

La vidéo

pour les photographes

HD

FILMER AVEC UN BOÎTIER REFLEX

James Ball - Robbie Carman
Matt Gottshalk - Richard Harrington

EYROLLES

La vidéo HD pour les photographes

FILMER AVEC UN BOÎTIER REFLEX

De l'image fixe à l'image animée

L'intégration de la vidéo HD sur la nouvelle génération de boîtiers reflex offre aux photographes une opportunité unique de se lancer dans cette discipline à la limite de leur art traditionnel. Mais, si la photo et la vidéo partagent, en plus du matériel, quelques concepts en commun, elles demeurent deux métiers à part entière, avec chacune leur spécificité. Avec cet ouvrage, les photographes désireux de développer leurs compétences en vidéo ont entre les mains l'outil idéal pour rendre la transition de l'image fixe à l'image animée la plus souple possible.

Quatre techniciens aguerris, qui parlent couramment la langue de la photographie et de la vidéo, se sont réunis pour vous guider dans l'univers du tournage vidéo, de la préproduction à la postproduction. Vous apprendrez à choisir un équipement, à mettre en place un éclairage adapté, à utiliser du matériel audio professionnel, à corriger les couleurs et vous vous initierez aux techniques de montage, à la gestion des médias et à la diffusion et publication de vos projets. Au fil de votre lecture, vous participerez, grâce à de nombreux fichiers proposés sur le DVD d'accompagnement, à la réalisation d'un clip vidéo afin de mettre en pratique toutes les notions abordées.

Le DVD (en anglais) offert avec cet ouvrage contient plus de 6 heures de tutoriels vidéo, afin de vous permettre d'approfondir tous les sujets abordés, ainsi que des séquences haute définition, des fichiers de projets et des modèles, qui vous permettront de vous familiariser avec la technique par la pratique.

Les éléments présents sur le DVD initialement vendu avec l'ouvrage papier sont en téléchargement gratuit

Au sommaire

Une nouvelle façon de raconter des histoires • De la photo au film – Évolution d'une forme artistique • Séquences d'images – Ce n'est plus seulement une question de cliché • Avant le tournage – La préproduction • Technologie vidéo : formation accélérée – Les techniques essentielles • **L'éclairage façon cinéma** • Jouer avec la lumière – Donner vie au sujet • L'éclairage ambiant – Profitez de ce que vous avez • Petits éclairages – Solutions compactes et légères • Vite, bien et pas cher – Éclairages pour budget serré • **S'équiper pour la vidéo et le son** • Boîtiers nus – Choisir un boîtier pour la vidéo • Objectifs – Exigences spécifiques à la vidéo • Stabiliser l'image – Support basique de la caméra • Supports mobiles – Mettre la caméra en mouvement • L'autre moitié de l'équation – Un bon son est essentiel • Mettre ses rushes à l'abri – Stockage en tournage • **Postproduction** • Tout réunir – Gestion des médias créés avec un reflex vidéo • Et après – Notions de montage vidéo • Contrôle des couleurs – Correction et étalonnage des couleurs • Questions de distribution – Publication des vidéos • **Explorations créatives** • Image par image – Animation en Stop-motion • Saisir le temps qui passe – Animation en Time-lapse

Les auteurs

James Ball est directeur de la photographie pour HBO, National Geographic, Discovery Channel et PBS (onlinejamesball.com). Il travaille aussi bien sur des longs métrages que sur des clips institutionnels.

Robbie Carman est étalonneur professionnel sur des séries télévisées. Il dirige la société Amigo Media (amigomedia.com). C'est aussi un formateur et un auteur réputé. Il intervient dans le cadre de conférences professionnelles et du forum Creative COW sur la vidéo HD/SLR et sur Apple Color.

Matt Gottshalk dirige McGee Digital Media (mcgeedigital.com), société de production et de postproduction cinématographique. Il est chef éclairagiste et chef opérateur pour divers clients et membre actif de la communauté dvxuser.com.

Richard Harrington est réalisateur et monteur. Il anime des forums sur Creative Cow, il est membre de la NAPP Instructor Dream Team ; il est également auteur, formateur et conférencier. Sa société de communication visuelle se nomme RHED Pixel (RHEDPixel.com).

36 €

Code éditeur : G12833
ISBN : 978-2-212-12833-8

www.editions-eyrolles.com

Nous vous remercions pour l'achat de ce livre électronique.
La version papier de cet ouvrage étant accompagnée d'un support physique, nous vous proposons de télécharger les fichiers depuis notre site, de manière à ce que vous puissiez pleinement profiter de votre achat.

James BALL, Robbie CARMAN, Matt GOTTSALK, Richard HARRINGTON -
La vidéo HD pour les photographes - ISBN : 978-2-212-12833-8

Vous pouvez télécharger les fichiers présents sur le DVD qui accompagne le livre papier à cette adresse :

http://www.st1.eyrolles.com/9782212128338/VIDEO_HD_DVD1.zip

http://www.st1.eyrolles.com/9782212128338/VIDEO_HD_DVD2.zip

http://www.st1.eyrolles.com/9782212128338/VIDEO_HD_DVD3.zip

http://www.st1.eyrolles.com/9782212128338/VIDEO_HD_DVD4.zip

http://www.st1.eyrolles.com/9782212128338/VIDEO_HD_DVD5.zip

http://www.st1.eyrolles.com/9782212128338/VIDEO_HD_DVD6.zip

Pour toute remarque ou suggestion, merci d'écrire à numerique@eyrolles.com

James Ball - Robbie Carman
Matt Gottshalk - Richard Harrington

La vidéo HD pour les photographes

FILMER AVEC UN BOÎTIER REFLEX

Adapté de l'anglais par Danielle Lafarge
Avec la collaboration technique de Christophe Milet,
reporter - réalisateur et chef opérateur - producteur multimédia et vidéo
<http://www.christophemilet.com>

EYROLLES

Éditions Eyrolles
61, bd Saint-Germain
75240 Paris Cedex 05
www.editions-eyrolles.com

Authorized translation from the English language edition entitled *From Still to Motion: A Photographer's Guide to Creating Video with your DSLR, 1st edition, 9780321702111* by James Ball, Robbie Carman, Matt Gottshalk, Richard Harrington, published by Pearson Education, Inc, publishing as New Riders, Copyright © 2010 by James Ball, Matt Gottshalk, Robbie Carman, and Richard Harrington.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or any means, electronics or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc.
Electronic French language edition published by Editions Eyrolles.

Traduction autorisée de l'ouvrage en langue anglaise intitulé *From Still to Motion: A Photographer's Guide to Creating Video with your DSLR, 1st edition, 9780321702111* de James Ball, Robbie Carman, Matt Gottshalk, Richard Harrington, publié par Pearson Education, Inc, sous la marque New Riders, © 2010 James Ball, Matt Gottshalk, Robbie Carman et Richard Harrington.

Tous droits réservés. Aucune partie de l'ouvrage ne peut être reproduite, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou traditionnel, sans l'autorisation de Pearson Education, Inc.
Édition électronique en langue française publiée par les éditions Eyrolles.

CHEZ LE MÊME ÉDITEUR

S. Devaud, *Turner en vidéo HD avec les reflex Canon – EOS 5D Mark II, EOS 7D, EOS 1D Mark IV*, 2010, 400 pages.

A. Juniper, D. Newton, *100 trucs et astuces pour filmer avec son reflex*, 2011, 176 pages.

Aux termes du Code de la propriété intellectuelle, toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle de la présente publication, faite par quelque procédé que ce soit (reprographie, microfilmage, scannérisation, numérisation...) sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. L'autorisation d'effectuer des reproductions par reprographie doit être obtenue auprès du Centre Français d'exploitation du droit de Copie (CFC) – 20, rue des Grands-Augustins – 75006 PARIS.

© James Ball, Matt Gottshalk, Robbie Carman et Richard Harrington, 2010, pour l'édition en langue anglaise

© Groupe Eyrolles, 2011, pour la présente édition, ISBN 978-2-212-12833-8

Dédicaces

*À ma femme, Christina, pour tout ton amour et ton soutien.
À tous mes mentors, qui ont pris le temps de partager leur savoir,
même si la journée avait déjà été longue.*

— James Ball

*À ma femme, Catherine, pour ta compréhension,
ton soutien et ton amour sans faille.
À ma fille, Lily, tes sourires et tes rires m'inspirent chaque jour.
Et enfin, à tous ceux qui m'ont transmis leurs connaissances,
vos voix résonnent dans les pages de ce livre.*

— Robbie Carman

*À ma femme, Barbara, pour avoir supporté toutes les soirées passées à travailler.
Tu es mon rocher et je t'aime plus que la vie.
À mes parents, qui ont toujours été mes plus grands fans.
Et à mes enfants «tout doux», Brody et Ginger.
J'espère un jour devenir la personne que vous croyez voir en moi.*

— Matt Gottshalk

*À ma femme, Meghan, dont la patience et l'humour illuminent
chacune de mes journées (même les plus dures).
À mes enfants, Michael et Colleen, vous me poussez à devenir un homme meilleur.
À ma famille, qui m'a toujours soutenu et donné sa bénédiction,
merci pour tout ce que vous faites.*

— Richard Harrington

Remerciements

Gary Adcock
Adobe
Adorama
Apple
Syl Arena
Philip Bloom
Scott Bourne
Luke Brindley
David Burns
Canon
John et Marcia Carman
Cool Lights
Scott Cowlin
Sam Crawford
Creative COW
DC Camera
Emmanuel Etim
Bill Frakes
Future Media Concepts

Chris Gorman
Rod Harlan
Mimi Heft
Ben Howard
Karyn Johnson
Le personnel de Jammin' Java
Ben Kozuch
Bob Krist
Brian Krist
Orlando Luna
Lynda.com
John Lytle
Stu Maschwitz
Adam Martray
Joe McNally
Nikon
National Association of
Photoshop Professionals
Jason Osder

Barbara Parker
Moose Peterson
Jeff Revell
Le personnel de RHED Pixel
Ian Robinson
Lisa Robinson
Erich Roland
Hilal Sala
Jeff Schmale
Kathy Siler
Jeff Snyder
TIVA-DC
Sara Jane Todd
Alexis Van Hurkman
Women in Film and Video
Anne Marie Walker
Mark Weiser
John Woody
Zacuto

Préface

J'aimerais affirmer que *La vidéo HD pour les photographes* a été écrit à mon seul usage. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais c'est tout comme. Il y a plus d'un an environ, des fidèles clients de mon magazine de photographie ont commencé à me demander – je devrais même dire exiger – que je fasse des vidéos. Un jour, mon plus ancien client m'a téléphoné et m'a annoncé, avec des trémolos dans la voix, que le service photo de sa société évoluait vers la vidéo pour le Web.

Risquant d'être radié de la liste des prestataires, j'ai décidé d'en apprendre le plus possible sur la vidéo. Heureusement les appareils reflex numériques capables de tourner en vidéo sont sortis au même moment. Mais faire l'acquisition d'un Canon 5D Mark II ou d'un appareil similaire est loin d'être suffisant; il y a un cap à franchir quand on souhaite se lancer dans l'aventure de la vidéo.

En y regardant de plus près, je me suis rendu compte qu'il y avait un sens à tout cela. Comme le progrès technologique a gommé bien des frontières dans les supports, il n'est pas étonnant que la vidéo avec un reflex soit la prochaine étape de l'évolution de la photographie. J'ai été photographe professionnel pendant plus de trente ans et j'avoue avoir d'abord pensé que le passage à la vidéo ne devrait pas être trop difficile. J'ai très vite déchanté et j'ai constaté que la vidéo posait des difficultés inconnues en photographie. Il faut apprendre de nouvelles conventions, se familiariser avec un nouvel équipement, puis il y a le séquençage, le story-board, le mouvement, la fréquence d'images, l'éclairage, la couleur, etc.

Bref, disons simplement que vous serez bien content de trouver de l'aide quand vous aurez décidé de sauter le pas.

Ne cherchez pas plus loin. Cet ouvrage vous donne des solutions et des conseils précis pour vous aider à surmonter vos difficultés. J'apprécie tout particulièrement l'aspect résolument pratique de ce livre. Vous n'y trouverez pas de platitudes conceptuelles. Les auteurs proposent des tutoriels précis, des cas pratiques et fournissent même les fichiers pour que vous puissiez vous entraîner à la postproduction.

Que vous soyez un photographe professionnel expérimenté ou un parfait novice, si vous débutez dans le tournage vidéo avec un reflex numérique, ce livre répondra à toutes les questions que vous vous posez ou que vous ne manquerez pas de vous poser.

Richard Harrington, Robbie Carman, Matt Gottshalk et James Ball ont tous une vaste expérience dans la production et la formation. Cette véritable «dream team» a su écrire une feuille de route claire et détaillée pour tous ceux qui veulent apprendre à tourner correctement et professionnellement en vidéo avec un reflex numérique.

Grâce à certaines des leçons que cette équipe m'a enseignées, je travaille toujours pour mon plus vieux client. Il semblerait donc que je ne sois pas complètement «has been». Veuillez à ne pas l'être non plus. Profitez bien de votre lecture!

Scott Bourne

Éditeur, Photofocus.com

Sommaire

PARTIE I UNE NOUVELLE FAÇON DE RACONTER DES HISTOIRES

1 De la photo au film	4
À qui s'adresse ce livre?	7
De quel équipement avez-vous besoin?	8
Notre méthode	9
Le programme d'apprentissage	9
La distribution	12
À propos du DVD d'accompagnement	15
Ressources supplémentaires	15
2 Séquences d'images	16
Franchir le cap	19
Le langage du cinéma	21
Les règles de composition au cinéma	29
Le montage des images	33
Établir un schéma de travail	35
3 Avant le tournage	38
Préparation et organisation	41
L'examen du site	43
Du repérage à l'image finale	47
L'équipe de tournage	50
Quel équipement faut-il apporter en tournage?	52
4 Technologie vidéo: formation accélérée	54
Résolution	57
Fréquence d'images	57
Balayage par lignes	59
Format d'image	61
Compression	61

PARTIE II L'ÉCLAIRAGE FAÇON CINÉMA

5 Jouer avec la lumière	66
Réfléchissez vite et suivez votre instinct	69
La technique d'éclairage à trois points	72
La préparation de la scène	76
Les techniques de contrôle de la lumière	78
6 L'éclairage ambiant	87
Le rôle de l'éclairage	89
Des couleurs fidèles	94
Le tournage en extérieur	99
Le tournage en basse lumière	105
7 Petits éclairages	108
Les principaux éclairages avec LED	111
Autres technologies d'éclairage compactes	116
Kits recommandés	118
8 Vite, bien et pas cher	122
Des solutions bon marché	125
Adapter l'équipement photo	126
Fabriquer ses éclairages	130

PARTIE III S'ÉQUIPER POUR LA VIDÉO ET LE SON

9 Boîtiers nus	138
Choix d'un appareil photo	141
Alimentation de la caméra	145
Compression des enregistrements	146
Contrôle de l'image sur l'appareil	148
Contrôle externe	150

10 Objectifs	154
Choix d'un objectif	157
Choix d'un objectif pour un plan précis	162
Follow focus	165
11 Stabiliser l'image	168
Caméra portée	171
Stabilisation avec un trépied	173
Monopodes	179
Autres outils	180
12 Supports mobiles	184
Rigs pour caméra portée	187
Stabilisateurs	188
Dolly	190
Jibs et grues	195
13 L'autre moitié de l'équation.	201
Capturer un son de qualité	203
Techniques audio essentielles	205
La technologie des micros	206
Choix du micro	208
Directivité des micros	211
Casques	212
Enregistrer le son comme un pro	212
14 Mettre ses rushes à l'abri	218
Choix d'un format de stockage	221
Sauvegardes en extérieur	224

PARTIE IV POSTPRODUCTION

15 Tout réunir	231
Choix d'un support de médias	233
Transfert des médias	236
Organisation des médias avant le montage	237
Encodage des rushes pour le montage	240
Conversion et conformation des fréquences d'images	242
Sauvegarde et archivage	243

16 Et après	246
Choix d'un système de montage	249
Montage classique à trois points	250
Synchronisation de l'image et du son	256
Transitions, effets et ajustements de la vitesse.....	260
17 Contrôle des couleurs	264
Concepts relatifs aux couleurs	267
Étalonnage d'un moniteur vidéo	270
Correction et étalonnage en tournage et en postproduction	271
Logiciels de correction des couleurs et d'étalonnage.....	277
Vidéos en qualité broadcast	279
18 Question de distribution	281
Check-list avant la distribution	283
Création d'un master.....	285
Création de DVD et de Blu-ray	286
Sortie pour le Web	288
Impression d'images extraites de vidéos.....	291

PARTIE V EXPLORATIONS CRÉATIVES

19 Image par image	296
L'équipement du Stop-motion	299
La préparation	303
La production.....	306
La postproduction.....	309
20 Saisir le temps qui passe	310
Équipements de base.....	313
Méthode de prise de vue	315
Aspects techniques.....	319
 Index.....	 322

Partie I

Une nouvelle façon de raconter des histoires

Pourquoi ajouter la mention « vidéaste » sur votre carte de visite ? Tout simplement parce que ce titre répond à votre envie de relever des défis allant au-delà de ce que l'image statique peut vous offrir. Que vous faisiez de l'art, que vous racontiez des histoires ou que vous pratiquiez simplement un nouveau moyen d'expression, votre curiosité naturelle vous incite à tester un médium basé sur l'action. Heureuse coïncidence : votre équipement courant vous permet d'y parvenir !

Dans cet ouvrage, nous partons du principe que vous apportez vos connaissances photographiques ; de notre côté, nous vous fournissons les bases requises pour faire de la vidéo en plus de prendre des photos.

Cette première partie commence par vous expliquer comment aborder une production vidéo. Ainsi, grâce à cette présentation approfondie des aspects techniques de la vidéo, vous apprendrez à penser et à parler dans la langue du cinéma. Vous aurez alors toutes les cartes en main pour dresser un plan d'attaque et vous lancer dans des conditions réelles, fort d'une stratégie efficace, flexible et pratique pour mettre toutes les chances de réussite de votre côté.

De la photo au film

Évolution d'une forme artistique

CHAPITRE 1

Il est passionnant d'être photographe aujourd'hui. La nouvelle génération de reflex numériques qui a vu le jour ces dernières années est capable de faire de la vidéo haute définition. Les photographes professionnels suivent le mouvement, en ajoutant la vidéo à la palette de services proposés aux clients. Quant aux amateurs, ils ont adopté la vidéo comme un nouveau moyen de raconter des histoires. Les vidéastes professionnels ne sont pas en reste et se montrent intéressés par cette nouvelle génération d'appareils, non seulement pour sa portabilité, mais aussi pour sa capacité à capturer de belles images.

La technologie n'est qu'un outil. C'est ce que vous en faites qui importe. Il faut parvenir au juste équilibre entre les considérations artistiques, technologiques et économiques de la vidéo pour servir pleinement l'industrie photographique.

Mais pourquoi tout ce remue-ménage ? Tout d'abord, précisons qu'un reflex numérique est un excellent appareil photo muni d'un capteur d'images bien plus gros que celui d'un Caméscope, même haut de gamme. Si l'on y ajoute un vaste choix d'objectifs, une grande profondeur de champ et une sensibilité en basse lumière élevée, on se retrouve avec un outil très performant.

Au premier coup d'œil, le boîtier ressemble à tous ceux que vous avez eu entre les mains : il est pratique et familier. Mais commencez à filmer, et vous aurez vite l'impression de détenir un tout autre appareil, un appareil appelant à relever de nouveaux défis et à maîtriser de nouvelles technologies.

Nous savions qu'une révolution vidéo était en marche. Nous en avons pris conscience en 2006, quand nous avons examiné pour la première fois un appareil photo numérique capable de faire de la vidéo HD (le Leica D-LUX 3). Depuis, d'autres boîtiers faisant à la fois des photos et des vidéos sont apparus sur le marché grand public. Il ne restait plus qu'à attendre que les fonctionnalités vidéo remontent la « chaîne alimentaire » pour être intégrées aux reflex professionnels.

Toutefois, aucun de nous ne s'attendait à la passion dévorante qu'a suscitée l'ajout de la vidéo sur le marché du reflex numérique professionnel. Des transformations profondes sont à prévoir, car des photographes de tous niveaux s'intéressent à ce nouveau type de boîtiers et essaient d'intégrer la vidéo à leur palette de compétences. Certains sont favorables à l'évolution de la photographie en direction de la vidéo, tandis que d'autres s'opposent à ce changement. Le débat rappelle à bien des égards celui qui opposait le numérique à l'argentique...

Nous avons écrit ce livre pour les partisans des deux camps, car nous considérons que la connaissance est la clé de l'évolution dans ce secteur. Ceux qui cherchent à maîtriser une nouvelle forme d'expression artistique (comme ceux qui y sont réticents) doivent pouvoir prendre des décisions affectant leur carrière après un examen approfondi de cet art émergent. Nous n'émettons pas de jugement définitif sur ceux qui font valoir leur droit de réserve, mais

nous voulons offrir à chacun un examen détaillé et une exploration approfondie qui se basent sur des années d'expérience dans le cinéma et la vidéo.

Quand nous avons étudié ce qui était proposé sur le marché, nous n'avons pas trouvé de sources d'informations qui répondaient véritablement aux besoins du photographe intéressé par l'univers de la vidéo. Quelques tutoriels et sites Web sont consacrés à ce sujet, mais ils ne traitent qu'une partie de l'équation : la technologie. Or, la technologie n'est qu'un outil et c'est ce que vous en faites qui importe. Nous avons conscience qu'il faut parvenir au juste équilibre entre les aspects artistiques, technologiques et économiques de la vidéo pour servir pleinement l'industrie photographique.

À qui s'adresse ce livre ?

Que vous vous considériez comme un photographe professionnel ou comme un amateur avide de connaissances, vous trouverez des informations très concrètes dans cet ouvrage. Notre objectif est de vous apprendre les techniques professionnelles utilisées dans le monde entier.

Nous avons écrit ce livre en pensant à vous. Comme son titre l'indique, il s'agit d'un guide destiné aux photographes qui veulent tourner des vidéos avec leur reflex numérique. Nous prenons cette promesse au sérieux, et nous misons sur les connaissances (et l'équipement) que vous possédez pour vous proposer une formation approfondie.

Rassurez-vous, vous ne serez pas exclu si vous n'êtes pas photographe. Sachez simplement que vous allez embarquer pour un long voyage au cours duquel vous explorerez une nouvelle forme d'expression artistique. Prenez le temps d'assimiler les informations. Il nous a fallu un an pour rédiger ce livre (sept personnes ont participé assidument à sa rédaction et à la réalisation des photos d'illustration). Ne le lisez pas en diagonal en espérant gagner du temps, car nous avons préparé un chemin balisé (nous y reviendrons dans un instant). Nous espérons que vous profiterez pleinement du voyage.

De quel équipement avez-vous besoin ?

On croit souvent, à tort, que l'équipement fait le photographe. Dans la réalité, la composition, le récit et la vision artistique font partie des aptitudes que l'on peut apprendre et perfectionner. Une part importante de ce livre est consacrée à ces aspects essentiels des arts graphiques en relation avec la vidéo.

Les photographes aiment investir dans du nouveau matériel et la vidéo est une excuse toute trouvée pour le renouveler. Dans cet ouvrage, nous allons examiner différents reflex vidéo numériques et leurs accessoires.

Nous ne favorisons pas un appareil ou un fabricant plutôt qu'un autre. Le matériel utilisé dans les illustrations l'est uniquement à titre d'exemple. Ce livre s'intéresse davantage aux modes d'emploi qu'aux marques ou aux modèles spécifiques. En tant que professionnels, nous utilisons peut-être du matériel qui est plus (ou moins) cher que le vôtre. Nous préférons investir dans les bons outils (des outils durables), de façon à disposer d'un matériel fiable. Mais nous aimons évidemment aussi accumuler quantité d'équipements et nous n'avons rien contre les bonnes affaires.

En conclusion, utilisez le matériel que vous avez déjà sous la main ! Dans ce livre, nous mettrons en œuvre des méthodes variées, allant de l'exploitation

de l'éclairage ambiant à l'élaboration d'un environnement complet avec des sources d'éclairage artificiel. Nous vous apprendrons aussi à bricoler et à recycler votre équipement photographique.

Nous partons simplement du principe que vous avez un reflex numérique capable de tourner des vidéos. Mais que vous dépensiez 900 € ou 9 000 €, l'important est d'avoir envie de tourner. Bien sûr, nul doute que vous voudrez rapidement compléter votre équipement par un trépied, voire un viseur LCD et encore bien d'autres accessoires « indispensables ». Vérifiez simplement que vous aimez tourner des vidéos et que vous voulez persévérer dans cette voie avant d'investir dans du matériel hors de prix.

Nous partons aussi du principe que vous possédez un ordinateur pour le montage des séquences filmées. Qu'il fonctionne sous Mac ou sous Windows, il existe différents outils de montage et nous examinerons les plus populaires, comme Final Cut Studio et ceux de la Creative Suite d'Adobe. Si vous avez l'intention d'acheter un nouvel ordinateur, nous vous conseillons de vérifier la configuration minimale requise par les éditeurs de logiciels de montage. La vidéo haute définition est très gourmande en mémoire vive et en capacité de calcul du processeur. Il faut donc un ordinateur performant muni d'une bonne carte graphique.

▲ Un viseur LCD externe, comme ce modèle de Zacuto, est un accessoire indispensable lorsqu'on tourne des vidéos avec un réflex numérique.

▲ L'appareil se déplace sur une Dolly sur rails et un moniteur externe sert à la mise au point pendant le mouvement de caméra.

Notre méthode

Nous vous présentons ci-après les spécificités du livre et du DVD et nous espérons que vous saurez tirer profit de cet apprentissage approfondi.

Étude de cas

Comme nous l'avons mentionné précédemment, nous vous guidons au fil de votre voyage initiatique en ancrant la formation dans un véritable projet. Nous avons créé un clip et un petit documentaire pour le musicien Luke Brindley (www.lukebrindley.com).

Nous avons choisi ce projet pour différentes raisons. Premièrement, il nous permet de présenter plusieurs styles de tournage – en intérieur, en extérieur, en studio, les portraits, l'événementiel et en éclairage ambiant. Deuxièmement, nous pouvons explorer les défis techniques associés à la vidéo HD/SLR, comme les mouvements de caméra, la captation multicaméra, le faible éclairage ambiant et la synchronisation de la bande-son. Troisièmement, nous avons voulu mettre à votre disposition des fichiers que vous puissiez utiliser à la fois comme matière d'exercice et comme source d'inspiration pour vos futurs projets personnels. Et, enfin, pourquoi se priver d'un pur moment de rock'n'roll ?

Mélange des genres

Même si vous n'avez jamais eu l'intention de faire un clip musical, suivez cet exercice ; nous l'avons conçu afin de vous enseigner des techniques pouvant être appliquées par tous les photographes, que ce soit pour la prise de vues de mariages, d'événements, de publicités ou dans le cadre de n'importe quel type de projets dans lesquels la vidéo est un plus. Dans les derniers chapitres de ce livre, nous étudierons d'autres voies créatives faisant appel aux techniques d'animation image par image (effet Stop-motion) et en temps accéléré (Time-lapse).

Nous sommes persuadés que la photographie et la vidéo ont beaucoup de points communs. Vous aurez l'occasion de rencontrer au fil des pages de grands photographes issus de divers genres photographiques (nature, mariages, publicité et sports) qui partageront leur expérience.

Le programme d'apprentissage

Le livre et le DVD doivent être parcourus dans l'ordre, du début à la fin. Nous vous déconseillons vivement de sauter des chapitres à la première lecture. L'apprentissage a été conçu de manière progressive, de chapitre en chapitre et de section en section. Nous avons ajouté un index à la fin du livre pour vous permettre de retrouver facilement des informations, mais nous vous recommandons une lecture linéaire afin d'être fin prêt à relever vos prochains défis.

Une expérience linéaire

Commençons par examiner la structure de l'ouvrage. Ce livre est divisé en cinq parties qui traitent différents aspects du processus créatif.

PARTIE I : UNE NOUVELLE FAÇON DE RACONTER DES HISTOIRES

Dans cette partie, vous apprendrez à raconter des histoires avec des séquences d'images. Nous explorerons notamment le langage du cinéma et la préparation des séquences quand les prises de vues doivent être montées en parallèle pour raconter une histoire.

Vous découvrirez aussi les étapes essentielles de la préparation, qui correspondent à la phase de pré-production. Cela vous permettra d'apporter le bon équipement sur le lieu du tournage et de travailler en parfaite harmonie avec toute l'équipe.

Le chapitre 4 propose un cours accéléré en technologie vidéo. Ce chapitre détaillé vous donnera une bonne compréhension des contraintes auxquelles vous serez soumis. La vidéo est très différente de la photographie, aussi est-il important de comprendre quelques termes clés que vous rencontrerez au fil de ce livre et de votre voyage initiatique.

PARTIE II : L'ÉCLAIRAGE

La plus grande différence entre la photographie traditionnelle et le cinéma réside probablement dans l'approche utilisée pour l'éclairage. Nous en ferons une étude détaillée, en nous intéressant notamment à la préparation d'une scène, à l'utilisation des principaux instruments de mesure de l'éclairage et à la nécessité

d'une approche émotionnelle de l'éclairage. Nous présenterons également plusieurs styles d'éclairage :

- › éclairage de portrait pour les interviews ;
- › tournages en basse lumière ;
- › tournages en extérieur, sous un fort éclairage ;
- › solutions compactes d'éclairages artificiels à LED ;
- › choix d'accessoires d'éclairage économiques ou alternatifs ;
- › achat d'équipement photographique pour la vidéo ;
- › construction d'un matériel d'éclairage personnel.

PARTIE III: L'ÉQUIPEMENT VIDÉO ET AUDIO

Dans cette partie, nous passerons en revue les principaux choix devant être faits pour le tournage vidéo. Nous examinerons les aspects relatifs au boîtier et à des options essentielles, comme le contrôle et l'alimentation, ainsi que les formats d'enregistrement. Nous traiterons également des options en matière d'objectifs, notamment pour la vitesse, les commandes manuelles, les objectifs à focale fixe et l'utilisation d'un Follow focus.

Tous les bons appareils et boîtiers ont besoin d'un support solide. Vous découvrirez que vous avez besoin d'un trépied pour la vidéo, éventuellement muni d'une tête fluide et d'un triangle au sol. Nous examinerons aussi les supports plus sophistiqués, comme les stabilisateurs, les systèmes de caméra portée, les grues et les Dolly pour des mouvements de caméra fluides.

Une bonne vidéo ne vaut rien sans bande-son. Vous apprendrez quelques astuces d'enregistrement avec un micro. Les solutions plus sophistiquées, comme les tables de mixage et le son synchronisé, vous seront aussi présentées.

Il vous faut bien entendu stocker tous vos fichiers vidéo et audio. Vous découvrirez comment choisir une carte mémoire adaptée à votre appareil et à la vitesse de transfert élevée de la vidéo. Vous apprendrez également à faire des sauvegardes sur le terrain, en bénéficiant de la garantie supplémentaire du stockage redondant.

PARTIE IV: LA POSTPRODUCTION

La dernière étape d'un projet vidéo consiste à réunir toutes les pièces du puzzle : vous apprendrez à transférer les séquences sur des disques durs grande vitesse et découvrirez tout ce qu'il faut savoir sur la préparation des séquences, notamment les formats d'encodage et la mise en conformité des fréquences d'images.

Une fois votre séquence prête, vous étudierez les principales techniques du montage vidéo. Les tutoriels interactifs fournis sur le DVD d'accompagnement en présentent les étapes cruciales. Vous pourrez aussi tester le montage avec toutes les séquences utilisées dans le clip musical final. Vous découvrirez comment les vidéastes professionnels manipulent les couleurs et l'exposition pour améliorer le résultat.

▼ Des commandes avancées, comme le Follow focus, permettent de régler précisément la netteté.

▲ Un trépied de qualité professionnelle muni d'une tête fluide fourni un excellent support de tournage d'une vidéo.

Une fois votre projet terminé, il ne restera plus qu'à le diffuser. Vous apprendrez à créer des DVD et des disques Blu-ray, ainsi qu'à compresser la vidéo en vue de sa diffusion sur le Web. Les options de partage, comme Vimeo, YouTube et Facebook, sont présentées en détail. Nous vous dévoilons aussi quelques astuces d'extraction d'images fixes à partir de votre fichier vidéo pour leur diffusion sur le Web ou l'impression.

PARTIE V : EXPLORATIONS CRÉATIVES

La dernière partie de ce livre s'intéresse à d'autres manières de créer des images animées avec un reflex numérique. La première méthode, le Stop-motion, est une technique d'animation classique réalisée image par image, qui est utilisée en télévision, au cinéma et en publicité. La seconde méthode, la photographie à vitesse accélérée ou Time-lapse, consiste à diffuser les photographies d'une action dans un temps plus court que celle de l'action initiale. Dans les deux chapitres, vous apprendrez des techniques pratiques pour bien démarrer dans ces deux domaines.

Iconographie

Les divers symboles utilisés au fil du livre signalent différentes pistes pour approfondir les leçons. Prenez-en connaissance avant de passer à la partie suivante.

Astuce : vous trouverez ici des conseils pratiques pour améliorer votre technique de tournage et de montage.

Document : nous avons inclus des modèles de fichiers (en anglais), tels que des bordereaux de production et des listes pour vous aider à bien démarrer vos productions vidéo.

Lien Web : nous indiquons des ressources en ligne où vous trouverez plus d'informations et les équipements recommandés.

Tutoriels vidéo : vous trouverez 37 tutoriels vidéo (en anglais) sur le DVD d'accompagnement. Tous les aspects de la production vidéo sont traités, y compris la planification, l'éclairage, le tournage, le montage, le traitement des couleurs et la diffusion sur le Web.

Fichiers d'entraînement : nous avons inclus plusieurs fichiers d'exercices pour vous permettre de maîtriser les techniques présentées dans le livre et dans les tutoriels vidéo. Cela vous permet d'utiliser les séquences dont nous nous sommes servis pour créer le projet.

Rush : au fil de l'ouvrage, nous indiquons des occasions de regarder à travers notre objectif. Les fichiers vidéo bruts, ou rushes, vous permettent de voir les résultats qui peuvent être produits à l'aide des techniques présentées. Nous vous recommandons de copier le dossier du DVD intitulé « Through the Lens » sur votre disque dur et de visionner les clips quand vous lisez les chapitres correspondants.

La distribution

Tout comme une production vidéo, ce livre est le fruit d'un véritable travail d'équipe. La vidéo étant une activité pluridisciplinaire, nous avons réunis nos talents pour vous en présenter tous les aspects, de la préproduction à la postproduction. Nous allons vous faire partager les techniques que nous avons utilisées pour créer des projets vidéo présentés dans le monde entier, tout en veillant bien à parler la langue des photographes.

Les auteurs

Quatre auteurs ont collaboré à cet ouvrage pour vous transmettre leurs connaissances communes.

JAMES BALL : DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE

James Ball compte 25 ans d'expérience comme directeur de la photographie freelance et cadreur. Il excelle dans l'art de capter les grands moments sur le vif.

Il voyage dans le monde entier pour tourner des documentaires pour diverses chaînes de télévision, comme National Geographic, Discovery, Smithsonian et PBS. En tant que membre du syndicat IATSE Local 600, il collabore à des fictions pour HBO, VH 1, des productions indépendantes et des studios de production. Pour le contacter :

- › www.linkedin.com/in/jfbball
- › www.onlinejamesball.com
- › www.twitter.com/dpjimball

Formation en continu

Vous pouvez charger les vidéos fournies sur le DVD d'accompagnement dans votre bibliothèque iTunes afin de les visionner en haute définition. Pour les convertir dans un format compatible avec un lecteur de média portable (comme un iPod ou un iPhone), sélectionnez les films et activez la commande Avancé>Créer une version iPod ou iPhone. Transférez ces fichiers dans votre bibliothèque de médias et synchronisez-les avec votre appareil pour qu'ils vous suivent partout. Veuillez respecter le copyright de notre livre et ne partagez pas vos vidéos avec vos amis. Cela nous aidera à continuer à produire des formations.

ROBBIE CARMAN : ÉTALONNEUR

Robbie Carman est étalonneur professionnel et travaille sur des séries télé et des films indépendants. Il fait partie de la première génération d'instructeurs certifiés pour Apple Final Cut Pro et est

aussi certifié pour DVD Studio Pro et Color. Il a coécrit *Final Cut Pro Workflows* (Focal Press, 2007) avec Jason Osder, ainsi que *Final Cut Studio on the Spot* (Focal Press, 2007) et *Video Made on a Mac* (Peachpit, 2009) avec Richard Harrington et Abba Shapiro. Robbie Carman est modérateur sur les forums Apple Color et DSLR Video sur Creative COW et il anime des conférences, notamment pour la National Association of Broadcasters (NAB Conference). Il est également copropriétaire d'Amigo Media (www.amigomedia.com), une petite société de postproduction située à Washington. Pour le contacter :

- › www.linkedin.com/in/robbiecarman
- › www.amigomedia.com
- › www.robbiecarman.net
- › www.twitter.com/robbiecarman

MATT GOTTSALK : CAMÉRA ET ÉCLAIRAGE

Matt Gottshalk est directeur de la photographie et monteur. Il dirige aussi la société McGee Digital Media, spécialisée dans la production et la postproduction HD. Réputé pour ses éclairages cinématographiques, aussi bien en studio qu'en extérieur, il a

tourné diverses productions pour des clients comme USO, Air Line Pilots Association, Fleishman-Hillard, Discovery Communications, la chaîne National Geographic et Pfizer, Inc. Matt Gottshalk travaille aussi depuis plus de 20 ans dans le domaine du *motion graphic design* et du montage sur Avid et Final Cut Pro. Pour le contacter :

- › www.linkedin.com/in/mattgottshalk
- › www.mcgeedigitalmedia.com
- › www.twitter.com/mcgeedigital

RICHARD HARRINGTON: RÉALISATEUR ET MONTEUR

Richard Harrington a été réalisateur et producteur sur de nombreuses productions primées. Il est aussi formateur certifié sur les produits Apple et Adobe et expert en *motion graphic design* et vidéo numérique. Il publie régulièrement des articles sur Creative COW, dans le magazine *Photoshop User* et sur divers blogs spécialisés. Il est également propriétaire de la société de communication visuelle RHED Pixel (www.rhedpixel.com) basée à Washington. Richard Harrington est membre de la National Association of Photoshop Professionals Instructor Dream Team, il conçoit des conférences pour la National Association of Broadcasters et a signé et cosigné plusieurs ouvrages dont *Understanding Adobe Photoshop* (Peachpit, 2010), *Photoshop for Video* (Peachpit, 2010) et *Video Made on a Mac* (Peachpit, 2009). Pour le contacter :

- › www.linkedin.com/in/richardharrington
- › www.rhedpixel.com
- › www.richardharringtonblog.com
- › www.twitter.com/rhedpixel

Collaborateur et chef éclairagiste

Nous avons également bénéficié du soutien d'un grand expert. Chris Gorman nous a assisté pendant plusieurs tournages et a contribué au chapitre 19 consacré au Stop-motion.

CHRIS GORMAN

Chris Gorman travaille depuis plus de 15 ans comme technicien pour le cinéma et la télévision. Ses débuts comme machiniste sur des spots publicitaires et des longs métrages ont affûté ses compétences techniques et lui ont permis de constater que l'éclairage jouait un rôle crucial dans la narration. Après avoir passé un certain temps du côté électrique de la télévision et du cinéma, Chris Gorman a persévéré comme chef éclairagiste.

Chris Gorman est aussi expert en animation Stop-motion et crée des films avec son associé, Jeff Schmale. Leur société de production, 1&9 Photography, fait des photos et produit des films en Stop-motion pour plusieurs agences de pub et clients institutionnels. Chris et Jeff ont des épouses très patientes et une flopée de bouches à nourrir.

Conseillers techniques

Deux autres professionnels de talent ont mis leurs compétences techniques à notre disposition pour la rédaction de cet ouvrage.

GARY ADCOCK

Gary Adcock est propriétaire et dirigeant de Studio 37 (www.studio37.com), à Chicago, où il propose ses services de consultant en production et en post production à la fois en vidéo et pour le cinéma. Il est aussi spécialisé dans la sauvegarde et le transfert de fichiers numériques et a le statut d'opérateur vision pour le cinéma numérique (Digital Imaging Technician - IATSE Local 600).

Gary Adcock est expert dans tout ce qui a trait à la HD. Il est conseiller technique pour la conférence des directeurs de la photographie de la National Association of Broadcasters. Il fait aussi partie du comité de formation de l'International Cinematographers Guild.

Gary Adcock partage généreusement ses connaissances sur la HD dans le monde entier. Il participe à des conférences et à des forums sur les technologies HD. Il publie des articles dans *Macworld magazine* et *Creative COW* (www.CreativeCOW.net). Rares sont ceux qui savent qu'il a travaillé pendant 20 ans comme photographe de pub spécialisé dans la photographie culinaire.

Sur sa liste de clients figurent Adobe, Apple, Sony, Panasonic, JVC, NASA, CNN, Discovery Networks, Leo Burnett, McDonalds, HBO, Major League Baseball, FOX et National Geographic.

JEFF REVELL

Photographe professionnel depuis plus de 25 ans, Jeff Revell est spécialisé dans des domaines aussi variés que la photographie de paysage, de voyage ou de la vie urbaine. Sur son blog Photowalk Pro (www.photowalkpro.com), Jeff Re-

vell partage ses sources d'inspiration, héberge des discussions animées et propose des tutoriels sur les techniques de la photographie numérique. Il dirige aussi des formations et des séminaires sur les technologies numériques de traitement de l'image.

Jeff Revell est l'auteur de plusieurs livres dans la collection *Snapshots to Great Shots*, chez Peachpit, consacrée aux appareils photo et à la photographie. Il a notamment signé des ouvrages sur le Canon 50D, le Rebel T1i, le Nikon D5000, le D3000, ainsi que sur l'exposition (paru en français sous le titre *Exposition - Pratique photo* aux Éditions Eyrolles).

Photographe documentaire

Nous avons également fait appel à une photographe pour nous aider à documenter l'expérience vécue pour la réalisation de cet ouvrage.

LISA ROBINSON

Quand Lisa Robinson débute des études de photographie en 1999, elle sait déjà qu'elle en fera son métier. Parallèlement à ses études, elle travaille comme technicienne d'impression chez Kodak. En 2005, elle sort diplômée avec mention bien en

Arts appliqués et photographie de l'Université d'Edinboro et commence à travailler chez Apple, Inc. Son travail chez Apple lui permet de se familiariser avec le vaste

éventail de technologies associées à la photographie numérique et de continuer à cultiver sa passion pour les belles images. En 2006, elle fonde SoftBox Media avec Ian Robinson et photographie des mariages dans la région de Washington et ailleurs. En 2008, elle devient membre de Professional Photographers of America. Récemment, le travail de Lisa Robinson a valu à SoftBox Media de recevoir le Bride's Choice Award 2010 de la part de WeddingWire.com et de figurer parmi les meilleurs photographes de mariage de la région de Washington D.C. sélectionnés par TheKnot.com.

Musicien

Nous sommes très heureux de vous présenter un grand auteur-compositeur-interprète et sommes très honorés d'avoir pu construire ce livre autour d'un projet bien réel.

LUKE BRINDLEY

Luke Brindley est certainement le chanteur-compositeur le plus prometteur qu'ait connu la région de Washington depuis des années. L'artiste originaire du New Jersey a sorti quatre albums applaudis

par la critique au cours des cinq dernières années. Son album éponyme a été accueilli comme « l'un des meilleurs disques de roots rock de l'année » par *The Washington Post*. *Acoustic Guitar* acclame « sa voix musicale captivante » et *Performing Songwriter* le qualifie tout simplement d'« exquis ».

Luke Brindley est nommé Auteur de l'année 2009 par la Washington Area Music Association. Il remporte le prix WAMA du Meilleur album folk contemporain en 2008 et arrive finaliste du concours Mountain Stage NewSong Contest en 2009 et 2008. En 2008, il est nommé Falcon Ridge Folk Festival Emerging Artist et devient artiste en résidence à Strathmore en 2007-2008.

Quand on l'interroge sur ses influences, il cite les noms d'artistes aussi variés que Dylan, Neil Young et Van Morrison, Springsteen, Paul Westerberg, Nick Drake et Bruce Cockburn à ses débuts, ainsi que des écrivains et poètes comme Thomas Merton, Rilke, James Wright et Rumi. Sa quête musicale l'a conduit en Afrique de l'Ouest, au Brésil, en Europe de l'Est et à travers tous les États-Unis. Il a étudié la guitare à Rutgers avec Ken Wessel et a construit lui-même sa guitare.

Vidéo n° 1: les défis de la vidéo DSLR

Dans cette vidéo, les quatre auteurs présentent le processus de création d'un film avec un reflex numérique, en mettant en avant les difficultés et les opportunités auxquelles vous serez confrontés. Cela constitue une excellente entrée en matière pour le reste de l'ouvrage.

Luke Brindley et ses frères sont propriétaires de Jammin' Java, un club de musique de 200 places à Vienna, en Virginie. Il est marié à son amour de lycéenne et a quatre enfants. Il enregistre actuellement de nouveaux morceaux en studio.

À propos du DVD d'accompagnement

Vous avez entre les mains un livre et un DVD (en anglais). Ces deux éléments sont indissociables et doivent être utilisés conjointement pour profiter pleinement de notre enseignement. Nous vous recommandons de visionner les vidéos et de faire les exercices au fil de la lecture du chapitre correspondant.

Contenu

Vous trouverez sur le DVD plusieurs éléments utiles qui donnent vie aux illustrations du livre :

- › Visionnez quelques séquences filmées pour le projet (en anglais).
- › Explorez la table de montage de la vidéo montée avec Final Cut Pro¹ ou Premiere Pro.
- › Suivez des formations vidéo complètes (en anglais) qui approfondissent d'autres sujets.
- › Profitez pleinement des modèles de fichiers et des PDF (en anglais) pour améliorer vos flux de production et de postproduction.

Matériel requis

Bienvenue dans l'univers de la high tech. Vous n'avez pas besoin d'un équipement dernier cri, mais nous ferons quelques recommandations. La configuration minimale est la suivante :

- › Un ordinateur sous Mac ou sous Windows équipé d'un lecteur de DVD-ROM.
- › La dernière version de QuickTime pour visionner les films.
- › Un logiciel de montage vidéo comme Adobe Premiere Pro ou Apple Final Cut Pro¹. Il est possible d'utiliser d'autres outils, mais nous fournissons les fichiers de projet pour ces applications.

- › Des logiciels supplémentaires comme Adobe Photoshop et Adobe After Effects pour des exercices spécifiques. Vous trouverez des versions d'évaluation sur le site Web d'Adobe.
- › Un disque dur grande vitesse doté d'un port FireWire ou SATA pour le montage des fichiers vidéo. Une configuration de type RAID est vivement recommandée.

Ressources supplémentaires

La technologie et les flux de production évoluent sans cesse dans le domaine de la vidéo HD/SLR. Nous avons sélectionné quelques sites Web utiles pour vous tenir informé :

- › Mises à jour du livre : consultez le site www.peach-pit.com/stilltomotion pour vérifier la disponibilité de mises à jour et de corrections (en anglais).
- › Forum de Creative COW : vous trouverez des réponses aux questions que vous vous posez sur la technologie en suivant le lien forums.creativecow.net/dslr (en anglais). Vous devriez aussi nous y trouver.
- › Groupe Facebook : rejoignez-nous sur Facebook à l'adresse www.facebook.com/DSLRVideo.
- › Cinema 5D : le site www.Cinema5D.com permet aux réalisateurs de films de dialoguer et d'échanger des idées sur les aspects esthétiques et techniques de la vidéo avec un reflex numérique (en anglais).
- › PhotoFocus : parcourez le blog et les podcasts de Scott Bourne sur www.photofocus.com. C'est une véritable mine de renseignements (en anglais).
- › This Week in Photography : le podcast hebdomadaire et le blog de Frederick Van Johnson et Alex Lindsay traitent des nouveautés dans le domaine de la photographie. Rejoignez-les sur www.twiplot.com.

Copiez d'abord les fichiers

Nous vous conseillons de copier les fichiers du DVD sur votre disque dur. Le DVD ne tourne pas assez rapidement pour une lecture fluide des vidéos HD.

1. Notez que les fichiers .fcp ne sont, à l'heure actuelle, pas lisibles sur la dernière version du logiciel Final Cut Pro X.

Séquences d'images

Ce n'est plus seulement une question de cliché

Photographes, vidéastes ou cinéastes partagent de nombreux points communs. Ces trois métiers imposent de réfléchir à la composition et au savoir-faire requis pour la composition de l'image dans le but de saisir l'action de manière artistique et captivante.

Lorsqu'on fait le choix de passer à la vidéo, le plus difficile consiste à changer sa manière d'envisager la capture d'une série d'images et leur organisation sous forme de scène ou de séquence. Un photographe isole un moment fugace qu'il fige dans une image fixe. Mais quand vous tournez un clip vidéo, vous filmez une séquence pendant qu'elle a lieu ou la mettez en scène à plusieurs reprises pour la filmer avec la caméra.

Quand vous tournez un clip vidéo, vous filmez une séquence pendant qu'elle a lieu ou vous la mettez en scène à plusieurs reprises pour la filmer avec la caméra.

De nombreux photographes relèvent le défi et passent au média animé pour étendre leur savoir-faire à la narration. Ce grand écart créatif est à la fois gratifiant et rafraîchissant, car il présente de nouveaux défis et opportunités. D'ailleurs, vous constaterez que la plupart des cinéastes primés avouent leur passion pour la photographie. La photographie et le cinéma partagent beaucoup de points communs. Mais il y a aussi des différences.

Aujourd'hui, il est beaucoup plus facile de tester les deux possibilités quand on possède un appareil photo qui peut se transformer en caméra par une simple pression sur un bouton. Mais le cerveau doit aussi s'adapter.

Franchir le cap

La photographie et le cinéma ont longtemps évolué indépendamment l'un de l'autre. Même si les règles de la prise de vues sont partagées par ces deux formes d'expression artistique, elles utilisent chacune un langage, des conventions et des cheminement de pensée qui leurs sont propres.

Nous savons qu'il est parfaitement possible de passer de l'une à l'autre, de la même manière que cyclistes et automobilistes se partagent la route. Il n'est pas indispensable de choisir une méthode au détriment d'une autre, mais il faut bien avoir conscience que cela implique de travailler autrement selon le style de prise de vues choisi.

Points communs entre photo et vidéo

En tant que photographe, vous avez beaucoup investi pour peaufiner votre savoir-faire. En alliant théorie et pratique, vous avez appris que la composition et le cadrage sont importants et vous vous en servez pour transmettre un message. L'emplacement du sujet et son environnement communiquent à la fois des informations et un sens esthétique.

Vous savez aussi que l'éclairage est un puissant outil. Au-delà de sa nécessité technique, il sert à signifier des intentions émotionnelles. Il peut aussi jouer le rôle du personnage dans la scène et exprime le ton avec une grande sincérité.

Et, bien sûr, le sujet est roi. Ce que vous placez devant l'objectif est aussi déterminant pour la réussite de l'image que toutes les préoccupations techniques. Le sujet et le lieu doivent être judicieusement choisis. Un soupçon de direction artistique et de mise en scène aide aussi. D'autres détails, comme les costumes, le maquillage et les couleurs, ont leur importance, que l'image soit fixe ou animée!

Le mouvement, moteur de transformation

Les divergences commencent à se faire sentir quand on ajoute du mouvement. Il peut s'agir d'un sujet animé, d'un mouvement en arrière-plan, d'un mouvement de caméra ou de tout à la fois. Certes, une photo peut saisir un mouvement et donner une impression de direction et d'action, mais ce n'est pas la même chose.

▲ La caméra est montée sur une grue pour des mouvements fluides. Le directeur de la photographie peut littéralement faire flotter la caméra à travers la scène.

Regardez la caméra à l'œuvre

Sur le DVD-Rom d'accompagnement, vous trouverez un dossier de clips intitulé « Through the Lens ». Copiez son contenu sur le disque dur. Quand vous voyez le numéro d'un clip sur l'une des illustrations, cela signifie que vous pouvez visionner la séquence filmée au cours d'une scène particulière. Regardez aussi le documentaire et le vidéo clip qui se trouvent sur le DVD-Rom.

▲ Choisir la vidéo plutôt que la photo pour raconter une performance musicale pose de nouveaux défis très gratifiants.

Avec le mouvement viennent de nouvelles possibilités, mais aussi de nouvelles règles et conventions. Vous aurez beau être un photographe doué, filmer des séquences demande d'étendre vos compétences, car vous ne pourrez plus vous limiter à un seul moment dans l'espace et dans le temps.

Difficultés posées par les séquences

Toute la beauté de la photographie réside dans la possibilité de raconter des histoires, d'évoquer une émotion à travers une seule image, concise et forte. L'économie du procédé est intéressante en soi. Il n'y a ni lourdeur ni excès. On peut souvent exercer plus de contrôle et déployer plus de ressources pour parvenir au cadrage et à l'éclairage voulus.

En passant à la vidéo, on se libère des contraintes de l'image unique. Tout peut changer en un plan ou au fil d'une série de plans. Les sujets se déplacent dans l'espace et les changements d'éclairage traduisent le passage du temps. Les caractéristiques internes et externes du sujet évoluent aussi et peuvent illustrer son cheminement émotionnel.

Évidemment, qui dit moins de contraintes dit aussi plus de travail. On se retrouve contraint de jongler

avec toujours plus de variables. Certains vont choisir d'aborder une scène stratégiquement, en la découpant en plans, pour évoquer une séquence. D'autres devront capturer les événements tels qu'ils se déroulent, en temps réel (parfois avec plusieurs caméras).

Montage harmonieux

La vidéo demande de faire un choix : l'action d'une séquence se déroule-t-elle en un seul plan ou sur plusieurs ? En général, une séquence est découpée en plusieurs plans, car elle dure souvent plusieurs minutes. Il faut donc trouver une cadence qui tienne le spectateur en haleine.

Vous filmerez généralement plusieurs plans dont la durée et le contenu varient. Les plans se prolongent pour intégrer du mouvement et décrire un changement progressif. L'assemblage de photos est une pâle imitation d'une séquence d'images animées.

Les images doivent être assorties pour pouvoir être montées ensemble. Cela signifie que les angles doivent pouvoir être montés en parallèle et que l'action et les séquences qui se répètent soient cohérentes. Quand vous faites le montage plan par plan, les transitions doivent sembler à la fois naturelles et motivées.

Le langage du cinéma

Quand vous restez dans votre fauteuil jusqu'à la fin du générique, vous voyez défiler quantité de métiers aux dénominations étranges. Vous découvrirez bientôt que le langage du cinéma et de la vidéo est ancré dans l'histoire et la tradition.

Cette terminologie particulière n'est pas destinée à exclure les débutants. Son rôle est double. D'une part, elle sert à définir la relation entre les plans. C'est important pour savoir comment les plans s'assemblent dans une séquence ou dans la narration. D'autre part, ce langage sert à transmettre des ordres précis sur la position de la caméra et son mouvement,

le choix de l'objectif, de la distance par rapport au sujet, de la distance par rapport au sol, etc.

Il n'y a pas que le zoom

Pensez à déplacer la caméra de temps en temps. Si vous vous contentez de zoomer d'un plan large à un plan serré, le montage final paraîtra saccadé (souvent nommé « coupe sèche »). Pour un montage plus fluide, déplacez physiquement la caméra pour changer de composition.

▼ La fusion de la photographie et de la vidéo a entraîné une évolution technologique. Pour bien communiquer avec les membres de l'équipe, vous devez apprendre à parler leur langue.

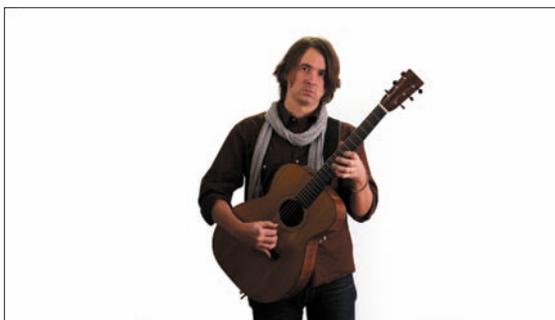
Types de plans

Quand on filme une scène, on préfère souvent tourner plusieurs plans pour créer des séquences. De la même manière qu'une seule photo peut en dire long, combiner plusieurs angles de vue permet de mieux raconter une histoire (en montrant des détails intéressants ou des émotions). Ce procédé est important,

car il offre davantage de flexibilité au montage. On peut alors choisir de condenser l'action, de cacher ses erreurs, voire d'attirer l'attention du spectateur avec différents types de plans. Ces plans ont des significations différentes qu'il faut connaître pour bien communiquer avec son équipe.

Plan large (PL) : ce plan montre la totalité du sujet. Quand c'est une personne, on la voit de la tête au pied.

Plan américain : ce type de plan est généralement utilisé quand le sujet est debout. Le bas du cadre coupe le sujet au niveau des hanches ou juste au-dessus des genoux.

Plan rapproché taille (PRT) : le sujet est cadré à partir de la taille. Dans ce type de plan, le sujet et le décor sont autant présents l'un que l'autre. Le plan est suffisamment spacieux pour montrer les gestes des mains et les mouvements des bras. Si plusieurs sujets sont cadrés, il s'agit d'un plan à deux ou à trois.