

Rapport de Stage

Formation au montage virtuel
2eme session de montage

Jean-charles FOUCHE

CIFAP- France

With TAM- Women Media & Development

Funded by the French Consulate in Jerusalem

22 Novembre 2006

تنمية و إعلام المرأة
WOMEN Media & DEVELOPMENT

La deuxième session de formation des équipes des chaînes de télévisions palestiniennes s'est déroulée du 28/10 au 08/11/2006 à Bethléem dans les locaux de l'association TAM.

9 stagiaires étaient présents.

Nahed Awwad était présente pour la traduction de l'anglais vers l'arabe, et pour le support technique sur les stations de montage.

La première session dédiée au montage, qui avait eu lieu au mois de juillet 2006, nous avait permis de donner une base technique aux équipes de montage: le rôle du monteur, la méthode de travail globale, la construction d'un film, la grammaire cinématographique, et enfin les fonctions basiques des outils de montage virtuel: Avid, Premiere et Final Cut Pro.

La première session du mois de juillet a été réalisée de manière itinérante, 2 jours dans chaque ville. Le contexte difficile du pays au mois de juillet a rendu la fin de la formation plus compliquée, ce qui nous avait contraint de réunir les derniers participants ensemble à Bethléem dans les locaux de l'association TAM.

C'est pourquoi nous avons opté pour cette nouvelle session pour une solution qui consiste à réunir dès le début tous les participants au siège de TAM durant toute la durée de la formation, pour éviter toute surprise au niveau logistique ou sécurité.

4 stations de montage étaient disponibles (2 PC, 2 Mac), offrant la possibilité aux stagiaires de travailler avec les solutions Avid Xpress (Mac et PC), Adobe Premiere (PC), et Apple Final Cut Pro (Mac); 2 stagiaires par station de travail.

Il est bon de rappeler que cette étape dans la formation s'inscrit dans le projet global de professionnalisation des équipes de télévisions locales palestiniennes que nous avons commencé il y a plus d'un an. Cette deuxième session sur le montage nous permet aussi de faire un point sur les progrès des participants. C'est aussi la première fois que nous allons aborder un projet concret avec eux, maintenant que la base (tournage, lumière, montage) technique a été validée : Oral Women History. C'est sur ce projet que nous allons orienter les sessions à venir afin de rendre visible les efforts qui ont été produit depuis plus d'un an, à travers les différentes formations.

Les buts de cette session étaient les suivants :

- Offrir un premier niveau de culture de l'image et du montage par l'étude de documentaires et de sujets télévisuels.
- Leur donner une méthode de travail: Phase papier, Phase informatique.
- Les former sur une solution de montage de référence : Avid.
- Leur offrir une fenêtre de travail intensif de 10 jours pour comprendre et exploiter les fonctions des logiciels tout en appliquant une méthode de montage encadré.
- Leur donner des automatismes qu'ils pourront appliquer quelque soit le logiciel, la cible, l'environnement de travail.
- Professionnaliser les équipes
- Leur faire comprendre la différence entre un produit local et un produit international (non utilisation a outrance des effets et de la musique par exemple).
- Initier le travail sur les portraits de femmes, nous permettant ainsi de concrétiser le cycle de formation.

Les rushes qui leur sont proposés sont les mêmes pour tous les groupes, ce qui nous permettra de comparer les films, et ce qui permettra aux stagiaires de comprendre les options de montage, et de mesurer leur implication dans le projet ; le 'langage international' sera d'autant plus clair que le groupe pourra de lui-même critiquer ces choix lors des séances de visionnage en groupe, et valider la présence de sens dans le récit, avec les mêmes armes de départ.

On obtiendra ainsi 4 films construits sur les mêmes rushes, avec 4 approches différentes.

تنمية وإعلام المرأة
WOMEN MEDIA & DEVELOPMENT

Planning de formation

Jour 1

Nous avons présenté la session aux stagiaires en appuyant sur le côté pratique de cette dernière; nous avons aussi insisté sur le besoin de construire le récit, hors utilisation des logiciels de montage vidéo, ce qui peut paraître abstrait pour les monteurs palestiniens qui réduisent souvent le rôle de monteur à la connaissance des fonctions du logiciel de montage. Les 2 jours à venir se feront donc sans ordinateur.

Nous avons donc passé cette première journée à faire quelques récapitulatifs sur la méthode de construction du récit (news, documentaire, fiction) et les conditions nécessaires à la bonne compréhension du sujet (structure, technique, et style).

Enfin les stagiaires ont construit sur papier un sujet type news pour le journal du soir: l'ouverture sur la plage de Gaza d'un restaurant de poisons. Ils ont du dessiner un story-board et réaliser le découpage.

Les 9 découpages ont été analysés en groupe pour faire ressortir les erreurs de construction ainsi que les points positifs. Environ 25% des story-boards ont été validés.

Jour 2

La deuxième journée nous a permis de visionner une dizaine de vidéogrammes divers: Sujets news en provenance d'Aljazeera, des documentaires US et français, des clips, et des pubs locales palestiniennes.

Discussion autour de la construction, du découpage, de la narration, des méthodes de montage, des effets. Explication autour des effets qui masquent la misère de la construction et du fond. Découpage, style, technique.

Jour 3

4 groupes de 2 personnes sont constitués; 2 heures de rushes ont été sélectionnées et sont données sur le sujet des mariages forcés. Chaque groupe doit au bout de 3 jours réaliser un petit documentaire de 6 minutes avec les mêmes rushes, en choisissant un point de vue particulier.

Avant de passer au montage virtuel des images, ils doivent passer par deux stades qui seront validés par nos soins:

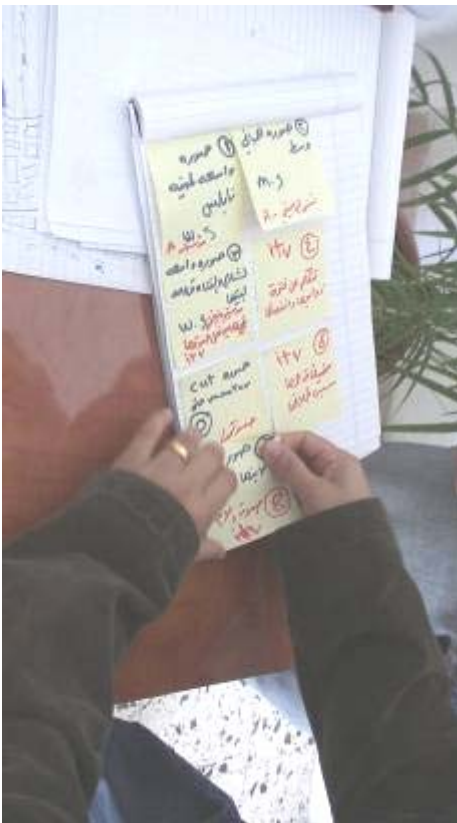
- dérushage précis des rushes avec des feuilles qui leur sont distribuées.
- Construction sur Post-it de leur film, de manière à pouvoir modifier leur puzzle vidéo.

Les groupes se mettent au travail.

Jour 4

Suite et fin du dérushage, et construction sur le papier des films. Nous passons groupe après groupe pour valider ou non leur construction.

Pour cet atelier, le logiciel AVID est imposé à tous les groupes. Une formation aux outils de base est donnée à chaque groupe.

Pour la phase informatique, nous leur imposons deux stades que vous validons une fois le travail effectué:

- Création de subclips dans les BINS respectifs: interviews, plan de coupe...
- Fabrication de l'ours brut

Après validation des OURS de chaque groupe, ils peuvent passer au prochain stade après une formation aux outils évolués d' AVID: overlap, fade in/out, titrage, cross dissolve, import de voice over et de musique...

Jour 5

Suite et fin du montage.

Clôture du premier atelier, et visionnage des 4 films. Débriefing et commentaire des stagiaires sur les films des autres groupes. Une journée particulièrement riche pour comprendre les erreurs et les styles 'locaux'.

Jour 6

2ème atelier avec 11 cassettes DV pour un sujet de 12 minutes sur la polygamie.
Respect de la méthode: log papier des rushes / construction sur Post it et validation sur papier.

Jour 7

Suite et fin du derushage et construction des films. Validation par Nahed et moi même.

Jour 8

Choix du logiciel de montage au choix: A part un groupe qui souhaite travailler sur Final Cut Pro, les 3 autres groupes choisissent de poursuivre sur Avid Xpress pro.

Jour 9

Suite Montage: Création des subclips, création de l'ours, montage fin.
Validation des ours et correction des erreurs de construction.

Jour 10

Suite et fin du montage du 12 minutes.
Visualisation des films.

Jour 11

Deux stagiaires ont fait la demande d'avoir une formation d'une journée sur la caméra. Pied, micro HF et Sony PD170 sont utilisés pour cette journée. Description de la méthodologie du caméraman, de la balance des blancs au zébra. Discussion autour de la fabrication d'une image, et construction d'un plan. Description de la caméra, du pied, réglage du micro HF.

Un premier atelier se déroule dans les locaux de TAM pour réaliser une petite interview.

Un deuxième atelier est réalisé à l'extérieur dans les rues de Bethléem au sujet du Liban, type news.

Retour des stagiaires et débriefing des images.

Jour 12

Un DVD a été créé ; intégrant les différents travaux des stagiaires.

Conclusions

Implication des stagiaires très importante, notamment dans la phase d'écriture et de construction; c'était pour la grande majorité la première fois qu'ils préparaient le montage avant de se lancer dans sa réalisation informatique.

Durant les 2 réalisations, 50% des films étaient diffusables tel quel; 50% nécessitaient un travail supplémentaire ou des modifications. La sobriété est un paramètre qui reste encore abstrait pour 25% des stagiaires (musique, effets, voix off, titres explicatifs...).

Ils ont pu réaliser grâce aux échanges lors des discussions après la diffusion des films combien le langage devait être universel, et compréhensible de tous: efficacité, sobriété...

La grande majorité d'entre eux a compris combien la construction du récit était plus importante que la connaissance de l'outil logiciel en lui-même ; j'ai été très étonné de voir qu'ils s'investissaient énormément dans l'écriture et dans le jeu de la construction avec les post-it.

La logique de montage virtuel a été assimilée, les laissant libre quand au choix du logiciel de montage, tout en les dotant de la capacité de monter sur Avid.

Ces 10 furent très intenses, et néanmoins très courts ; Une fois retournés dans l'environnement quotidien de production, ils devront confronter leurs nouvelles connaissances avec les besoins locaux ; Mais nous pouvons tirer plusieurs constatations :

- au fur et à mesure de nos interventions, les progrès furent notables, notamment en ce qui concerne les cadresurs, et les images diffusées sur les chaînes de télévision locales palestiniennes.
- Les formations nous ont permis de remarquer certains stagiaires pour leur capacité supérieure : C'est le cas notamment de 3 stagiaires, **Smaïl** (Tulkarem), **Mahed** (Ramallah) et **Ala** (Bethléem). Les formations leur ont donné le potentiel qu'il leur manquait pour travailler pour n'importe quel chaîne de télévision internationale.
- La cohérence du travail initié en 2005 nous permet aujourd'hui de proposer, en plus de la professionnalisation des chaînes palestiniennes, un ou plusieurs documentaires ciblés sur les femmes et l'histoire palestinienne.
- Il faut noter l'impact très important de leur travail sur le travail des autres équipes et des autres chaînes, qui parfois se mettent à copier le nouveau style de ces techniciens.
- Enfin, les différents cycles de formation ont permis de mettre en valeur des talents, de construire des équipes locales et mettre en route des synergies qui permettent de développer des projets locaux ; **Suheir farraj** et **Nahed Awad** par exemple pour leur sérieux et leur professionnalisme, pour ne citer qu'elles.

En ce qui concerne l'avenir de ce travail, il serait intéressant de leur laisser un peu de temps pour travailler sur ce projet sur les femmes, et de venir encadrer la suite avant la finalisation des portraits. Un travail parallèle pourrait aussi se dérouler sur l'écriture des sujets, phase qui a été traitée de manière moins intensive, à cause des besoins techniques énormes en début de formation.

Un support leur est laissé, reprenant les thèmes de la formation : construction du récit, bases techniques et informatiques, support AVID, final cut et Premiere. La plupart des supports ont été traduit en arabe par Nahed.

Note : Nous possédons déjà une base de supports écrits en arabe ; La proposition pour l'année qui suit de compiler ces supports, d'en ajouter de nouveaux complémentaires, de les faire superviser et de les rendre homogènes, pour au final en tirer un livre de référence « tournage / Montage » en arabe, a été validé. C'est donc aussi sur cette ressource écrite en arabe que nous porterons un intérêt particulier, pour que notre effort de formation perdure même quand il n'y a pas d'atelier sur place. Les centres de formation locaux pourront aussi en tirer un grand bénéfice, à moyenne et longue échéance.

