

Améliorer l'employabilité des jeunes dans les industries culturelles et créatives

Référence du projet : 2022-1-CY02-KA220-YOU-000086328

Manuel de compétences entrepreneuriales Thème 6 Film et médias Études de cas, conseils et astuces WP2/A5

Date d'émission : 15/10/2023

Auteur : die Berater

Résumé analytique

Dans le module Film et médias, notre approche de l'apprentissage comprend des études de cas et des conseils et astuces, qui font partie intégrante de notre méthodologie de formation complète. Ce module a été soigneusement conçu pour responsabiliser les individus en leur fournissant les compétences et les connaissances indispensables pour prospérer dans le monde dynamique du cinéma et des médias.

Reconnaissant l'influence significative d'études de cas spécifiques sur l'industrie cinématographique et la société, ce manuel présente trois études de cas convaincantes pour une discussion approfondie et fructueuse. Ces cas ont eu un impact profond, façonnant le paysage cinématographique et reflétant des tendances sociétales plus larges. En outre, le manuel propose également des conseils et des stratégies utiles à ceux qui aspirent à faire carrière dans l'industrie des médias.

[The EPICURIOUS Entrepreneurship Skills Manual](#) © 2023 by [The Consortium of the EU Co-Funded Project "EPICURIOUS"](#) is licensed under [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International](#)

Table des matières

Résumé	1
Étude de cas 1 : Titanic.....	3
Introduction	3
Contexte :	3
Acteurs clés :	3
Objectifs :.....	3
Impact sur la société :	3
Étude de cas n° 2 : Harry Potter.....	4
Introduction :	4
Contexte :	4
Acteurs clés :	4
Objectifs :.....	4
Impact sur la société :	4
Étude de cas n° 3 : La révolution du streaming - La stratégie de Netflix en matière de contenu original	5
Introduction :	5
Contexte :	5
Acteurs clés :	5
Objectifs :.....	5
Impact sur la société :	5
Conseils et astuces.....	7
Liste des références.....	9

Étude de cas 1 : Titanic

Introduction

Le film "Titanic" (1997) de James Cameron est un film historique qui raconte l'histoire d'amour tragique de Jack et Rose sur fond de voyage désastreux du Titanic, navire prétendument imperméable. Cette étude de cas explore le succès historique du film, les techniques de production innovantes et les stratégies de marketing uniques.

Contexte :

Sorti en 1997, "Titanic" était un film très attendu en raison de son budget considérable, estimé à 200 millions de dollars, de sa toile de fond historique et de la réputation de James Cameron en tant que réalisateur de films épiques qui ont connu un grand succès.

Acteurs clés :

- James Cameron (réalisateur et scénariste)
- Leonardo DiCaprio (Jack Dawson)
- Kate Winslet (Rose DeWitt Bukater)

Objectifs :

L'objectif premier de "Titanic" était de créer une histoire d'amour passionnante et émouvante sur fond d'événement historique largement connu, tout en garantissant l'exactitude historique. Le film visait à attirer un large public grâce à la combinaison puissante d'une grande histoire d'amour et d'un immense désastre. Le film visait à devenir ce que l'on appelle une "superproduction" et il a sans aucun doute atteint son objectif, réalisant un bénéfice mondial brut de 2 264 743 305 dollars.

Impact sur la société :

"Titanic" a eu un impact incontestable et significatif sur la culture populaire et plus largement :

- Un regain d'intérêt pour le Titanic : le film a suscité un regain d'intérêt pour le voyage tragique du Titanic, ce qui a donné lieu à des documentaires, des livres et des expositions, ainsi qu'à de nouvelles explorations de l'épave et des restes du navire.
- Mode et musique : La mode et la musique du film, notamment la chanson "My Heart Will Go On" de Céline Dion, ont influencé les tendances de la mode et les palmarès musicaux, où le single s'est classé en tête. La chanson est encore aujourd'hui largement reconnue comme la "chanson du Titanic".
- Jack et Rose : L'interprétation de Jack et Rose par Leonardo DiCaprio et Kate Winslet est devenue emblématique, leurs personnages symbolisant l'amour éternel. Les médias ont commencé à spéculer sur la relation entre les acteurs réels et non sur leurs personnages, ce qui a suscité un vif intérêt de la part du public.
- Culture pop et internet : Des scènes du film ont acquis un statut d'icône et continuent d'être largement évoquées aujourd'hui encore. De nombreux fans se demandent encore s'il n'y avait vraiment plus de place pour Jack sur le radeau improvisé par Rose, et des gens dans le monde entier recréent encore la scène où Jack et Rose s'embrassent à l'extrémité du pont du navire.

Étude de cas n° 2 : Harry Potter

Introduction :

Les films Harry Potter, basés sur la série de livres bien-aimée de J.K. Rowling, sont un excellent exemple d'adaptation d'œuvres littéraires à succès sur grand écran. Il s'agit de huit films et d'une base de fans massive et dévouée. L'univers de Harry Potter est un phénomène qui transcende les livres et les films, et la série Harry Potter est devenue une pierre angulaire de la littérature et du cinéma modernes. Le passage de la série de livres Harry Potter au grand écran a été une réussite cinématographique monumentale. Warner Bros. a obtenu les droits cinématographiques et s'est lancé dans une aventure de dix ans pour donner vie à l'univers magique de Rowling. La série de films comprenait huit films, reflétant la série de sept livres, le dernier livre étant divisé en deux films.

Contexte :

La franchise Harry Potter comprend plusieurs films, chacun adaptant un livre de la série. Elle mêle des éléments de fantaisie, de magie et d'histoire de passage à l'âge adulte.

Acteurs clés :

- J.K. Rowling (auteur de la série de livres "Harry Potter")
- Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint (incarnent les personnages principaux de Harry Potter, Hermione Granger et Ron Weasley)

Objectifs :

- Adaptation réussie : Les films visaient à adapter fidèlement les livres bien-aimés tout en apportant les ajustements nécessaires au support cinématographique.
- Phénomène culturel : La franchise s'est attachée à créer un phénomène culturel de grande ampleur, avec une base de fans dévoués et des quantités massives de produits dérivés de toutes sortes.
- Histoire de passage à l'âge adulte : Les films suivent la croissance des personnages, qui passent du statut d'enfant à celui de jeune adulte, tout en faisant face à des défis magiques et fantastiques.

Impact sur la société :

- Phénomène culturel : La franchise est devenue un phénomène culturel mondial, donnant lieu à des attractions dans des parcs à thème, à un large éventail de produits dérivés et à une base de fans incroyablement dévoués.
- Succès d'adaptation : En adaptant de longs livres, les films ont connu un succès commercial et critique grâce aux efforts déployés pour donner vie aux livres.
- Un héritage durable : Harry Potter a laissé un héritage durable tant dans la littérature que dans le cinéma, influençant énormément les adaptations fantastiques ultérieures et la culture populaire.

Étude de cas n° 3 : la révolution du streaming - la stratégie de Netflix en matière de contenu original

Introduction :

Netflix a été fondé en 1997 en tant que service de location de DVD par courrier, une approche innovante du divertissement à domicile. Ce concept a jeté les bases de ce qui allait devenir une révolution dans ce que nous appelons aujourd'hui le monde du streaming. Netflix a lancé son service de streaming en ligne en 2007, changeant la façon dont les gens accèdent à leurs contenus préférés et les apprécient. Cette étude de cas explore la plongée de Netflix dans la production de contenu original et son impact sur l'industrie du cinéma et des médias. Elle met en évidence la nature puissante et perturbatrice des services de diffusion en continu.

Contexte :

Au début, Netflix proposait un service permettant de commander des DVD de films qui étaient envoyés directement à domicile par courrier. Une fois les films visionnés, les DVD devaient être renvoyés à Netflix par la poste. En l'espace de trois décennies, Netflix est aujourd'hui une plateforme de diffusion en continu connue et utilisée dans le monde entier, qui propose non seulement des films, des séries et d'autres programmes, mais aussi du contenu original.

Acteurs clés :

- Netflix (Plateforme de streaming)
- Divers réalisateurs, scénaristes et acteurs impliqués dans les productions originales de Netflix

Objectifs :

Netflix visait à devenir un acteur dominant de l'industrie du divertissement en produisant un contenu original de haute qualité qui attirerait les abonnés et changerait la façon dont les gens consomment les médias. L'objectif était de perturber la distribution traditionnelle des médias et de créer une nouvelle tendance dans le domaine du streaming en ligne.

Impact sur la société :

- **Changer les habitudes de visionnage :** Netflix a popularisé le concept de "binge-watching", en permettant aux téléspectateurs de regarder des saisons entières de séries télévisées en une seule fois. Cette évolution des habitudes de visionnage a influencé la manière dont les gens consomment le contenu, ce qui a donné lieu à des discussions sur les avantages et les inconvénients du "binge-watching".
- **Accessibilité :** Netflix a rendu le contenu de haute qualité plus accessible à un public mondial. Il a permis aux téléspectateurs de regarder un large éventail de contenus sur différents appareils, des téléviseurs intelligents aux smartphones. Cette accessibilité a élargi la portée du divertissement et l'a rendu plus inclusif.
- **Coupe de cordon :** Netflix a contribué à la tendance au "cord-cutting", qui consiste pour les téléspectateurs à résilier leur abonnement traditionnel à la télévision par câble au profit de services de streaming. Cette évolution a bouleversé le secteur de la télévision et

changé la manière dont les gens accèdent aux contenus télévisuels et cinématographiques.

- La mondialisation : Netflix a encouragé l'échange mondial de culture et de contenu. Sa portée internationale a facilité la distribution de films et de séries provenant de différents pays, favorisant ainsi la compréhension et l'appréciation interculturelles.

Conseils et astuces

- **Le travail en réseau est essentiel** : Dans l'industrie cinématographique, il est essentiel de nouer et d'entretenir des relations professionnelles. Assistez aux festivals du film et à d'autres événements du secteur, et nouez autant que possible des contacts avec d'autres professionnels. Proposez de participer bénévolement aux projets de vos collègues et essayez de vous faire connaître comme quelqu'un qui veut travailler. Le travail en réseau ouvre la voie à des opportunités et à des collaborations
- **Restez informé** : L'industrie cinématographique est en constante évolution. Tenez-vous au courant des dernières tendances, des technologies, des nouvelles du secteur et des lois. Abonnez-vous à des magazines spécialisés, suivez des blogs cinématographiques réputés et tenez-vous informé des cinéastes émergents et des tendances. Plus que tout, regardez des films et examinez leurs critiques, leurs louanges, leurs statistiques et les autres informations disponibles.
- **Travaillez sur des projets passionnants** : N'attendez pas que les contrats et les emplois rémunérés viennent à vous. Créez vos projets de passion. Cela vous permet non seulement d'exprimer votre créativité, mais aussi de mettre en valeur vos compétences auprès d'employeurs ou de collaborateurs potentiels. Rien ne vous motivera autant que de transposer votre idée dans la réalité.
- **Restez persévérant** : L'industrie cinématographique est réputée difficile et les refus sont fréquents. Cependant, la persévérance est la clé. Continuez à perfectionner votre art et à saisir les occasions qui se présentent. De nombreux cinéastes à succès ont essuyé de nombreux refus avant de réussir. Renseignez-vous sur toutes les possibilités qu'offre cette industrie et laissez-vous guider.
- **Maîtriser la gestion du temps** : Les projets de films sont presque toujours assortis de calendriers très serrés. Apprenez à gérer efficacement votre temps, à respecter les délais et à travailler efficacement. La gestion du temps est cruciale pour toute carrière réussie, en particulier dans le domaine du cinéma.
- **Adopter la technologie** : La technologie transforme rapidement l'industrie cinématographique. Tenez-vous au courant des derniers équipements et logiciels de tournage. Apprendre à utiliser de nouveaux outils ou même développer les vôtres peut vous donner un avantage concurrentiel.
- **Collaborer** : Le cinéma est un moyen de communication axé sur la collaboration. Travaillez bien avec les autres et proposez votre travail et votre aide autant que possible, que vous soyez réalisateur, producteur, directeur de la photographie ou monteur. Une collaboration efficace permet souvent d'obtenir de meilleurs résultats et d'ouvrir la voie à de futurs projets, et les gens ont tendance à travailler avec des personnes avec lesquelles ils ont bien travaillé par le passé.
- **Développer un style unique** : S'il est essentiel d'apprendre des autres, il faut aussi s'attacher à développer son propre style en tant que cinéaste. Votre voix et votre vision distinctes peuvent vous permettre de vous démarquer dans un secteur très encombré.
- **Rester avisé sur le plan financier** : l'industrie cinématographique est notoirement imprévisible sur le plan financier. Apprenez à établir un budget efficace, à gérer vos finances et à épargner pour les périodes de vaches maigres entre les projets.

- **Faites la promotion de votre travail** : Le marketing et l'autopromotion sont essentiels, en particulier pour les cinéastes indépendants. Utilisez les médias sociaux, les festivals du film et les plateformes en ligne pour présenter votre travail à un public plus large.
- **Tirer les leçons du retour d'information** : Soyez ouvert à la critique constructive et au retour d'information. C'est un outil incroyablement précieux pour la croissance et l'amélioration.

Liste de références

- Blimey (n.d.). TITANIC - Ende Erklärt & Filmanalyse : Geheimnisse des Films "Titanic" von James Cameron. Blimey. Disponible à l'adresse : <https://blimey.pro/titanic-ending-explained-film-analysis/>. Consulté en novembre 2023.
- Culver, S.H. et Seguin, J. (2011). *Guide des carrières dans les médias : Preparing for Jobs in the 21st Century (Guide des carrières dans les médias : se préparer aux emplois du 21e siècle)*. Bedford /St Martins. ISBN : 0312542607.
- Bell, R.M. et Koren, Y. (2007). Lessons from the Netflix prize challenge. ACM SIGKDD Explorations Newsletter, 9(2), 75-79. <https://doi.org/10.1145/1345448.1345465> .
- Les éditeurs de l'Encyclopaedia Britannica (novembre 2023). J.K.Rowling. Disponible à l'adresse : <https://www.britannica.com/biography/J-K-Rowling> . Consulté en novembre 2023.
- IMDb (n.d.). Harry Potter. IMDb. Disponible à l'adresse : https://www.imdb.com/find/?q=harry%20potter&ref =nv_sr_sm . Consulté en novembre 2023.
- IMDb (n.d.). Titanic. IMDb. Disponible à l'adresse : https://www.imdb.com/title/tt0120338/?ref =nv_sr_srsq_0_tt_8_nm_0_q_titanic . Consulté en novembre 2023.
- McClean, S.T. (2007). *Digital Storytelling : The Narrative Power of Visual Effects in Film*. MIT Press, Cambridge, Massachusetts. ISBN : 978-0-262-13465-1.
- O'shaughnessy, M. et Stadler, J. (2005). *Médias et société : An introduction*. Oxford University Press. ISBN : 0195517563.
- Stadler, J. (2009). *Screen media : Analysing film and television*. Routledge.