imaginales
le festival des mondes imaginaires
épinal

LIONEL DAVOUST

La mécanique des histoires

Masterclass « Du manuscrit à la publication », Imaginales, Épinal

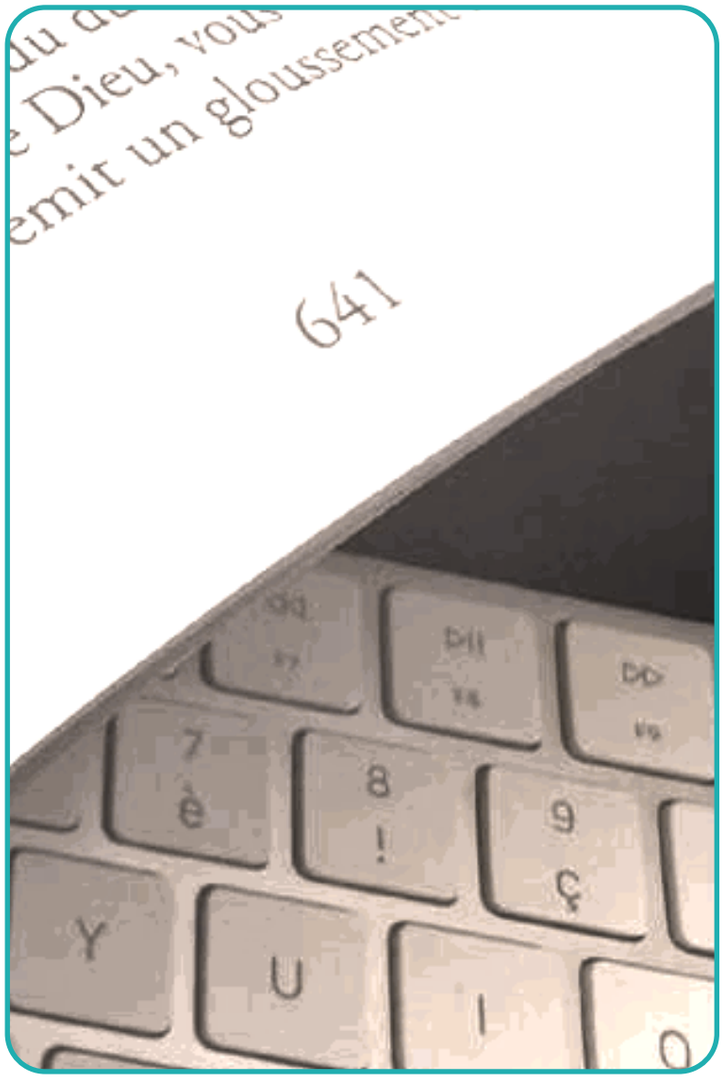
La **vraie** difficulté

imaginales
le festival des mondes imaginaires
épinal

LIONEL DAVOUST

Maudite page 641

- Démarrer ! 😀
- De l'action ! 😀
- Cette scène que j'attends ! 😀
- La fin en fanfare ! 😀
- Le moment anodin de respiration entre deux scènes fortes… 😞



MAUDITE page 641

« Au secours »

- « Aucun plan de bataille ne survit à sa rencontre avec l'ennemi »

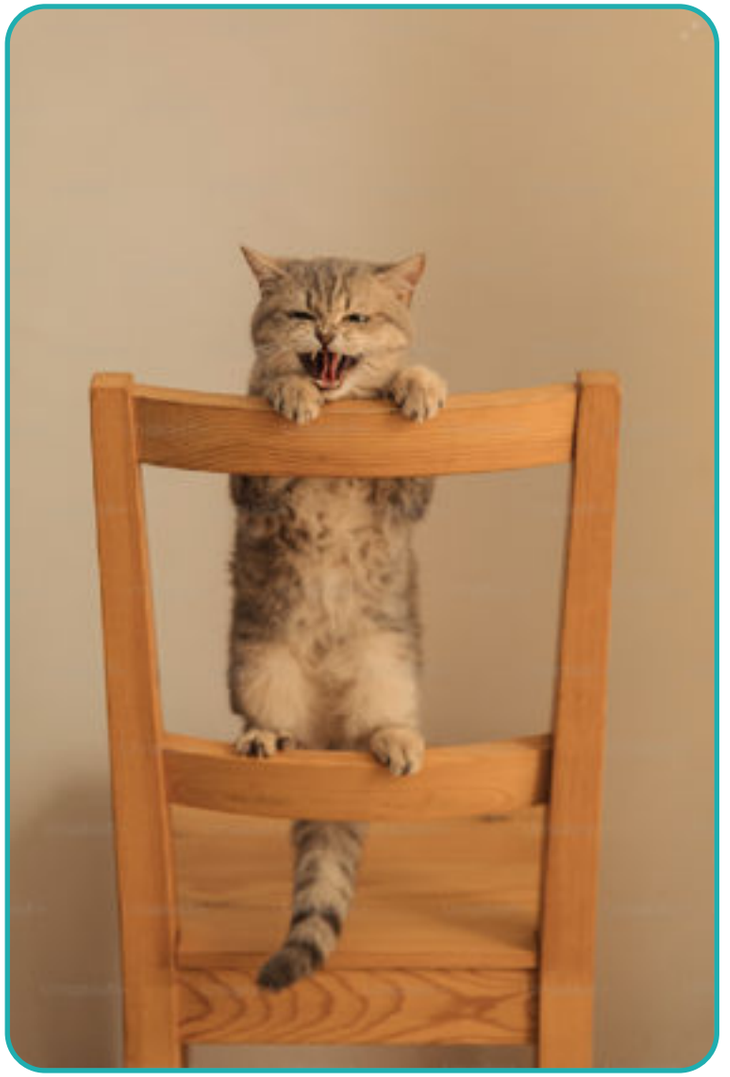
- « … Euh… et maintenant quoi ? »

imaginales
le festival des mondes imaginaires
épinal
LIONEL DAVOUST

MAUDIIIITE PAAAGE 641

Tenir les corrections…

- Gestion rythme / tension ?
- Pertinence de la scène ?
- Concision, imbrication dans les échelles supérieures ?
- **« On s’ennuie » ?**



imaginales
le festival des mondes imaginaires
épinal
LIONEL DAVOUST

Quels outils ?

- On fait quoi? Raconter une histoire. ⇒ **Qu'est-ce… ?**

- « Story is conflict » (oui mais non mais oui)

- Maudite scène de respiration ! (*downtime*)

- Outil de navigation et d'anti-procrastination…

imaginales le festival des mondes imaginaires épinal

LIONEL DAVOUST

La mécanique des histoires

- Histoire égale conflit
- À toutes les échelles
- Scène unitaire et architecture

imaginales
le festival des mondes imaginaires
épinal
LIONEL DAVOUST

Histoire égale conflit

Une histoire de cordillère des Andes

Tout est possible tant que c’est bien fait

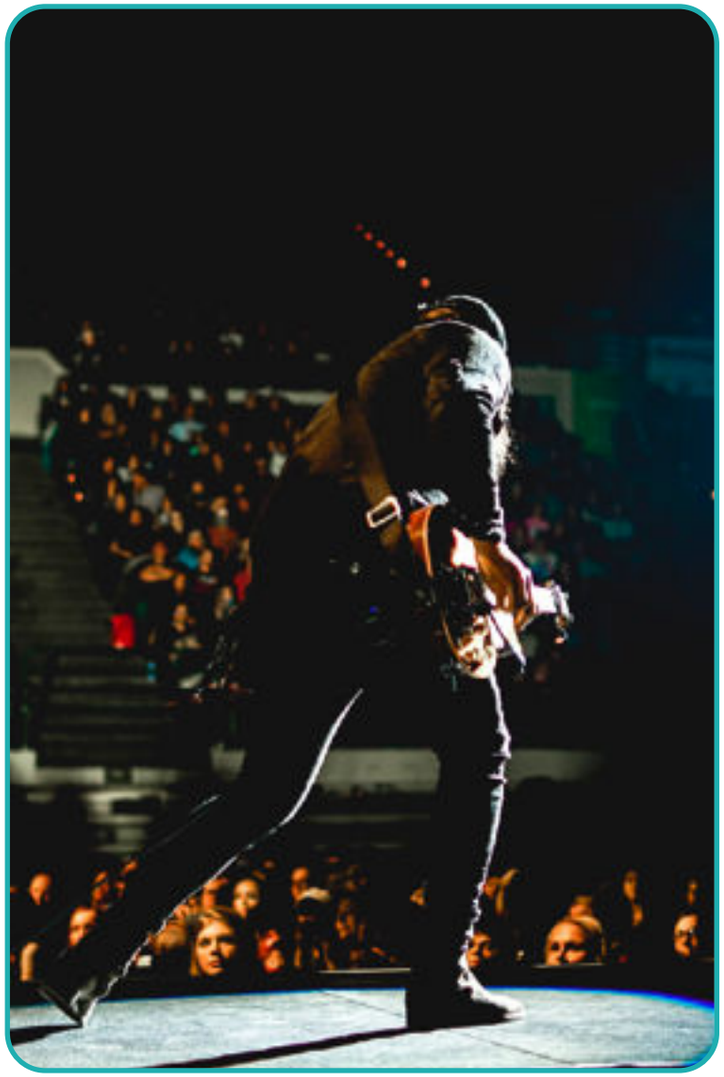
Écrire est un solo de guitare

« Est-ce que je peux faire ça ? »

→ Comment je fais ça bien ?

Il n’y a pas d’erreurs,
seulement des techniques non maîtrisées.

(« Apprendre le plan de la maison pour savoir où poser les charges » !)



imaginales le festival des mondes imaginaires épinal
LIONEL DAVOUST

On écrit des histoires, alors…

Définition d'une histoire ?

Indépendamment du genre, du support, de l'époque…

imaginales
le festival des mondes imaginaires
épinal

Lionel Davoust

Quelques éléments ?

- Des personnages… de l'implication…
- Des péripéties…
- Un style…
- Un message…

(Excluant expériences et déconstructions)

Une histoire, c'est…

Des gens intéressants

qui veulent

quelque chose d'important,

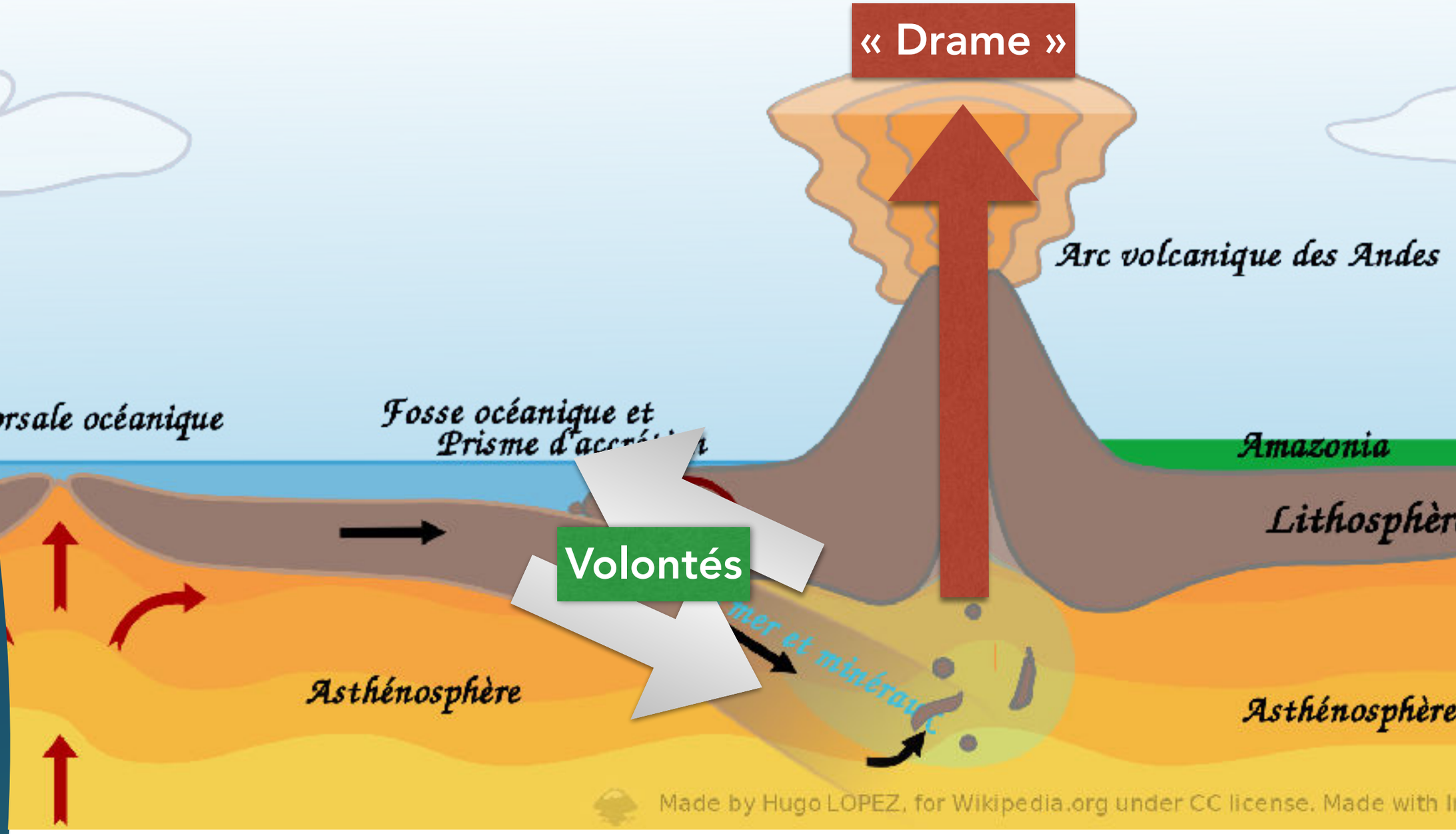
et c'est compliqué.

→ Parlons du **drame**

imaginales
le festival des mondes imaginaires
épinal
LIONEL DAVOUST

Aristote : « l'actualisation d'une situation riche de potentialités »

⇒ *energeia*, **mouvement** (progression)



Volonté ⇒ **mouvement**

Complications ⇒ **progression**

imaginales
le festival des mondes imaginaires
épinal

LIONEL DAVOUST

Le conflit **narratif**

« Les gens heureux n'ont pas d'histoire. »

Ce n'est pas A contre B (cas particulier et restrictif)

- Le **frottement** de volontés (*dont la fuite*…) ⇒ **pro**tagoniste(s)
- À des **résistances** (~~*adversaires*~~ / ~~*obstacles*~~…)
- Entraîne des **événements** (qu'on **dramatise**).

∀ **genre, média**

Histoire ⇔ Conflit *(narratif)*

Sauf postfiction…

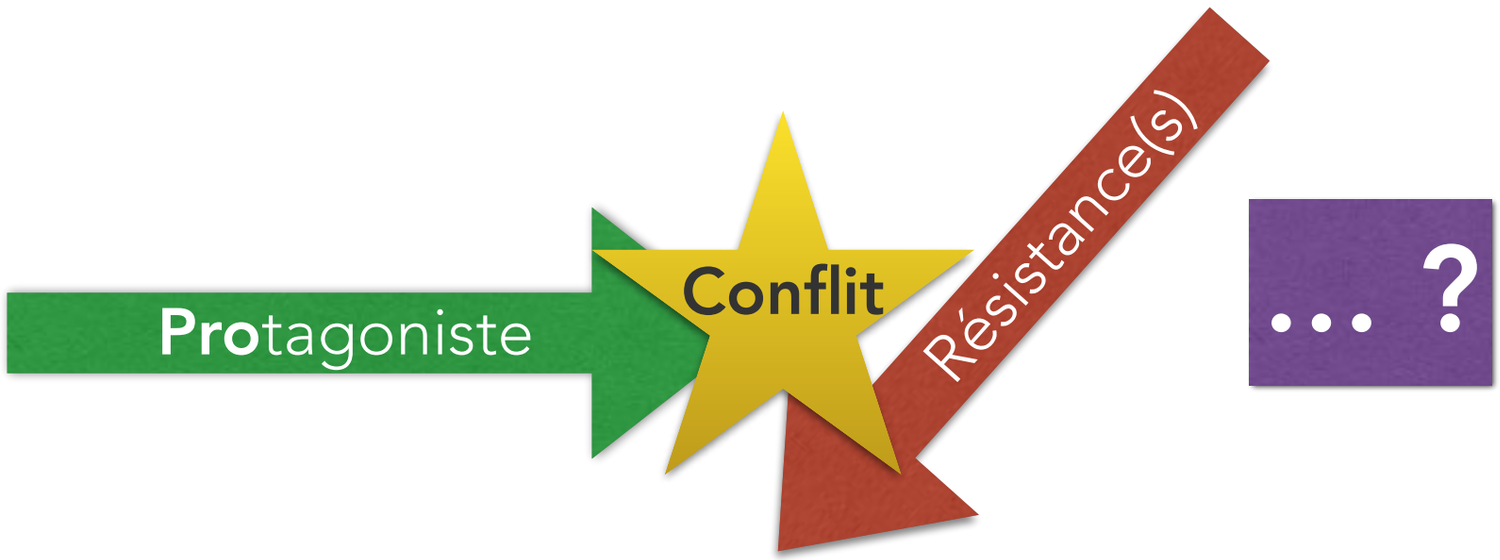
Le conflit frontal

« Les peuples libres contre Sauron »

Le conflit le moins riche :

Issue unique, vainqueur et vaincu

Le conflit tangentiel



« Les hobbits guidés par Gollum »

Conflit complexe :

Comment > quoi

Aussi du même côté…

« Le traitement de Frodon et Sam envers Gollum »

Donne richesse et profondeur

Moteur secondaire, reflet de complexité

Résistance passive

« Les hobbits ont faim »

Adversité « naturelle »…

Comment gérer ? (⇒ conflits tangentiels ?)

Grands types de conflits

- Selon l'intensité (*direction*) des résistances :
  - Conflit **frontal**
  - Conflit **tangentiel**
- Selon les types de résistances :
  - **Active**
  - **Passive**

Dans tous les genres…

- Luke Skywalker **veut** sauver la galaxie (se frotte à l'Empire)
- Madame Bovary **veut** une vie trépidante (se frotte à la réalité)
- Bridget Jones **veut** trouver l'amour (se frotte à ses difficultés et aux mensonges)
- Ernest Shackleton **veut** traverser l'Antarctique (se frotte à la nature)

Dramatisation du traitement des résistances (et surprises…) **= histoire**

On s'ennuie ? Il se « passe rien » ?

Presque toujours lié à :

- Un déficit de conflit (manque de tension / enjeux),
- Sa justesse (gestion / enjeux adéquats),
- Et/ou à une faiblesse des composantes (volontés, résistances, dramatisation…)

imaginales
le festival des mondes imaginaires
épinal
LIONEL DAVOUST

Une histoire, c'est…

Des gens intéressants

qui veulent

quelque chose d'important,

et c'est compliqué.

imaginales
le festival des mondes imaginaires
épinal

LIONEL DAVOUST

Pourquoi des histoires, en fait ?

Plaisir et recherche de sens :

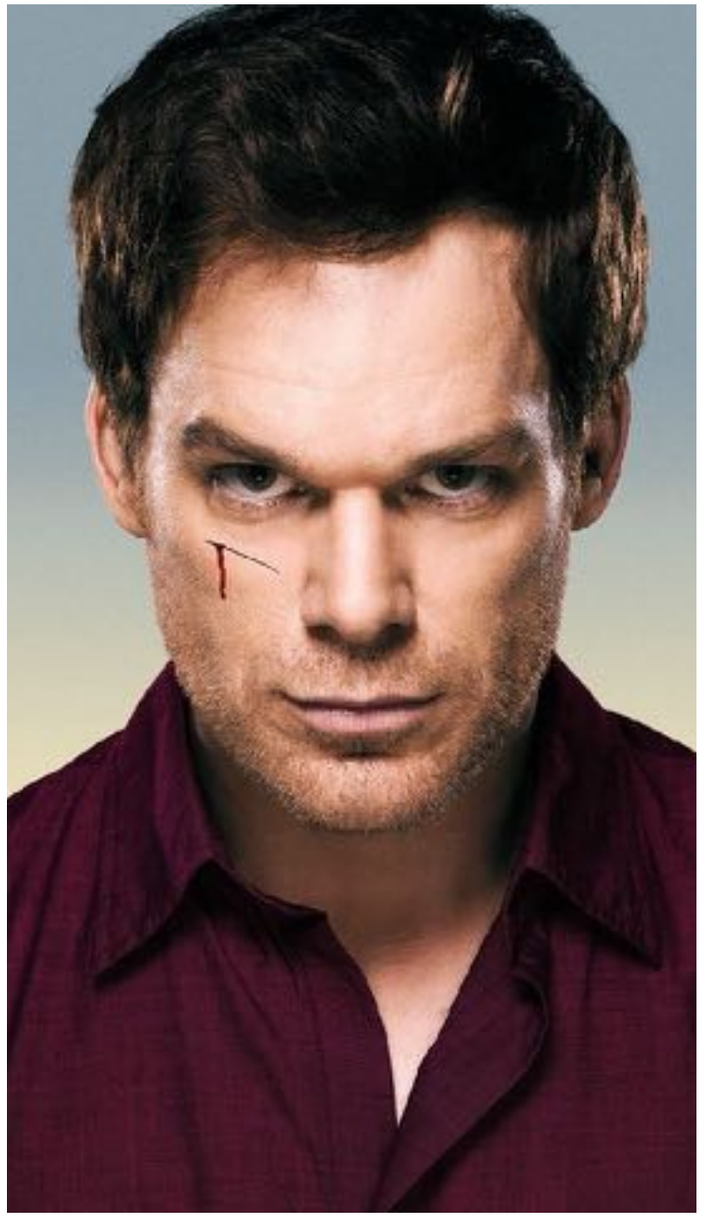
- Véhicule d'**empathie** (vivre des émotions)
- Véhicule de **suspense** (savoir comment ça se termine)
- Véhicule d'**enseignement** (la fiction comme illustration / modèle du réel)

⇒ **Le personnage est le véhicule premier**

Le personnage-véhicule

- Véhicule d'**information**
- Véhicule du **lecteur**
  - C'est *son* histoire !
  - C'est celle des autres personnages…
  - Elle devient celle du lecteur **par empathie**
- ⇒ Véhicule d'**enjeu** et de **portée**

Comprendre >>>
s'identifier



imaginales
le festival des mondes imaginaires
épinal

LIONEL DAVOUST

Les deux axes du personnage

D'où je viens

Où je vais

Constitue le personnage :

- Talents, environnement
- Passé & aspirations
- Stade du moment !
- Description…

Nourrit l'histoire :

- Volontés (choix)
- Enjeux (scrupules ?)
- Réussites ou échecs…
- ⇒ péripéties

imaginales
le festival des mondes imaginaires
épinal
LIONEL DAVOUST

Des personnages agents

Liberté ⇒ imprévisibilité ⇒ enjeu :

- Libre arbitre = la possibilité de choisir
- **Agentivité = la possibilité d'influer**

Le libre arbitre n'existe pas en fiction.

C'est l'agentivité qui en tient lieu : **la capacité d'influer sur le monde fictionnel.**

D'où la double importance des enjeux, comme moteur de suspense mais aussi de **réalité**.

Accessibilité ⇒ empathie

⚠ Le syndrome *Dragon Ball Z*

imaginales
le festival des mondes imaginaires
épinal

LIONEL DAVOUST

Enjeux et portée

« Plus un film est japonais, plus il est universel » - A. Kurosawa

Enjeux personnels ⇒

universels

Mais qui se **rattachent** au global (*worldbuilding*)

À toutes les échelles

Fractales et *matrioshkas*

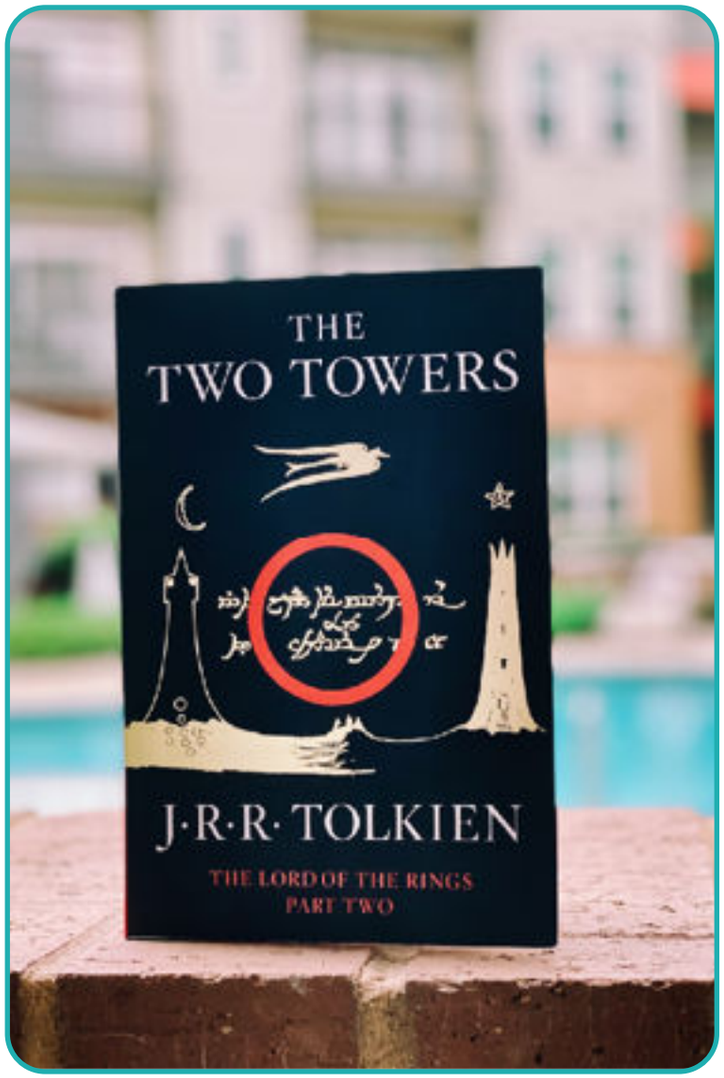
Les volontés sont multidimensionnelles

Frodon Sacquet veut :

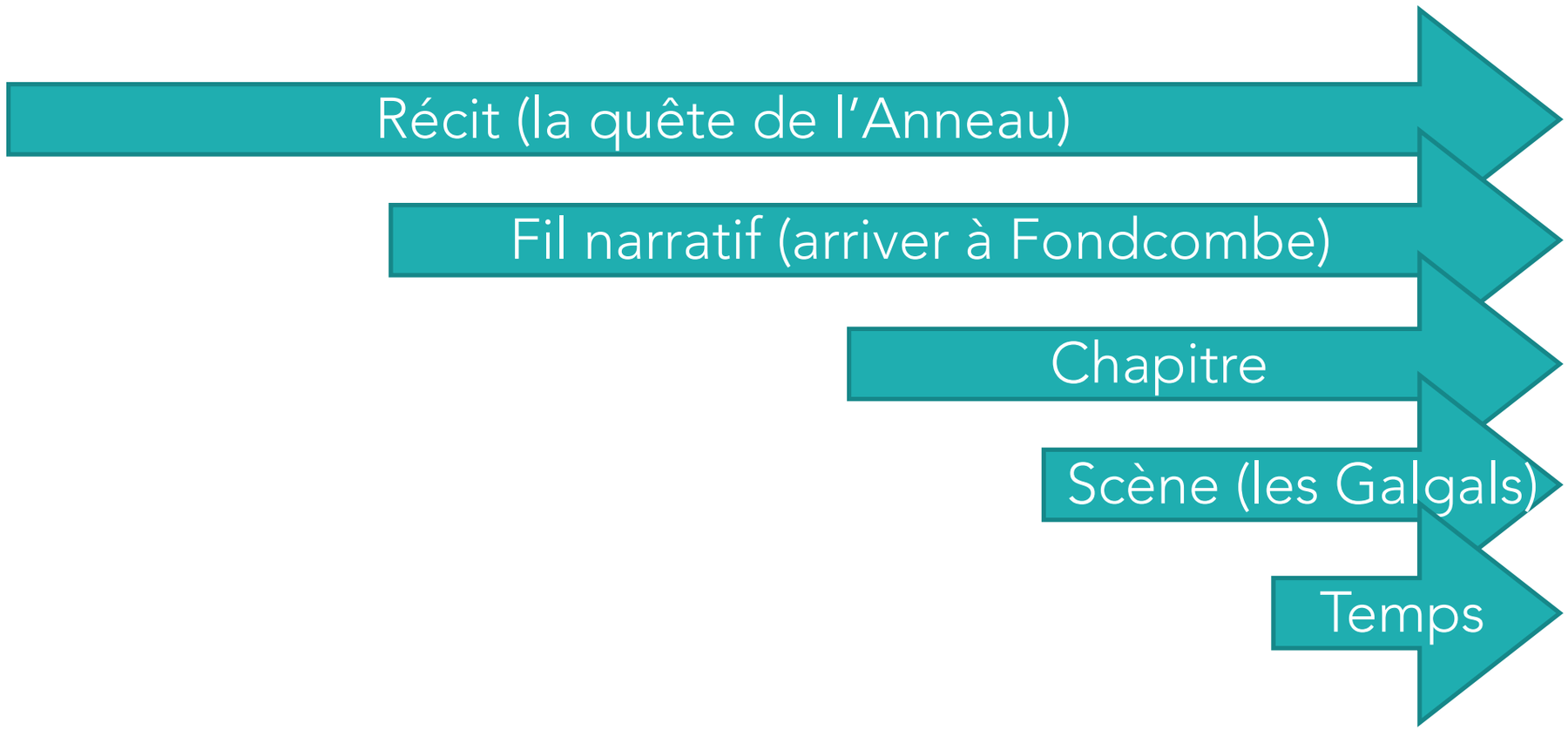
- Sauver le monde
- Atteindre Fondcombe
- Un deuxième petit-déjeuner

Les volontés sont multiples

Et évoluent dans le temps.

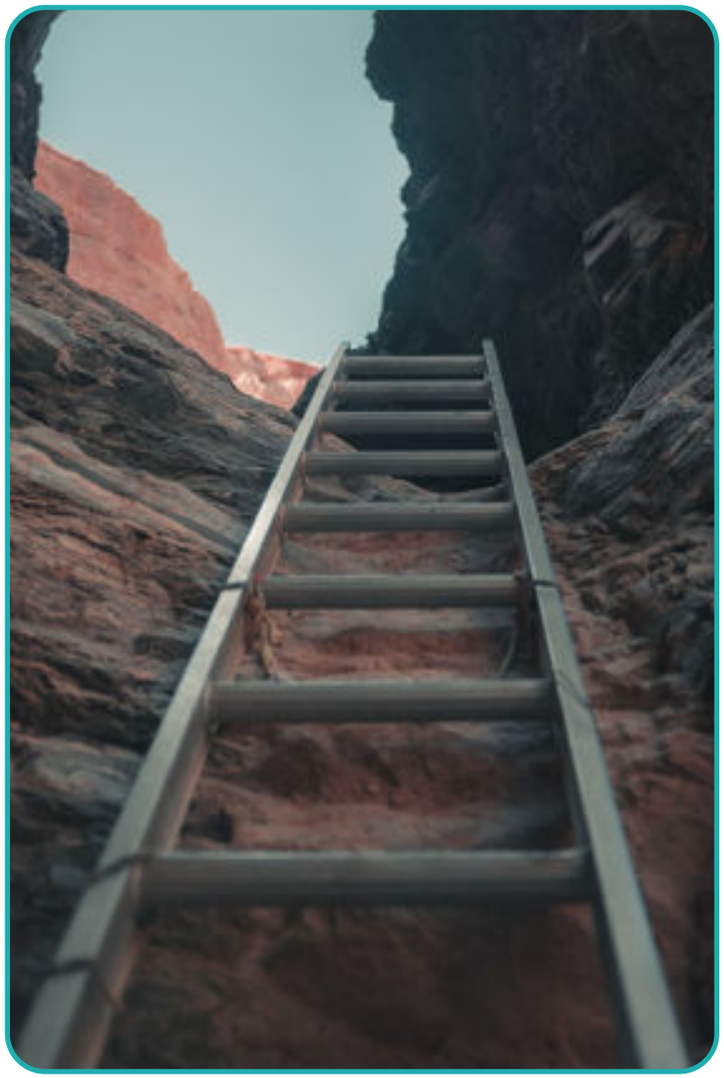


Des trames gigognes



Servir les conflits d'ordre supérieur : exemples

- **Relations interpersonnelles**
  - "Bloody romantic subplot!"
- Monde fictionnel
- États intérieurs (pression, éthique, révolte…)
- *Twist* à long terme



Le budget en littérature

Limites sur SFX, *casting*… ?

Cent mille dragons stellaires, chacun de la taille d'une géante gazeuse, firent exploser dix mille soleils…

Budget = attention du lectorat (attentes)

(Selon genre, personne, courant…)

Le lectorat n'a que nos mots

Gérer l'info est l'expérience

imaginales
le festival des mondes imaginaires
épinal

LIONEL DAVOUST

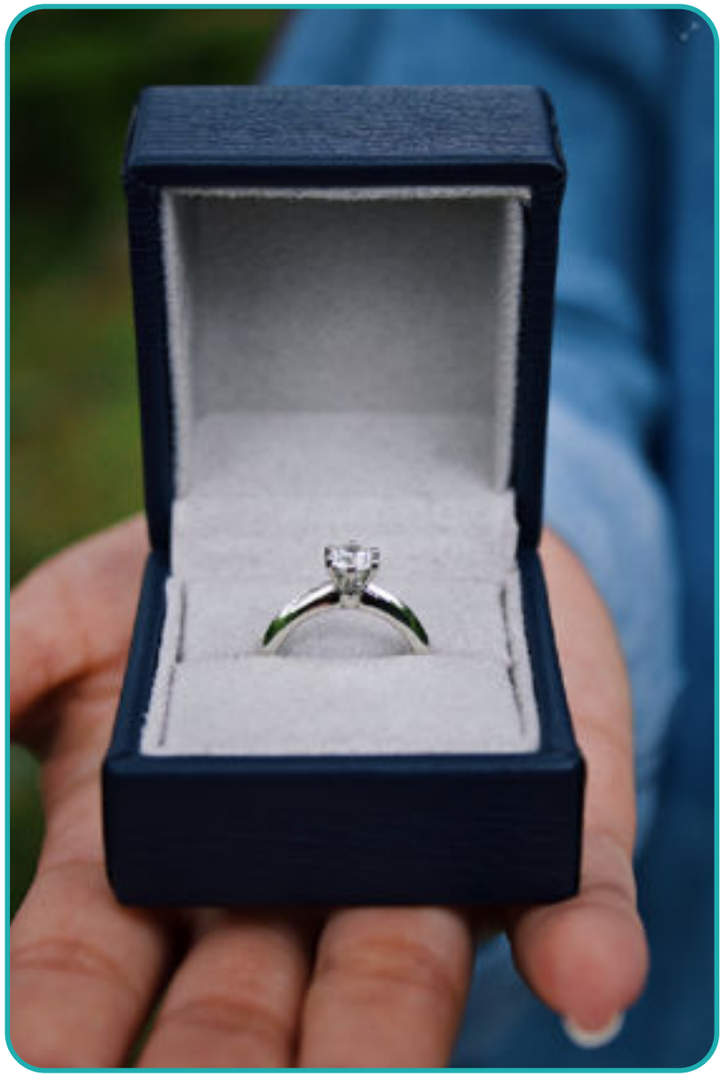
Promesses & paiements

Fiction = grande chaîne de **vraisemblances causales** posant des **questions** (curiosité)

Fondamentale : « j'ai du sens » (*intention*)

(Même pour l'absurde)

Puis : forme (⚠️ point de vue), horizon d'attente… **règles du jeu**



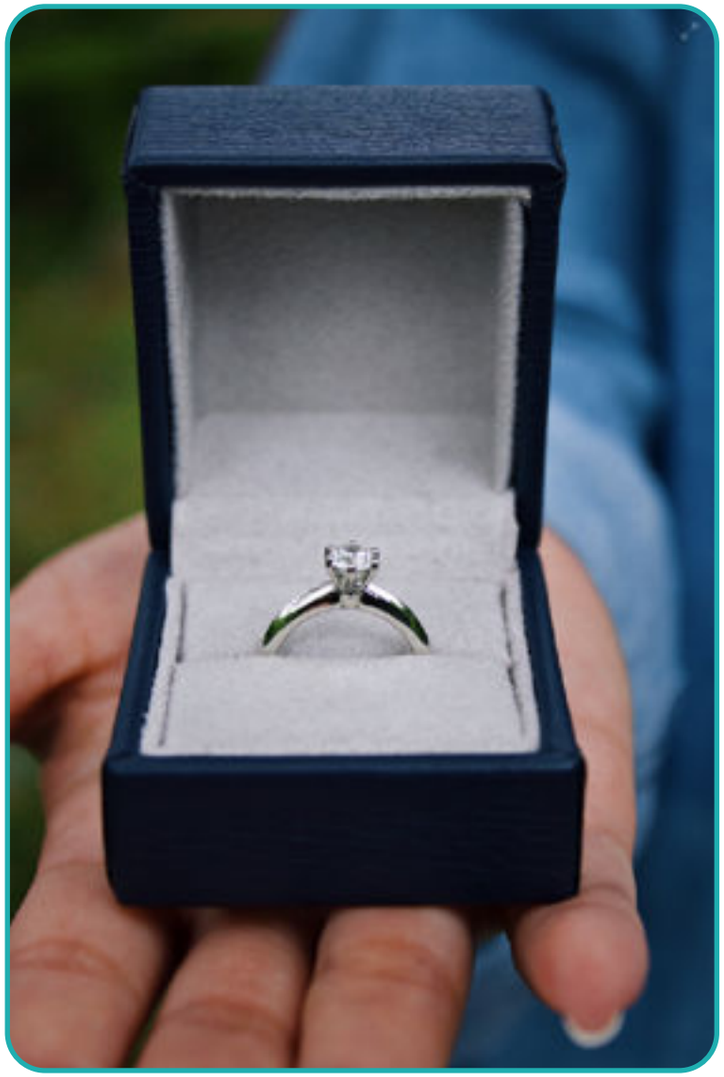
imaginales le festival des mondes imaginaires épinal

LIONEL DAVOUST

Promesse (*setup*)

Construct narratif <u>laissant</u> <u>entendre</u> un développement ultérieur pertinent

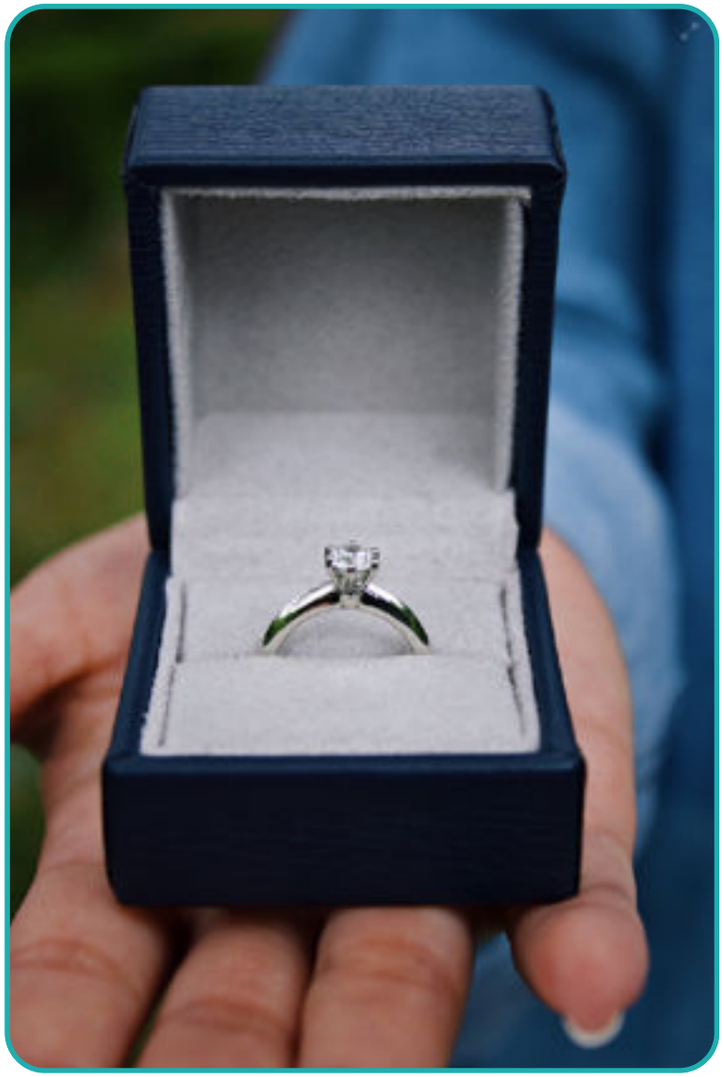
À tous les niveaux !



Promesse (*setup*)

<u>Tous</u> les éléments :

- Intrigue, décor, personnage…
- Toute échelle (saga → phrase à phrase)
- ++ information ⇒ ++ promesse



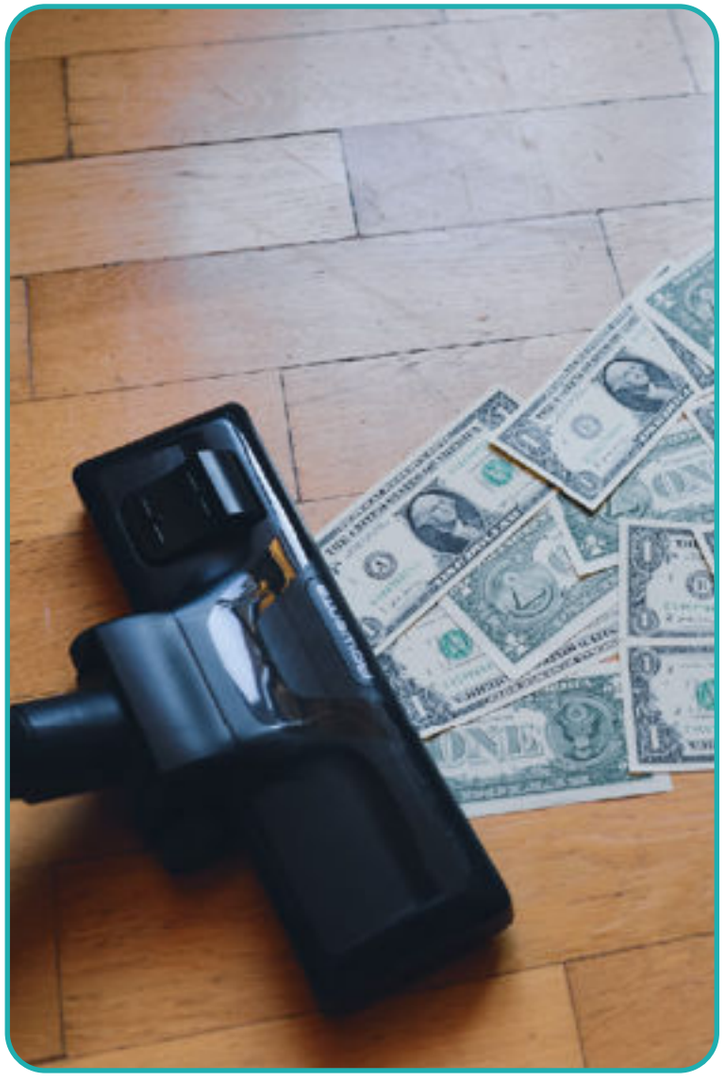
Pertinence :

- En lien avec / définit l'horizon d'attente
- Suscite l'intérêt (« savoir la suite »)
- ⚠️ Questions parasites
- **Promet un paiement**

Paiement (*payoff*)

Traitement judicieux et cohérent des éléments d'une promesse narrative

(Sinon, rupture)



imaginales
le festival des mondes imaginaires
épinal

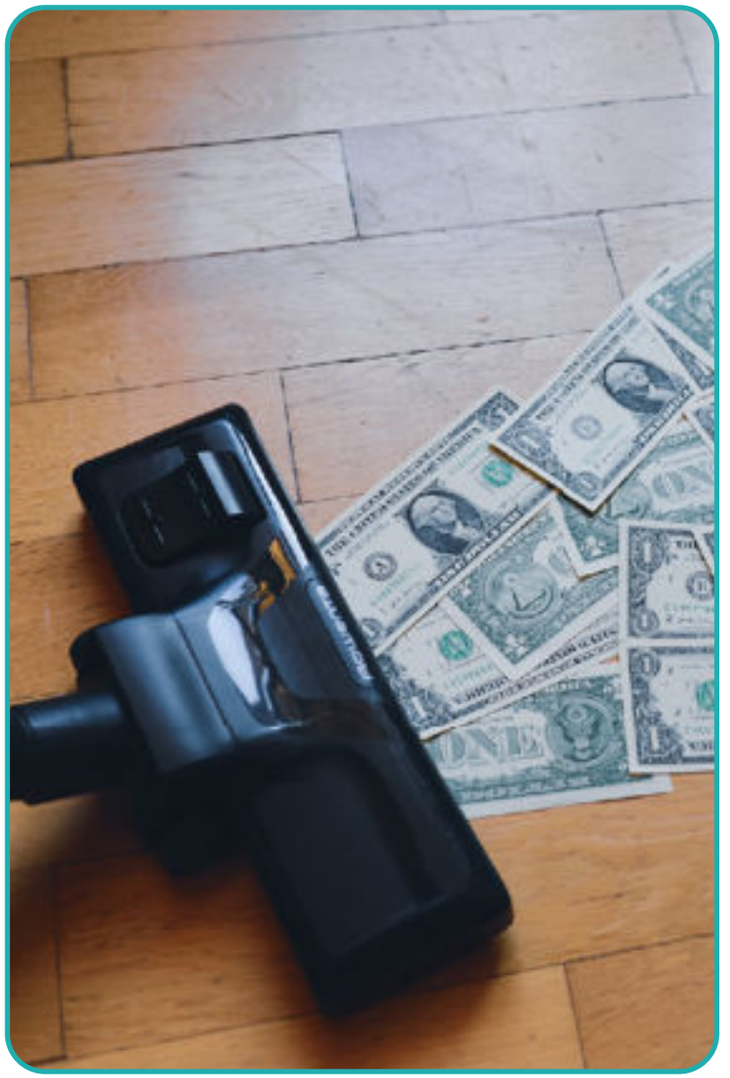
LIONEL DAVOUST

Paiement (*payoff*)

- **Pas forcément** un dénouement ni empreint de justice… mais *peut*

- Judicieux, cohérent : ⚠️ tricheries (satisfaction)

- *Twists* autorisés et même recommandés… *En faveur des personnages, c'est tricher. Contre eux, c'est un* twist…



Les paiements révèlent créativité et originalité

Travers et pièges

- *Deus ex machina*
- Utilitarisme à l'américaine
- Paiements convenus
- Désamorçage / personnages extralucides
- « Toujours à 11 »

Scène et architecture

A priori ou *posteriori*

Selon votre tendance…

Architectes (structurels)

Fiches et plans

Prévoir

Travail plutôt en amont

Connaître la fin

Structure *a priori*

Jardiniers (scripturaux)

Idées et impulsions

Découvrir

Travail plutôt en aval

Ne pas connaître la fin

Structure *a posteriori*

imaginales
le festival des mondes imaginaires
épinal

Lionel Davoust

La scène, un outil pratique

Si tout va bien… OK. **Mais si ça rame ?**

L'origine du théâtre : **temps d'évolution de l'intrigue clairement délimité**

Ligne directrice pour articuler son récit (*a priori* ou *posteriori*)

imaginales
le festival des mondes imaginaires
épinal
Lionel Davoust

La scène, élément « atomique » d'intrigue

Temps d'évolution :

- Qu'est-ce qui se passe, **change** ?
- Qu'est-ce qui est dit, **appris** ?
- À quel**s** niveau**x** ? (trames gigognes…)

imaginales le festival des mondes imaginaires épinal
LIONEL DAVOUST

La scène, élément « atomique » d'intrigue

Conflit propre

- Qui veut quoi ici ?
- Quelles répercussions ? (Maintenant et plus tard !)
- Quelles résistances ?
- **Quelle dramatisation ?**
- Et pourquoi (narrativement) ?

imaginales le festival des mondes imaginaires épinal

Lionel Davoust

La scène, élément « atomique » d'intrigue

Satisfaire la curiosité :

- Décor intéressant ? (Où, quand, comment ?)
- Découverte ? (« c'est joli, Pandora »)
- *Twist* (subversion des attentes, paiements créatifs)
- Coup de théâtre (« Luke, je suis ton père »)

imaginales
le festival des mondes imaginaires
épinal
Lionel Davoust

La scène unitaire

Un temps d'évolution de l'histoire :

- Les événements marquent une **progression** importante…
- … qu'on **choisit** de **dramatiser**,
- réalisée par **l'actualisation d'un conflit narratif** propre déroulée par ses **temps**,
- **payant ses promesses** inhérentes (sens),
- tout en servant les conflits d'**échelle supérieure** (progression et conséquences)
- et en apportant de la **nouveauté** (ou *twist*, voire coup de théâtre).

Une **grille** et non une règle

- Ne coïncide pas avec ***
- Cadre rythme, cassures, *cliffhangers*
- Avancer ! (*In late, out early*)
- Peut s'articuler autour de **temps** (*beats*)
- **Un outil**, pas une exégèse ni un carcan !

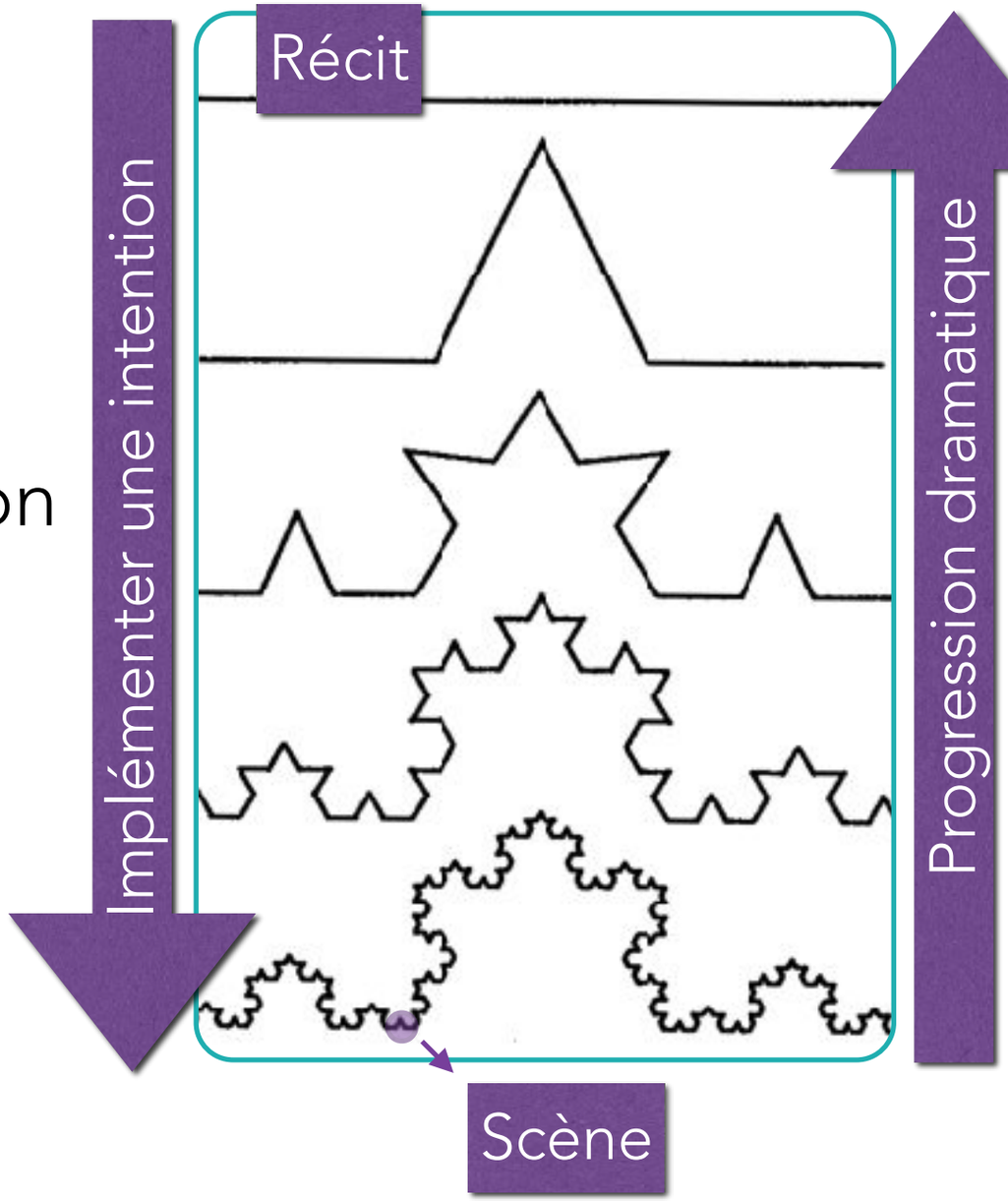
imaginales le festival des mondes imaginaires épinal

Lionel Davoust

Raconter, c'est dramatiser

Raconter, c'est **(dé)montrer**

- <u>Show, don't tell !</u>
- *(Tell, don't show…)*
- **<u>Imbrication</u>** et rétroaction des échelles
- **<u>Progression</u> narrative**
- ⇒ **promesses / paiements**



Maudite page 641 ?

- Qui veut quoi ? Qu’est-ce qui est **important** ?
- Quelles **résistances** ? Psy, physiques, adversaires…
- **Comment le dramatiser ?**
- Quels conflits d’ordre supérieur adresser ?
- *(Quelles surprises ?)*

imaginales
le festival des mondes imaginaires
épinal
Lionel Davoust

Entendre la volonté de l'histoire

- Scène = maillon (*energeia*)
- Perte de contrôle : suivre ce qui dessine ? Altérer en amont ?
- Fusil de Tchekov… et son inversion
- Par conséquent / mais alors >>> Et ensuite

imaginales le festival des mondes imaginaires épinal

LIONEL DAVOUST

L'ultime *show, don't tell*

(*L'Éveil du Léviathan*, James S. A. Corey)

imaginales
le festival des mondes imaginaires
épinal

Lionel Davoust

TL,DR

Une histoire, c'est…

Des gens intéressants

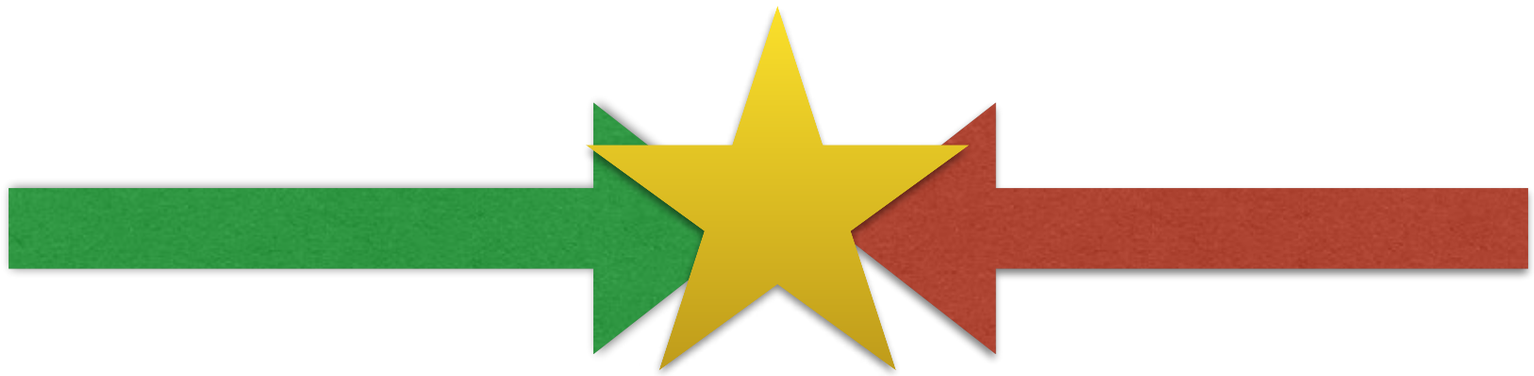
qui veulent

quelque chose d'important,

et c'est compliqué.

→ Progression dramatique

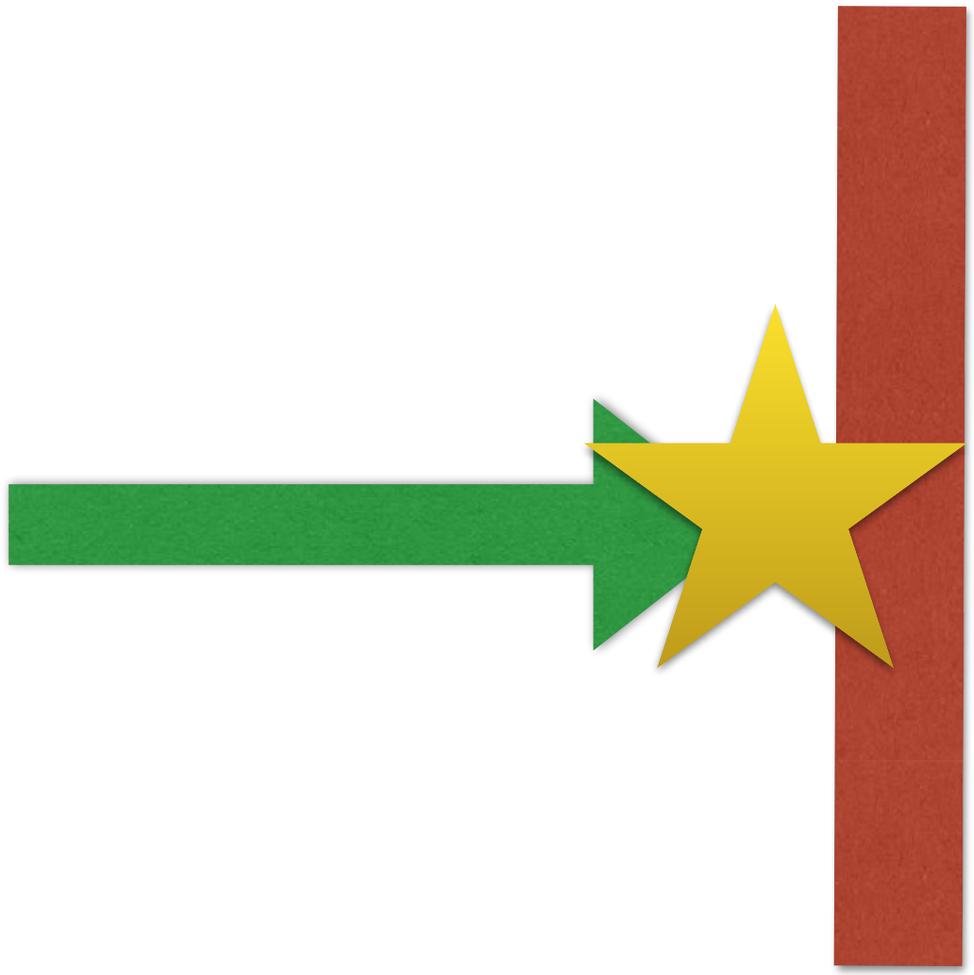
Volontés et angles



imaginales
le festival des mondes imaginaires
épinal

LIONEL DAVOUST

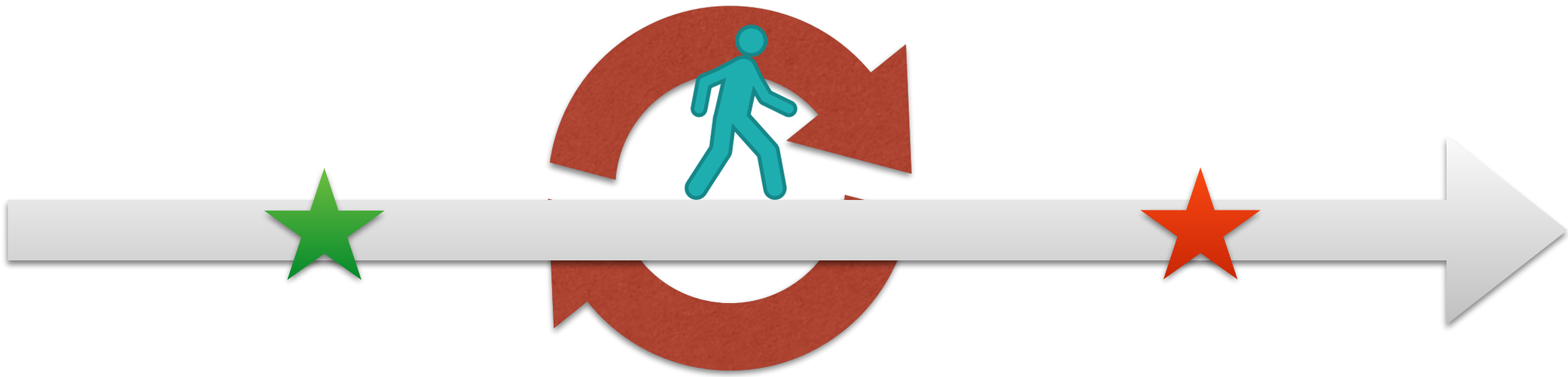
Résistance passive



imaginales
le festival des mondes imaginaires
épinal

LIONEL DAVOUST

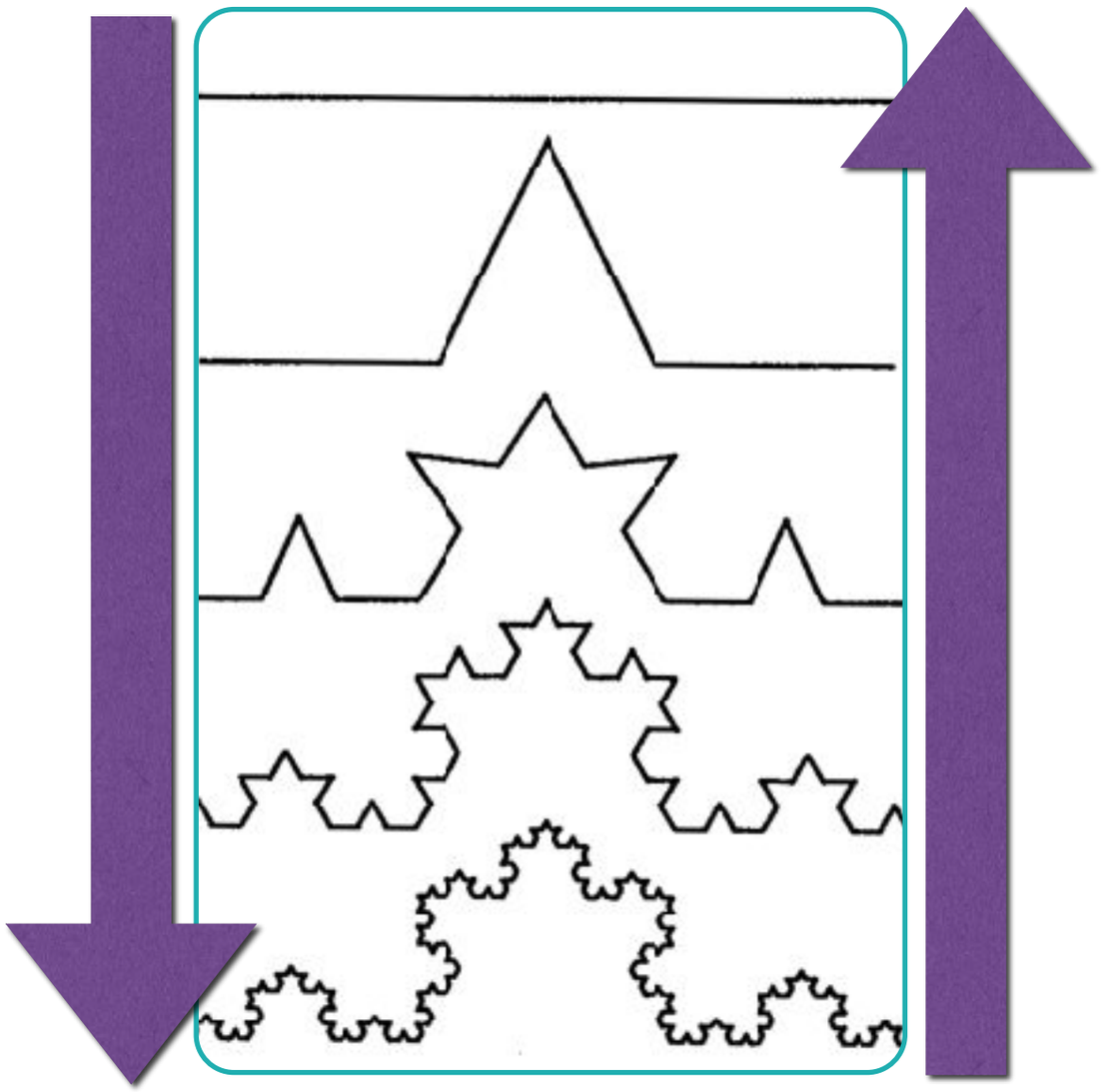
Personnages et volontés



imaginales
le festival des mondes imaginaires
épinal

LIONEL DAVOUST

Entre scène et saga



imaginales
le festival des mondes imaginaires
épinal

LIONEL DAVOUST

Mais ça n’est que la moitié de l’équation…