
LA RÉALISATION D'UN COURT-MÉTRAGE AVEC LES ÉLÈVES EN 9 ÉTAPES

Document réalisé d'après :

Annexe réalisée par le réseau CANOPE: comment réaliser une vidéo ? Prix « Mobilisons-nous contre le harcèlement » 2ème édition 2014/2015

La création d'un court-métrage ne requiert pas nécessairement du matériel professionnel : un appareil numérique, un smartphone, une tablette peuvent suffire.

1) Trouver l'idée

- rédiger en une phrase ce que l'on veut montrer dans le film : le pitch ;
- raconter en quelques phrases ce qui va se passer : le synopsis respecte le schéma narratif et explicite la chute.

2) Définir la forme

Un film d'au maximum cinq minutes implique concision et efficacité.

Il faut choisir le format ; on peut s'inspirer des formats courts tels que :

- clip informatif ;
- publicité ;
- sketch ;
- bande-annonce ;
- reportage ; ...

3) Écrire le scénario → voir annexes 1 et 2

Le scénario doit être le plus détaillé possible pour une réalisation rapide.

1. Découpage de l'histoire en plusieurs séquences narratives.
2. Découpage de chaque séquence en plusieurs plans.
3. Élaboration d'un story-board ou scénarimage.

4) Préparer le tournage

Avant tout tournage, il faut bien définir :

Les éléments du film :

- lieux (repérages) et décors,
- textes, dialogues,
- costumes et accessoires,
- acteurs ;

La répartition des rôles au sein de l'équipe :

- cadreur,
- monteur,
- script,
- metteur en scène,
- ingénieur son (prise de son, animation musicale...),
- acteurs.

Les techniques utilisées :

➤ **pour les images :**

- film standard (des acteurs jouant des scènes),
- animation d'objets (pâte à modeler, lego, playmobil, formes photos découpées...),
- diaporama sonorisé et animé ;

➤ **pour le son :**

- prise de son directe lors du tournage,
- sonorisation après coup (réenregistrement des voix),
- bande-son (voix off, commentaires, musique).

5) Obtenir les autorisations

Prévoir par avance les autorisations d'utiliser les captations sons et vidéos (à compléter par les parents des élèves qui seront filmés et plus généralement par toute personne visible sur la vidéo) → <http://eduscol.education.fr/internet-responsable/ressources/boite-a-outils.html>

6) Réaliser le tournage

Pour faciliter le montage, on pourra débiter chaque prise avec un plan sur un clap en indiquant le numéro ou nom de séquence, le numéro de prise.

7) Visionner, archiver

- choix des prises de vue les plus intéressantes ;
- sauvegarde de la totalité des prises de vue (sur la carte mémoire, sur un ordinateur).

8) Monter le film

Quels que soient les logiciels utilisés, le montage numérique procède des mêmes étapes incontournables :

➤ **Import**

- importer les éléments vidéo/photos (rushes, photos sous forme de fichiers) ;
- importer les éléments sonores (bruitage, musique sous forme de fichiers) ;

➤ **Montage**

- ajouter les rushes choisis chronologiquement sur la timeline pour constituer son montage,
- couper, ajuster pour ne conserver que les passages retenus ;

➤ **Effets**

- appliquer si nécessaire des effets sur les plans du film (aspect, couleur, ...) ;

➤ **Transitions**

- appliquer si nécessaires des transitions entre les plans du film (fondu enchaîné, ...) ;

➤ **Sons**

- ajouter des éléments sonores supplémentaires (musique de fond, bruitages),
- régler le volume de chaque élément sonore ;

➤ **Titrages**

- ajouter le générique de début, de fin et les titrages intermédiaires ;

➤ **Export**

- créer le fichier film définitif qui servira pour la diffusion.

Des logiciels de montage téléchargeables gratuitement peuvent être utilisés :

- Shotcut : <https://prof.parlemonde.org/course/le-montage-video/>
- Movie maker : <http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows/get-moviemaker-download>
- Tutoriel : http://www.gypsevideo.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=163:live-m
- Imovie : <https://www.apple.com/fr/ilife/imovie/>
- Tutoriel : 3 vidéos extraites du site www.debutersurmac.com
- Un logiciel de conversion (gratuit) :

Les vidéos réalisées avec un caméscope ne sont pas toujours compatibles avec votre logiciel de montage. Il convient alors de les convertir dans un autre format.

Le logiciel Format Factory permet de modifier le format d'un fichier (son, vidéo). Il utilise et reconnaît les principaux formats standards : <http://www.pcfreetime.com/FR/index.html>

9) Diffuser le film

A partir du fichier film définitif, toutes les diffusions sont alors envisageables (web, vidéoprojection, téléviseur, ...).

Glossaire

Vocabulaire

- **La scène** : partie de l'histoire racontée dans le film avec une unité de lieu, de temps et de personnages.
- **Le plan** : morceau de vidéo tourné d'un seul coup et gardé sans coupure au montage. C'est l'unité logique de base d'une vidéo.
- **La prise** : lors d'un tournage, il n'est pas rare de tourner plusieurs fois le même plan pour des raisons techniques.
- **Identification des prises** : pour un long tournage, on identifiera les prises suivant un plan de tournage. Ainsi, la prise 8-5-3 identifiera la 8e prise du plan 5 de la scène III.
- **Le champ** : l'espace visible par le spectateur.

Le cadrage

Le cadrage au cinéma se rapporte au choix des limites de l'image : angles de prise de vue, échelle des plans, organisation des objets et des personnages dans le champ.

Les échelles des plans (voir annexe 3)

- **Plan général ou plan d'ensemble** : paysage, foule, ville, ...
- **Plan moyen** : personnage en pieds
- **Plan américain** : personnage jusqu'à mi-cuisse
- **Plan rapproché taille** : personnage jusqu'à la taille
- **Plan rapproché épaule** : personnage jusqu'aux épaules
- **Gros plan** : seulement le visage ou l'objet
- **Très gros plan** : seulement les yeux ou un détail

Les différents types de champs

- **Le champ** est l'espace visible par le spectateur.
- **Le contre-champ** est l'opposé du champ : souvent utilisé pour les scènes de dialogue.
- **Le hors-champ** est l'action qui se déroule hors de l'écran, non visible par le spectateur.
- **La profondeur de champ** est la mise en perspective des avants et arrières. Pour un paysage, par exemple, filmer un rocher en premier plan permet de donner une meilleure idée de l'échelle et des distances.

Les angles de vue

- **Plongée** : cadrage de la scène par le dessus. Elle donne le sentiment que l'action est en hors-champ.
- **Contre-plongée** : cadrage de la scène par le dessous. Le personnage est grandi.
- **Vue objective** : l'action est filmée par une personne extérieure à l'événement.
- **Vue subjective ou point de vue** : la caméra cadre et se déplace comme si le spectateur était à la place d'un des personnages. Permet d'accentuer l'identification du spectateur.

Les étapes du tournage

- **Le scénario** : c'est le plan détaillé de l'histoire. On devrait y retrouver : le résumé de l'histoire, les noms des personnages et leur description, les lieux prévus, le décor utilisé, les costumes, les objets nécessaires, l'éclairage, les points de vue et les plans pour chaque scène, les gestes de chaque personnage et les dialogues.
- **Le story-board** : c'est une préparation écrite où chaque plan est associé à un dessin avec un maximum de précision sur le placement de la caméra, ses mouvements, le jeu des acteurs...

Distribution des rôles

- **Accessoiriste** : il trouve les accessoires nécessaires pour chaque scène et vérifie lors du tournage que leur emplacement est respecté.
- **Cadreur** : il intervient dès la préparation du film. Il analyse le scénario du film et étudie tous les éléments de prise de vue avec le réalisateur. Il communique alors à l'équipe des instructions sur le mouvement de la caméra, l'éclairage, etc.
- **Caméraman** : il fait les différentes prises de vue avec la caméra en effectuant divers plans suivant le scénario fourni.
- **Comédien** : il entre dans la peau d'un personnage et joue alors la comédie. Il doit connaître le scénario.
- **Costumier** : il choisit les costumes des acteurs et les aide à s'habiller.
- **Décorateur** : il doit s'occuper des décors pour le tournage.
- **Éclairagiste** : il choisit les lampes adéquates pour le tournage et vérifie le bon éclairage des scènes.
- **Ingénieur son** : il assure la gestion du son (bruitage, animation musicale...)
- **Réalisateur** : il dirige le plateau de tournage et vérifie que le scénario est bien respecté.

SITOGRAPHIE

Ressources

- Site du CLEMI (Centre de liaison de l'enseignement et des médias de l'information) : www.cleml.org
- Un dossier complet de L'école numérique :
<http://www.cndp.fr/ecolenumérique/tous-les-numeros/boite-a-outices/lavideo.html>
- Site d'initiation au vocabulaire filmique réalisé par Centre Images :
<http://www.centreimages.fr/vocabulaire/>
- Site sur la réalisation : <http://devenir-realisateur.com>
- Un portail de ressources: www.lecdi.net/videos-documentaires-en-ligne
- Pour des exemples de films : <http://www.escapages.fr/?Exemples-de-films>

Techniques de tournage et montage vidéo avec ressources

- Notions de droit : www.internetsanscrainte.fr
- Sons disponibles sur Internet :
 - En streaming : www.radioblogclub.fr
 - Sons, bruitages gratuits : www.universal-soundbank.com
- Musique libre de droit et CC :
 - Un moteur de recherche de musiques libres : www.freetunes.eu
 - Jamendo, site de partage de musique : www.jamendo.com/fr
 - Au bout du fil, la musique libre et gratuite : www.auboutdufil.com

ANNEXE 2

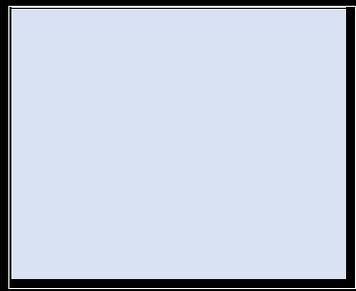
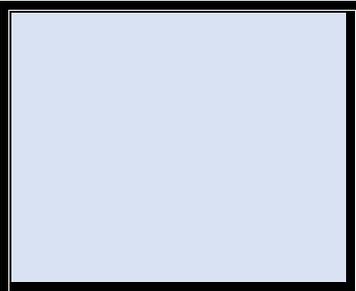
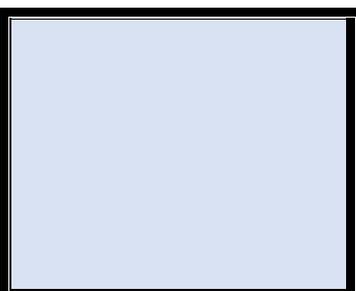
FICHE DE DECOUPAGE SIMPLIFIEE

TITRE DU FILM : SEQUENCE N°

PLAN N°	CE QUE L'ON VOIT	CADRAGE	CE QUE L'ON ENTEND			
			PAROLES DES PERSONNAGES	VOIX OFF	BRUITS	MUSIQUE

FICHE DE DECOUPAGE : STORYBOARD

TITRE DU FILM : SEQUENCE N°.....

PLAN N°	DESCRIPTION DE L'ACTION	CADRAGE	CE QUE L'ON ENTEND			
			PAROLES DES PERSONNAGES	VOIX OFF	BRUITS	MUSIQUE
						
						
						
						

ANNEXE 3

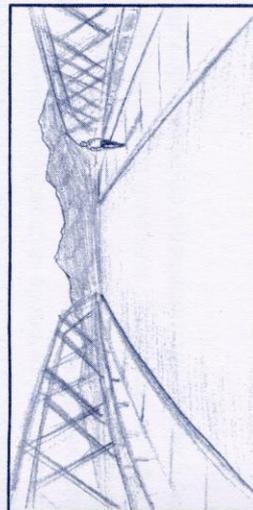
LES PLANS AU CINEMA, JEREMY VINEYARD - JOSE CRUZ, ÉDITION EYROLLES

Échelle des plans

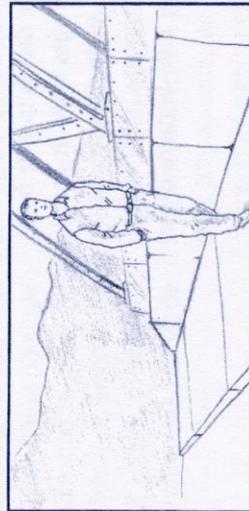
Qu'est-ce que c'est ?

Le vocabulaire courant utilisé pour le cadrage d'un plan s'applique tout autant aux acteurs qu'aux objets. Le gros plan d'un téléphone ou le très gros plan de la fente d'un monnayeur en sont des exemples.

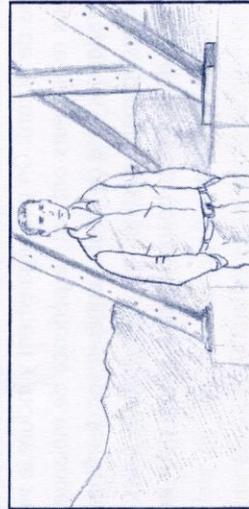
Un réalisateur diversifie souvent, au tournage, la valeur de ses plans pour avoir du choix au moment du montage et pouvoir affirmer ses intentions esthétiques et/ou symboliques.

Plan général/plan d'ensemble

Plan moyen

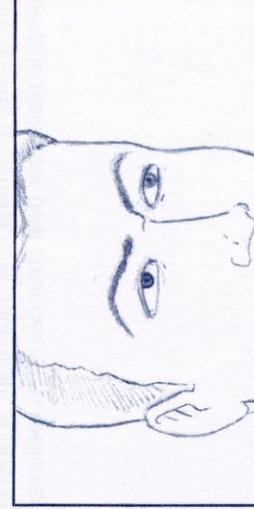
Plan américain

Plan rapproché épaule

Gros plan

Très gros plan