

Montage

CAP / P.J

21 mai 2015

Historique du montage

Les logiciels de montage virtuel

Les étapes du montage

Les types de montage

Montage

CAP / P.J

Historique du montage

Le montage est, en audiovisuel, l'action d'assembler bout à bout plusieurs plans pour former des séquences qui forment à leur tour un film.

1895 la « collure », est la première manifestation voulue du montage. Mais son but est de donner l'illusion d'une unité temporelle de la scène et non de provoquer la confrontation de deux plans successifs.

1899, une innovation marque une rupture dans le déroulement habituel d'un film

« famine dans le Klondike » un assemblage de cinq prises de vue qui veut exprimer une idée en rassemblant des prises de vue différentes qui ne prennent sens que par leur rapprochement, ce qu'on appellera plus tard une séquence

1960 – 1970 Vidéo analogique : apparition du magnétoscope et des stations de montage analogique

1980 Vidéo numérique : apparition du montage virtuel

Le montage traditionnel ou linéaire vers le montage virtuel a demandé un temps d'appropriation assez long du fait du changement d'univers. En 35 mm une table de montage s'assimile à un système mécanique, en virtuel il faut appréhender l'informatique et apprendre à maîtriser les logiciels dédiés.

Montage

CAP / P.J

Les logiciels de montage virtuel

Critères : Ergonomie, Possibilités, Gratuits (fonctions limitées), Prix, Plateforme (PC ou Mac)

Outils parfois riches en effets dont l'abus est à éviter

Grand public

Pinnacle Studio (60 à 130 €)

Adobe Première Eléments (100 €)

Movie Studio HD Platinum (60 €)

Imovie (Mac) 15 €

Magix Video Deluxe (60 à 120 €)

PowerDirector 11 Ultimate (100 €)

Panasonic HD Writer AE 2.0 (Bundle)

Edius Neo 3.5 (170€)

Amateurs exigeants

Avantages : Possibilités d'importation, fonctions, fiabilité, ergonomie, performance, nombre de pistes

Inconvénients : Prix, complexité

Adobe Premiere Pro (se combine parfaitement avec les autres logiciels Adobe : Photoshop, Illustrator, After Effects, Audition, etc.) (1000 €)

Vegas Pro, le grand frère de Movie Studio HD Platinum (400 €)

Avid Media Composer (1300 €) le plus utilisé par les professionnels

Final Cut Pro (Mac) 300 €

Video Pro X7 (400€)

Edius 7 Pro (650 €)

Les logiciels de montage virtuel

Moniteur source

Moniteur Time-Line

Rushes (source)

Effets

Time-Line

Montage

CAP / P.J

Les étapes du montage virtuel

Une seule personne réalise et monte ou le travail se fait par un monteur (souvent une monteuse).

Dérushage

Le dérushage est la première étape du montage, il consiste à sélectionner les séquences à utiliser lors du montage, appelés rushes et à les transférer sur la plate-forme de montage
D'où l'importance d'un repérage précis des rushes (nom des rushes, clap).

Montage ours ou premier montage

Sélectionner et assembler les plans tournés, dans l'ordre du scénario, sans tenir compte ni de leur rythme ni de leur longueur.

Permet une première visualisation et facilite le travail de montage proprement dit.

Affinage du montage initial

Retravailler la structure, puis les raccords, créer du rythme.

Travail commun entre le réalisateur et le monteur avec accord final.

Le film s'écrit une troisième fois (1.scénario, 2.réalisation, 3.montage)

Donner du rythme à un film c'est tailler les différents plans qui composent une séquence, à leur juste mesure (pour masquer des lenteurs, à cause des contraintes extérieures, réduire la durée d'une réplique, ...)

Finition

Etalonnage : égalisation des lumières et contrastes

Mixage : égalisation des sons (niveaux, transitions...)

Ajouts des musiques d'ambiance

Titrage et génériques

Montage

CAP / P.J

Quelques conseils

Laisser un peu « reposer » le montage, avoir du recul.

Faire visionner le film à des amis, faire des analyses en club

Relire les notes d'intention écrites avant le début du tournage.

Couper l'image et n'écouter que le son : voir certaines longueurs à élaguer.

Couper le son et ne regarder que l'image : donne des indications sur le rythme.

Ne jamais jeter les rushes.

Montage

CAP / P.J

Types de montage

Le montage cut :

les plans se succèdent sans effet d'enchaînement.

Le montage alterné :

deux actions sont filmées en alternance, en montrant tantôt l'une, tantôt l'autre action.

En alternant avec des plans courts, on crée un suspense. Exemple : une voiture roule à vive allure sur une route secondaire, venant de la direction opposée un motard roule sur l'axe médian.

Le montage associatif :

juxtaposition de scènes, au demeurant sans rapport, qui déclenchent chez le spectateur des associations d'idées. Cependant rien n'est dit, ni montré directement. Exemple : un homme achète un billet de loterie, à la scène suivante, il est dans une agence de voyage.

Le montage de remplacement :

les événements qui ne peuvent ni ne doivent être représentés sont remplacés par des images symboliques. Exemple : au lieu de montrer la douleur de l'accouchement à l'hôpital, on montre l'éclosion d'une fleur, pour représenter la naissance d'un enfant.

Le montage parallèle :

montage de plusieurs plans, l'un après l'autre, montrant des actions différentes, afin de mettre en évidence une contradiction, une opposition, une comparaison. Exemple : le premier plan montre des personnes attablées dans un restaurant chic ; dans le plan suivant, des enfants va-nu-pieds errent dans la rue.

Montage

CAP / P.J

Les types de montage

Le montage formel :

montage de plusieurs plans, en fonction d'un élément qu'ils ont en commun, tel que la couleur, la forme, les mouvements (une robe rouge et une rose rouge, le globe d'un réverbère et une pleine lune, la chute d'une feuille d'arbre et la chute d'une personne).

Le flashback :

retour à un événement antérieur. le flashback est un plan dont l'action s'est déroulée avant celle en cours. Exemple : un homme consulte un album photos. Il s'attarde sur un portrait de femme. Le plan suivant montre l'homme (plus jeune) en compagnie de la femme, courant main dans la main sur une plage. Pour traduire un flashback, le noir et blanc ou le sépia sont souvent utilisés.

L'ellipse de temps :

dans la narration d'un événement, juxtaposition de deux plans avec un saut dans le temps. Le spectateur s'imagine l'événement qui n'est pas montré. L'avantage de l'ellipse de temps est d'éviter les longueurs. Exemple : Un homme est dans une agence de voyage, il consulte une brochure. Plan suivant, il est sur une plage bordée de palmiers.

L'effet Koulechov :

le cinéaste russe Lev Koulechov montra trois fois l'image d'un visage anodin regardant hors champ, en alternance avec trois plans différents : une assiette de soupe, un homme mort, une femme allongée sur un canapé. Le public interpréta le regard du visage anodin comme exprimant la faim, la tristesse, l'envie. Cette expérience montre qu'en juxtaposant deux plans sans rapport, le spectateur est amené inconsciemment à interpréter les images dans leur succession.