

Plan de cours de l'atelier

L'art du montage

PS-01

Description de l'atelier

Présentation des éléments clés du montage, de ses valeurs symboliques, esthétiques et pratiques. Étude des astuces utilisées par les grands cinéastes. Illustration des différentes théories à l'aide de présentations multimédias riches en exemples et en extraits de films.

Préalable

Aucun

Objectifs spécifiques

À la fin de l'atelier, le participant sera capable de distinguer les différents styles de montage qui ponctuent l'histoire du cinéma.

Modalités d'enseignement

- Exposés magistraux
- Questions et discussions
- Visionnement et analyse d'extraits de films
- Lectures complémentaires

Plan de cours sommaire

Il est à noter qu'un invité spécial sera présent lors de la session.

Introduction

- Présentation du plan de cours
- Présentations des participants et de l'animateur d'atelier

Le montage, en bref

- Quelques définitions
- Que peut le montage ?

La genèse du cinéma

- La préhistoire du cinéma
- La naissance du montage au cinéma
 - Le montage dans le pré-cinéma: montage zootropique
 - Les films uniponctuels

La fragmentation du temps et de l'espace

- Films pluriponctuels
 - École de Brighton et école américaine
 - Les «films à trucs»
 - La complexification du récit : vers un montage alterné

Continuité et discontinuité

- Le montage narratif
 - Le « montage invisible »
 - La structure en «champ/contre-champ»
 - Continuité spatiale : la logique de découpage
 - Les raccords
 - Les règles des 180° et des 30°
 - Continuité temporelle
 - Montage alterné, montage parallèle
 - L'ellipse, le flashback
 - Le plan de coupe
 - Le suspense par le montage
 - Usage créatif des codes de continuité
 - Onirisme et déconstruction du temps et de l'espace
- Le montage discursif
 - Un montage de figures de styles
 - Le montage dans le cinéma soviétique
 - L'effet Koulechov
 - Le montage des attractions : Eisenstein
 - Le ciné-oeil: Vertov
 - Le montage dans le cinéma moderne
 - La Nouvelle Vague française
 - Le cinéma direct

- Le montage de correspondances
 - Un montage de rythmes et de sensations
 - Impressionnisme au cinéma
 - Influence des nouveaux médias
- Le rythme cinématographique
 - Rythme et durée
 - Plan par plan et plan-séquence

Le montage sonore

- Le champ sonore
 - Les trois frontières
- Le point d'écoute
- Hiérarchisation des sons
 - Le continuum sonore

Transformations actuelles du montage

- Dans le cinéma expérimental
 - Simultanéité des espaces et des temporalités
 - Animation et pixilation
 - Remontage et *found footage*
- Dans l'art vidéo
 - Modulation du signal: mixage d'image
- Dans les performances audiovisuelles
 - Improvisation, installations
- Dans l'art numérique, web et interactif
 - Participation active du spectateur
 - Le montage et la réalité virtuelle/augmentée

Évolution des techniques de montage

- Le montage sur pellicule
- Le montage analogique (linéaire)
- Le montage numérique (non-linéaire)

Le montage numérique

- Différents logiciels: *Avid Media composer, Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, etc.*
 - Comparaison des différents logiciels.
- Matériel de montage numérique : ordinateurs, écrans, etc.

Atelier de montage numérique

- La technique du concassage
- Montage en instantané sur Adobe Premiere Pro CC
- Exemples de différents montages d'un même sujet

Études de cas

- Visionnement d'extraits de films pour étudier les cas spécifiques d'utilisation du montage, sous forme d'une révision de la matière vu tout au long de l'atelier.

Note

Ce plan de cours est sujet à changements.