

Objectif Général : A l'issue de ce stage, les participants seront capables de réaliser un film vidéo semi-professionnel, en abordant tous les aspects essentiels de la prise de vue au montage final des images et de la bande son ainsi que de la réalisation de certains effets spéciaux simples mais percutants.

Niveau : Débutant Maîtrise Expert

Durée : 2 Jours (soit 14 Heures)

Public Concerné : Personnes souhaitant apprendre à réaliser des films semi-professionnels.

Nombre de participants : 4 personnes maximum

Conditions d'inscription : Savoir utiliser le logiciel de montage dans ses fonctions de base (transfert film et montage élémentaire)

Lieu du stage : Sur votre site, sur votre matériel ou en salle équipée.

Formateur : Spécialiste des outils multimédias et particulièrement de la vidéo pour la réalisation de films d'entreprise, publicitaires ou de formation.

Moyens pédagogiques :

- Remise d'un aide-mémoire par participant
- Remise de disquette(ou CD) des exercices réalisés
- Un poste par personne et une imprimante par groupe

Objectifs Pédagogiques

- ✓ Avoir connaissance des différents types de matériels nécessaires au montage
- ✓ Savoir réaliser de bonnes prises de vues compatibles avec le montage
- ✓ Savoir mettre en pratique des techniques simples de prise de vue
- ✓ Savoir transférer le film sur PC
- ✓ Savoir monter le film à l'aide d'un logiciel dédié
- ✓ Savoir adapter une bande son au film
- ✓ Savoir générer un film compatible avec l'utilisation recherchée (VHS, CD, DVD, fichier Mpeg ou Avi...)
- ✓ Savoir concevoir des effets spéciaux simples et des transitions Alpha magic

Méthodes pédagogiques :

- Exposés
- Méthodes d'animation participatives
- Travail de groupe sur cas pratiques
- Etudes de cas et mises en situation professionnelle

Contenu détaillé de la formation

Première partie : Rappels des techniques de Prise de vue

Aspect matériel

- Quel matériel est nécessaire au montage vidéo semi-pro (éventail des matériels et logiciels disponibles)
- Le caméscope : Capteur et luminosité
- Le format : SVHS ou DV ou HDV ?
- Les accessoires utiles
- Quel ordinateur pour monter le film
- Quel logiciel pour supporter le montage

Définition du type de film

- Le reportage
- Le film 'entreprise
- Le film « scénarisé »
- Les autres catégories
- Définition du Story Board et des points clés du film : méthode de conception simplifiée
- Définition du plan de montage et de prise de vues : méthode de conception simplifiée

La mise en scène

- Le choix du sujet
- Le lieu
- Les acteurs
 - Préparation / Briefing
 - Maquillage
 - Consignes relatives à l'exécution de certaines tâches devant l'objectif
- Les accessoires
- La lumière et l'éclairage
- Organisation générale du story board

Filmer en pensant au montage : techniques pour une prise de vue optimale

- Les contraintes de la prise de vue vidéo
- Les contraintes liées au matériel
- Les contraintes liées à l'environnement
- La prise du vue type TV : Plan serré, séquences rapides
- La prise du vue type Cinéma ou reportages : alternance de plans serrés et larges avec légers effets de Zoom.
- La bonne utilisation du Zoom
- La bonne utilisation de la torche du caméscope
- Utilisation de plusieurs caméscopes en simultané pour couvrir plusieurs angles : techniques de synchro et de cadrage
- Utilisation d'un ou de plusieurs Micros indépendants de la vidéo pour une prise de son optimale
- Le balayage des plans
- La durée de prise de vue par plans
- Le cadrage : importance pour la prise de vue et le montage
- L'éclairage : L'importance de la mise en valeur du sujet par la lumière
 - Les éclairages directs (Lampes torches, lumière du jour, ..)
 - Les éclairages indirects (filtres, diffuseurs, parapluies, ...)
 - Les effets d'éclairage (Faisceau, reflets, réflecteurs argentés et dorés...)

Seconde partie : Le montage du film sur PC

Le logiciel Studio 9 plus ou 10 plus : tour d'horizon

- Comparaison par rapport aux autres produits
- Les principales fonctions de Studio
- Les différentes rubriques et sous rubriques

- Contraintes liées à l'utilisation d'un logiciel de montage vidéo : matériel, temps, créativité
- Les logiciels annexes au logiciel de montage :
 - Traitement avancé du son
 - Traitement des images

L'acquisition du film

- Les branchements du caméscope
- Préparation de l'ordinateur et contraintes matérielles, flux de données
- Paramétrer et réaliser l'acquisition
- Contrôler l'acquisition

Le dérushage du film

- Exploration des séquences
- Dérushage automatique
- Dérushage manuel
- Nettoyage des plans avant le montage

Organisation des séquences selon le StoryBoard

- Disposition des séquences dérushées sur le plan de montage, selon le storyBoard
- Corrections de séquences (couper, rallonger, ralenti, accéléré, effets colorimétriques)
- Insertions d'images fixes (photos) tirées à partir du film ou prises avec un appareil numérique (alternance diaporama / Film)

Recherche et mise en place de la bande son

- Définition du volume sonore général du film
- Recherche des sons ou musiques qui serviront à appuyer l'image
 - Importance du thème musical dans « l'ambiance et le contexte du film »
 - Recherche d'une thème musical principal
 - Identification des différents thèmes musicaux qui ponctuent l'action selon le story board
 - Les droits d'auteur
 - Musique gratuite sur le web et smartSounds
- Optimisation des échantillons sonores à l'aide du logiciel gratuit Audacity
 - Retouche / Optimisation de la bande son ou d'un extrait de la bande son
- Capture de bande son isolé pour doublure son du film
- Mise en place de la bande son
- Calage de la bande son sur le film
- Création d'un commentaire ou « voix off » et de bruitages
 - Les techniques de narration
 - L'ajustement de la bande son principale
 - La doublure son des personnages ou des situations

- Création d'effets spéciaux sonores (bruitages) à l'aide d'instruments courants (couteaux, cartons, bouteilles plastiques ou verre, chaussures, stylos, accessoires de cuisine, ..Etc..)
- Constitution d'une banque de sons thématique
- Ajustement et harmonisation des niveaux sonores
- Import de musique ou d'extraits sonores extérieurs (CD, MP3 ; ...)
- Utilisation des Plugins MPEG ou DivX (Standard ou pro)
- Paramétrage de la qualité et du flux
- Réalisation et production du film selon la sortie souhaitée
- Gravure et visionnage du film sur un DVD « Matrice »

Définition d'effets de transition

- Définition de transitions entre les scènes
- Les effets spéciaux (Hollywood FX)
 - Utilisation du plug'Ins Hollywood FX
 - Utilisation de l'éditeur d'effets
- Les Effets Alpha Magic : principe de fonctionnement
 - Conception de ses propres transitions Apha Magic Avec Photoshop

Le titrage du Film

- Mise en place de Titres et sous-titres
- Les choix techniques et esthétiques
 - Police
 - Taille
 - Format
 - Couleurs
- Mise en place de titres sur fond uni ou par transparence sur le film
- Création de titrages sous Photoshop et import dans Studio

Générique d'entrée et de fin

- Principe et rôle du générique d'entrée et de fin
- *Réalisation d'un générique de début et de fin à l'aide de titrages et de bande son spécifique.

La restitution du film monté

- Finalisation du film dans sa globalité
- Conception des menus DVD
- Paramétrage de la sortie (SVHS, SVCD, DVD, Fichier Mpeg ou Avi...)

EFFETS SPECIAUX ET TECHNIQUES DE MONTAGE

- Manipulation des boîtes de dialogue Edition vidéo et Edition son pour « caler » à la seconde près une piste
- Utilisation de la seconde piste Vidéo pour créer des superpositions ou des doublages son et/ou vidéo
- Création d'incrustations vidéos et de fenêtres (exemple fenêtre vidéo au dessus d'un présentateur de JT) – (Studio 10 plus)
- Superposition d'images dans un autre décor avec l'incrustation chroma key (film sur fond vert et incrustation dans décor)
- Création d'effets de clonages réalistes (doublure de la même personne dans le même décor) en créant des transitions Alpha Magic adaptées
- Utilisation de l'éditeur Hollywood FX pour personnaliser ou créer ses effets spéciaux de transition 3D
- Effets spéciaux divers

La formation peut être basée sur un exemple concret de film ou bien sur un « cas d'école » qui vous sera alors proposé par le formateur.

La formation sera autant que possible orientée sur les cas concrets des participants qui exposeront leur problématique en début de cours au formateur.

Une Troisième journée complémentaire peut vous être proposée si à l'issue des 2 jours vous jugez en avoir besoin.