

Formation Monter un film de fiction

Spécialisation au métier de chef.f.e monteur.se de films de fictions (courts, longs, séries), techniquement et artistiquement : organisation, gestion des rushes, métadonnées, synchro, dérushage et analyse, penser la narration, travail du montage du film, le son, montage en collectivité, montage de séries, les exports.

DATES du 10/06/2024 au 21/06/2024 - du 09/12/2024 au 20/12/2024 -

DURÉE TOTALE 10j. (70h)

MODALITES D'ORGANISATION Formation présentielle, en nos locaux, 13 rue Desargues, 75011 Paris.

HORAIRES 9h45-13h puis 14h-17h45

NOMBRE DE PARTICIPANTS 6 maximum

PARTICIPANTS Monteurs/ses, chef monteurs/ses, assistant(e)s monteurs/ses, réalisateurs/trices, tout.e technicien.ne ayant besoin de se spécialiser aux spécificités métiers, techniques et artistiques, du montage de fiction, en court, long métrage ou séries.

NIVEAU REQUIS Pratique du montage sur Avid MediaComposer. Entretien pédagogique.

ACCESSIBILITÉ Nos formations sont accessibles et aménageables pour les personnes en situation de handicap. Fauteuils roulants autorisés en largeur maxi 70cm. Pour tout handicap, auditif, visuel ou autre, merci de nous contacter pour les aménagements possibles.

VALIDATION DES ACQUIS Contrôle continu tout au long de la formation, exercé par le formateur et supervisé par la responsable pédagogique. Délivrance d'un Certificat de Validation des Acquis de Formation.

MOYENS TECHNIQUES 6 stagiaires maximum. Une station de montage avec retour vidéo et casque d'écoute, licences Avid Media Composer, dernières versions.

MOYENS ET MODALITES PEDAGOGIQUES Une salle de formation avec tableau blanc, un poste informatique pour chaque apprenant, un poste informatique vidéo-projeté pour les formateurs, avec accès internet et imprimante partagée. Alternance de séquences théoriques et d'exercices d'application réelle. Les exercices sont réalisés sous la supervision des formateurs, dans une logique d'apprentissage des compétences et d'autonomie progressive des apprenants. Des exercices plus longs et synthétiques permettent de reprendre un ensemble de compétences dans des cas pratiques types des métiers et compétences concernés, et s'assurer de leur acquisition par les apprenants.

SUPPORT DE COURS Mémo Avid et livre sur le montage.

FORMATEURS Chef.f.e monteur.se fiction, animant régulièrement des formations.

LABELS QUALITÉS Centre certifié Qualiopi (certification nationale) / certifié ISQ-OPQF / référencé Data-Dock / centre certifié Adobe / Maxon / Blackmagic Design / centre de test Certiport

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Cette formation est une spécialisation technique et artistique au métier de chef.fe monteur.se de fiction.

En passant par les compétences techniques de l'assistant.e monteur.se et les compétences plus artistiques de chef.fes monteur.ses, les stagiaires monteront les séquences d'un film, dont ils/elles auront au préalable créé le projet d'un bout à l'autre. Ils/elles apprendront également les étapes qui le précèdent et qui le suivent, nécessaires au bon déroulement de tout montage.

Le travail relativement plus spécifique du montage de série sera également abordé.

A l'heure, où la transmission des savoirs est rendue plus difficile du fait que les monteuses et assistants monteurs travaillent de plus en plus seuls, cette formation a pour but de faire bénéficier les stagiaires des connaissances d'une cheffe monteuse expérimentée... des connaissances traditionnellement acquises par de longues années de stages ou ou d'assistantat.

Les objectifs de cette formation de 2 semaines sont :

- Comprendre l'organisation un projet en collaboration avec l'équipe du film, tournage et postproduction
- Savoir lire les documents utiles au bon déroulement du montage.
- Apprendre la méthodologie usuelle pour organiser un projet de montage de fiction.
- Maitriser la gestion des différentes pistes son lors de l'import des rushes, la synchronisation et les exports.
- Organiser les listes de sortie et les exports en vue des étapes qui suivent le montage.
- Affiner son sens critique lors du visionnage des rushes et des différentes versions de montage.
- Percevoir les différentes possibilités scénaristiques selon les choix de découpage envisagés.
- Organiser les différentes versions de montage et penser la narration
- Travailler le son comme allié narratif
- Comprendre les aspects relationnels du binôme réalisateur.rice / monteur.se, qui jalonnent les temps forts du montage.
- Savoir gérer le temps de travail en fonction du format du film.

FORMATRICE [Mona Lise Lanfant](#), ou [Ariane Boukerche](#), cheffes monteuses fiction, ou tout.e autre chef.fe monteur.se fiction.

CONTENU COMPLET DE LA FORMATION

La formation alternera théorie, explications et des exercices pratiques, et s'appuiera sur un court métrage, dont le scénario sera fourni. Les stagiaires endosseront tour à tour, les casquettes d'assistant.e monteur.s.e, de réalisateur.rice et de monteur.se. Ce faisant, les stagiaires se rapprocheront au mieux des conditions professionnelles in situ en étayant un dialogue argumenté de manière collaborative.

MISE EN PLACE DU PROJET

Rôle et compétences requis de l'assistant.e monteur.se / du data manager.

Les éléments et documents à analyser, nécessaires au démarrage d'un projet : plan de travail, bible, rapport ALE,...

Les différent.e.s interlocuteurs/trices avec qui collaborer

Enjeux d'une réunion de post-prod : de la mise en place du « workflow » aux tests qui en découlent.

Le matériel technique requis.

La création du projet Avid.

GESTION DES RUSHES

Méthodologies de rangement de la database Avid et des dossiers miroirs.

Transcodages, gestion des différents codecs, enjeux du montage offline et de la confo image,

Import des sons monophoniques/polyphoniques / multipistes/bipistes et la confo son.

Sauvegarde des métadonnées.

SYNCHRONISATION

Les différents mode de synchronisation.

Les outils de renommage... et la terminologie usuelle empruntée.

Classement des rushes, des sons seuls... Création de « BAB »

Les lut, la confo cadre, le frame flex et les offset.

LE DERUSHAGE

Dérushage collectif d'une ou plusieurs séquences.

Analyse des rushes en ciblant la fonction singulière de chaque plan afin d'avoir une vision du pré-découpage selon plusieurs axes : jeu des comédiens, position des personnages dans l'espace, composition des plans, différentes valeurs proposées, cohérence temporelle...

Analyse critique collective des rushes, comparaison des disparités entre prises, et des différentes pistes narratives envisagées.

Etayer ses premières impressions par une prise de notes scrupuleuse et détaillée, utile toute la durée du montage.

L'importance des premiers échanges entre le monteur et le réalisateur : direction et temporalité à suivre, pour 'une collaboration harmonieuse.

Gérer le temps du montage, organiser les différents temps de travail dans les délais impartis. Savoir établir un dialogue avec la production.

MONTAGE : PENSER LA NARRATION

Apprendre à monter un « ours », dans les grandes lignes, comme le squelette global du film ainsi que différentes versions, comme autant de propositions.

Se sensibiliser avec le jeu d'acteur et apprendre les outils pour améliorer les imperfections : champs/contrechamps, fausse synchro,...

Appréhender le film selon le principe de la continuité temporelle (les raccords,...), de la discontinuité temporelle (l'ellipse,...) ou encore de la pause (suspension intentionnelle du temps, les silences,...)

Travailler la spatialisation intra filmique, à travers les regards, la gestuelle, les différentes valeurs amorcées ou non ainsi que celle qui implique le hors champs (le son, l'ellipse,...)

Penser le point de vue du film et travailler les principes d'identification aux personnages en gardant en tête la notion d'un spectateur actif.

Maîtriser la décélération et l'accélération dramatique à travers l'ordre des séquences ou à l'intérieur des scènes (valeurs des plans, rythme), apprendre à prioriser certains motifs et à éviter les redondances.

Passe en revue les effets simples qui serviront à fluidifier les raccords ou la temporalité (à savoir la colorimétrie, le recadrage et les

retournements)

LE SON : UN ALLIE NARRATIF A NE PAS SOUS ESTIMER

Apprendre à créer des silences (ce qui ne revient pas à l'absence de bruit!)

Travailler le son comme une proposition en contrepoint à ce qui est déjà présent à l'image

Penser un champs onirique sonore favorable à l'imaginaire.

Renforcer les motifs sonores et les doubler pour favoriser le principe d'incarnation du film.

S'aider du son pour travailler la continuité ou les ellipses.

Renforcer le genre comique ou dramatique par la nature des sons proposés et par leur ponctuation rythmique.

Travailler le jeu en précision grâce aux fausses synchro et recalage des labiales

LE MONTAGE, UNE PRATIQUE COLLECTIVE

A travers le visionnage des séquences et les retours critiques des autres stagiaires : apprendre à écouter et à argumenter son propos, autant d'enjeux présents lors des échanges qui interviennent en salle de montage.

Comprendre, interpréter et solutionner les retours afin de restructurer les versions.

Analyser les répercussions dramatiques entraînées par le retranchement ou l'appui de certains motifs ainsi que par les différents choix de découpage (axe, valeur).

Entrevoir ce que signifie « être le premier spectateur du film » et l'importance du regard « neutre » du monteur.

Penser aux projections de travail, leur fréquence et le choix des personnes conviées.

SPECIFICITES DU MONTAGE DE SERIES

Organisation, volume de données, sécurisation, rythme de travail, bible, travail en équipe... les spécificités du montage de séries...

Différents types de séries.

LES EXPORTS

Explication des différentes étapes de post-production.

Les amorces.

Rangement des pistes

Organisation des timelines et les différentes incrémentations affichées.

Les différents types d'exports en fonction des interlocuteurs à venir et leurs paramètres techniques