

15 CONSEILS POUR FAIRE UN MONTAGE VIDÉO **PLUS PRO**

15 CONSEILS POUR FAIRE UN MONTAGE VIDEO PLUS PRO

Ce guide gratuit vous est offert via le blog www.gaouprod.com.

Vous pouvez librement l'imprimer et le faire suivre en version papier, dans le cadre de l'enseignement pédagogique par exemple.

Vous ne pouvez pas le reproduire, le rediffuser ou le redistribuer dans sa version numérique.

Si ce guide vous a été bénéfique, vous pouvez cependant le partager en indiquant le lien de téléchargement suivant :

www.david-fabre.com/creez-votre-studio-videoanimation-gratuit

Merci !

1 - Organisez votre travail !

Il est primordial quand on fait du montage vidéo d'être très organisé et minutieux. De bien ranger vos fichiers sources par dossier, de séparer les musiques des bruitages, des rushes vidéo, des photos, etc ..

Vous devez tout classer très soigneusement pour pouvoir retrouver un fichier toujours très propre à chaque fois que vous aurez à revenir sur votre projet, ou que quelqu'un d'autre aura à le faire.

Vous ferez donc plusieurs dossiers rien que pour vos rushes, que vous créerez par séquence pour déjà à cette étape commencer à découper et ordonner votre projet. Vous créerez des dossiers "musique", "bruitages", "voix off", "images", "animations", "logos", etc ..

Si vous ne faites pas ce travail, vous serez très rapidement submergés par des dizaines ou des centaines de fichiers différents qui se bousculeront dans votre dossier, et ce sera vite un gros casse-tête, vous perdrez beaucoup de temps.

2 - Utilisez les raccourcis claviers !

Pour un maximum d'efficacité, ce conseil est précieux. Utiliser les raccourcis clavier de votre logiciel vous fera gagner beaucoup de temps.

Plutôt que d'utiliser la souris pour sélectionner un outil à un bout de l'écran pour l'utiliser à l'autre bout, et recommencer avec un autre, les raccourcis claviers, si vous les connaissez bien, vous permettront d'effectuer plusieurs actions en simultané.

Il suffit d'un peu de temps et d'expérience pour les maîtriser, mais une fois ce travail effectué, vous serez bien plus performants.

Certains éditeurs de logiciels vendent des claviers dédiés avec les icônes des outils de montage imprimés sur les touches pour pouvoir vous aider. Dans tous les cas, vous n'aurez pas de peine à trouver tous ces raccourcis sur internet et à vous les imprimer sur une feuille pour les mémoriser.

3 - Respectez les règles de raccords !

Il existe plusieurs principes en montage pour passer d'un plan à l'autre de manière la plus fluide possible.

Par exemple, si vous avez deux plans de mêmes valeurs pointant vers un même sujet, mais chacun d'un angle différent, cet angle doit être supérieur à 30 pour éviter la saute d'image (on parle d'au moins 45).

Pour les mêmes raisons, si vous devez raccorder deux plans dans le même axe, ces deux plans doivent avoir deux valeurs assez éloignées pour éviter le "jump cut". Exemple: Plan Moyen cadrant l'ensemble d'un personnage, puis Gros Plan sur son visage en veillant à ce que l'expression du visage et sa position soient la même pour éviter le "faux raccord".

Après, beaucoup de cinéastes aiment briser les lois pour voir émerger de nouvelles formes. Mon conseil: même si ça peut être très intéressant d'essayer de nouvelles choses, commencez par maîtriser les bases avant de vouloir faire de l'art !

4 - Rendez vos raccords invisibles !

Très important aussi, et découlant du paragraphe précédent. Vous devez donner une impression de continuité à des éléments qui au tournage n'étaient pas du tout filmés dans la continuité. Des heures/jours peuvent s'être écoulés entre deux plans qui vont se retrouver côte à côte sur une timeline.

Il faut que tout ait l'air de s'enchaîner naturellement, sans que quelque chose saute aux yeux ou aux oreilles.

Par exemple, le raccord dans le mouvement vous permet de passer d'un plan à l'autre en utilisant un mouvement dans la scène que vous faites commencer dans un plan et faites finir dans le suivant. Une ouverture de porte peut ainsi permettre le passage d'un plan à l'autre.

Ou alors, pour éviter une différence trop brutale entre deux plans, vous pouvez très bien faire commencer le son du deuxième plan un peu plus tôt, pendant qu'on voit encore le premier plan.

Il existe plein de petites astuces comme celles-ci qui vous permettront de "gommer" vos raccords et de permettre la continuité.

5 - Usez d'astuce pour intensifier les actions et émotions !

Il existe différentes manières de faire passer une action banale pour héroïque. Ce n'est pas si compliqué, à condition d'avoir la matière.

Prenons par exemple un tir de coup franc pendant un match de foot. Ça ne dure que quelques secondes quand on le regarde en direct à la TV, mais vous pouvez le rendre impressionnant en détaillant de manière chirurgicale chaque sous-action de ce moment, et en "suspendant le temps".

Commencez avec un gros plan de la tête du footballeur transpirant au ralenti, enchaîné avec un plan de public déchaîné au ralenti (son de la foule ralenti avec effet de reverb comme si on était dans la tête du footballeur).

Le plan suivant montre le footballeur de derrière en contre plongée, il est statique et la foule l'acclame (en mode gladiateur). L'arbitre approche son sifflet de sa bouche pour siffler le coup franc. Gros plan et travelling vers la tête du goal qui se prépare à encaisser.

Le plan suivant montre à la fois les cages de foot avec le goal et le ballon sur lequel est faite la mise au point, on est derrière le joueur qui est en train de courir vers le ballon et tirer, le plan est donc cadré sur ses jambes.

Au moment de l'impact entre le pied et le ballon, on revoit ce même impact d'une caméra située dans le public, puis d'une autre du point de vue du goal (effet de répétition), et sur ce dernier plan, au moment de l'impact, gros ralenti pour voir le ballon décoller.

On suit le ballon au ralenti d'abord en gros plan (travelling selon le mouvement du ballon), puis du point de vue du public (gros silence ou bruits sourds, suspens, le temps est suspendu).

Finalement le but est mis, plusieurs plans s'enchaînent montrant la joie du footballeur puis le public en délire, les adversaires dégoûtés, bref. une action de quelques secondes que vous pouvez facilement faire durer 1 minute, et que vous rendez héroïque !

6 - Utilisez des plans de coupe !

Ils peuvent réellement vous sauver la vie, et sur tous types de montages !

Par exemple, sur un interview, vous voulez enlever une petite hésitation. Vous joignez les deux plans ainsi scindés, mais cela crée une saute d'image désagréable. On voit clairement qu'un passage a été coupé. Alors qu'il suffirait de disposer d'un plan à intercaler entre les deux bouts, et le tour serait joué ! Un plan des mains de l'interviewé en train de bouger comme s'il parlait suffira à créer l'illusion de la continuité (en général, pour que l'illusion soit parfaite, il vaut mieux aligner 2 ou 3 plans de coupes avant de reprendre le plan normal).

Dans le même genre, pour passer d'une séquence à l'autre, intercalez un plan pour recontextualiser. Par exemple, vous sortez d'un dialogue entre deux personnages dans un environnement urbain et voulez enchaîner avec un personnage qui se morfond tout seul dans un chalet. Placez entre ces deux séquences un plan d'une belle montagne pour se décontextualiser de la première séquence et se placer dans l'environnement de la seconde.

Si vous n'avez pas eu le temps de tourner ce type de plan, [voici une excellente adresse où vous serez sûr de trouver votre bonheur !](#)

7 - Étendez vos décors avec des bruitages !

Les bruitages vous seront d'un grand secours pour enrichir de manière sonore l'environnement dans lequel se situe l'histoire.

Ajoutez à des plans de forêt lugubre des sons de chouettes et de loups. Vous ne percevez pas ces animaux à l'image, et pourtant, vous suggérez leur présence rien que par le son.

Filmez des plans de votre salle à manger où rien ne se passe, ajoutez un son de tic-tac d'horloge, et vous ressentirez un ennui profond.

À chaque fois que vous changez de séquence et de lieu dans votre film, posez-vous les questions: "qu'est-ce qui générerait du son dans ce qui est dans le cadre ?", "comment puis je représenter de manière sonore ce qui pourrait être hors du cadre ?", "quelles sont les émotions qui émanent de la séquence, et comment puis je les amplifier avec des bruitages?"

8 - Ne faites pas des plans trop longs !

En fait, tout dépend du projet sur lequel vous travaillez, mais beaucoup de débutants ont le défaut de laisser au montage des plans traîner en longueur, ce qui provoque chez le spectateur un sentiment d'ennui et de lourdeur.

Ce défaut est lié à un autre défaut, cette fois au niveau du tournage, à savoir celui de ne pas tourner assez de plans différents d'un même objet ou personnage dans un même lieu.

N'oubliez pas dès le tournage de varier les valeurs de plan et les angles de prise de vue en respectant les règles de base et le langage cinématographique. Avec plus de plans tournés, vous pourrez au montage remplacer un plan long par plusieurs plans courts dans la même durée, et donc rythmer un peu plus le montage en fonction des besoins de votre projet.

9 - Mettez la bonne musique au bon moment !

La musique peut réellement vous inspirer quant au montage de votre projet. En fonction du style que vous adoptez, elle peut vous aider à rythmer un montage, à poser une ambiance, à donner le tempo des actions d'une séquence, etc .

Choisissez donc de manière judicieuse vos musiques en fonction du ton de votre vidéo, des émotions que vous souhaitez véhiculer, du rythme que vous voulez donner aux actions qui se déroulent dans chacune de vos séquences.

On ne monte pas une séquence romantique comme on monte une scène d'action, et de la même manière, les musiques utilisées pour ces deux types de projets seront radicalement différentes.

10 - Enrichissez le design sonore de votre film !

A mi-chemin entre la musique et les bruitages, d'autres éléments de sound design pourront vous aider à planter une ambiance.

Les "drones" par exemple, pour maintenir le suspense. Les "hits" pour faire monter l'adrénaline. Les "whooshes" pour rendre une action impressionnante et faire décoller le caisson de basse.

Vous l'avez compris, ces éléments sonores ne sont pas là pour être réalistes, mais pour souligner des actions ou des ambiances. Ce genre d'élément est très utilisé dans les trailers et bandes-annonces de films à grand spectacle.

Et si vous réalisez des films à sensation comme peuvent l'être les films d'action de suspense ou d'épouvante, alors vous devez vous constituer une banque de ce genre de sons. [Vous en trouverez de très bons ici.](#)

11 - Testez différentes versions dans différentes séquences !

Vous pourrez être amenés à faire plusieurs expérimentations avant de trouver la manière dont votre séquence marchera le mieux. Et le problème du montage, c'est que ce n'est pas une science exacte, et que quelque chose qui marchera pour vous pourra ne pas marcher pour quelqu'un d'autre.

C'est un plus gros problème si ce "quelqu'un d'autre" est le réalisateur du film, car c'est lui qui a le dernier mot.

Ayez donc le réflexe quand vous faites différents tests de toujours les garder dans des séquences différentes de la séquence en cours de travail, au cas où après les avoir faits visionner, vous deviez repartir de l'un de ces tests.

Cela vous évitera de grosses pertes de temps, et vous permettra aussi de faire des comparatifs !

12 - N'utilisez pas des transitions extravagantes !

La plupart des logiciels grand public vous proposent des centaines d'effets de transition toutes plus loufoques les unes que les autres.

Transition en étoile, en cœur, en hexagone, et pire encore, les transitions 3d ..

En utilisant à tort et à travers ce genre de transition partout dans vos projets, vous criez haut et fort "Hey ! Je suis un gros amateur qui veut en mettre plein la vue avec des effets ultra cheaps, mais vu que c'est le seul truc un peu stylé que mon logiciel amateur propose, j'en abuse un max !".

Vous verrez ce genre d'abus dans plein de films ou de diaporama partout sur YouTube, dans des vidéos de vacances ou d'événements familiaux (anniversaires, mariages, etc ..)

13 - Soignez vos titrages !

Encore une fois, certains logiciels de montage vous proposeront des titrages tout faits, avec des couleurs flashy, des ombres portées, des contours, etc ..

La plupart du temps, tous ces effets sont "too much" !

Mais utilisés dans vos projets vidéo l'utilisation de ces effets ne fera que prouver un grand amateurisme. Et avec des titres écrits en taille 252, on le voit venir de très loin !

Restez sobre ! Évitez les polices de base que votre ordinateur propose pour la bureautique (arial, verdana, ..), mais cherchez des polices plus modernes sans être excentriques, sobres mais contemporaines. Pour les couleurs, pareil. À part si votre projet l'exige, évitez les couleurs fluo, flashy, ou une couleur différente sur chaque lettre.

Regardez autour de vous, la plupart du temps, c'est couleurs unis par mot ou phrase, souvent blanc ou noir.

14 - Privilégiez le volume sonore des voix !

Très important ! Faites en sorte que les voix humaines de votre film soient toujours bien au-dessus de la musique et des bruitages. Il n'y a rien de plus frustrant que de ne rien comprendre à un dialogue parce que la musique est trop forte, ou qu'un bruitage mange la moitié d'un mot.

C'est un peu l'erreur que font beaucoup de débutants, croyants que la musique et l'émotion qu'elle dégage sont plus importantes que le propos des personnages.

Hiérarchiquement, en terme d'importance, positionnez toujours les voix au-dessus de tout.

Vous devriez même commencer par ça dans votre montage. D'abord faire en sorte que les voix soient toujours au maximum (sans franchir le seuil de saturation), et ensuite, vous mixez les musiques et bruitages en fonction, en gardant pour priorité que chaque mot doit être compris de manière la plus perceptible.

15 - Inspirez vous de ce qui existe déjà !

La meilleure manière d'apprendre, c'est d'observer et d'analyser en toute humilité des vidéos qui dépassent largement votre niveau, et qui provoquent en vous des émotions.

Regardez des films, des documentaires, des publicités, des clips. Vous remarquerez dans un premier temps que la plupart des effets dont vous abusiez avant dans vos projets perso (se reporter aux points plus haut) n'ont pas leur place dans des projets pros !

Que ce n'est pas dans les effets de transition ou de titrage qu'on cherche à en mettre plein la vue, mais plutôt dans l'écriture, l'histoire, des plans qui ont du sens, un montage qui rythme bien les images, un étalonnage chiadé, etc..

Que les transitions "les plus techniques" se résument à quelques fondus enchaînés, voire des volets, mais pas plus. Que les polices d'écriture sont classées mais pas tape à l'œil.

Bref, quand vous terminez un projet, demandez-vous si celui-ci pourrait passer à la TV, et si la réponse est non, pourquoi.

15 CONSEILS POUR FAIRE UN MONTAGE VIDEO PLUS PRO

Photo de couverture sous licence [CC BY 2.0](https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/) par Leon Terra

Merci d'avoir téléchargé et lu ce guide ! D'autres bons plans arrivent très vite, sur www.gaouprod.com !

www.gaouprod.com

rejoignons nous sur

