

CHRISTOPHER VOGLER

LES LIVRES ET LES FILMS ONT FORGÉ MON ESPRIT, en particulier les récits d'aventures héroïques. J'ai étudié le journalisme à Columbia, l'Université du Missouri, j'ai été diplômé en 1971 et servi comme officier dans l'*Air Force* pendant quelques années, réalisant des films documentaires pour le -Pentagone et le Congrès sur l'espace militaire et les programmes de missiles.

Je suis allé à la *Film School* (école de réalisation) à l'Université du sud de la Californie et j'ai eu deux expériences significatives qui ont façonné le reste de ma vie. La première, c'était un cours appelé « Analyse de l'histoire pour le film et la TV » qui m'a enseigné de nombreuses compétences qui m'ont permis de travailler dans l'industrie du film, et la deuxième fut la rencontre avec le travail de **Joseph -Campbell (1904-1987)**, qui a étudié la mythologie comparative et dont le livre *Le Héros aux mille et un visages* me stupéfia.

En tant qu'étudiant en réalisation, j'étais dans une sorte de quête, à la recherche de principes sur la narration et le storytelling. Je les ai découverts dans le livre de Campbell avec les étapes du voyage du héros et les archétypes. Les idées de Campbell furent d'une valeur énorme, son analyse sur la mythologie était une véritable boîte à outils pour concevoir des histoires qui touchent tous les publics. J'ai eu une vraie révélation, après avoir lu le livre, j'en utilisai les concepts pour m'aider à comprendre l'énorme impact d'un nouveau film qui venait juste de sortir : ***Star Wars*** (le premier épisode). J'appris plus tard que Georges Lucas avait également rencontré les idées de Campbell pendant ses études et qu'il s'en était servi dans son travail. Il m'apparut certain que l'itinéraire du héros, tel que Lucas l'avait découvert, offrait un kit d'outils pour structurer et transcender la narration des films.

Armé du langage de Campbell et de ses concepts, je commençai à travailler comme analyste pour des producteurs indépendants et des studios, d'abord en freelance pour The Ladd company, Orion Pictures et United Artists et très vite je rejoignis l'équipe d'analystes «les lecteurs» de la Twenty Century Fox. Après deux ans chez eux, je rejoignis l'équipe Disney en tant que consultant.

Aux studios Disney, j'eus la chance de tester mes théories sur, littéralement, des milliers de scénarios et nouvelles que je recevais. Au milieu des années 80, je décidai d'écrire mes observations sur un document formel, qui aurait pour but de montrer, avec des exemples de films modernes et classiques, comment les réflexions sur les personnages et les mythes de Campbell étaient d'une efficace actualité. J'ai donc traduit Campbell en langage filmique en donnant trois ou quatre exemples de films pour chacune des étapes, là où lui donnait des exemples de mythes et légendes. La culture d'entreprise Disney de l'époque encourageait les mémos pour communiquer sur de nouveaux concepts, j'ai donc couché ma théorie sur papier, un document de 7 pages que j'appelai *Le Guide pratique*, et le distribuai à mes collègues et amis du studio.

Le mémo fit sensation, passant entre les mains du monde des développeurs et des agents, et entra dans la mémoire collective de l'industrie du film. J'eus également la reconnaissance de la part de la Disney Company, où je commençai à travailler avec le département d'animation et contribuai à la conception d'histoires telles que ***Le Roi lion, Aladdin et Hercules*** pour ne citer que celles-là.

À peu près au même moment, je me mis à enseigner dans le programme pour les scénaristes et écrivains de UCLA, et utilisai *Le Guide pratique* comme support d'analyse pendant mes cours. Il s'agrémenta de nombreux exemples et d'une section sur les archétypes de personnages, présents dans quasiment toutes les histoires, et au bout d'un moment il y eut assez de matière pour écrire un livre qui devint *The Writer's Journey* édité par Michael Wiese aux États-Unis en 1995 et « Le Guide du scénariste » édité par Dixit en 1997.

Le livre fut utilisé tout de suite comme outil de travail dans différents cours et classes, et m'ouvrit la porte au monde du tutorat, des séminaires et des consultations, notamment en Europe où je participai à un nombre important de programmes qui enseignaient aux scénaristes de films et de documentaires.

Aux États-Unis, je commençai à voyager, à prendre part à des conférences sur l'écriture et appris que *Le Guide du scénariste* avait une grande influence, et qu'il était utilisé pour façonner des thrillers, des livres de science-fiction, et des histoires de tous genres.

Je continuai à travailler comme consultant pour les majors hollywoodiennes, et opérai pendant quelques années comme exécutive développeur à la Fox, à cette époque nous faisons des films aussi variés que ***Courage Under Fire*** (*À l'épreuve du feu*), ***Volcano***, ***Fight Club***, ***Anna and the King*** (*Anna et le roi*), et ***The Thin Red Line*** (*La Ligne rouge*).

J'ai aussi été consultant à la Paramount, conseillant sur des projets de films comme ***The Spiderwick Chronicles***, ***The Shooter*** et ***Beowulf***. J'ai également été contacté par Roland Emmerich et Darren Aronofsky pour appliquer mes techniques à leurs nouveaux projets, ***10 000 BC*** et ***The Wrestler***. J'ai été invité par la société de Will Smith pour faire une consultation sur ***I am Legend*** (*Je suis une légende*) et ***Hancock***.

Les concepts du *Guide du scénariste* ont attiré l'attention de compagnies très importantes telles que Procter and Gamble ou Swarovski, où j'ai donné des conférences sur comment utiliser les techniques narratives pour augmenter le pouvoir d'une marque.

À partir de mon travail de développeur et consultant sur plus de 200 films, et du concept du livre *Le Guide du scénariste*, j'ai conçu en 2006 une masterclass de 3 jours qui analyse l'itinéraire du Héros à partir d'une structure narrative en 12 étapes et transmet des outils extrêmement efficaces pour concevoir des histoires universelles qui fédèrent tous les publics. Cette masterclass *Les Outils de la narration* a été suivie par plus de 10 000 professionnels à travers le monde, à ce jour.