aefe
Agence pour l'enseignement français à l'étranger

A. Les fondamentaux

Avant de commencer à filmer, il est important de répondre à 4 questions :

- De combien de plans ai-je besoin ?
- Quelle échelle de plan est la mieux adaptée à l'espace qui m'entoure ?
- Comment optimiser de bonnes conditions de captation (son, lumière, décor) ?
- De quel matériel de captation je dispose ?

1. De combien de plans ai-je besoin ?

Un plan, c'est l'ensemble des images filmées entre le moment où vous lancez l'enregistrement et le moment où vous l'arrêtez.
► Exemple avec un plan : vous souhaitez adresser un message à la communauté éducative depuis votre bureau. Le téléphone servant à filmer est fixé et cadre l'ensemble du bureau d'où vous vous tenez. Un seul plan (le bureau et vous-même) sera visible pour les internautes sur la vidéo diffusée.

Dans notre exemple, il s'agit d'un plan-séquence car il est réalisé d'une traite.
L'avantage c'est qu'il ne nécessite pas de montage, c'est donc un gain de temps !
L'inconvénient est la nécessité de rester attentif, pour les internautes, devant une vidéo qui ne change pas de plan et reste figé sur un sujet dans un décor qui ne varie pas.

Introduire un deuxième plan nécessite :
- de trouver un monteur parmi le personnel encadrant voire parmi les jeunes reporters de l'établissement
- d'utiliser un autre téléphone ou une autre tablette pour filmer avec un cadrage différent.

► Exemple avec deux plans : reprenons notre exemple ci-dessus. Avec un deuxième téléphone ou une deuxième tablette, il est possible à présent de réaliser un deuxième plan : le cadrage peut montrer un plan plus serré de la tête aux épaules.

Le monteur pourra ainsi alterner entre le plan large (bureau et sujet) et le plan serré.
Réaliser à l'aide de deux plans permet de rendre la vidéo dynamique et de garder l'attention des internautes.

► Aller plus loin ?
L'objectif de la vidéo est de montrer les conditions d'accueil des nouveaux entrants ?
La première étape consiste à partir dans l'établissement filmer des plans d'architecture, de salles aménagées, d'espaces remplis de verdure. On les appelle les plans de coupe. L'ensemble des plans de coupes rapportés s'appellent des rushes. Ces rushes choisis pourront servir à illustrer les propos du chef d'établissement ou autre sujet en train de s'exprimer sur la vidéo. Nous aurons ainsi une alternance entre un cadrage serré sur le sujet s'exprimant, un cadrage large de l'endroit où il se trouve et des moments où l'internaute aperçoit les atouts architecturaux et d'aménagement des espaces. Les logiciels de montage permettent de garder la voix du sujet tout en remplaçant son image par les rushes filmés auparavant.

2. Quels cadrages vont mettre en valeur mon sujet ?

Les cadres sont des échelles de plan. C'est ce que l'on voit dans l'image.
Chaque cadre a un impact sur le message que l'on veut faire passer.

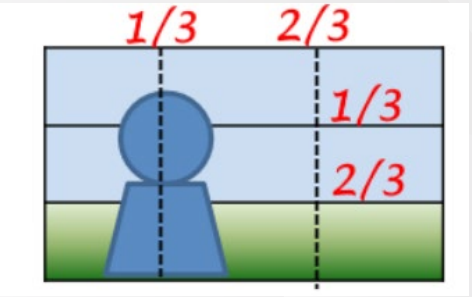
© Tous droits réservés - Réalisation : service communication et événements de l'AEFE - 2020

Source : http://www.icem-freinet.net/~btj/200cinem/plans.htm

- Les plans d'ensemble informent et décrivent, situent la personne dans son environnement.
- Les plans moyen et américain attirent l'attention.
- Les plans rapprochés sont utilisés lors de dialogue entre les sujets.
- Les gros plans sont nécessaires pour attirer l'internaute sur un moment important du propos qui mérite une attention particulière.

► ***Aller plus loin ?***

Toujours dans le but d'assurer une dynamique, la règle de trois ou règle des tiers consiste à découper l'image en 3 parties horizontales et 3 parties verticales.
Au centre se trouve le carré où vient se poser naturellement le regard de l'internaute.
L'idée est de placer les sujets non pas au centre mais sur les intersections.



3. Comment optimiser de bonnes conditions de captation ?

Optimiser les conditions de captation permet un gain de temps considérable pour le montage s'il y a !
Le « bon endroit » est le lieu de captation choisi, là où la lumière est optimale, où les contraintes sonores environnantes ne perturbent pas l'enregistrement et où le décor en arrière-plan est en adéquation avec le sujet et/ou le thème abordé.

© Tous droits réservés - Réalisation : service communication et événements de l'AEFE - 2020

3.1 La lumière

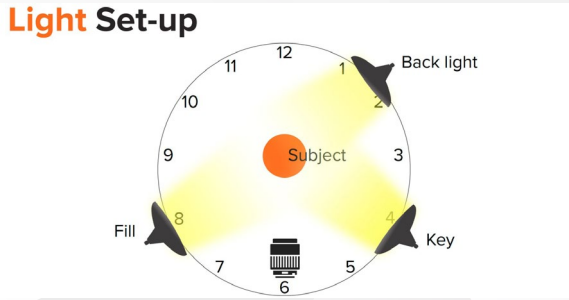
Téléphone, tablette, appareil photo/caméra ou caméra numérique, les appareils de captation ont besoin de beaucoup de lumière. Et plus il y en a, plus la qualité de l'image sera au rendez-vous.
De manière générale, le sujet doit toujours recevoir la lumière sur son visage (éviter les contre-jours). Attention à la lumière naturelle entrant par les fenêtres, elles peuvent créer de l'ombre, que l'on perçoit au moment du visionnage !
La météo est aussi importante notamment le changement de lumière au moment du passage des nuages.

Une fois le téléphone posé sur un trépied (ou à défaut sur une pile de livres), il suffit d'ouvrir l'application PHOTO ou VIDEO selon les appareils.
En tapant sur l'écran lorsqu'il affiche ce qui va être filmé, vous ferez varier l'intensité de la lumière. Certaines tablettes ou téléphones vous permettent de faire varier la lumière en maintenant votre doigt appuyé sur l'écran et, simultanément, en montant ou descendant le doigt (une icône représentant un soleil avec un curseur apparaîtront).

► ***Allez plus loin ?***
Rien n'est plus optimal que la lumière artificielle car elle est stable et maîtrisée. Elle demande un investissement allant de 10 euros (inconvénient : pas de réglage d'intensité) jusqu'au kit allant de 50 à 500 euros.
Le kit se présente sous la forme de trépieds sur lesquels on fixe les lumières.

► Exemple : https://www.cdiscount.com/photo-numerique/accessoires-reflex/kit-studio-photo-eclairage-1802025/f-1123008-auc3000047462806.html

La dispositions des trois projecteurs doit être respectées :



Source : https://www.techsmith.fr/blog/comment-obtenir-le-parfait-eclairage-pour-vos-videos/

3.2 Le son

Le son est souvent le parent pauvre des images animées, des vidéos. Par principe, quels que soient les appareils de captation utilisés, aucun ne possède une captation sonore de qualité.

Sans aucun budget, à savoir de quoi acheter un micro externe, il convient de privilégier un endroit sans interférence sonore pour ne pas perturber l'enregistrement. Les interférences sonores peuvent être nombreuses : la sonnerie de l'établissement qui résonnent toutes les heures, le téléphone qui reste branché, les moments de vie de l'établissement (récréation, déjeuner, fin des cours), les bruits avoisinants (que l'on ne remarque pas forcément au moment de l'enregistrement car ils nous sont familiers !).

Conseil : baliser la porte « Attention enregistrement » par exemple, ou tout ce qui vous semble nécessaire et de bon sens pour ne pas avoir à refaire une première prise qui était la bonne.

© Tous droits réservés - Réalisation : service communication et événements de l'AEFE - 2020

► ***Aller plus loin ?***

Investir dans un micro externe peut s'avérer utile sur du long terme.
L'idée est d'enregistrer avec un autre appareil le son de la vidéo.
Cette bande-son sera utilisée au moment du montage.
Plusieurs types d'appareil d'enregistrement sonore externe existent (à titre d'exemples, bien comparer les marques concurrentes) :

Le micro intégré à la caméra	Le micro externe pour l'utilisation d'un téléphone ou d'une tablette	Un appareil de captation audio dédiée	Le micro-cravate spécialisé pour les interviews (sans fil également disponible et de meilleure qualité)
Source	Source Apple et Source Android	Source	Source

3.3 Le décor en arrière-plan

Tout compte dans la réalisation. Le message que vous souhaitez faire passer ne doit être perturbé par une disposition aléatoire des éléments de décors placés derrière le sujet lors d'une interview.
Concernant la vidéo reportage, pour reprendre l'exemple ci-dessus, à savoir les conditions d'accueil des nouveaux arrivants, les éléments de décors sont ceux dans lesquelles évolueront les futurs élèves mais il n'est pas rare d'enlever ou de rajouter des objets, des plantes ou de retirer des affiches obsolètes, de prendre la décision de ne pas filmer tel ou tel lieu précis peu photogénique, etc. De manière générale, il est nécessaire de procéder à quelques captations de l'endroit où seront placés le ou les sujets pour regarder attentivement les détails du décor.
Exemple : si l'espace est vide, rajouter de la vie. Des cartables ont été déposés, voire lancés près des casiers ? Cela donne peut-être une mauvaise image de l'ordre, du respect et de la responsabilité de chacun.
Tout élément de décor doit être pesé et le cadre réalisé en fonction : laisser la moitié d'un extincteur dépasser à droite de l'image permet-il de faire passer un message quelconque lorsque l'interview enregistrée dans un restaurant scolaire parle de gastronomie française ?
Chaque détail est important car il véhicule des messages parallèles à votre discours.

4. De quels matériels est-ce que je dispose ?

Sans budget à proprement parlé, commencer un inventaire de ce qui existe dans l'établissement peut s'avérer efficace. Surtout si une option audiovisuelle possède de quoi filmer. Les téléphones mobiles et les tablettes ont considérablement évolué. Et, leur évolution continue de nous surprendre en termes de captation car c'est sur ce point que la concurrence joue. En respectant les règles élémentaires de la captation (cf. chapitres 1 à 3 ci-dessus), on peut avoir un très bon rendu. Ne pas hésiter à télécharger des applications qui proposent de filmer comme des professionnels à votre place. Pour cela, il suffit d'oser taper dans son propre PlayStore ou AppleStore des mots-clés comme « appli pour filmer » pour vous aider à trouver des beaux filtres pour sublimer vos vidéos (sans bien sûr exagérer sur le rendu).

© Tous droits réservés - Réalisation : service communication et événements de l'AEFE - 2020

Avec un peu de budget, on peut se permettre d'augmenter les capacités du téléphone ou de la tablette avec un micro externe (cf. chapitre 3), voire d'investir dans une caméra numérique ou pour une double utilisation dans un appareil photo qui a une fonctionnalité caméra.
Pour établir un budget, voici quelques ordres de grandeur de prix :

▪ **Les camescopes :** pour un petit budget autour de 200 euros, idéal pour les vacances et les voyages (inconvénient : photos de mauvaise qualité, petit capteur pour cette gamme). Privilégier les FULL HD ou camescopes à objectifs interchangeables mais il existe peu de modèles.

▪ **Les réflexes et les hybrides :** budget à partir de 800 euros sans l'objectif.

De nombreux guides existent sur la Toile, n'hésitez pas à solliciter les collègues du réseau qui donneront un avis terrain pour avoir essayé telle ou telle marque.
Un guide assez complet : https://www.apprendrelavideo.fr/quel-appareil-pour-faire-de-la-video-camescope-hybride-reflex/

N.B. : Vous retrouverez d'autres outils de captation dans les chapitres 1 à 3 (éclairages, son externe…).

► ***Aller plus loin ?***
En fonction des budgets il est possible de s'équiper de pieds pour stabiliser les appareils de captation, de support adaptables pour les téléphones ou tablettes.
Un ressource matériel proposant une liste assez complète pour constituer un premier matériel de captation : http://www.education-aux-medias.ac-versailles.fr/pret-de-kit-webtv

B. Les différents formats

En fonction du message à faire passer, il existe de nombreux formats : il est capital de bien le choisir en fonction de son sujet (attirer l'attention des nouveaux publics, donner une image dynamique et moderne à l'établissement, conforter le public acquis, etc.)

Le format le plus classique reste le reportage. Il permet de réaliser une succession de plans pour promouvoir un message à faire passer, dont des plans de coupes pour présenter l'établissement, montrer les différents atouts de l'enseignement dispensé qui se démarque de la concurrence, etc. Ce format a bien été détaillé dans le chapitre 1.
Concernant ce format classique du reportage, il reste une dernière question à se poser lorsqu'on filme avec son téléphone : mode portrait (position verticale) ou mode paysage (position horizontale) ?

© Tous droits réservés - Réalisation : service communication et événements de l'AEFE - 2020

Tout dépend du support de publication. Pour les sites internet d'établissement, les vidéos postées sur YouTube, Dailymotion, Viméo (de manière générale les plateformes d'hébergement de vidéos), sur la nouvelle chaîne IGTV d'Instagram, dans un post Facebook, Twitter, LinkedIn, on retiendra le mode paysage. Par contre, pour les stories FB, Instagram, on privilégiera le mode portrait.
Avec un peu de temps, de compétences et de moyens, l'idéal serait de proposer à chaque fois les deux formats paysage et portrait. Vous pourriez ainsi répartir correctement la lecture des vidéos selon les plateformes d'hébergement et les réseaux sociaux.

À côté de cela, il existe d'autres formats de présentation qui peuvent se révéler utiles pour conquérir de nouveaux publics car modernes, dynamiques et de plus, qui se démarquent du reportage classique. Quelques exemples de ces tendances sont présentés ci-après.

1. La vidéo de présentation ou d'explication

Dans une vidéo de présentation, il est nécessaire de prendre le temps de dire qui on est, dans quel contexte on évolue, quelles sont nos valeurs, notre « ADN ».
De manière classique, les sujets et les thèmes ne manquent pas dans un établissement scolaire pour montrer les valeurs communément partagées.
Pour se démarquer, on peut réaliser la vidéo en « motion design » ou intégrer des éléments de « motion design » au milieu de la réalisation classique.

Le « motion design » consiste à présenter son sujet au moyen de dessins animés. Son utilisation est très en vogue pour exprimer des idées ou présenter son entreprise. La présentation est claire et la voix off permet de rajouter des informations.

► Exemple de Motion design : https://youtu.be/qX7n1r4a1aw

► ***Aller plus loin ?***
▪ *Pour celles et ceux qui ne sont pas en mesure de prévoir un budget pour réaliser un « motion design », il existe un outil gratuit qui permet d'en créer, il s'agit de la plateforme PowToon : https://www.powtoon.com*
▪ *Possibilité également de présenter des projets, des événements fédérateurs sous la forme de dessin (que l'on peut insérer dans une vidéo traditionnelle). On parlera de Whiteboard.*
À tester : https://www.renderforest.com/fr/whiteboard-animation

2. L'interview vidéo

Une forme assez originale qui permet de faire passer un message en posant des questions à un sujet plutôt qu'il ne s'exprime en monologue.
Si votre établissement possède une WebTV, c'est le moment d'installer un mini-studio dans un bureau ou un autre endroit stratégique et de répondre aux questions posées par des jeunes reporters. Cela montrera l'engagement éducatif, pédagogique de l'établissement et placera les élèves au cœur de la stratégie de communication.

3. Montrer les innovations présentes dans votre établissement

Dans ce format, il s'agit de montrer par des plans de coupes successifs une série de plans présentant des innovations ou des nouveautés : un nouveau bâtiment scientifique, un laboratoire de langues, une salle modulable, des sections audiovisuelles, un dispositif de classe particulier, une illustration de l'inclusion scolaire. À côté de ces plans de coupes, témoignent les encadrants et les élèves.
Une façon dynamique permettant d'illustrer la modernité de l'établissement et l'innovation pédagogique.

© Tous droits réservés - Réalisation : service communication et événements de l'AEFE - 2020

4. La vidéo teasing

Bien penser à toujours extraire une minute ou recomposer un extrait à partir de la vidéo d'origine publiée sur votre site d'établissement : un « teasing » d'une à deux minutes à publier sur les réseaux donne envie à l'internaute d'en voir plus et de venir visiter !

C. Les nouveaux outils de captation

De nombreux outils de captation existent à présent sur le marché de l'audiovisuel.
Ce chapitre aborde des outils nécessitant un budget à considérer.

La captation induit quelques fois ce que l'on appelle au cinéma le mouvement cinétique.
Suivre un sujet avec sa caméra pendant une interview ou un reportage peut amener des mouvements du bras non maîtrisés au point de gêner l'internaute qui visionne la vidéo en mouvance.
Un des investissements à préconiser reste le stabilisateur (steadicam). Il permet ainsi de filmer tout en se déplaçant sans créer de mouvements brusques. Il stabilise automatiquement l'image. Acheter une steadicam, c'est investir sur des vidéos qui nécessitent des déplacements en souplesse, des travellings (concerts, représentations culturelles et éducatives, événements, etc.). Ce type de stabilisateur très performant donne l'impression d'être au cœur de l'action.

► Exemple de stabilisateur : le ZHIYUN Smooth4.
Exemple de fiche-produit : https://www.studiosport.fr/zhiyun-smooth-4/

Les caméras embarquées de type Go-Pro (pour rappel il s'agit là un exemple d'illustration et non de recommandation) : acheter une caméra de type GoPro, c'est investir sur la captation de sujets en action, par exemple au cours d'une activité sportive. C'est une sorte de caméra embarquée. Elle se fixe sur un objet en mouvance (tête de celui qui filme, vélo…). Ce n'est pas la peine de se lancer dans du haut de gamme de type 4, 1080P suffit largement !

D. Le montage

De nombreux logiciels permettent d'organiser, monter, modifier et partager des vidéos, parmi lesquels «iMovie» uniquement sur Mac (reconnu pour sa simplicité et inclus gratuitement sur les Mac), Final Cut Pro (plus technique et complet, uniquement sur Mac), Adobe Première Pro (technique et complet, licence payante disponible dans les suites Adobe).

► Exemples de logiciels ayant des versions gratuites : VSDC, Da Vinci Resolve.

© Tous droits réservés - Réalisation : service communication et événements de l'AEFE - 2020