

FDO
FORMATIONS

LE MONTAGE AVEC AVID MEDIA COMPOSER

LES ATELIERS DE MONTAGE VIDEO :
PRISE EN MAIN

10 JOURS - 70H.

CONTACTEZ-NOUS AU 09 73 13 23 58
OU SUR WWW.FDOFORMATIONS.COM

Avid®

10 JOURS / 70 HEURES

LE MONTAGE AVEC AVID MEDIA COMPOSER

LES ATELIERS DE MONTAGE VIDEO :
PRISE EN MAIN

PRÉSENTATION ET OBJECTIFS DE CETTE FORMATION

Pourquoi une formation sur le Montage vidéo?

Il suffit d'allumer un téléviseur, d'entrer dans une salle de cinéma, cela semble naturel et pourtant, chaque choix et successions d'images, de sons de musiques, tout comme la longueur des plans ont été minutieusement réfléchi dans cette étape d'assemblage audiovisuelle qu'est le montage.

Pour nous le montage c'est le moment décisif dans l'élaboration d'un produit audiovisuelle. Tout ce qui a été réalisé en amont (écriture, financement, casting, tournage...) est enfin à portée de mains. C'est là que le projet se fige et que la magie s'opère.

Nous travaillons régulièrement avec des sociétés de productions sur des projets de fiction, de documentaire, de magazine, de pub et de clip musicaux. Le flux de vidéos sur les différents supports de diffusions ne faisant qu'augmenter nous travaillons étroitement avec les différents acteurs de cette profession pour en élaborer une méthode d'apprentissage efficace afin de vous transmettre au mieux la réalité de ce métier.

Cette formation en montage proposera différents modules afin d'aborder les différents modes de narrations qui se distinguent lorsqu'on travaille une séquence de fiction, de documentaire, de reportage, de bande annonce, de film d'entreprise ou encore les nouveaux genre type « vlog », « tutos », « DIY »...

Notre Formateur a une longue expérience dans le domaine du montage et de la post-production.

Il travaille aussi bien en fiction que sur des films documentaires. Il a, de ce fait, une vision précise des différents formats de tournages et sait gérer par conséquent toute la chaine de post-production jusqu'à la diffusion sur les supports actuels.

À vos pellicules et ciseaux numériques et bonne formation !

Antonin Mabile, FDO Formations.

NIVEAU DÉBUTANT

INFOS PRATIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

Chefs opératrices/eurs, monteuses/eurs, réalisatrices/eurs, graphistes, photographes, assistants étalonneuses/eurs et toutes personnes désirant s'initier au logiciel Avid Media Composer

EFFECTIF

5 élèves max.
par session.

PRÉREQUIS

Expérience de la production audiovisuelle avec connaissance des techniques de base du montage video.

MATÉRIELS

Tous les élèves travailleront sur une station MAC ou PC équipée d'un **moniteur externe calibré.**

La dernière version des logiciels. Un video projecteur par salle.

10 JOURS / 70 HEURES

LE MONTAGE AVEC AVID MEDIA COMPOSER

LES ATELIERS DE MONTAGE VIDEO :
PRISE EN MAIN

POINTS ABORDÉS LORS DE CETTE FORMATION

- Chaque corps de métier a son jargon, parlons le même langage : dissociations codecs et containers / UHD et 4K/ 16/9 et 1:85 / 8bit 10bit / SDR et HDR
- Bien paramétrer un projet
- Intégrer la rigueur du logiciel ses settings ses comportements, pour personnaliser son interface et obtenir un confort de travail.
- Comprendre les opérations préparatrices avant un montage (imports, synchronisations, gestions de multiples formats...)
- Effectuer les opérations en cours de montage (copies de travail, échanges de bins, exports, sous-titrages)
- Créer des effets vidéos et audios
- Effectuer un pré-mixage, un pré-étalonnage.
- Finaliser son projet et l'exporter ou l'envoyer au mixage et à l'étalonnage

- **Note générale :**

Afin d'aborder les différentes problématiques le formateur met à disposition des stagiaires des rushes natifs venant de tournages variés. Que ce soit de la captation, du documentaire, du magazine, de la fiction ou du clip musical ; différents formats de prises de vues et de son permettront de mettre en pratique les décisions techniques qui se prennent dans le workflow d'une post-production.

Enfin selon le support choisi le stagiaire pourra voir les différents outils et solutions de montage qui peuvent améliorer la productivité dans la création d'une œuvre audiovisuelle.

10 JOURS / 70 HEURES

LE MONTAGE AVEC AVID MEDIA COMPOSER

LES ATELIERS DE MONTAGE VIDEO :
PRISE EN MAIN

NIVEAU DÉBUTANT

Avid

PROGRAMME DE LA FORMATION

Les notions suivantes seront abordées sous forme d'ateliers pratiques.

Création d'un projet

- Choix de l'utilisateur
- Choix de la destination du projet (private, shared, external)
- Choix du format (SD, HD, 2K, UHD, 4K, 8K, 16K Custom)

Gestion des médias

Input : link ou import ?

- Le source browser pour naviguer dans les rushes
- Paramétrer / modifier la taille, la cadence image, l'espace colorimétrique, gestion de LUTs avec le source setting
- Le choix d'acquérir les médias en link et/ou en import
- Installer des plugins pour lire certains fichiers vidéos
- Choix de la compression en import ou transcode pour préparer au montage (Full res, UHD, HD, SD, proxy)

Déplacer, copier, consolider, transcoder, back-up

- Définir la destination des données via le source browser et le media creation
- Travailler avec plusieurs disques et adopter une logique disque media, disque effet, disques des rushes sources, disque pour l'export final

Organisation du projet

- Définir les enregistrements automatiques dans les settings de bin
- Préparation d'un montage en multiplan (group clip)
- Synchronisation des rushes audio et image. (autosync, auto-sequence)
- Aller et retour avec PluralEyes en préparant la timeline pour que ce logiciel spécifique de synchronisation puisse faire le travail à notre place

Interface, personnalisation et confort de travail

- Gestion des espaces de travail avec le menu Workspaces
- Personnalisation du clavier, des barres de boutons présentes sur le composer et la timeline avec la commande palette les settings de keyboard et interface
- Personnalisation des couleurs du fonds des bins du surlignage
- Préférences de comportements comme la sélection liée, drag and drop, edits from bin, auto snap, splice in ou erase, auto-patching et auto-monitoring

Derushage

- Organiser les bins
- Code couleurs sur les masterclips et fonctionnement sur la timeline
- Ajouter des commentaires dans les bins, sur la timeline
- Ajouter des markers pour annoter toute sortes de commentaires sur un rush et utiliser l'outil Marker windows pour voir tous les commentaires d'un plan ou d'une séquence
- Réaliser un bout à bout d'illustre de musique, de bonne prises, d'interview...
- Gérer les bins et les folders
- Organiser les bins en mode Text / Frame/ Script
- Afficher des colonnes avec le choose column comme le format, la cadence, le tc les propriétés de codec... ou bien créer des colonnes personnalisées pour y écrire des commentaires sur la prise ou faire une colonne qui identifie le personnage interviewé ; et enfin pouvoir trier chaque colonne selon son envie.
- Renommer des plans en conservant le nom d'origine et en affichant des colonnes spécifiques dans le bin comme le source file
- Créer des subs-clip depuis un master clip ou une séquence.

Montage

Francis Ford Coppola : *L'essence du cinéma c'est le montage. C'est la combinaison des moments d'émotions humaines mises en image et formant une sorte d'alchimie.*

Le montage est la partie la plus créative de tout le processus de post-production. C'est le moment des prises de décisions sur la narration, le rythme... En amont, il y a des heures de préparation et d'optimisation, idem en aval pour sortir le film. C'est le moment où tout s'assemble : prises, montage image, montage son, les ambiances, musiques, habillages, toutes les intentions sont possibles. C'est la partie la plus difficile et en même temps la plus exaltante du métier car c'est à ce moment que l'on peut sublimer la matière première (tournage) et faire un produit audio-visuel magnifique. L'inverse est également vrai, on peut détruire tout le travail d'une équipe par de mauvais choix de prises, une narration inadaptée au projet, un rythme qui n'emmène pas le spectateur là où il devrait...

Jean-Luc Godard : *Le sens de mes films vient toujours au montage, quoi qu'il arrive*

La technique

La timeline sur Avid est particulière dans le sens où par rapport aux autres Logiciels de montage. Elle a un rapport très spécifique avec la notion du vide (Filler) la logique est héritée du montage pellicule et bande. Les plans que l'on « monte » sur la timeline apparaissent sous la forme de segments (de plein c-à-d vidéo audio graphique) mais un segment de vide est aussi important qu'un segment plein lors d'une opération de Trimming par exemple.

Effectuer un montage sur Avid c'est aussi adopter une rigueur dans le maniement des assignations de pistes, verrouillage de pistes... avoir en tête la verticalité de la tête de lecture et l'horizontalité de la sélection de piste. Une rigueur qui peut apparaître archaïque mais cette notion est intégrée permet de développer toute une richesse d'exécutions, et être plus efficace.

Manipulation

- Logique du montage à trois points en overwrite ou splice-in
- Mark in mark out, mark clip
- Mark in-out dans le source monitor et in ou out dans le record monitor
- Navigation dans les rushes et la timeline avec le Match Frame et le Find Bin.

Avancé

- Logique du montage à 4 points (accélérer ou ralentir): fit to fill
- Le montage par remplacement avec Replace (flèche bleue)
- Créer un story-board avec un bin dédié et des subclips en utilisant edit from bin
- L'utilisation des cadenas de synchro des pistes synch lock
- Opérer des changements complexes de structure dans le montage en travaillant avec des versions de montage, insérer des séquences au sein d'une autre séquence, utiliser la fonction clipboard.

Le montage Trim

- Le trim sur Avid est incontournable si l'on ne veut pas perdre de temps lorsque l'on travaille les « raccords ». Le mode montage trim permet de réaliser des raccords parfaits sans utiliser la souris, juste en étant dans de la lecture continue, c'est vraiment vivre son montage. Fignoler des coupes sans se parasiter l'esprit en déplaçant des blocs. Une fois que la logique est installée, cela devient un vrai plaisir de réaliser un raccord parfait, on ne se satisfait plus du cut basique.
- Logique des fonctions de trim type « overwrite » avec l'overwrite-trim ou roll-trim et la fonction extend
- Logique des fonctions de trim de type « splice-in / extract » avec le ripple-trim et les fonctions Top / Tail

Le montage Multiplan

- Synchroniser les prises voulues pour les travailler dans une séquence multiplan
- Ordonner les plans dans le source monitor à sa guise
- Permuter en temps réel, et modifier les raccords en roll-trim
- Remplacer les prises sur un montage multiplan
- Consolider / simplifier une séquence mutlplan

Compositing et Effets

Il est indispensable de se familiariser et comprendre la logique des effets dans Avid. Ce sont des filtres que l'on assigne à un segment, une transition ou un filler et que l'on peut empiler (gigogne, collapse et fonction nesting). Il existe un grand nombre de filtres. Avid a conservé des fonctions d'il y a 10 ans ou plus tout en ayant ajouté de nouveaux filtres plus performants. Ainsi les monteurs sont en mesure de retrouver leurs resize et picture-in-picture alors que les fonctions de ces derniers se retrouvent dans le 3Dwarp qui est un effet « Master ». Des effets « historiques » peuvent ainsi être « promu » vers un effet master type 3Dwarp, ou 3DTitle... Aborder les effets c'est aussi savoir en faire des presets, changer le montage tout en gardant les effets grâce au Step in/out.

Les effets de transition

- Savoir ajouter plusieurs transitions sur un montage et les enlever
- Utilisation de l'outil Quick transition, et du mode transition manipulation de la timeline.
- Utiliser le filtre animate pour effectuer des transitions complexes

Les Filtres vidéo

- Les filtres dits d'animation : 3D warp, flip flop, resize, rotation, foreground
- Les filtres esthétiques blur, film grains, flare, wave
- Les filtres cache misère : fluidmorph, stabilize, paint effect,
- Le paint effect pour créer des masques, dupliquer/masquer des zones, créer des volumes via le shape et reshape tool. Possibilité de créer des shapes à main levée ou par points
- Plusieurs effets supportent l'outil tracking,
- Incrustations en luminance, chrominance avec l'effet Spectramate

Les effets audio

- Appliquer des filtres sur des segments ou sur une piste (track)
- égalisateur 3 bandes, filtres pass haut/bas

L'utilisation du Filler et du Collapse

Appliquer un resize / étalonnage / floutage sur tout ou une partie du montage en comprenant les atouts du filler. Effectuer un montage imbriqué par le biais d'un collapse (submaster) qui peut lui aussi embarquer de multiples effets.

Compositing et Effets

Le Titrage

- Réaliser des cartons simples ou faire de véritables synthés : les outils Title tool et Marquee permettent cela en statique / animé / avec des effets d'ombrage / et opacité complexes...
- Réaliser des notes d'intentions ou faire des sous-titres avec une rapidité et une exécution efficaces en utilisant l'effet subcap
- exporter et importer des sous-titres mis à jour par un traducteur

La logique de gestion des photos

- Avid importe les images en créant des fichiers vidéo. Cela crée par défaut une image arrêtée de 30 secondes
- Intérêt d'importer des images pour une utilisation simple, ou de les « linker / pointer » par le biais de l'effet Pan and Zoom afin de réaliser des déplacements complexes qu'il n'est pas possible de faire sur les photos « importées »

Pré-mixage

- Pour une validation avant le mixage où pour exporter dans les normes il faut bien prendre en compte la partie son de son montage.
- Utiliser l'audio tool pour générer et/ou jouer un 100Hz à 18db pour calibrer son retour audio et figer le niveau d'écoute avant tout pré-mixage.
- Ranger de manière organisée les pistes son, trier les sons directs, les ambiances, les musiques, les fxs, les voices overs
- Réglage des niveaux piste par piste avec l'audio mixer et ses modes clip, auto et live
- Bien saisir la différence et les atouts du mixage sur la timeline en mode clip gain ou volume
- Ajouter des points clé d'automation et les appliquer sur d'autres segments.
- Créer un pré-mixage rapide et efficace avec le mode audio ducking
- Réaliser un premixage avancé et efficacement avec les Top / Head fades
- Coller les attributs de niveaux et de Pan sur toute une piste ou une partie avec l'audio-mixer
- Enregistrer une voix avec l'audio punch-in

Pré-étalonnage

- Dans le même but que le prémixage il s'agit de bien présenter son film pour un visionnage : qu'il s'agisse de corriger les températures de couleurs d'un montage en bi-cam de rattraper des plans sous/sur exposés les outils mis à disposition par le mode color correction ou les filtres tels que paint effect ou color effect peuvent améliorer ou donner une première intention esthétique au montage.
- Etalonner le retour vidéo en chargeant une mire de barre (regl. Blue only, britness contrast, saturation et phase) avant tout pré-étalonnage.
- Le mode color correction (hsl, curves, auto black/with/contraste/balance)
- Retouches secondaires avec le paint effect
- La mise aux normes de diffusions avec le safe colors setting et le Safe Color Limiter

Exportation et échanges

- Il y a plusieurs raisons de faire des exports dans Avid Media Composer : il y a les exports dits « round trip » qui permettent d'enrichir le produit en collaborant avec un mixeur, un graphiste, un étalonneur, un traducteur.
- Il y a les exports type « copie de travail » pour avancer dans le processus de validation avec la chaîne ou le client.
- Travail collaboratif et round tripping : exportation AAF, OMF, EDL, pour le mixage l'étalonnage

Échanges pour un graphiste

- Savoir sortir un fichier dans la qualité des réglages du projet, ou les recréer si le collaborateur préfère travailler avec des codecs/containers autres (non compressés, Pro Res, Animation, et les suites d'images : TIFF, Targa, PNG...).

Finishing

- Conformer un projet : exemple d'un montage fait en HD proxy et le conformer avec les rushes sources issus d'une caméra 4K
- Rafraîchir les effets, recréer les titres
- Utilisation des couleurs en sources dans les bins et sur la timeline. Possibilité d'afficher une couleur pour des problèmes de formats de résolution de cadence image, de fichier offline
- Intégrer un habillage, un bug, des sous-titres, des transitions en couche alpha
- Intégrer le mixage final, l'étalonnage final
- Vérifier un étalonnage, un mixage, un habillage, ou des sous titres en utilisant la fonction gang
- Créer un export master autonome en accord avec les réglages finaux de séquences via la boîte de dialogue export

Fin du projet : Gestion des médias, nettoyage du projet

- Consolider le projet sur un disque master et déplacer manuellement des éléments autres (comme des images utilisée par l'effet pan and zoom) qui ne sont pas compris dans le consolidate.
- Sauvegarder ses settings, nettoyer le projet, supprimer les media non utilisés comme les proxys avec le Media Tool.
- **Fermer l'application.**

CONTACTS

VENEZ VOUS PERFECTIONNER
SUR LES TOITS DE PARIS

HORAIRES

LUNDI : 9H-19H
MARDI : 9H-19H
MERCREDI : 9H-19H
JEUDI : 9H-19H
VENDREDI : 9H-19H

ADRESSE

3 RUE DE METZ
75010 PARIS

M° STRASBOURG-SAINT-DENIS
ligne 4, 8 ou 9

E-MAIL

ACCUEIL FDO
fdo@fdoformations.com

CAROLE THOMAS
carole@fdoformations.com

LAURENT TOSOLINI
laurent@fdoformations.com

TÉLÉPHONE

ACCUEIL FDO
+33 9 73 13 23 58

CAROLE THOMAS
Responsable formation
+33 9 73 13 23 58

LAURENT TOSOLINI
Responsable pédagogique
+33 6 62 67 07 53

