Comment bétonner son histoire ?

Lionel Davoust

Masterclass « Du manuscrit à la publication »
Imaginales, Épinal

http://lioneldavoust.com

Du jeudi 27 au dimanche 30 mai 2010
imaginales
le festival des mondes imaginaires

J'ai fini mon livre ! (ou presque)

FÉLICITATIONS !

… Mais ce n'est que le début…

Corriger / retravailler / réécrire :
Pour **servir** au mieux l'histoire que l'on raconte

- Narration efficace
  - Claire
  - Rythmée
  - Vivante
- Épousant les intentions d'origine

Vous avez trouvé les questions…
maintenant, il s'agit de trouver les réponses

Dans les coulisses de la correction

- **Qualités (in)désirables**
  Comment fonctionne une histoire ?
- **Pistes pour une méthode**
  Se corriger : devenir son propre éditeur
- **Les problèmes les plus courants**
  Et comment les résoudre

Qualités (in)désirables

- Comment fonctionne une histoire ?

(Narrative) dress code

Toute narration est un échange

- L'auteur donne à imaginer
- Le lecteur remplit les blancs (et construit son histoire)

➔ Attentes

Époque, goûts, genre, culture…

Qui est le lecteur du XXIe siècle ?

- Époque bombardée de narration (« *storytelling* »)
  - Attentes, codes, intuition élevée
- Poids et concurrence de la narration visuelle
  - Grand spectacle et action (Hollywood)
  - Rythme (manga, séries)
  - Imaginaire de référence
  - Le lecteur est aussi « aventurier » (jeu vidéo)
  - La question de la surenchère (violence & sexe : *GoT*)
- Le lecteur actuel tend à l'impatience
  - /!\ Rythme (longues descriptions pures, contemplation…)

Qu’est-ce qu’une histoire ?

Selon vous ?

« L’actualisation d’une situation riche de potentialités » (Aristote, *energeia*)

Des gens intéressants veulent quelque chose d’important… et c’est compliqué

Qu’est-ce qu’une histoire ?

Des gens intéressants…

veulent…

quelque chose d’important…

et c’est compliqué

➔ ***Conflit* et *enjeu* à toutes les échelles**

= TENSION NARRATIVE.

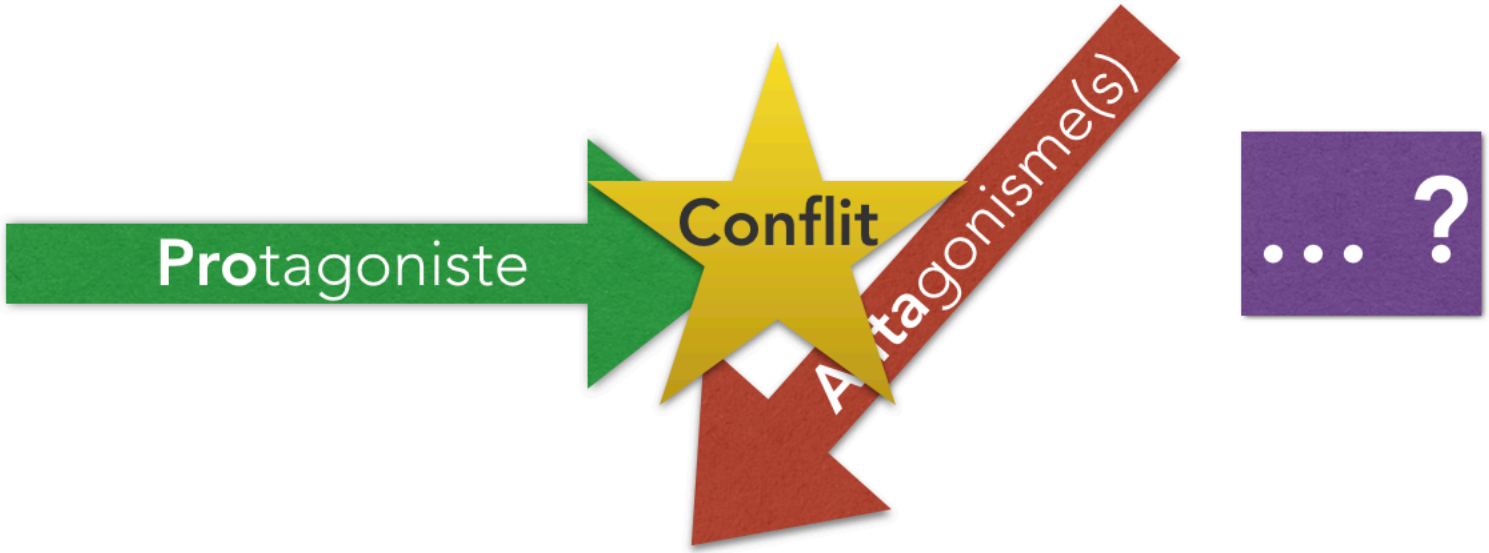
Du jeudi 27 au dimanche 30 mai 2010
imaginales
le festival des mondes imaginaires
http://lioneldavoust.com

La notion de conflit en narration

Au-delà de frappe et tape…

La notion de conflit en narration

Au-delà de frappe et tape…



Par exemple…

Promesse et paiements

La fiction est une **grande chaîne de vraisemblances causales**

Elle fait des **promesses**…
Qu'elle doit **payer** (*créativement*…)

Ex : Le fusil de Tchekov (et son inversion)

Gare :

- Au *deus ex machina*
- À l'utilitarisme
- Aux paiements convenus

La notion de budget en narration

Pas de limite sur les effets spéciaux, le *casting*…
Mais notre budget est l'attention du lecteur.

Détails ➔ Promesse
(… à payer)

Gérer les détails ➔ Gérer les promesses
Gérer l'attention du lecteur et donc son intérêt.

Vérifier son histoire

Promesse / paiement

À tous les niveaux

- Fais-je des **promesses** intéressantes… (début)
- … que je **paye**… (milieu / fin)
- … **intelligemment**…
- … à travers des **conflits** et de la **tension** ?
- **Clarté** : toutes les infos sont-elles là et accessibles ?
- Maintins-je bien le **rêve de la fiction** ?

Vérifier ses personnages

Le personnage est le véhicule du lecteur

- Sont-ils tous **nécessaires** ?
- **Crédibles** (= humains : forces & faiblesses) ?
- **Installés** (personnalité, passé, relations) ?
- **Cohérents** (réactions, talents, failles) ?
- **Que veulent-ils dans l'histoire** ? (conflit)

Vérifier son rythme

Maintenir l'intérêt du lecteur

- Fais-je **varier le rythme** en fonction de l'action ?
  - Suspense / calme / suspense (contraste)
- Sans ralentir par trop d'**exposition** ?
- Mes descriptions sont-elles **efficaces** et opérantes ?
- Le lecteur se pose-t-il bien **les bonnes questions**…
- … auxquelles il veut les **réponses** ?
- L'histoire **avance-t-elle**?

Pistes pour une méthode

- Se corriger : devenir son propre éditeur

Devenir son propre éditeur

Votre livre n'est pas votre enfant

Vous devez lui taper dessus

- Écrire : envie, « inspiration », flux de conscience
- Corriger : **servir son projet**
  - Identifier les problèmes
  - Les résoudre

➔ Devenir impitoyable

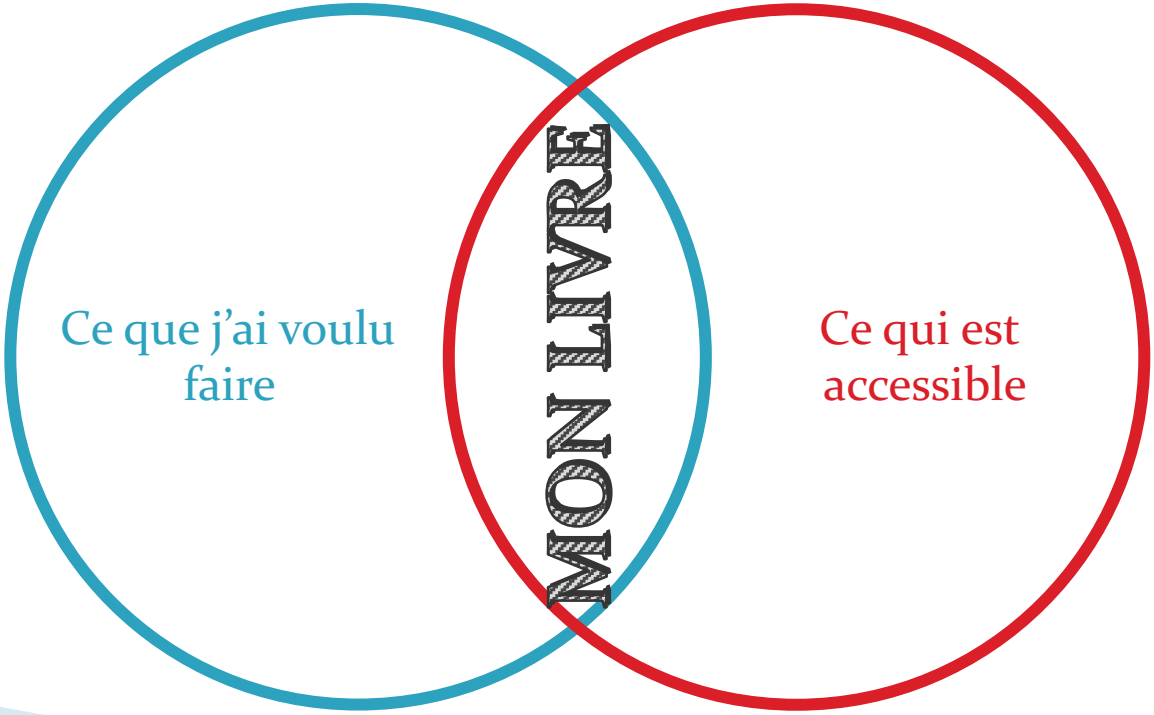
Vous croyiez avoir fini ?

10% des jeunes auteurs finissent un livre…
1% d'entre eux finissent leur retravail.

- Le retravail est la marque d'un livre terminé
- Travail de **longue** haleine (davantage qu'écrire… ?)
- Travail difficile (au début)
  - Coupes parfois franches (« *kill your darlings* »)
  - Pans entiers à réécrire…
  - ou à ajouter

Quelle est votre esthétique ?

« Mon boulot n'est pas de faire ce que vous voulez, mais de faire en sorte que vous vouliez ce que je fais. »



L'attitude à avoir

« Si tu as écrit le livre que tu voudrais lire,
tu devrais aimer lire le livre que tu as écrit. » - H. Lisle

- **Lire comme un lecteur :** se laisser guider par ses attentes. Que (ne) voulez-vous (pas) trouver ?
  - Recevoir sans *a priori*
  - Exigences : clarté, cohérence…
  - Être attentif à ses réactions
    - Surprise ? Ennui ?
    - Rire ou tension ?
    - Incohérences ?

Avoir du recul ?

- Laisser passer du temps
  Quelques années / mois / semaines…
- Lire sur papier
  Pour sentir la dynamique
- Noter les défauts
  *Mais aussi les **qualités** !*
- Bêta-lecteurs ?
  Les connaître… et savoir s'en affranchir !

➔ **<u>Proposition</u>** d'une « méthode » en une passe.

Être attentif.ve !

Qu'annoter et comment ?

Manuscrit : détail de la lecture

- Trop lent, trop rapide, superflu, redite ?
- Incohérence locale ? Manque d'information ?
- Pas de correction orthographique

Fichier 1 : considérations « au fil »

- Considérations générales sur le chapitre ou la scène
- Manque de conflit ? Délayé ? Trop dense ?
- Scène inutile, scène absente ?

Fichier 2 : considérations générales

- Failles générales émergentes
- Tics d'ordre général
- Grosse faille de scénario, fil narratif à couper / ajouter…

… pour des lignes « de coupe »

Le livre

- Problème de thème…
- Personnage à réécrire / supprimer / ajouter…

***x* scènes**

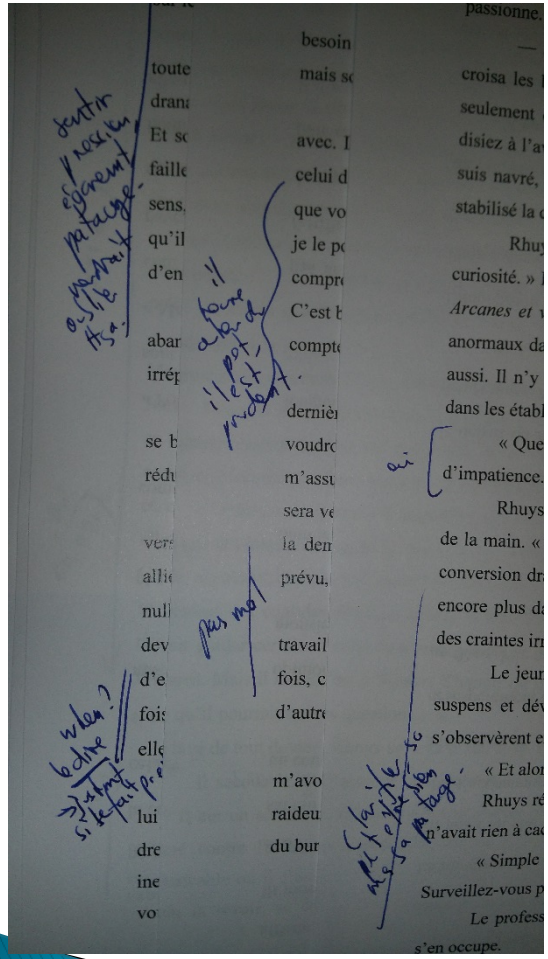
- Incohérence qui touche un fil narratif…
- Changement d'un événement…

Détail

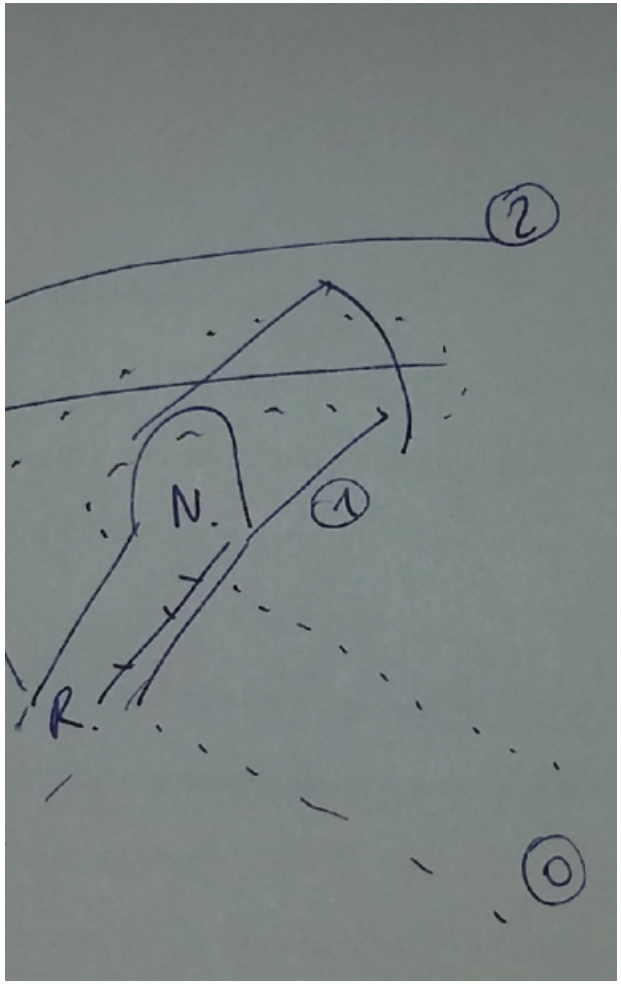
- Raccourcir, développer, clarifier…
- Style, élégance, clarté…

Une astuce : le *go back file*…

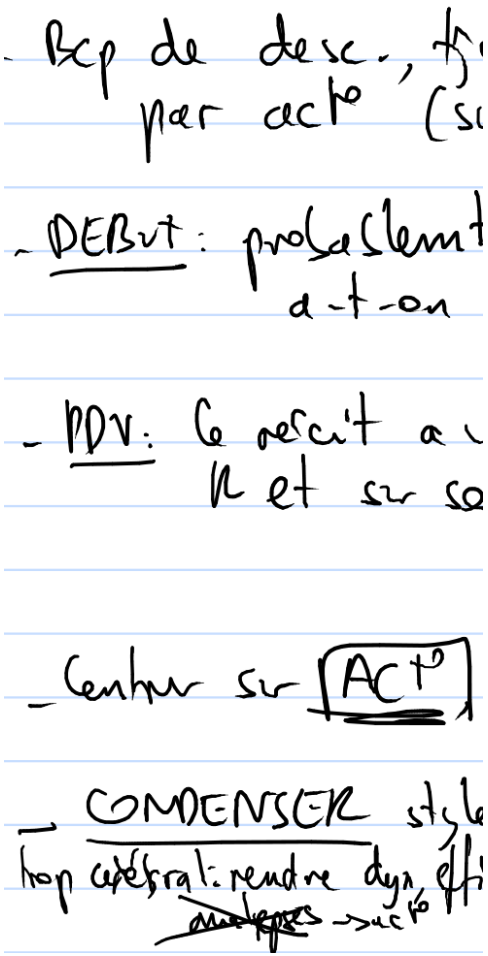
En taille réelle…



Détail (I)



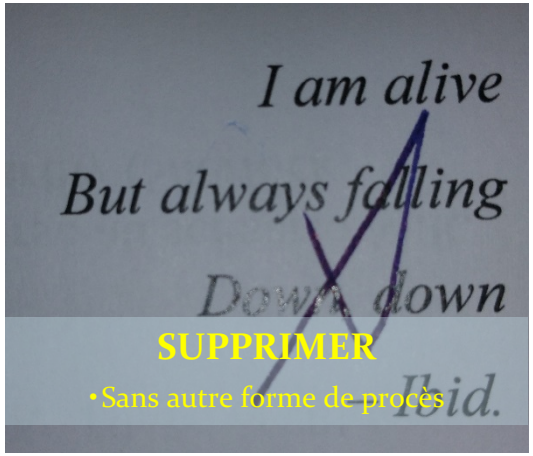
Contrôler le décor (II)



Noter les gros défauts (III)

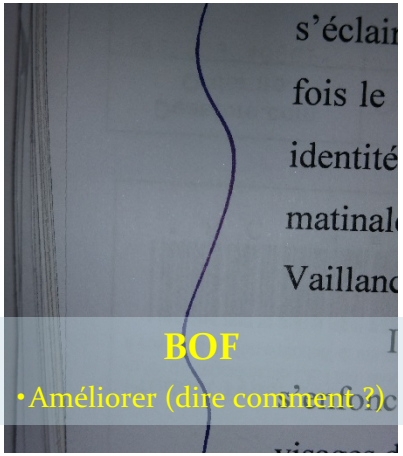
imagin
http://lioneldavoust.com

Petit système d'annotations (1)



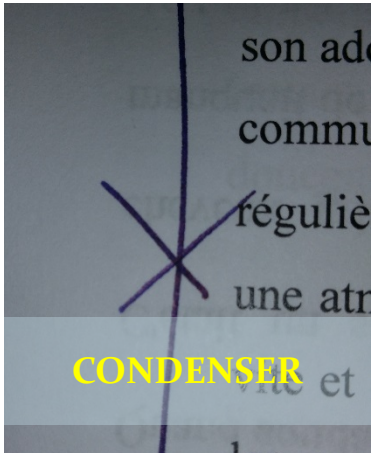
SUPPRIMER

- Sans autre forme de procès

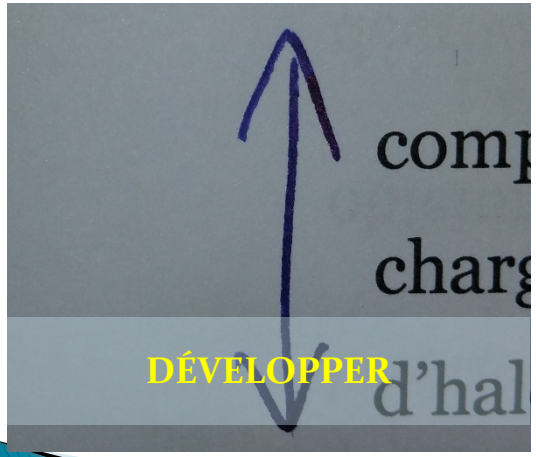


BOF

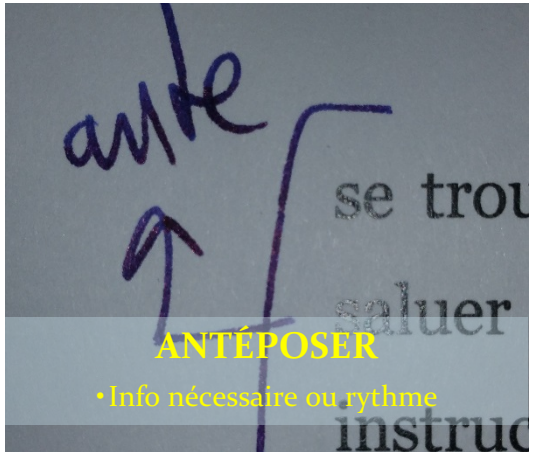
- Améliorer (dire comment ?)



CONDENSER

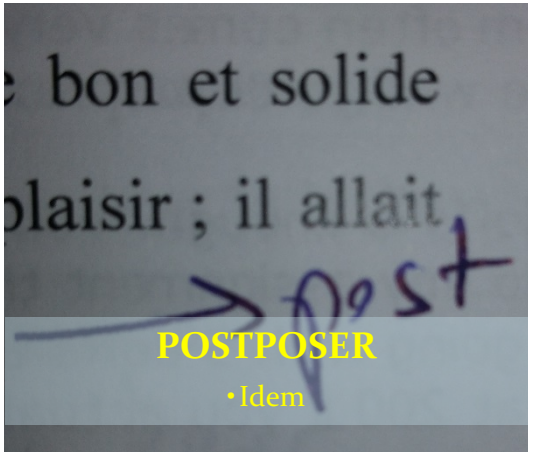


DÉVELOPPER



ANTÉPOSER

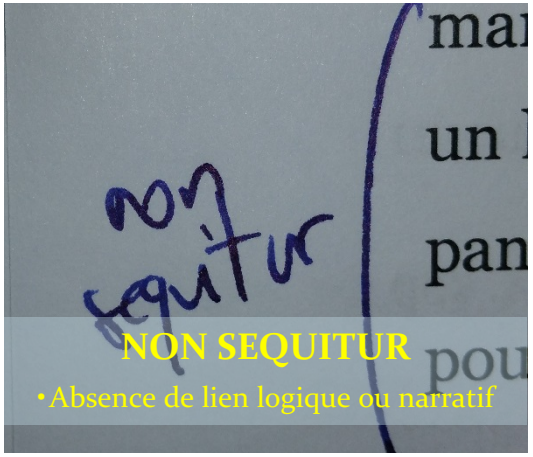
- Info nécessaire ou rythme



POSTPOSER

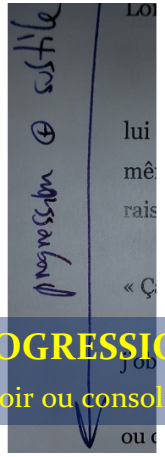
- Idem

Petit système d'annotations (2)



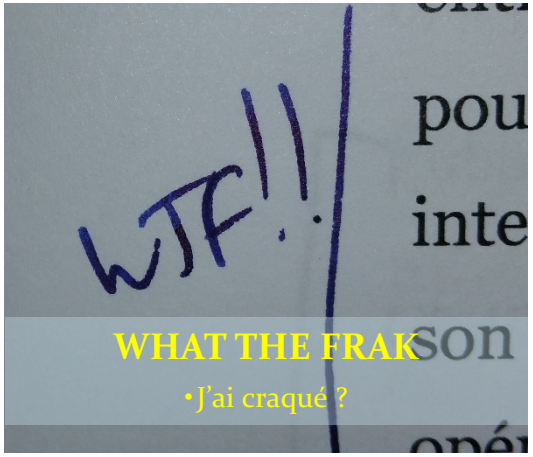
NON SEQUITUR

- Absence de lien logique ou narratif



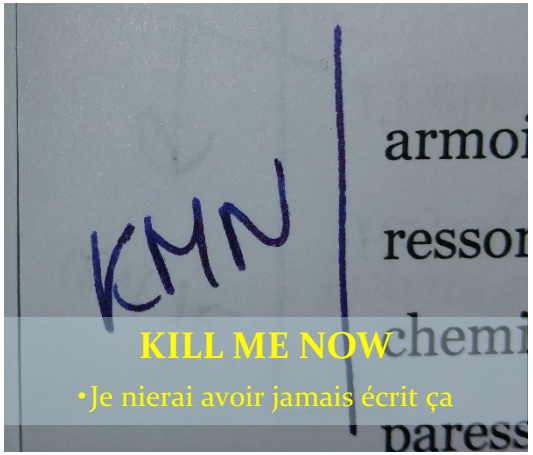
PROGRESSION

- Revoir ou consolider



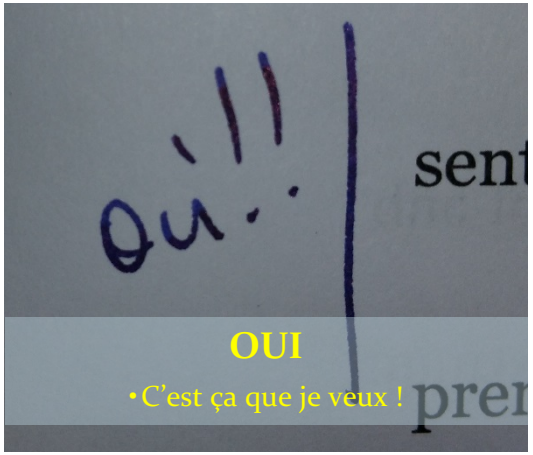
WHAT THE FRAK

- J'ai craqué ?



KILL ME NOW

- Je nierai avoir jamais écrit ça



OUI

- C'est ça que je veux !

C'est votre phare dans la nuit !

Les problèmes les plus courants

- Et comment les résoudre

Mauvais point de vue (ou *faute* de point de vue)

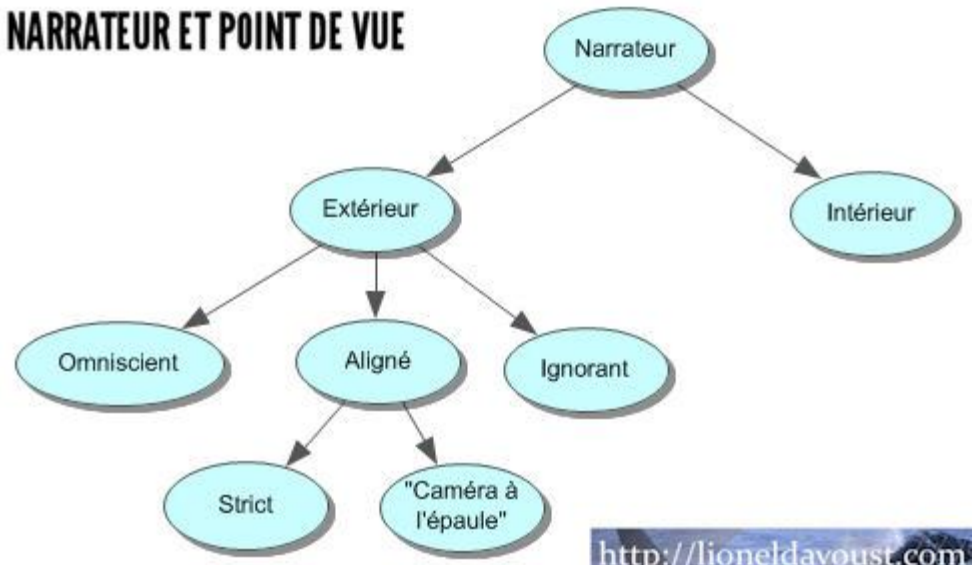
Le personnage est le véhicule du lecteur

Comment choisir ?

- Celui qui en sait le moins
- Celui qui a le plus à faire, à dire… ou à perdre

« Faute » :

Head-hopping



Show, don't tell (et inversement)

« Bruk était vraiment un type détestable. »

-*Vs.*-

« Bruk prit un petit chaton tout mignon et lui tordit le cou avec un sourire. »

Mais

« Trois milliards d'années d'expansion galactique plus tard… »

« Bob se leva, prit son petit-déjeuner, se lava les dents, enfila son pantalon sa chemise ses chaussures… »

Style invariant

« James courut. La voiture était juste à sa portée. Encore quelques mètres ! Il bondit. »

-*Vs.*-

« James regarda Anita. Elle avait de grands yeux bruns. Le feu craquait gaiement. Il l'embrassa. »

Inversement…

« James s'élança d'une foulée agile héritée de son père sprinter olympique ; la Mercedes, une berline à la carrosserie étincelante, vrombissait tel un essaim de frelons. *C'est pour toi, papa,* pensa James… »

« Prose violette » (*purple prose*)

« Le ciel d'un azur céruléen, brillant tel l'acier d'une épée tout juste tirée par un féroce barbare nordique à l'aube d'une bataille décisive, jetait sans l'atteindre sa clarté gaie sur le pavé anguleux, noir et austère, de la rue, qui luisait faiblement d'une humidité héritée de l'orage tumultueux de l'avant-veille, rappelant à Bob le chagrin qui avait embué son doux regard quand la belle Anita, aux yeux bruns comme un bois précieux, avait embrassé goulûment James, plongeant le cœur aimant du jeune homme dans les affres infinies et souffreteuses du gouffre d'un désir privé d'exutoire, où il se débattait à présent en son for intérieur, blessant son âme sur les arêtes tranchantes de la déconvenue. »

Surexplication

« Bob prit un cheval. En effet, le fleuve était en crue, rendant la navigation trop dangereuse. Car il pleuvait beaucoup en cette saison, le royaume de Plan-de-Cuques se trouvant soumis à une mousson périodique en vertu de sa position quasi-équatoriale. La planète Tugudu possédait en effet un axe de rotation fort prononcé de 23°. Bob y allait seul car il faisait la tête à Gruk, et Anita était avec James. Il ne prit pas non plus d'escorte, car… »

➔ **C'est de l'échafaudage d'écriture.**

(penser à Roger Zelazny)

Non sequitur

« Vous avez l'heure ?
— J'aime la confiture à la framboise. »

Plus retors :

Le ciel était d'un bleu limpide. Les pavés luisaient de la pluie de la veille. Les nuages, sur les côtés, grondaient d'un orage en approche. Les enfants criaient dans le square.

➔ **Penser à la logique** (raisonnement / regard)

« O.S.E.F. »

La réceptionniste accueillit Bob. Le regard avenant, les cheveux relevés en un chignon gris, elle lui rappelait sa grand-mère. Son badge indiquait « Salut, je m'appelle Gertrude ! »

➔ Attentes ! (cf budget)

Ou

« Salut, ça va ?
— Oui, merci, et toi ?
— Bien aussi, merci. Tu as les microfilms ? »

Flashback non gagné (analepse)

« Trois jours plus tard, Bob se rendit à la banque. La veille, il avait appelé le banquier pour lui demander un prêt, mais celui-ci s'était montré tatillon, exigeant toutes sortes de garanties. Bob avait alors appelé ses amis en quête d'un garant. Il avait découvert que sa mère était absente, probablement sortie au cinéma… »

➔ Un flashback halte l'action ;

Est-il « gagné » ? Pourrait-on antéposer l'action dans le flux de la narration ? (échafaudage probable)

Corps absent

Nous avons cinq sens : s'en servir

- Donne de la vie et de la substance
- Ressenti avec le corps : *show, don't tell*
- « Pogner » le lecteur (© E. Vonarburg)

« Bob n'avait jamais eu aussi peur. »

-*Vs.*-

« Bob ne pouvait contrôler ses tremblements. Une sueur froide lui poissait le dos et ses entrailles grognaient douloureusement. »

Dialogue démonstratif (« *As you know, Bob* »)

« Car, comme vous le savez, professeur Bob, cette machine sur laquelle nous avons travaillé dix ans et misé toute notre carrière nous permettra de remonter dans le temps à l'époque des dinosaures. »

(Il n'est pas déjà au courant ?)

➔ Saupoudrer deux phrases d'exposition pure

➔ *T.H.A.D.* (Elizabeth George)

En conclusion…

Corriger :

- Avec recul
- Devenir son propre éditeur
- Travail de longue haleine (mais qui s'apprend bien)

- Contrôler :
  - **Clarté** & cohérence
  - **Conflits** et budget
  - Promesses narratives et **leur paiement**
  - **Effets et rythme** (servir son histoire et ses surprises)

« Mes crayons survivent à mes gommes. »

» - Vladimir Nabokov

Du jeudi 27 au dimanche 30 mai 2010
imaginales
le festival des mondes imaginaires
http://lioneldavoust.com