

vidéo

FONDATION
GoodPlanet

Visions du futur

Objectif : apprendre à développer une idée de film, de la réflexion à la réalisation

Nombre de personnes : 10-30 pers.
(le résultat sera bien une création individuelle)

01h00 x2

- 1 séance de préparation (production)
- 1 seconde séance créative (tournage et montage)

Matériel :

- 1 téléphone par jeune
- 1 application mobile gratuite à télécharger
- N'importe quel matériel pour fabriquer l'univers du film. On peut aussi faire un film avec ce qui nous entoure, sans rien fabriquer.
- Voir le document "Supports pédagogiques"

Etape n°1 – Réfléchir au scénario

Chaque jeune va créer son propre petit film à partir de la thématique “**Territoire Vivant**”.

Les jeunes vont réfléchir **individuellement** au scénario.

Le scénario, c’est le déroulé de l’histoire. C’est lors de cette première étape que les jeunes vont imaginer :

le sujet de la vidéo

les personnages de l’histoire

les lieux et espaces dans
lesquels se déroule la vidéo

Et comment tout cela s’articule ensemble !

Appuyez-vous sur les éléments du document “Supports pédagogiques” pour réaliser les différentes étapes de cet atelier.

(suite) Etape n°1 – Réfléchir au scénario

Plusieurs choix sont possibles et peuvent influencer la direction que prendra l'histoire :

1 S'agit-il d'une fiction ou d'un documentaire ?

FICTION

C'est une histoire inventée de toutes pièces, qui peut se baser sur des éléments réels, mais ce n'est pas filmé en temps réel.

DOCU

Dans un documentaire, il y a cette idée de... documenter. C'est-à-dire de conserver une trace ou d'apporter une information sur un élément (une histoire personnelle, familiale, une culture, une personne, etc.)

Ce sont deux modalités d'expression différentes entre lesquelles il peut parfois y avoir des ponts.

(suite) Etape n°1 – Réfléchir au scénario

2 Quel est le genre du film que vous souhaitez réaliser ? (un film peut avoir plusieurs genres)

Voici quelques exemples avec des mots-clés qui les caractérisent :

ACTION

Adrénaline
Danger

AVENTURE

Quête
Mouvement

COMÉDIE

Rires
Absurde

FANTASTIQUE

Irréaliste
Merveilleux

HORREUR

Peur
Suspense

SCIENCE-FICTION

Futur lointain
Galaxie

DRAME

Emotions
Humanité

ROMANCE

Amour
Sentiments

Il en existe encore plein d'autres,
selon le fond ou la forme adoptée :

BIOPIC

THRILLER

POLICIER

HISTORIQUE

WESTERN

MUSICAL

Etape n°2 – Préparation

C'est à ce moment-là que l'on prépare toute l'organisation du tournage, en s'assurant notamment que nous avons tous les éléments matériels nécessaires à la réalisation du films :

Plusieurs options ici :

Option 1

Faire un film d'animation en **stop motion:**

- créer ses personnages
- créer ses décors
- créer et prévoir des accessoires

Option 2

Faire un film en **prise de vues réelles,**

c'est-à-dire enregistrer un sujet en mouvement réel :

- avec des personnes réelles
- avoir des décors
- prévoir des accessoires

Matériel : cet atelier peut être réalisé avec un **téléphone** uniquement.

Matériel facultatif : un **trépied**.

(suite) Etape n°2 – Préparation

Option 1 Faire un film d'animation en **stop motion** :

Qu'est-ce qu'un film en stop motion ?

C'est une technique d'enregistrement du cinéma d'animation, qui consiste à mettre en mouvement une série d'images fixes par un léger déplacement des objets ou des personnages présents dans la scène, à chaque prise de vues.

On appelle ça aussi le cinéma « image par image » !

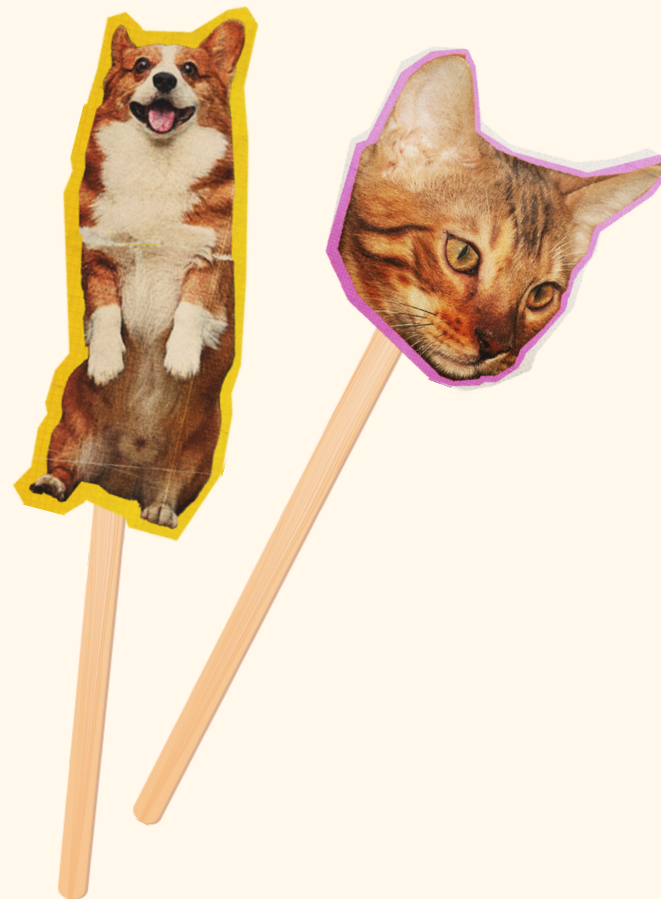
(suite) Etape n°2 – Préparation

Option 1 Faire un film d'animation en **stop motion** :

Il y a plusieurs éléments essentiels à préparer :

1 Les personnages

Combien y a-t-il de personnages ?
A quoi ressemblent-ils ?
Comment les faire : les dessiner
et les découper ? Les modeler ?
Les fabriquer à partir d'objets existants ?
Utiliser des jouets ?

2 Les décors

A quoi ressemblent-ils ?
Comment les fabriquer ?
En collage ? En modelage ?
Détourner la fonction
d'objets existants ?
Faire des maquettes en papier ?
Utiliser des photos imprimées ?

(suite) Etape n°2 – Préparation

Option 2 Faire un film en **prise de vues réelles** :

Il y a plusieurs éléments essentiels à préparer :

1 Les personnages

Y a-t-il des personnages ?

Si oui, combien sont-ils ?

A quoi ressemblent-ils ?

Quelles sont leurs émotions, leurs caractéristiques, leurs manières d'être ?

Trouver des acteurs et actrices.

2 Les décors

A quoi ressemblent-ils ?

C'est le temps de faire un **repérage** : quels lieux vous inspirent ?

Certains sont inaccessibles et il est impossible de filmer à l'intérieur.

C'est le moment de faire travailler son imagination pour trouver des alternatives :

Utiliser des images personnelles ou d'archives

Filmer chez soi ou filmer ce que l'on connaît

Réfléchir à comment détourner la fonction d'une pièce pour suggérer un autre espace

Etape n°3 – Le tournage

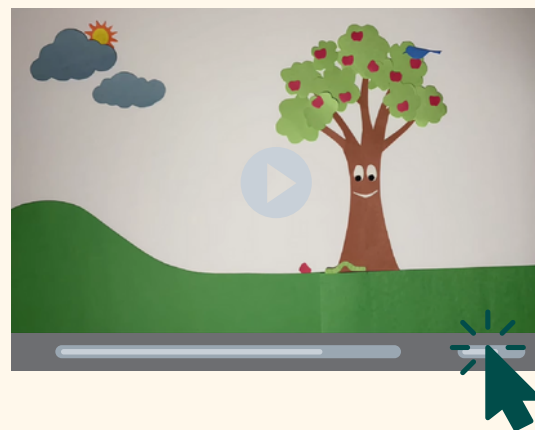
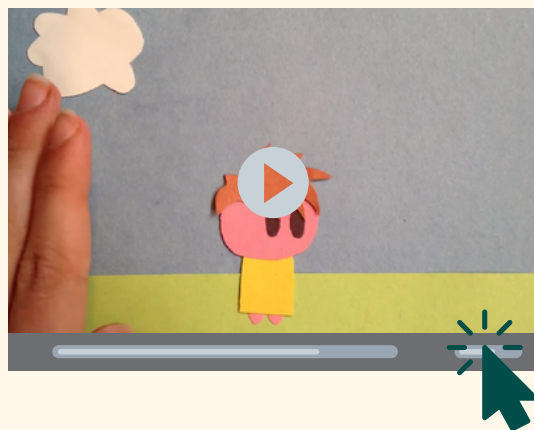
Option 1 Faire un film d'animation en **stop motion** :

Il y a plusieurs éléments qui vont définir la manière dont va être tourné le film :

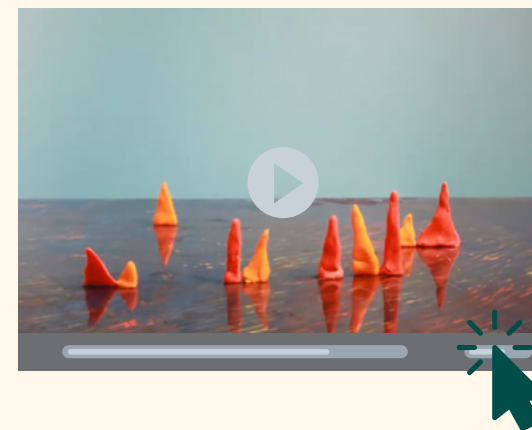
Si les éléments sont en papier (2D),
il faut les disposer sur une surface plane,
à plat, et prendre les photos sur le dessus
OU les scotcher sur un mur par exemple
pour prendre les photos d'en face.

Si les éléments sont en 3D, en pâte à modeler par exemple,
il faut agencer les différents éléments en 3D. Vous pouvez
par exemple poser une table contre un mur. Cela permet
d'accrocher le décor au mur et sur la table et de pouvoir
déplacer facilement les éléments posés sur la table.

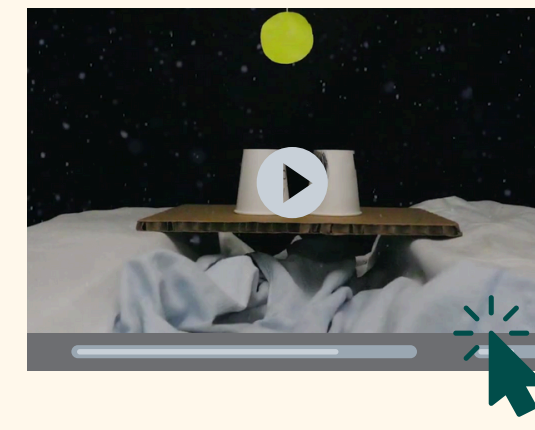
i Voici quelques exemples (à cliquer) :

Pâte à modeler

Ici des gobelets

Et un super mini-tuto
de Michel Gondry ici

(suite) Etape n°3 – Le tournage

Option 1 Faire un film d'animation en **stop motion** :

Après avoir installé l'application de stop motion sur le téléphone, il ne reste plus qu'à commencer !

i Pour rappel, il existe beaucoup d'applications gratuites téléchargeables, par exemple **Stop Motion Studio**.

- 1 Placer** tous les éléments du décor, les personnages, les objets, etc..
- 2 Choisir le cadre**, c'est-à-dire l'angle et le placement du téléphone. Idéalement, placer le téléphone sur un trépied afin de garder un cadre stable, qui ne bouge pas.
- 3 Prendre la première photo** depuis l'application.
- 4 Déplacer légèrement** les éléments qui doivent être en mouvement.
- 5** Prendre une photo, décaler un ou plusieurs éléments, et **continuer ainsi de suite**.
- 6** Une fois terminée, **animer la création sur l'application**. On peut ensuite ajouter une voix off (c'est-à-dire une voix enregistrée a posteriori), des bruitages ou de la musique (dans le respect des droits de propriété intellectuelle).

(suite) Etape n°3 – Le tournage

Option 2 Faire un film en **prise de vues réelles** :

Il n'y a pas d'étapes précises à suivre ici :

FICTION

Tourner tous les plans qui se passent dans un même lieu à la suite pour éviter des allers-retours inutiles.

DOCU

Filmer régulièrement afin d'avoir de la matière, mais ne pas filmer à outrance. Un documentaire se prépare : quelle situation m'intéresse ? Quel sujet ? Quelle personne ?

GÉNÉRALEMENT

S'amuser et faire naître de la créativité à partir des contraintes : peu de temps, peu d'argent, aucune possibilité de se déplacer, aucun·e acteur·ice, etc.

Filmer les choses que l'on aime en se demandant ce que l'on veut montrer avec une image : quel est le message ?

Rester humble et sincère : un film avec très peu de moyens peut être réussi dès lors qu'il a été fait avec sincérité.

(suite) Etape n°3 – Le tournage

Option 2 Faire un film en **prise de vues réelles** :

Quelques inspirations et idées :

On peut faire un film à **partir d'images de nature ou d'architecture, sans avoir de personnages**, et y ajouter ensuite une voix off.

On peut **utiliser des archives personnelles** : vidéos ou photos de soi enfant...

... s'adresser à son enfant du passé, à son soi du futur ou s'imaginer un présent en 2050 !

Faire uniquement **une ou plusieurs interview** : réelles ou imaginées

S'amuser à mixer les médias & libérer sa créativité : faire un clip musical engagé, avoir une forme hybride au service du propos, c'est aussi possible !

Etape n°4 – Le montage

C'est l'étape qui permet d'organiser les images enregistrées, de leur donner du sens, de les habiller avec du son, des bruitages, de la musique (attention aux droits d'auteurs !) ou des temps de silence (oui, oui).

Option 1

Faire un film d'animation en **stop motion**

Il existe des **applications gratuites** qui permettent de monter un petit film en stop motion directement depuis son téléphone, comme **Stop Motion Studio**.

Option 2

Faire un film en **prise de vues réelles**

Il existe des **applications de montage gratuites**, utilisables directement depuis son téléphone, comme **CapCut** ou **YouCut**.

Sur ordinateur, et pour les plus motivé·es, il est possible d'utiliser des sites Internet ou des logiciels de montage en accès libre comme **Canva** (montage basique) ou **DaVinci Resolve**, qui permet de faire un montage un peu plus poussé.

Dans les deux cas, il est possible de finaliser un petit film avec très peu de matériel !

Les films sont maintenant prêts à être diffusés !