

12 NOVEMBRE 2015

POST-PRODUCTION ATELIER N°1

WWW.CLUBAUDIOVISUELPARIS.FR

ANIME PAR OLIVIER GRANDI

AU PROGRAMME DE L'ATELIER N°1

- LE METIER DE MONTEUR / L'ART DU MONTAGE
- LE MATERIEL ET LES LOGICIELS REQUIS
- RAJOUT D'ELEMENTS CREATIFS - RESSOURCES SUPPLEMENTAIRES
  - 1- RECHERCHER DE LA MUSIQUE LIBRE DE DROIT
  - 2- RECHERCHER DES VIDEOS LIBRES DE DROIT
  - 3- RECHERCHER DU SON ET DES BRUITAGES
- 1ER EXERCICE PRATIQUE ET CONCLUSIONS
  - EXERCICE ACROBATIES AERIENNES
  - (VISIONNAGES RAPIDES DES REALISATIONS A CE STADE)*

Qu'est-ce qu'un(e) monteur (teuse)?

- *«Un monteur n'a pas besoin d'être écrivain, mais il doit connaître la structure du récit;*
- *il n'a pas besoin d'être caméraman, mais il doit comprendre la composition picturale et la compatibilité des angles de prises de vues;*
- *il n'a pas besoin d'être metteur en scène, mais il doit sentir avec autant de sûreté le jeu des acteurs et le tempo du drame ou de la comédie.»*

Anthony Wollner

L'art du montage

- *Un film bien monté fait penser qu'il s'agit d'une bonne réalisation*
- *Un très grand montage fait penser que le film s'est fait tout seul*

Victor Fleming 1939

- *Si mettre en scène est un regard, monter est un battement de cœur*

Jean-Luc Godard 1956

Le montage est déjà induit au tournage

C'est avant de tourner (fiction ou reportage) qu'il faut penser à ce qu'il adviendra lors du montage :

- - trajectoires
- - entrées et sorties de champ
- - positions de caméras, mouvements, vitesse
- - suivi de de la ligne d'action, du point de focalisation de l'œil du spectateur
- - plans de coupe intérieurs (dans le cadre), extérieurs (hors champ dans la scène ou autre lieu)
- - focales (effet flou – net)
- - raccords : un raccord parfait doit le moment venu être invisible, le faux raccord « peut se révéler plus efficace que ce qui a été tourné »

Les rushes et le chutier

- Lors du « dérushage » : élimination directe de tous les plans ratés (flous, instables, trop courts, diction, jeu)
- Création de dossiers par séquences
- Dans le dossier d'une séquence, créer deux sous-dossiers : les plans excellents, les plans pouvant éventuellement servir
- Renseigner les vignettes dans le dossier séquence
- Placer les fichiers dans l'ordre sur la glissière de temps (timeline)

Paramètres entrant en jeu pour déterminer la qualité de plans susceptibles d'être retenus

- La mise au point
- Le bon éclairage (exposition et température de couleur)
- Le bon son
- La composition de l'image et la direction d'écran
- Le respect des règles : 30° et 180°
- Des angles qui raccordent bien
- Des lignes de regard qui s'ajustent
- La continuité d'une action
- La continuité d'un dialogue
- La qualité de prestation des sujets

Le montage c'est l'embaras du choix

- C'est coller des plans à la queue leu leu pour donner du sens à une histoire (documentaire ou fiction)
- Couper un début ou une fin de plan c'est faire un choix
- Raccorder un plan avec un autre c'est faire un choix
- MONTER C'EST DÉCIDER DU MEILLEUR CHOIX
- MONTER C'EST DONNER LA FORME DÉFINITIVE D'UN FILM
- MONTER C'EST UN ACTE DE CRÉATION qui parachève le travail du réalisateur

Où couper et quand?

- D'abord il y a quatre manières de couper entre deux plans :
coupe franche, fondu enchaîné, volet, fondu en ouverture ou en fermeture
- Quels facteurs interviennent dans la coupe?
  - Information
  - Motivation
  - Composition
  - Angle de caméra
  - Continuité de contenu, de mouvement, de position, de son

Cas d'utilisation de la coupe franche

- Continuité de l'action
- Le besoin d'un changement d'impact
- Changement d'information à apporter
- Changement de lieu

Les coupes franches s'emploient aussi dans les jump cuts (coupes dans l'axe) :

Les match cuts (deux objets différents occupant la même place dans le cadre ou ayant le même mouvement).

Les cut-away (plans de coupe).

Cas d'utilisation du fondu enchaîné

- Changement de temps
- Changement de lieu
- Besoin de ralentir ou d'accélérer le temps
- Force émotionnelle liée au sujet de l'histoire
- Relation visuelle forte entre l'image qui s'achève et l'image qui arrive

Cas d'utilisation du volet

- Changement de temps
- Changement de lieu
- Pas de relation visuelle forte entre le plan qui s'achève et le plan qui commence
- Projets appelant des transitions graphiques marquées
- Possibilité d'utiliser le flou de bougé sous After Effects pour faire des volets de « transition » dynamiques ...

Emploi des transitions

13

- Coupe franche dans 99 % des cas
- Fondu au noir ou au blanc à l'ouverture d'une séquence
- Fondu au noir ou au blanc à la fermeture d'une séquence (fermeture à l'iris à l'époque du cinéma muet)
- Fondu enchaîné (long ou bref)
- Les autres transitions : à ne pas utiliser dans 99,99 % des cas (ne pas confondre plateau télé et cinéma numérique). L'argument publicitaire des éditeurs de logiciels de montage qui proposent une multitude de transitions est un attrape-nigaud.

Les 5 techniques de montage selon Poudovkine

14

- **Contraste** : Oliver Twist crevant de faim découvrant la table richement garnie des maîtres de l'orphelinat (*Oliver Twist* de Roman Polanski)
- **Parallélisme** : Pendant le baptême de son neveu, Michael Corleone fait abattre les ennemis du clan par ses hommes de main (*Le parrain* de Francis Ford Coppola)
- **Symbolisme** : Une main caressant des épis de blés. L'espérance du retour au foyer du général Maximus (*Gladiator* de Ridley Scott)
- **Simultanéité** : Les pionniers sont encerclés par les Indiens. La cavalerie vient à la rescousse à bride abattue. Arrivera-t-elle à temps? Nombreux westerns!
- **Leitmotiv (répétition de l'idée)** : Le monolithe noir qu'on retrouve à différentes époques dans différents endroits tout au long du film *2001 L'odyssée de l'espace* de Stanley Kubrick

Le ralenti, l'accélééré, l'arrêt sur image

- La fonction du ralenti est de renforcer la charge émotionnelle d'un moment dramatique pour le rendre plus poétique, romantique, héroïque, horrible

Exemple : Michel Piccoli dans l'accident de voiture dans *Les choses de la vie* de Claude Sautet

- L'accélééré, dans la plupart des cas a un rôle comique (expérience kinesthésique qui allège le corps et la douleur)

Exemples : poursuites dans *Benny Hill*, coups de massue accélérés sur le crâne

- L'arrêt sur image donne l'impression que le temps s'est arrêté (pour terminer sur une note sensible ou énigmatique)

Exemple : *La jetée* de Chris Marker (presque tout le film est en images arrêtées)

Les 7 règles classiques du montage selon Edward Dmytryk

(*Ouragan sur le Caine, Le bal des maudits, L'homme aux colts d'or.*)

16

- ❑ Ne jamais faire de coupe sans raison valable
- ❑ Quand on ne sait pas trop où couper, il vaut mieux couper plus large que trop court
- ❑ Autant que possible couper dans le mouvement
- ❑ Un nouveau plan est préférable à une action qui traîne en longueur
- ❑ Les scènes doivent commencer et se terminer par une action continue
- ❑ L'exigence dramatique doit primer sur l'esthétique de la coupe
- ❑ La substance d'abord, ensuite la forme. Le monteur doit veiller à renforcer la charge émotionnelle d'une prise.

Source: *On Film Editing*. Edward Dmytryk. Focal Press, 1984.

La maxime de Saint-Exupéry

« Il semble que la perfection soit atteinte non quand il n’y a plus rien à ajouter, mais quand il n’y plus rien à retrancher. »

Antoine de Saint-Exupéry

Cf. en compléments articles de Robert TASSINARI – CAP

http://clubaudiovisuelparis.free.fr/articles/article_2013_RT.pdf

<http://clubaudiovisuelparis.free.fr/52%20minutes.html>

<http://clubaudiovisuelparis.free.fr/Coup%20de%20balai.html>

Peut-on briser les règles communes ?

- **Il faut les connaître, les observer pour pouvoir, de temps à autre les réinterpréter en les brisant.**
- **Il faut cependant avoir à l'esprit que**
  - Le son et l'image sont partenaires et non rivaux
  - Il doit y avoir une raison pour chaque point de montage
  - Un nouveau plan doit contenir une information nouvelle
  - Toujours observer la ligne d'action
  - Choisir la forme appropriée de montage

- Plus le montage est réussi moins il est perceptible.
- Un bon montage permet de révéler un bon film.
- Un bon montage rendra un film médiocre, tout juste regardable.
- Un mauvais montage rendra un mauvais film.

En conclusion

19

- ❑ Le montage n'est pas une science, ni une technique, mais il est préférable de bien maîtriser la technique pour ne pas enclaver sa créativité et pour savoir faire plus rapidement de bons arbitrages
- ❑ Le montage ne s'enseigne pas
- ❑ Le montage se découvre par la pratique
- ❑ Le montage est avant tout un choix artistique
- ❑ Le montage participe pleinement à la création d'un film
- ❑ Le montage se prépare dès le tournage (découpage des séquences : équivalent d'un story-board avec mention des incrustations nécessaires ...)

Quels logiciels utiliser ?

Les professionnels

- AVID Media Composer, PC et Mac OSX , 70% du marché professionnel, 2500 €
- APPLE Final Cut Studio, Mac OSX, 25% du marché professionnel, 1300€
- Tous les autres se répartissent les 5% du marché restant
  - Adobe Premiere Pro, PC et Mac OSX 800 €
  - Sony Vegas, PC, 700 €
  - Grass Valley Edius, PC, 800 €
  - New Tek SpeedEDIT , PC,1000 €

Quels logiciels utiliser ?

Les versions allégées des professionnels

- Apple iMovie Mac OSX et Final Cut Express 4 Mac OSX
- Grass Valley EDIUS Neo 2 PC
- Sony Vegas Movie Studio HD 10 Platinum PC
- Adobe Premiere Elements
- Avid Studio (sortie en avril 2011, mélange AVID et Pinnacle Studio)

Quels logiciels utiliser ?

Les grands publics

Pour 100 € et parfois un peu moins (tous sur PC)

- ❑ Cyberlink Power Director Ultra 64bits
- ❑ Corel Video Studio Pro
- ❑ Nero Multimedia suite Platinum 10
- ❑ Pinnacle Studio Ultimate HD
- ❑ Roxio Creator (avec 3D!)
- ❑ Serif Movie Plus AVS Video Editor
- ❑ La gamme MAGIX (Video Pro X PC, Movie Edit Pro)

La suite Adobe CC - conseillée par le CAP et favorite des semi-pros et de plus en plus de pros

- ❑ **Photoshop** (pour la photo)
- ❑ **Illustrator** (pour le dessin vectoriel et la préparation de titres sous After Effects)
- ❑ **Premiere Pro** (pour le montage)
- ❑ **After Effects** (pour les effets spéciaux et le compositing)
- ❑ **Media Encoder** (pour encoder vos films à la sortie d'After Effects ou de Premiere Pro)
- ❑ **Bridge** (pour avoir accès à la prévisualisation des effets sous After Effects)
- ❑ **Audition** (pour la correction du son sous Premiere Pro)
- ❑ **Dreamweaver** (pour créer vos sites internet)
- ❑ **Encore CS6** (pour créer vos DVD et bluray avec menus)

Configuration matérielle idéale (compter entre 1400 et 3500 EUR)

- ❑ Configuration conseillée (Mac ou PC)
- ❑ 8 GO de mémoire vive minimum (16 ou 32 idéalement)
- ❑ Processeur multi-coeurs avec prise en charge 64 bits (puissance du processeur essentielle pour After Effects)
- ❑ Windows 7 64 bits (ou plus) / Mac OS X v10.9 ou v10.10
- ❑ Carte graphique [NVIDIA Quadro K3100M](#) conseillée (stabilité garanties, dédiée à After Effects / à la 3D)
- ❑ Un disque dur C:/ (un disque 250 GO ou deux disques montés en raid 0 de 125 GO chacun) SSD pour le système d'exploitation.
- ❑ Un second disque dur (> 500 GO) SSD ou à défaut 7200 trs/min (différent du disque système) sur lequel placer vos rushes vidéo en cours de montage et enregistrer vos projets (After Effects, Premiere Pro).
- ❑ Un troisième disque dur (> 250 GO) SSD ou à défaut 7200 trs/min où diriger vos prévisualisations audio et vidéo / disque caches d'After Effects.
- ❑ Archiver vos rushes / vidéos qui ne sont plus en table de montage sur disque dur externe grande capacité.

- Pour ceux qui désirent acquérir un portable dédié au montage : [cf. PC Anyware](#) (compter entre 1500 et 3000 EUR pour une bête de course en montage vidéo et effets spéciaux 2D/3D) – ne pas opter pour un MacBook Pro (pas assez puissant ...)
- Pour ceux qui veulent un PC fixe (plus puissant qu'un portable au même prix) pour moins de 1400 euros (cf. les composants idéaux dans cette vidéo et les commander sur Grosbill.com avec l'option « montage » et « installation du système d'exploitation Windows 10 ») : https://www.youtube.com/watch?v=xkM_tlnb0w
- Pour ceux qui veulent un vrai monstre dédié à la vidéo et s'apprêtent à faire du 4K leur standard : privilégier cet assemblage de PC fixe à 3500 EUR en passant toujours par Grosbill par exemple : <http://www.learningvideo.com/daves-beast-computer-build/>

Le moniteur de contrôle : ex. PC portable avec After Effects (chez Olivier GRANDI)

Un plus : le clavier des monteurs ...

- ❑ Marques : Bella Corporation, Logickeyboard
- ❑ distribution en France : Broadcaster à Bobigny (Bella), 3D Channel à Rueil et Vidéo Plus à St Ouen (Logickeyboard)
- ❑ Modèles au choix selon les logiciels prévus : Premiere Pro, Final Cut, Avid media composer, Vegas, Edius

Comment se procurer la suite Adobe CC

- Rendez-vous sur la page réservée aux membres du CAP sur notre site internet pour plus d'explications :
www.clubaudiovisuelparis.fr

Les 10 étapes types d'un montage sous Adobe CC

1. Ajouter la musique qui accompagnera les images le cas échéant Monter tous les plans de la séquence 1, puis de la séquence 2, 3 et ainsi de suite / montage multicams → création de l' « Ours »
2. Rajouter les bruitages si nécessaire qui doivent accompagner certains plans
3. Corriger l'image (stabilisation, colorimétrie, luminosité, contraste, étalonnage)
4. Corriger le son (réduction du bruit sous Audition ...)
5. Peaufiner le montage son en utilisant la règle des 3 points / utiliser les fondus à chaque coupe du son (voix, ...) / mixer (règle indicative : la voix est à zéro DB quand la musique est à -15 à -25 DB, le bruitage à -5 à -15 DB selon les cas)
6. Rajouter des plans de coupe / inserts gros plans qui amélioreront le rythme ou cacheront certains défauts
7. Rajouter d'autres musiques et bruitages si nécessaire
8. Rajouter des compositions : titrages, incrustations, et leur associer une musique spécifique si requis
9. Corriger, corriger ... ajuster ... revoir le lendemain pour re-corriger ...
10. Une séquence de 30 secondes = de 30 minutes à 3H30 de travail / et plus si vous mettez en œuvre par vous-mêmes des effets spéciaux complexes (peut alors se compter en jours ...)

Rajout d'éléments créatifs

- La musique (libre de droit)
- Le son / bruit
- cf. liens conseillés sur le site du Club :
<http://www.clubaudiovisuelparis.fr>
- Utiliser Audacity pour capturer le son à la volée.
  - Sélectionner et corriger le cas échéant les meilleures prises en son direct
  - Ajouter des ambiances et des sons seuls (bruitages) pour **renforcer** le climat affectif du film, les sensations.
  - Ajouter éventuellement des musiques
  - Mixer l'ensemble des bandes-son
  - Le montage son est une étape artistique importante et délicate qui contribue beaucoup à la réception d'un film par le spectateur
- Les vidéos HD sur internet : <https://www.videoblocks.com>

Exercice

EXERCICE 2 : CLIP D'ACROBATIES AERIENNES

Construction d'un clip très rythmé qui illustre les prouesses d'un pilote en acrobaties aériennes.

Objectif :

De 30 secondes à 60 secondes de clip vidéo en utilisant l'un des fichiers musicaux joints au rushes.

Utiliser les rushes téléchargeables au lien suivant :

FAIRE CLIC DROIT SUR LE LIEN PUIS CHOISIR "ENREGISTRER SOUS"

[EXERCICE_ACROBATIES.zip](#) (HD 1920x1080p) - 0.6 GO

Conclusions

Deux parti-pris pour fabriquer un clip vidéo :

- jouer la carte de l'anachronisme et favoriser par là même le rythme, la surprise,
- privilégier un montage plus naturel en aidant le téléspectateur à se projeter davantage dans la scène,
- coller sur la musique demeure dans tous les cas indispensable grâce :
  - aux plans de coupe
  - aux mouvements dans la vidéo (à privilégier d'ailleurs aux plans de coupe)
  - aux effets ajoutés en post-production : wiggle (tremblements), lens flare, volets, changements de couleurs ..., etc.
- autres conclusions ?