

Guideline pour la création de vidéo par les étudiants universitaires

Avant-propos

Ce travail donne une marche à suivre simple et condensée, mais n'a pas la prétention de donner une formation professionnelle à la création de vidéo. Il s'adresse à un public néophyte et se base sur les informations ayant pu être recueillies sur internet, ainsi que dans différents articles scientifiques.

Dans le cas où les étudiants seraient intéressés par la réalisation de vidéo de manière plus professionnelle, ou dans le cas où le projet de création de vidéo serait donné en début de semestre, il est fortement recommandé de prendre contact avec le soutien à la réalisation de vidéo fourni par l'université de Genève¹.

Ce guideline se base sur les critères d'évaluation utilisés par les enseignants pour évaluer un travail rendu sous forme de vidéo : le contenu, l'aspect général et la technique. Chacun de ces critères sera traité, puis synthétisé sous forme de "liste" de points importants.

Vous trouverez également à la fin de ce guideline une "Checklist pour la création d'une vidéo", qui reprend ces points importants sous forme de check-list, en suivant les quatre étapes de la création d'une vidéo :

1. Définir le sujet, les axes de travail de ce sujet
2. Créer un storyboard et/ou un script
3. Enregistrer la prise d'images et de son
4. Effectuer le montage de la vidéo

¹ <https://www.unige.ch/dife/culture/cours/image/coproduction-audio-video>

Table des matières

Guideline pour la création de vidéo par les étudiants universitaires.....	1
Avant-propos.....	1
1 Le contenu.....	3
2 L'aspect général.....	4
2.1 Le storyboarding et le script.....	4
3 La technique.....	6
3.1 La technologie utilisée.....	6
3.2 Les techniques de tournage.....	7
3.3 L'édition.....	8
Check-list pour la création d'une vidéo.....	10
Références.....	11

1 Le contenu

Le contenu dépend essentiellement de l'énoncé du devoir, de ce que le professeur attend ou a donné comme sujet.

Une fois le sujet choisi, dans un premier temps il n'y a rien de différent par rapport à une dissertation ou un exposé oral. Il faut donc accumuler les données sur le sujet à présenter et sélectionner les informations les plus importantes et les plus pertinentes. Pour ce faire, nous vous conseillons de vous prêter à un exercice que les étudiants à l'université ont l'habitude de faire: le PowerPoint. Le PowerPoint vous permettra de classer et de mettre en place toutes les informations que vous aurez pu réunir sur le sujet. Il vous donnera aussi une petite indication au niveau du temps, notamment du temps que cela vous prendra pour énumérer tous les points de votre sujet. Même si cette indication n'est pas très précise, car elle ne prend pas en compte les scènes que vous allez tourner, cela vous donnera néanmoins un indicateur sur la durée minimale que peut prendre votre vidéo.

Une fois votre sujet prêt et vos informations réunies, il vous faudra sélectionner le type de présentation vidéo qui convient le mieux à votre sujet. Là aussi, cela dépend énormément des consignes données par l'enseignant. Par exemple, si le sujet consiste à démontrer une loi scientifique, il sera plus intéressant de filmer une expérience réalisée par vos soins que de simplement rester en face de la caméra (appelé aussi "face caméra") et de l'expliquer oralement. Par contre, pour présenter un sujet plus vaste (p.ex.: parler d'une thématique), il sera peut-être plus intéressant d'utiliser un format d'interview, de reportage ou de "face caméra". En fonction des consignes données et du type de votre sujet, il faudra donc décider quel type de vidéo se prête le mieux à l'exercice demandé parmi ceux qui existent: l'interview, le reportage, le tutoriel, la démonstration ou le "face caméra" (cf. figures 1-5).

Attention à ne pas tomber dans le piège de la présentation PowerPoint qui défile avec une voix-off par-dessus. Powerpoint est un support de présentation oral et se prête très mal à une présentation vidéo, dans laquelle l'interaction avec le public est primordiale.

Figure 1 – exemple d'interview [1]

Figure 2 – exemple de reportage [2]

Figure 3 – exemple de tutoriel [3]

Figure 4 – exemple de démonstration [4]

Figure 5 – exemple de « face caméra » [5]

Résumé des tâches à accomplir pour le contenu:

- Recherche sur le sujet + synthèse: être capable de présenter les points importants du sujet.
- En fonction du message à faire passer, du but recherché et du sujet, choisir le type de vidéo que vous allez réaliser: interview, reportage, tutoriel, démonstration, “face caméra” [6].

2 L’aspect général

2.1 Le storyboarding et le script

De même que lors d’un examen standard, il est nécessaire de se préparer lorsque l’on doit créer une vidéo éducative. Pour ce format particulier, la préparation passe par le storyboarding et le script.

Le storyboarding (figure 6,7) consiste à créer un scénario de votre vidéo sur papier ou grâce à un logiciel. Ces derniers permettent plus de facilité et un gain de temps pour les mauvais dessinateurs, tout en offrant une bonne vision du projet final. Il existe plusieurs logiciels de storyboarding comme par exemple “Toon Boom Studio”, “Storyboard Fountain” ou encore “Celtx” [7].

Effectuer un storyboard vous permettra d’avoir une idée précise de l’allure finale de votre vidéo. Chaque plan, chaque prise de vue devra être réfléchi. Comme vous l’avez peut-être remarqué, l’image comprend également l’arrière-plan; ce dernier ne doit pas être laissé au hasard. Même lors du tournage de vidéos “face caméra”, il n’est pas suffisant de poser son appareil et de se mettre directement à se filmer en train de parler. Le décor va servir ou desservir votre propos: un arrière-plan vide donne une impression de “faux”, alors qu’un arrière-plan trop chargé détourne l’attention du public. Il faut donc de bien réfléchir à votre environnement avant de tourner et à mettre en place s’il le faut un décor ou un fond cohérent qui n’attire pas trop l’attention mais qui remplit suffisamment l’image, comme on peut le voir dans la figure 5 avec le décor simple mais efficace d’ « e-penser ».

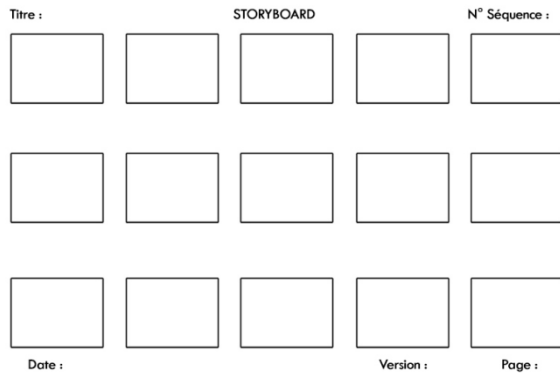

Figure 6 Support pour la création d'un storyboard [8]

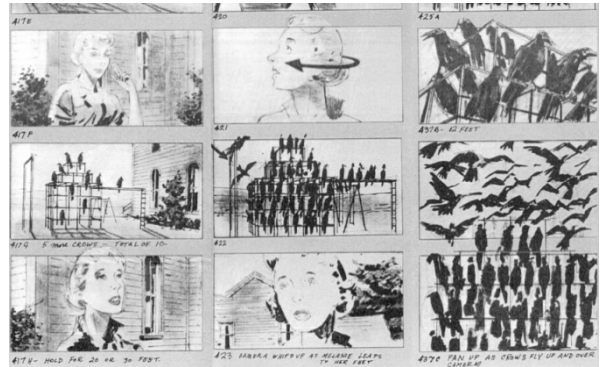

Figure 7 Exemple de storyboard rempli [8]

Passons maintenant au script. Si le storyboard est la préparation pour tout ce qui va être filmé, le script lui est la préparation de tout ce qui va être dit (figure 8), ou même joué si votre vidéo comprend des scènes avec du jeu d'acteur. Suite au travail sur le contenu (voir également le point 1), vous devriez maintenant avoir en votre possession les informations sur votre sujet et avoir choisi le type de vidéo que vous allez réaliser. A vous maintenant de mettre tout cela en ordre. Peu importe le type de vidéo choisi, cet exercice est très important. Si vous prévoyez de faire une interview préparez toutes vos questions à l'avance, si c'est un reportage soyez sûr de ce que vous allez dire et dans quel ordre.

Un autre point très important lors de la préparation du script est la notion de rythme. Il faut rythmer votre présentation. Sur ce point-là, la vidéo éducative n'est pas différente d'une présentation orale. Votre public peut très bien s'ennuyer et décrocher de la vidéo, et ce d'autant plus qu'il n'y a pas d'interaction directe avec lui. D'où l'importance de bien rythmer vos propos. Attention, rythmer ne veut pas dire accélérer. N'allez pas trop vite, car, à l'instar des présentations orales lorsque l'orateur parle vite ou lit son texte, le public n'arrive pas à suivre, ni à intégrer les propos et il finit par décrocher.

Figure 8 Exemple de script [9]

Une fois que vous aurez établi un storyboard et un script de votre vidéo, vous devriez être en possession d'un scénario relativement précis et surtout cohérent vis à vis du but de votre vidéo et des informations à faire passer.

Résumé des tâches à accomplir pour l'aspect général:

- Etablir un storyboard complet avec des schémas de chaque image et plan qui devront être tournés [7, 8, 10].
- Etablir un script précis de tout ce qui va être dit dans la vidéo [9, 11].
- Penser au rythme de la vidéo.

3 La technique

3.1 La technologie utilisée

Bien que le meilleur outil pour tourner une vidéo soit la caméra, l'outil le plus fréquemment possédé actuellement par les étudiants est le smartphone et ce guideline va donc préférentiellement parler de cet outil. Dans tous les cas, il est nécessaire dans un premier temps de bien prendre connaissance de son outil, ici de bien connaître les capacités de son téléphone (ex : le nombre de pixels), les différentes options qu'il possède et ses limites. Bien sûr, tous les smartphones ne sont pas égaux et nous vous conseillons de bien mentionner avec quel type d'appareil vous avez réalisé votre vidéo, p.ex.: dans les notes de fin de vidéo. Un autre conseil : ne vous servez pas d'un appareil dont le capteur est en dessous de 12 mégapixels (quasiment tous les téléphones portables produits après 2015 ont cette résolution).

A noter qu'il existe des modules qui peuvent être rajoutés au téléphone pour la prise d'image et de son, mais ces modules étant relativement chers, ils s'adressent plutôt à des personnes qui sont réellement intéressées par la création de vidéo à partir d'un smartphone de manière plus professionnelle [12]. Malgré cela, nous vous conseillons autant que possible d'utiliser un micro pour la prise de son, particulièrement si cette dernière est tournée en extérieur ou dans un environnement bruyant. Ils existent plusieurs micros très bien comme par exemple le « Rode SmartLavPlus » qui est discret et peu coûteux [13]. Malheureusement, les micros de très bonne qualité restent très coûteux [14]. Il est également possible d'enregistrer le son sur un autre appareil que votre téléphone et de faire le montage après, ou d'enregistrer les images avec votre téléphone et d'ajouter les commentaires audio par la suite (p.ex.: en les enregistrant grâce à un casque micro sur l'ordinateur, ce qui peut se faire dans un environnement plus calme). Le micro de base du téléphone n'étant pas très performant, il y aura sûrement beaucoup de bruits parasites si vous utilisez uniquement ce support d'enregistrement audio. De plus, bien que votre téléphone possède probablement une caméra frontale qui vous permettrait de vous filmer sans l'aide d'un pied, nous vous déconseillons fortement de l'utiliser. En effet, la caméra frontale a souvent une bien moins bonne résolution que la caméra qui se trouve au dos de l'appareil.

En conclusion, votre caméra étant dans votre poche, il ne vous reste plus qu'à réfléchir si vous avez besoin d'un autre matériel, comme par exemple d'un pied pour

stabiliser la prise de vue. Il en existe de toute sorte et ils sont peu chers. Cependant, vous pouvez très facilement trouver un autre moyen de fixer votre téléphone, p.ex : en le calant avec deux livres. En ce qui concerne les micros et les modules, il n'y a aucune obligation, libre à vous de trouver ce qui vous convient le mieux.

3.2 Les techniques de tournage

Vous allez enfin pouvoir passer au tournage de votre vidéo. Pour cela nous allons parler des techniques de tournage.

Tout d'abord, parlons de l'éclairage. Sans entrer dans l'utilisation complexe qui peut être fait de l'éclairage (utilisation du clair-obscur, etc.), il y a néanmoins un point qu'il est important de mentionner. En effet, les contre-jours (quand la caméra filme directement en direction de la source de lumière) ou le manque d'éclairage du sujet desservent le rendu de votre vidéo. Faites en sorte que votre sujet soit bien éclairé, mais que son ombre ne cache pas une partie de l'image. D'autre part, les changements de luminosité entre deux images peuvent être très agaçants et gênants pour le public. Ainsi, si vous devez filmer dehors, essayez de choisir un jour où la luminosité ne varie pas trop, et si possible, préférez une luminosité artificielle qui restera stable tout au long de votre tournage. En exemple, nous vous proposons un type d'éclairage, nommé éclairage « trois points » (cf. figure 9), qui a l'avantage d'être très facile à mettre en place [15] et qui est souvent utilisé pour les vidéos de type « face caméra ».

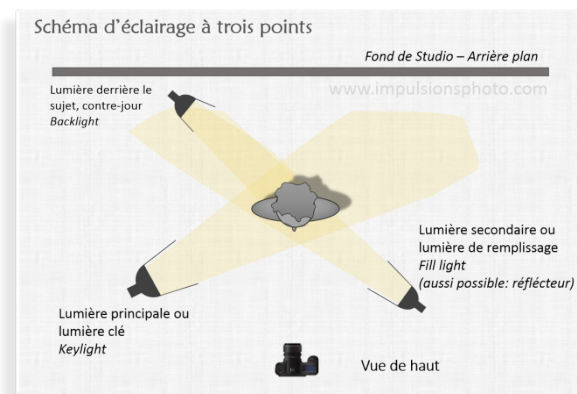

Figure 9 Exemple d'installation pour l'éclairage [16]

Pour les autres techniques de tournage (ex: les plans, les angles), il est nécessaire que vous vous référiez à votre storyboard (voir chapitre 2.1). Cependant, ce guideline ayant pour but de s'adresser à un public néophyte, il semble nécessaire d'ajouter quelques précisions, dont la plus importante est d'éviter de faire trop compliqué. Si vous vous servez d'un angle de vue précis, soyez conscient de la raison pour laquelle vous le faites (figure 10). Par exemple, la contre-plongée accentue ou crée un sentiment de grandeur du sujet filmé (figure 11); ne vous servez pas de ce type de plan sans raison valable. De plus, ne commencez surtout pas à essayer tous les types d'angles ou de plans existants; votre vidéo perdra en lisibilité et le message que vous essayez de faire passer en pâtira. Enfin un dernier conseil pour la partie tournage: n'hésitez pas à faire plusieurs prises de la même scène. La vidéo n'est pas

un média qu'il est facile de corriger, il ne faut donc pas se contenter d'une prise partiellement réussie. Cependant, faites attention à ne pas tomber dans l'excès non plus. Un surplus de rushes (ensemble des prises tournées d'un même plan) peut rendre le travail de montage extrêmement long et fastidieux.

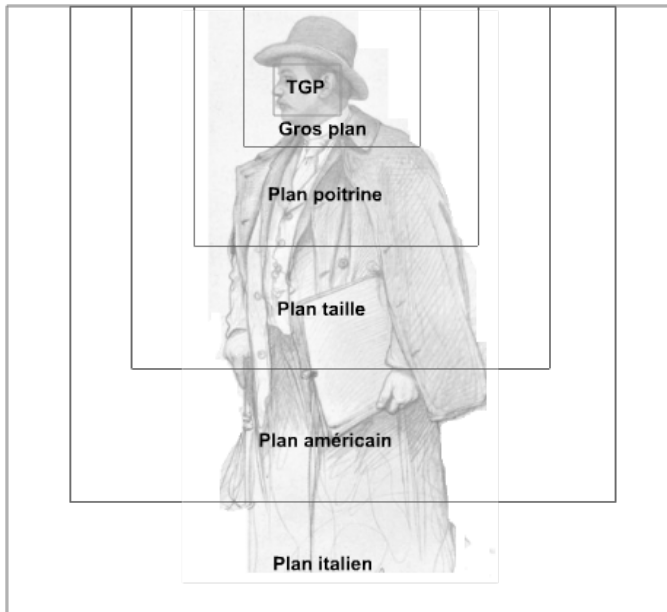

Figure 10 Les différents plans pour filmer un personnage [17]

Figure 11 Exemple de contre plongée [18]

3.3 L'édition

Pour l'édition, deux types de programmes vont être présentés: les programmes sur ordinateur (que ce soit mac ou pc) et ceux sur smartphone.

Il existe une multitude de programme sur ordinateur, mais nous nous intéresserons aux programmes faciles d'accès et faciles à utiliser. Souvent, ce sont ceux proposés dans le kit de base des programmes installés sur l'ordinateur lors de l'achat; notamment "Movie Maker" (Windows) pour les PCs et "iMovie" pour les macs. Ces deux programmes sont à la portée de tous, tout en permettant d'effectuer les actions basiques d'édition (couper les plans, les assembler, ajouter le son, ...). Autre avantage: la documentation est vaste et les sites de questions-réponses qui concerne ces programmes foisonnent sur internet [19, 20, 21].

Les programmes d'édition pour smartphone sont également intéressants, puisque qu'il est probable que vous utiliserez votre téléphone comme caméra. Là encore, il existe énormément de programmes différents; cependant, si nous devons en conseiller un plus particulièrement ce serait "FilmoraGo" [22]. Cette application a en effet plusieurs avantages: elle est disponible gratuitement sur Apple store et sur le Google Play, elle est relativement simple à utiliser, les contrôles sont clairs et elle permet de faire de l'édition très facilement.

Cependant, malgré l'existence de ces applications d'édition sur smartphone, il est néanmoins préférable de transférer tous les fichiers (vidéo et audio) sur un ordinateur pour procéder au montage. En effet, à l'heure actuelle, les possibilités sont plus vastes sur les programmes pour ordinateur que sur les applications mobiles et les

contrôles restent plus faciles et pratiques sur ordinateur. De plus, l'édition sur ordinateur laisse beaucoup moins de place aux erreurs de manipulation (qui sont souvent dues à l'écran tactile des téléphones) et l'ordinateur garde l'avantage de permettre une vue d'ensemble sur tout le travail grâce aux fenêtres multiples.

Peu importe le programme choisi, il est nécessaire pour vous de faire attention à plusieurs aspects durant le montage de votre vidéo.

Tout d'abord, tenez-vous-en à ce que vous avez prévu avec votre storyboard et votre script. Il est parfois tentant de commencer à inverser des plans ou des scènes et finalement de réécrire complètement la vidéo, mais cela peut avoir comme conséquence de perdre le sens réel de la vidéo et vous risquez au final de vous retrouver avec une vidéo sans fil conducteur et sans structure. De plus, faites attention aux coupures des scènes et notamment à bien laisser le temps au dialogue de se terminer avant de couper la scène. Ensuite, même si l'édition peut permettre d'ajouter des effets ou de modifier des images, il faut veiller à rester cohérent dans votre vidéo. En tant que débutant, l'utilisation d'effets très recherchés n'est pas nécessaire, mais il faut impérativement que vous soigniez les transitions dans votre vidéo. Il existe plusieurs type de transition mais trois sont réellement utiles [23] : le fondu enchaîné, la transition franche et le fondu au noir. Faites attention à ce que votre vidéo se suive sans coupure.

Résumé des tâches à accomplir pour l'aspect technique:

- Bien connaître l'appareil que vous allez utiliser et prévoir le matériel dont vous aurez besoin.
- Faire attention à l'éclairage et être sûr que les techniques utilisées (plans, angles) font sens pour votre vidéo.
- Prendre suffisamment de prise, mais pas trop, pour avoir au moins une bonne prise sans perdre du temps de montage lors de l'édition.
- Procéder au montage en respectant le storyboard de votre vidéo et en faisant attention aux transitions entre les scènes.

Check-list pour la création d'une vidéo

- Définir le sujet, et les axes de travail de ce sujet
 - Effectuer les recherches nécessaires sur votre sujet
 - Synthétiser vos informations : soyez capable de présenter les points importants du sujet
 - En fonction du message à faire passer, du but recherché et du sujet, choisir le type de vidéo que vous allez réaliser : interview, reportage, tutoriel, démonstration, "face caméra".

- Créer un storyboard et/ou un script
 - Etablir un storyboard complet avec des schémas de chaque image et plan qui devront être tournés.
 - Etablir un script précis de tout ce qui va être dit dans la vidéo.

- Enregistrer la prise d'images et de son
 - Bien connaître l'appareil que vous allez utiliser (caméra, appareil photo, smartphone) et prévoir le matériel dont vous aurez besoin lors du tournage (support, micro, éclairage).
 - Faire attention à l'éclairage (pas de contre-jours, attention aux ombres).
 - Prendre suffisamment de prise, mais pas trop, pour avoir au moins une bonne prise sans perdre du temps de montage lors de l'édition.

- Effectuer le montage de la vidéo
 - Respecter le storyboard de votre vidéo.
 - Faire attention aux coupures et aux transitions entre les scènes.
 - Soyez attentifs à l'habillage sonore (dialogues, sons, éventuellement musiques).

Références

- [1] 24h dans une rédaction. 2017. Bien mener une interview. Consulté le 23 juillet 2017 sur <http://www.24hdansuneredaction.com/tv/8-bien-mener-une-interview/>
- [2] René Lavigne. 2016. Reportage de radio canada sur le programme conciliation étude sport – école Carillon. (Avril 2015). Consulté le 23 juillet 2017 sur <http://www.shergym.com/reportage-de-radio-canada-programme-conciliation-etude-sport-ecole-carillon/>
- [3] Formation informatique avec Cedric. 2016. Tutoriel video : une base de connaissance incroyable. Vidéo. Youtube. Consulté le 23 juillet 2017 sur https://www.youtube.com/watch?v=TH_x6c2WN6M
- [4] Rae Friis. 2017. Plaisir en famille : 4 expériences scientifiques à faire à l'intérieur. (Décembre 2013). Consulté le 23 juillet 2017 sur <https://www.pgeveryday.ca/fr/famille/activites/article/family-fun-indoor-science-experiments1>
- [5] Axel Cereloz. 2017. [La télé ? Mais qu'est-ce que c'est ?] : e-penser. (Juin 2014). Consulté le 23 juillet 2017 sur <https://www.presse-citron.net/la-tele-mais-quest-ce-que-cest-e-penser/>
- [6] Studio Covenweb : communication Vidéo et Motion Design. 2013. Les différents types de vidéo. Vidéo. Youtube. Consulté le 23 juillet 2017 sur <https://www.youtube.com/watch?v=JLGs7zjHmV8>
- [7] Tom. 2015. Plans au sol et logiciels storyboard. (Octobre 2015). Consulté le 23 juillet 2017 sur <https://www.commentfaireunfilm.com/logiciels-storyboards-plan-au-sol/>
- [8] manaa. 2015. 5 étapes pour créer son storyboard. (Mai 2015). Consulté le 23 juillet 2017 sur <http://www.esma-artistique.com/evenements/actualites/5-etapes-pour-creer-son-storyboard.html>
- [9] Comment ça marche. 2017. Vidéo : synopsis, scénario et storyboard. Consulté le 23 juillet 2017 sur <http://www.commentcamarche.net/contents/1394-video-synopsis-scenario-et-storyboard>
- [10] Comment faire un film. 2017. Storyboard. Consulté le 23 juillet 2017 sur <https://www.commentfaireunfilm.com/storyboard/>
- [11] Comment faire un film. 2017. Comment écrire un script étude de cas. Consulté le 23 juillet 2017 sur <https://www.commentfaireunfilm.com/comment-ecrire-un-script/>

- [12] Paul Nicoué. 2016. Modules photo externes pour smartphones et innovations. (Octobre 2016). Consulté le 23 juillet 2017 sur <https://www.focus-numerique.com/news/modules-photo-externes-pour-smartphones-et-innovations-17311.html>
- [13] Rode. 2017. Rode microphones. Consulté le 23 juillet 2017 sur <http://fr.rode.com/microphones/smartlav-plus>
- [14] Adrian Branco. 2014. Dossier : 4 micros numériques pour les podcasteurs ou reporters en herbe. (Novembre 2014). Consulté le 23 juillet 2017 sur <http://www.01net.com/actualites/dossier-4-micros-numeriques-pour-podcasteurs-ou-reporters-en-herbe-633806.html>
- [15] Les Eleveurs de Pixels. 2016. [Cours Photo] Éclairage trois points – la base du studio. Vidéo. Youtube. Consulté le 23 juillet 2017 sur <https://www.youtube.com/watch?v=xQDXO7ekUAI>
- [16] Pinterest. 2017. Explorez points, lighting setups et plus encore. Consulté le 23 juillet 2017 sur <https://fr.pinterest.com/pin/407364728778207665/>
- [17] Wikipedia. 2017. Technique et grammaire cinématographique. Consulté le 23 juillet 2017 sur https://fr.wikipedia.org/wiki/Technique_et_grammaire_cin%C3%A9matographique
- [18] Stef26. 2010. Ressources pour s’amuser ensemble. Septembre 2012. Consulté le 23 juillet 2017 sur <http://samuserensemble.canalblog.com/archives/2012/09/05/24759817.html>
- [19] ShigeruM. 2015. Initiation au montage vidéo avec Windows Live Movie Maker. (Octobre 2015). Consulté le 23 juillet 2017 sur <https://openclassrooms.com/courses/debutez-en-informatique-avec-windows-7/initiation-au-montage-video-avec-windows-live-movie-maker>
- [20] Guide to Windows Movie Maker. Consulté le 23 juillet 2017 sur <https://www.lib.ncsu.edu/documents/digitalmedia/GuidetoWindowsMovieMaker.pdf>
- [21] Comment ça marche. 2017. iMovie : Premier pas avec iMovie. Consulté le 23 juillet 2017 sur <http://www.commentcamarche.net/contents/2162-imovie-premier-pas-avec-imovie>
- [22] Liza Brown. 2017. Top 10 best free android video editors in 2017. (Juillet 2017). Consulté le 23 juillet 2017 sur <https://filmora.wondershare.com/video-editor/android-video-editor.html>
- [23] Romain. 2017. Comment réussir votre montage vidéo. Consulté le 23 juillet 2017 sur <http://apprendre-le-cinema.fr/comment-reussir-votre-montage-video/>