

- Tito : animation multimédia (images en mouvement)

Martorana Vincent

Objectifs

Le montage vidéo est aujourd'hui un langage commun, au même titre que le dessin ou la mise en page — un outil que chaque discipline artistique a intérêt à s'approprier pour prolonger, documenter ou transformer sa pratique. Ce cours n'a pas pour ambition de former des monteur·euses professionnel·les en quelques séances, mais de donner à chaque étudiant·e, quelle que soit sa section, une autonomie réelle sur l'ensemble du workflow de montage — de l'organisation des rushes à l'export final — et une compréhension fine de ce que le montage permet de faire au sens : construire un rythme, une narration, une intention.

Au terme du cours, l'étudiant·e est capable de structurer un projet de montage dans Premiere Pro ; de produire une séquence cohérente à partir d'une matière donnée (rushs personnels, archives libres de droits, ou rushs communs) ; de combiner image, son et texte selon une intention narrative, démonstrative ou expérimentale ; d'adapter cette compétence à des formats et objectifs différents ; de choisir et justifier, parmi plusieurs voies d'appropriation du médium, celle qui correspond à sa pratique de section ; de concevoir un projet vidéo personnel d'une à trois minutes ; et de comparer plusieurs montages issus d'une même matière source.

Contenu

Le cours est centré sur la pratique du montage vidéo et son workflow dans Adobe Premiere Pro : organisation des médias, construction d'une séquence, montage, affinage et export. Quelques notions d'After Effects peuvent être abordées en appoint (images clés, incrustation simple), sans faire du motion design une discipline du cours.

Les premières séances abordent différentes questions de montage à partir d'une matière commune fournie par l'enseignant. Elles permettent d'expérimenter concrètement les possibilités du montage, tout en prenant progressivement en main les outils et le workflow de Premiere Pro. Les dernières séances sont consacrées à la consolidation des acquis et au développement d'un projet personnel court, à partir d'une matière issue de la pratique de chaque étudiant·e ou tournée pour l'occasion.

Un syllabus dédié est fourni avec une série de tips, techniques, concepts qui permettront à l'étudiant d'affiner sa pratique du montage.

À la différence d'un atelier de réalisation, le cours ne porte pas principalement sur l'écriture ou la mise en scène d'un scénario narratif : il s'intéresse au geste du montage, à la manière dont celui-ci permet de structurer une matière, de construire un rythme et de produire du sens. Aucun matériel de prise de vue spécifique n'est requis : un smartphone suffit, tandis que les étudiant·es disposant d'un matériel plus avancé peuvent bien sûr l'utiliser. Le sujet reste libre ; c'est avant tout le processus et le type d'exercice qui sont cadrés.

Les propositions peuvent notamment s'orienter vers la création vidéo (formats courts, contenus pour le web et les réseaux sociaux, expérimentation à partir d'images fixes, clips, loops, art vidéo...) ou vers la communication (présentation d'un projet, valorisation d'un objet, interview, témoignage, transmission...). Ces orientations ne sont pas cloisonnées et permettent à chaque section de trouver un point d'ancrage dans sa propre pratique.

Le cours est ouvert à toutes les sections de l'école : Bande dessinée, Illustration, Peinture, Photographie, Publicité, Sculpture, Architecture d'intérieur, Communication visuelle et graphique, Conservation-restauration et Design industriel.

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

Le cours est organisé en plusieurs modules autonomes d'une à deux séances, articulant réflexion sur le montage, pratique et prise

en main du logiciel Adobe Premiere Pro.

Chaque module alterne deux temps :

1. Mise en situation et expérimentation : l'enseignant introduit une question de montage à partir d'un problème concret, directement expérimenté par les étudiant·es sur Premiere Pro, à partir d'une matière commune. Les notions et le vocabulaire sont ensuite dégagés collectivement lors du débrief.
2. Mise en pratique individuelle : les étudiant·es réinvestissent progressivement les notions abordées à travers des exercices et développent leur workflow de montage, de l'organisation des médias à la construction et à l'affinage d'une séquence. Le dernier bloc de séances est consacré à un projet personnel, permettant de mobiliser de façon autonome les acquis du parcours.

Bibliographie

Vincent Pinel, *Le Montage — L'espace et le temps du film*, Cahiers du cinéma / SCEREN-CNDP, 2007

David Bordwell et Kristin Thompson, *L'Art du film ; une introduction*, 2e éd. française, Bruxelles, De Boeck Université, coll. « Arts et cinéma », 2009

Walter Murch, *En un clin d'œil — Le montage dans tous ses états*, Éditions de l'œil, 2012

Ludoc, *Le manuel de survie du vidéaste*, Marabout, 2020

The Internet Archive, <https://archive.org/index.php> — catalogue de films et documents libres de droits ou du domaine public, dont les Prelinger Archives

Documentation officielle Adobe Premiere Pro (helpx.adobe.com/fr/premiere-pro) — ressource technique de référence pour l'usage courant du logiciel

Mode d'évaluation pratique

Mode d'évaluation pour le Q2 (session de mai/juin) : Évaluation continue en atelier (40 %) et évaluation d'un projet personnel de synthèse en fin de quadrimestre (60 %), accompagné d'une présentation orale devant le groupe.

Le projet final est projeté collectivement en classe. Chaque étudiant·e présente brièvement son projet et explicite les principaux choix réalisés au cours du montage : intention, techniques mobilisées, principes ou méthodes de montage expérimentés, etc. Cette présentation permet de justifier les choix effectués et de mettre en perspective le processus de travail.

Critères de réussite :

- capacité à mobiliser de manière pertinente les techniques et principes de montage abordés au cours ;
- capacité à construire une séquence cohérente en fonction d'une intention ;
- capacité à faire des choix de montage et à les expliciter ;
- capacité à expérimenter, à intégrer les retours reçus en atelier et à faire évoluer son travail ;
- capacité à présenter et à défendre brièvement les choix réalisés dans le projet final.

Support de cours

Support de cours : vous pouvez vérifier si un support de cours est requis pour ce cours sur MyIntranet > mes études > mes cours