

Domaine	<i>F3MITIC</i>	Thème	Sujet traité
Audiovisuel	BEJUNE	Module 8	Réalisation d'un film avec sa classe

Réalisation d'un film avec sa classe

2. Tournage et montage

Préambule

Le sujet "Création d'un film dans une classe" que nous avons choisi, s'est révélé très dense. De ce fait, nous le traitons sur deux scénarios pédagogiques:

- Le scénario 5 traite des activités de préparation au tournage d'un film et expose les bases théoriques nécessaires au tournage d'un petit film.
- Le scénario 6 traite du tournage et du montage d'un film.

Objectifs

Objectifs généraux

Au travers de ce scénario, nous poursuivons le but de donner aux enseignants un moyen de réaliser, au sein d'une classe, une activité débouchant sur la création d'un petit film.

Cette activité doit sensibiliser les apprenants aux différents moyens (prises de vues, mouvements de caméra, signification des images, bande-son, trucages, ...) utilisés dans le cinéma, dans la publicité et les autres moyens audiovisuels.

Objectifs particuliers

Les buts poursuivis dans ce document sont de sensibiliser les apprenants à la problématique du choix du scénario et de la réalisation du scripte pour un film. Nous avons également voulu donner des conseils pour la réalisation du tournage, ainsi que des indications relatives au montage et au format du film.

Besoins TIC

La création d'un film nécessite l'utilisation d'une caméra numérique au moins, d'un logiciel de montage d'images (iMovie, MovieXone, VideoStudio, Quicktime Pro), d'un magnétoscope ou d'un lecteur DVD, ainsi que du matériel de projection.

L'avantage de la caméra numérique sur la vidéoscope VHS est le séquençage automatique en fichier numérique à chaque fois que l'on actionne le bouton « pause ».

Domaine	<i>F3MITIC</i>	Thème	Sujet traité
Audiovisuel	BEJUNE	Module 8	Réalisation d'un film avec sa classe

Histoire et scripte

Faire un film avec sa classe, oui, mais filmer quoi ? La préparation d'un scénario peut prendre un temps très important et faire l'objet d'un travail tout au long d'une année. Il est clair que la réalisation d'un film est une entreprise « chronophage » et tout le monde n'aura pas forcément envie de se lancer dans pareille aventure.

C'est pourquoi nous préparé un scripte « clé en main », adapté à une classe de 12 à 18 élèves de la 5e à la 9e année.

Il s'agit de se fixer quelques conditions de travail :

- Le tournage doit mobiliser le maximum d'élèves en un même lieu et en même temps.
- Tous les élèves montent une partie du film (seuls ou par deux).
- Un séquençage préétabli permet de se mettre rapidement au montage lorsque les scènes sont passées de la caméra vers les PC.
- Le maître ne doit pas supporter le poids de la longue construction finale du film. Les scènes tournées doivent pouvoir être montées séparément et assemblées à la fin par l'enseignant, en moins d'une heure.

Un théâtre filmé

En trouvant une pièce de théâtre adaptée, nous avons toute la matière première pour réaliser un film. En effet, le théâtre est basé sur des dialogues qu'il faudra filmer, et on sort très vite du genre de prise de vues : « Mes vacances en Méditerranée ». Tous les types de prises de vues seront utilisés, et une attention toute particulière sera nécessaire lors du montage pour rendre la pièce vivante.

Nous avons donc cherché une pièce qui répond aux critères suivants :

- Une dizaine d'acteurs sont mis en scène.
- Les décors sont simples
- Le texte est facile, rythmé.
- Les plans sont variés, c'est-à-dire qu'il y a des scènes avec 2, 3 ou beaucoup d'acteurs.
- La scène ne dépasse pas les 10 minutes, mais elle a pourtant du sens (un début et une fin).

C'est en consultant les deux livres « Mille ans de contes » qu'il a été possible de trouver des bouts de pièces de théâtre susceptibles de correspondre à nos vœux.

Notre choix s'est porté sur « Intermezzo » une pièce de Jean-Pierre Giraudoux. La scène a lieu dans un pré, autour d'un arbre, ce qui permet de gérer plus facilement l'ensemble de la classe, et de trouver une occupation scolaire à l'air libre, pour les chaudes journées de l'été. Elle répond en tous points aux critères cités ci-dessus.

- Il y a 10 acteurs, dont deux rôles principaux, l'Inspecteur et Isabelle. Certains acteurs n'ont qu'une ou deux répliques (différenciation au sein de la classe).
- La cour de récréation ou un pré avoisinant constituera le lieu de tournage.
- La scène, jouée en continu, dure théoriquement 9 minutes.

Domaine	<i>F3MITIC</i>	Thème	Sujet traité
Audiovisuel	BEJUNE	Module 8	Réalisation d'un film avec sa classe

Réalisation d'un scripte

Pour réaliser le scripte, la scène d'« Intermezzo » a été découpée en onze sous-scènes. Pour chacune d'entre elles, un tableau présente:

- Les différents intervenants.
- Les dialogues.
- Les prises de vue.
- Les effets spéciaux.

Seuls les acteurs concernés par les dialogues sont cités dans les intervenants. Les cameramen sont au nombre de deux, et se partagent le tournage de la sous-scène. Les assistants se chargent des décors et des accessoires (clap, animations, trucages, ...). Les responsables du montage sont d'ors et déjà cités afin de répartir d'entrée le travail et que chacun soit informé des différentes tâches à réaliser dans chacune des sous-scènes.

Les dialogues sont divisés en deux ou trois paragraphes (A, B, C) correspondants aux changements de prises de vue.

Nous avons essayé d'utiliser un large panel de prises de vue, afin de d'apporter un aspect convainquant au résultat final et de mettre en œuvre les pré-requis des apprenants (cf. scénario 5, « Analyse et bases théoriques »). Cette partie est également réalisable sous la forme d'une bande-dessinée : chaque case illustre une prise de vue.

Les effets spéciaux consistent, dans la plupart des cas, à insérer des images filmées ou dessinées, effectuer des mouvements de caméra (zoom, travelling) ou encore à réaliser des trucages (dans notre exemple « Intermezzo », intervention et mise à mort d'une chenille).

Le scripte de la scène d'« Intermezzo » est présentée (et disponible au format PDF) à l'adresse suivante :

<http://www.educlasse.ch/video/apprendre.htm>

Réalisation d'un film

Comme le travail de montage sera réalisé en collaboration et non par l'enseignant seul, une mûre réflexion s'impose. L'essentiel est de gagner de précieuses minutes dans la prise en main des bouts de films par les monteurs.

Lorsqu'on filme avec une caméra numérique, chaque séquence devient un fichier. Dans le logiciel de montage, chaque fichier est représenté par sa première image, au format timbre-poste! Donc, il est important que les premières images indiquent immédiatement au monteur ce qu'il doit en faire.

Chaque scène devra donc être précédée du fameux « clap ».

Donnez par exemple une couleur pour chacune des séquences à filmer, et écrivez au stylo feutre épais la partie de la scène qui sera filmée. Avec les doigts, il est possible de compléter cette information. En effet, si une séquence est tournée 4 fois, on l'indiquera avec les doigts.

Domaine	<i>F3MITIC</i>	Thème	Sujet traité
Audiovisuel	BEJUNE	Module 8	Réalisation d'un film avec sa classe

Au sujet de l'organisation du travail et de sa durée

1° Lecture de la pièce en classe, éventuellement la pièce entière, afin de se placer dans le contexte.

2° Remplir le scripte avec les prénoms des élèves. Distribuer les rôles, notamment ceux des accessoiristes (assistance), qui auront à s'occuper du petit matériel qui intervient dans chaque séquence. Leur rôle est important. A la scène 7, par exemple, ce sont eux qui s'occupent des dessins humoristiques. A la scène 4, ces élèves imaginent et mettent en place la chenille et sa mise à mort.

3° En classe, sur une période de deux semaines, on entraîne les dialogues. L'enseignant a alors tout loisir de parfaire l'expression orale et théâtrale. Pendant ce temps, à d'autres leçons (dessins, travaux manuels), les accessoires sont préparés.

4° La scène se déroulant à l'extérieur, il semble important de limiter le nombre de périodes de tournage, et de veiller à l'heure (ombre, lumière) et à la météo. Il nous semble qu'il soit possible de tourner le tout en 2 après-midis.

Quelques astuces pour le tournage

La qualité d'un film réside essentiellement dans la qualité des images. Lorsque l'on entreprend de filmer une scène, il faut prendre le temps de bien cadrer, être attentif aux ombres (notamment celle du caméraman), et également prendre garde aux reflets (par exemple, celui du soleil dans l'objectif de la caméra).

Notre souci est d'éviter les principales caractéristiques d'une vidéo d'amateur, résumées ci-dessous:

- Mauvaise prise de son.
- Utilisation trop fréquente du zoom.
- Mauvaise lumière: trop sombre, trop clair, ombres dérangeantes.
- Flou des images.
- Tremblement de l'image (bougé).
- Longueurs excessives des séquences.
- Mauvais raccords et transitions.

Voici quelques conseils pratiques relatifs au tournage:

- Afin d'éviter les tremblements de l'image, il est recommandé de filmer à l'aide d'un trépied, ou alors de tenir la caméra à deux mains (une main tenant le viseur de la caméra).
- Prévoir suffisamment d'accumulateurs chargés pour toute la durée du tournage.
- Utiliser le zoom (avant ou arrière) et faire des panoramiques avec beaucoup de discernement. En effet, ces deux prises de vues sont rarement utilisées au cinéma.
- Faire attention à filmer des séquences larges : commencer à filmer avant l'action et arrêter quelques secondes après la fin de l'action.
- L'utilisation de lumière additionnelle ajoute du contraste et du relief et permet de donner une direction à l'éclairage.

Sources : cours F3MiTIC 2003 (Module 8) de Jean-François Jobin.

Domaine	<i>F3MITIC</i>	Thème	Sujet traité
Audiovisuel	BEJUNE	Module 8	Réalisation d'un film avec sa classe

Montage du film.

Tous les élèves participent à la confection d'une des 10 scènes filmées. Le grand atout des ordinateurs actuellement installés dans les classes, c'est de pouvoir remplacer les anciennes installations de montage vidéo, qui prenaient de la place ou qu'il fallait aller chercher au centre de ressources pédagogiques. Avec un ordinateur récent et un logiciel comme iMovie, le montage de chaque scène ne prendra qu'une leçon.

Il faut également prévoir des séquences (ou des images), ainsi que de la musique pour le générique, et un fond sonore, pour certains passages du film.

Le choix musical ainsi que la manière de monter le film (raccords, rythme, textes, et effets spéciaux) sont laissés à l'appréciation de l'utilisateur de ce document.

Découpage du temps

1° L'enseignant transfère toutes les séquences du film sur les postes. Il veille alors à retrouver le dossier dans lequel ces fichiers vont se ranger. S'il pense travailler en salle d'info, il devra alors transférer ce dossier complet sur le serveur, là où tous les élèves pourront accéder.

2° Travail des groupes de monteurs en salle d'info : prévoir 2 leçons pour tout terminer. Dans les classes équipées d'un seul poste, il faut prévoir un tournus en comptant 45 minutes de travail pour chacun des 10 groupes.

3° Attention, lorsque les projets sont terminés, le fichier « Film » est en fait un fichier texte, qui explique au logiciel ce qu'il doit faire avec chaque séquence. Pour en faire un vrai film, il faut alors **exporter...le film**, dans un format vidéo numérique (.mov, .mpg, ou DV), que ce soit sur l'ordinateur ou sur la caméra.

4° De prime abord, il semble qu'avec iMovie, la seule solution pour pouvoir mixer les 10 séquences est de les exporter une à une dans la caméra. Comptez 10 minutes d'exportation pour une séquence de 1 minute. Dans ce cas, le film composé des 10 séquences sera joué en continu par la caméra.

Montage final

Si on possède la version Pro de Quicktime, il est possible de joindre bout à bout les séquences exportées en format .MOV. Pour cela, on ouvre toutes les séquences, et il suffit de copier et coller toutes les séquences sur le même fichier, puis d'enregistrer celui-ci en temps que film indépendant. Sur PC, il existe la solution gratuite offerte par Virtual-Dub, qui permet de mixer simplement les scènes.

Une autre solution, qui convient bien au monde PC, est de faire un Vidéo CD, qui sera lisible sur la plupart des ordinateurs et par la plupart des DVD de salon. Pour cela, il faut impérativement que le chaque film soit au format Mpeg-1.

Dans ce cas, on utilise pour terminer un logiciel de gravure de CD (Nero, WinonCD) qui permet généralement de construire un Vidéo-CD ou VCD. Il mettra bout à bout les séquences (dans l'ordre alphabétique) et ces séquences seront lues comme les chapitres d'un film DVD.

Cette partie finale, quelle que soit la méthode, prendra trois bonnes heures à l'enseignant, durant lesquelles il n'aura qu'à lancer les exportations ou la gravure toutes les 10 minutes... Ce sont 3 heures de présence mais seulement 20 minutes de travail.

Domaine	<i>F3MITIC</i>	Thème	Sujet traité
Audiovisuel	BEJUNE	Module 8	Réalisation d'un film avec sa classe

Quelques idées de la place nécessaire sur l'ordinateur

L'acquisition depuis le caméscope DV prend un volume énorme. En effet, un film de dix minutes prend 20 Go sur le disque dur (!). C'est la place minimum qu'il faut pour monter « Intermezzo ».

Quelques chiffres à ce propos :

- IDVD, format .MOV, de 756 X 512, 10 minutes : 2 Go.
- VCD, format Mpg-1, pour platine de salon, 10 minutes : 100 Mo.
- S-VCD, format Mpg-2, pour platine de salon, 10 minutes : 200 Mo.

Témoignage de Philippe Chételat, enseignant à Delémont:

"Je travaille de la façon suivante, lorsque je monte un film avec plusieurs groupes d'élèves : J'ai 5 iMac en réseau et chaque groupe construit une partie du film, que j'assemble par la suite. Il est possible de copier un montage d'un ordinateur à l'autre, mais pas un projet dans un autre, ou alors il faut importer toutes les séquences brutes images et son dans le dossier et refaire tout le travail de montage. Ma démarche est de copier sur bande (caméscope) toutes les parties (moins une !), en exportant à partir des ordinateurs et ensuite importer les mêmes séquences, du caméscope sur un seul ordinateur. Chaque séquence déjà montée devient comme une donnée brute, ce qui permet de les agencer comme on le désire, dans la suite voulue et d'y ajouter encore les transitions qui conviennent.

Comme nous sommes en numérique, il n'y a pas de perte de qualité. L'inconvénient est que le montage précédent, avec bande image et 2 bandes son se réduit à une bande image sonorisée, difficile à retoucher, si ce n'est les transitions de début et fin, puisqu'elle ne fait plus qu'un. L'avantage est que vous avez de nouveau 2 bandes son disponibles, en plus...

Si les parties de film, montées dans chaque ordinateur ont comme transition un fondu-enchaîné noir de une demi-seconde au moins, on peut sans autre exporter sur le caméscope les parties les unes après les autres. En positionnant le caméscope correctement à la fin d'une séquence, la séquence ou partie suivante démarrera pile-poil sans accroc.

Ceci économise quelques manipulations.

La difficulté de l'exercice et ce qui se "voit" le plus est l'équilibrage du niveau sonore, entre les différentes parties. Ne peut se faire qu'à l'oreille, avec certains repères sur les curseurs.

Ph. Chételat

Conclusions

Avant de se lancer dans une activité visant à produire un film, il est nécessaire de s'assurer d'être en possession d'un matériel performant et de qualité, ainsi que des logiciels adéquats.

La réalisation d'un film est une activité de longue haleine, mais passionnante : elle permet de fixer des buts concrets à d'autres activités de différents domaines scolaires (tels que le français, l'éducation visuelle, l'Histoire, l'expression orale et écrite, l'expression théâtrale) tout en stimulant les participants.

Nos différentes expériences ont révélé la joie et l'enthousiasme que les élèves mettent dans un tel projet. De plus, ils éprouvent de la fierté à présenter leur produit fini à leurs pairs et à leurs parents. Cette activité a aussi suscité un vif enthousiasme chez les parents, lors des projections.

Domaine	<i>F3MITIC</i>	Thème	Sujet traité
Audiovisuel	BEJUNE	Module 8	Réalisation d'un film avec sa classe

Tutoriels

Logiciel de montage d'images iMovie :

<http://www.projectomega.org/>

Tout sur la vidéo numérique, et en français :

<http://www.media-video.com/>

Logiciel Quicktime Pro, en français mais incomplet :

<http://www.macetvideo.com/recettes.html>

Logiciel Quicktime Pro, en anglais et complet :

http://www.apple.com/quicktime/tools_tips/tutorials/

Logiciels utiles

Montage vidéo:

- iMovie (Mac)
- Pinnacle Studio 8
- Ulead VidéoStudio

Pour mixer les scènes :

- Quicktime PRO
- Virtual-Dub

Convertisseur de format vidéo :

- TMPGEnc (T Mpeg - encoder)