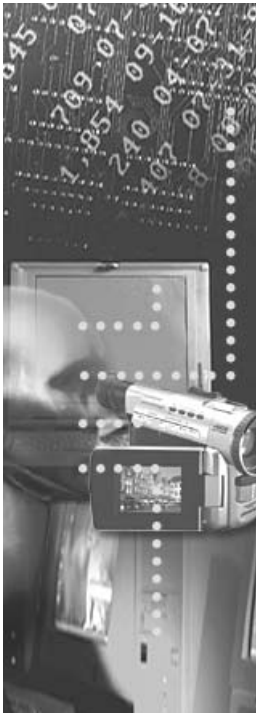
SERVICE
DE SOUTIEN À
LA FORMATION

Guide de production

La vidéo numérique

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

Guide
de production



La
vidéo numérique

TABLE DES MATIÈRES

PRÉSENTATION.....I

1. L'ÉTAPE CRUCIALE : LA PLANIFICATION

1.1 Définition du projet.....1
Les types de traitement possibles

1.2 Ressources matérielles, humaines et financières.....2
Le choix des technologies de production
La formation de l'équipe
L'argent

1.3 Rédaction des documents essentiels.....5
Le synopsis
Le scénario
Le plan de tournage
Le calendrier de production

2. LE PASSAGE À L'ACTE : LA CRÉATION DES CONTENUS

2.1 Principes techniques.....7
La composition de l'image
L'éclairage
Les décors et les costumes
Le son

2.2 Tournage.....10
Avant de partir en tournage
Sur les lieux du tournage
Avant de quitter les lieux

3. LES CONFIRMATIONS : LE MONTAGE

3.1 Visionnement et inventaire du matériel tourné.....12

3.2 Numérisation du matériel sélectionné.....13

3.3 Organisation des séquences en une structure.....13
Le découpage technique

3.4 Montage et optimisation.....14
Les ajouts possibles côté visuel
Les ajouts possibles côté sonore

4. LA CONSÉCRATION : LA DIFFUSION

4.1 Transfert et compression.....15

ANNEXES

Annexe 1 a : Exemple d'un synopsis
Annexe 1 b : Grille pour rédaction d'un synopsis
Annexe 2 a : Exemple de scénario simple
Annexe 2 b : Grille pour rédaction d'un scénario simple
Annexe 3 : Exemple d'un plan de tournage
Annexe 4 : Exemple d'un calendrier de production

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES.....23

CONCLUSION.....II

PRÉSENTATION

De la première idée qui germe jusqu'à la projection finale devant public, en passant par le maniement de la caméra et les heures passées en salle de montage, la production vidéo est un processus qui comporte de nombreuses étapes toutes aussi importantes les unes que les autres.

Depuis longtemps, la vidéo associée à des situations de formation permet de guider vers la connaissance, développer des compétences, mettre en situation, faciliter l'observation et l'objectivation. L'avènement des technologies numériques n'en change rien, puisqu'on retrouve désormais la production vidéo intégrée à des projets plus vastes : CD ou DVD-ROM, multimédia, sites Internet, etc.

Le projet vidéo que vous vous apprêtez à réaliser trouve assurément sa raison d'être dans un cadre précis. Il comporte des objectifs que vous voudrez atteindre. Tout au long de votre travail de production, il est impérieux de garder en tête que le vocabulaire, le rythme, le traitement, la durée même de votre document vidéo sont autant de facteurs à prendre en compte et à adapter tant à votre public cible qu'au média vers lequel votre projet est destiné.

Ce présent document n'a d'autre but que de vous offrir quelques outils de base pour vous permettre de réaliser votre projet vidéo.

Bonne lecture et surtout, bonne production!

Francheska Gaulin
Coordonnatrice des technologies audiovisuelles
Service de soutien à la formation
Université de Sherbrooke

1. L'ÉTAPE CRUCIALE : LA PLANIFICATION

1.1 Définition du projet

Vous avez une idée géniale! Vous voulez enfin réaliser ce document vidéo dont vous rêvez depuis si longtemps et qui serait un excellent complément à votre enseignement ou formation?

Une production vidéo est un rêve accessible, mais parfois exigeant. Vous devez passer de l'état d'euphorie à une réflexion poussée sur les pourquoi, pour qui et comment ce projet deviendra réalité. Du travail de recherche et d'écriture ainsi que des efforts de visualisation sont nécessaires à la concrétisation de votre projet. Vous devez être capable de décrire précisément ce que contiendra votre vidéo, la forme qu'elle prendra et surtout comment vous comptez arriver à vos fins!

ÉTAPE CRUCIALE
Prenez le temps nécessaire pour réfléchir et bien circonscrire votre projet. Cet investissement vous sera rendu au centuple lors de la réalisation de votre projet et vous évitera nombre de difficultés en cours de route.

Posez-vous toutes les questions suivantes et répondez-y le plus honnêtement possible.

- Quel est le sujet traité?
  Le sujet doit être cerné le plus précisément possible. Par exemple : Techniques et habiletés en laboratoire de sciences; Les manifestations et symptômes de la maladie X sur les individus Y; La réaction de tel matériau à - 40 degrés Celsius; Le développement d'attitudes positives avec des élèves à cheminement particulier; etc.

- Quels objectifs voulez-vous atteindre avec votre production?

- Quel point de vue voulez-vous adopter ou mettre en évidence?

- Quel type de document voulez-vous réaliser?
  Documentaire, dramatique, publicité...

- Quel est votre public cible?
  À qui s'adresse votre vidéo : enfants, adolescents, adultes, spécialistes...

- Vers quel support ou média votre production est-elle orientée?
  Support cassette, CD, DVD, site Internet...

- Quels usages ferez-vous de votre production?
  Visionnement ou projection en classe, distribution du CD ou du DVD, intégration de la vidéo sur un site Internet...

Les types de traitement possibles

Les types de traitement se divisent en deux grandes catégories : le traitement réaliste, qui s'en tient aux faits, et le traitement de fiction, qui va au delà de la réalité et peut se permettre des écarts par rapport à l'objectivité. Pour déterminer le type de traitement qui conviendrait le mieux à votre sujet, vous possédez trois atouts essentiels : votre public cible, votre point de vue et vos objectifs.

Il est bon à cette étape de vous poser les questions suivantes :

- Quel effet produira ce document sur le spectateur?

- Celui-ci visionnera-t-il le document comme un simple récepteur, ou participera-t-il à certaines activités avant ou après le visionnement?

- Répondra-t-il à des questions?

- Pourra-t-il faire des exercices, intégrés au document, afin de favoriser la rétention des notions transmises?

- Sera-t-il possible, souhaitable ou pas, de faire des pauses durant le visionnement?

La décision de donner un rôle au spectateur doit être prise en rapport avec les objectifs, les modalités d'utilisation et le public visé.

1.2 Ressources matérielles, humaines et financières

Vous devez prévoir tous les besoins nécessaires à la réalisation de votre projet, que ces ressources soient :

- matérielles : équipements de tournage et de montage, cassettes vidéo, disques CD ou DVD, papeterie, etc. ;
- humaines : personnel de production, intervenants, comédiens, experts de contenu, etc. ;
- financières : de quelles ressources financières disposerez-vous (subventions, commanditaires, budget personnel)? vos comédiens/intervenants seront-ils rémunérés? Etc.

Et éventuellement vous engager activement dans les démarches propres à vous garantir l'accès à toutes ces ressources.

Le choix des technologies de production

Tout d'abord, vous devez savoir vers quel média est destiné votre production vidéo et quelle qualité de document vidéo vous souhaitez rendre. Évaluez bien les exigences de votre production de même que les moyens techniques et financiers mis à votre disposition. La réponse à ces questions déterminera les choix à faire pour la réalisation de votre projet : équipe professionnelle ou amateur, format domestique ou *broadcast* (c'est-à-dire professionnel), etc.

Par exemple, si vous préparez une capsule-démonstration à intégrer à un site Internet, vous devrez avoir en main, une fois la production complétée, un fichier vidéo de courte durée, compressé dans un format compatible avec la plate-forme que vous utiliserez pour la diffusion, ce qui est bien différent d'une vidéo qui serait à visionner en classe sur des équipements VHS…

Voici une liste de matériel et accessoires nécessaires lors d'un tournage vidéo, peu importe le format privilégié.

Équipement de base :

- Caméra vidéo
- Bloc d'alimentation électrique
- Micros externes (cravate ou à main)
- Fils audio compatibles
- Cassettes de format compatible
- Valise d'éclairage
- Trépied à tête fluide
- Casque d'écoute
- Etc.

Équipement connexe :

- Piles pour caméra vidéo
- Mélangeur audio
- Chariot à roulettes
- Câbles, fils, extensions, adapteurs de toutes sortes
- Etc.

La formation de l'équipe

Chaque projet est unique, mais on retrouve des constantes pour la constitution de l'équipe de production. Certaines personnes toucheront surtout à la conception, la création, la rédaction et la validation des contenus : responsables du projet, scénaristes, experts, etc. D'autres seront appelées à la réalisation de tout ce travail préalable : réalisateur, techniciens, comédiens, etc. Quels seront les rôles et fonctions de chacun des membres de votre équipe? Il s'agit de déterminer la configuration qui satisfait l'ensemble et permet le maximum d'efficacité.

La liste qui suit présente les fonctions à combler lors d'une production, chaque membre pouvant en cumuler plus d'une.

- La recherche
  Cette tâche comprend la cueillette d'informations sur le sujet, le repérage et l'inventaire des éléments humains, visuels, sonores, matériels (lieux, objets…) nécessaires à la production.

- La scénarisation
  Cette fonction consiste à rendre communicable, en images et en sons, le contenu essentiel de la recherche menée sur le sujet.

- La réalisation
  Cette fonction en est une de conception et de direction du projet. C'est un poste de responsabilité face à l'équipe et à la production.

- La prise de vue et de son
  Ces tâches comprennent l'ensemble des aspects techniques reliés à l'image et au son.
  Elles touchent l'enregistrement lors du tournage des images et des sons (synchrones, dialogues, narration, effets sonores, musique…) et la responsabilité quant à leur qualité.

- Le montage
  Cette fonction consiste à analyser, à évaluer et à sélectionner les plans tournés et le matériel sonore enregistré en vue de les juxtaposer dans l'ordre idéal, selon le scénario de base.

- La production
  Cette fonction en est une de gestion et de planification de la production.

L'argent

Que vous produisiez sans le sou, avec les moyens que vous offre votre institution, à vos frais ou grâce à des subventions ou des commanditaires, vous devrez passer par les mêmes étapes de production.

Évidemment, les contraintes et avantages de chacune des situations de production sont bien différentes et vous devrez, dans un cas comme dans l'autre, vous adapter aux exigences inhérentes à votre contexte de production.

CRUCIAL!
Prenez tout le temps nécessaire pour réfléchir et bien circonscrire votre projet. Le temps de la planification vous paraîtra peut-être long, mais les plus beaux voyages sont souvent ceux qu'on a planifiés longtemps à l'avance!

1.3 Rédaction des documents essentiels

Le synopsis

Le synopsis est un court texte, d'une ou deux pages, qui présente les idées générales de la production. Il mentionne les intentions poursuivies tout en précisant le point de vue privilégié pour le traitement du sujet. Il fait le tour des personnages, des intervenants et des situations sur lesquelles sera basée la production. Le synopsis est une pièce maîtresse dans les documents de base pour projet car, dans la plupart des cas, il remplacera le scénario.

Le synopsis est en quelque sorte le porte-parole, l'emblème du futur film, aussi doit-il en défendre les couleurs et l'esprit. Lorsqu'on lit un synopsis, la structure du film, la construction de l'intrigue, l'ambiance doivent être palpables. Les grands traits de caractère ou qualités des personnages ou des intervenants doivent aussi apparaître dans ce document. Le texte doit retranscrire fidèlement l'atmosphère du film, les thèmes qu'il aborde, les questions qu'il soulève…

Telle une carte professionnelle, le synopsis présente et vend. Il résume de manière stimulante les grandes lignes de votre projet. C'est la carte de visite du projet, que vous distribuerez et ferez lire à vos bailleurs de fonds potentiels. Le synopsis doit donc être intéressant afin d'encourager ceux qui le liront à investir dans votre projet. Évidemment, comme personne ne s'engage vraiment à l'aveuglette, votre synopsis contiendra les grandes composantes de votre projet, ses objectifs et ses contingences. Tout cela permettant au lecteur d'en bien juger la qualité mais aussi l'ampleur.

À titre d'exemple, référez-vous à l'Annexe 1 a qui vous donne à lire une grille synopsis, et servez-vous de l'annexe 1 b pour rédiger votre propre synopsis.

Le scénario

Le scénario est la charpente, la structure de base à laquelle viendront se greffer tous les morceaux qui feront de votre projet vidéo un tout harmonieux et homogène. C’est à cette étape que vous allez donner une forme plus concrète à votre projet, que vous allez vous mettre à penser en images et en sons. Tous les éléments dont vous disposez maintenant (ceux recueillis lors de votre recherche/enquête) doivent être répertoriés, sélectionnés selon leur importance et organisés en un tout. Vous ne conserverez que les éléments qui sont pertinents, qui aident à l’illustration et à la compréhension de votre sujet.

Rappelez-vous toujours qu’un scénario doit rester une structure souple pouvant vous permettre de vous adapter aux réalités de tournage.

Référez-vous aux annexes 2 a et 2 b.

Le plan de tournage

Le plan de tournage s'élabore à partir du scénario et comprend, pour chaque situation ou localisation, les plans intéressants à tourner.

Ainsi, avant même d'être sur le terrain, vous aurez une idée des images qu'il vous faudra enregistrer. Vous pourrez, à partir de cette liste de plans, déterminer l'ordre dans lequel vous tournerez les plans, et peut-être même pourrez-vous évaluer le temps de tournage nécessaire à l'enregistrement de toutes ces images. À titre d'exemple, référez-vous à l'Annexe 3.

Réfléchissez et prenez les décisions qui s'imposent sur la forme et le fond du document vidéo que vous voulez réaliser. Appliquez-vous à rédiger tous les documents de base. Ils sont vos guides et les premiers gages de réussite de votre projet.

Le calendrier de production

Le calendrier organise dans le temps les différentes étapes de production (voir l'Annexe 4).
À la suite de votre travail de planification, vous devriez avoir en main les éléments suivants :

- un synopsis clair, précis et qui donne le ton (Annexe 1)
- un scénario simple, qui décrit bien ce qui sera donné à voir et à entendre (Annexe 2)
- une équipe de production avec des tâches précises pour chacun des membres
- une liste des équipements et accessoires nécessaires à la réalisation de votre projet
- un plan de tournage : plans à tourner, types de prises de vue à effectuer… (Annexe 3)
- un calendrier de production avec dates de réunion, tournage, montage… (Annexe 4)

2. LE PASSAGE À L'ACTE : LA CRÉATION DES CONTENUS

Le tournage est généralement l'étape magique, celle où chacun veut arriver le plus vite possible… Mais prenez garde! Si vous avez escamoté l'étape précédente, vous rencontrerez des difficultés dans toutes les étapes subséquentes. Pour qu'une production soit agréable et réussie, vous devez bien la planifier. Donc, si vous êtes de ces impatients décrits précédemment, retournez à l'étape 1.
Pour les autres, voici venu le temps de mettre à l'épreuve votre travail de planification!

2.1 Principes techniques

La composition de l'image

Vous voici arrivé à l'étape de mettre à l'épreuve votre travail de planification! Comme la composition des images ne doit pas se faire à l'aveuglette, vous devez respecter certains principes. La composition de l'image englobe un ensemble de facteurs dont la fonction première est de diriger et de maintenir l'attention du spectateur sur un sujet donné tout en influençant sa perception. Ceci implique des choix délibérés quant à l'arrangement des différents éléments à l'intérieur du cadre de l'image. Les principaux éléments qui peuvent s'appliquer à la composition des images et que l'on considère comme des lois de tournage sont la règle des tiers et la position du sujet dans l'image.

La règle des tiers

Cette règle consiste à diviser mentalement le cadre de l'image avec deux lignes horizontales et deux lignes verticales afin d'obtenir neuf rectangles égaux (Illustration 1). À partir de ces lignes et points de jonction, on obtient les lignes et points de force de composition d'une image. C'est sur ces lignes et points d'intersection que vous disposerez les sujets et éléments importants de l'image.

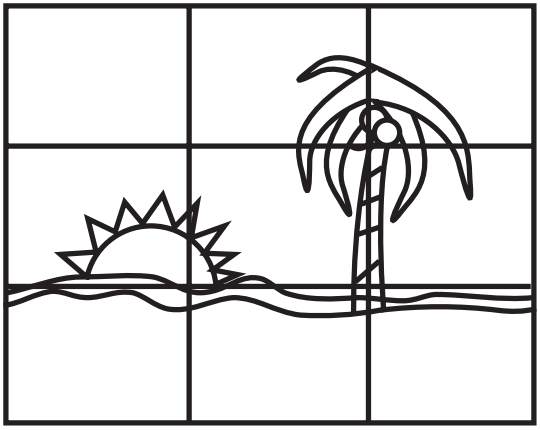


Illustration 1

La position du sujet dans l'image

L'équilibre est déterminant dans la composition d'une image. Lorsque l'espace entre le sujet et le cadre de l'image est insuffisant (Illustration 2a), le sujet donne l'impression d'être comprimé. La situation inverse (b), avec trop d'espace, donne l'impression que le sujet est aspiré par le bas ou attiré par le côté opposé au côté où il y a trop d'espace. Généralement, pour un plan rapproché (c), on place le regard, le sourire ou quelqu'autre élément à mettre en évidence sur l'une des lignes de force de l'image (règle des tiers) tout en laissant respirer le sujet par rapport au cadrage.

a) *b)* *c)*

Illustration 2

De même, dans une entrevue ou dans une scène de dialogue où les interlocuteurs sont présentés ensemble (illustrations 3 a et 3 d), puis isolément et en alternance, champ/contre-champ (Illustrations 3 b, 3 c, 3 e et 3 f), en plan moyen ou en gros plan, il est indiqué de laisser un peu plus d'espace libre, entre le sujet et le cadrage, dans la direction de son regard et de respecter la position de chacun des sujets d'un cadrage à l'autre. Dans l'exemple ci-contre, le monsieur est toujours à droite et la dame toujours à gauche.

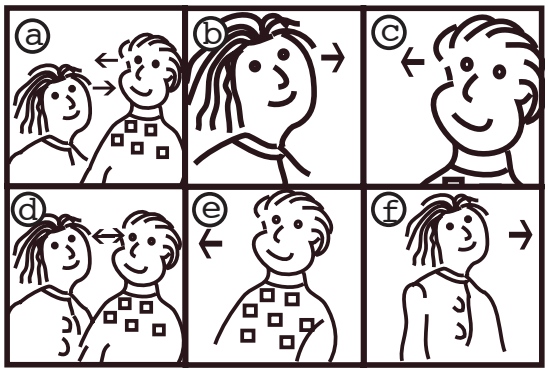


Illustration 3

Pour vous assurer d'une qualité minimale pour vos images et votre trame sonore, vous devez aussi respecter les éléments se rapportant à l'éclairage et à la prise de son.

L’éclairage

Toujours rechercher une luminosité maximale, surtout si vous tournez des images pour Internet, la compression appliquée à la vidéo ayant comme effet général d’obscurcir les images. Au besoin, utilisez un éclairage supplémentaire que vous prendrez soin de diriger sur des surfaces réfléchissantes (murs ou plafonds blancs) plutôt que directement sur vos sujets, à moins que votre éclairage d’appoint ne soit pas trop fort (moins de 500 watts).

Évitez de filmer face à une fenêtre non munie de toile ou de store, cela causerait un contre-jour. Ce phénomène de surexposition de l'image globale laisse dans l'ombre les sujets filmés. Dans un tel contexte, placez plutôt la caméra dos à la fenêtre. Si les sujets filmés sont tout près, la fenêtre fournira alors une lumière d'appoint qui aidera à éclairer les sujets. Si vous tournez à l'extérieur, assurez-vous de ne pas provoquer le même phénomène de contre-jour en filmant avec le soleil directement dirigé vers l'objectif de la caméra. Positionnez la caméra de façon à ce que le soleil soit derrière la caméra et que l'éclairage du soleil soit plutôt dirigé sur vos sujets.

Éclairage intérieur

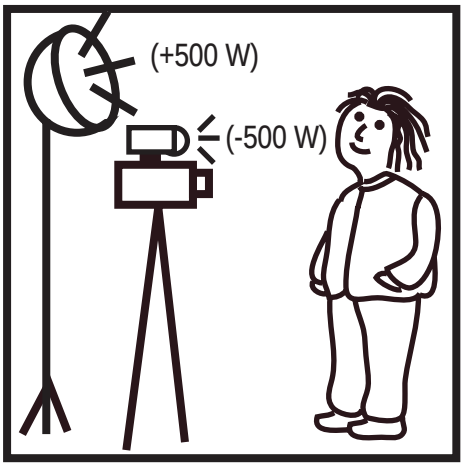


Illustration 4

Éclairage extérieur

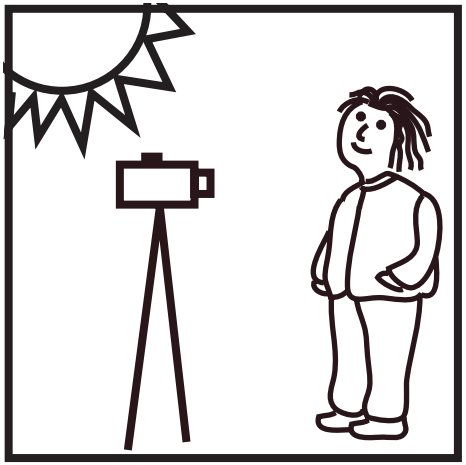


Illustration 5

Les décors et les costumes

Si votre projet se destine à l'Internet, préférez les fonds ou arrière-plans clairs, dégagés, sobres. Éliminez les détails inutiles et les mouvements qui ne sont pas justifiés, ils ne font qu'alourdir vos images et rendre longue et complexe l'étape de la compression. Demandez à vos sujets de porter des vêtements unis et de couleurs vives. Les images claires et les lignes pures sont à privilégier dans ce genre de contexte.

Le son

Trop souvent négligé en vidéo, le son est pourtant primordial. Rien ne sert d'avoir le meilleur comédien en ville si tout ce qu'il raconte est inaudible. En vidéo, la trame sonore peut contenir de la musique, des paroles enregistrées directement pendant le tournage (synchrone) ou après coup en salle de montage (narration, voix hors champ), des bruits ambiants, des effets sonores, etc.

Ajoutez des microphones externes (micro-cravate, micro à main ou perche) dès que la situation l'exige, c'est-à-dire dès que quelqu'un parle et qu'on doit bien l'entendre : entrevue, conférence, dialogues entre deux comédiens… L'utilisation de microphones externes vous garantira une qualité sonore de base, le microphone intégré à tout caméscope n'étant utile qu'à l'enregistrement de sons ambiants sans nécessité de discrimination. Veillez aussi à ce que l'ambiance sonore dans laquelle baignera votre tournage corresponde à vos exigences. Si vous voulez garder un certain contrôle sur votre trame sonore, évitez les lieux achalandés et ceux sur lesquels vous ne pouvez pas intervenir, comme par exemple, avec bruits dérangeants de ventilation ou de circulation, à moins que les besoins de votre production l'exigent.

2.2 Tournage

Avant de partir en tournage

Assurez-vous que toute l'équipe sait ce qu'elle a à faire, que le plan de tournage est connu de tous et que les équipements dont vous vous servirez sont en bonne condition. Vérifiez le chargement de vos batteries; si celles-ci ne sont pas chargées à pleine capacité, assurez-vous de faire le nécessaire pour le jour du tournage. Assurez-vous également que tout est fonctionnel et que vos équipements vous donnent la meilleure qualité d'enregistrement. Vérifiez votre matériel et familiarisez-vous avec lui de manière à en connaître toutes les particularités de fonctionnement. Rédigez une liste précise de l'inventaire de votre matériel avant de partir, elle vous sera fort utile le tournage terminé afin de ne rien oublier sur les lieux de tournage. Faites des essais d'enregistrement image et son au préalable.

Sur les lieux du tournage

Tout d'abord, arrivez à l'avance sur les lieux du tournage. Prenez contact avec les personnes-ressources (qui vous attendent, de préférence!), parlez-leur de ce que vous avez comme plan de tournage, des questions que vous leur poserez, et assurez-vous de les mettre à l'aise. Remettez-leur des copies du plan de tournage et des questions (si nécessaire).

Déterminez les endroits où vous installerez le matériel de tournage et délimitez un périmètre de sécurité tout autour. Veillez à la stabilité de votre caméscope en vous munissant d'un trépied pour toutes les prises de vue où la chose est possible. Si votre caméscope possède une fonction antivibrations, activez-la, surtout si vous tournez sans trépied. Une fois bien installé, faites des essais d'image et de son afin de vous assurer de la qualité d'enregistrement.

Pendant l'enregistrement, exigez de tous une attention de tous les instants. Peut-être faudra-t-il répéter certaines scènes, prendre de nouvelles décisions en tenant compte des réalités de tournage. Adaptez-vous à toutes situations particulières, surtout imprévues!

Avant de quitter les lieux

Enfin, avant de quitter les lieux du tournage, assurez-vous d'avoir sur ruban tous les éléments visuels et sonores essentiels à votre projet. Ne partez pas sans avoir ramassé tous vos équipements et accessoires. Référez-vous à votre liste d'inventaire de départ. Remerciez les gens qui ont participé à votre production et ceux qui vous ont accueillis. Replacez les lieux tels qu'ils étaient avant votre arrivée.

3. LES CONFIRMATIONS : LE MONTAGE

3.1 Visionnement et inventaire du matériel tourné

Vous devez visionner l'ensemble de tout ce que vous avez tourné. Notez sur papier vos premières impressions. Identifiez systématiquement chaque plan, tant au niveau de la forme que du contenu. Indiquez la durée et la position exacte du compteur au début et à la fin de chaque plan si vous êtes en mode analogique (VHS). Si vous avez tourné en mode numérique (mini-DV), l'utilisation du *time code* est essentielle. Le *time code* est un repère de code temporel en heures; minutes; secondes; images; qui permet une reconnaissance exacte et précise des plans. Résumez le contenu des entrevues lorsqu'il est important, en vue de vous aider à faire des liens cohérents entre les différentes scènes. Analysez et évaluez techniquement toutes les images et tous les sons enregistrés. Sélectionnez les plans et les séquences qui sont techniquement bons et utilisables. N'oubliez pas de porter attention à la bande son. Tout ceci vous facilitera le travail lors du montage.

Dans un second temps, notez les plans qui pourront servir d'illustration, de compléments, d'inserts (plans de coupe, plans d'archives, plans plus esthétiques…). L'essentiel est de retrouver facilement toutes les informations nécessaires à la structuration (montage) de votre produit final. Voici un exemple d'annotation.

Coordonnées du code temporel	Durée	Contenu visuel	Contenu sonore	Commentaires techniques
cassette A 00:00:12:00 à 00:02:35:00	1:23 sec	plan ens. groupe classe	Prof : «Prenez vos crayons et vos…»	Eclairage déficient, caméra instable - A éliminer
00:02:55:00 à 00:10:26:00	8:01 sec	gros plan pupitre qui s'ouvre zoom arrière sur classe	Brouhaha…	Gros plan - À conserver Plan classe - Intéressant
cassette B 00:10:36:00 à 00:25:50:00 etc.	15:14 sec	plan moyen prof qui donne explications	Prof : «Nous avons fait hier l'exercice…»	Beaucoup de bruit de fond, paroles du prof peu audibles

3.2 Numérisation du matériel sélectionné

L'acquisition sur disque dur des séquences vidéo que vous aurez retenues à l'étape précédente se fait par connection FireWire ou IEEE 1394 ou convertisseur de signal, en reliant caméscope, lecteur DV, magnétoscope analogique et station de montage. Vous ne numériserez sur votre disque dur que le strict nécessaire à votre projet de montage, de manière à en économiser l'espace. Pour vous en convaincre, retenez que seulement 4 minutes de séquences vidéo brutes capturées occuperont approximativement 1 Go d'espace sur votre disque!

3.3 Organisation des séquences en une structure

Ici, vous devez réfléchir, à partir de votre scénario original et de l'inventaire de vos séquences effectué précédemment, à la forme finale et à l'enchaînement de vos images pour atteindre vos objectifs.

Toute structure montée comporte nécessairement un début qui expose et accroche; un milieu qui développe, explique et apporte de nouveaux éléments; et une fin qui surprend, propose des solutions et conclut sur un nouveau point de vue. Ces trois moments sont importants car vous vous devez de conserver l'intérêt de vos spectateurs du début à la fin du visionnement de votre production.

Le découpage technique

Le découpage technique est un travail de minutie et de précision. Il contient de façon spécifique les scènes, les plans, les éléments de son correspondant à chaque plan, les enchaînements entre les scènes, leur minutage et la durée cumulative. Voici un exemple d'une portion de découpage technique.

IMAGE	SON		COORDONNÉES	DURÉE	
Scène 1	**Piste 1**	**Piste 2**			**Cumulatif**
1.Entrevue M. X Plan taille des 2 intervenants dans jardin ext.	Son synchrone présentation	Musique ambiance ajoutée en fond sonore	Cassette A 0:28 à 0:58 sec	0:30 sec	0:30 sec
2. Plan moyen de M. X fondu image	Son synchrone M. X salue animateur	Fondu sortie musique	Cassette A 1:03 à 1:18 sec	0:15 sec	0:45 sec
3.Plan moyen de l'animateur début entrevue	1re question		Cassette B 0:35 à 0:45 sec	0:10 sec	0:55 sec
Scène 2					
1.Panoramique dans laboratoire de recherche etc.	M. X répond À la 1re question		Cassette C 21:20 à 21:52 sec	0:32 sec	1:27 sec

3.4 Montage et optimisation

Le montage non linéaire consiste dans un premier temps en des fonctions simples tels que l'élagage, l'insertion, la superposition… Ces fonctions permettent de supprimer, déplacer, agencer les séquences vidéo capturées dans l'ordre de votre choix. Selon le logiciel avec lequel vous travaillez, des fonctions spécifiques, plus ou moins complexes, s'ajouteront à ces fonctions de base.

L'optimisation ou l'amélioration de votre montage vous permet de traiter les images et la bande sonore de votre document vidéo de manière à lui donner une valeur ajoutée. Ainsi, vous pourrez ajouter des titres, sous-titres, génériques, traiter des séquences avec certains effets, insérer des transitions, extraire et déplacer ou supprimer le son synchrone, ajouter une narration, une musique de fond ou un fichier d'effet audio.

Les ajouts possibles côté visuel

Pour tout ce qui se rapporte aux images, la station de montage non linéaire vous offre une banque de mise en forme de titres, d'effets et de transitions souvent accessibles par simple clic de souris. Vous n'avez qu'à cliquer sur l'objet désiré, inscrire les informations ou caractéristiques de ce dernier, prévisualiser, corriger si nécessaire et le tour est joué! Vous n'avez plus qu'à glisser votre titre, effet ou transition sur votre ligne de montage à l'endroit voulu.

Les ajouts possibles côté sonore

Les ajouts d'effets sonores, de narration et de musique (provenant de CD, magnétophones, fichiers audio MP3, AIFF, WAV) sont tous possibles. Sur une station de montage non linéaire, de la même manière que pour le traitement des images, différents effets sonores et fonctionnalités d'enregistrement en direct sont accessibles par simple clic de souris.

Concernant la nature d'une narration, son contenu doit toujours ajouter de nouvelles informations ou permettre une compréhension plus complète par rapport aux images présentées. La narration ne devrait en général pas répéter ou contredire le message des images, sans quoi vous risqueriez de créer ennui ou confusion chez le spectateur. Lors de l'enregistrement de votre narration, utilisez un ton, un rythme et un vocabulaire adaptés à votre document vidéo et à votre public cible.

4. LA CONSÉCRATION : LA DIFFUSION

4.1 Transfert et compression

Vous désirez enregistrer le fruit de votre travail de montage sur cassette DV ou VHS? Vous voulez plutôt publier sur Internet, expédier vos films par courriel (si tel était votre projet initial car tout n'est pas exportable)? Ou encore, vous désirez graver votre projet sur disques CD ou DVD? Dans ce cas aussi vous devrez l'avoir prévu, car un long métrage n'entre pas nécessairement sur un CD.

Grâce à ses facilités et à ses choix d'exportation, la station de montage numérique vous permet de transférer votre production vidéo sur le support souhaité ou de la compresser dans le format adéquat, de manière à en permettre la diffusion.

Le temps de transfert sur cassette est équivalent à la durée totale de votre montage. Le temps nécessaire à la compression est beaucoup plus long, de 1 à 7 fois le temps de la durée totale de votre produit final, selon le type d'ordinateur sur lequel vous travaillez. Par la suite, le temps de brûler un CD ou un DVD correspondra à la durée totale de votre document vidéo divisé par la vitesse de gravage que vous aurez sélectionnée (vérifiez les capacités du graveur CD ou DVD de votre station).

Selon ce que vous prévoyez faire avec votre fichier vidéo compressé, des suggestions, que nous avons éprouvées, vous sont proposées dans le document : « Comment compresser la vidéo sans perdre en qualité », publié par notre service et dont voici un extrait.

Sur PC	Sur MAC
Qualité optimale (petit format) Type de fichier : Windows Media Video (WMV) Vitesse de transmission : variable Taille d'affichage : 320 x 240 pixels Images par seconde : 30 **Qualité optimale (grand format)** Type de fichier : Windows Media Video (WMV) Vitesse de transmission : variable Taille d'affichage : 640 x 480 pixels Images par seconde : 30 **Format du périphérique numérique (DV-AVI)** Type de fichier : AVI (Audio-Video Interleaved) Vitesse de transmission : 25,0 Mbit/sec Taille d'affichage : 720 x 480 pixels Images par seconde : 30 Format vidéo : NTSC	**Courriel** Type de fichier : QuickTime Format : Audio : MPEG-4, Mono, 32 000 Hz Vidéo : MPEG-4, Qualité moyenne Vitesse de transmission : 10 Kbit/sec Talle d'affichage : 160 x 120 pixels Images par seconde : 10 **Internet (haute vitesse)** Type de fichier : QuickTime Format : Audio : MPEG-4, Stéreo, 32 000 Hz Vidéo : MPEG-4, Qualité maximum Vitesse de transmission : 80 Kbit/sec Talle d'affichage : 320 x 240 pixels Images par seconde : 12 **Cédérom** Type de fichier : QuickTime Format : Audio : MPEG-4, Stéreo, 44 100 Hz Vidéo : MPEG-4, Qualité maximum Vitesse de transmission : 1,5 Mbit/sec Talle d'affichage : 640 x 480 pixels Images par seconde : 15 **DV** Type de fichier : QuickTime Format : Audio : DV, Stéreo, 48 000 Hz Vidéo : DV/DVCPRO – NTSC Vitesse de transmission : 6,8 Mbit/sec Talle d'affichage : 720 x 480 pixels Images par seconde : 29,97

Annexe 1a : Grille synopsis

Nature du projet	Démonstration technique
Titre	*Techniques et habiletés en laboratoire de chimie*
Idée générale de la production	Des centaines d'étudiants sont appelés à travailler en laboratoire et une personne doit chaque fois se libérer et trouver un moment propice dans l'horaire de tous et chacun afin de démontrer les procédures à respecter avant, pendant et après la séance de laboratoire. La vidéo viendra avantageusement remplacer la ressource humaine pour cet aspect préalable au travail en laboratoire. Elle simplifiera l'organisation des choses à faire avant le travail en laboratoire et permettra plus de souplesse.
Intentions poursuivies	Dégager une ressource technique des nombreuses démonstrations à faire. Éviter les oublis et erreurs humaines inévitables lors des répétitions. Permettre aux étudiants de prendre connaissances de toutes les informations essentielles au travail en laboratoire, quand cela leur convient. Offrir la possibilité de revisionner les démonstrations.
Point de vue privilégié	Dans cette vidéo, la technicienne s'adresse directement à l'étudiant. Elle lui indique les étapes de préparation, lui donne les consignes de base, lui démontre chacune des actions à exécuter et effectue les gestes à poser à en laboratoire.
Type de traitement	Un style direct et personnel. Un traitement réaliste : cette vidéo est une simulation de ce que doit être la réalité en laboratoire.
Objectifs visés	Démontrer toutes les étapes à suivre en laboratoire : 1. celle qui précède l'entrée dans le lab (préparation); 2. celle à exécuter en laboratoire (manipulation); 3. celles qui suivent l'expérimentation en laboratoire (désinfection, consignation des résultats).
Description des personnages ou intervenants	une ressource technique compétente pour l'exécution des étapes une ressources professionnelle pour identifier et rédiger tous les contenus à insérer et faire la narration pendant que seront exécutées les étapes
Objets ou thèmes à illustrer	Description des outils de base à utiliser Préparation de l'expérience et du matériel Manipulation du matériel et exécution de la procédure Règles de sécurité à respecter en tout temps Désinfection du matériel Consignation des résultats Problèmes couramment rencontrés; raison et résolution
Lieux de tournage	Bureau de travail Laboratoire de chimie Salle de réfrigération Salle de désinfection
Autres points importants	Ce document d'environ 15-20 minutes sera transferé sur VHS, sur DVD et même compressé pour le Web et inséré sur le site du Département pour les cours en laboratoire.

Annexe 1b : Grille simple pour aider à la rédaction d'un synopsis

Nature du projet	
Titre	
Idée générale de la production	
Intentions poursuivies	
Point de vue privilégié	
Type de traitement	
Objectifs visés	
Description des personnages ou intervenants	
Objets ou thèmes à illustrer	
Lieux de tournage	
Autres points importants	

Annexe 2a : Exemple simple de scénario

Élément n°	Audio –Texte	Images – Description	Durée	Cumulatif
1.	« Je suis actuellement sur le campus de l'Université de Sherbrooke où se déroulent depuis ce matin des événements importants pour l'avenir de l'institution. Nous avons rencontré la rectrice par intérim qui nous dit sa compréhension des choses… »	Caméra subjective, à l'épaule. Animateur micro à la main devant Pavillon central de l'Université nous décrit la situation. Identification infographique du lieu. Zoom avant progressif sur l'animateur mais qui nous mène tranquillement vers la vitrine extérieure du bureau de la rectrice. Identification infographique de l'animateur.	**0:30**	**0:30**
2.	Q1 : Comment expliquez-vous la tournure des événements?	À l'intérieur du bureau, interview avec la rectrice. Nous voyons les deux personnes; l'animateur de face et la rectrice de profil. La caméra se déplace doucement pour nous donner à voir la rectrice de face. Identification infographique de la rectrice.	**0:10**	**0:40**
3.	Réponse 1 de la rectrice par intérim…	Zoom avant sur la rectrice qui répond à la question. Insertion d'images de l'actualité extraites du bulletin de nouvelles du matin. Retour à la rectrice…	**1:00**	**1:40**
4.	Q2 : La situation s'est envenimée à partir de quel moment?	Gros plan visage rectrice qui écoute et répond à la 2e question	**0:10**	**1:50**
5.	« Moi, je crois plutôt qu'il s'agit de… »	Insert d'un professeur de l'Université qui nous donne sa version bien personnelle de la situation… Identification du professeur	**0:40**	**2:30**
6.	Retour aux propos de la rectrice	Gros plan rectrice qui poursuit… Zoom arrière pour un plan avec l'animateur qui fermera l'entrevue…	**1:30**	**4:00**

Annexe 2b : Grille simple de scénario

Élément n°	Audio – Texte	Images – Description	Durée	Cumulatif

Annexe 3 : Exemple d'un plan de tournage

RESPONSABLE DE LA RÉALISATION : Moi
TITRE DU PROJET : Reportage UdeS
DATE : mai 2004

Jour de tournage : 1/1
Traitement : subjectif, caméra épaule

1. Plan séquence devant Pavillon central avec animateur
   - Plan large lors de la présentation de l'animateur
   - Lent *zoom in* sur animateur
   - Panoramique vers la droite avec contre-plongée et *zoom in* vers fenêtre du bureau de la rectrice

2 Plan double : animateur de face, interviewée de profil
   - Travelling vers la gauche pour découvrir la rectrice de face

3. *Zoom in* sur la rectrice en début de réponse. En fin de réponse, *zoom out* jusqu'à un plan moyen de la rectrice (temps de réponse + ou – 1 minute)

4. Plan moyen de la rectrice

5. Gros plan visage professeur

6. Plan séquence dans bureau de la rectrice
   - Gros plan rectrice
   - *Zoom out* rectrice laissant apparaître animateur
   - Travelling vers la droite pour découvrir animateur de face en fermeture d'entrevue

Plans de coupe

Extérieur

- Pavillon central
- Vitrine du Pavillon central en gros plan
- Fontaine campus de l’Université
- Autres

Intérieur

- Bureau rectrice
- Gros plans d’accessoires dans bureau rectrice (bibliothèque, horloge, papiers sur pupitre, etc.)

Autres plans

- reprise de toutes les questions de l'animateur en plan serré
- réactions (simulées) de l'animateur qui écoute en plan serré
- réactions (simulées) de la rectrice qui écoute les questions
- gros plans de mains, de pieds, d'éléments des lieux de tournage (Agora, portes, horloge, paperasse sur le bureau, autres…)

Annexe 4 : Calendrier de production

Août 200...

1	2 Rencontre de préproduction Points à voir : finalisation plan de tournage, repérage lieux, réservations équipements...	3	4 Repérage des lieux de tournage et réservations équipements, salle de montage	5 Vérifications techniques	6 1re journée de tournage Lieu A am + pm	7
8	9 2e journée de tournage Lieu B pm	10 3e journée de tournage Lieu B pm	11 Visionnement et repérage des extraits à conserver	12 Visionnement et repérage des extraits à conserver	13 Elaboration découpage technique	14
15	16 Prémontage	17 Prémontage	18 Visionnement du 1er jet devant équipe	19 Rencontre postproduction	20 Enregistrement de narrations et autres ajouts au document vidéo	21
22	23 Montage	24 Montage	25 Montage	26 Montage	27 Visionnement vidéo finale devant équipe	28
29	30	31				

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Bachmann, Philippe, et Marie-Claude Schultz (1991). *Concevoir et produire un document audiovisuel.*

Beauvais, Daniel (1989). *Produire en vidéo légère.*

Boissier, Jean-Louis (éd.), et Biennale de Lyon (1995). *Cinéma, vidéo, informatique – Propos et documents interactifs.*

Brunet, Patrick J. (1992). *Les outils de l'image : du cinématographe au caméscope.*

Cooper, Richard, Mike Lavery et Mario Rinvolucri (1991). *Video.*

Olivier, Pavie (2000). *Vidéo numérique : acquisition, montage, conversion VHS, DVD, DV, DivX, BivX, VCD, SVCD et satellite.*

Hausman, Carl, et Philip J. Palombo (1993). *Modern Video Production – Tools, techniques, applications.*

Hone, Rick, et Liz Flynn (1991). *Video in Focus – A guide to viewing and producing video.*

Magnan, Nathalie (1997). *La vidéo, entre art et communication.*

Parfait, Françoise (2001). *Vidéo, un art contemporain.*

Watts, Harris (1992). *Directing on Camera – A checklist of video and film technique.*

CONCLUSION

La production vidéo est assurément un travail d'équipe, mais aussi et surtout un merveilleux acte de création. À ce titre, la production vidéo exigera toujours de ceux et celles qui s'y engagent temps et énergie, tout en leur insufflant en échange un immense sentiment de satisfaction une fois le processus complété.

Nous espérons qu'au terme de ce guide, les informations que vous y aurez trouvées auront su vous éclairer et vous donner les outils nécessaires pour mener à bien votre projet de réalisation vidéo.

Guide d'initiation
Production vidéo
1re édition - Octobre 2004
2e édition, mise à jour - Août 2006

Conception et rédaction
FRANCHESKA GAULIN

Révision linguistique
RACHEL HÉBERT

Conception graphique
MAURICE BUIST

Merci à BENOÎT HALLÉE pour son soutien et ses bons conseils, à ALAIN MÉLANÇON pour son apport à l'intégration technologique, à DANIEL DE ROME et à DANIEL LAROCHE pour leur travail de tous les instants auprès des clientèles en production à qui je dédie ce guide.

Toute utilisation des contenus de ce guide, en tout ou en partie, doit être autorisée.
Tous droits réservés.