

Le guide - version écriture

Le collectif de L'écran d'après

L'écran d'après est un mouvement initié par une centaine de professionnels de l'audiovisuel et du cinéma désireux de raconter une société plus inclusive et plus durable dans leurs fictions. Ces fictions, quelle que soit leur forme, ne sont pas forcément militantes ou dogmatiques. Elles conservent les arches narratives de récits captivants, intrigants, émouvants, interpellants... et à succès. Elles s'inspirent des préoccupations actuelles pour normaliser des comportements durables à l'écran, et contribuent ainsi à éveiller les consciences du grand public.

Cette démarche non lucrative, initiée par Sparknews (expert de la mise en récit des enjeux sociaux et environnementaux) et Get the Moon (experts du secteur cinématographique), a été financée par les acteurs du secteur, et par plusieurs fondations. Aucun des participants à cette co-construction n'y a d'intérêt personnel, mais tous y ont trouvé un intérêt collectif pour leur travail et leurs équipes.

Le guide de L'écran d'après

Ce guide, co-construit par et pour les professionnels de la TV et du cinéma, permet d'interroger les automatismes d'écriture, de construction du récit et de développer de nouveaux référentiels pour le spectateur. Il est composé d'une grille de questionnement et d'un centre de ressources (présentation d'études et d'experts). 3 versions du guide sont à disposition des professionnels de l'écriture, de la production & réalisation, et de la diffusion & distribution, afin que chacun puisse agir à son échelle, dans le cadre d'une démarche portée collectivement par l'ensemble des métiers.

La grille de questionnement

Vous êtes auteur-riche, vos histoires et vos personnages inspirent et/ou influencent les spectateurs qui s'emparent de vos imaginaires. Vous souhaitez intégrer dans vos récits les éléments d'une société plus inclusive et plus durable.

Ce guide propose 3 temps de questionnements sur les caractéristiques fondatrices de votre récit : le profil des personnages et leurs quêtes, et le modèle sociétal, dont vous trouverez une synthèse sur cette page.

Le guide complet, à télécharger, comporte une trentaine de questions. Rapide et simple à utiliser, il vous invite à questionner votre récit, sans entraver votre créativité, ni être dans une logique de bonnes ou de mauvaises réponses.

Cette grille de questions n'est pas exhaustive, à vous de vous l'approprier et de l'utiliser en fonction de vos aspirations.

1. Qui sont vos personnages ?

Parité, inclusion, handicap, mixité culturelle, ethnique et sociale... Notre Histoire et nos sociétés sont les fruits d'une profonde diversité, qui en constitue leur force et leur richesse.

Ce chapitre a pour objectif de questionner comment sont déterminés vos personnages principaux et secondaires, et s'ils reflètent notre diversité sociale. Pour vous libérer d'une logique de quotas, ces questions vous permettent d'explorer la variété de vos personnages et la façon dont cela impacte votre histoire.

Quelques chiffres :

- 38% des personnages principaux sont des femmes (Etude cinégalité 2022)
- 3,57% des interactions sont entre trois femmes versus 40,74% qui sont entre trois hommes (source: "Using data science to understand the film industry's gender gap", 2020)
- 3% des personnages sont en situation de handicap (Rapport ARCOM 2022) versus 17% des Français (étude INSEE 2016)
- 13% des personnages perçus comme noirs et 11% de ceux perçus comme arabes commettent un crime à l'écran contre 4% de ceux perçus comme blancs. (Etude cinégalité 2022)
- 12% des personnages principaux sont perçus comme non-blancs dans les films à gros budget (Etude cinégalité 2022)

- Quels sont les profils des personnages principaux de votre récit ? (genre, orientation sexuelle, origine géographique, origine perçue, profession, particularité physique, âge, intersectionnalité...) ?
- Quels sont les profils de vos personnages secondaires et de vos figurants ? (idem)
- Les personnages de votre histoire pourraient-ils être incarnés par d'autres types de profils que ceux déjà identifiés ?
- Si vos personnages ne sont pas issus de différentes cultures, traditions ou origines, faire évoluer leurs profils pourrait-il enrichir votre histoire ?
- Qui sont les personnages féminins ? Comment leurs prises de paroles et actions contribuent-elles au déroulement de l'histoire ? Idem pour les personnages masculins ? Et pour les non genrés ?

- Votre récit intègre-t-il des personnages en situation de handicap (visible ou invisible, déficiences, fragilités physiques ou mentales) ?

> Si oui, traitez-vous le handicap comme un sujet à part entière en lien avec le déroulé de l'histoire, avec pour objectif d'interpeller le spectateur sur ce handicap ?

Ou est-il une composante d'un des personnages, sans focus particulier, pour ainsi "normaliser" les situations de handicap ?

> Si non, intégrer un personnage en situation de handicap, pourrait-il avoir une valeur ajoutée pour votre histoire ?

- Votre récit intègre-t-il des personnages LGBTQIA+ ? La question du genre et de l'orientation sexuelle fait-elle l'objet d'une considération particulière dans votre histoire ? Laquelle ? Pourquoi ?
- Les stéréotypes et idées reçues qui peuvent être habituellement associés aux profils de vos personnages, ont-ils une valeur ajoutée pour l'histoire ? Si non, pourriez-vous les faire évoluer pour enrichir vos personnages de caractéristiques moins attendues ?
- Vous êtes-vous appuyé sur des experts / des personnes directement concernées par les questions de parité/diversité/inclusion pour décrire au mieux la réalité de ces situations ?
- Les caractéristiques de certains de vos personnages peuvent-elles évoluer en fonction de votre casting final et ainsi s'adapter aux profils des comédien·nes sélectionné·es ?

2. Quelle est la quête de vos personnages ?

La notion de “réussite” revêt de nombreux aspects, autres que ceux véhiculés par les modèles dominants actuels (l’enrichissement financier, l’accès au pouvoir...).

Cette partie du guide propose d’explorer et de valoriser de nouvelles sources d’épanouissement et de développement personnel et collectif, en interrogeant notamment les aspirations des personnages et leur compréhension des enjeux actuels.

Loin de créer des personnages lisses ou prévisibles, ces questionnements prennent en compte l’esprit de contradiction de l’être humain et l’amènent à de nouvelles réflexions plus contemporaines.

Quelques chiffres :

- *80% des français se disent inquiets au sujet de la protection de l'environnement et du changement climatique (Sondage Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions mars 2022)*
- *0,6% des 37 453 scénarios de films et téléfilms analysés par des chercheurs de l'université de Californie du Sud (USC), mentionnaient spécifiquement le «changement climatique» (source : france.info)*
- *1ere réponse des Français à la question “quel est le métier idéal ?” : celui qui permet de vivre de sa passion, avant celui qui est utile à la société, et celui qui est rémunérateur (source : Etude Harris Interactive pour Challenge 2022)*
- *70% des Français souhaitent avoir un métier qui a du sens (source : Etude Harris Interactive pour Challenge 2022)*

La psychologie des personnages :

- À quoi aspirent vos personnages principaux et secondaires (pouvoir, richesse, liberté, lien social, amour, voyage, confort, stabilité, survie...) ?
- Ont-ils une certaine conscience des enjeux sociaux et environnementaux ?
 - > Si oui, comment cette conscience s'incarne-t-elle dans leurs comportements ? Évolue-t-elle au fil du récit ?
 - > Sinon, sont-ils soumis à un moment de l'histoire à une prise de conscience de ces enjeux ? Comment réagissent-ils ?
- Cette prise de conscience a-t-elle une influence sur leurs relations avec les autres personnages et sur l'arc narratif ?
- Comment est-elle perçue par les autres personnages (positive, négative, neutre) ?
- Comment pensez-vous que vos personnages pourraient évoluer à l'issue de votre histoire ?

Leurs liens à la réussite et au pouvoir :

- Qu'incarne l'argent pour les personnages qui en font mention (réussite, plaisir, anxiété, pouvoir, liberté, contraintes, tabou, objectif...) ?
- Les personnages font-ils appel ou preuve d'entraide et de collaboration ?
- Quels sont les éléments du récit qui rendent les personnages principaux heureux (accès à l'abondance, sentiment d'appartenance à une communauté, héritage culturel, besoin de possession, lien social, lien à la nature, la technologie au cœur du quotidien...) ?
- Ceux qui les rendent malheureux ?
- Quelle perception les personnages secondaires ont-ils de ces éléments ?

3. Quel modèle de société sert d'arène à votre récit ?

Notre consommation de ressources naturelles excède ce que la Terre est capable de reconstituer en une année (le jour du dépassement indique qu'il faudrait 1,75 Terre pour régénérer ce que nous consommons).

Alors que l'humanité va devoir s'adapter à ces limites planétaires non extensibles, ce chapitre a pour objectif de questionner les habitudes et modes de vie de vos personnages (leur lien à la consommation, à la nature...) et amène à réfléchir à d'autres modèles plus compatibles avec les ressources dont nous disposons réellement.

Quelques chiffres :

- *20% de la production mondiale est jetée chaque année soit 931 millions de tonnes d'aliments (rapport ONU 2021)*
- *800kgs de ressources sont nécessaires à la fabrication d'un ordinateur de 2kg (Rapport La face cachée du numérique de l'ADEME)*
- *50% de la population mondiale vivra en 2025 dans des régions où les ressources en eau ne seront plus suffisantes (World institute resources)*
- *69% des populations de vertébrés ont disparu entre 1970 et 2018 (Rapport WWF "Planète vivante" 2020)*

Le modèle de consommation :

- Dans quelles conditions, et pour répondre à quel(s) besoin(s), les personnages sont-ils en situation de consommation dans votre histoire : répondre à ses besoins quotidiens, (se) faire plaisir, compenser une déception... ?
- Comment vos personnages répondent-ils à ce besoin de consommation (de façon immédiate, raisonnable, déraisonnable...)?
- À quelles émotions sont associées les moments de consommation (joie, hystérie, addiction, souffrance dûe à une précarité...)?
- Faites-vous mention d'une alimentation de proximité, de saison ?
- Le gaspillage et le recyclage sont-ils pris en considération ?

- Si vous souhaitez interroger les comportements de vos personnages et les réactions qu'ils peuvent susciter, préférez-vous mettre en avant les limites d'un comportement incompatible avec nos limites actuelles (exemple : le personnage qui jette son mégot à terre se fait reprendre) ou normaliser des comportements plus durables (exemple : tous les personnages jettent leurs mégots dans la poubelle sans que cela ne soit un sujet) ?
- Quels sont les décors, accessoires et loisirs montrés à l'écran (typologies de mobilité, d'habitat, de vêtements, de tourisme...) ?
- Quelle image renvoient-ils ? Pourraient-ils être remplacés par d'autres éléments à moindre impact environnemental ?

La place du vivant :

- Comment la flore est-elle représentée ? Est-elle inexistante, une arène (un simple décor), ou existe-t-il des temps dédiés à cette flore ?
- Est-elle domestiquée ou sauvage ?
- Existe-t-il des interactions entre les personnages et cette flore ?
- Quelles émotions sont associées à ces scènes ?
- Y a-t-il des animaux dans votre récit ? Ont-ils un rôle dans l'histoire ?
- Quelle est leur typologie (espèces sauvages, domestiquées ou imprégnées) ?
- Quels liens entretiennent-ils avec les personnages ? Comment les animaux sont-ils traités dans le récit ?
- Quels comportements ou situations peuvent être associés aux scènes avec les animaux, et quelle image renvoient-ils aux spectateurs ?

Lexique

Besoins du quotidien

Cette définition n'est pas figée car elle est soumise à la libre interprétation de chacun. Elle est utilisée dans ce guide pour désigner les besoins physiologiques associés à une consommation raisonnée et nécessaire.

Abraham Maslow, psychologue humaniste américain (1916-1972) a défini cinq types de besoins fondamentaux qui restent une référence encore aujourd'hui et qu'il classait ainsi :

- Besoins vitaux ou physiologiques (manger, boire, dormir, respirer...)
- Besoins de sécurité et protection (corps, emploi, santé, propriété...)
- Besoins sociaux (amour, amitié, appartenance...)
- Besoins d'estime de soi (confiance, respect des autres...)
- Besoins de se réaliser (accomplissement personnel)

Diversité

Ensemble des personnes qui diffèrent les unes des autres par leur origine géographique, socio-culturelle ou religieuse, leur âge, leur sexe, leur orientation sexuelle, etc., et qui constituent la communauté nationale à laquelle elles appartiennent. (Source : Larousse)

Enjeux sociaux et environnementaux

Cette expression reprend les défis liés aux limites planétaires et à la justice sociale perçus comme étant à prendre en compte pour favoriser l'émergence d'une société pérenne, respectueuse du vivant : dérèglement climatique ; préservation de la biodiversité ; transition agricole et alimentaire ; mobilité durable ; bien-être, santé et qualité de vie ; attention portée à l'égalité, à la parité, et à l'inclusion de tous ; lutte contre la pauvreté et l'exclusion ; réduction des déchets ...

Handicap

« Par personnes handicapées on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres. » (source : Nations Unies).

L'Organisation Mondiale de la Santé établit une classification des handicaps à l'aide de 5 grandes catégories :

- le handicap moteur,
- le handicap sensoriel (visuel, auditif),
- le handicap psychique (pathologies perturbant la personnalité),
- le handicap mental (déficiences intellectuelles)
- et les maladies invalidantes

Lexique

Imprégnées (espèces)

Dans ce contexte, cette expression désigne les espèces animales qui ont été habituées à la présence de l'être humain, mais qui conservent leurs caractéristiques d'animaux sauvages (exemple : un loup pourra avoir été apprivoisé par l'être humain, mais il ne sera jamais totalement domestiqué).

Inclusion

Action d'intégrer une personne, un groupe, de mettre fin à leur exclusion, notamment sociale (Source : Larousse). L'inclusion sociale consiste à changer de lunettes dans notre rapport aux autres et à la différence. Plutôt que de vouloir absolument que les « non-conformes » se rapprochent le plus possible de la « norme », c'est la « norme » que l'on remet en question.

Intersectionnalité

Théorisé par la militante afro-féministe et juriste Kimberlé Williams Crenshaw, cette expression sociologique désigne la situation de personnes subissant simultanément plusieurs formes de discrimination ou de domination dans une société. Exemple : une femme, noire, lesbienne risque de subir trois types de discrimination liées à son genre, son origine perçue, et son orientation sexuelle.

LGBTQIA+

Ce sigle désigne les personnes qui ne sont pas hétérosexuelles en reprenant la première lettre d'autres formes de sexualité :

L pour lesbienne

G pour gay

B pour bisexuel.le

T pour trans : personne née homme ou née femme et qui ne se sent pas appartenir à ce genre (contraire de "cisgenre", une personne née homme ou née femme qui se sent appartenir à ce genre).

Q pour queer : personne qui ne se reconnaît pas dans la sexualité hétérosexuelle, ou ne se sent pas appartenir à un genre défini.

I pour intersexe : personne née ni homme ni femme.

A pour asexuel : personne qui ne "ressent pas le besoin de s'engager dans des relations sexuelles"

+ pour toutes les autres définitions "queer"

Lexique

Origine perçue

Il s'agit de répartir les indexés selon des catégories de sens communs à partir desquelles, en France, les personnes sont aujourd'hui vues comme "blanches", "noires", "asiatiques", "autres".

Parité

“La parité signifie que chaque sexe est représenté à égalité dans les institutions. C'est un instrument au service de l'égalité, qui consiste à assurer l'accès des femmes et des hommes aux mêmes opportunités, droits, occasions de choisir, conditions matérielles tout en respectant leurs spécificités. La notion de parité constitue le fondement des politiques de lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes”. (Source : INSEE)

Stéréotypes

Opinion toute faite réduisant les particularités. Synonymes : clichés, préjugés. (Source : Le Robert)

Vivant

Au sens strict, ce terme désigne les êtres animés par la vie, à l'opposé des choses inertes. D'un point de vue biologique, ce terme regroupe les êtres humains, végétaux, et animaux.