

Mon manuel de réalisation cinématographique

—
Guide pour les
travailleurs de
Jeunesse

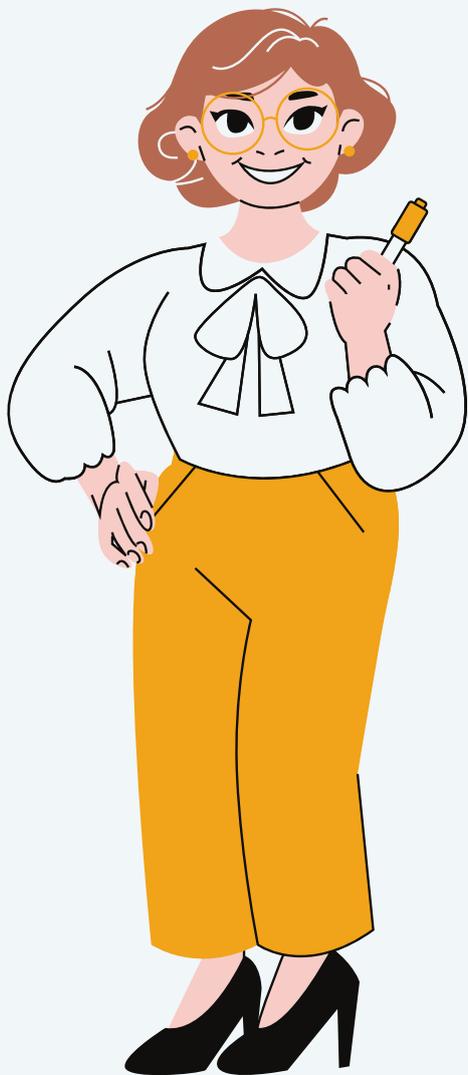

Table des matières

- 1** *Présentation du projet*
- 2** *Présentation des associations partenaires*
- 3** *Comment se servir du guide ?*
- 4** *Filmer dans le cadre du travail de jeunesse*
- 5** *Outils et méthodologies pour les travailleurs de jeunesse*
- 6** *Bonnes pratiques de tournage dans le travail de jeunesse et au-delà*
- 7** *Mise en œuvre*
- 8** *Liens et ressources pertinents pour des rencontres de réalisateurs en Europe*
- 9** *Outil d'évaluation autonome*
- 10** Youthpass

Présentation du projet

Dans le cadre d'un projet Erasmus+ KA2, dirigé par l'association française à but non lucratif « Le Collectif pour un Service Civique Européen », notre partenariat met en œuvre un projet s'étendant de 2024 à 2026, visant à promouvoir le Service Civique Européen à travers l'Europe, en particulier dans les pays où un programme national d'engagement, tel que ceux de la France, de l'Allemagne, de l'Italie ou du Luxembourg, n'existe pas encore. Le projet comprend six résultats, qui se composent de matériel promotionnel, de projets pilotes de Service Civique Européen et d'outils destinés à faciliter l'insertion professionnelle des jeunes dans le Service Civique Européen au sein des pays partenaires : France, Allemagne, Italie, Espagne, Portugal, Pologne et Roumanie. Le Service Civique Européen est un programme d'un an destiné aux jeunes, alliant six mois d'engagement dans des missions d'intérêt général dans le pays d'origine, accompagnés d'une formation linguistique, citoyenne, aux valeurs européennes, aux valeurs environnementales et d'un mentorat professionnel, suivis de six mois d'engagement dans des missions d'intérêt général dans un autre pays de l'Union européenne.

“

L'objectif fondamental de ce programme, soutenu par divers acteurs à travers l'Europe, tels que le Président de la République française, et qui a été honoré par le Prix Charlemagne pour la Jeunesse en 2020, est de favoriser la mobilité européenne pour tous les jeunes d'Europe, en particulier ceux issus des milieux les plus défavorisés.

”

Présentation du projet

Notre but

L'objectif du projet YouSCE est d'offrir à 46 jeunes volontaires (âgés de 18 à 30 ans, dont 50 % proviennent de milieux défavorisés) dans les pays partenaires l'opportunité de participer à un projet de film européen. Ce projet vise à développer des compétences essentielles pour leur épanouissement personnel et leur insertion professionnelle, tout en formant des animateurs de jeunesse pour les soutenir et en promouvant des programmes de volontariat à temps plein dans les pays où aucun programme national d'engagement pour les jeunes volontaires n'est encore en place.

Notre concept

Le projet s'articule autour du tournage quotidien, par les jeunes eux-mêmes, des activités d'intérêt général qu'ils réalisent en tant que volontaires au sein de groupes à la fois nationaux et européens. Il sera enrichi par une formation destinée aux animateurs de jeunesse, leur permettant d'accompagner les jeunes dans leur démarche cinématographique, ainsi que par deux rencontres transfrontalières où les jeunes collaboreront sur des missions spécifiques de solidarité. Les résultats seront diffusés lors d'un gala final, de festivals artistiques, dans des écoles et au sein de communautés locales.

Nos résultats

Les six résultats (deux manuels, un court métrage, une boîte à outils, un rapport et un guide), avec le court métrage en position centrale, constituent une combinaison de matériel analytique et technique, ainsi que d'outils permettant aux jeunes de développer leurs compétences professionnelles et numériques. Ils offrent également des ressources aux animateurs de jeunesse pour soutenir l'insertion professionnelle des jeunes volontaires issus de divers horizons, ainsi que des informations destinées aux parties prenantes sur la mise en œuvre d'un service civique européen dans de nouveaux pays.

Présentation des associations partenaires

1. Collectif pour un Service Civique Européen

France, Paris <http://serviceciviqueeuropeen.eu/>

Le CSCE, instigateur du Service Civique Européen et responsable de son expansion à travers l'Europe, agit en tant que coordinateur du projet. L'association supervise le partenariat, guide les partenaires concernant l'accueil des volontaires nationaux et européens ainsi que les modalités de développement du service civique dans les nouveaux pays, coordonne le consortium pour la mise en œuvre des résultats et des activités, gère le projet et le budget, et contribue à la stratégie de communication ainsi qu'à la large diffusion des résultats du projet.

2. Sciaraprogetti A.P.S. -E.T.S.

Italie, Fiorenzuola d'Arda www.sciaraprogetti.com

3. World Society Builders gUG

Allemagne, Hanovre www.instagram.com/world_society_builders

4. Plantar Uma Árvore - Associação

Portugal, Queluz - Sintra www.plantarumaarvore.org

5. Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas

Espagne, Madrid www.coordinadora.org.es

6. Centrum Wspolpracy Mlodziezy

Pologne, Gdynia www.cwm.org.pl

7. Fundatia Nationala pentru Tineret

Roumanie, Bucarest www.rotineret.ro

“

« Notre collaboration met en œuvre un projet visant à promouvoir le service civique européen à travers l'Europe. »

”

Comment se servir du guide ?

Bienvenue dans le Guide de formation des jeunes volontaires aux **activités numériques et cinématographiques** ! Ce guide a été élaboré pour offrir des conseils exhaustifs aux **animateurs, formateurs et responsables de la jeunesse** qui collaborent avec des jeunes volontaires passionnés par les médias numériques et la production cinématographique.

À l'ère numérique, l'impact de la **narration via les médias numériques** et la **production cinématographique** n'a jamais été aussi significatif. Ce guide constitue une feuille de route pour les formateurs et les animateurs désireux d'autonomiser la prochaine génération de créateurs et de narrateurs.

Ce guide est structuré en sections détaillées qui abordent tous les aspects de la **formation des jeunes volontaires** aux médias numériques et à la production cinématographique. De la maîtrise des fondamentaux à l'exploration des techniques avancées, en passant par la planification de projet et l'engagement communautaire, chaque section offre **des conseils pratiques, des astuces et des recommandations** pour aider les formateurs à concevoir des expériences d'apprentissage significatives et impactantes.

Que vous soyez un formateur chevronné ou un novice, ce guide est conçu pour être **flexible et adaptable** à vos besoins. N'hésitez pas à explorer les sections en fonction de vos objectifs de formation spécifiques et des exigences de vos jeunes volontaires. Que vous recherchiez des conseils sur la conception de programmes, l'animation d'ateliers ou la sensibilisation communautaire, vous découvrirez **des informations et des stratégies** précieuses pour vous aider à réussir.

En conclusion, former de jeunes volontaires aux médias numériques et à la réalisation de films ne se limite pas à leur enseigner des compétences techniques : **il s'agit de leur permettre de trouver leur voix, d'exprimer leur créativité et d'avoir un impact positif sur le monde.** En adoptant les principes et les pratiques énoncés dans ce guide, les formateurs peuvent jouer un rôle crucial dans la définition de l'avenir des médias et de la narration, un jeune à la fois. Engageons-nous ensemble dans cette aventure et inspirons la prochaine génération de créateurs et de narrateurs numériques à rêver grand et à transformer le monde.

Filmer dans le cadre du travail de jeunesse

1. Gardez à l'esprit

✓ Commençons par l'instruction

Ateliers et cours : Offrez des ateliers abordant les fondamentaux de la réalisation cinématographique (manipulation de l'appareil photo, réglages essentiels, ISO, ouverture, vitesse d'obturation) et du montage (sélectionnez d'abord le logiciel, puis explorez son fonctionnement en profondeur).

- Conférenciers invités : Invitez des intervenants spéciaux à partager leurs expériences et à offrir de l'inspiration.

✓ Expérience pratique

Projets de courts métrages : Incitez les jeunes à concevoir des courts métrages depuis le début (élaborer l'idée et le plan du film, déterminer le matériel requis, sélectionner les lieux, rédiger le scénario, choisir les acteurs, le caméraman et d'autres fonctions).

Rotation des rôles : permettez aux participants d'explorer divers rôles (tels que réalisateur, scénariste, caméraman, responsable du son, de l'éclairage, du montage, acteurs) afin de découvrir leurs préférences.

✓ Environnement de collaboration

Projets d'équipe : les individus peuvent être répartis en plusieurs groupes, se voir assigner la même idée de film et, à la fin, comparer la réalisation de cette idée par chaque groupe. Cela encourage également la collaboration en incitant les jeunes à travailler en équipe. Ils apprennent à gérer diverses idées et perspectives.

Rétroaction entre pairs : établissez un environnement sécurisé permettant aux participants d'un même groupe ainsi qu'à ceux de groupes différents de fournir et de recevoir des commentaires.

Veillez à ce que les jeunes disposent de l'équipement requis, tel que des caméras, des microphones, des éclairages, des trépieds et des logiciels de montage.

Filmer dans le cadre du travail de jeunesse

1. Gardez à l'esprit

✓ Soirée de cinéma

Festivals de cinéma : organisez des festivals de cinéma ou des projections locales afin de mettre en lumière les œuvres des jeunes cinéastes. Cela génère de la motivation et un sentiment d'accomplissement. Par la suite, une séance de questions-réponses peut être organisée pour discuter de ce que nous avons apprécié, de ce qui nous a déplu, ainsi que des techniques utilisées dans le film.

Digitalisation et médias sociaux : incitez-les à diffuser leur travail sur les réseaux sociaux, YouTube ou d'autres plateformes.

✓ Incorporer des éléments attrayants

Des éléments intéressants dont je fais mention : leur faire découvrir des techniques de réalisation cinématographique contemporaines telles que le tournage avec un téléphone, l'animation, etc.

Logiciels de montage : Offrir des formations sur divers logiciels et outils de montage, tant professionnels que gratuits et accessibles.

✓ Engagement communautaire

- Histoires locales : Incitez les jeunes à réaliser des films sur leur communauté ou sur des enjeux locaux ou internationaux qui les passionnent.

- Partenariats : Collaborez avec Wymiennikownia, Adapa, Experyment, et d'autres pour élargir votre audience.

Filmer dans le cadre du travail de jeunesse

2. Étapes essentielles

Imaginez un récit pour la vidéo :

Quelle histoire ou quel message désirez-vous communiquer dans votre vidéo ? Une fois que vous avez clarifié l'histoire et le message, il est essentiel de déterminer la manière dont vous allez les transmettre. Le message peut-il être véhiculé à travers la vidéo et le texte ? Avez-vous besoin d'éléments audio, tels que de la musique ou d'autres types de sons, pour faire passer cette histoire ? L'histoire peut-elle être narrée à travers un sous-titre ?

2. Rédigez un scénario pour la vidéo

Bien que la vidéo soit muette, il est essentiel de rédiger un script détaillant les différentes étapes de celle-ci afin d'obtenir une vision claire de sa structure. Tout travail de préproduction que vous entreprendrez vous épargnera la nécessité de créer de manière impulsive, ou du moins permettra à la créativité de s'exprimer au sein d'un cadre défini.

4. Modifiez la vidéo

Avant le montage, la majorité des éléments constitutifs de la structure doivent déjà être présents en pré-production, ce qui facilitera le processus. Cependant, lorsqu'il s'agit de créer une vidéo, le montage ne se limite pas à une simple structure visuelle ; il inclut également le montage audio et l'étalonnage des couleurs. Souhaitez-vous susciter des émotions chez le public en intégrant de la musique en arrière-plan ? Désirez-vous instaurer une atmosphère plus profonde par l'ajout de bruitages ? Une voix ? Si tel est le cas, il sera nécessaire d'éditer cet audio pour garantir sa clarté, car un son de mauvaise qualité peut rapidement dissuader l'audience. Voulez-vous transmettre un certain sentiment à travers le montage des couleurs ?

3. Enregistrez la vidéo

Une fois la pré-production entièrement planifiée, il est temps de passer au tournage. La méthode que vous choisirez dépendra de la façon dont vous souhaitez narrer cette histoire à travers les prises de vue. Il arrive que le résultat final ne corresponde pas à vos attentes initiales, mais il est essentiel d'avoir une structure clairement définie pour pouvoir monter le film aussi fidèlement que possible à votre vision. Par exemple, désirez-vous introduire un lieu ou un sujet ? Dans ce cas, il est nécessaire d'intégrer des prises de vue révélatrices.

5. Diffusez et optimisez la vidéo

En préproduction, il est essentiel de planifier les plateformes de diffusion de la vidéo ainsi que le public cible. Il convient donc de structurer la vidéo en tenant compte de ces éléments. La vidéo doit-elle être filmée en mode horizontal ou vertical ? Quelle devrait être sa durée ? En effet, sur certaines plateformes, une vidéo trop longue peut nuire à son exposition et à sa portée. Quel doit être le poids de la vidéo ? Par exemple, Instagram ne supporte pas les vidéos lourdes comme le fait YouTube. Ainsi, si la vidéo est volumineuse, il est nécessaire d'utiliser un logiciel pour réduire sa taille tout en préservant la qualité autant que possible.

Filmer dans le cadre du travail de jeunesse

3. Les bases de la production cinématographique

1 Apprenez les fondamentaux de la production cinématographique

Comprenez les éléments fondamentaux de la narration, de l'écriture de scénarios et de la composition des plans.

Explorez divers genres et styles afin de déterminer ceux qui suscitent le plus votre intérêt.

2 Acquérez l'équipement essentiel

Investissez dans un appareil photo de qualité (même un smartphone peut convenir aux débutants).

Acquérez des accessoires indispensables tels qu'un trépied, un microphone et un matériel d'éclairage fondamental.

3 Rédigez un script simple

Commencez par un scénario concis et réalisable que vous pouvez filmer en quelques jours.

Concentrez-vous sur une communication claire, des paramètres simples et un scénario épuré.

4 Élaborer une liste de prises de vue ainsi qu'un storyboard

Planifiez vos prises de vue à l'avance afin de visualiser le déroulement du film.

Dessinez un storyboard ou énumérez les types de prises de vue requis pour chaque scène.

5 Maîtrisez les techniques fondamentales de la photographie

Entraînez-vous à composer, à faire la mise au point et à exploiter divers types de prises de vue (grand angle, plan moyen, gros plan). Expérimentez avec des mouvements de caméra tels que le panoramique, l'inclinaison et le suivi.

6 Réalisez votre film

Rassemblez votre distribution et votre équipe, même s'il ne s'agit que d'amis et de membres de la famille. Veillez à l'éclairage, au son et à la continuité lors du tournage.

7 Acquérez des compétences en logiciels de montage fondamentaux.

Commencez par utiliser un logiciel intuitif comme iMovie, Windows Movie Maker ou DaVinci Resolve.

Apprenez à importer des séquences, à les découper et à les organiser sur la ligne de temps

8 Montez votre film.

Concentrez-vous sur l'élaboration d'une séquence harmonieuse de prises de vue qui narre votre histoire. Ajoutez des transitions, des titres et des effets fondamentaux selon vos besoins.

9 Ajouter du son et de la musique.

Enregistrez ou procurez-vous des effets sonores et de la musique d'accompagnement. Synchronisez les dialogues, les effets sonores et la musique afin d'enrichir l'atmosphère et la narration.

10 Recevez des retours et perfectionnez-vous.

Présentez votre film à d'autres et recueillez des retours constructifs.

Apprenez des retours et identifiez les domaines à perfectionner dans votre prochain projet.

Outils et méthodologies pour les travailleurs de jeunesse

1. Outils en ligne gratuits

✓ iMovie mobile/PC

iMovie est une application développée par Apple Inc. Il s'agit d'un logiciel de montage vidéo non linéaire, conçu pour permettre l'édition de films en intégrant du son, des effets spéciaux et des transitions.

✓ KineMaster

KineMaster est un logiciel d'édition vidéo, de création d'animations et de production vidéo destiné aux créateurs de contenu et aux vloggers, offrant des fonctionnalités d'édition avancées : découper des vidéos, fusionner des séquences, intégrer des images, ajouter de la musique et insérer des légendes (texte) pour réaliser rapidement des vidéos impressionnantes.

✓ Canva

Créez et modifiez des vidéos en ligne captivantes grâce à l'éditeur de vidéos par glisser-déposer de Canva, à des fonctionnalités d'enregistrement intuitives et à une vaste bibliothèque de clips, d'audio et d'animations. Collaborez en temps réel. Modifiez directement dans le navigateur ou l'application. Créez rapidement avec des outils d'intelligence artificielle performants.

✓ Clipchamp

Il s'agit d'un logiciel de montage non linéaire qui permet aux utilisateurs d'importer, d'éditer et d'exporter des contenus audiovisuels dans une interface de navigateur Internet.

✓ Openshot

OpenShot est un logiciel de montage vidéo numérique gratuit et open source.

✓ Éditeur vidéo VN

Simple mais puissant en tant qu'éditeur de bureau, VN s'adresse tant aux utilisateurs novices qu'aux professionnels. Il offre des fonctionnalités d'édition robustes et intuitives.

✓ Filmora

Réglage avancé des couleurs et intégration de messages animés issus de la bibliothèque disponible. Obtenez des résultats professionnels avec aisance. Modèles gratuits.

Outils et méthodologies pour les travailleurs de jeunesse

2. Outils spécialisés

✓ Adobe Premiere

Adobe Premiere Pro est un logiciel de montage vidéo en temps réel, fondé sur une chronologie, développé et distribué par Adobe dans le cadre de la suite Creative Cloud.

✓ Adobe After Effects

L'évolution de l'animation graphique. Réalisez des graphiques animés saisissants. Animez un logo ou un personnage. Intégrez des effets visuels remarquables. Avec After Effects, vous pouvez insuffler une animation éblouissante à tout projet vidéo.

✓ Final Cut Pro X

Final Cut Pro propose des performances et une efficacité remarquables sur les ordinateurs Mac dotés de la puce Apple. Profitez de la mémoire unifiée ultrarapide, partagée entre le processeur, le processeur graphique et le moteur neuronal Apple, pour lire un plus grand nombre de flux vidéo haute résolution et finaliser votre film en un temps record.

✓ Avid Media Composer

Avid Media Composer est un logiciel de montage vidéo non linéaire conçu pour la post-production professionnelle dans le domaine du cinéma et de la télévision. Il figure parmi les deux logiciels les plus prisés pour le montage de films, aux côtés de son concurrent Final Cut Pro, développé par Apple.

✓ DaVinci Resolve

DaVinci Resolve est un logiciel propriétaire dédié à l'étalonnage des couleurs, à la correction des couleurs, aux effets visuels et au montage vidéo en post-production audio, disponible sur macOS, Windows et Linux, développé par Blackmagic Design.

✓ Sony Vegas Pro

Sony Vegas Pro est un logiciel de montage vidéo développé par la division de logiciels propriétaires de MAGIX. VEGAS Pro, précédemment désigné sous le nom de Sony Vegas Pro, constitue une suite logicielle de montage vidéo professionnelle largement reconnue, élaborée par MAGIX Software GmbH.

Outils et méthodologies pour les travailleurs de jeunesse

3. Matériel essentiel pour la production cinématographique

✓ Téléphone et logiciel de montage ou caméra

Les smartphones contemporains sont dotés de caméras de haute qualité capables de capturer des vidéos à des résolutions atteignant 4K. Ces appareils s'avèrent souvent adéquats pour les cinéastes novices en raison de leur praticité, de leur portabilité et de leur accessibilité. Le logiciel de montage est crucial pour la post-production. Les applications de montage mobile populaires telles qu'iMovie, Adobe Premiere Rush ou LumaFusion permettent de couper et d'organiser des séquences, d'ajouter des effets, d'étalonner les couleurs et d'ajuster le son directement depuis votre téléphone.

OU Caméra vidéo : une caméra vidéo spécialisée propose un contrôle manuel accru, des objectifs supérieurs et une plage dynamique élargie pour une qualité d'image optimale, notamment dans des contextes professionnels. Les choix incluent des reflex numériques, des appareils photo sans miroir, ainsi que des caméras de qualité cinématographique telles que les modèles Blackmagic ou RED, réputés pour leur capacité à enregistrer des séquences cinématographiques de haute qualité.

✓ Objectifs

Les objectifs vous permettent de maîtriser l'apparence et la sensation de vos images. Différentes focales (grand angle, téléobjectif, etc.) engendrent des perspectives et des esthétiques variées. Les objectifs à focale fixe garantissent une netteté et des performances optimales en basse lumière, tandis que les objectifs zoom offrent une flexibilité pour diverses prises de vue sans nécessiter de changement d'objectif.

✓ Équipement audio

Microphones : une qualité sonore optimale est cruciale dans la production cinématographique. Les microphones externes (micros canon, micros-cravates) sont indispensables, car les microphones intégrés à la caméra ou au téléphone ont tendance à enregistrer le bruit ambiant, ce qui altère la clarté du son. Les micros perches sont également couramment employés en production pour la capture de son directionnel.

Enregistreur audio : si votre appareil photo ne possède pas une entrée audio de qualité, l'utilisation d'un enregistreur externe tel que le Zoom H4n peut assurer une capture audio claire.

✓ Trépied

Un trépied stabilise votre appareil photo, garantissant des prises de vue stables et fluides. Il revêt une importance particulière pour les scènes statiques, les time-lapses et pour réduire les tremblements de l'appareil photo lors de panoramiques lents. Certains modèles sont dotés de têtes fluides, permettant des mouvements de caméra plus harmonieux.

✓ Cardan

Un cardan ou balancier est un stabilisateur portable qui permet d'obtenir des prises de vue fluides et cinématographiques, même en marchant ou en courant. Il est motorisé et conçu pour compenser les vibrations, offrant ainsi un suivi fluide ou des prises de vue d'action.

Outils et méthodologies pour les travailleurs de jeunesse

3. Matériel essentiel pour la production cinématographique

✓ Éclairage

L'éclairage est fondamental pour créer l'ambiance et la clarté désirées dans vos scènes. Il englobe des dispositifs tels que des boîtes à lumière, des panneaux LED ou même la lumière naturelle. Un éclairage adéquat assure que votre sujet est correctement illuminé et que les ombres ainsi que les hautes lumières sont maîtrisées pour une qualité visuelle optimale.

Lumière principale : La source lumineuse prédominante illuminant le sujet.

Lumière d'appoint : utilisée pour atténuer les ombres générées par la lumière principale.

Rétroéclairage : distingue le sujet de l'arrière-plan en l'illuminant par l'arrière.

✓ Réflecteurs

Les réflecteurs sont des dispositifs économiques employés pour renvoyer ou orienter la lumière vers votre sujet, atténuant ainsi les ombres et optimisant l'équilibre de l'éclairage. Ils s'avèrent particulièrement efficaces pour les prises de vue en extérieur ou en lumière naturelle, lorsque le contrôle de l'intensité de la source lumineuse est limité.

✓ Ordinateur

Un ordinateur est indispensable pour la post-production, englobant le montage, l'étalonnage des couleurs et le rendu de vos séquences.

Outils et méthodologies pour les travailleurs de jeunesse

4. Styles de médias numériques

✓ Images

Photographies, graphiques, illustrations et art numérique.

✓ Vidéos

Films, animations, documentaires et vidéos sur Internet.

✓ Audio

Musique, balados, ambiances sonores et enregistrements vocaux.

✓ Texte

Articles, blogs, livres électroniques et publications numériques.

✓ Contenu interactif

Jeux, simulations, visites virtuelles et expériences multimédias.

Outils et méthodologies pour les travailleurs de jeunesse

5. Plateformes numériques et canaux de distribution

Réseaux sociaux

Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, etc.

Plateformes de diffusion

Netflix, YouTube, Spotify, Twitch, etc.

Sites web et blogs

WordPress, Medium, Blogger, etc.

Publications numériques

Journaux numériques, etc.

Applications mobiles

WhatsApp, Snapchat, etc.

Plateformes de podcasts

Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, etc.

Bonnes pratiques de tournage dans le travail de jeunesse et au-delà.

Le cinéma constitue un outil puissant pouvant être employé dans le domaine du travail de jeunesse pour mobiliser les jeunes, développer de nouvelles compétences et favoriser l'expression personnelle. Voici quelques exemples pertinents de productions cinématographiques dans le travail de jeunesse et au-delà :

Production de films documentaires

Cela peut constituer une excellente opportunité pour les jeunes d'explorer les enjeux sociaux qui leur importent. Par exemple, un groupe de jeunes pourrait produire un documentaire sur le sans-abrisme au sein de leur communauté. Cela pourrait sensibiliser le public à cette problématique et inciter d'autres à passer à l'action.

[Consulter un exemple](#)

Animation

L'animation constitue une méthode ludique et créative pour les jeunes de narrer des histoires. Ils peuvent recourir à différentes techniques, telles que l'animation en stop-motion, la pâte à modeler ou l'animation numérique. Un projet d'animation peut servir à aider les jeunes à affiner leurs compétences en narration, en résolution de problèmes et en pensée créative.

[Consulter un exemple](#)

Messages d'intérêt général (MIG)

Les messages d'intérêt public constituent un excellent moyen pour les jeunes de sensibiliser le public à des enjeux cruciaux. Par exemple, un groupe de jeunes pourrait produire un message d'intérêt public sur les dangers de l'envoi de SMS au volant. Cela pourrait contribuer à sauver des vies.

[Consulter un exemple](#)

Avantages pour les jeunes

Le cinéma constitue un outil polyvalent, apte à servir divers objectifs dans le cadre du travail avec les jeunes. En outre, il représente un excellent moyen pour les individus de tous âges d'acquérir de nouvelles compétences, d'exprimer leur créativité et de tisser des liens avec autrui.

1

Développer l'estime de soi et la confiance en soi

Comment cela fonctionne : Le cinéma offre aux jeunes l'opportunité d'assumer des rôles et des responsabilités significatives, qu'il s'agisse de réalisation, d'interprétation, d'écriture de scénarios ou de manipulation de matériel technique. En menant à bien un projet, ils éprouvent la fierté d'avoir créé quelque chose de concret, ce qui renforce leur estime de soi. Participer à des projections ou à des festivals de cinéma, même à une échelle modeste, accentue le sentiment d'accomplissement.

Un jeune peut débiter avec des connaissances limitées en matière de réalisation cinématographique, mais au fil du temps, il développe de nouvelles compétences, propose des idées et mène le projet à son terme. Les retours positifs qu'il reçoit de ses pairs ou de sa communauté renforcent sa confiance en lui. Cela peut s'avérer particulièrement bénéfique pour les jeunes qui éprouvent des difficultés à se sentir bien, car ils constatent que leur contribution est valorisée et reconnue.

2

Développer la collaboration en équipe et les compétences en communication.

Comment cela fonctionne : La production d'un film est un processus profondément collaboratif, nécessitant la coopération d'individus dans divers domaines tels que la gestion de la caméra, l'éclairage, le son, le montage et le jeu d'acteur. Pour qu'un projet soit couronné de succès, une communication et une collaboration claires sont indispensables, car il est crucial que chacun soit en accord sur la direction créative, les délais et les exigences techniques.

Imaginez un groupe de jeunes collaborant pour réaliser un court métrage. Ils doivent échanger leurs idées, résoudre des conflits (tels que des divergences d'opinion sur la manière de filmer une scène) et répartir les tâches selon les compétences de chacun. À travers ce processus, ils acquièrent des compétences en négociation, en écoute active et en collaboration efficace. Par exemple, le réalisateur doit transmettre une vision aux acteurs, tandis que le monteur et le concepteur sonore doivent s'harmoniser pour assurer que le film possède le bon rythme et l'atmosphère adéquate.

Avantages pour les jeunes

3

Promouvoir la littératie numérique

Comment cela fonctionne : La production cinématographique initie les jeunes à une variété d'outils et de technologies numériques, leur permettant d'acquérir des compétences techniques précieuses. Cela inclut l'apprentissage de la manipulation des caméras, de l'utilisation de logiciels de montage vidéo, de la conception sonore, ainsi que des effets visuels ou de l'animation. Ces compétences sont hautement transférables et particulièrement prisées sur le marché du travail contemporain.

Dans le cadre d'un projet où les jeunes sont responsables de la réalisation de leur film, ils acquièrent des compétences dans l'utilisation de logiciels de qualité professionnelle tels qu'Adobe Premiere ou Final Cut Pro. Ils ont également l'opportunité d'explorer des logiciels de montage sonore afin d'assurer une qualité audio optimale. En s'appropriant ces technologies, ils perfectionnent non seulement leurs compétences en narration, mais développent également leur expertise des outils numériques, les préparant ainsi de manière plus adéquate à de futures carrières dans les domaines des médias numériques ou de la technologie.

4

Offrir des opportunités d'expression créative

Comment cela fonctionne : La production de films offre aux jeunes l'opportunité d'exprimer leurs opinions, émotions et expériences personnelles à travers un format créatif. Ils peuvent rédiger des scénarios qui illustrent leurs réflexions sur des enjeux sociaux, concevoir des personnages qui résonnent avec leurs luttes personnelles ou représenter visuellement des récits de manière originale. Cela favorise non seulement l'expression individuelle, mais également la pensée critique et l'innovation.

Un groupe de jeunes pourrait être chargé de réaliser un court métrage sur des thèmes tels que « l'identité » ou « la communauté ». Ce processus les incite à réfléchir à leur propre existence et à exprimer leurs émotions ou leurs idées de manière créative. L'histoire qu'ils élaborent peut être un récit personnel ou une représentation abstraite d'un enjeu social qui leur tient à cœur, tel que la santé mentale ou le changement climatique. Chaque étape du processus, de l'écriture du scénario au montage final, leur offre l'opportunité d'explorer de nouvelles manières de s'exprimer artistiquement.

De bons exemples pour s'inspirer

YOU.TH. project Sciara Progetti

YOU.TH. est un projet Erasmus+ de Sciara Progetti, visant à fournir aux animateurs de jeunesse des méthodologies et des pratiques principalement issues du domaine théâtral, susceptibles de générer des activités d'éducation non formelle inclusives.

Certaines des activités menées dans le cadre du projet ont été choisies par les partenaires pour élaborer les études de cas numériques YOU.TH. (format vidéo). Ces activités, réalisées lors d'une mobilité transnationale avec 36 jeunes des différents pays partenaires du projet, ont été filmées par un volontaire du programme national italien de service civique, dans le but de rassembler du matériel vidéo pour la création d'études de cas numériques.

GET YOUR OWN PICTURE World Society Builders & Kultur Art Initiative

GET YOUR OWN PICTURE propose aux participants une expérience cinématographique complète essentielle à la réalisation de leurs propres films. Le programme comprend une étude approfondie de toutes les principales disciplines du cinéma, notamment la cinématographie, la réalisation, l'écriture de scénarios, la production et le montage. La première édition de GYOP s'est tenue en 2008 et, depuis, elle est renouvelée plusieurs fois par an.

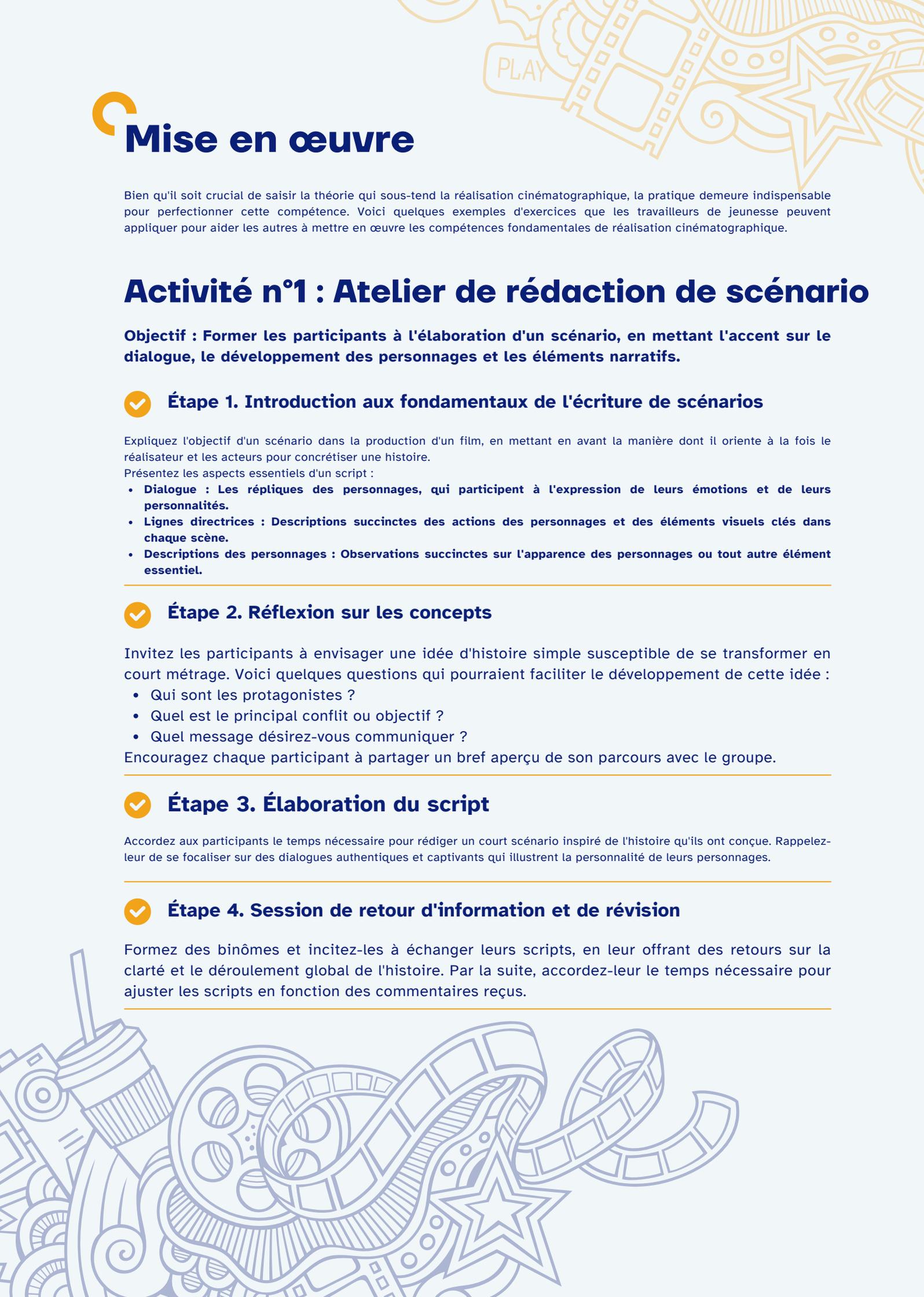
MAKING MOVIES MATTER

« Making Movies Matter - Approche par Compétences pour l'Application du Cinéma dans le Travail de Jeunesse » est un projet destiné à renforcer le travail de jeunesse en Europe en intégrant le cinéma comme méthodologie. Il établit un cadre de compétences complet pouvant être utilisé pour former à la fois les travailleurs de jeunesse et les cinéastes, tout en créant un ensemble d'outils et de ressources dans le domaine de la réalisation cinématographique, applicables pour soutenir le développement et la participation des jeunes dans un cadre non formel.

Mi barrio: Vallecas

Cinq jeunes d'un quartier de la banlieue de Madrid ont choisi de produire un documentaire afin de démystifier leur réalité et de partager leurs réflexions sur l'éducation, l'avenir, le travail, le féminisme et les préjugés. Au cours du film, ils ont réalisé que bon nombre de ces préoccupations sont sans doute communes à d'autres jeunes et résidents du quartier.

Mise en œuvre

Bien qu'il soit crucial de saisir la théorie qui sous-tend la réalisation cinématographique, la pratique demeure indispensable pour perfectionner cette compétence. Voici quelques exemples d'exercices que les travailleurs de jeunesse peuvent appliquer pour aider les autres à mettre en œuvre les compétences fondamentales de réalisation cinématographique.

Activité n°1 : Atelier de rédaction de scénario

Objectif : Former les participants à l'élaboration d'un scénario, en mettant l'accent sur le dialogue, le développement des personnages et les éléments narratifs.

✓ Étape 1. Introduction aux fondamentaux de l'écriture de scénarios

Expliquez l'objectif d'un scénario dans la production d'un film, en mettant en avant la manière dont il oriente à la fois le réalisateur et les acteurs pour concrétiser une histoire.

Présentez les aspects essentiels d'un script :

- **Dialogue : Les répliques des personnages, qui participent à l'expression de leurs émotions et de leurs personnalités.**
- **Lignes directrices : Descriptions succinctes des actions des personnages et des éléments visuels clés dans chaque scène.**
- **Descriptions des personnages : Observations succinctes sur l'apparence des personnages ou tout autre élément essentiel.**

✓ Étape 2. Réflexion sur les concepts

Invitez les participants à envisager une idée d'histoire simple susceptible de se transformer en court métrage. Voici quelques questions qui pourraient faciliter le développement de cette idée :

- Qui sont les protagonistes ?
- Quel est le principal conflit ou objectif ?
- Quel message désirez-vous communiquer ?

Encouragez chaque participant à partager un bref aperçu de son parcours avec le groupe.

✓ Étape 3. Élaboration du script

Accordez aux participants le temps nécessaire pour rédiger un court scénario inspiré de l'histoire qu'ils ont conçue. Rappelez-leur de se focaliser sur des dialogues authentiques et captivants qui illustrent la personnalité de leurs personnages.

✓ Étape 4. Session de retour d'information et de révision

Formez des binômes et incitez-les à échanger leurs scripts, en leur offrant des retours sur la clarté et le déroulement global de l'histoire. Par la suite, accordez-leur le temps nécessaire pour ajuster les scripts en fonction des commentaires reçus.

Mise en œuvre

Activité n°2 : Défi de création de storyboard

Objectif : Les participants acquerront les principes essentiels du storyboard et mettront en pratique leurs connaissances en élaborant leurs propres storyboards.

Modèle de storyboard : (Merci de créer une copie avant utilisation)

✓ Étape 1. Schéma narratif

Commencez par une succincte explication de ce qu'est un storyboard et de son rôle essentiel dans la production cinématographique. Indiquez qu'il constitue un plan visuel pour le film, facilitant l'organisation des idées et la communication claire des concepts.

Invitez les participants à repérer les scènes essentielles du scénario qu'ils ont élaboré lors de l'activité n°1 ou à envisager une autre idée de film qu'ils souhaiteraient réaliser.

✓ Étape 2. Visualisation des scènes

Proposez un modèle de storyboard incluant des cases vides pour les esquisses, ainsi que des lignes pour les annotations. En alternative, et pour une option plus durable, vous pouvez recourir à un modèle numérique, accessible [ici](#). Une fois le modèle partagé, veillez à clarifier sa structure et ses composants.

Invitez les participants à réaliser des croquis simples pour chaque prise de vue ou à rechercher des images correspondantes qui pourraient les représenter visuellement. Ils peuvent utiliser des images disponibles sur Internet ou dessiner des bonhommes allumette, des formes élémentaires ou des symboles pour illustrer des personnages et des décors.

✓ Étape 3. Intégration de descriptions et de précisions

Expliquez l'importance d'inclure des détails tels que les angles de prise de vue, les dialogues et les descriptions de scènes. Discutez de la manière dont ces éléments contribuent à la transmission de l'histoire et orientent le processus de tournage. Demandez aux participants de consigner tous les détails et descriptions à côté de la visualisation de chaque prise de vue.

✓ Étape 4. Analyse des storyboards

Encouragez les participants à échanger leurs storyboards au sein de petits groupes. Après cet échange, ils doivent prendre des notes sur les suggestions ou les questions soulevées par leurs pairs. Ils pourront ensuite perfectionner leurs storyboards en tenant compte des retours reçus.

Exemple. Modèle de scénario visuel :

1. Numéro d'image : numéro consécutif attribué à chaque image du storyboard.
2. Image : Croquis ou photographies simples illustrant la scène ou le cadrage.
3. Action : Description de ce qui se déroule dans la scène.
4. Dialogue : tout échange verbal ou signal sonore significatif inclus dans la scène.
5. Type de prise de vue : Type de prise de vue (par exemple, gros plan, plan moyen, plan large).

Mise en oeuvre

Activité n°3 : Exercice de rédaction et d'éclairage

Objectif : Former les participants aux principes essentiels de la composition et de l'éclairage, en soulignant l'influence du cadrage et de la lumière sur la narration et l'atmosphère.

✔ Étape 1. Introduction à la rédaction des plans

Commencez par examiner comment la composition influence la perception du public et met en lumière les éléments essentiels. Poursuivez la discussion en présentant les principes fondamentaux, tels que :

- **Règle des tiers : divisez le cadre en tiers afin de placer les sujets dans des zones visuellement plus attrayantes.**
- **Lignes directrices : Employez des lignes (telles que des routes ou des murs) pour orienter le regard du spectateur vers le sujet.**
- **Cadrage et profondeur : instaurez de la profondeur en positionnant les sujets au premier plan, au centre et à l'arrière-plan.**

Présentez des exemples de types de prises de vue courantes et examinez leur influence sur la narration :

- **Gros plan : met en avant les émotions et les détails.**
 - **Plan moyen : met davantage en avant le langage corporel du sujet.**
 - **Plan large : fournit un contexte, établit le décor ou illustre des relations.**
-

✔ Étape 2. Introduction aux fondamentaux de l'éclairage

Expliquez de quelle manière l'éclairage affecte l'ambiance, le ton et la visibilité d'une scène.

Techniques fondamentales d'éclairage :

- **Lumière principale : La source de lumière prédominante, généralement la plus éclatante, qui met en valeur le sujet.**
 - **Lumière d'appoint : une source lumineuse secondaire destinée à atténuer les ombres.**
 - **Rétroéclairage : positionné derrière le sujet afin d'établir une distinction avec l'arrière-plan.**
-

✔ Étape 3. Activité

Demandez aux participants de capturer 3 à 4 photos distinctes du même sujet en utilisant différentes compositions (gros plan, plan moyen, plan large). Encouragez-les à explorer la règle des tiers et les lignes directrices. Cela peut être réalisé en binôme ou de manière individuelle.

En utilisant les sources lumineuses disponibles, invitez les participants à concevoir diverses configurations d'éclairage.

✔ Étape 4. Analyse et discussion en groupe

Demandez à chaque groupe de présenter ses clichés favoris, en justifiant ses choix de composition et d'éclairage. Exprimez votre opinion sur la manière dont chaque cliché a réussi à saisir l'ambiance et sur l'impact de l'éclairage sur l'effet global.

Mise en œuvre

Activité n°4 : Fondamentaux du montage et de la post-production

Objectif : Présenter aux participants les applications de montage de base sélectionnées. Leur démontrer les compétences et techniques de montage essentielles, afin de leur permettre d'affiner leurs séquences pour créer une vidéo cohérente et soignée.

✓ Étape 1. Présentation des applications de montage vidéo

Découvrez les logiciels de montage vidéo les plus prisés, tels que DaVinci Resolve, Adobe Premiere Pro, ainsi que CapCut et InShot pour les appareils mobiles.

Démontrez succinctement les fonctionnalités d'édition fondamentales, telles que le découpage, les transitions et l'ajout de musique, en utilisant une application à laquelle les participants ont accès.

✓ Étape 2. Assemblage des vidéos avec les participants

Ouvrez le logiciel de montage sélectionné et démontrez aux participants comment effectuer des montages de base à l'aide d'exemples de séquences. En guidant les participants à travers des étapes telles que le découpage des clips, l'organisation des scènes et l'ajout de transitions, incitez-les à suivre sur leurs appareils. Montrez-leur également comment intégrer des effets simples ou de la musique pour enrichir leurs vidéos.

✓ Étape 3. Résultats définitifs et réflexion

Terminez en examinant les résultats finaux et en considérant comment les choix de montage, tels que les coupes et les effets sonores, ont impacté le produit final.

Liens et ressources pertinents pour des rencontres de réalisateurs en Europe

Bien qu'il n'existe pas de ressource unique répertoriant tous les concours de réalisation de films en Europe, voici quelques suggestions utiles pour identifier celui qui vous convient :

Quoi	Description
[European Film Academy Short Film Network]	Ce réseau rassemble des festivals de cinéma à travers l'Europe qui mettent en avant des courts métrages. Ils peuvent organiser des compétitions ou offrir des suggestions de concours en lien avec votre genre et votre style.
FilmFreeway	Cette plateforme en ligne recense une variété de festivals et de concours de cinéma à travers le monde, y compris en Europe. Vous avez la possibilité de filtrer votre recherche par emplacement et par catégorie afin de découvrir les concours appropriés.
Festivals de cinéma par nation	Recherchez les festivals de cinéma dans votre pays européen cible. De nombreux festivals offrent des concours de réalisation de films en plus des projections. Explorez des ressources telles que la liste des festivals de cinéma par pays sur Wikipédia pour découvrir des opportunités.
Sites Web spécialisés par genre	Recherchez des sites Web spécialisés dans le genre de votre film (animation, documentaire, etc.). Ces plateformes offrent fréquemment des listes de concours ou des ressources pour les cinéastes.

Conseil supplémentaire : n'oubliez pas la date ! Veillez à consulter les dates limites du concours afin de disposer de suffisamment de temps pour soumettre votre film.

Outil d'évaluation autonome

La manière la plus efficace d'évaluer les compétences acquises en réalisation cinématographique consiste à adopter une approche pratique : réaliser une courte vidéo depuis le début, englobant tout, de l'écriture du scénario à la composition des plans et au montage. Cela peut être effectué en petits groupes ou en binômes, permettant ainsi aux jeunes de collaborer et d'échanger leurs connaissances. Il est pertinent d'organiser une projection du film, suivie d'une séance d'auto-réflexion et de retour d'expérience, afin d'aborder les difficultés rencontrées et les éventuelles lacunes dans les connaissances, tout en évaluant les compétences et les méthodes employées.

Un autre outil essentiel pour évaluer le développement des compétences est le questionnaire d'auto-évaluation. Il permet aux participants de réfléchir à leur compréhension des concepts fondamentaux de la réalisation cinématographique et d'évaluer leurs progrès avant et après les ateliers. En lien avec le projet vidéo, cette méthode offre une vue d'ensemble exhaustive des connaissances théoriques et pratiques.

Exemple de questionnaire d'auto-évaluation professionnelle

Pour chaque affirmation ci-dessous, sélectionnez le chiffre qui reflète le mieux votre niveau de compréhension, où 1 = « Pas du tout familier » et 5 = « Très familier ».

Écriture de scénarios

Je maîtrise la structure fondamentale d'un scénario, incluant les dialogues, les actions et les descriptions de scènes.

1 2 3 4 5

2. Je maîtrise l'art de concevoir des dialogues réalistes et captivants pour les personnages.

1 2 3 4 5

Je suis en mesure de décrire l'objectif des descriptions de personnages dans un scénario.

1 2 3 4 5

Outil d'évaluation autonome

Exemple de questionnaire d'auto-évaluation professionnelle

2. Composition de l'image

Je maîtrise la « règle des tiers » et sa mise en œuvre pour composer une photographie.

1 2 3 4 5

5. Je comprends la distinction entre un gros plan, un plan moyen et un plan large, ainsi que les moments appropriés pour les utiliser.

1 2 3 4 5

6. Dans quelle mesure êtes-vous confiant dans votre capacité à utiliser des techniques de composition pour orienter l'attention du spectateur dans une scène ?

1 2 3 4 5

3. Éclairage

Je comprends les fonctions des divers types de lumière dans une configuration d'éclairage fondamentale.

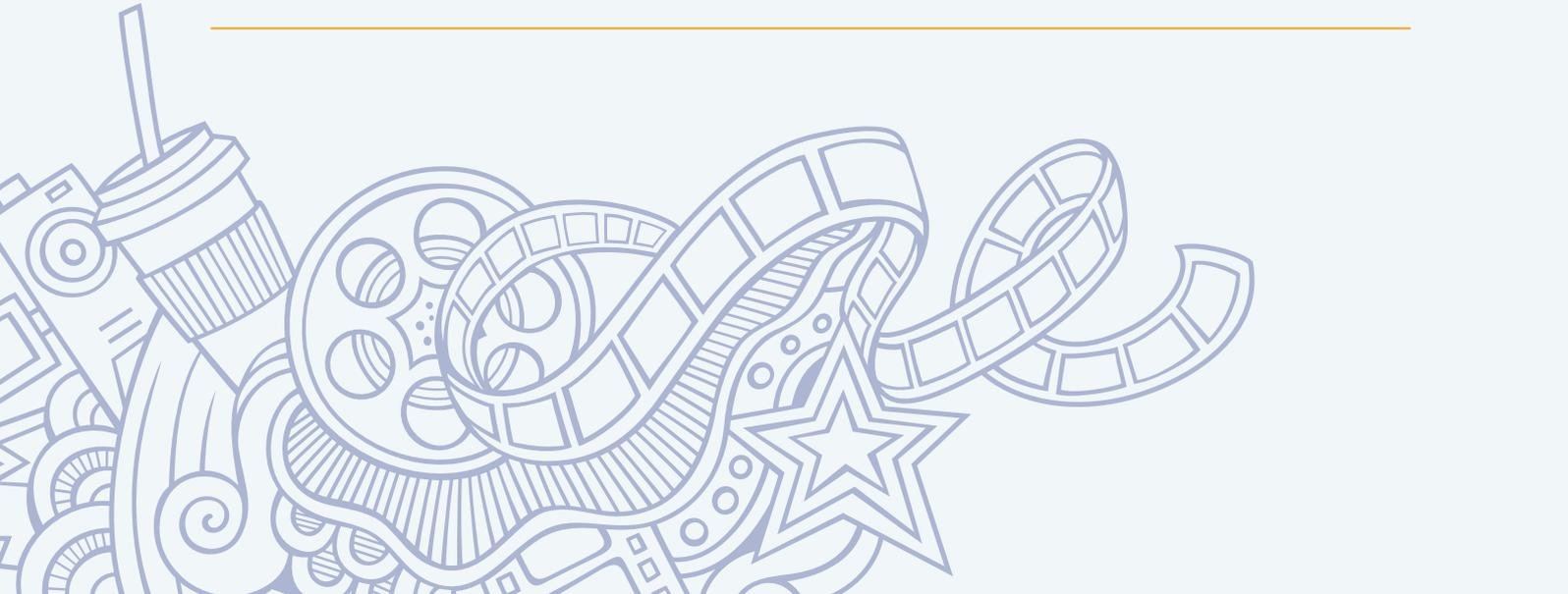
1 2 3 4 5

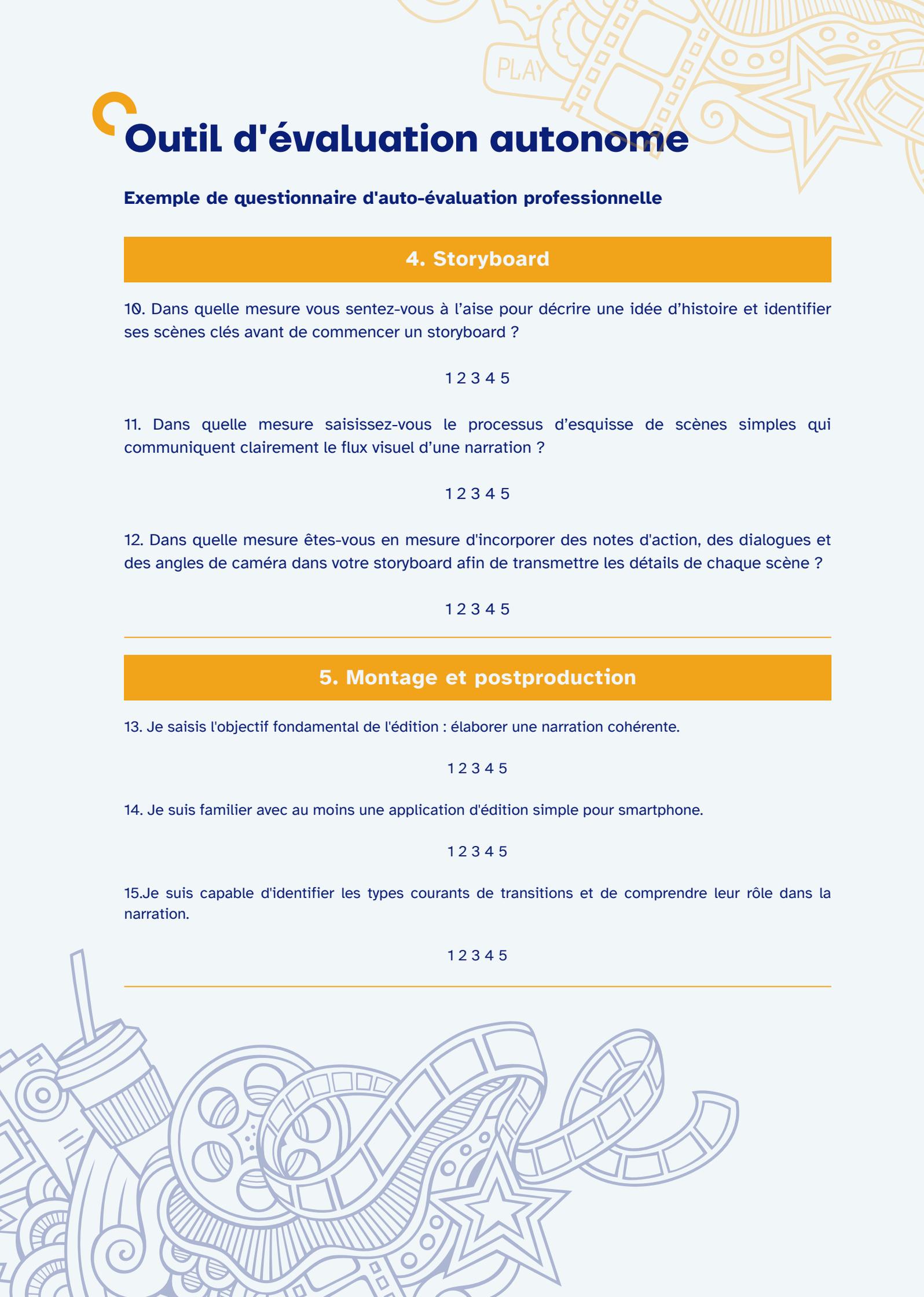
8. Je saisis comment les choix d'éclairage peuvent affecter l'atmosphère d'une scène.

1 2 3 4 5

9. Je suis compétent pour configurer l'éclairage fondamental pour diverses scènes ou environnements.

1 2 3 4 5

Outil d'évaluation autonome

Exemple de questionnaire d'auto-évaluation professionnelle

4. Storyboard

10. Dans quelle mesure vous sentez-vous à l'aise pour décrire une idée d'histoire et identifier ses scènes clés avant de commencer un storyboard ?

1 2 3 4 5

11. Dans quelle mesure saisissez-vous le processus d'esquisse de scènes simples qui communiquent clairement le flux visuel d'une narration ?

1 2 3 4 5

12. Dans quelle mesure êtes-vous en mesure d'incorporer des notes d'action, des dialogues et des angles de caméra dans votre storyboard afin de transmettre les détails de chaque scène ?

1 2 3 4 5

5. Montage et postproduction

13. Je saisis l'objectif fondamental de l'édition : élaborer une narration cohérente.

1 2 3 4 5

14. Je suis familier avec au moins une application d'édition simple pour smartphone.

1 2 3 4 5

15. Je suis capable d'identifier les types courants de transitions et de comprendre leur rôle dans la narration.

1 2 3 4 5

Outil d'évaluation autonome

Exemple de questionnaire d'auto-évaluation professionnelle

6. Connaissances générales en production cinématographique

16. Je suis en mesure de décrire les trois phases essentielles de la réalisation d'un film : pré-production, production et post-production.

1 2 3 4 5

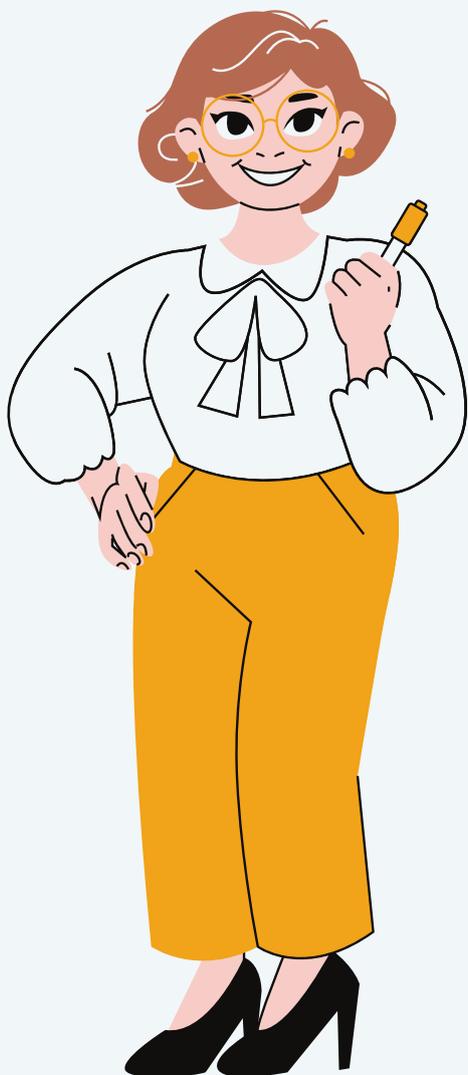
17. Je comprends la distinction entre une « scène » et un « plan » de film.

1 2 3 4 5

18. Je saisis l'importance du son dans la production cinématographique et je peux identifier les manières dont il enrichit la narration.

1 2 3 4 5

Youthpass est un outil européen de reconnaissance qui permet d'identifier et de documenter les résultats d'apprentissage obtenus dans le cadre de projets liés aux programmes Erasmus+ Jeunesse et Corps européen de solidarité.

Youthpass encourage la réflexion personnelle et la prise de conscience de l'apprentissage, tout en contribuant à rendre les résultats d'apprentissage visibles tant pour les apprenants que pour autrui.

Son objectif est de consolider les pratiques réflexives dans le domaine de la jeunesse et les initiatives de solidarité, ce qui améliore leur qualité et leur reconnaissance.

Il soutient également la continuité des parcours des jeunes et des travailleurs de jeunesse, et accroît la visibilité de la valeur de l'engagement européen.

Dans le secteur du travail de jeunesse, et par conséquent dans le cadre de Youthpass, nous abordons la valorisation de l'apprentissage non formel et informel dans le domaine de la jeunesse ainsi que la reconnaissance du travail de jeunesse en tant que pratique éducative. Concernant l'apprentissage non formel et informel, Youthpass vise à promouvoir la reconnaissance tant du processus d'apprentissage que des résultats d'apprentissage, c'est-à-dire les compétences acquises dans le travail de jeunesse,

Lors de la présentation des résultats d'apprentissage dans Youthpass, les jeunes sont encouragés à mobiliser les compétences clés pour l'apprentissage tout au long de la vie.

Le cadre présente les principaux domaines de compétences nécessaires à tout individu pour s'épanouir tant sur le plan personnel que professionnel, pour s'intégrer socialement et devenir un citoyen actif, ainsi que pour adopter un mode de vie durable et sain. Une compétence est définie comme une combinaison de connaissances, d'aptitudes et d'attitudes.

Youthpass

Les compétences essentielles se classifient en huit domaines principaux, tout en étant interconnectées et en s'appuyant mutuellement.

Compétence en lecture et écriture
Compétence multilingue
Compétence en mathématiques et en sciences, technologie et ingénierie (STEM)
Compétence numérique avancée
Compétences personnelles, sociales et d'apprentissage à acquérir
Compétence civique
Compétence entrepreneuriale
Compétence en sensibilisation et en expression culturelle

Les nouveaux certificats Youthpass pour la période 2021-2027 s'appuient sur le modèle de compétences de la stratégie européenne de formation (ETS) destiné aux animateurs de jeunesse. Ce modèle sert de cadre de référence pour l'auto-évaluation des participants aux activités de formation, qu'il s'agisse d'animateurs de jeunesse, d'autres praticiens du travail de jeunesse ou des membres de l'équipe.

Les domaines de compétence de l'ETS utilisés dans Youthpass sont :

Faciliter l'acquisition des connaissances
Conception de programmes
Gestion des ressources
Collaborer en équipe
Communiquer de façon significative
Démontrer une sensibilité interculturelle
Réseautage et défense des intérêts
Évaluer et apprécier
Être impliqué dans la vie civique

Mon manuel de réalisation cinématographique

Co-funded by
the European Union

Guide à l'intention des travailleurs de
jeunesse

Along the road of the YouSCE

Financé par l'Union européenne. Les opinions et points de vue exprimés sont uniquement ceux des auteurs et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne ou de l'Agence exécutive européenne pour l'éducation et la culture (EACEA). Ni l'Union européenne ni l'EACEA ne sauraient en être tenus responsables.

