

Document 6

Les pitches et synopsis de «Heidi»

Le but ultime de l'activité «La suite au prochain épisode...» consiste à écrire le synopsis possible d'un troisième épisode de la série «Heidi». Avant de passer à l'action, il peut être instructif de prendre connaissance des pitches et des synopsis des deux premiers épisodes. Ceux-ci ont été rédigés en collaboration avec Stéphane Mitchell, scénariste principale de la série «Heidi».

Préambule

La série-feuilleton «Heidi» a été écrite selon le cheminement qui prévaut en Europe (voir document 7): tous les épisodes ont été écrits avant le tournage de la série, d'abord sous la forme de synopsis, puis de scénarios proprement dits.

1. L'idée

Tout commence avec ce que les spécialistes du scénario nomment «l'idée». Avant tout développement, le scénariste doit mettre sur le papier l'idée générale de la série. Cette première étape est primordiale. C'est avec une idée que l'on convainc ou non un producteur.

Un producteur est en général une personne très occupée. Il faut le séduire en quelques secondes, en évitant de lui faire perdre son temps.

La présentation de l'idée doit donc être succincte. Elle est formulée de la façon la plus simple possible. L'idée est résumée en une ligne ou deux, pas plus.

L'idée de la série «Heidi»

La série est une adaptation très libre du roman de Johanna Spyri. Heidi a 16 ans, elle vit à notre époque.

Si le producteur est intéressé par l'idée, il demande au scénariste qui en est l'auteur d'établir la «bible» de la future série. Ce dernier est dès lors considéré comme le véritable créateur de la série. Dans le jargon professionnel, on le nomme «scénariste principal».

Contrairement au cinéma, le scénariste d'une série télévisée a plus d'importance que son réalisateur. Il est considéré comme le véritable auteur de la série. Avalisée par le diffuseur, sa version finale du scénario est tournée avec un minimum de modifications, ce qui est impensable sur un tournage de cinéma.

Aux Etats-Unis, en cas de succès, le scénariste principal devient souvent le producteur des prochaines saisons. Il a alors une fonction de superviseur et veille à ce que l'esprit de sa série ne soit pas trahi. Il est toujours crédité au générique de début comme auteur de l'idée de la série – créée par Joel Surnow et Robert Cochran («24 Heures chrono»), créée par Matt Grøenning («Les Simpson»), créée par Anthony E. Zuiker («Les Experts»), etc.

Fort du soutien du producteur, le scénariste principal rassemble autour de lui une équipe de collaborateurs. Ils élaborent ensemble «la bible».

Ces collaborateurs sont évidemment tous des scénaristes professionnels. Dans le domaine très spécifique de la série télévisée, un travail en équipe apporte beaucoup plus qu'un labeur harassant en solitaire. Ecrire une série représente une charge de travail énorme. Travailler à plusieurs est presque une obligation.

Après cette étape primordiale, les scénaristes abordent l'écriture des synopsis des différents épisodes de la série. Pour lancer le processus de création, ils recourent souvent à la méthode des pitches.

Cependant, certains scénaristes ne «pitchent» pas leurs épisodes, préférant passer directement à l'écriture des synopsis.

2. Les pitches

Pour mémoire, le pitch consiste à synthétiser l'intrigue de l'épisode en une phrase ou un petit paragraphe. L'équivalent français de ce terme français est «argument».

Le scénariste principal et ses collaborateurs établissent ensemble les pitches de tous les épisodes de la première saison. Les pitches doivent évidemment respecter ce qui figure dans la «bible». Ils sont généralement soumis au producteur pour approbation, mais cela ne constitue pas une règle.

Les pitches sont utiles au producteur qui doit avoir des arguments pour «prévenir» dès que possible sa série aux chaînes intéressées. A ce jour, sept pays, dont la Bulgarie, l'Irlande et la Norvège, ont «préacheté» les droits de diffusion de «Heidi».

Le pitch du premier épisode de la série «Heidi»

Orpheline de seize ans, Heidi vit à la montagne avec son grand-père. Elle refuse de descendre en ville pour aller étudier au collège, jusqu'au jour où elle rencontre Mathieu, un citadin de son âge. Mais le père de celui-ci est l'architecte qui veut raser une forêt, sans tenir compte du recours déposé par les gens qui vivent dans la région.

Le pitch du deuxième épisode de la série «Heidi»

Heidi vit sa première journée au collège. Elle découvre le vrai sens de la loyauté quand elle se fait racketter par le meilleur ami de Mathieu.

Le pitch du premier épisode est toujours plus détaillé, car il doit présenter les éléments de base de la série. De façon générale, un pitch est très court et synthétise les sources de conflits entre les personnages.

En une phrase, la scénariste Stephane Mitchell a réussi résumer l'enjeu principal du second épisode.

Le jeu des «Et si...»

L'élaboration des pitches se fait souvent de façon orale et collective. Les scénaristes d'une série jouent entre eux une sorte de partie de ping-pong verbal, en émettant de façon spontanée des hypothèses.

En imaginant les conséquences des hypothèses, on obtient souvent la base du pitch. Pour éviter les clichés, on prend souvent l'exact contraire de la première hypothèse qui aura été émise.

Ce jeu n'a d'utilité que si chacun des scénaristes a une connaissance approfondie de la «bible». Ce savoir de base leur permet de ne pas s'égarer.

Pour le pitch du premier épisode de «Heidi», la scénariste Stephane Mitchell a pratiqué le jeu des «Et si...» et est parvenue au développement suivant:

Première hypothèse: *et si Heidi, qui est une sauvageonne montagnarde, voulait étudier en ville contre l'avis de son grand-père?*

Hypothèse contraire: *et si Heidi refusait d'aller étudier en ville, car elle n'aime pas la mentalité des gens d'«en bas», et que son grand-père l'y pousse?*

Développement: *et si elle rencontrait alors un adolescent de la ville?*

Développement: *et si, à sa grande surprise, elle s'entendait très bien avec lui?*

Développement: *et si le père de cet adolescent était le méchant architecte qui veut «construire des villes à la montagne», contre lequel se bat Heidi?*

Développement: *et si l'adolescent défendait les valeurs de Heidi et tenait tête à son propre père?*

Comme on peut le constater, ces hypothèses ont surtout pour effet de créer des conflits entre les personnages. Dans une série de télévision, tout comme dans un film de cinéma, le personnage se met à exister lorsqu'il entre en conflit.

Pour le pitch du deuxième épisode de «Heidi», la scénariste Stephane Mitchell a répété le jeu des «Et si... » et obtenu le développement suivant:

Première hypothèse: *et si Heidi passait une première journée de collège merveilleuse, qui lui prouve qu'elle a bien fait d'aller étudier «en bas» ?*

Hypothèse contraire: *et si elle passait une première journée épouvantable?*

Développement: *et si elle se faisait racketter?*

Développement: *et si un des racketteur était le meilleur ami de Mathieu?*

Développement: *et si Heidi décidait de ne rien dire à Mathieu par peur de ce racketteur? Ou plutôt: et si, par loyauté envers Mathieu, Heidi ne dénonçait pas le racketteur?*

Développement: *et si Mathieu se fâchait contre Heidi parce qu'il ne comprend pas pourquoi elle traite si mal son meilleur ami?*

Développement: *et si Heidi se sentait trahie par Mathieu?*

Déjà au stade du pitch, il est important de prendre conscience qu'une série se définit par des conflits et des choix à faire par les personnages.

3. Les synopsis

En se basant sur les pitches acceptés par le producteur de la série, les scénaristes se mettent à écrire le synopsis de chaque épisode.

Le mot synopsis vient du grec et signifie «que l'on peut parcourir d'un coup d'œil». Il s'agit d'un bref résumé de l'histoire. Il peut être conçu avant ou après l'écriture du scénario, mais n'a alors pas la même fonction.

Au cinéma, le synopsis est souvent écrit après le scénario et figure dans le dossier de présentation que l'on envoie au producteur. Sa fonction essentielle est de donner envie de lire le scénario. Toujours dans le domaine du cinéma, le synopsis désigne aussi le résumé du film figurant dans le dossier de presse à l'intention des journalistes.

Pour la série télévisée, le synopsis a une fonction différente. Il est écrit avant le scénario proprement dit.

Dans le cas d'une série écrite par plusieurs scénaristes, établir le synopsis de chaque épisode permet d'avoir une vue d'ensemble très précieuse. Chacun doit savoir précisément ce qui se passe dans chaque épisode.

Grâce à la vue d'ensemble donnée par les synopsis, les scénaristes peuvent ensuite commencer l'écriture des épisodes, sans courir le risque de se contredire ou de se répéter.

A raison, certains scénaristes considèrent que les synopsis font partie intégrante de la «bible».

Le synopsis résume l'histoire de l'épisode. Il met aussi en relief les éléments liés à l'arc de la série, ce que les professionnels appellent le «feuilletonnant».

Rappelons que chaque épisode doit à la fois posséder sa propre intrigue, qui est bouclée à la fin, et développer des éléments qui «ouvrent une porte» sur l'épisode suivant.

Le synopsis d'un épisode d'une série-feuilleton décrit donc à la fois les conflits entre les personnages, qu'ils soient mineurs (résolus à la fin de l'épisode) ou majeurs (courant sur plusieurs épisodes).

Autant que possible, il faut que la psychologie des personnages transparaisse entre les lignes, tout en respectant le profil qui en a été établi dans la «bible».

Ce n'est qu'après avoir soumis les synopsis de tous les épisodes de la première saison au producteur et parfois au diffuseur que les scénaristes peuvent se lancer dans la rédaction des scénarios proprement dit.

Structure en trois actes

Un scénariste professionnel doit réussir à modéliser son synopsis en trois parties distinctes, correspondant à la structure en trois actes qui prévaut dans le domaine de la série.

- L'acte I expose l'intrigue de l'épisode.
- L'acte II développe l'intrigue de l'épisode (la partie principale de l'épisode)
- L'acte III résout l'intrigue de l'épisode

Le synopsis doit aussi établir clairement le cliffhanger qui, à la fin de l'épisode, incitera le spectateur à «voir la suite».

La longueur d'un synopsis est variable. Certains sont très synthétiques et font une vingtaine de lignes (synopsis courts). D'autres vont jusqu'à cinq pages et constituent de véritables développements (synopsis longs).

Pour les chaînes privées qui pratiquent des coupures publicitaires, le scénariste doit prévoir un cliffhanger au milieu de l'acte II pour éviter que le spectateur ne zappe sur une autre chaîne pendant la pub. Un synopsis long en fera mention.

Les scénaristes qui travaillent en équipe se répartissent les synopsis des différents épisodes de la première saison. Le nombre de synopsis peut aller jusqu'à 24.

Un exercice «technico-littéraire»

Écrire un synopsis implique de suivre quelques règles. Avant tout, il faut éviter d'être trop «littéraire». Il ne sert à rien de multiplier les belles phrases, les effets de style, ou d'user de métaphores savantes.

Comme le scénario, le synopsis est un texte technique et utilitaire. Il vise avant tout à communiquer. Le scénariste doit donc écrire de manière à être compris de tout le monde. Il s'agit de décrire une action avec des phrases simples et précises, dans un souci de clarté maximale.

Synopsis du premier épisode

Orpheline de seize ans, Heidi est élevée par son grand-père Gustav dans un chalet isolé. Elle passe ses journées dans la montagne en compagnie de Pierre, son unique et meilleur ami. Elle fait ses études par correspondance. Mais Gustav pense qu'il est temps pour sa petite-fille d'aller au collège qui est situé en ville. Heidi s'y refuse, car elle se sent heureuse à la montagne.

Alors qu'elle s'apprête à rejoindre Pierre qui donne un cours d'escalade à un jeune client, prénommé Mathieu, Heidi découvre que l'architecte Bernard Müller va faire abattre les arbres d'une forêt voisine pour construire un complexe immobilier, sans attendre le résultat du recours déposé par des habitants de la région. L'architecte rabroue Heidi. Furieuse de ne pouvoir lui faire changer d'avis, elle tague son 4x4...

Arrivée sur la falaise, Heidi apprend la mauvaise nouvelle à Pierre qui va aussitôt alerter Gustav, laissant Heidi et son jeune client, rentrer au chalet ensemble. Du même âge qu'Heidi, ce dernier est tout de suite attiré par la jolie montagnarde. Même si elle ne semble pas insensible au charme du garçon, Heidi lui exprime sa méfiance envers les «gens d'en bas». Arrivée au chalet, Heidi est prise à partie par l'architecte dont elle a bombé le véhicule. Il va porter plainte. Elle apprend alors qu'il est le père de Mathieu.

Heidi essuie les remontrances de son grand-père qui lui reproche d'être trop impulsive. Gustav est d'avis qu'il faut privilégier la réflexion dans ce genre de conflit. Heidi manifeste son désaccord, elle préfère l'action. Revenu au village avec son fils, Bernard reçoit sur son portable un coup de téléphone de sa femme. Il passe la communication à son fils qui est déçu d'apprendre qu'il ne pourra voir sa mère prochainement. Mathieu se dispute avec son père. Il réproche ses méthodes expéditives, son manque de respect des autres. Il lui reproche aussi de toujours donner la priorité à son travail. Toujours au village, Heidi retrouve Mathieu qui lui fait comprendre qu'il est de son côté. Il essaye d'en savoir plus sur la jeune fille, mais celle-ci reste très préoccupée. Heidi ne peut admettre que les arbres soient abattus. Sans le faire exprès, Mathieu lui souffle une idée «géniale»...

Le lendemain, Heidi, Mathieu, Pierre et des amis se suspendent aux arbres pour empêcher leur abattage. Mathieu tient tête à son père qui est furieux de voir que son fils a rejoint le camp de l'adversaire. Au moment où Bernard menace d'appeler la police, Gustav surgit accompagné par des journalistes. Le grand-père de Heidi lui demande de s'expliquer devant la presse. Bernard préfère quitter les lieux, tandis que Heidi révèle aux journalistes les raisons de leur action.

Le surlendemain, les manifestants font la couverture des journaux. Pierre et Gustav attribuent à Heidi tout le mérite de cette réussite. Gustav en déduit même qu'elle ne doit pas aller au collège, car il a grand besoin de sa petite-fille. Mathieu vient faire ses adieux à Heidi. Il lui donne son numéro de téléphone portable. Heidi semble très touchée! Juste avant de partir, Bernard fait comprendre à Heidi qu'elle a gagné une bataille, mais non la guerre!

De retour au chalet, à la surprise de Gustav, Heidi annonce qu'elle a décidé de poursuivre ses études au collège, car elle veut apprendre à se défendre contre ceux qui menacent sa montagne! Pierre est très triste.

Remarques:

Il s'agit évidemment d'un synopsis long qui est modelé sur les trois actes qui structurent l'épisode. Stéphane Mitchell a défini les rapports entre les personnages avec une grande précision.

La scénariste a visiblement placé un cliffhanger «publicitaire» juste après la scène où Heidi revient dans la clairière où est parké le véhicule de l'architecte et s'apprête à taguer le véhicule.

La fin de ce premier épisode ne constitue pas vraiment un cliffhanger. La scénariste a sans doute estimé qu'elle pouvait s'en passer. Heidi a décidé d'aller au collège. Cette information est suffisante pour piquer la curiosité des téléspectateurs et leur donner envie de voir la suite....

Synopsis du deuxième épisode

C'est la rentrée scolaire. Heidi quitte le chalet pour descendre en ville.

Près du collège, elle se fait racketter par trois voyous qui lui prennent son argent et son portable. Au même moment, Mathieu annonce à Juliette, une camarade de classe, la venue d'une super copine qu'il a connue pendant les vacances. Retenue contre son gré, Heidi arrive en retard en classe. Elle récolte un commentaire ironique du prof et les moqueries de Juliette. Mathieu est gêné par son entrée très remarquée. Peu après Heidi, Vince fait son apparition. Celui-ci est aussi en retard, mais il a une bonne excuse: il a été convoqué chez la directrice du collège, qui lui a conseillé de se tenir à carreau dès la rentrée. Heidi reconnaît en lui l'un des trois voyous qui l'ont rackettée. A la sortie du cours, Mathieu présente Vince à Heidi comme étant son meilleur ami. Heidi est très troublée, mais elle décide de se taire.

A midi, à la cantine, Heidi refuse de passer devant tout le monde, suscitant le mépris de Vince et de Juliette. Mathieu la désapprouve aussi. Désespérée, elle se réfugie dans un parc voisin et fait la connaissance de Sara qui mange en solitaire sur un banc. Sara comprend que Heidi n'a pas d'argent et lui propose de partager son repas. Au cours de la conversation, Heidi lui apprend qu'elle s'est fait racketter. Sara lui conseille d'en parler à la direction, même si Mathieu est son ami. D'ailleurs, pour Sara, Mathieu est le pire de tous!

Ebranlée par les paroles de Sara, Heidi interpelle Vince dans le couloir du collège. Devant Mathieu et Juliette, elle exige qu'il lui rende son argent et son mobile. Le ton monte. L'escandale attire l'attention de la directrice qui convoque immédiatement Heidi et Vince dans son bureau. Heidi couvre Vince devant la directrice qui leur colle des heures de retenue. Mathieu persuade Vince d'aller avec lui récupérer l'argent et le portable que le plus âgé des voyous a gardés pour lui. Les deux garçons s'en sortent avec quelques bosses. Après les cours, Vince vient rendre ses affaires à Heidi, mais se montre très désagréable. Malgré son attitude, Heidi a le cran de lui demander de passer un message à Mathieu: elle ne reviendra pas au collège! Mis au courant par Vince, Mathieu se précipite à l'arrêt du bus, mais celui-ci vient de partir...

Remontée au chalet, Heidi annonce à son grand-père qu'elle ne retournera plus au collège. Gustav lui dit que Mathieu a téléphoné pour présenter ses excuses. Après cette nouvelle, Heidi revient sur sa décision.

Remarques:

Il s'agit aussi d'un synopsis long. Il décrit de façon assez précise l'action de manière à restituer l'intrigue ou plutôt le thème principal du second épisode (le conflit de loyauté).

Comparé au synopsis du premier épisode, il est moins précis en ce qui concerne les liens entre les personnages. La relation entre Vince et la Directrice n'est pas définie. Idem pour Vince et Juliette.

La structure en trois actes se fait moins sentir, mais les cliffhangers sont soigneusement établis.

Synopsis court du deuxième épisode

C'est la rentrée scolaire. Descendue de sa montagne, Heidi vit une première journée d'école très éprouvante. Elle se fait racketter par trois voyous qui lui piquent son argent et son mobile. L'un d'entre eux est Vince, le meilleur ami de Mathieu. Heidi couvre Vince devant la directrice du collège. Mathieu persuade Vince de rendre ses affaires à Heidi. Celle-ci remonte sur sa montagne, décidée à ne plus remettre les pieds en ville. Gustav lui apprend que Mathieu a téléphoné pour présenter ses excuses. A cette nouvelle, Heidi change d'avis...

Remarque:

Cet exemple de synopsis court décrit de façon efficace le thème du deuxième épisode (le conflit de loyauté). Par contre, il laisse de côté des personnages qui vont sans doute devenir récurrents dans les épisodes suivants (Juliette, Sara, la directrice).

«On ne se regarde pas écrire»

Il est temps de passer à l'action, d'imaginer, de «pitcher» et d'écrire un synopsis possible du troisième épisode de la série «Heidi».

Concernant l'écriture, la scénariste Stephane Mitchell donne le conseil suivant:

«Tant que le scénario n'est pas tourné, tout peut être remis en question. Ceci est très important et libérateur. Le principe d'écriture, c'est d'essayer des choses, de ne pas avoir peur de tenter puis de remettre ce qu'on a fait en question, non pas pendant qu'on le fait, mais après. On ne se regarde pas écrire! On écrit, puis on se relit un autre jour. Il faut du recul.»

Autre conseil précieux: mettre de côté les recommandations et autres conseils pour s'abandonner au plaisir de l'imagination, de la création... Tout en gardant bien sûr un œil sur la «bible» et les contraintes décrites dans le document 7!