

« Technologies émergentes : Possibilités illimitées pour un budget »
Symposium mondial sur l'évolution du milieu des arts à l'ère du numérique – Notes Session 4
27 janvier 2021

ÉTUDE DE CAS – MIAMI ART STRONG

- Quand des dépenses additionnelles sont impossibles, la créativité peut aider à réduire l'écart.
- L'an dernier, tout a été fermé à cause de la pandémie. Que pouvait faire le secteur des Arts à distance, entièrement en numérique et sans coût ?
- Grâce à une belle collaboration, Miami Art Strong a été créé, en commençant par une réunion Zoom et une session de réseautage bi-hebdomadaires sur la manière d'élaborer des projets promotionnels.
- Dès la première semaine, il y eut 50 compagnies associées au projet. Il y en a maintenant plus de 100.
- Nous devons maintenant rentabiliser les choses essentielles suivantes : temps, matière grise, expérience, talent, travail, relations et enthousiasme pour créer du matériel promotionnel.
- La vidéo tournée pour le projet a été vue plus de 30 000 fois en une journée.
- Oui, les ressources économiques sont importantes, mais plusieurs autres choses importent plus que la technologie et le budget.
- Il ne s'agit pas toujours de revenus, mais surtout de créer des expériences.

COMMENT TRANSFORMER VOTRE TÉLÉPHONE EN SOLUTION VIDÉO PROFESSIONNELLE

En 2021, les téléphones ont des écrans 4K, des haut-parleurs de grande qualité et certains sont même équipés de la technologie 5G pour du streaming (lecture en continu).

- Les gens sont moins intéressés à regarder des vidéos de piètre qualité.
- La technologie est aujourd'hui bon marché et beaucoup plus disponible.

Produits recommandés par Rafael :

- **FiLMiC Pro** (14,99 \$)
 - Application vidéo qui permet d'ajuster équilibre et saturation des couleurs, contraste, exposition et fréquence d'images, et de connecter son téléphone à une caméra professionnelle.
 - Tutoriels gratuits pour l'apprentissage de l'application.
- **Supports et trépieds**
 - **Pince *TwistGrip* de Manfrotto** (44,88 \$)
 - Trépieds (prix variable).
 - Attachez votre téléphone à un trépied. À l'aide de la pince, vous pouvez attacher votre appareil à une table ou autre surface.
 - Un plan régulier et constant améliorera votre vidéo.
 - L'usage de supports et trépieds vous permettra d'avoir des plans constants et facilitera le filmage de plans répétés.

- **Trousse d'éclairage**

- **Trousse à trois lampes** (470 \$)

- Ampoules DEL à deux couleurs offrant des tons de lumière chauds et froids.
- Le contre-jour aide à distinguer le sujet de l'arrière-plan.
- On utilise des lampes de face pour illuminer le sujet face à la caméra. Le sujet paraît ainsi à son meilleur.
- Utilisez l'éclairage pour créer et contrôler contraste et profondeur dans le cadre.
- En utilisant des ampoules colorées DEL dans les deux cabines du fond, Rafael rend les cabines visibles à la caméra et permet à l'espace d'avoir l'air plus à trois dimensions et moins plat.
- Utilisez une trousse d'éclairage pour compenser ou améliorer la lumière venant de sources extérieures là où vous filmez, comme les fenêtres et les lampes déjà dans la pièce.

- **Lampe de bureau** (129 \$ chacune)

- **Trousse audio**

- **Trousse audio** à deux micros (320 \$)

- Connectez votre téléphone à deux microphones pro et vous pourrez contrôler le son avec des écouteurs.
- Les gens pardonnent plus les vidéos de piètre qualité qu'un mauvais son.
- Les micros Lavalier (*lav mics*) sont habituellement raccordés à l'arrière du haut-parleur et sont plus près de la bouche du sujet, contrairement au micro intégré à la caméra. L'utilisation d'un deuxième *lav mic* vous permet de bouger la caméra, dans ce cas-ci votre téléphone, plus librement.

- **Objectifs pour téléphones**

- **Trousse d'objectifs Criacr** (22,99 \$)

- Utilise une pince pour raccorder votre téléphone.
- Offre plus d'options pour avoir plus de profondeur dans votre plan.

- **Objectifs Moment** (30 – 400 \$)

- À la place d'une pince, peuvent exiger un étui spécial pour raccorder les objectifs.

- **Cours en ligne**

- **Apprentissage LinkedIn** (anciennement **Lynda.com**) – (30 \$/mois)

- Consultez votre bibliothèque locale pour accéder à l'Apprentissage LinkedIn.
- Rafael recommande certains des tutoriels offerts pour tourner des vidéos.
- C'est la connaissance qui fait la force !

QUESTIONS :

Y a-t-il d'autres applications ou logiciels nécessaires à ces gadgets ?

- S'ils ont besoin de logiciel additionnel, les gadgets vont venir avec.

Les lentilles recommandées fonctionnent-elles avec tous les types de téléphones ?

- Ça fonctionne vraisemblablement avec tous les types. Vérifiez la description du produit pour vous assurer que le vôtre est compatible.

-

TRANSMISSIONS MULTI-CAMÉRAS POUR LE WEB

- Un angle vidéo est-il limitatif ? Incorporez plus d'un angle.
- Les présentations en direct peuvent tirer parti de vidéos préenregistrées.

Atem Mini Pro ISO (895 \$)

- Comment intégrer des améliorations en direct pendant la pandémie ?
- Ce panneau contrôle l'entrée audio, les boutons de transition, les boutons pour changer les réglages de l'écran.

Avantages :

1. Il vous permet de recevoir quatre sources différentes par HDMI. Dans sa démonstration, Rafael, utilise quatre caméras :
 - Caméra 1 (Caméra faciale)
 - Caméra 2 (Caméra montrant le panneau de contrôle)
 - Caméra 3/Source vidéo (Ordinateur)
 - Caméra 4 (Téléphone)
2. Il vient avec une série de transitions vidéo (coupures nettes, fondus, effacements, effets de vidéo numériques, fondus au noir pour commencer et finir votre transition).
 - Un fondu au noir est inestimable pour finir un tournage parce qu'il va estomper l'audio et la vidéo en même temps.
3. Utilise des recouvrements graphiques déjà faits : images superposées, tiers inférieur (super pour les noms), graphiques plus grands pour le contexte ou un appel à l'action, graphiques plein écran pour les annonces.
4. Peut créer une incrustation d'image, fusionnant une source vidéo dans une autre.
5. Entrées audio - peut connecter deux microphones directement et alimenter un mélangeur audio.
6. Outil de contrôle multi-caméras – il a quatre entrées vidéo, peut contrôler l'audio, voir les graphiques, le statut d'enregistrement, les fluctuations Internet, la bande-annonce, et la programmation en train d'être montrée en direct à l'auditoire.
7. Capacités d'enregistrement – peut enregistrer la transmission qui en découle, l'entrée audio et les quatre entrées vidéo, complètement à l'écart.
8. Capacités de lecture en continu – peut alimenter la transmission à un ordinateur par USB, ou la table de mixage vidéo peut diffuser directement aux médias sociaux.

QUESTIONS :

Connaissez-vous une technologie quelque part qui permettrait aux gens de chanter ou faire de la musique ensemble sans décalage entre les participants ?

- Malheureusement, non.
- Le retard dépend de votre connexion Internet, c.-à-d. de votre bande passante.
- Heureusement, cette infrastructure va s'améliorer quand la pandémie sera terminée. Elle est maintenant très surchargée à cause d'une grande demande.

Le *lav mic* utilisé par Rafael pourrait-il être monté sur des instruments pour enregistrer l'audio ?

- Les microphones sont comme des oreilles. Le *lav mic* est super pour parler parce qu'il est proche de votre bouche, mais sur un instrument comme une trompette ou un trombone, le micro serait dans la mauvaise direction puisqu'il serait attaché au revers du vêtement du/de la musicien/ne.
- Il serait aussi trop près des instruments à cordes et vous auriez le bruit causé par le mouvement des doigts.
- Un genre de micro *Blue Yeti* serait mieux, car il serait éloigné du/de la musicien/ne de trois à cinq pieds. Vous obtiendriez un meilleur son et le micro pourrait aller chercher la réverbération de la pièce.
- Une combinaison des deux micros, *lav mic* et *Yeti mic*, serait probablement encore mieux.

L'installation de l'équipement illustré dans votre démo peut-elle être utilisée à distance pendant un tournage en direct ?

- Oui, c'est possible grâce au logiciel appelé *TeamViewer*, qui vous permet d'accéder à distance à un autre ordinateur.

VIDÉO INTERACTIVE

- Une expérience de vidéo ludique.
- À la télé, la plupart des programmes et films suivent un cheminement linéaire et racontent une histoire qui a un début, un milieu et une fin.
- Aujourd'hui, grâce à la technologie informatique, nous pouvons intégrer des boutons dans les vidéos qui offriront une expérience différente chaque fois que vous regarderez la vidéo.
- Nous pouvons maintenant créer des structures narratives ramifiées et les spectateurs/trices peuvent choisir leur propre progression.
- La vidéo interactive peut présenter beaucoup d'informations d'une façon captivante.
- **Eko** (Gratuit !)
 - Convivial et facile à utiliser.
- En plus des compétences de réalisation conventionnelles, la vidéo interactive exigera :
 - Conception graphique
 - Conception expérience utilisateur (EU)
 - Pendant combien de temps les boutons devraient-ils apparaître, combien de choix devraient être présentés, quelle durée devrait avoir chaque partie ?
 - Préproduction approfondie
 - Ai-je besoin de plans spécifiques plus larges pour accommoder les boutons ?

Mes spectateurs ont-ils besoin de plus de temps pour lire les options des boutons ?

VIDÉOS PERSONNALISÉES AXÉES SUR LES DONNÉES

- Vidéo dédiée avec le nom des spectateurs, montant du don, photos d'eux-mêmes, autres informations spécifiques et significatives les concernant.
- **Idomoo** (Prix variable)
- Points à considérer :
 - Une charge de travail de production différente. Il y a quatre étapes dans la création d'une vidéo personnalisée :
 - Créer un chiffrier Excel qui va recueillir de l'information sur votre public.
 - Produire une maquette vidéo avec de l'information qui sera remplacée par les données du chiffrier.
 - Utilisez Idomoo pour choisir quelle colonne correspond à quel remplissage.
 - Transférez votre chiffrier à Idomoo.
 - Les données sont la clé du succès.
 - Les vidéos personnalisées couronnées de succès dépendent de la base de données que vous pouvez construire.
 - Il importe peu que vous soyez bon/ne en production vidéo.

VIDÉO À 360 DEGRÉS

- **Trousse Vidéo 360** (950 + 499 \$)
 - Le casque est un écran télé installé sur la tête.
 - Une super option pour présenter une perspective à la première personne d'événements ou environnements visuellement riches.
 - L'enceinte vidéo contient six caméras pour saisir l'environnement. Ils utilisent une méthode maillée en postproduction pour rassembler les six prises de vue.
 - Vous pouvez vivre cette expérience avec des écouteurs de RV (réalité virtuelle) ou votre téléphone.
 - Le programme s'adapte au gyroscope intégré à votre téléphone et vous pouvez naviguer en bougeant votre doigt ou en déplaçant votre téléphone.
- **3DVista**
 - Programme de Rafael pour intégrer d'autres médias comme des images statiques, des boutons, des étiquettes et de la musique dans ces expériences de RV.
- Points à considérer :
 - Appliquez les stratégies du théâtre dans la direction de talent à l'écran.
 - Expression corporelle et mouvements chorégraphiés.
 - Il faut qu'il se passe quelque chose devant la caméra.
 - Une longue scène intéressante a tendance à fonctionner mieux qu'un montage effectué trop vite.
 - Les lieux où il y a beaucoup de lumière ont de meilleurs résultats, comme les salles de concert, les théâtres et autres grands espaces.

- Ces caméras ne fonctionnent habituellement pas bien en faible luminosité.

QUESTIONS :

Comment une vidéo peut-elle se démarquer quand il y a déjà une saturation de contenus de grande qualité disponibles gratuitement ? Quels principaux indicateurs de performance utilisez-vous pour mesurer le succès de vos projets ?

- Les principaux indicateurs de performance (PIPs) doivent être uniques à chaque projet.
 - Exemple : Une vidéo gratuite n'aurait pas de revenus de vente de billets comme une PIP.
- Réalisez des tests A/B) – produisez deux vidéos avec des changements mineurs pour savoir laquelle est la meilleure.
- En ce qui concerne l'accueil de vos vidéos, vous devriez exploiter le riche marché ignoré des médias.
- Le contenu en ligne a bouleversé l'industrie de la télé parce que les gens pouvaient regarder ce qu'ils voulaient, quand ils le voulaient.
- Produisez du contenu qui vous passionne !
- Vous n'avez pas non plus besoin de millions d'adeptes pour réussir.
 - Exemple : Facebook n'insiste plus sur le nombre d'adeptes que vous avez, mais encourage plutôt l'attachement et l'engagement envers votre contenu. Vous n'avez pas besoin de 1000 adeptes. Il vaut mieux avoir 100 adeptes dont la majorité va acheter et s'engager envers votre contenu plutôt que des milliers de personnes qui regardent mais ne s'engagent pas.

Quelles applications recommandez-vous pour tourner des vidéos gratuites et faciles à utiliser ?

- **iMovie**. Application qui vous permet d'envoyer votre vidéo de votre téléphone à votre ordinateur. Vous pouvez continuer le tournage sur votre ordinateur avec **iMovie** ou envoyer le projet à **Final Cut Pro**.
- **Adobe Premiere Rush** a aussi des outils que vous pouvez utiliser sur votre téléphone et vous pouvez alors envoyer le projet à votre ordinateur et continuer à tourner avec **Adobe Premiere Pro**.

De quelle caméra vous servez-vous ?

- Une **Sony α 7S III**
- Cette caméra sans miroir se révèle un appareil puissant dans des conditions de faible éclairage.
- Pour cette session du symposium, la caméra est raccordée au **Atem Mini Pro**, relié à l'ordinateur qui est lui-même connecté à Zoom.

Quel conseil donneriez-vous pour améliorer l'aspect narratif de tout projet vidéo ?

- Les gens ne s'identifient pas aux chiffres et graphiques autant qu'aux autres personnes.
- Trouvez un personnage qui vous permet d'explorer l'histoire.
- Exemple : Rafael a travaillé sur un projet où un/e collègue musicien/ne et un/e enfant jouent sur des instruments ensemble. Le public a pu voir la prestation sous deux angles différents et faire le lien entre les deux personnages.

- Au moyen d'une histoire, le public peut mieux interagir avec l'information, les statistiques et les graphiques que vous leur montrez.

Avez-vous un guide pratique indiquant comment intégrer une vidéo à votre présentation à affichage multiple ?

- Avec le *Atem Mini Pro*, des boutons vous permettront de réaliser de l'affichage multiple.
- Vous pouvez choisir et changer l'angle que vous voulez pour votre affichage multiple. C'est une simple question de direction de la diffusion vidéo.

Avez-vous trouvé un moyen de transmettre dans votre vidéo la sensation d'être physiquement présent dans un espace au-delà de 360 degrés ou en RV ? Par ex. la direction audio, l'utilisation d'une caméra portable, etc.

- Rafael tourne beaucoup au *New World Centre*. C'est un bâtiment magnifique dans lequel il essaie de trouver différents endroits où il n'a pas encore filmé une entrevue ou une prestation.
- Trouvez un angle différent ou une pièce différente. Ne tenez pas pour acquis que vous connaissez l'endroit.
- Vous pouvez connaître très bien l'édifice, mais votre public ne le connaît pas. Soyez enthousiaste et partagez votre passion.