RÉALISER ET MONTER DES VIDÉOS POUR DÉVELOPPER SA COMMUNICATION DIGITALE - ARTISTIQUE

Formation préparant à la certification RS7503 – Réaliser et monter des vidéos pour développer sa communication digitale

Organisme de formation : Atelier Mastercast
Certificateur : La WAB
Durée totale : 63 heures en présentiel
Lieux de formation : Marseille et Paris
Effectif maximum envisagé : 16 participants

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA FORMATION

Cette formation a pour objectif de permettre aux professionnels de concevoir, réaliser, monter et diffuser des contenus audiovisuels adaptés à leurs besoins de communication digitale, afin de développer leur visibilité et de valoriser leur activité professionnelle.

Sa construction pédagogique s'appuie sur une approche pluridisciplinaire, associant les expertises complémentaires de réalisateurs, de cadreurs, de monteurs vidéo, de spécialistes de la communication digitale et de professionnels du secteur audiovisuel.

Cette complémentarité permet de proposer un parcours complet, articulant les dimensions stratégiques, techniques et artistiques de la production vidéo, depuis la définition des objectifs de communication jusqu'à la diffusion des contenus sur les supports numériques adaptés.

Une attention particulière est portée aux spécificités des secteurs artistique, culturel et audiovisuel, pour lesquels les contenus vidéo constituent des outils essentiels de présentation, de promotion et de développement professionnel.

Tout au long de la formation, les participants travaillent à partir de scènes proposées en amont par les intervenants ou sélectionnées par les stagiaires en fonction de leurs projets.

Accompagnés de réalisateurs, de directeurs de casting, d'agents artistiques et de professionnels de l'image, ils participent activement aux différentes étapes de production : préparation technique, cadrage, éclairage, prise de son, tournage, analyse des séquences et sélection des images.

Les participants alternent les positions devant et derrière la caméra, afin de développer leur autonomie technique tout en constituant une matière audiovisuelle exploitable.

Les séquences réalisées servent notamment à la conception et au montage d'une bande démo professionnelle, permettant de valoriser les compétences et le parcours des participants.

En parallèle, chaque stagiaire conçoit et réalise une vidéo de présentation professionnelle, destinée à promouvoir son activité et à développer sa visibilité sur les supports digitaux appropriés.

La formation intègre également un accompagnement à la communication digitale, enrichi par les retours d'expérience de professionnels du secteur, notamment des agents artistiques, réalisateurs et directeurs de casting. Ces interventions permettent d'identifier les attentes du marché, les formats de présentation privilégiés et les pratiques favorisant la visibilité, la valorisation des compétences et le développement des opportunités professionnelles.

À travers cette approche alliant maîtrise technique, réalisation audiovisuelle et stratégie de communication, la formation vise à rendre les participants autonomes dans la production et la diffusion de contenus vidéo répondant à leurs objectifs professionnels.

PUBLIC VISÉ

Cette formation s'adresse :

- Aux dirigeants et dirigeantes d'entreprise souhaitant développer la communication digitale de leur structure par la vidéo.
- Aux collaborateurs et collaboratrices en charge de la communication ou du marketing au sein de leur entreprise.
- Aux entrepreneurs et professionnels indépendants souhaitant concevoir et diffuser leurs propres contenus audiovisuels.
- Aux comédiens, comédiennes et artistes souhaitant développer leur visibilité et leur communication professionnelle.
- Aux professionnels des secteurs artistique, culturel et audiovisuel souhaitant acquérir des compétences en réalisation, montage et diffusion de vidéos.
- Aux professionnels souhaitant utiliser les contenus audiovisuels comme outils de promotion et de valorisation de leur activité.

PRÉREQUIS

Cette certification s'adresse à des professionnels disposant d'une maîtrise courante des outils numériques (navigation web, bureautique, utilisation d'un smartphone, d'un drone, téléchargement d'application, prise de vues…).

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l'issue de la formation, les participants seront capables de :

1. Définir les objectifs de communication d'une vidéo en tenant compte des besoins exprimés, des publics cibles et des moyens disponibles au sein d'une entreprise ou d'une activité professionnelle.

2. Préparer la conception d'un projet vidéo en élaborant un synopsis, un découpage technique, en rassemblant les contenus multimédias nécessaires et en prenant en compte les éventuelles situations de handicap des publics destinataires.

3. Réaliser des prises de vues et de sons à l'aide d'équipements adaptés, notamment un appareil numérique ou un smartphone, en maîtrisant les techniques de cadrage, d'éclairage et de captation sonore, et en prévoyant les images complémentaires nécessaires au montage.

4. Monter une vidéo en sélectionnant et en assemblant les prises de vues et de sons à l'aide d'un logiciel ou d'une application de montage, afin d'obtenir une production cohérente avec les objectifs de communication définis.

5. Exporter et diffuser des contenus vidéo sur des supports digitaux adaptés, en tenant compte des contraintes techniques, des publics destinataires et des besoins d'accessibilité.

PROGRAMME DE FORMATION

MODULE 1 — DÉFINIR SA STRATÉGIE DE COMMUNICATION ET CONCEVOIR SON PROJET VIDÉO

Durée : 7 heures
Compétences visées : C1 et C2

Contenu pédagogique

- Identifier les enjeux et les objectifs de la communication audiovisuelle.
- Analyser les besoins de communication d'une entreprise, d'un professionnel ou d'une activité indépendante.
- Identifier les publics cibles et les messages à transmettre.
- Découvrir les différents formats de communication vidéo : vidéo de présentation, bande démo, portrait professionnel, vidéo promotionnelle et contenus destinés aux réseaux sociaux.
- Choisir les supports de diffusion adaptés aux objectifs définis.
- Déterminer les ressources techniques, humaines et financières nécessaires.
- Concevoir un projet audiovisuel adapté à ses moyens.
- Élaborer un synopsis, un découpage technique et un planning prévisionnel.
- Identifier les ressources multimédias à mobiliser.
- Prendre en compte les besoins d'accessibilité des publics destinataires.

Mise en pratique

Chaque participant élabore son projet de communication audiovisuelle, en définissant notamment les objectifs de sa vidéo de présentation professionnelle, son public cible, les moyens nécessaires et les supports de diffusion envisagés.

Intervenants pressentis : community manager, spécialiste de la communication digitale, réalisateur.

MODULE 2 — PRÉPARATION DES TOURNAGES ET MAÎTRISE DES TECHNIQUES AUDIOVISUELLES

Durée : 7 heures
Compétences visées : C2 et C3

Contenu pédagogique

- Analyser et préparer les scènes à tourner, sélectionnées en amont ou proposées par les stagiaires.
- Comprendre les principes de la mise en scène et du découpage technique.
- Découvrir les équipements de captation : caméras, appareils numériques, smartphones et accessoires.
- Comprendre les différents types de plans, axes de caméra et mouvements.
- Maîtriser les fondamentaux du cadrage et de la composition visuelle.
- Découvrir les principes de l'éclairage et les techniques de mise en lumière.
- Comprendre les conditions d'une prise de son de qualité.
- Préparer le matériel et organiser un espace de tournage.
- Définir les besoins techniques en fonction des scènes et des objectifs de réalisation.
- Anticiper les prises et contenus secondaires nécessaires au montage.

Mise en pratique

Exercices de cadrage, d'éclairage et de captation sonore.

Préparation des premières scènes et mise en situation avec les équipements audiovisuels.

Les participants commencent à expérimenter les fonctions de cadreur, de technicien et de réalisateur, sous la supervision des intervenants.

Intervenants pressentis : cadreur, chef opérateur, réalisateur.

MODULE 3 — TOURNAGES DE SCÈNES ET RÉALISATION AUDIOVISUELLE EN CONDITIONS PROFESSIONNELLES

Durée : 35 heures
Compétences visées : C2 et C3, avec mobilisation des acquis de C1 et préparation de C4

Contenu pédagogique

Ce module constitue le cœur pratique de la formation.

Les participants réalisent plusieurs scènes de registres et de tonalités différents, encadrés par des réalisateurs et des directeurs de casting professionnels en activité.

Les scènes, attribuées en amont ou sélectionnées par les stagiaires, permettent de développer un travail audiovisuel complet, de la préparation à la captation.

Préparation et réalisation des scènes

- Analyse des scènes et définition des intentions de réalisation.

- Identification des besoins techniques et artistiques.
- Choix des plans, des axes de caméra et des cadrages.
- Préparation de la mise en lumière et de la prise de son.
- Organisation des séquences et du matériel de tournage.
- Réalisation de scènes en conditions professionnelles.
- Adaptation des choix de réalisation aux contraintes rencontrées.

Participation active à la captation

Les participants alternent entre les différentes fonctions de tournage afin de développer leur autonomie dans la production audiovisuelle.

Ils sont notamment amenés à :

- Interpréter des scènes face caméra.
- Cadrer et filmer les scènes des autres participants.
- Participer à la préparation des dispositifs d'éclairage.
- Contrôler les conditions de prise de son.
- Expérimenter différents angles et valeurs de plans.
- Réaliser des captations à l'aide d'une caméra ou d'un smartphone.
- Effectuer des prises complémentaires pour enrichir les possibilités de montage.
- Identifier les difficultés techniques et proposer des ajustements.

L'ensemble de ces exercices est réalisé sous la supervision et avec les conseils de professionnels de l'audiovisuel.

Visionnage et analyse des captations

- Analyse des séquences tournées.
- Identification des meilleures prises.
- Évaluation de la qualité de l'image, du cadre et du son.
- Étude des choix de réalisation.
- Retours individualisés des intervenants.
- Corrections techniques et réalisation de nouvelles prises lorsque nécessaire.
- Sélection progressive des contenus exploitables.

Constitution des supports audiovisuels

Les scènes tournées permettent de constituer une bibliothèque de rushs, destinée notamment à la création d'une bande démo professionnelle.

Chaque participant dispose de différentes séquences de travail afin de sélectionner celles qui valorisent le mieux son activité et répondent à ses objectifs de communication.

Intervenants pressentis : réalisateurs, directeurs de casting, cadreurs et professionnels de l'image.

MODULE 4 — MONTAGE AUDIOVISUEL ET CRÉATION DES SUPPORTS DE COMMUNICATION

Durée : 14 heures
Compétences visées : C4 et C5

Contenu pédagogique

- Découvrir les fonctionnalités d'un logiciel ou d'une application de montage vidéo.
- Importer et organiser les fichiers audiovisuels.
- Réaliser le dérushage et sélectionner les séquences adaptées.
- Comprendre les principes de narration et de rythme audiovisuel.
- Effectuer les coupes et raccords nécessaires.
- Assembler les plans et construire une progression cohérente.
- Ajuster les durées et les transitions.
- Traiter les éléments sonores et améliorer l'équilibre audio.
- Ajouter des titres, des éléments graphiques et des contenus multimédias.
- Réaliser des corrections simples de l'image et du son.
- Intégrer les sous-titres et les éléments favorisant l'accessibilité.
- Préparer les vidéos pour leur exportation.

Atelier 1 — Création d'une bande démo professionnelle

À partir des scènes tournées pendant la formation, les participants apprennent à :

- Sélectionner leurs meilleurs extraits.
- Organiser les séquences selon une progression cohérente.
- Construire un montage valorisant leurs compétences et leur identité professionnelle.
- Adapter le rythme et la durée de la bande démo.
- Harmoniser les séquences issues de différents tournages.
- Finaliser une bande démo exploitable dans leur communication professionnelle.

Atelier 2 — Montage d'une vidéo de présentation professionnelle

Chaque participant travaille sur une vidéo de présentation destinée à sa communication digitale.

L'atelier comprend :

- La sélection des prises et séquences pertinentes.
- L'organisation du message.
- L'assemblage et le montage des images.
- L'intégration des éléments visuels et sonores.
- La finalisation d'une vidéo adaptée au public et aux supports de diffusion retenus.

Intervenants pressentis : monteur vidéo professionnel, réalisateur.

MODULE 5 — COMMUNICATION DIGITALE, VALORISATION PROFESSIONNELLE ET DIFFUSION DES CONTENUS

Durée : 7 heures
Compétences visées : C1 et C5, mobilisation transversale de C2 à C4

Contenu pédagogique

Communication digitale et diffusion

- Identifier les supports digitaux adaptés à son activité.
- Comprendre les spécificités de diffusion des vidéos selon les plateformes.
- Adapter les formats, résolutions et paramètres d'exportation.
- Prendre en compte les contraintes techniques et l'accessibilité des contenus.
- Diffuser les vidéos sur les supports pertinents.
- Construire une communication cohérente autour de ses réalisations.
- Développer sa visibilité professionnelle à l'aide de contenus audiovisuels.

Valorisation professionnelle et attentes du secteur artistique et audiovisuel

- Comprendre les attentes des professionnels du secteur en matière de présentation audiovisuelle.
- Identifier les caractéristiques d'une bande démo efficace.
- Déterminer les séquences les plus pertinentes pour valoriser un profil.
- Comprendre les attentes des agents artistiques, réalisateurs, producteurs et directeurs de casting.
- Adapter ses contenus vidéo aux pratiques professionnelles du secteur.
- Identifier les erreurs fréquentes dans les vidéos de présentation et les bandes démo.
- Exploiter ses réalisations dans une stratégie de prospection et de développement de son réseau professionnel.
- Valoriser ses compétences, son parcours et ses réalisations pour favoriser les opportunités professionnelles.

Mise en pratique

Présentation et analyse des vidéos produites.

Identification des supports de diffusion adaptés à chaque projet.

Exportation et diffusion des contenus conformément aux objectifs de communication définis.

Retours individualisés des intervenants sur la pertinence technique, artistique et professionnelle des réalisations.

Intervenants pressentis : community manager, agents artistiques, réalisateurs, directeurs de casting et professionnels de la communication.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

La formation repose sur une pédagogie immersive et participative, privilégiant les mises en situation professionnelles et l'acquisition des compétences par la pratique.

Elle associe :

- Des apports théoriques et techniques.
- Des démonstrations de matériels et d'outils audiovisuels.
- Des tournages de scènes en conditions professionnelles.
- Une participation active des stagiaires aux prises de vues et de sons.
- Des ateliers de montage et de production de contenus vidéo.
- Des visionnages et analyses collectives.
- Des retours personnalisés des intervenants.
- Des échanges avec des professionnels en activité dans les secteurs artistique et audiovisuel.

Les modules pédagogiques sont articulés sur l'ensemble du parcours de 80 heures, permettant une alternance entre les enseignements théoriques, techniques et pratiques.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Évaluation initiale : identification des acquis et des besoins des participants.

Évaluation formative : observation des mises en pratique, analyse des captations, exercices de cadrage, de prise de son et de montage, retours individualisés.

Évaluation finale pédagogique : réalisation et présentation d'un projet vidéo répondant à un objectif de communication professionnelle, comprenant :

- La définition des objectifs et du public cible.
- Le synopsis et le découpage technique.
- Les ressources, le budget et le planning.
- Les prises de vues et de sons réalisées par le participant.
- La vidéo finalisée et montée.
- L'exportation et la diffusion sur un support digital adapté.

Évaluation certificative : organisée conformément aux modalités prévues par le certificateur La WAB, distinctement des évaluations pédagogiques de la formation.

LIVRABLES DE FORMATION

À l'issue de la formation, chaque participant a vocation à disposer :

- D'une bande démo professionnelle réalisée à partir des scènes tournées au cours du parcours.
- D'une vidéo de présentation professionnelle, montée et adaptée à sa communication digitale.
- Des rushs de ses scènes, selon les conditions de mise à disposition définies par l'organisme.
- D'un dossier de conception du projet vidéo.
- D'une attestation de fin de formation.

MOYENS TECHNIQUES

Caméras professionnelles HD/4K, smartphones, micros, kits d'éclairage, moniteurs, équipements de projection, espaces de tournage, matériels de captation et logiciels ou applications de montage vidéo.

Des équipements et moyens informatiques adaptés sont mis à disposition pour les activités nécessitant la manipulation des logiciels et la production de vidéos.

INTERVENANTS

Professionnels de la communication, du cadre et du montage : Réalisateurs, chefs opérateurs, monteurs vidéo et/ou community managers, et professionnels du secteur audiovisuel, intervenant selon leurs domaines d'expertise et les besoins de la formation.

ACCESSIBILITÉ

Atelier Mastercast étudie les besoins particuliers des participants en situation de handicap afin de mettre en œuvre les adaptations pédagogiques, techniques et organisationnelles appropriées.

TABLEAU DE CORRESPONDANCE ENTRE LE RÉFÉRENTIEL RS7503 ET LE PROGRAMME DE FORMATION

Compétences du référentiel RS7503	Modules pédagogiques correspondants	Modalités d'acquisition et de mise en pratique
C1 – Définir les objectifs de communication de la vidéo en tenant compte des moyens de l'entreprise et des besoins exprimés.	**Module 1** – Stratégie de communication et conception du projet vidéo. **Module 5** – Communication digitale et valorisation professionnelle.	Identification des objectifs de communication, des publics cibles, des supports de diffusion et des moyens mobilisables. Élaboration d'un projet vidéo adapté à une activité professionnelle.
C2 – Préparer la conception de la vidéo : synopsis, découpage technique, contenus multimédias et prise en compte des situations de handicap du public cible.	**Module 1** – Stratégie et conception. **Module 2** – Préparation technique. **Module 3** – Tournages.	Élaboration du synopsis, du découpage technique, du planning et du budget. Préparation des scènes et des moyens de tournage. Identification des contenus nécessaires et des besoins d'accessibilité.
C3 – Réaliser des prises d'image et de son à l'aide d'équipements adaptés et prévoir les contenus vidéo secondaires nécessaires au montage.	**Module 2** – Techniques audiovisuelles. **Module 3** – Tournages de scènes professionnelles.	Manipulation des équipements, cadrage, éclairage, prise de son et captation vidéo. Participation active aux tournages des scènes des autres stagiaires. Réalisation de prises complémentaires.
C4 – Monter la vidéo à l'aide d'un logiciel ou d'une application en sélectionnant les meilleures prises et en intégrant les contenus multimédias prévus.	**Module 4** – Montage audiovisuel et création des supports de communication.	Dérushage, sélection des séquences, montage, raccords, traitement de l'image et du son, intégration d'éléments graphiques et de sous-titres. Création d'une bande démo et d'une vidéo de présentation professionnelle.
C5 – Exporter la vidéo vers des supports digitaux adaptés, en tenant compte des contraintes techniques, des publics et de l'accessibilité.	**Module 4** – Montage et finalisation. **Module 5** – Communication digitale et diffusion.	Exportation des vidéos, adaptation des formats aux plateformes, vérification technique, intégration des éléments d'accessibilité et diffusion sur les supports numériques appropriés.

SYNTHÈSE DE LA COUVERTURE DES COMPÉTENCES

Module pédagogique	Durée	Compétences mobilisées
Module 1 – Stratégie de communication et conception	8 h	C1 – C2
Module 2 – Préparation technique des tournages	8 h	C2 – C3
Module 3 – Réalisation et tournage de scènes	40 h	C2 – C3, mobilisation de C1 et préparation de C4
Module 4 – Montage audiovisuel et création des supports	16 h	C4 – C5
Module 5 – Communication digitale, valorisation et diffusion	8 h	C1 – C5
TOTAL	**80 h**	**C1 à C5 couvertes**

MODALITÉS DE VÉRIFICATION DE L'ACQUISITION DES COMPÉTENCES

L'acquisition des compétences est vérifiée progressivement au moyen des exercices pratiques, des mises en situation de tournage, des travaux de montage et des productions individuelles.

Chaque participant est amené à concevoir et réaliser un projet vidéo complet, comprenant la définition des objectifs de communication, la préparation technique, la réalisation des prises de vues et de sons, le montage, l'exportation et la diffusion sur un support digital adapté.

Ce travail permet de préparer l'évaluation certificative prévue par La WAB, reposant sur la présentation d'une vidéo répondant aux besoins de communication d'une entreprise et d'un support visuel présentant les différentes étapes du projet.