

Le séminaire UCLA 2004

Le séminaire est organisé en partenariat avec l'INA et le Dess Communication Audiovisuelle de Paris I.

Le développement au cinéma et à la télévision aux Etats-Unis : du 'pitch' au 'final draft'.

Qu'est-ce que le développement ? C'est l'étape fondamentale dans la vie d'un film ou d'un projet audiovisuel, durant laquelle le scénariste et le producteur travaillent un scénario et l'améliorent pour en faire une œuvre de qualité. En gros c'est tout le travail menant de l'acquisition d'une propriété intellectuelle quelle qu'elle soit (scénario original, « pitch », livre, article, idée, pièce de théâtre, chanson...) à l'aboutissement d'un script de production, prêt à être mis en image.

En France, souvent par manque de moyens, cette étape est négligée. Le rapport Gassot avait souligné ce problème. En moyenne, seulement 2,2% des investissements sont consacrés à la phase de développement.

Devenu une des priorités du programme Média de l'Union Européenne, le développement du scénario, aussi bien cinématographique que télévisuel, fait désormais l'objet d'énormément d'attention en Europe, mais un travail important reste à fournir dans ce domaine. L'effort doit être financier mais il doit aussi concerner les métiers et donc la formation des jeunes scénaristes et producteurs.

Aux Etats-Unis, cette étape est très importante depuis très longtemps. Son enseignement en université remonte aux années 1910 ! Beaucoup d'argent y est consacré (environ 10% du budget d'un film) et de nombreux « exécutifs (cadres) » spécialisés ont été formés.

Le métier de producteur aux Etats-Unis est lui-même très différent du fait de cette importante implication créative. Beaucoup de producteurs exécutifs de télévision américains sont en fait à la base scénaristes, les fameux « Show runners ».

Des « development deals » existent entre producteurs indépendants et studios où un script sur trois cents parvient en moyenne à être considéré sérieusement en vue de produire un film. Si agents, avocats, managers ont un rôle primordial lors de cette phase de préproduction, les acteurs et réalisateurs ont également leur mot à dire. Se sont multipliés depuis plusieurs années les rôles de consultants en scénario, les fameux 'script doctors'.

Pour nous permettre d'y voir clair dans cette phase très en amont de l'évolution de la production d'un projet audiovisuel, de comprendre les enjeux entourant l'acquisition et l'exploitation des droits, la transformation d'un contenu littéraire en œuvre audiovisuelle et l'expérience approfondie des américains en la matière, quatre prestigieux professeurs de UCLA viendront nous parler du développement :

PROGRAMME

Lundi 9 février (salle SACD)

9h30 à 10h00 : ouverture par Janine Lorente (salle SACD)

10H00 - 12H(2h00), Howard Suber: “Film Structure (part 1)”

Howard Suber est à la fois professeur de structure cinématographique et de stratégie professionnelle à UCLA depuis 35 ans. Récemment distingué par un Lifetime Achievement Award, il a créé puis dirigé le ‘producers’ program’. Howard a également travaillé comme consultant pour tous les grands studios américains. Il nous permettra de replacer l’évolution du développement dans son contexte, aux USA, pour que nous puissions nous –mêmes mettre en place un système performant dans une perspective européenne et/ou comprendre les besoins anglo-saxons dans le cadre d’une co-production internationale.

Dans la partie de son cours dédiée à la structure, Howard Suber examine en détail les éléments récurrents et principes qui apparaissent dans les films américains les plus mémorables et les plus populaires et qu’il a découvert tout au long de 35 années d’études de films et d’enseignement de ce cours. Howard se base sur l’étude de films qui ont attiré des publics larges et divers à l’époque de leur sortie (tout au long des 75 dernières années!) et continuent d’attirer, sous diverses formes d’exploitation, des générations plus jeunes.

Certains des sujets abordés dans ce cours sont :

- Comment distinguer ce qui tient du pur effet de mode, de ce qui dure, ou bien « les règles qui n’en sont pas »
- Pourquoi il est nécessaire d’aller au delà de la dramaturgie d’Aristote.
- Pourquoi la plupart des films les plus mémorables n’ONT PAS de « happy ending »
- Les structures dramatiques les plus fortes de l’histoire.
- Les structures sociales les plus fortes de la dramaturgie.
- Les situation dramatiques universelles.
- Les situation comiques universelles.
- Les différences structurelles entre comédie et tragédie.
- La fluctuation du pouvoir dans la comédie.
- La fluctuation du pouvoir dans la tragédie.
- Les trois étapes des structures comiques.

- Le thème universel de la perte.
- Pourquoi le sacrifice est un élément primordial et universel des histoires mémorables.
- Pouvoir contre valeurs en ce qui concerne les personnages, scènes et intrigues.
- L'importance psychologique du "One-Hour Crisis Point"
- Ce que les hommes veulent / ce que les femmes veulent dans un film.

Howard Suber utilisera 3 films de la liste AFI 100 (choisis par les élèves)

The Godfather
Pulp Fiction
Unforgiven

12H30 - 15H Laurie Hutzler: 'The Character Map'

Laurie Hutzler est scénariste pour la télévision et le cinéma aux Etats-Unis. Elle travaille régulièrement sur des projets avec des réalisateurs et producteurs français et anglais. Elle proposera aux étudiants un atelier 'développement' où seront proposés des simulations de pitch et des études de cas.

Elle parlera des films suivants :

WALL STREET
DANGEROUS LIAISONS
PRETTY WOMAN

'My presentation will introduce the Character Map and the Power of Ambition (one of the nine character types/story types/emotional journeys). I'll use lots of clips and examples and analyze the above 3 films. Other films depicting Power of Ambition characters from the AFI 100 list are:

The Apartment
My Fair Lady
Amadeus
All About Eve
A Place in the Sun
The Jazz Singer
Sunset Boulevard
On the Waterfront
An American in Paris'

Mardi 10 de 9h30 à 17h (salle SACD)

9H30 - 12H30 (3h) Howard Suber: 'Film Structure (part 2)'

14H00 – 17H (3h) Lindsay Doran: 'Making movies in Hollywood'

Lindsay Doran est présidente de Three Strange Angels, Inc, une société de production indépendante basée à Los Angeles. Elle a été à la tête du département production de Paramount puis Présidente de United Artists.

"Making Movies in Hollywood" will focus on five movies – "Pretty in Pink," "Ghost," "Sense and Sensibility," "Ronin," and the 1999 remake of "The Thomas Crown Affair" – to illustrate the creative process of developing and producing movies in the Hollywood studio system. Lindsay Doran will examine the process of hearing and buying a writer's pitch; buying a completed screenplay; developing the screenplay in response to studio notes; keeping the original writer or writers all the way through vs. changing writers; "packaging" the script with a director and actors; how a movie gets the "green light;" creative issues during production; how a movie gets changed in post-production, including previews and re-shoots; and how creative decisions made during development, packaging and production can affect the marketing of the film and its reception by an audience.

Mercredi 11 de 9h30 à 16h (salle SACD)

9H30 - 12H30 Alain Rocca: le développement en France

13H30 – 16H (2h30) Howard Suber: 'Film Structure' (part 3)

Jeudi 12 (9h30 – 17h) salle à déterminer + salle INA

Denise Mann : 'Development Marketing'

Denise Mann est la directrice des études du 'Producers Program' de UCLA. Historienne du cinéma, elle est aussi productrice indépendante. Sa compagnie 9th Floor Entertainment est basée à Los Angeles et à Londres.

Denise Mann apportera une vision plus commerciale. Son cours portera sur le marketing du développement.

'I will provide a general lecture on feature film development using a power point lecture I've developed for UCLA. I provide an overview on how development works and how coverage is written.

I describe the various story points that "readers/story analysts" should look for when they are in entry-level positions in development at one of the production companies/studios in Hollywood. I use two case studies (e.g., Joss Whedon's feature, Buffy the Vampire Slayer, and American Beauty, etc.)

In addition, I could do an informal "interactive" session afterwards (a variation on what Sheila and I do) in which students are able to pitch their project ideas and I help them pick the ones that have the greatest commercial upside (ie, have marketable elements, a recognizable genre, roles for actors, a specific audience that would be interested in the story, etc.)