

Monteurs : assurer seul la réalisation d'une oeuvre

Pré-requis	Maitriser un outil de montage non-linéaire.
Objectifs	Acquérir les connaissances nécessaires pour participer efficacement à l'écriture d'une oeuvre pendant le montage. Maîtriser les outils narratifs pour participer activement à la réalisation d'une oeuvre. Etre en mesure de diriger et conseiller les équipes de prises de vue pour obtenir les images nécessaires au montage souhaité.
Durée	5 jour(s)

LES OUTILS NARRATIFS IMPORTANTS A MAITRISER

Etude de l'arc narratif (story arc)

Arc narratif global et arcs narratifs au sein des séquences et des scènes d'une oeuvre

La nécessité et la méthode de prise en compte de cet arc dans le montage

Comment traiter les différentes phases de l'arc narratif:

exposition / complication / climax / résolution

Les différents types de conflits (relationnels / sociaux / situationnels / environnementaux)

Comment utiliser le montage pour illustrer et appuyer ces conflits (choix des plans, méthodes de montages)

Le point de vue narratif (1ere, 2eme, ou 3eme personne) et son traitement pendant le montage

ANALYSE DE FILMS, SERIES, REPORTAGES, MAGAZINES, DOCUMENTAIRES ET PROGRAMMES TV

Etude des différentes typologies d'oeuvres au montage

Observation des séquençages et des montages

Les styles et différentes écoles de réalisation et les marques de fabriques

Visionnage et analyse

LES TECHNIQUES DE REALISATION

Les règles incontournables - grammaire et composition (raccords, axes, valeurs de cadre) - les mouvements

Connaître les techniques de découpage d'une scène/séquence
Lecture/utilisation d'un storyboard, création d'un storyboard pour le montage
Concepts de réalisation appliqués au montage
Mise en pratique sur un premier montage (court) de fiction

ANALYSE DES RUSHS ET METHODOLOGIE D'ORGANISATION

Pour les oeuvres non scriptées (fiction): vérification de la qualité des rushs pour la réalisation de l'oeuvre : couverture suffisante, respect de la continuité et des règles (lignes d'action)
Etude des différentes méthodes de travail selon la typologie de l'oeuvre (fiction, documentaire, magazine)
Présentation et analyse sur les avantages et inconvénients de différentes méthodes mises en oeuvre par plusieurs monteurs

LA MISE EN SCENE AU CINEMA (ET EN AUDIOVISUEL)

Etude des mouvements à l'intérieur de l'image / travail sur le profondeur de champ (mise en oeuvre technique et illustration par l'exemple)
Plans symboliques et formes dans l'image
Décriptage des choix faits au moment de la mise en scène

LES TECHNIQUES DE REALISATION (SUITE)

La construction de son oeuvre:
Construction linéaires, flashback et flashforward, histoires multiples et parallèles.
Gestion du rythme, fluidité
Accélérer ou ralentir le temps, ignorer le temps
La durée des plans (individuellement et dans le concept global de l'oeuvre)
Etude de cas, influence narrative et débat sur la durée et le moment de la coupe des plans
Méthode théorique et importance du ressenti artistique (feeling), comment mieux appréhender ce critère fondamental et subjectif du montage
Méthodes de montage liées à la durée des plans: création de motifs, symétrie, flux de montage, durée
Etude de cas de différents maîtres du cinéma (M. Scorsese, J.L. Godard, A. Kurosawa)

TECHNIQUES DE MONTAGE (DEPUIS POUDOVKINE JUSQU'AUX OEUVRES CONTEMPORAINES)

Le contraste
Le parallélisme
Le symbolisme
La simultanéité
Le leitmotiv
techniques supplémentaires : montage par assemblage, plans séquences, split screen, jump cut
Exercices pratiques à l'aide de plusieurs ensembles de rushs

LE SON AU CINEMA

Les dialogues, la musique, les sons d'ambiance, les effets sonores

Leur importance au montage et à la réalisation

Choix musicaux : observations