

CULTURE VIDEO – CREATION D'UN FILM

➤ De l'histoire de l'Art : Analyse, tendances et inspirations

Comment l'histoire de l'Art, des œuvres et des images ont inspiré les démarches créatives des marques ?

- **Logo Chanel > sémiologie et mouvement de sémiose**
Évolution d'un signe visuel en termes de formes, de significations et de références socio-culturelles et historiques
- **Campagnes d'affichage de Ballantines > Des artistes en références : Marcel Duchamps, César, Arman...**
- **Réalisation d'images : éléments iconographiques et typographiques**
Pertinence des choix et justification (sémantique, esthétique et valeurs)
- Comment le mouvement Street-Art s'inspire de l'histoire de l'Art et comment les marques se l'approprient aujourd'hui pour développer des campagnes de communication publicitaires, de notoriété ou encore de sensibilisation : la communication, ses visuels et ses supports, toute une histoire de l'Art
<https://www.poasson.com/travaux-etudiants/seminaire-street-art/street-art-seminaire%20programme-en-images.pdf>

➤ La Photographie : cf > programme de photographie

<https://www.poasson.com/programmes-de-formation/programmes-officiels/photographie-numerique/programme-de-photographie.pdf>

- La photographie et l'œil
- L'histoire de la photographie
- De l'argentique au numérique
- Le pixel, lumière et propriétés
- La matériel et la technique
- Quelques photographes

➤ La caméra et le cinéma : cf > programme de photographie

- Les frères lumière et l'invention du cinématographe : <https://www.institut-lumiere.org/musee/les-freres-lumiere-et-leurs-inventions.html>
- Cinéma muet > « little nemo » de winsor mc kay
<https://www.youtube.com/watch?v=K8qow7jTyoM>
- La caméra et l'œil (Fréquence d'images et mouvement)
- Le matériel (caméra, pieds, réflecteurs et lumière, écran de contrôle
<https://devenir-realisateur.com/>

<https://devenir-realisateur.com/court-metrage/materiel-et-equipement-pour-le-tournage-dun-court-metrage/>

- Le passage du noir et blanc à la couleur :
<https://www.cineclubdecaen.com/analyse/couleur.htm>
Cf : bibliographie > « Le cinéma en couleur »
<https://www.livres-cinema.info/livre/12069/cinema-en-couleurs>

- Mise au point (focale manuelle et automatique), flou artistique et profondeur de champs

➤ **La télévision ou l'art de transmettre des informations en direct**

- Histoire de la télévision
  - <https://www.recupair.org/documents/Histoire%20de%20la%20te%CC%81le%CC%81.pdf>
  - <https://enseignants.lumni.fr/parcours/1129/il-etait-une-fois-la-television.html>
- Les chaînes de télévision et lignes éditoriales
  - Les actualités : les reportages
    - <https://balises.bpi.fr/une-breve-histoire-du-reportage/>
    - <https://www.cairn.info/revue-le-temps-des-medias-2013-1-page-139.htm>
- La course aux concepts d'émission de divertissement et de variété
  - <https://www.cairn.info/revue-communication-et-langages1-2011-2-page-69.htm>
  - <https://books.openedition.org/pressesensib/1051?lang=fr>
- La télé réalité et les « Story telling »
  - Histoire de la télé-réalité : <https://books.openedition.org/pum/10237?lang=fr>
  - Comment construire une Story Telling captivante : <https://blog.hubspot.fr/marketing/storytelling>
- La télévision comme canal de diffusion de films > lien avec le cinéma
  - <https://books.openedition.org/editions-cnrs/3436?lang=fr>

➤ **Le film d'animation 2D et 3D**

- Émile Cohl : créateur d'animés « fantasmagorie 1908 » <https://www.youtube.com/watch?v=o1d28X0lkJ4>
- Winsor Mc Kay « little nemo » : comment créer un dessin animé en couleur au début du 20ème siècle <https://www.youtube.com/watch?v=K8qow7jTyOM>
- Walt Disney, une grande histoire de l'animation https://fr.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney
https://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Walter_Elias_dit_Walt_Disney/116622
- Le manga japonais ou l'art traditionnel du samouraï et de son quotidien (de l'image fixe à l'image en mouvement)
  - Hokusai <https://essentiels.bnf.fr/fr/focus/e6ee7188-2044-418c-91a4-1140f88dd8d6-hokusai> et Hiroshige <https://essentiels.bnf.fr/fr/focus/f08619a0-5b7e-4f2c-ade5-1b5399553bba-ando-hiroshige>
  - Hayao Miyazaki <https://www.studioghibli.fr/les-realisateurs/hayao-miyazaki/>

- Comment réaliser un dessin animé
<https://www.iskn.co/fr/discover/71086049/comment-faire-un-dessin-anime>
- L'animation 3D (scénarisation, modélisation, texturation, animation, compositing)
  - Les studios Pixar <https://www.pixar.com/>
  - Les logiciels (Blender, 3DS Max, Cinema 4D)
- Stop motion, slow motion et motion design : L'image par image et la fréquence d'animation

➤ **Le Reportage et la Typographie** : cf > *programme de Typographie*

<https://www.poasson.com/programmes-de-formation/programmes-officiels/design-graphique-typographie/programme-de-design-graphique-typographie.pdf>

- « **Safari typo** », 8 reportages dont le thème est la typographie en ville (les formes typographiques comme éléments identitaires d'une ville, présentées par un guide spécialisé dans ce domaine, au travers de son parcours urbain, tel une story-telling) réalisé par Thomas Sipp en 2016, diffusé par Arte creative, dont la direction artistique a été assurée par « Bureau 205 »
<https://www.bureau205.fr/Search/group/?ids=8073>
- Diffusion de l'information et construction du propos (Synopsis et scénario) :
  - Idée directrice, un axe de réflexion, un axe de communication, un fil conducteur d'une histoire
  - Des idées sous-jacentes qui s'articulent autour de l'idée directrice
  - Des valeurs à transmettre ou la création d'une image en lien avec le thème et l'entité créatrice du message

>> *Le modèle de Jakobson et la démarche créative*
- « **L'île au fleur** » un reportage traitant de différents thèmes s'articulant autour d'un thème principal, une histoire clairement décomposée, et une répétition d'éléments iconographiques et sonores au service de la captation de l'information et de sa mémorisation. Un film utilisant la photocomposition alliée à la prise de vue vidéo réelle
<https://www.youtube.com/watch?v=fZFFHRfpq6s>
- « Exit through the gift shop » Film documentaire de Banksy
<https://www.youtube.com/watch?v=C8A1ahcawZk&t=151s>
  - Comment la vidéo peut permettre à un mouvement de conserver des traces et de se révéler
  - Créer un portrait permettant de présenter tout ou partie de son profil, de son cursus, de ses expériences et de ses aspirations
  - Créer un story-telling et accrocher le spectateur
  - Créer un générique retraçant un thème spécifique
- Choix typographique et classification vox
<https://mappingmotion.com/7-conseils-pour-choisir-vos-typographies/>

➤ **Le Branding et Co-branding, L'image de marque :**

- « L'odyssée de cartier » Des références historiques et socio-culturelles, un univers symbolique et onirique au service de la transmission de valeurs et d'une image de marque forte et singulière
https://www.youtube.com/watch?v=WpDssef_Uac&t=128s
- L'image de marque, le placement produit et le street-Art, une collaboration entre la marque **Chevrolet et l'artiste Jeff Soto** : Pour la campagne de son modèle d'automobile « Chevy Sonic Street Art », la marque Chevrolet a lié la technologie et l'art urbain à son image et aux avantages de son produit. La marque a travaillé avec l'artiste « Jeff Soto », il s'agit d'un projet vidéographique de co-branding dans lequel chaque entité profite cf : « **Street-Art Documentary** » (<https://fr.adforum.com/creative-work/ad/player/34474336/street-art-documentary/chevrolet>)

➤ **La Publicité, promotion produits et image de marque**

- Oasis (débit de boisson dédié aux enfants et adolescents) : FRESH - D'amûre et d'eau fraîche
<https://www.youtube.com/watch?v=KutKObgg510>
  - Cible de communication / Cible relais / Cible commerciale
  - Structure d'un clip publicitaire :
    - Contexte de projection de la cible (contexte en lien avec le produit et l'image à transmettre)
    - Intégration du produit et de son utilisation dans le contexte (mise en valeur des plus produits et valeurs de la marque et du produit)
    - Packshot produit + accroche
    - Mentions légales
- Parfum « Terre d'hermes » > Produit lié à la terre mêlant onirisme, poésie et lumière en utilisant la même structuration que pour oasis
https://www.youtube.com/watch?v=XZ6_Kfsb7kU
- Nissan qasquai : spot publicitaire 2010 (une voiture à l'épreuve de la ville) > un travail lié aux tendances jeunes et dynamiques du moment (street-art et paintball) avec un travail chromatique de contraste de saturation maîtrisé et soigné
<https://www.youtube.com/watch?v=ZiYx9EuiXql>
- "Lady shanghai blue" christian Dior s'associe à David Lynch (spot publicitaire faisant la promotion du produit et des univers des deux entités, publicité et co-branding)
<https://www.youtube.com/watch?v=JfT8OR7dmrA>

➤ **L'Art vidéo des années 60 :**

<https://pedagogie.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/histoiredesarts/option/Cage/video.pdf>

- Le mouvement fluxus
<https://www.beauxarts.com/grand-format/fluxus-en-2-minutes/>

- La performance artistique
<https://www.theartcycle.fr/blog/art-performance.html>
- **L'art conceptuel et la vidéo**
  - Andy Warhol : <https://blog.artsper.com/fr/inspirez-vous/top-5-des-films-dandy-warhol/>
  - Nam June Paik : <https://cahierdeseoul.com/nam-june-paik-art-video/>
- **Vidéo et expérimentation** : Stan Brakhage, L'art abstrait au travers du cinéma expérimental http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_createur/44975
- **L'explosion des Smartphones et le développement des plateformes de partage vidéo (youtube...) et des réseaux sociaux (instagram, tic toc...)**
  - Des caméras embarquées de plus en plus performantes et faciles d'utilisation
  - Des applications de montage vidéo accessibles en ligne
  - Des plateformes de partages accessibles partout dans le monde avec des fonctions de partage de plus en plus performantes

PRISE DE VUE & MONTAGE VIDEO SUR PREMIERE PRO

Cf : Programme simplifié de Vidéo

<https://www.poasson.com/programmes-de-formation/programmes-officiels/arts-visuels-video/arts-visuels-video-effets-speciaux-programme-simplifie.pdf>

- Synopsis et scénario
<https://www.coursinfo.fr/je-programme/apprendre-a-maitriser-video/comment-creer-un-bon-scenario/>
<https://www.adobe.com/fr/creativecloud/video/discover/how-to-write-a-screenplay.html>
- Composition et mise en scène, la prise de vue (cadrage, Ligne de force, plans, mouvements de caméra) <https://devenir-realisateur.com/>
- Premiere pro et le montage vidéo
<https://www.poasson.com/tutoriels-montage-video-avec-adobe-premiere-pro/>
  - Fondamentaux techniques : Fréquence d'images, encodages, Mode colorimétrique et étalonnage, formats de fichiers, résolution et définition d'images
  - Création d'un projet première pro (projet simple ou projet d'équipe)
  - Import d'éléments vidéo et création d'une séquence (encodage, format d'images et échantillon sonore)
  - Présentation de l'interface « Premiere pro » :
    - Fenêtre projet ou chutier = répertoire des fichiers importés (rushs vidéo, images fixe, éléments sonores) et des éléments créés (séquence, séquence imbriquée) pour le montage

- Fenêtre montage, affichage des séquences = ligne de temps, timer, curseur de temps, pistes vidéos et audios, options
- Fenêtre source pour visualiser les éléments importés dans le chutier = lecteur
- Fenêtre programme pour visualiser le montage réalisé dans la fenêtre montage = lecteur
- La barre d'outils
- Espaces de travail dédiés à différentes étapes du montage (assemblage, montage, effets, audio etc...)
- Fenêtre effets et options d'effets
- Derushage, Découpage et assemblage
  - Rompre le lien entre la vidéo et l'audio si besoin
  - Utiliser les marques, le curseur de temps, le timer et l'outil cutter pour découper les éléments vidéos et audios à conserver
  - Supprimer et raccorder / étendre les éléments découper
  - Superposer et fusionner des éléments au même moment
- Transitions vidéos (fondus, ouverture/fermeture, etc..)
- Ajout d'effets et animation :
  - Choix et configuration en fonction des traitements plastiques et rendus attendus
  - Activation des animations d'effets et utilisation des Images-clés (images références retraçant un mouvement ou une interpolation, qui présentent des variations de valeurs, les intervalles sont alors créer par l'outil)
  - Incrustation fond vert
- Effets spéciaux & Motion design
- Animation 3D et intégration

After effects motion et effets spéciaux

<https://www.poasson.com/tutoriels-motion-design-effets-speciaux-vidéos-avec-after-effects/>

Travaux à réaliser dans le cadre du cours et du Bachelor

1/ Réalisation d'un clip portrait de 30 secondes

- Réaliser un synopsis autour d'un axe de réflexion pour la cible :
  - Une compétence, une caractéristique de son profil, un point de son cursus,
  - Imaginer un contexte, une anecdote personnelle dans laquelle intégrer cet axe, une expérience passée.
  - Conclure sur une aspiration future en lien avec l'axe et le contexte
- Définir le texte à narrer
- Définir les lieux de tournage, les accessoires à présenter, les vêtements à porter, les textes écrits à inclure
- Réaliser les prises de vue avec une caméra ou un smartphone
- Découper, assembler et monter le film sur « Première Pro »
- Rendre un dossier écrit et un film en .mp4

2/ Réalisation D'un clip de présentation de projet

- Réaliser un synopsis autour d'un axe de réflexion lié à une activité professionnelle spécifique, une problématique et des objectifs, une ou plusieurs réponses.
  - Imaginer un contexte, une anecdote professionnelle dans laquelle intégrer la problématique et les objectifs
  - Énoncer quelques éléments de réponses (témoignages, réalisation)
- Définir le texte à narrer
- Définir les lieux de tournage, les accessoires à présenter, les vêtements à porter, les textes écrits à inclure
- Réaliser les prises de vue avec une caméra ou un smartphone
- Découper, assembler et monter le film sur « Première Pro »
- Rendre un dossier écrit et un film en .mp4

Site de formation et tutoriels

Poasson.com