La narration appliquée au montage

8 jours 56,00 heures

Programme de formation

Public visé

Monteurs confirmés et débutants, Assistants monteurs, réalisateurs, JRI, Scénaristes...

Pré-requis

Avoir une connaissance pratique du montage vidéo

Objectifs pédagogiques

- La formation vise l'acquisition du BLOC 1 de la certification Monteur : Préparer la postproduction
- Apprendre comment raconter à partir d'images et de sons
- Analyser et comprendre la spécificité de l'écriture cinématographique à partir d'extraits de films projetés
- Apprendre à dégager une ligne narrative par la pratique du montage à partir de rushes proposés
- Appréhender et expérimenter comment le montage structure et donne son rythme à la narration
- Enrichir son approche du langage cinématographique

Compétences développées

- Comprendre la vision artistique du réalisateur
- Analyser l'écriture cinématographique et ses différentes formes
- Comprendre les attentes du réalisateur et débattre sur ses choix artistiques
- Mise en œuvre d'une réflexion pour aboutir le montage d'un récit
- Organiser la post-production
- Identifier les sources de complexité
- Organiser des rushes en vue d'un montage
- Construire la narration en maîtrisant les éléments du langage cinématographique
- Estimer la nature, le volume, la durée de mobilisation et le coût des ressources nécessaires
- Planifier les phases de post-production pour livrer le film dans les délais et le budget prévus par la production
- Inventorier les ressources
- Structurer l'organisation des fichiers informatiques images et sons
- Aptitude à une meilleure collaboration entre un monteur et un réalisateur
- Vérifier la disponibilité et l'exhaustivité des fiches de script pour chaque plan
- Assurer la sauvegarde des fichiers

Description / Contenu

La partie pratique du stage propose en premier lieu le montage de quelques exercices encadrés, puis s'attache à expérimenter le processus du montage à travers ses différentes étapes, en accordant le temps nécessaire à chacune d'elles pour en éprouver toute son importance.

- Réception des rushes
- Visionnage et importance du 1er visionnage
- Choix d'une méthodologie adaptée au film
- Phases de construction : une importance particulière sera accordée aux étapes successives par lesquelles passe le montage. Processus de longue haleine, versions successives remises constamment sur le métier avant d'aboutir à une forme où structure, rythme et articulations prennent corps. Ces différentes étapes mettent en œuvre un questionnement constant sur le sens et les ressentis. Elles permettent de comprendre l'importance des allers retours entre le montage et le re-visionnage des rushes en cours de travail. La durée du processus permet également de travailler une qualité essentielle au monteur : garder un œil vierge, redevenir spectateur à chaque visionnage, comprendre ce que dit le film dans son état actuel, par la seule force des agencements proposés.

Les rushes proposées proviennent de plusieurs films (fictions et documentaires) aux écritures différentes, permettant à chaque stagiaire de travailler sur un montage en fonction de leur sensibilité ou de leurs intérêts.

Leur positionnement, face à ces rushes, sera particulièrement formateur puisqu'ils devront assumer un rôle de 'monteur/réalisateur'. Ils seront pour cela, accompagnés et incités à dégager le fil narratif qu'ils voudront construire à partir de la matière donnée, tout en sachant repérer et respecter le point de vue d'un réalisateur, lorsqu'il est présent dans les rushes. Ce qui les amènera à se poser les questions de regard et de sens, primordiales dans toute activité de montage

Analyse de l'écriture cinématographique

L'analyse est faite par la lecture comparée d'extraits de films choisis pour leurs différences de styles d'écriture.

- Présentation du montage comme écriture
- Interaction des images entre elles : l'effet Koulechov, permutations, montage des attractions
- La stratégie du découpage : l'impact des grosseurs de plan
- Le montage comme construction : structure linéaire
- La figure de style du champ contre-champ (la règle des 180°, la saute d'axe)
- Le montage comme construction : structure parallèle
- Le montage comme rythme : dilatation, accélération…
- Les « détails » vus à la loupe : les pas, les entrées et sorties de champ, les raccords de mouvement, cut, fondu, ellipse
- L'influence du texte sur l'image (commentaire, voix off)
- Éloge du style – alchimie

Apport de documents en pdf (bibliographie, terminologie, supports d'analyse, articles, relevés de certaines séquences plan par plan…)

Modalités pédagogiques

- Chaque matin, l'instructeur expose aux apprenants les points qui seront abordés dans la journée.
- La journée se déroule ensuite par une suite de présentations théoriques et techniques, suivies de l'application de la technique au moyens d'exercices en atelier pratique.
- En fin de journée, un récapitulatif des point abordés est effectué.
- A partir du 2ème jour, une session de questions/réponses sur les points vus la veille amorce la journée.

Moyens et supports pédagogiques

- Chaque apprenant dispose d'un poste de travail équipé des logiciels nécessaires à la formation.
- Un support de cours synthétique imprimé est fourni à chaque stagiaire à l'issue de la formation.
- Des projets de référence sont analysés et décomposés.

- Chaque leçon comporte une partie théorique qui est immédiatement mise en application : l'enseignement étant basé sur de véritables exemples issus de situations professionnelles, les exercices permettent de pratiquer largement les techniques étudiées et de les situer dans le workflow de production.
- La partie Atelier de la formation permet de remettre en perspective toutes les connaissances acquises dans le contexte de réalisation d'un projet complet.

Modalités d’évaluation et de suivi

- Une attestation de compétences est délivrée à chaque candidat à l'issue de la validation du bloc.
- Une attestation de compétences est délivrée à chaque candidat à l'issue de la validation du bloc.Une feuille de présence sera signée par chacun des stagiaires permettant d'attester de l'exécution de l'action de formation.
- A l'issue de la formation, le formateur évalue le degré acquisitions des points définis dans les objectifs de la formation au moyen d'un questionnaire individuel.
- Les apprenants évaluent à chaud la formation en remplissant un questionnaire en ligne, transmis ensuite au formateur et discuté afin d'améliorer la formation si nécessaire.
- Un questionnaire d'évaluation à froid est envoyé 1 mois après la formation aux prenants afin de jauger l'impact de la formation sur leur quotidien en production.