asociale ? a-t-il des contacts avec la famille ?</p> <p>Sa phrase ou sa maxime préférée / un objet / un tic</p>	<p>Un personnage « fascinant » : on a envie de découvrir ce que le personnage cache</p> <p>Identification au personnage par son désir (qui mène l'histoire) et le problème moral auquel il doit faire face</p> <p>Empathie et non sympathie (compassion) pour le personnage : on doit comprendre le personnage et ne pas forcément approuver ce qu'il fait. De même « expliquer » pourquoi le personnage agit de telle ou telle manière</p> <p>Besoin moral et psychologique</p>
--	--

Évolution / transformation du personnage et construction du conflit : quel est son désir / but ? - à quels obstacles est-il confronté ?
Que doit-il résoudre ?

« S'il est agoraphobe au début du film, le fait de réussir à traverser un stade bondé lors d'une poursuite par exemple peut être jouissif pour le spectateur. Voir le héros vaincre ses démons, il n'y a rien de mieux.

S'il se faisait passer à tabac par le même gamin pendant des années. Le fait qu'il soit à nouveau confronté à lui quelques années plus tard, et qu'il en sorte victorieux est du meilleur effet. Cela donne un sentiment de satisfaction extrême aux spectateurs et permet une plus forte identification.

N'en faites pas un surhomme/ ou une loque humaine. N'oubliez pas que le film est destiné à des spectateurs. S'il n'y a pas un minimum d'identification, cela ne fonctionnera pas. Il faut qu'il nous ressemble dans sa façon d'agir ou de fuir, même s'il vit des aventures extraordinaires.

Prenez autant de temps pour vos personnages principaux que les secondaires ou les ennemis. Hitchcock disait « *plus un méchant est réussi, plus le film est bon* ». Un méchant qui est incohérent dans ses actes ne fonctionnera pas.

Imaginons que votre méchant soit un tueur sans pitié. Lors d'exécution il ne fait pas de différences entre hommes, femmes et enfants, sauf si dans votre façon de créer votre personnage vous indiquez, qu'enfant il a été témoin du meurtre de son jeune frère. Tué un enfant serait pour lui une chose impensable. Comme si lui-même l'avait tué. Cela peut amener dans l'histoire un conflit entre son métier et son côté psychologique.

Le conflit

Le conflit majeur du personnage est déjà présent dans la scène d'ouverture et il va évoluer au contact des autres personnages qui provoqueront d'autres conflits.

Éviter un seul adversaire, en imaginer au moins trois

Chaque adversaire doit utiliser un moyen différent d'attaquer la faiblesse majeure du personnage

Chaque personnage peut être en conflit avec les autres personnages à un moment du scénario

Les valeurs portées par l'ensemble des personnages sont différentes, voire éloignées mais peuvent aussi se rapprocher

Indiquer clairement ou pas les valeurs portées par ces personnages

LE DIALOGUE

A quoi sert-il ?

Faire avancer l'action : C'est à dire, produire ou exposer les obstacles, rendre drôle, angoissant ou compréhensible un moment qui surviendra plus tard dans le récit, structurer un flashback. C'est ce qu'on appelle : la préparation et le paiement.

Dans Superman, un personnage dit que the man of steel est invulnérable sauf s'il est exposé à la Kryptonite : c'est la préparation.

Lorsque nous voyons, à un moment du film, Superman s'effondrer face à un minuscule caillou, nous trouvons ça crédible car nous savons immédiatement que c'est de la kryptonite : c'est le paiement ! Préparation/ Paiement.

Communiquer des faits et informations au public
Établir leurs relations les uns avec les autres
Révéler des conflits et l'état émotionnel des personnages
Commenter l'action
Il doit être crédible

Comment l'écrire, quelques observations :

Le dialogue doit être dynamique :

- alternance mécanique de questions / réponses (Quelle heure est-il ? / 20 heures / Ah bon ! Allons manger.. »)
- répondre par un geste ou un silence ou des hésitations ou des interruptions
- répétition du dernier mot ou phrase dite

Le dialogue est censé refléter le personnage :

- faire parler le jeune homme en jeune homme, le vieillard en vieillard ... (Boileau)

Les personnages n'ont pas tout à dire :

- les personnes ne se disent pas tout et pas toute la vérité

Le réalisme du dialogue est toujours stylisé :

-exercice difficile. Le dialogue ne peut être une reproduction servile de la réalité mais en être un « concentré » qui de plus intègre des informations

Ne pas utiliser systématiquement le dialogue pour créer une situation

Créer un dialogue « contrepoint ; commentaire sur quelque chose qui semble éloigné mais qui parle de la situation en question

Le dialogue doit être crédible et clair. Éviter l'explicatif :

– Un dialogue clair veut dire qu'il ne doit pas se perdre dans des détails. Vous devez savoir ce que vous voulez faire dire à votre personnage. S'il parle c'est qu'il a une information à faire passer (contradiction, information, obstacle, aide).

Allez à l'essentiel, n'écrivez pas non plus des dialogues sans fin...

– Un dialogue crédible c'est quoi ? Dites-vous qu'une ligne de dialogue n'est pas une ligne de roman. Pas besoin de faire des tournures de phrases incroyables. Faites parler vos personnages comme monsieur ou madame tout le monde. Sauf évidemment si votre personnage est un Alien, un aristo, ou je ne sais quoi qui justifie le langage soutenu ou différent.

– Le dialogue explicatif. C'est de dire ce que le spectateur est censé comprendre alors que l'image parle d'elle-même.

Exemple :

Léa est couchée dans son canapé. Léa tousse. Elle remonte sur elle une grosse couverture jusqu'au menton. Un thermomètre dépasse de sa bouche. Sophie entre.

SOPHIE
T'es malade ? ça ne va pas ?

Le spectateur a très bien compris que Léa est malade. Le dialogue de Sophie ne sert donc à rien !

Mais il faut aussi éviter le dialogue explicatif que j'appellerai de résolution. En effet, certains jeunes scénaristes sont confrontés parfois à un problème dramaturgique qu'ils ne savent pas résoudre. Ils se disent qu'ils le régleront plus tard avec une ou deux lignes de dialogues. Dites-vous que si vous avez besoin de tout expliquer par le dialogue c'est que quelque chose cloche dans votre histoire, structure etc....ou que vos préparations ne sont pas bonnes.

A l'inverse méfiez-vous des non-dits ! Vous savez, ce fameux mystère que certains scénaristes veulent faire planer durant toute la lecture du scénario. Alors qu'à la fin, aucune réponse n'est donnée (ou très peu). Méfiez-vous, car les non-dits peuvent parfois être obscurs pour le spectateur ou être tout simplement une lacune dans le scénario. Ce que vous n'expliquez pas par le dialogue mais par l'action,

les geste etc...peut parfois passer à la trappe et perdre le spectateur, car mal interprété. Ce que vous pensez implicite peut en faite être obscur pour le spectateur.

Pour écrire vos dialogues, servez-vous des images que vous écrivez !

Si vous décrivez qu'un pilote de F1, dans sa combinaison, s'apprête à monter dans sa voiture, vous n'allez pas faire dire au chef mécano :

CHEF MECANO

T'as mis ta combinaison ! T'es prêt ?! Faut y aller à fond...

Mais plutôt :

Le pilote s'approche de sa voiture. Avant de s'installer, il échange un dernier regard avec le chef mécano. Puis le pilote baisse sa visière et s'installe au volant. Le propriétaire de la marque s'approche du chef mécano.

PROPRIETAIRE

Alors ?

CHEF MECANO

Il va tous les bouffer !

Vous évitez le dialogue entre le pilote et le chef mécano. Mais grâce à un regard vous appuyez le dialogue entre le chef mécano et le propriétaire. On pourrait même se passer complètement de dialogues si la scène était incluse dans un scénario.

Pendant que j'y pense, en ce qui concerne le dialogue en langue étrangère, ne mettez pas le dialogue en langue étrangère puis en dessous la traduction ! Mettez le dialogue en Français. Faites comme suit :

HOMME(En Anglais)

Je ne l'ai pas vu de la journée. Pourtant je suis resté assis là du matin jusqu'au soir.....etc...

Pour finir, dites-vous qu'il y a plein de dialogues différents : la répétition, les questions-réponses, les vannes, les bons mots, les dialogues imagés etc....Voyez toujours l'utilité du dialogue avant de l'écrire. Encore une fois je tiens à vous rappeler qu'écrire un dialogue est parfois une chose longue...trouver les bons mots n'est pas une chose facile. Cela demande du travail, de l'observation et de l'oreille, c'est à dire que vous devez apprendre à écouter comment les gens parlent autour de vous.

Autre technique Le Questionnaire de Proust

- Le principal trait de votre caractère?
- La qualité que vous préférez chez un homme?
- Et chez une femme?
- Le bonheur parfait, selon vous?
- Où et à quel moment de votre vie avez-vous été le plus heureux?
- Votre dernier fou rire?
- Et la dernière fois que vous avez pleuré?
- Votre film culte?
- Votre occupation préférée?
- Votre écrivain favori?
- Votre livre de chevet?
- Votre héros ou héroïne dans la vie?
- Et la figure historique que vous admirez?
- Votre héros de fiction?
- Votre musicien préféré?
- La chanson que vous sifflez sous votre douche?
- Votre couleur préférée?
- Votre boisson préférée?
- Que possédez-vous de plus cher?
- Les fautes pour lesquelles vous avez le plus d'indulgence?
- Qui détestez-vous vraiment?
- Si vous deviez changer une chose dans votre apparence physique?
- Quel serait votre plus grand malheur?
- Et votre plus grande peur?
- Votre plus grand regret?
- Qu'avez-vous réussi de mieux dans votre vie?
- Votre devise?

A vous !