

Lycée cantonal de Porrentruy

Travail de maturité

Création d'un clip promotionnel du scoutisme

Florian Lovis

Discipline : Arts visuels

Maître responsable : Emmanuel Wüthrich

Expert : Sébastien Strahm

Table des matières

<i>Introduction :</i>	3
Problématique actuelle du scoutisme :	3
Mon intérêt pour la vidéo :	3
<i>Démarche artistique :</i>	4
Origine du projet :	4
Choix formels :	4
Orientation, durée et format des séquences :	4
Vidéo orientée pour le cinéma et la télévision :	4
Vidéos orientées pour les réseaux sociaux :	4
Choix des musiques et du rythme :	5
Choix des plans :	5
Création de l'image de fin :	5
Cadrage des images :	6
<i>Élaboration du projet :</i>	6
Premières recherches :	6
Préparation au tournage :	6
Tournage :	7
Montage :	7
Edition :	7
Étalonnage :	7
Problèmes rencontrés :	8
<i>Conclusion :</i>	8
<i>Références :</i>	8
<i>Remerciements :</i>	9
<i>Déclaration :</i>	9
<i>Autorisation :</i>	9
<i>Portfolio :</i>	10
Bivouac :	10
Constructions :	12
Ensemble :	13
Raid :	15
Version longue :	16
Image de fin :	18
<i>Annexes :</i>	19
<i>Glossaire :</i>	23

Introduction :

Ma motivation initiale à réaliser ce travail était de créer un média audiovisuel. La prise de vue, de photographies et de vidéos, ainsi que le montage constituent l'un de mes centres d'intérêt depuis l'âge de 12 ans. Ma première intention était de créer un film présentant des sites naturels particuliers de la région jurassienne. Cependant, le fait qu'il n'y ait pas de but et de problématique, m'a amené à changer de thème, car je voulais un projet auquel je puisse donner du sens et qui me concerne. En associant l'idée du support vidéo au scoutisme, qui occupe une bonne partie de mon temps libre, j'ai réorienté mon projet vers la réalisation d'un clip promotionnel du scoutisme.

Problématique actuelle du scoutisme :

Le scoutisme fonctionne sur le principe du « pour les jeunes, par les jeunes ». C'est-à-dire que ce sont de jeunes adultes, entre 17 et 25 ans, qui, après en avoir profité eux-mêmes, organisent des activités pour les plus jeunes. Ces activités sont axées sur le développement global du participant, suivant les 5 relations, à soi, aux autres, à son environnement, à son corps et à sa spiritualité et vont lui permettre, entre autres, d'être capable d'organiser lui-même de telles activités, une fois qu'il sera devenu responsable.

Actuellement, peu de jeunes continuent à s'investir une fois sortis d'école et devenus responsables. Ce phénomène crée un manque de personnes formées pour organiser des activités, qui engendre une perte de quantité et de qualité des activités. J'aimerais aussi préciser que l'engagement des responsables scouts est bénévole et que le sous-effectif de ces derniers peut entraîner un cercle vicieux de démotivation et de surcharge de travail.

Mon intérêt pour la vidéo :

J'ai commencé à m'intéresser à la vidéo à l'occasion de ma participation à la réalisation d'une publicité pour un « clean walk », organisé par le conseil delémontain des jeunes auquel j'ai participé durant deux ans. Durant les journées de tournage, j'ai fait la connaissance d'un vidéaste qui m'a proposé d'effectuer un stage chez Ruag à Bure, en tant qu'AAR (after action review) produisant des vidéos d'exercices militaires. Ce stage a été un tournant dans ma vision de la vidéo, car il m'a fait découvrir l'univers professionnel de l'audiovisuel. Depuis lors, j'ai appris en autodidacte comment créer du contenu audiovisuel et j'ai acquis du matériel me permettant de faire des prises de vues et du montage. J'ai eu l'occasion de faire des images pour le triathlon « Domoniak » et de créer une vidéo-souvenir pour les quatre dernières éditions.

Démarche artistique :

Origine du projet :

Je suis membre du groupe scout St-Michel de Delémont depuis plus de dix ans et la persistance de cette association me tient beaucoup à cœur. Ce mouvement véhicule des valeurs fortes et offre des occasions de développement de compétences dans un cadre original. Aujourd'hui le scoutisme suisse se porte relativement bien selon le MSdS (Mouvement Scout de Suisse) mais je constate cependant, au sein de mon groupe, que l'effectif des maîtrises se réduit à long terme. C'est pourquoi, à travers ce projet j'aimerais attirer davantage de jeunes, qui deviendront plus tard responsables.

Choix formels :

Orientation, durée et format des séquences :

Pour ce projet, j'avais envie de créer des vidéos qui pourraient toucher un maximum de personnes. J'ai donc fait le choix de créer une vidéo d'une trentaine de secondes, orientée pour la projection dans les cinémas ou pour la télévision, ainsi qu'une autre série de vidéos destinée aux réseaux sociaux. Cette série est composée de quatre vidéos portant implicitement sur des thèmes importants dans le scoutisme. Pour atteindre le maximum de personnes, j'ai exporté toutes les vidéos en français et en allemand.

Vidéo orientée pour le cinéma et la télévision :

Dans cette séquence (*cf. Portfolio -> version longue*), je voulais condenser un maximum d'aspects en une trentaine de secondes. J'ai choisi de montrer ce qui compte le plus à mes yeux, à savoir le fait d'être ensemble, le côté aventureux et les camps. Afin de les mettre en évidence, j'ai ajouté des mots clés, en lien avec les images. Ces concepts se rapportent tous à la méthodologie du scoutisme, élaborée par son fondateur Baden Powel, et mise au goût du jour régulièrement par les associations nationales.

J'ai donné un fil rouge à la composition générale, dans le but de garder l'attention du spectateur. Cette vidéo commence dans un village, puis emmène rapidement le spectateur sur le terrain de camp en passant par un plan dans lequel on voit des scouts sur un chemin puis vers une forêt pour faire la transition. On entre ensuite dans la forêt où je montre le côté jeu. Avec les constructions, le spectateur sort de la forêt. La vidéo se clôt sur un plan où l'on voit tout un camp en s'en éloignant, pour créer un effet de retour à la vie de tous les jours.

Vidéos orientées pour les réseaux sociaux :

Pour cette série de quatre vidéos (*cf. Portfolio -> bivouac/construction/ensemble/raid*), j'ai montré plusieurs aspects, en une dizaine de secondes, pour que le spectateur la regarde en entier et ne passe pas à autre chose. Les supports destinés aux réseaux sociaux doivent être courts et percutants pour avoir un impact. Chaque vidéo de la série est axée sur une thématique, de manière implicite. J'ai donc choisi les thématiques du bivouac, de la construction, du raid, et la notion d'être ensemble. J'ai abandonné l'édition d'une vidéo axée

sur la cuisine sur le feu (*cf. Cuisine version 1*), considérant que ce n'était pas une activité typiquement scout.

Choix des musiques et du rythme :

Afin de ne pas être restreint au moment de la diffusion des séquences, j'ai opté pour des musiques libres de droit. Les vidéos comportant des musiques soumises à droit d'auteur comportent des contraintes pour le partage public. Je voulais trouver une musique qui accroche le spectateur, surtout pour les vidéos orientées pour les réseaux sociaux. J'ai par conséquent choisi deux musiques rythmées qui, accordées avec des plans courts et un montage dynamique, incitent le plus possible le spectateur à visionner l'entier de la vidéo.

Je me suis accordé davantage de liberté pour la vidéo orientée pour le cinéma et la télévision, car il n'y a pas besoin d'accrocher le spectateur. En effet, la consommation d'images est différente, car le téléspectateur ne peut pas passer la vidéo aussi facilement que sur les réseaux sociaux. J'ai donc choisi une musique un peu moins rythmique et plus gaie pour transmettre le dynamisme des images au spectateur. J'ai également un peu ralenti le rythme pour les mêmes raisons.

Choix des plans :

Je me suis astreint à ne mettre aucun plan en scène. Je voulais montrer la réalité. Je me suis tenu à cette contrainte, quitte à ne pouvoir rapporter cette réalité complètement, car il n'est pas possible de montrer tous les côtés du scoutisme dans une vidéo de trente secondes. De plus, les images ont été prises alors que j'assumais ma fonction de responsable durant les activités de la troupe scout, et mon temps était limité.

Pour la partie montage, j'ai travaillé en variant les prises de vue faites à la main¹, des plans par drone ou drone FPV². J'ai souvent utilisé les plans par drone pour les introductions et les fins de vidéo, car ils permettent de faire des transitions aisées et fluides. Cependant, j'avais davantage de plans faits à la main, qui présentaient des compositions de scènes et d'environnements plus variées. Lors du montage, j'ai donc quantitativement davantage d'images faites à la main que de prise de vues par drone.

Création de l'image de fin :

Afin de savoir comment terminer chaque séquence, je me suis inspiré du site internet du MSdS. J'ai repris un fond avec exactement la même couleur Bordeaux qui est majoritairement présente sur leur site. J'ai aussi réussi à identifier la police utilisée sur ce site. J'ai bien entendu

¹ Plan « classique » avec une caméra portative au sol

² Je me permets de faire la différence entre les drones stabilisés et les drones FPV. Les drones stabilisés sont beaucoup plus courants de nos jours et permettent de créer facilement des images stables et fluides, grâce à une caméra montée sur un stabilisateur qui compense l'angle d'inclinaison du drone lorsqu'il se déplace. Les drones FPV sont plus rares mais arrivent progressivement dans le monde professionnel. Ce sont des drones complètement manuels, souvent créés à la main par le pilote. Ils sont pilotés en immersion, donc avec un casque similaire à un casque de réalité virtuelle. Ils embarquent une caméra de type GoPro et permettent de faire des plans dans lesquels l'horizon ne reste pas droit car la caméra est directement fixée sur le châssis du drone sans stabilisateur. Il en résulte que les plans réalisés avec ces deux types de drones sont radicalement différents.

contacté le MSdS et obtenu l'autorisation d'utiliser leur logo dans mes vidéos. Ensuite, pour reprendre mon objectif initial d'inciter les jeunes à rejoindre le mouvement scout, j'ai fait figurer un code QR, qui renvoie directement sur une page qui répertorie tous les groupes scouts de suisse. Je l'ai finalement enlevé au dernier moment, considérant qu'il faudrait le laisser trop longtemps affiché pour que les gens aient le temps de la scanner. Je me suis donc résolu à mettre uniquement l'adresse du site internet, qui par ailleurs, se retient assez facilement. J'ai ajouté un texte qui explique que ces vidéos ont été produites dans le cadre d'un travail de maturité.

Cadrage des images :

Lors du tournage, je mettais la priorité sur l'exposition, la netteté et la stabilité des images. Le cadrage relevait davantage de la nécessité de capter l'instant présent, avec l'intention de disposer d'images exploitables lors du montage avec des scènes représentatives du scoutisme. La vie en groupe, par exemple, est un facteur qui lie les scouts et le fait d'être « juste » des personnes ensemble est un élément essentiel que je voulais mettre en évidence. Prendre des vues de personnes qui s'amuse dans une forêt, qui vivent dans un cadre naturel ou un camp, permet de donner une image globale. Par contraste, j'ai filmé des éléments bien plus précis, avec un angle plus resserré, comme quelqu'un qui fait un nœud ou qui creuse une rainure avec un ciseau à bois.

Élaboration du projet :

Premières recherches :

Mon premier pas dans ce TM a été la création d'une carte mentale (*cf. Carte mentale 1*) pour mettre sur papier toutes mes idées. Cela m'a permis d'avoir une vision d'ensemble des possibilités de ce projet. J'ai ensuite créé une deuxième carte mentale (*cf. Carte mentale 2*) avec des idées plus précises des types de vidéos possibles, sur les thèmes abordés et les prises de vue nécessaires. J'ai trouvé ainsi l'idée de créer plusieurs séquences pour les réseaux sociaux et une plus longue orientée pour le cinéma ou la télévision.

Préparation au tournage :

Tout d'abord, je me suis posé la question du matériel pour les prises de vue. Je voulais trouver un bon appareil photo hybride. L'idéal aurait été un Sony A7sIII à cause de ses excellentes capacités en basse lumière. Cependant je n'ai pas trouvé le moyen de m'en procurer. Par hasard, dans le train, j'ai croisé Léonard Laville, membre du groupe scout St-Pierre de Porrentruy, professionnel dans le domaine de la vidéo et propriétaire d'un Lumix GH5 et de plusieurs bons objectifs. Il a généreusement accepté de me prêter son matériel, qui m'a permis de tourner la majorité de mes plans en Ultra HDⁱ, h.264ⁱⁱ, 4:2:2ⁱⁱⁱ, 10 bits^{iv} ce qui permet une grande liberté lors des retouches colorimétriques en post-production.

En même temps, pour être sûr de respecter la loi sur la protection de l'image, j'ai envoyé par mail une déclaration de consentement aux parents des participants, qui ont fait bon accueil à ma demande, pour la plupart.

Tournage :

J'ai tourné mes premières images lors du camp d'Ascension 2023 de la troupe St-Michel et Notre Dame de la Route de Delémont, qui a eu lieu à Boécourt. J'ai complété ma collection de plans lors du camp d'été 2023, réunissant la troupe St-Michel de Delémont et la troupe St-Pierre de Porrentruy à Savognin dans les Grisons. J'ai été particulièrement attentif à axer les plans sur les constructions que l'on fait uniquement au camp d'été. J'ai réalisé les derniers plans au CAJU 2023 à Tavannes (camp d'un week-end, réunissant les scouts du Jura et du Jura bernois). Durant ce camp j'ai fait beaucoup de plans larges, dans lesquels on voit les participants-es être ensemble, à l'aide d'un Nikon D5300, car je n'ai pas eu l'occasion de recontacter Léonard Laville pour lui emprunter son matériel.

Montage :

Pour monter et étalonner l'ensemble des vidéos, j'ai utilisé DaVinci Resolve 18 (cf. *Prise d'écran de la page Montage de DaVinci Resolve 18, Prise d'écran de la page Étalonnage de DaVinci Resolve 18*) sur un MacBook Pro 2021, équipé d'un processeur M1 Pro et de 16 Go de RAM. Ce matériel et ce software m'ont permis de monter confortablement toutes les vidéos de mon projet.

Durant le montage, j'ai défini plus précisément les principaux thèmes des vidéos destinées aux réseaux sociaux. J'ai réfléchi à exploiter au mieux les plans que j'avais tournés. Afin d'obtenir un ensemble harmonieux, j'ai mis une attention particulière à coordonner le flux des images avec la rythmique de la musique, à l'aide de la forme d'onde³ de la musique, en ajoutant du flou de mouvement et en accélérant certains plans.

Edition :

La première esquisse de vidéo que j'ai créée, est la première version de la séquence courte axée sur le bivouac (cf. *Bivouac version 1*). Je l'ai montée juste après le camp d'Ascension 2023. Je n'avais pas encore les plans que j'ai faits plus tard. Comme souvent, cette première version ne m'a pas satisfait. La musique ne correspondait pas du tout car elle relevait de la contemplation et la séquence montrait trop les clichés sur le scoutisme. De plus la vidéo était trop longue par rapport à mon objectif de vidéo « courte » d'une dizaine de seconde. J'ai donc entièrement recommencé le montage de cette séquence sur une musique beaucoup plus rythmée. J'ai quelque peu modifié la composition en ajoutant de nouveaux plans que j'avais faits durant le camp d'été. La deuxième version, qui est aussi la version finale (cf. *Portfolio -> Bivouac*), m'a bien plus satisfait. La musique donne envie de continuer de regarder la vidéo. Les plans et les angles sont variés et la séquence suit un fil rouge. J'ai été surpris du résultat, constatant l'impact que la musique peut avoir dans une vidéo.

Étalonnage :

L'étalonnage est la partie du montage durant laquelle on retouche les couleurs des plans. Les caméras haut de gamme permettent de régler le profil colorimétrique lors de la prise de vue,

³ Graphique montrant l'évolution d'un signal, en l'occurrence un signal sonore

afin que les couleurs soient très peu saturées et très peu contrastées. Cela peut paraître peut-être contre-intuitif, mais ces réglages permettent, lors de l'étalonnage, d'avoir plus de liberté et plus d'informations dans les hautes et les basses lumières (cf. *Avant-après étalonnage*). De mon point de vue, l'étalonnage est la partie la plus ennuyeuse, car il faut travailler les plans individuellement, et de manière répétitive. Cependant, ce travail m'apporte une certaine satisfaction lorsque j'obtiens un profil qui me convient et qui s'harmonise avec les couleurs des autres plans.

Problèmes rencontrés :

Je n'ai pas rencontré énormément de problèmes en dehors des difficultés liées à la recherche de matériel et à son transport. J'ai cependant dû faire l'impasse sur les images de la fin du camp d'été, et les images du feu de camp en particulier, car je me suis blessé au pied et je n'ai pas pu faire les derniers jours de camp. Je n'ai donc pas pu faire tous les plans que j'aurais souhaités. J'ai alors exploité au mieux les images dont je disposais pour faire les montages. Les différents problèmes ont été purement techniques, tels que la connaissance de l'utilisation de la caméra, les différentes fonctions du programme. Ces difficultés ont été résolues avec quelques recherches sur internet, les sites des fabricants étant une bonne source d'information.

Conclusion :

Ce projet m'a permis d'acquérir davantage de compétences dans le domaine de la vidéo. À travers ce travail, j'ai approfondi mes connaissances en colorimétrie, en profils de couleur, en utilisation d'une caméra professionnelle et en gestion de projet à long terme. J'ai eu du plaisir à effectuer ce travail de la conception à la réalisation concrète. Globalement, je suis satisfait des résultats obtenus, bien que je nourrisse un léger regret concernant la séquence centrée sur la notion d'être ensemble. En raison de l'utilisation d'une caméra différente par rapport aux autres camps, je n'ai pas pu atteindre la même qualité vidéo. Les plans réalisés avec un drone sont également affectés par cette qualité plus basse. Malheureusement, je n'ai pas pu acquérir un drone suffisamment récent pour égaler en qualité les plans tournés avec le GH5 (la caméra utilisée pour la majorité des séquences). Si je devais entreprendre ce projet à nouveau, je m'organiserais pour utiliser le même matériel en permanence afin d'assurer une cohérence de qualité. Une bonne gestion du temps m'a permis de terminer dans les délais.

Références :

Site internet :

- Puzzle Video. (2020, août 20). *Qu'est ce que l'échantillonnage 4 : 2 : 2 et le 10bits ?* [Vidéo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=uiQi9VDqPDK>

Vidéo :

- Gonin, O. (2022, 13 décembre). *H.265, 4 : 2 : 2, 10 bits, UHD ou 60p : tout comprendre aux formats et à la compression vidéo*. Frandroid. https://www.frandroid.com/produits-android/photo/814046_h-265-422-10-bits-uhd-ou-60p-tout-comprendre-aux-formats-et-a-la-compression-video

Remerciements :

Je remercie particulièrement Léonard Laville pour la mise à disposition de son matériel et pour sa confiance. Je tiens aussi à remercier Emmanuel Wüthrich pour le temps qu'il a passé durant les entretiens, pour les idées, le soutien et les encouragements. Je remercie aussi les groupes scouts St-Michel et Notre-Dame de la Route de Delémont et le groupe scout St-Pierre de Porrentruy qui m'ont permis de filmer leurs activités. Je remercie encore le MSdS et l'ASJ (association du scoutisme jurassien) pour leur collaboration. Je remercie aussi ma famille et mes amis pour le soutien et les différentes idées qu'ils-elles ont apporté à mon projet.

Déclaration :

Je déclare par la présente que j'ai réalisé ce travail de manière autonome et que je n'ai utilisé aucun autre moyen que ceux indiqués dans le texte. Tous les passages inspirés ou cités d'autres auteurs sont dûment mentionnés comme tels. Je suis conscient que de fausses déclarations peuvent conduire le Lycée cantonal à déclarer le travail non recevable et m'exclure de la session d'examens à laquelle je suis inscrit.

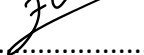
Ce travail de maturité reflète mes opinions, il n'engage que moi-même, et non le professeur ni l'expert qui m'ont accompagné dans ce travail.

Lieu et date : Delémont, le 6 janvier 2024 Signature :

Autorisation :

Le Lycée cantonal requiert votre autorisation afin qu'un exemplaire de votre Travail de maturité soit mis à la disposition des étudiants du Lycée cantonal, par le biais de la médiathèque de l'école.

- Oui, j'accepte que mon Travail de maturité soit enregistré dans les collections de la médiathèque du lycée cantonal et mis à disposition des étudiants du lycée cantonal.
- Oui j'accepte que mon travail de maturité soit prêté à des lecteurs externes au lycée.
 - Non je n'accepte pas que mon Travail de maturité soit enregistré dans les collections de la médiathèque du lycée cantonal et mis à disposition des étudiants du lycée cantonal.
 - Non je n'accepte que mon travail de maturité soit prêté à des lecteurs externes au lycée.

Lieu et date : Delémont, le 6 janvier 2024 Signature :

Portfolio :

L'ensemble des vidéos finales sont disponibles sur YouTube, via le code QR, ci-dessous. Par ailleurs, tous les codes QR de ce dossier son cliquable dans la version numérique. Je vous mets aussi ci-dessous quelques arrêts sur image de chaque vidéo.

Bivouac :

Constructions :

Ensemble :

Raid :

Version longue :

Image de fin :

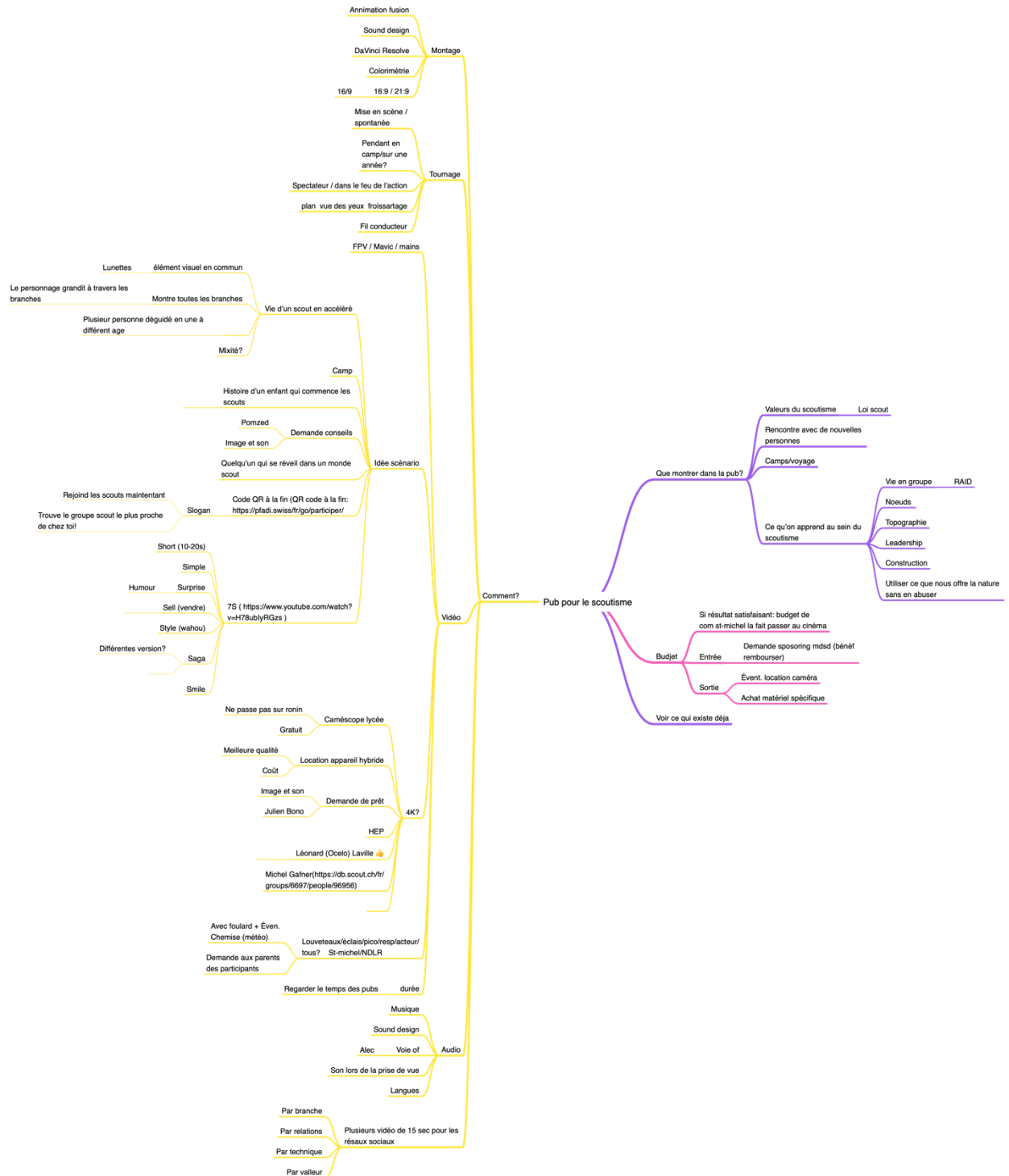

Pfadibewegung Schweiz
Mouvement Scout de Suisse
Movimento Scout Svizzero
Moviment Battasendas Svizra

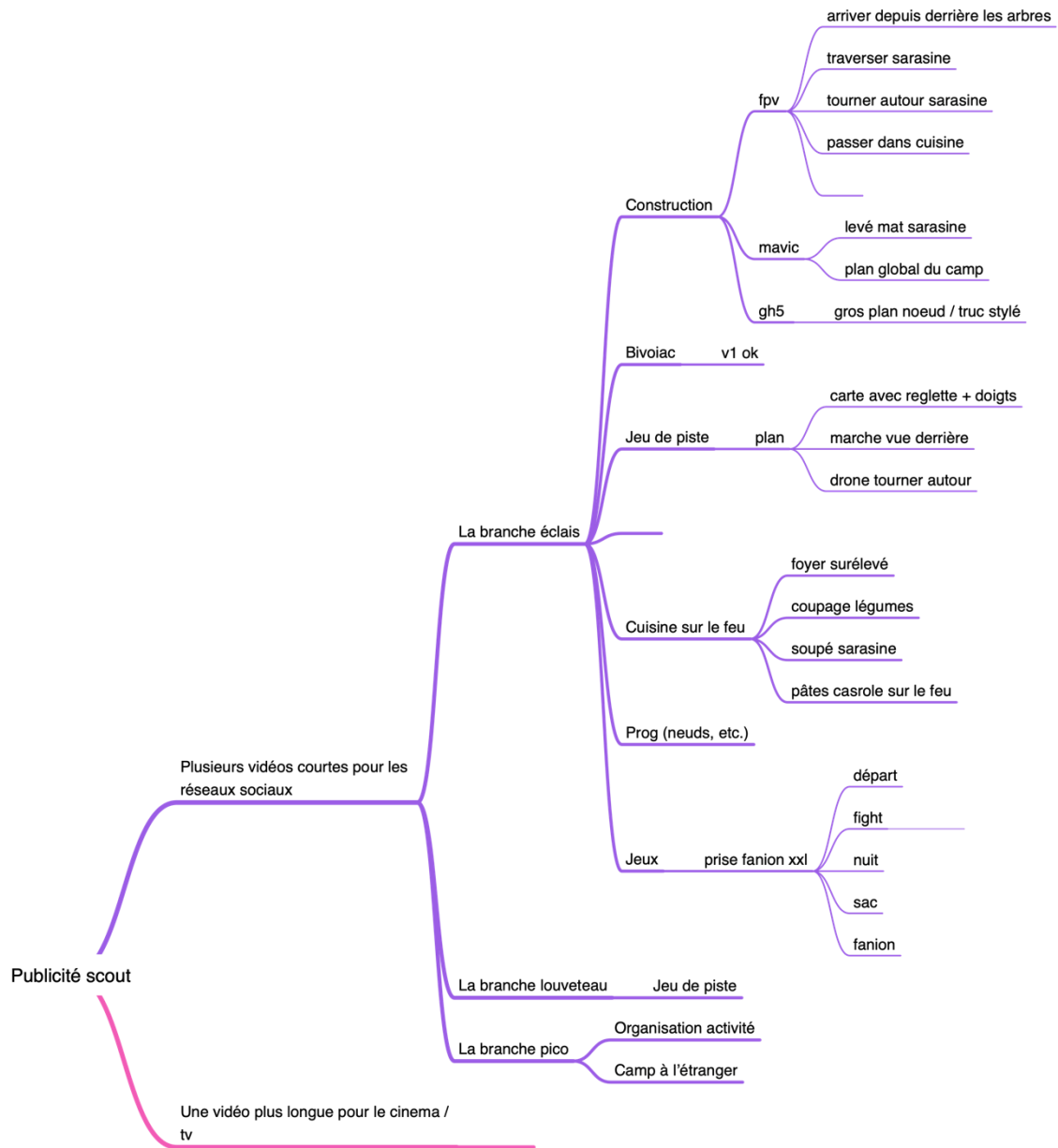
Rejoins-nous ici:
www.scout.swiss/participer

Cette vidéo a été réalisée dans le cadre
du travail de maturité de Florian Lovis.
Copyright Florian Lovis, 2024

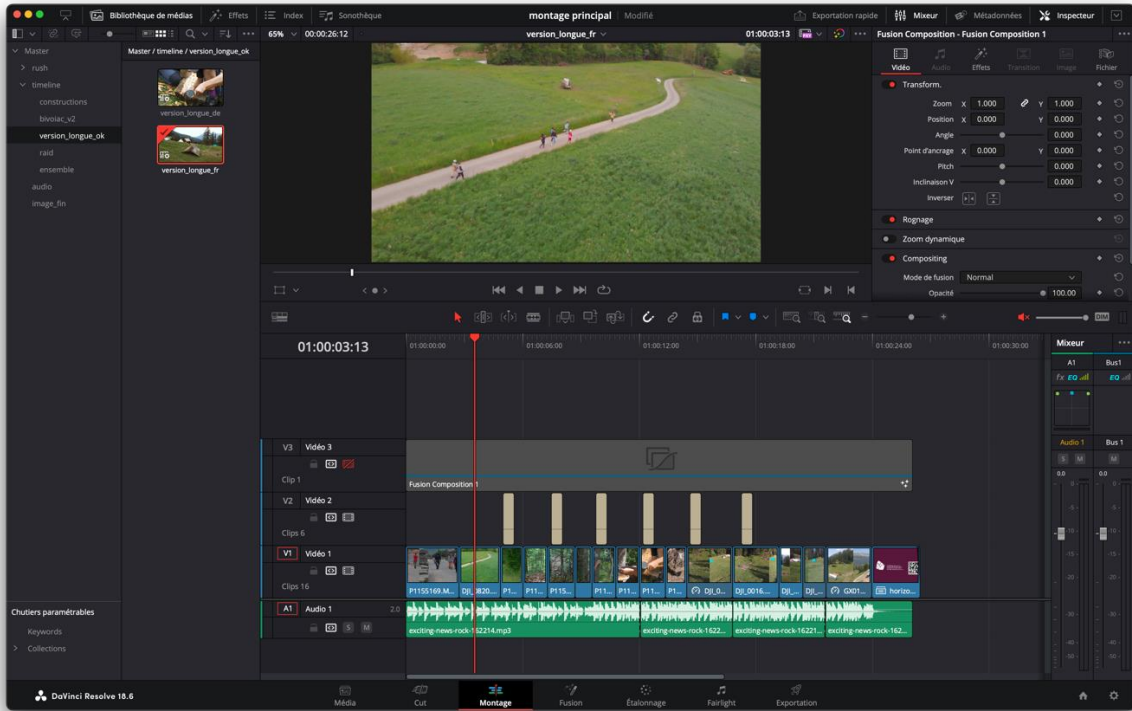
Annexes :

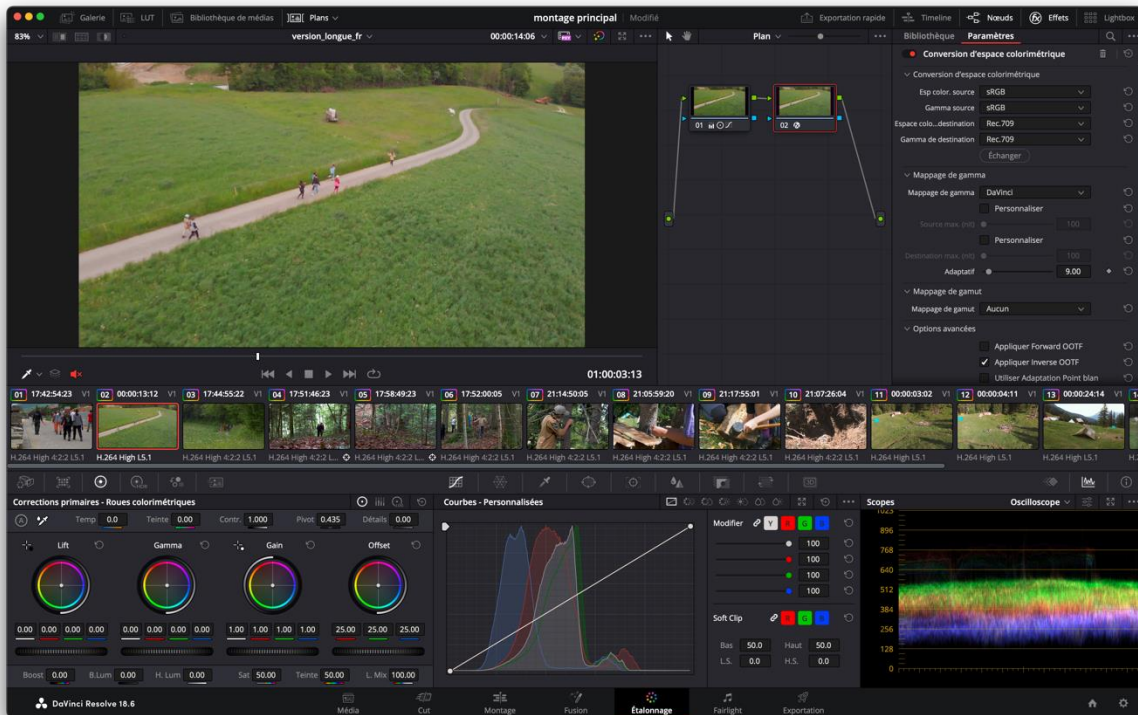
Carte mentale 1

Carte mentale 2

Prise d'écran de la page Montage de DaVinci Resolve 18

Prise d'écran de la page Étalonnage de DaVinci Resolve 18

Avant – après colorimétrie

*Bivouac version 1**Cuisine version 1*

Glossaire :

ⁱ L'Ultra HD ou Ultra haute définition fait référence à une résolution d'image de 3080 x 2160, qui est plus élevée que Full HD qui est (de moins en moins) la norme actuelle avec une résolution d'image de 1920 x 1080.

ⁱⁱ Le H.264 est un codec de compression vidéo largement utilisé, étant donné sa capacité à fournir une qualité de vidéo élevée avec un taux de compression relativement bas, ce qui permet de limiter le poids des fichiers vidéo.

ⁱⁱⁱ Le 4:2:2 est un format de sous-échantillonnage des composantes de la couleur dans un signal vidéo. Imaginez une image sous forme d'une grille de pixel. Chaque pixel contient une information sur la couleur, et une autre sur la luminance (échelle de noir à blanc). Le premier chiffre représente le nombre d'information sur la luminance. Il y a donc 4 informations de luminance par ligne. Le second chiffre représente le nombre d'information sur la couleur sur la première ligne. Donc, dans ce format, la valeur de couleurs de deux pixels sont mise ensemble en faisant la moyenne des deux couleurs (la technique de compression peut varier en fonction du codec). Le troisième chiffre représente le nombre d'informations sur la deuxième ligne, de la même manière qu'avec le premier. En résumé, le format 4:2:2 signifie que les valeurs de luminance sont entièrement codés contrairement aux valeurs de couleurs qui sont compressées.

^{iv} La quantité de bit indique le nombre de bit (donc de 1 et de 0) sur lesquelles vont être codé la valeur de lumière de chaque canal RVB (rouge, vert, bleu). Aujourd'hui, la plupart des smartphones et des appareils photo communs codent la couleur sur 8 bits, ce qui permet 256 nuances par canal, donc un peu plus de 16 millions de nuances possible. En 10 bits, la caméra va coder la couleur sur 2 bits en plus par canal, ce qui permet d'avoir 1024 nuances par canal, ce qui nous donne plus d'un milliard de nuances de couleurs possibles. Cela permet d'éviter d'avoir des dégradés par escalier, par exemple dans des ciels.