

Écrire un documentaire : les fondamentaux

8
stagiaires

40
heures

5
jours

1600 €HT
1920,00 €TTC

Déscription

De nombreux professionnels de l'audiovisuel souhaitent se lancer dans le documentaire avec une envie forte, un sujet ou quelques images en tête, mais sans méthode ni culture documentaire véritablement structurées. Ils abordent souvent le documentaire avec une vision partielle, parfois idéalisée, du processus de création, ce qui rend difficile le passage de l'intuition initiale à un film cohérent. Cette situation entraîne fréquemment des blocages très en amont de l'écriture, une difficulté à faire des choix clairs, une incapacité à penser le film dans sa globalité – à la fois sur les plans du récit, de la forme et du dispositif – ainsi qu'un sentiment d'illégitimité lié à une culture documentaire jugée insuffisante.

La formation « Écrire un documentaire : les fondamentaux » propose d'accompagner les participants dans la construction d'une vision d'ensemble du documentaire et dans l'acquisition d'une méthode de réflexion solide, leur permettant de transformer un sujet ou une idée en un véritable projet de film. Elle s'adresse à des professionnels de l'audiovisuel souhaitant comprendre comment s'opèrent les choix structurants d'un film documentaire, quelles en sont les implications à chaque étape de fabrication, et comment le réel peut devenir une matière narrative.

Organisée selon le workflow de l'auteur documentaire, la formation aborde successivement l'environnement du documentaire, la clarification des intentions, la définition d'un point de vue et d'un dispositif, la construction du récit, puis les enjeux de la préparation, du tournage et du montage. L'accent est mis sur la compréhension des liens étroits entre intention, forme et narration, afin de permettre aux stagiaires de situer leur projet dans le champ des formes documentaires existantes et d'assumer des choix cohérents.

À travers des apports théoriques structurés, des analyses de films, des études de cas et des exercices pratiques, les participants développent une capacité d'analyse critique des œuvres documentaires et acquièrent un vocabulaire commun pour penser leur propre projet. La formation ne vise pas à imposer une manière de faire, mais à donner des repères, des outils et une méthode reproductible, favorisant l'autonomie et la confiance dans le développement de projets futurs.

À l'issue de la formation, les stagiaires disposent d'une boîte à outils personnelle, d'un workflow d'écriture clair, et d'une compréhension approfondie du documentaire comme forme narrative, leur permettant d'aborder leurs projets avec davantage de lucidité, de cohérence et de liberté.

les
escapes
buissonnières

Écrire un documentaire : les fondamentaux

Profil professionnel des stagiaires

Cette formation s'adresse à des professionnels ou futurs professionnels de l'audiovisuel et de l'écriture souhaitant concevoir, écrire ou réaliser un film documentaire, sans avoir bénéficié d'une formation spécifique en écriture documentaire, ou désireux de structurer et consolider leurs bases.

Elle concerne notamment :

- **les journalistes et journalistes-réalisateurs** souhaitant développer des projets documentaires ;
- **les réalisateurs** issus de la fiction, de la vidéo institutionnelle ou du web désireux d'aborder le documentaire de création ;
- **les vidéastes, cadres et monteurs** souhaitant initier ou structurer une démarche d'auteur documentaire ;
- plus largement, **les professionnels de l'audiovisuel** ayant accédé au documentaire par des parcours ou passerelles non académiques.

Prérequis

Première expérience avérée dans le champ de la création audiovisuelle, journalistique ou artistique, permettant de se repérer dans un processus de réalisation.

Un intérêt réel pour le documentaire, notamment par le visionnage régulier de films documentaires et une curiosité pour les formes et les écritures du réel est un plus.

Note : il n'est pas nécessaire d'arriver avec un projet documentaire formalisé : la formation a précisément pour objectif de fournir les outils méthodologiques et conceptuels permettant de faire émerger, structurer et développer un projet.

Positionnement pédagogique

Un entretien téléphonique sera effectué en amont de la formation pour valider le parcours professionnel et les pré-requis du candidat.

Objectif pédagogique

- **Comprendre les principes fondamentaux de l'écriture documentaire** et les spécificités du documentaire comme forme narrative, de l'intention initiale à la fabrication du film.
- **Savoir transformer un sujet ou une idée en un projet de film structuré**, en identifiant et en hiérarchisant les choix artistiques, narratifs et méthodologiques.
- **Savoir situer un projet documentaire dans le champ des formes et des genres existants**, afin d'orienter les choix de récit, de dispositif et de point de vue.
- **Savoir définir un dispositif documentaire cohérent**, en adéquation avec le réel observé, l'intention de l'auteur et les contraintes de production, tout en identifiant les éléments narratifs exploitables dans le réel.
- **Savoir mettre en œuvre une méthode de travail et un workflow d'écriture reproductibles**, permettant d'aborder de manière autonome les différentes étapes de développement, d'écriture, de tournage et de montage d'un projet documentaire.

8

stagiaires

40

heures

5

jours

1600 €HT

1920,00 €TTC

Le programme

Comprendre l'environnement du documentaire

Matin – Le documentaire : cadre, réalités et malentendus

→ Panorama de l'écosystème du documentaire

- Les différentes familles de documentaires (création, télévision, web, institutionnel, indépendant).
- Circuits de production, de diffusion et de financement.
- Attentes des diffuseurs, des producteurs et du public.
- Différence entre documentaire comme genre et documentaire comme démarche.

→ Les erreurs les plus fréquentes en écriture documentaire

- Confusion entre sujet, thème et film.
- Vouloir tout dire ou tout démontrer.
- Écrire trop tôt sans vision globale.
- Copier des formes existantes sans en comprendre la logique.
- Sous-estimer le réel et ses résistances.

→ Faisabilité, accès au réel et contraintes invisibles

- Accès aux personnes, aux lieux, aux situations.
- Contraintes juridiques, éthiques, humaines.
- Ce que le réel autorise... et ce qu'il empêche.
- Anticiper les limites sans brider la création.

Après-midi – Du désir initial au projet de film

→ Aborder un projet sans le surcharger d'objectifs

- Identifier ce qui relève du désir, de l'intuition, de la curiosité.
- Distinguer intention artistique, message et enjeux personnels.
- Apprendre à laisser de la place à l'inconnu.

→ Du sujet au projet : trouver son film parmi une infinité de possibles

- Un même sujet, des films radicalement différents.
- Choix de focalisation, d'échelle, de point d'entrée.
- Identifier ce qui fait film et non simplement thématique.

→ Outils pour trancher et faire des choix

- Questionnement structurant (pourquoi ce film ? maintenant ? par moi ?).
- Hiérarchiser les pistes.
- Renoncer pour mieux construire.

Donner une direction claire à son film

Matin – Intention et point de vue

→ Intention, message, thèmes et sous-thèmes

- Clarifier ce que l'on souhaite explorer et partager.
- Identifier les niveaux de lecture du film.
- Ce que le film raconte au-delà de son sujet apparent.

Le programme

jour
2

→ L'expérience proposée au spectateur

- Que vit le spectateur pendant le film ?
- Émotion, réflexion, immersion, tension, empathie.
- Relation entre forme et expérience spectateur.

→ Objectivité, subjectivité et place de l'auteur

- Mythe de l'objectivité.
- Positionnement éthique et narratif de l'auteur.
- Degré d'implication, distance, regard porté sur le réel.

Après-midi – Situer son film et choisir son moteur

→ Genres documentaires et cartographie du documentaire

- Documentaire d'observation, d'enquête, d'auteur, autobiographique, etc.
- Frontières poreuses entre les formes.
- Identifier les références utiles sans s'y enfermer.

→ Trouver le moteur narratif du film

- Récit, enquête, immersion, chronique, portrait, trajectoire.
- Forces et limites de chaque moteur.
- Compatibilité entre moteur, sujet et réel.

→ Promesse narrative

- Ce que le film promet implicitement au spectateur.
 - Ce que cette promesse implique en termes d'écriture, de tournage et de montage.
 - Cohérence entre promesse et forme choisie.
-

jour
3

Construire la forme et le récit

Matin – Le dispositif et la forme

→ Le dispositif documentaire

- Manière concrète de capter le réel.
- Règles du jeu entre le réalisateur, le réel et les personnages.
- Dispositif visible / invisible.

→ La note de réalisation

- À quoi sert-elle réellement ?
- Traduire des intentions en choix concrets de mise en scène.
- Écrire la forme sans figer le film.

→ Style, univers et singularité

- Différence entre style conscient et cohérence naturelle.
 - Comment reconnaître un univers en construction.
 - Accepter une forme évolutive.
-

Le programme

jour
3

Après-midi – Faire émerger l'histoire

→ **Trouver l'histoire dans le réel**

- Le documentaire ne raconte pas tout : il raconte quelque chose.
- Détection des dynamiques narratives existantes.
- Temporalité, transformations, enjeux.

→ **Outils et vocabulaire du récit documentaire**

- Personnages (principaux, secondaires, collectifs).
 - Désirs, objectifs, obstacles.
 - Enjeux visibles et invisibles.
 - Tension narrative sans manipulation du réel.
-

jour
4

Préparer son film

Matin – La voix-off

→ **Fonctions de la voix-off**

- Informer, structurer, questionner, décaler, incarner.
- Ce qu'elle peut faire... et ce qu'elle ne doit pas faire.

→ **Liens entre voix-off, dispositif et récit**

- Complémentarité avec les images.
- Risques de redondance ou de surplomb.
- Alternatives à la voix-off.

Après-midi – Préparation concrète du tournage

→ **Documentation et repérages**

- Collecte, organisation et hiérarchisation des informations.
- Repérages humains et narratifs.
- Observer sans encore filmer.

→ **Enjeux de la préparation**

- Anticiper sans figer.
- Préparer des hypothèses de film.
- Créer des conditions favorables à l'imprévu.

→ **Ce qui se joue réellement au tournage**

- Posture du réalisateur.
 - Adaptation permanente au réel.
 - Prise de décisions narratives sur le terrain.
-

Le programme

Finaliser la vision globale

Matin – Comprendre le montage

→ Enjeux du montage documentaire

- Le film s'écrit une seconde fois.
- Rapport entre intention initiale et film final.
- Renoncements, déplacements, révélations.

→ Organisation de la postproduction

- Visionnage, dérushage, axes de montage.
- Dialogue réalisateur / monteur.
- Place de la structure et du rythme.

Après-midi – Consolidation et projection

→ Exercices finaux

- Analyse collective de films documentaires.
- Analyse de projets apportés par les stagiaires ou proposés par le formateur.
- Identification des choix structurants.

→ Bilan et appropriation

- Bilan collectif et individuel.
- Construction d'une boîte à outils personnelle.
- Formalisation d'un workflow d'écriture reproductible.

→ Ressources pour aller plus loin

- Films, livres, formations, ressources professionnelles.
- Pistes pour poursuivre le développement de projets.

→ Auto-évaluation des stagiaires

Temps dédié à l'auto-évaluation permettant aux participants d'identifier les compétences acquises, les points restant à approfondir et les outils qu'ils se sont appropriés.

Modalités pédagogiques

Supports de travail

- Dossiers de présentation de films documentaire précédemment soumis à des producteurs ou diffuseurs
- Films documentaires et extraits de films documentaires.

Modalités pédagogiques (suite)

Techniques pédagogiques

→ Apports théoriques

Présentation structurée des concepts et repères fondamentaux de l'écriture documentaire.

→ Analyse de supports audiovisuels

Visionnage et analyse guidée d'extraits de films documentaires afin d'identifier les choix narratifs, formels et de dispositif.

→ Études de cas

Analyse de projets documentaires existants ou en développement afin de comprendre les différentes étapes de conception et de fabrication d'un film.

→ Mises en pratique

Exercices individuels et collectifs permettant aux stagiaires d'appliquer les notions abordées et de développer leur propre démarche de projet.

Évaluation

L'évaluation est continue tout au long de la formation, notamment lors des exercices de mise en pratique.

Évaluation en fin de stage

En fin de formation, une autoévaluation finale synthétique permet à chaque participant de formaliser les compétences acquises.

Moyens techniques

- 1 grande salle de travail avec connexion internet.
- 1 vidéo projecteur + écran large pour les visionnages d'extraits de films documentaires servant d'exemples et/ou de sujets d'études.
- 1 système de diffusion sonore.

Inscription

Sur notre site internet : escalesbuissonnieres.fr