

Montage vidéo

Georges Derzko

Pour ACS Micro
Le 1 décembre 2015

Montage vidéo

- ***Plan de la présentation***
- ***Conception***
- ***Réalisation***
- ***Conclusion***

Montage vidéo: L'art

- ***Définitions***
- ***Le rythme***
- ***Types de montage***
- ***Plans et raccords***
- ***Les transitions***
- ***La grammaire***

Montage vidéo

Réalisation

- ✓ ***Les logiciels***
- ✓ ***Structure d'un logiciel de montage***
- ✓ ***Les étapes du montage***
- ✓ ***Exemples***

L'art du montage: définitions

- le **montage** c'est l'organisation des plans d'un film dans certaines conditions d'ordre et de durée
- la conception de l'enchaînement des plans, activité intellectuelle et créative appelée **editing**,
- la concrétisation matérielle par manipulation de la pellicule désignée par le terme **cutting**,

L'art du montage: définitions

- **Un plan est une prise de vues**
  - *Action...coupez!*
- **Une Séquence**
  - *Même lieu, même temps.*
- **Une scène**
  - *Plusieurs séquences, même action*
- **Les rushes**
  - *ensemble des prises de vues d'un film*
- **Un raccord est ce qui passe**
  - *d'un plan au suivant.*
- **Une transition sépare**
  - *un plan du suivant*

L'art du montage: définitions

- **Terminologie des logiciels:**
- **Propre à chaque éditeur!**
  - **Élément** chez Adobe
  - **Objets** chez Magix
  - **Clips** chez Pinnacle
  - ...

L'art du montage: définitions

- **Les genres**
  - *Le reportage, le documentaire*
  - *La fiction, le court,*
  - *Le clip vidéo, la publicité*
  - *Le film institutionnel,*
  - *Le film de vacances, mariage...*
  - *Le film minute, la bande annonce,*
  - *Le direct, ...*

L'art du montage: le rythme

Notion fondamentale

Basée sur:

l'alternance des plans

Ou le rythme intrinsèque des plans

Variable:

Lent au début

Alterné sur un long métrage

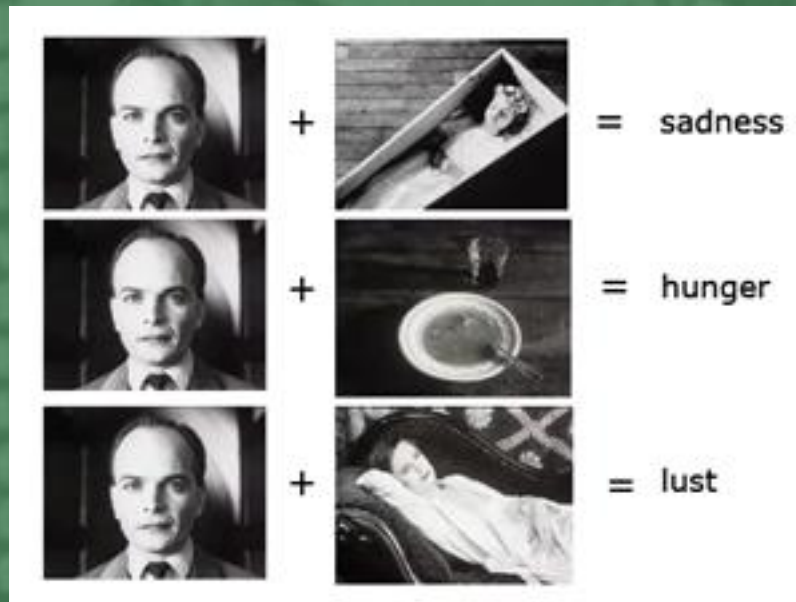
L'art du montage: les types

- ***Le montage cut***
- ***Le montage alterné***
- ***Le montage parallèle***
- ***L'ellipse***
- ***Le split screen***
- ***Flashback, Flashforward***

L'art du montage: les types

Le montage cut

importance de la contextualité

*L'appétit
La tristesse
Le désir
se lisent sur le
visage
de l'acteur filmé
hors de la présence
des sujets*

L'art du montage: les types

Le montage alterné

L'art du montage: les types

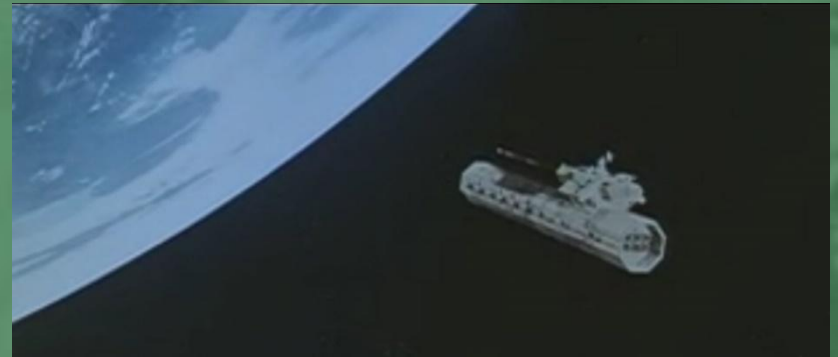
Le montage parallèle

Les temps modernes

L'art du montage: les types

La gestion d'ellipse

2001 l'odyssée de l'espace

L'art du montage: les types

Le split screen

Soeurs de Sang_ de Brian de Palma

L'art du montage: les types

Flashback, Flashforward

Alain Resnais, Mon Oncle d'Amérique

L'art du montage: le plan

• Jean Luc GODARD

*La seule question fondamentale dans le cinéma,
C'est où et quand commencer un plan, et où le
finir*

L'art du montage: le plan

- **Walter Murch: où le plan doit se terminer?**

« il doit se terminer à l'instant précis où il a révélé tout ce qu'il pouvait révéler, dans sa plénitude, sans être trop mûr..... Chaque plan contient sa fin exacte, et pas une autre. Une image précise, pas celle d'avant ni celle d'après. »

L'art du montage: le plan

- **Quelle est la bonne durée d'un plan?**
  - **Astuce : le temps qu'il faut pour le décrire oralement (ou le temps d'une voix off)**

L'art du montage: le plan

- **Conclusion**

- *« 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

L'art du montage: le raccord

- ***Le raccord prend en compte:***
  - ***Un mouvement, un regard, un élément,...***
- ***Type de raccords:***
  - ***Raccord dans l'axe,***
  - ***Le Jump Cut,***
  - ***Raccord de mouvement,***
  - ***Raccord de regard,***
  - ***...***

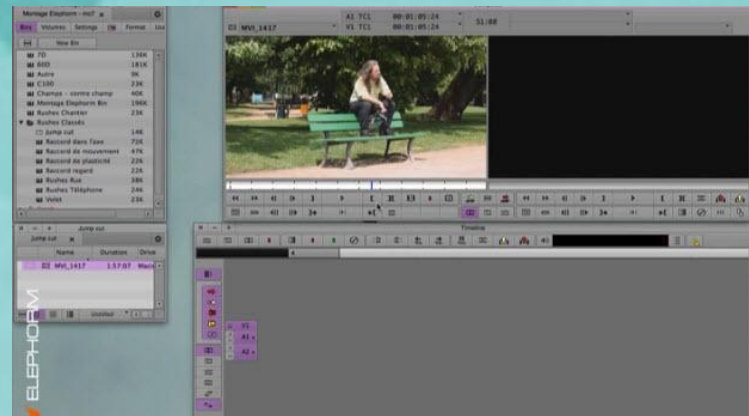
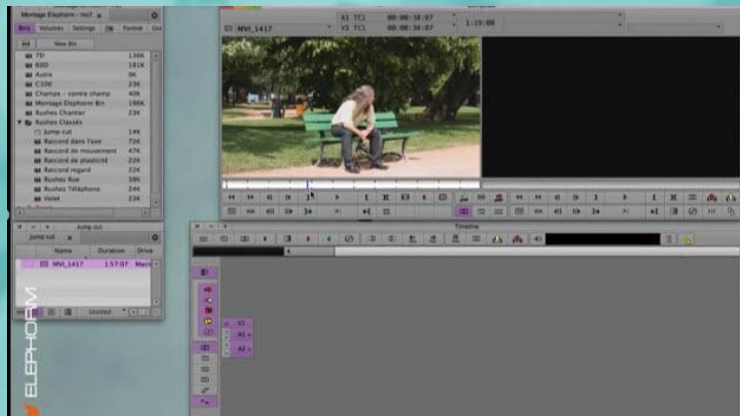
L'art du montage: le raccord

- *Raccord dans l'axe,*

L'art du montage: le raccord

- **Raccord: le jump cut:**

L'art du montage: le raccord

- *Raccord mouvement,*

L'art du montage: le raccord

- *Le raccord regard,*

L'art du montage: le raccord

- *Le faux raccord,*

L'art du montage: les transitions

- ***Les transitions basiques,***
  - - ***La coupe franche***
  - - ***Le fondu enchaîné***
  - - ***Le volet***
  - - ***Le fondu***

L'art du montage: le raccord

- **Les transitions:**

- **Coupe franche** dans 99 % des cas,

- **Fondu au noir ou au blanc** à l'ouverture ou à la fermeture d'une séquence,

- **Fondu enchaîné** (long ou bref),

- **Les autres transitions** : à ne pas utiliser dans 99,99 % des cas.

Montage vidéo: le raccord

- *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*

Montage vidéo: Les transitions

- *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*

Montage vidéo: Les transitions

- *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*

Montage vidéo: grammaire

- *46 conseils pratiques d'après Roy Thompson et Christopher J. Bowen* **GRAMMAR OF THE EDIT**, Focal Press,

Montage vidéo: grammaire

• conseils pratiques

2 Evitez des plans où des objets inutiles se voient sur la tête d'un sujet (ex : pot de fleurs)

3 Evitez des plans avec des visages tronqués sur les bords du cadre

7 Ne soyez pas trop lié par le dialogue lorsque vous cherchez un point de coupe

8 Dans un dialogue à 3 personnages ne faites jamais un deux par deux suivi d'un autre deux par deux

9 Dans les gros plans de visages, plus ils sont entiers mieux cela vaut

10 Avec un sujet isolé, variez l'angle de prise de vues (30 à 60°)

12 Quand on monte un gros plan d'action, choisir le plan le plus lent

14 Attention aux mouvements de caméra sans motivation (zoomite, panoramas inutiles, caméra errante, style mec bourré)

Montage vidéo: grammaire

- **conseils pratiques**

- 24 À la première apparition d'un personnage il faut le montrer en plan serré
- 28 Au début d'un film la bande son peut précéder l'image
- 29 Finir un programme sur la fin musicale
- 32 Faire un plan de coupe sur un objet digne d'intérêt dès lors que l'acteur le regarde
- 34 Dans la bande son, veiller à ce que la musique ne couvre pas les paroles
- 37 Si possible couper sur un temps fort de la piste son
- 42 Quand on raccorde deux plans d'une même action, supprimer quelques images du début du second plan pour assurer une bonne fluidité

Montage vidéo: Les outils

- Windows Movie Maker de Microsoft,
- Shotcut,
- Avidemux
- CinePaint,
- Jahshaka,
- VirtualDub,
- VideoLAN Movie Creator,
- Blender,

- Final Cut Pro d'Apple.

- KDemLive

Montage vidéo: Les outils

- Media composer Avid Technology
- Premiere Pro et Premiere Elements d'Adobe,
- EDIUS de Canopus,
- AVS Video Editor d'avs4you,
- Pinnacle Studio de Corel,
- Vidéo deluxe de MAGIX,
- PowerDirector de Cyberlink,
- Vegas de Sony,
- Nero Video,
- VirbEdit de Garmin,
- iMovie d'Apple,

Montage vidéo: Structure d'un logiciel de montage

salva terra shotcut.mlt - Shotcut

Fichier Edition Affichage (V) Paramètres Aide (H)

Quvrir un Fichier... EnregiStrer Annuler Rétablir Mesureur de Crête Propriétés Récents Liste de lecture Historique Filtres Timeline Encoder Plein Écran

Liste de lecture

n°	Miniatures	Clip	Entrée	Durée	Début
1		00053.MTS	00:00:00:00	00:03:13:11	00:00:00:00
2		00054.MTS	00:00:00:00	00:00:58:02	00:03:13:11
3		00055.MTS	00:00:00:00	00:00:07:17	00:04:11:13
4		00060.MTS	00:00:00:00	00:00:32:16	00:04:19:05

Timeline

V1

M H C L

00:00:00:00 00:00:04:05 00:00:08:11 00:00:12:17

00060.MTS 00054.MTS

00:00:00:00 00:00:40:00 00:01:20:00 00:02:00:00 00:02:40:00

00:01:55:04 / 00:03:13:11

Source Programme

in out

Montage vidéo: Les outils

- Fonctions d'un logiciel de montage
  - Moniteur, bibliothèque, time line
  - Outils in, out
  - Variété de codecs actuels (lecture et enregistrement)
  - Titreur
  - Effets : colorimétrie, incrustation, stabilisation, recadrage
  - Transitions : fondus
  - Multipiste vidéo et audio
  - Multi séquence
  - Facilité de synchro audio/vidéo
  - Voix off

Montage vidéo: Les outils

- Fonctions évoluées
  - Utilisation du GPU
  - Montage multi camera
  - Ralenti/accéléré
  - Cloud
  - Sous titrage
  - Images clés
  - Masquage
  - Suivi de mouvement
  - Lier/délier les medias
  - Multi écrans

Montage vidéo: Les outils

- Fonctions évoluées
  - Intégration dans une suite
  - Gestion de la 3D
  - Proxy,
  - Formation, documentation, forums...

Montage vidéo: Les étapes

- Les rushes et le chutier
  - Lors du « dérushage » : élimination directe de tous les plans ratés
  - 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)

Montage vidéo: Les étapes

- Montage par séquences

- Monter tous les plans de la séquence 1, puis de la séquence 2, 3 et ainsi de suite
- Assembler tous les montages à la suite : « l'ours » ,
- Ajuster chaque plan : début et fin
- Monter la séquence en vérifiant les raccords
- Le montage fin : image et son

Montage vidéo: Les étapes

- Paramètres qualité de plans:
  - 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

Montage vidéo: Les étapes

- Quelques mots sur le montage son
  - 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

Montage vidéo: titrage

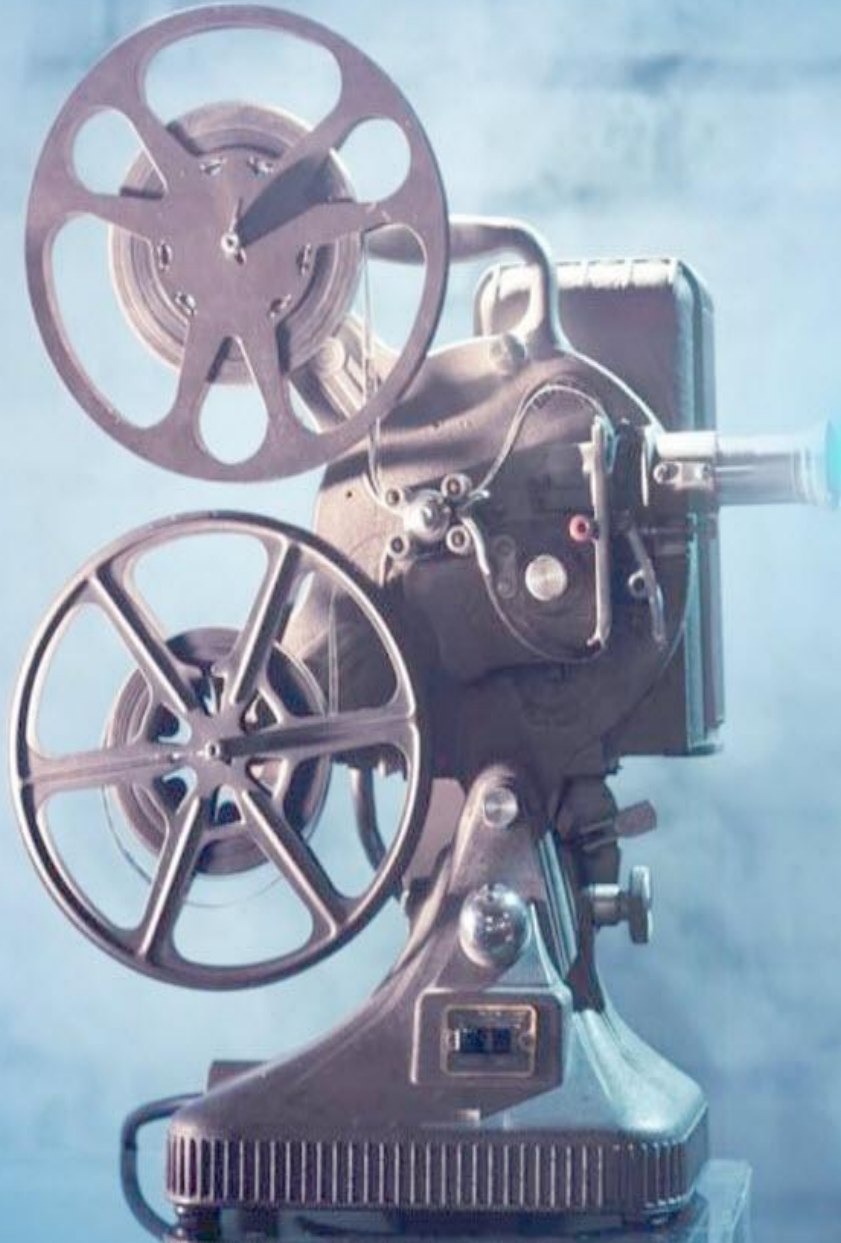
- Sous titres et traduction
  - Il faut environ 1 seconde pour lire 15 caractères
  - Ne pas dépasser 40 signes par ligne
  - Choisir un bon contraste : jaune bordé de noir par exemple
  - Taille adaptée des caractères
  - Typographie simple
  - Traduction : concision, clarté, respect du sens

Montage: Conclusions

- Conclusions

- Le montage n'est pas une science
- Le montage n'est pas une technique
- 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,

Restez calme
et
Merci pour
votre attention