

LA GRAMMAIRE DU MONTAGE

PUBLIC Passionnés de montage audiovisuel - Graphiste - Motion designer - Monteur audiovisuel
Designer audiovisuel - Webdesigner - Journaliste...

PRÉ-REQUIS Avoir suivi le Module "Ecriture de Montage" ou avoir une initiation à Première Pro et/ou DaVinci Resolve, et une initiation à la prise de vue vidéo : certaines notions exigent de réaliser les plans en amont avant de les monter.

DURÉE 35 heures (5 jours)

OBJECTIFS Définir la grammaire du montage, puis approfondir chaque notion, visuelle d'abord, sonore ensuite, par la théorie et la pratique immédiate sur le logiciel de son choix. Les rushes sont fournis pour la plupart des notions ; certaines demandent une prise de vue réalisée par le stagiaire. Les règles des 180° et 30° ne sont traitées qu'en fin de parcours, si le temps le permet. 1m

FORMALISATION À L'ISSUE DE LA FORMATION : Attestation de fin de formation et /ou certification

ETAPE 1

- *La grammaire du montage désigne l'ensemble des règles, des codes et de la syntaxe visuelle qui permettent d'assembler des plans entre eux pour raconter une histoire claire et cohérente au spectateur. De la même manière que les mots forment une phrase grâce à la grammaire, le cinéma utilise le plan comme unité de base pour créer du sens, du rythme et de l'espace.*
- **Définir la grammaire, puis premières notions visuelles**
- **Qu'est-ce que la grammaire du montage ?**
- Définition du montage cinématographique : l'art de l'assemblage du film ; ce que fait le monteur (couper, réorganiser, faire des choix de rythme, d'atmosphère et de récit, collaborer avec le réalisateur et le producteur).
- Brève histoire du montage : du plan unique des débuts à Méliès, Le Grand Vol du Train, l'expérience Koulechov et la théorie du montage soviétique, la Nouvelle Vague française et le jump cut, jusqu'au montage numérique non linéaire. Le rôle historique des femmes monteuses.
- Définition de la grammaire du montage : le montage comme langage. Les deux familles du module : grammaire visuelle, puis grammaire sonore.
- Les trois fonctions du montage : syntaxique, sémantique, rythmique.
- Visionnage d'extraits de films et de vidéos : analyse collective pour comprendre les notions en action.
- Exercice d'analyse (fin de matinée) : à partir d'extraits, les stagiaires devinent et nomment la notion de grammaire utilisée, puis justifient leur réponse.
- **Notions de grammaire visuelle**
- **Notion 1** - le raccord regard : la continuité des regards ; un regard hors-champ appelle le plan de ce qui est regardé. Extrait à analyser, définition, puis exercice sur le logiciel avec les plans du module prise de vue : construire une séquence où le regard dirige l'attention du spectateur. Correction.
- **Notion 2** - le raccord mouvement : faire correspondre les mouvements d'un plan à l'autre, couper dans le mouvement. Extrait, définition, puis exercice sur le logiciel avec la fiction US : soigner les raccords de mouvement d'une séquence d'action. Correction.

ETAPE 2

- **Grammaire visuelle : axes et composition**
- **Quiz oral d'ouverture**
- Reprise des notions de la veille : raccord regard, raccord mouvement.
- **Notion 3** - le raccord dans l'axe : maintenir la même direction de mouvement lors d'un changement d'échelle de plan. Exercice avec les plans du module prise de vue : cut in dans l'axe, puis version silhouette fond vert pour visualiser l'axe et ses erreurs. Correction.
- **Notion 4** - la règle des tiers et le champ-contrechamp : composer selon les tiers ; alterner les plans de deux personnages pour suivre une interaction. Exercice avec les plans ateliers : champ-contrechamp soigné. Correction.
- **Notion 5** - le fondu enchaîné et le fondu au noir/blanc (notion ajoutée, présente dans vos documents) : superposer deux plans pour lier les scènes ou suggérer le temps qui passe ; marquer une fin ou un changement temporel important. Exercice sur le logiciel avec les rushes disponibles : monter une même suite de plans en trois versions (cut, fondu enchaîné, fondu au noir) et comparer les effets produits. Correction.
- **Notion 6** - le plan de coupe (cutaway) : insérer un plan neutre ou lié à l'action pour faciliter une transition ou masquer une coupe. Exercice sur le logiciel : réparer une coupe maladroite à l'aide d'un cutaway. Correction.

Lieu de la formation : 146 rue Paradis - 13006 Marseille et en distanciel

Nombre de stagiaires (si en session) : 3 minimum - 12 maximum **Moyens pédagogiques :** 1 poste par stagiaire

1 Vidéoprojecteur - Plateforme E-learning **Modalités pédagogiques :** Alterne temps de présentation, d'échanges en groupe avec l'intervenant et ré exion personnelle **Modalités d'évaluation :** Cas pratique en continu avec évaluation par le formateur

LA GRAMMAIRE DU MONTAGE - (SUITE)

ETAPE 3

- **Grammaire visuelle : les transitions qui racontent**
- **Quiz oral d'ouverture**
- Reprise des notions de la veille : raccord dans l'axe, tiers et champ-contrechamp, fondus, cutaway.
- **Notion 7** - la transition cut pano filé : le whip pan, coupe masquée par le flou de mouvement. Exercice avec les plans PDV perf : raccord pano filé entre un intérieur et un extérieur. Correction.
- **Notion 8** - la transition cut volet : le passing volet, un objet qui traverse le cadre masque la coupe. Exercice avec les plans PDV perf : deux raccords volet avec passage d'un élément. Correction.
- **Notion 9** - le cut plastique (match cut) : relier deux plans par une forme, un mouvement ou un élément visuel commun pour créer du sens. Exercice avec les plans PDV perf : monter un match cut qui relie deux lieux différents. Correction.
- **Notion 10** - le jump cut : la coupe volontairement abrupte, rupture assumée pour accélérer ou déstabiliser. Exercice avec les plans PDV perf : séquence utilisant le jump cut de façon intentionnelle. Correction.

ETAPE 4

- **Grammaire visuelle : le temps et le sens**
- **Quiz oral d'ouverture**
- Reprise des notions de la veille : pano filé, volet, match cut, jump cut.
- **Notion 11** - le montage alterné et le montage parallèle (regroupés) : alterner deux actions simultanées pour le suspense ; juxtaposer des actions non simultanées pour un lien thématique. Exercice avec les plans PDV perf : monter d'abord un montage alterné, puis le transformer en montage parallèle en changeant le contexte d'une action. Correction.
- **Notion 12** - l'ellipse : omettre une partie de l'action pour accélérer le rythme ou suggérer un passage du temps. Exercice avec les plans PDV perf : faire passer du temps de façon claire sans perdre le spectateur. Correction.
- **Notion 13** - le montage en séquence : assembler des plans courts pour résumer une action qui se déroule sur une longue période. Exercice avec les plans PDV perf : condenser plusieurs heures en moins d'une minute. Correction.
- **Notion 14** - le rythme de montage : adapter la durée des plans au ton et à l'émotion ; le rapide crée la tension, le lent favorise la contemplation. Exercice avec les plans des ateliers acting : monter la même série de plans du plus lent au plus rapide et analyser l'effet produit. Correction.

ETAPE 5

- **Grammaire sonore, sens et synthèse**
- **Quiz oral d'ouverture**
- Reprise des notions de la veille : montages alterné et parallèle, ellipse, montage en séquence, rythme.
- **Notion 15** - le montage en J et en L : décaler le son par rapport à l'image pour des transitions fluides ; le split edit. Exercice sur le logiciel : rendre une conversation fluide grâce aux J-cut et L-cut. Correction.
- **Notion 16** - le temps cinématographique et l'habillage sonore : le son avant tout ; nettoyage des dialogues, radio editing, room tone et ambiances. Exercice sur l'itv de Clem avec b-roll et making of : nettoyage du son, radio editing, plans de coupe, habillage sonore. Correction.
- **Notion 17** - la musique diégétique et non diégétique, le cut audio brusque : passer d'une musique entendue par les personnages à une musique d'accompagnement ; l'impact d'un cut audio volontairement sec. Exercice avec les plans PDV perf : passage diégétique vers non diégétique, puis cut audio brusque comme ponctuation dramatique. Correction.
- **Notion 18** - l'effet Koulechov et le montage invisible (notions ajoutées, présentes dans vos documents) : juxtaposer deux plans pour créer un sens ; assembler les plans pour que les transitions soient imperceptibles. Exercice sur le logiciel : exercice de type Koulechov (le même plan confronté à deux contextes différents), puis identification des coupes invisibles dans un extrait. Correction.
- **Clôture du module**
- **Quiz final (créé par le formateur) pour valider l'ensemble des acquis du module.**
- **Bilan individuel**

Lieu de la formation : 146 rue Paradis - 13006 Marseille et en distanciel

Nombre de stagiaires (si en session) : 3 minimum - 12 maximum **Moyens pédagogiques :** 1 poste par stagiaire

1 Vidéoprojecteur - Plateforme E-learning **Modalités pédagogiques :** Alterne temps de présentation, d'échanges en groupe avec l'intervenant et ré exion personnelle **Modalités d'évaluation :** Cas pratique en continu avec évaluation par le formateur