

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 Théorie et évaluation WP2/A5

Date d'émission : 15/10/2023

Auteur : die Berater

Résumé analytique

Le cinéma et les médias sont bien plus qu'un simple divertissement. Ils nous donnent un aperçu de mondes et d'idées différents, reflètent à la fois la vie que nous connaissons et qui nous est familière et celle que nous n'aurions jamais pu imaginer, et peuvent nous éduquer et changer notre façon de voir les choses. Dans ce manuel, nous explorons l'histoire du cinéma et des médias, les différents types d'histoires qu'ils racontent et la manière dont ils affectent notre société.

Au fil des ans, le cinéma et les médias n'ont cessé d'évoluer, depuis les anciens films muets jusqu'au monde hautement numérisé dans lequel nous vivons aujourd'hui. Il ne fait aucun doute que la technologie a joué un rôle central dans ces changements.

Pour ce manuel et pour simplifier, les aspects les plus importants de la réalisation d'un film sont séparés en trois parties distinctes :

- Préproduction : tout ce qui est fait pour préparer la réalisation d'un film.
- Production : le processus de réalisation d'un film
- Post-production : tout le travail effectué après le tournage du film.

Tout le travail effectué à ces trois étapes contribue à ce qui est au cœur de la production cinématographique : la narration. Cette dernière implique la manière dont nous racontons une histoire, ses personnages, les images et les sons qui les entourent et bien d'autres détails. Il y a tellement de types d'histoires différents à apprécier, des drames classiques aux nouvelles façons créatives et en constante évolution de raconter des histoires à travers différents médias.

Le cinéma et les médias ont également un impact important sur notre société. Ils peuvent nous montrer ce qui se passe dans le monde et façonner notre façon de penser à tout ce qui nous entoure, ainsi qu'à des concepts que nous ne verrions ou n'envisagerions peut-être pas directement par nous-mêmes. L'impact massif des films et des médias sur la société est indéniable.

[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
1. Introduction au cinéma et aux médias	3
2. Histoire du cinéma et des médias :	3
3. Processus de production Film et médias	4
3.1 Préproduction	5
3.2 Production	5
3.3 La post-production	6
4. Techniques de narration dans les films et les médias :	6
4.1 Structure narrative	6
4.2 Développement des personnages	6
4.3 Thèmes et messages	7
4.5 Histoires visuelles et symboliques	7
4.6 Son et musique.....	7
4.7 Éléments de narration.....	7
4.8 Genres de films et de médias	8
5 Éléments visuels et sonores dans les films et les médias :	9
5.1 La cinématographie	9
5.2 Conception sonore	9
5.3 Édition	10
6. Impact du cinéma et des médias sur la société	10
7. Évaluation :	12
Vrai ou faux	12
Questions multiples	12
Questions ouvertes.....	13
Liste des références.....	14

1. Introduction au cinéma et aux médias

Bienvenue dans le monde captivant du cinéma et des médias, où les frontières de la réalité et de l'imagination s'estompent et où l'art de raconter des histoires occupe une place centrale. Ce manuel aborde de nombreux éléments du domaine cinématographique, où les récits et les histoires prennent vie grâce à la magie des images en mouvement et du son.

Le cinéma et les médias ne peuvent être réduits à de simples formes de divertissement ; ce sont des portails vers d'autres dimensions, des fenêtres sur diverses expériences humaines et des miroirs reflétant nos espoirs, nos rêves, nos peurs et notre imagination. Des premières images cinématographiques aux chefs-d'œuvre numériques d'aujourd'hui, le monde du cinéma et des médias n'a cessé d'évoluer, façonnant, reflétant et enrichissant la tapisserie en constante évolution de nos vies.

En nous plongeant dans ce domaine fascinant, nous explorerons l'histoire qui a donné naissance à cette forme d'art captivante, les divers genres qui offrent une multitude de possibilités de narration et les techniques complexes qui donnent vie à ces récits. Nous examinerons également l'impact profond du cinéma et des médias sur notre culture, notre société et la manière dont nous percevons et comprenons le monde qui nous entoure.

2. Histoire du cinéma et des médias :

L'histoire du cinéma et des médias est un récit passionnant d'innovation, d'art et de transformation culturelle. Ce manuel sert de guide pour un voyage dans le temps, depuis les premiers films jusqu'à l'ère numérique moderne, et révèle les avancées technologiques importantes, les étapes significatives et l'impact profond des événements historiques sur l'industrie cinématographique elle-même. Certaines des périodes les plus importantes de l'industrie cinématographique sont brièvement présentées et discutées ci-dessous.

1. La naissance du cinéma :

L'émergence de l'industrie du film et des médias remonte à la fin du XIXe siècle, lorsque des inventeurs et des visionnaires se sont lancés dans la quête de la capture et de la projection d'images en mouvement. Parmi les pionniers de cette époque, on peut citer Eadweard Muybridge, dont les études sur le mouvement ont donné naissance aux premières images animées, et le kinétoscope de Thomas Edison, qui produisait une illusion de mouvement. Ces efforts pionniers ont jeté les bases de ce qui allait suivre.

2. Les frères Lumière et le Cinématographe :

L'invention du Cinématographe par Auguste et Louis Lumière en 1895 est l'un des moments les plus transformateurs de l'histoire de l'industrie. Cet appareil remarquable a permis non seulement d'enregistrer mais aussi de projeter des images en mouvement, marquant ainsi l'émergence du cinéma en tant que média de masse. La première projection publique des frères Lumière à Paris marque le début de l'ère du cinéma.

3. L'ère du film muet :

Le début du XXe siècle a vu l'essor populaire des films muets, caractérisés par des images séduisantes, des performances d'acteurs mélodramatiques et une musique en direct pour les accompagner. Des visionnaires comme Georges Méliès - largement considéré comme le père du film narratif - ont repoussé les limites des effets spéciaux et de la narration, ouvrant la voie à l'importance et au potentiel des récits dans la production cinématographique future.

4. La transition vers le son :

L'introduction du son synchronisé, ou "talkies", à la fin des années 1920 a marqué un tournant important par rapport à l'ère du film muet. Des innovations telles que le système Vitaphone ont permis de fusionner les images et le son. "Le chanteur de jazz (1927) est largement reconnu comme le premier long métrage avec des dialogues synchronisés. Une fois que l'importance du son pour les films est devenue évidente, il n'y a pas eu de retour en arrière.

5. La Seconde Guerre mondiale et les films de propagande :

Tout comme les films ont un impact sur chacun d'entre nous, les événements historiques majeurs ont également une influence profonde sur l'industrie du cinéma et des médias. Cela a été particulièrement évident pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque les cinéastes hollywoodiens et internationaux ont joué un rôle clé dans la production de films de propagande pour soutenir leurs efforts de guerre et leurs camps respectifs. Cette époque a démontré de manière presque irréfutable le pouvoir des médias dans le façonnement de la perception du public.

6. Les avancées technologiques et l'ère numérique :

La seconde moitié du XXe siècle a été marquée par d'importantes avancées technologiques, notamment l'avènement de la pellicule couleur, la transition vers la cinématographie numérique et l'essor de l'imagerie générée par ordinateur (CGI). Ces innovations ont considérablement élargi les possibilités de narration visuelle et préparé le terrain pour l'ère numérique moderne, où les plateformes de diffusion en continu et le contenu en ligne ont transformé la façon dont nous consommons les médias.

En conclusion, l'histoire du cinéma et des médias est une chronique de la créativité humaine, du progrès technologique et de la réflexion culturelle. Depuis les premières expériences des frères Lumière jusqu'à l'ère numérique, l'industrie n'a cessé d'évoluer, en s'appuyant sur l'innovation et la technologie, et en reflétant les changements et les évolutions de la société. Comprendre ce parcours historique permet de mieux comprendre le pouvoir et l'influence durables du cinéma et des médias sur nos vies, qui ne sont pas près de s'estomper. Il convient de noter que les progrès technologiques sont beaucoup plus faciles à décrire que la créativité croissante qui façonne constamment l'innovation dans l'industrie qui en dépend de manière cruciale. De nouvelles formes, de nouveaux styles et de nouvelles approches de la réalisation de films se développent continuellement.

3. Processus de production Film et médias

Le processus de production est au cœur de l'industrie du cinéma et des médias. C'est la phase où les idées, les concepts créatifs et les scénarios se transforment en contenu audiovisuel tangible, c'est-à-dire ce que le public finit par consommer en tant que produit final. Ce processus complexe nécessite un effort coordonné de la part de différents départements, professionnels et esprits créatifs. Dans ce manuel, trois phases du processus sont délimitées à des fins de simplification et de clarification. La distinction est faite entre 1) la préproduction, 2) la production et 3) la postproduction. Tous les films sont différents et peuvent être développés comme on l'entend, mais certaines parties techniques sont presque toujours présentes et font partie du processus. Ces processus clés sont regroupés en trois groupes distincts et énumérés ci-dessous.

3.1 Préproduction

- Développement du concept : C'est à ce stade que l'idée principale émerge. Les créateurs font des remue-méninges, des recherches et conceptualisent leur contenu. Qu'il s'agisse d'un film, d'une série télévisée ou d'un documentaire, cette phase consiste à donner forme à la vision initiale, à l'idée et/ou au message principal.
- L'écriture du scénario : Une fois que l'idée a pris sa forme conceptuelle, elle est traduite en scénario. Les scénaristes élaborent l'intrigue, y compris les dialogues, la structure et d'autres éléments afin de créer un schéma directeur pour le projet.
- La budgétisation : La planification financière est essentielle à la réalisation de tout projet. Les producteurs et les experts financiers calculent les coûts qu'ils pourraient encourir, y compris les salaires des acteurs et de l'équipe, l'équipement, le lieu de tournage, la post-production, etc.
- Casting et sélection de l'équipe : Le talent est essentiel non seulement pour la réussite de la production, mais aussi pour le succès du film dans son ensemble. Les directeurs de casting choisissent soigneusement les acteurs, tandis que les chefs de département, tels que les directeurs de la photographie, les experts en production et les costumiers, sont amenés à compléter le travail et l'expertise de chacun dans la création de l'image dans son ensemble.
- Repérage des lieux : Le choix du lieu de tournage est essentiel pour une narration crédible et pour créer l'atmosphère et le style visuel souhaités. Les repéreurs identifient les lieux de tournage appropriés en fonction des exigences spécifiques du film.
- Conception de la production : Elle comprend la conception des décors, des costumes et des accessoires. Les éléments artistiques et visuels sont soigneusement planifiés pour répondre aux exigences du projet et rassembler tout ce qui est nécessaire pour raconter l'histoire.
- Juridique et autorisations : Cette phase consiste à obtenir les autorisations nécessaires pour accéder aux lieux de tournage, les autorisations de tournage et les contrats pour garantir un processus de production sans heurts. Elle comprend également des processus juridiques tels que la signature des droits sur les histoires et la définition de ce qui peut ou ne peut pas être fait dans le film.

3.2 Production

- Photographie principale : C'est à ce stade que le projet prend vie. Le réalisateur, le directeur de la photographie et l'ensemble de l'équipe travaillent ensemble pour capturer les scènes telles qu'elles ont été écrites. Il s'agit d'une phase exigeante, souvent soumise à des contraintes de temps, où la vision créative rencontre l'exécution pratique, ce qui n'est en aucun cas un accouplement facile.
- La réalisation : Le réalisateur guide les acteurs et l'équipe pour donner vie au scénario, en prenant des décisions créatives sur les angles à utiliser pendant le tournage, le rythme et la vitesse des dialogues ou des scènes, et les performances générales dans les moindres détails.
- Cinématographie : Le directeur de la photographie est chargé de capturer les images, de créer des ambiances visuelles et de veiller à ce que le style visuel du projet soit défini avec précision et cohérent tout au long du film.

- Enregistrement du son : Les ingénieurs et techniciens du son veillent à ce que les dialogues, les sons ambiants et les autres éléments audio soient enregistrés avec clarté et précision.

3.3 Post-production

- Montage : Les images brutes sont méticuleusement triées et montées afin de créer une histoire cohérente, d'accentuer les meilleures prises et d'éliminer celles qui sont inutiles. Les monteurs travaillent en étroite collaboration avec les réalisateurs pour donner au projet sa forme finale.
- Conception sonore : Les concepteurs et ingénieurs du son améliorent l'expérience auditive grâce à une musique, des effets sonores et des dialogues soigneusement sélectionnés.
- Effets visuels (VFX) : Si le projet comporte des effets visuels, cette phase est celle où l'imagerie générée par ordinateur (CGI) est intégrée aux enregistrements pour créer des séquences visuelles étonnantes et rendre possibles des scènes qui dépassent le cadre de la réalité.
- Correction des couleurs : Les coloristes veillent à ce que le projet présente une palette de couleurs cohérente et visuellement attrayante, en accord avec le film et son intrigue.
- Examen préalable et retour d'information : Le projet est examiné pour recueillir les réactions et les ajustements nécessaires sont apportés sur la base des recommandations des experts et des perceptions du public à petite échelle.

4. Techniques de narration dans les films et les médias :

La narration est au cœur de l'industrie du cinéma et des médias. C'est la force motrice qui relie le public au contenu, fait naître des émotions et transmet des messages clés. Les techniques de narration dans l'industrie du cinéma et des médias sont des outils que les cinéastes et les créateurs utilisent pour créer des récits convaincants et attirer le public. Il est essentiel de comprendre et d'appliquer correctement ces techniques pour créer des histoires fascinantes auxquelles le public peut s'identifier, transmettre des messages significatifs et avoir un impact durable dans ce secteur compétitif et au-delà. Une narration efficace fait appel à une variété de techniques, chacune servant un objectif unique dans la mise en place des récits. En d'autres termes, l'important n'est pas toujours la *nature de l'histoire*, mais la *manière dont elle* est racontée.

4.1 Structure narrative

La structure d'une histoire est l'épine dorsale d'une narration efficace. Elle détermine le déroulement de l'intrigue, l'évolution des personnages et leur rythme. Plusieurs structures narratives sont utilisées dans l'industrie, la structure classique en trois actes étant l'une des plus courantes. Elle ressemble à la structure des romans et se compose d'une introduction, d'une action ascendante/climax et d'une résolution. Cette structure fournit un cadre permettant de faire monter la tension, de résoudre les conflits et d'aboutir à une conclusion satisfaisante. En outre, des techniques de narration non linéaires, telles que les flashbacks et les lignes temporelles multiples, sont utilisées pour impliquer le public de différentes manières.

4.2 Développement des personnages

Les personnages mémorables sont le centre émotionnel de toute histoire et de nombreux films à succès sont connus et mémorisés précisément pour leurs personnages principaux. Le développement des personnages est une technique de narration cruciale. Il s'agit de créer des

personnages bien équilibrés, racontables et multidimensionnels qui évoluent et se transforment tout au long du récit. Le public s'attache à ces personnages et s'investit émotionnellement dans leur parcours. Un développement efficace des personnages passe souvent par l'exploration de leurs motivations, de leurs défauts, de leurs manies, de leur passé et de tout ce qui fait d'eux des êtres humains.

4.3 Thèmes et messages

Les histoires comportent souvent des thèmes et des messages sous-jacents qui peuvent être personnels, sociétaux ou politiques. Ces thèmes donnent de la profondeur et du sens au récit et au film lui-même. Pour être efficace, la narration doit transmettre ces thèmes et ces messages de manière à ce qu'ils trouvent un écho auprès du public. Le sous-texte et le symbolisme sont quelques-unes des techniques qui permettent d'explorer ces thèmes de manière subtile mais puissante, en encourageant les spectateurs à réfléchir aux couches profondes de l'histoire.

4.5 Récit visuel et symbolique

Au-delà des mots et des dialogues, la narration visuelle est une technique efficace. Elle implique l'utilisation de visuels, de la cinématographie et du symbolisme pour communiquer des éléments narratifs et évoquer des émotions. La narration visuelle s'appuie sur le pouvoir des images et des indices non verbaux pour transmettre des informations et créer différentes ambiances. Le choix des angles de caméra, de l'éclairage, des couleurs et de la composition peut avoir un impact considérable sur la perception qu'a le public d'une scène ou d'un personnage.

4.6 Son et musique

La conception sonore et la musique font partie intégrante de la narration dans l'industrie du cinéma et des médias. Les paysages sonores, les dialogues, la musique et les effets sonores travaillent ensemble pour renforcer l'engagement émotionnel du public. La musique, en particulier, peut avoir un impact profond sur la réponse émotionnelle du public. Le choix de la musique et le moment de son introduction dans une scène peuvent grandement influencer la perception du récit par le spectateur.

4.7 Éléments de narration

Protagoniste : Le personnage principal de l'histoire, souvent le héros ou le centre d'intérêt principal dont le film suit l'histoire. Le public s'identifie au protagoniste et suit son parcours.

Antagoniste : Le personnage ou la force qui s'oppose au protagoniste, crée un conflit ou au moins une différence, présente de multiples facettes et fait avancer le récit. L'antagoniste peut être une personne, une idée ou une situation.

Le conflit : Le conflit est la tension centrale ou le problème auquel le protagoniste est confronté. C'est ce qui fait avancer l'histoire et maintient l'attention du public. Il existe différents types de conflits, principalement internes (au sein du protagoniste) et externes (entre les personnages ou avec l'environnement).

Cadre : L'époque et le lieu où se déroule l'histoire. Une description vivante aide le public à s'immerger dans le monde de l'histoire, et une description crédible le transporte dans ce monde.

Intrigue : la séquence d'événements qui constituent l'histoire. Elle comprend l'introduction, l'action ascendante, le point culminant, l'action descendante et la résolution, qui peuvent être diversement organisés dans le film selon le choix du réalisateur. L'intrigue est la structure qui organise les événements de l'histoire et la ligne que suit l'histoire.

Thème : L'idée centrale ou le message véhiculé par l'histoire. Les thèmes peuvent être universels et explorer des sujets tels que l'amour, l'amitié, la justice ou le développement personnel.

Développement des personnages : Il s'agit de la façon dont les personnages évoluent et changent tout au long de l'histoire, au fur et à mesure que le récit se déroule. Il s'agit d'apprendre à connaître les différentes facettes des personnages à mesure qu'ils émergent à travers les différents développements de l'histoire.

Point de vue (POV) : Il s'agit du point de vue à partir duquel l'histoire est racontée. Les points de vue les plus courants sont la première personne (racontée par un personnage de l'histoire), la troisième personne limitée (le narrateur connaît les pensées et les sentiments d'un seul personnage) et la troisième personne omnisciente (le narrateur connaît les pensées et les sentiments de plusieurs personnages).

4.8 Genres de films et de médias

Le cinéma et les médias sont des formes d'art extrêmement diverses, qui englobent un large éventail de genres répondant à des goûts, des humeurs et des objectifs narratifs variés. Bien que le nombre de genres ne cesse de croître, certains genres de base sont considérés comme des classiques dans l'industrie. Il s'agit notamment des genres suivants :

- **Drame** : Le drame est l'un des genres les plus durables et les plus fondamentaux du cinéma et des médias. Il s'articule autour de récits passionnants axés sur les personnages, qui explorent les émotions, les conflits et les relations humaines. Ce genre est généralement plus sérieux, bien qu'il puisse être combiné avec des éléments comiques ou autres, en fonction de l'histoire. Dans la même veine, le genre a bien sûr de nombreux sous-genres, notamment les drames policiers, les drames pour adolescents, les drames historiques et d'autres types de drames.
- **La comédie** : La comédie est une source universelle de rire et d'amusement. Elle va de l'humour simple à l'esprit sophistiqué et au commentaire satirique. Elle est considérée comme un genre classique en raison de sa longue tradition. Pensez par exemple à la comédie de Charlie Chaplin comme exemple du passé.
- **Science-fiction** : La science-fiction explore des concepts futuristes et dépasse la réalité, repoussant et élargissant souvent les limites de l'imagination. Ce genre permet d'examiner des questions scientifiques, sociales et philosophiques et autorise une plus grande utilisation d'éléments et d'intrigues "irréalistes".

En raison des limites de ce manuel, tous les genres ne peuvent être énumérés et discutés, mais il convient de mentionner d'autres genres essentiels tels que les thrillers, les romances et les documentaires. En outre, il convient de garder à l'esprit qu'aujourd'hui, les genres ne cessent de s'étendre et que les lignes claires qui les séparent sont souvent floues, car des films englobant plusieurs genres continuent d'émerger.

5 Éléments visuels et sonores dans les films et les médias :

Les éléments visuels et sonores sont les éléments constitutifs de tout contenu médiatique, souvent accrédités pour évoquer des émotions, créer une atmosphère et améliorer l'expérience globale du spectateur.

5.1 La cinématographie

La cinématographie est le langage visuel de la narration dans les films et les médias. Les directeurs de la photographie sont des architectes visuels qui prennent des décisions concernant les éléments visuels présents dans les films, en utilisant une série de techniques pour capturer des images convaincantes et transmettre de manière convaincante l'essence de la narration. Voici quelques-unes des tâches essentielles des directeurs de la photographie :

- **Travail de la caméra :** Les directeurs de la photographie décident des angles de prise de vue, des mouvements et des perspectives à utiliser pour cadrer efficacement les différents plans. Les gros plans, les plans larges et les travellings, entre autres, sont utilisés pour guider l'attention du public et contribuer à la narration du film. Par exemple, un gros plan sur le visage d'un personnage peut souligner son état émotionnel, tandis qu'un plan d'ensemble aérien peut mettre en évidence la grandeur d'un lieu.
- **L'éclairage :** L'éclairage est un élément essentiel de la cinématographie. Il permet de créer et de modifier des ambiances, de révéler des traits de caractère et d'orienter l'attention du public. Les directeurs de la photographie utilisent des techniques telles que l'éclairage en trois points, l'éclairage en hautes et basses lumières et le clair-obscur pour façonner leurs récits visuels. Par exemple, un éclairage doux et diffus peut donner une impression de romantisme, tandis qu'un éclairage dur et dramatique peut suggérer la tension ou le suspense.
- **Composition :** il s'agit de la disposition des éléments à l'intérieur du cadre, et elle est cruciale pour la narration visuelle. Des concepts tels que la règle des tiers, les lignes directrices et la symétrie sont utilisés pour composer des plans de manière efficace. Ces principes permettent de guider l'œil du public, de créer un équilibre et de renforcer les thèmes de la narration. Un cadre bien composé peut donner une impression d'harmonie ou de discordance, selon les besoins de l'histoire.

5.2 Conception sonore

La conception sonore dans les films et les médias englobe les éléments auditifs qui complètent et améliorent l'expérience du spectateur. Il s'agit d'un aspect multidimensionnel de la narration qui se compose généralement de plusieurs éléments :

- **Dialogue :** Des dialogues clairs et percutants sont essentiels pour transmettre l'intrigue, les interactions entre les personnages et la profondeur émotionnelle de l'histoire. Un dialogue bien mélangé et intelligible permet au public de suivre la narration et de s'attacher aux personnages.
- **La musique :** Le choix et la composition de la musique sont essentiels pour donner le ton émotionnel d'une scène ou d'un projet entier. La musique peut aller d'un fond sonore subtil au leitmotiv d'un personnage, chacun contribuant à l'engagement émotionnel du spectateur. Elle peut créer une tension, évoquer la nostalgie ou susciter un sentiment de joie, selon le contexte.
- **Son d'ambiance :** Les sons d'ambiance, tels que le bruit des rues de la ville, le gazouillis des oiseaux ou le bruissement des feuilles, ajoutent de la profondeur à la narration. Ces

sons fournissent non seulement un contexte et une atmosphère, mais ils augmentent également la crédibilité, en rendant le monde dans lequel s'inscrit le récit plus immersif et plus crédible.

- Effets sonores : Les effets sonores (SFX) servent à ajouter du réalisme et de l'impact aux histoires. Les effets sonores renforcent les éléments visuels et créent une expérience sensorielle pour le public. Pensez par exemple à une scène effrayante et à la façon dont les sons contribuent à son atmosphère.

5.3 Édition

Le montage est l'étape finale du processus de production et consiste à sélectionner et à arranger les plans pour créer une narration cohérente. Pendant le tournage, il est courant de prendre plusieurs photos des mêmes scènes afin de comparer les nuances entre elles. Les monteurs choisissent les meilleures et procèdent à d'autres ajustements afin de faciliter le déroulement de l'histoire de la meilleure façon possible.

- Sélection des plans : Les monteurs choisissent les plans les plus efficaces parmi les séquences filmées pendant la production. Le choix des angles à utiliser et du moment où l'on passe de l'un à l'autre influe considérablement sur le déroulement de l'histoire. Il permet d'assembler une séquence qui communique au mieux le message, l'ambiance ou l'idée recherchés.
- Le rythme : Le montage contrôle le rythme ou la vitesse de l'histoire. Le rythme des coupes et des transitions, ainsi que la synchronisation des éléments visuels et auditifs, déterminent la rapidité ou la lenteur du déroulement de la narration. Les monteurs ont recours à diverses techniques telles que les coupes transversales, les montages et les coupes rapides pour gérer le rythme de l'histoire et maintenir l'intérêt du public.
- Intégration des effets visuels : Dans les cas où des effets visuels sont inclus, le montage joue un rôle dans l'intégration transparente de ces éléments dans les enregistrements existants. Les monteurs travaillent en étroite collaboration avec les artistes des effets visuels pour s'assurer que les images de synthèse ou autres améliorations visuelles ne sont pas perçues comme artificielles et qu'elles se fondent dans les éléments réels sans être détectées.

6. Impact du cinéma et des médias sur la société

Le cinéma et les médias occupent une place unique et plutôt influente dans notre société. Ils sont à la fois le reflet de nos vies, de nos expériences et de nos valeurs culturelles et une force puissante qui façonne nos perceptions et nos attitudes. Ce manuel explore brièvement la manière dont le cinéma et les médias ont profondément influencé et reflété les tendances sociales, culturelles et politiques. L'impact du cinéma et des médias sur la société est une interaction complexe et dynamique. Ils reflètent et façonnent notre paysage social, culturel et politique. Que ce soit en présentant des voix diverses, en remettant en question les stéréotypes ou en servant de plateforme au discours politique, les films et les médias font partie intégrante de la manière dont nous comprenons le monde qui nous entoure, dont nous nous y engageons et dont nous y réagissons. Ils sont le reflet de notre passé, un commentaire sur notre présent et un puissant agent de changement pour notre avenir.

Reflet des tendances sociales et culturelles :

Les films et les médias sont des miroirs qui reflètent les valeurs et les préoccupations de la société dont ils sont issus. Ils reflètent souvent la conscience collective d'une époque donnée, en saisissant les idéologies, les normes et les angoisses dominantes. Lorsque vous réfléchissez à ce sujet, pensez aux films de votre époque et à la manière dont les thèmes et les intrigues s'inscrivent dans l'état général du monde à ce moment-là.

Représentation et diversité :

La représentation de récits diversifiés et inclusifs est un sujet de discussion et de changement permanent au sein de l'industrie. Ces dernières années, l'accent a été mis sur une représentation plus précise et plus diversifiée dans les films et les médias, notamment en ce qui concerne la diversité des perspectives raciales et sexuelles. De plus en plus de gens apprécient l'inclusion de personnages principaux diversifiés, d'histoires jamais racontées auparavant et de perspectives souvent ignorées. Ce changement ne reflète pas seulement la demande croissante de récits diversifiés, mais influence aussi activement la manière dont la société perçoit et valorise ces voix. Voir à l'écran quelqu'un qui nous ressemble physiquement, mentalement, économiquement ou socialement nous rend plus enclins à nous identifier, à nous inspirer et à nous motiver.

Rôles des hommes et des femmes et autonomisation :

La représentation des rôles masculins et féminins dans les films et les médias a considérablement évolué au fil du temps. Le cinéma classique hollywoodien dépeint souvent les femmes dans des rôles traditionnels, tandis que le cinéma moderne a vu l'émergence de protagonistes féminins puissants et la remise en question des stéréotypes. C'est presque un euphémisme de dire que cela a un impact sur la société. Les gens ont tendance à admirer les personnages de fiction ou la représentation de personnes réelles dans les films et les médias, et le fait d'avoir des options plus larges et plus diversifiées quant à l'identité de ces personnages et à ce qu'ils font sert les objectifs d'inspiration, de validation et de reconnaissance.

Façonner l'opinion publique :

Les médias sont un outil puissant pour façonner l'opinion publique. La manière dont les histoires sont présentées, les questions qui sont mises en avant et les récits qui sont promus peuvent influencer de manière significative la façon dont le public perçoit le monde. Les médias d'information, en particulier, jouent un rôle essentiel dans la formation du discours public sur les questions politiques et sociales. L'essor des médias sociaux a encore amplifié la vitesse et la portée de l'impact des médias sur l'opinion publique. Il n'est pas rare que des films abordent des sujets socialement controversés ou traitent de questions sociétales complexes, contribuant ainsi à la perception du grand public sur différents sujets.

7. Évaluation :

Vrai ou faux

L'invention du Cinématographe par les frères Lumière marque la naissance du cinéma en tant que média de masse. (T)

La science-fiction explore des concepts futuristes, examinant souvent des questions scientifiques et sociales et dépassant les limites de la réalité. (T)

Les médias sont souvent le reflet des valeurs et des préoccupations de la société dont ils sont issus. (T)

La représentation des rôles des hommes et des femmes dans les films et les médias est restée inchangée au fil des ans. (F)

Les films et les médias ont peu ou pas d'impact sur l'opinion publique ou les valeurs sociétales. (F)

Questions multiples

Quel est l'objectif principal de la phase de post-production dans la réalisation d'un film ?

- a) L'écriture de scénarios
- b) Capturer des images pendant le tournage
- c) Montage et peaufinage des séquences (T)
- d) Casting des acteurs

Quel genre explore typiquement des concepts futuristes et repousse souvent les limites de l'imagination ?

- a) Drame
- b) Science-fiction (T)
- c) Comédie romantique
- d) Mystère

Quel genre de film est connu pour son humour et sa comédie physique exagérée, souvent caractérisée par des éléments de slapstick ?

- a) L'horreur
- b) Comédie (T)
- c) Science-fiction
- d) Action-aventure

Laquelle des techniques suivantes est utilisée en cinématographie pour créer des ambiances différentes, révéler des traits de caractère et diriger l'attention du public ?

- a) Dialogue

- b) Angles et mouvements de caméra (T)
- c) Composition musicale
- d) Techniques d'éclairage

Questions ouvertes

1. Quelles sont les trois étapes du processus de production dans le domaine du cinéma et des médias ?
  - Préproduction
  - Production
  - Post-production

2. Selon vous, comment la représentation du genre, de la race et de la diversité dans les films et les médias a-t-elle évolué et quel impact a-t-elle eu sur les attitudes et les valeurs de la société ?

Exemple : À mon avis, la représentation du genre, de la race et de la diversité dans les films et les médias a évolué de manière significative au fil du temps, reflétant et influençant les attitudes et les valeurs de la société de plusieurs manières.

Représentation des sexes, évolution de la représentation raciale et ethnique, diversité derrière la caméra, défis et questions d'actualité, etc.

3. Pouvez-vous donner des exemples de films ou de contenus médiatiques qui, selon vous, ont eu une influence significative sur l'opinion publique ou le discours politique ? Comment ont-ils réussi à exercer cette influence ?

Liste de références

- Andersen, T. et Weber, M. (2017). *Slow Writing : Thom Andersen on Cinema*. The Visible Press, Londres, Royaume-Uni. Publié à l'origine dans *Film Culture*, été 1966.
- Cinéaste (septembre 2023). Les étapes de la production cinématographique : Comment les films sont faits. Filmmaker. Disponible à l'adresse : <https://www.filmmaker.tools/stages-film-production-how-movies-are-made> . Consulté en novembre 2023.
- Heckmann, C. (janvier 2023). La chronologie de l'histoire du cinéma - Toutes les époques de l'histoire du cinéma expliquées. Studio Binder. Disponible à l'adresse : <https://www.studiobinder.com/blog/the-history-of-film-timeline/> . Consulté en novembre 2023.
- Johnson, A. (s.d.). The Art of Great Storytelling for Film : Tips for Filmmakers. Audiosocket. Disponible à l'adresse : <https://blog.audiosocket.com/filmmaking/the-art-of-great-storytelling-for-film-tips-for-filmmakers/> . Consulté en novembre 2023.
- Landy, M. (2001). *Le film historique : Histoire et mémoire dans les médias*. Rutgers University Press, New Jersey, États-Unis. ISBN : 0-8135-2855-0.
- MasterClass (juin 2021). Comprendre la réalisation d'un film : Les 5 étapes de la production d'un film. MasterClass. Disponible à l'adresse : <https://www.masterclass.com/articles/understanding-the-stages-of-film-production> . 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.
- Schach, A. (2017). *Storytelling : Geschichten in Text, Bild und Film*. Springer Gabler, Allemagne. ISBN : 3658152311.