

**Introduction à la
cinématographie amateur
... réalisation d'un cours
métrage !**

FILMMAKING WORKSHOP

Contenu du cours

- ▶ Mise en garde
- ▶ Le monde du cinéma
  - Vocabulaire
  - Introduction
- Le scénario
- Le storyboard
- Les rushes
- Le montage
  - Les intervenants
  - Le matériel du cinéaste amateur

Contenu du cours

- ▶ Le numérique, vulgarisation du cinéma
  - Accessibilité du matériel
  - Les formats d'encodage
  - Le montage avec des logiciels libres
- ▶ Ressources
- ▶ Sources

Mise en garde

► Le but de ce cours

- Ce cours a pour but d'introduire les concepts de base permettant de réaliser un court métrage, de l'écriture du scénario au montage.
- Le cours est volontairement orienté vers la cinématographie amateur.

► Les limites du cours

- Ce cours n'est en aucun cas une référence et n'a pas la prétention de vous former aux métiers du cinéma.

Le monde du cinéma

FILMMAKING WORKSHOP

Vocabulaire

- ▶ Vocabulaire lié à l'écriture
- ▶ Vocabulaire lié au tournage
- ▶ Vocabulaire lié au montage

Introduction

FILMMAKING WORKSHOP

Les intervenants

FILMMAKING WORKSHOP

Le matériel du cinéaste amateur

FILMMAKING WORKSHOP

Le numérique, vulgarisation du cinéma

FILMMAKING WORKSHOP

Accessibilité du matériel

FILMMAKING WORKSHOP

Les Formats d'encodage

▶ Qu'est-ce qu'un encodage ?

- Encodage = règles permettant de représenter des informations en mémoire.
- L'encodage introduit dans la plupart des cas une notion de compression.
- La compression est nécessaire en vidéo, la masse d'information étant trop importante.

Les Formats d'encodage

- ▶ Est-ce que cela a un rapport avec les codecs ?
  - CoDec = Coder-Decoder, soit les algorithmes permettant de passer une vidéo (par exemple) d'un format vers un autre.

Les Formats d'encodage

► Quels formats pour la vidéo ?

- Grand variété de formats pour la vidéo (le son et les sous-titres).
- Vidéo au sens informel est en réalité des images, du son, des sous-titres synchronisés.
- Chacun de ces éléments est encodé dans un format propre et le tout est synchronisé à l'aide d'un **conteneur**.

Les Formats d'encodage

- Pour le son les formats les plus utilisés sont le wav (pas de compression), le mp3 et l'ogg vorbis.
- Pour la vidéo les “formats” les plus courants sont mpeg1, divx, xvid, dv
- ATTENTION: mpeg est également un conteneur (mpeg system)

Les Formats d'encodage

- ▶ Comment choisir le format à utiliser ?
  - Choix dépend de la qualité voulue
  - Si la vidéo doit être montée, il est nécessaire d'avoir accès à chacune des images pour un résultat professionnel
  - Seul (H)DV permet d'accéder à chaque image.

Les Formats d'encodage

- ▶ Comment changer le format ?
  - conversion à l'aide d'outils comme ffmpeg
  - la conversion d'un format basse qualité vers haute qualité est une perte de temps
  - Attention à la perte de qualité lors de la conversion vers certains formats

Les Formats d'encodage

▶ Exemple de conversion : avi vers mpeg !

- `ffmpeg -sameq -i video.avi video.mpeg`

- Les options sont les suivantes :

- `-i` pour spécifier le fichier d'origine

- `-sameq` pour spécifier que l'on veut conserver la qualité d'origine

Acquisition de la vidéo

- ▶ Utilisation de dvgrab

FILMMAKING WORKSHOP

Le montage : théorie

- ▶ Le montage set la partie dans la réalisation d'un film consistant à choisir les rushes à intégrer et à les ajuster les uns à la suite des autres avec la bande sonore.
- ▶ C'est également le moment durant lequel les effets spéciaux sont intégrés aux rushes "réels"

Le montage : théorie

► En résumé le montage sert à :

- supprimer les rushes ratés
- supprimer les parasites (vent dans le micro, ...)
- couper les rushes trop long
- reclasser les rushes dans l'ordre du script
- mettre en place les effets spéciaux
- sonoriser le montage

Le montage : théorie

- ▶ Le montage peut prendre énormément de temps en fonction de la qualité des rushes et du nombre d'effets spéciaux que l'on veut y intégrer.
- ▶ Une fois le résultat satisfaisant, le montage est exporté en une vidéo qui sera visionnée par l'équipe exécutive du film pour critique.

Le montage : théorie

- ▶ Il y a peu de chance que le montage soit parfait à la première exportation. Il faudra certainement plusieurs visionnages et plusieurs exportations pour arriver à un résultat satisfaisant.

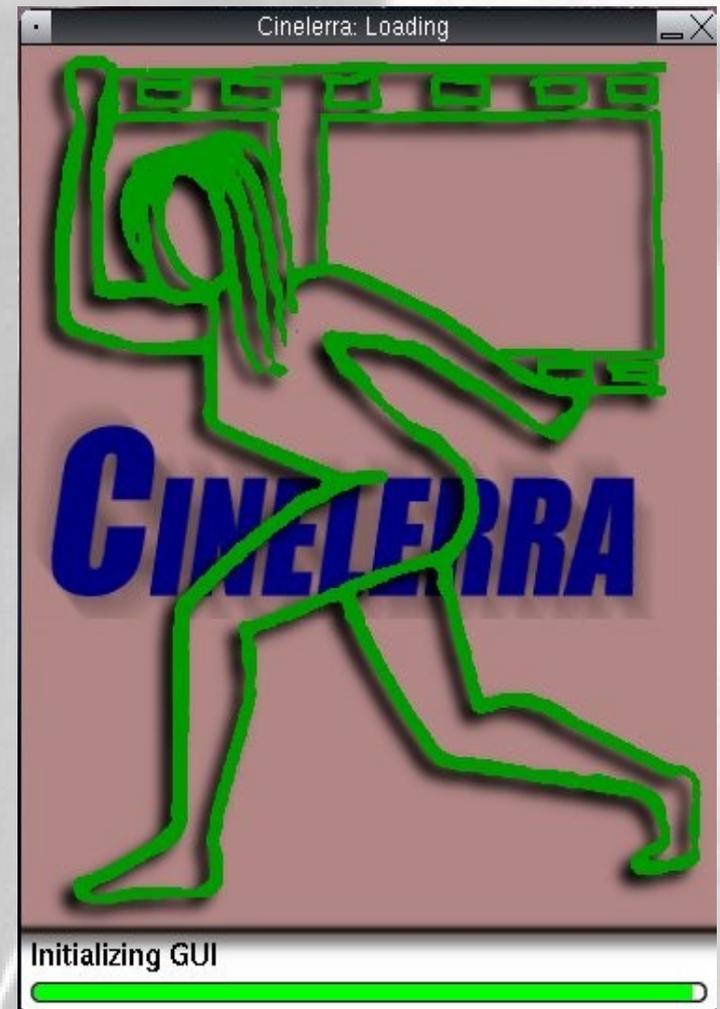

Le montage avec des logiciels libres

- ▶ Logiciels de montage vidéo professionnels extrêmement chers
- ▶ Inadapté au montage “amateur”
- ▶ Les logiciels libres tels que ffmpeg, cinelerra, dvgrab, permettent de faire des manipulations de qualité sans dépenser de somme faramineuses.

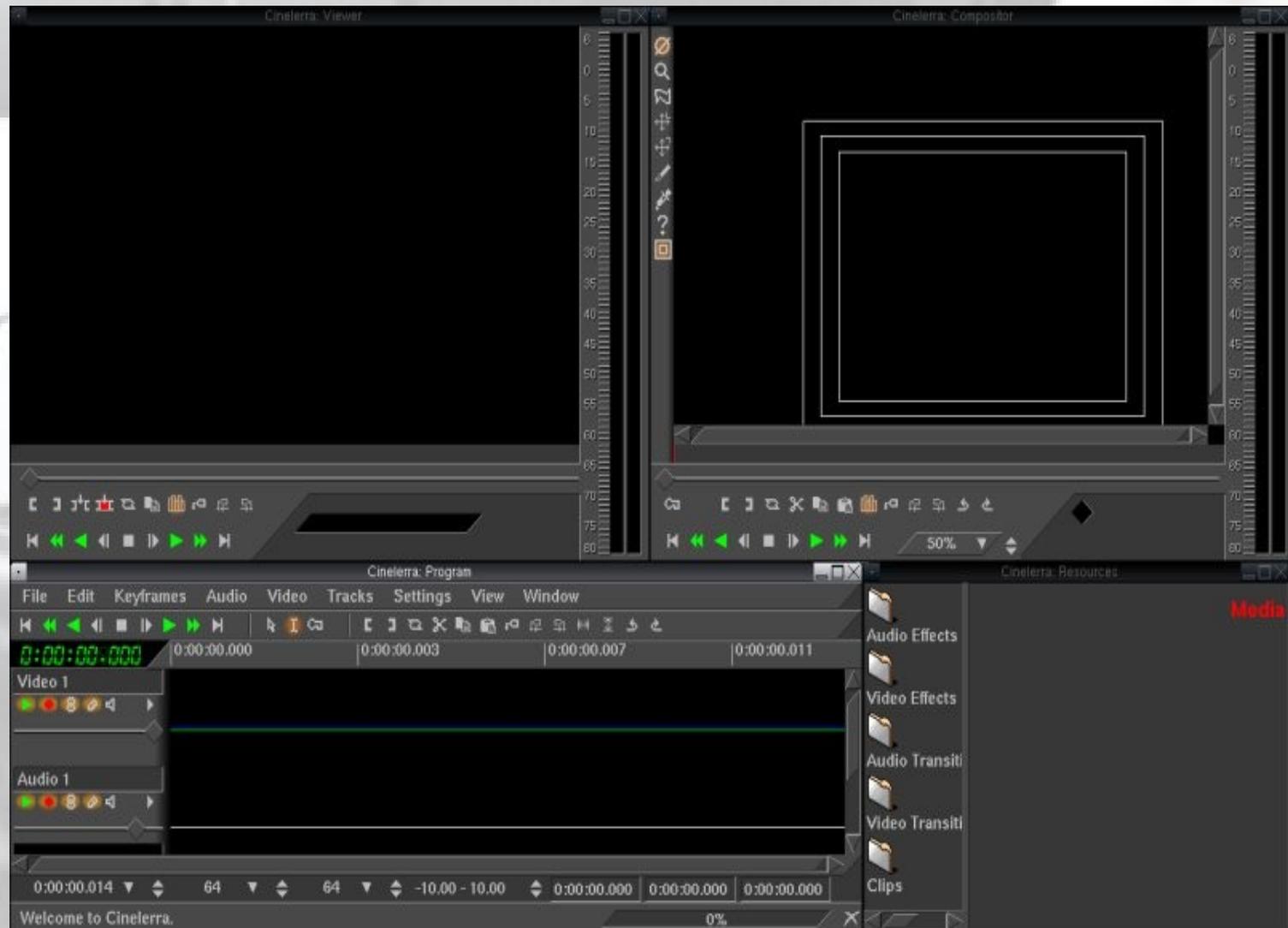
Cinelerra

Cinelerra est un logiciel libre vous pouvez le trouver à l'adresse : <http://heroinewarrior.com>

Cinelerra: interface complète

FILMMAKING WORKSHOP

Cinelerra : banc de montage

Barre de menu

outils de manipulation
des séquences

bande vidéo

options de la bande

compteur temps

bande son stéréo

FILMMAKING WORKSHOP

Cinelerra : banc de montage

► La barre de menu

manipulation des
fichiers et du rendu

manipulation de la
bande audio

manipuler les
bandes/pistes

options
d'affichage

couper/copier/coller
des sections des bandes

manipulation de
la bande vidéo

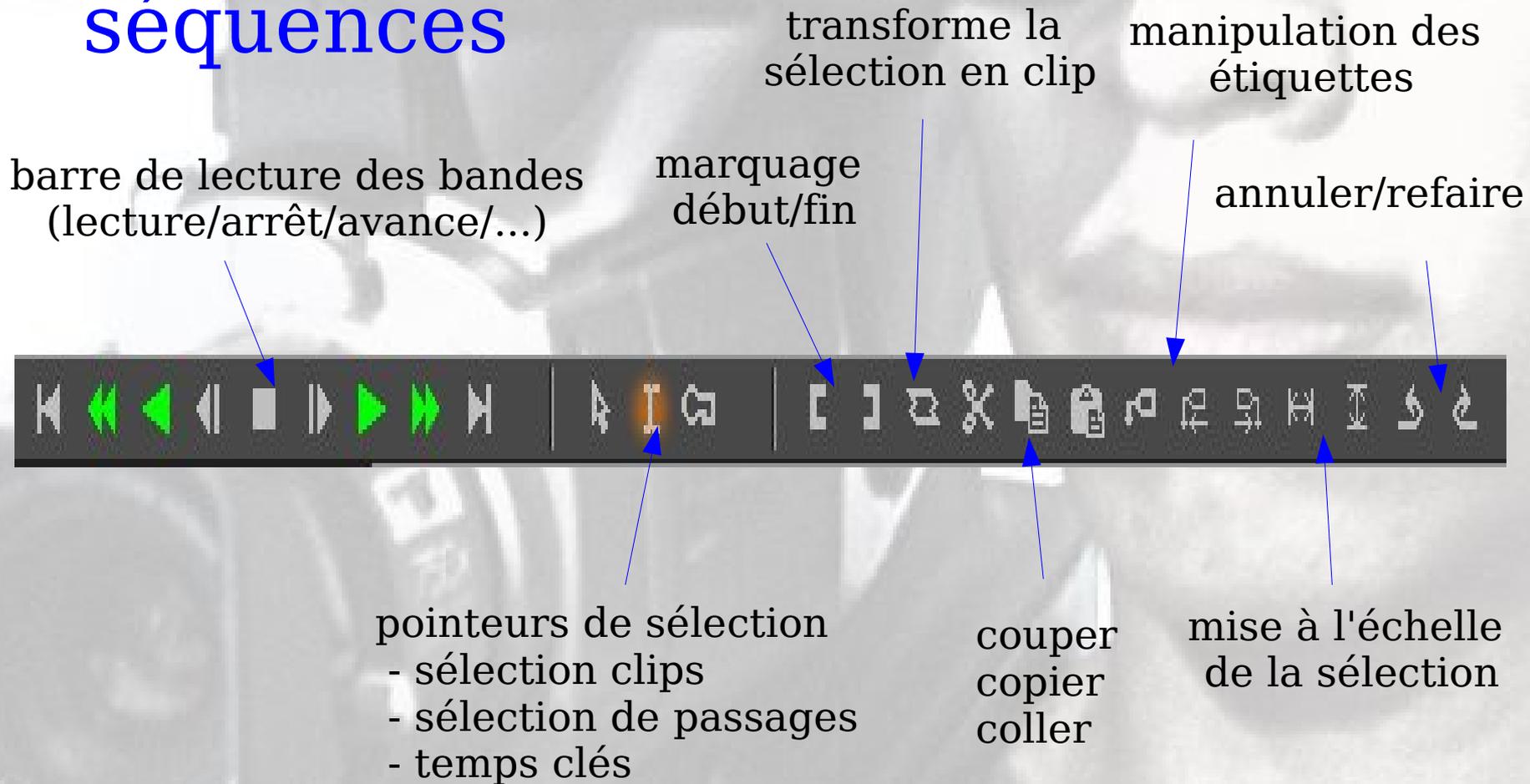
configuration

affichage des
fenêtres

Cinelerra : banc de montage

► Outil de manipulation des séquences

Cinelerra : banc de montage

▶ Bande vidéo

la bande vidéo consiste en l'affichage en séquence des images clés de la bande vidéo considérée

Cinelerra : banc de montage

▶ Bande son stérééo

les bandes sons sont affichées sous la forme de lignes de variations des fréquences

Cinelerra : banc de montage

▶ Compteur temps

le compteur de temps, affiche le temps de la vidéo à la position courante du pointeur sur les bandes

échelle de temps permettant de se repérer dans les bandes

Cinelerra : banc de montage

► Options de la bande

si cette option est sélectionnée,
la piste est jouée lorsque
le projet est lu

si cette option est sélectionnée,
la piste est incluse dans le rendu

Importation des médias

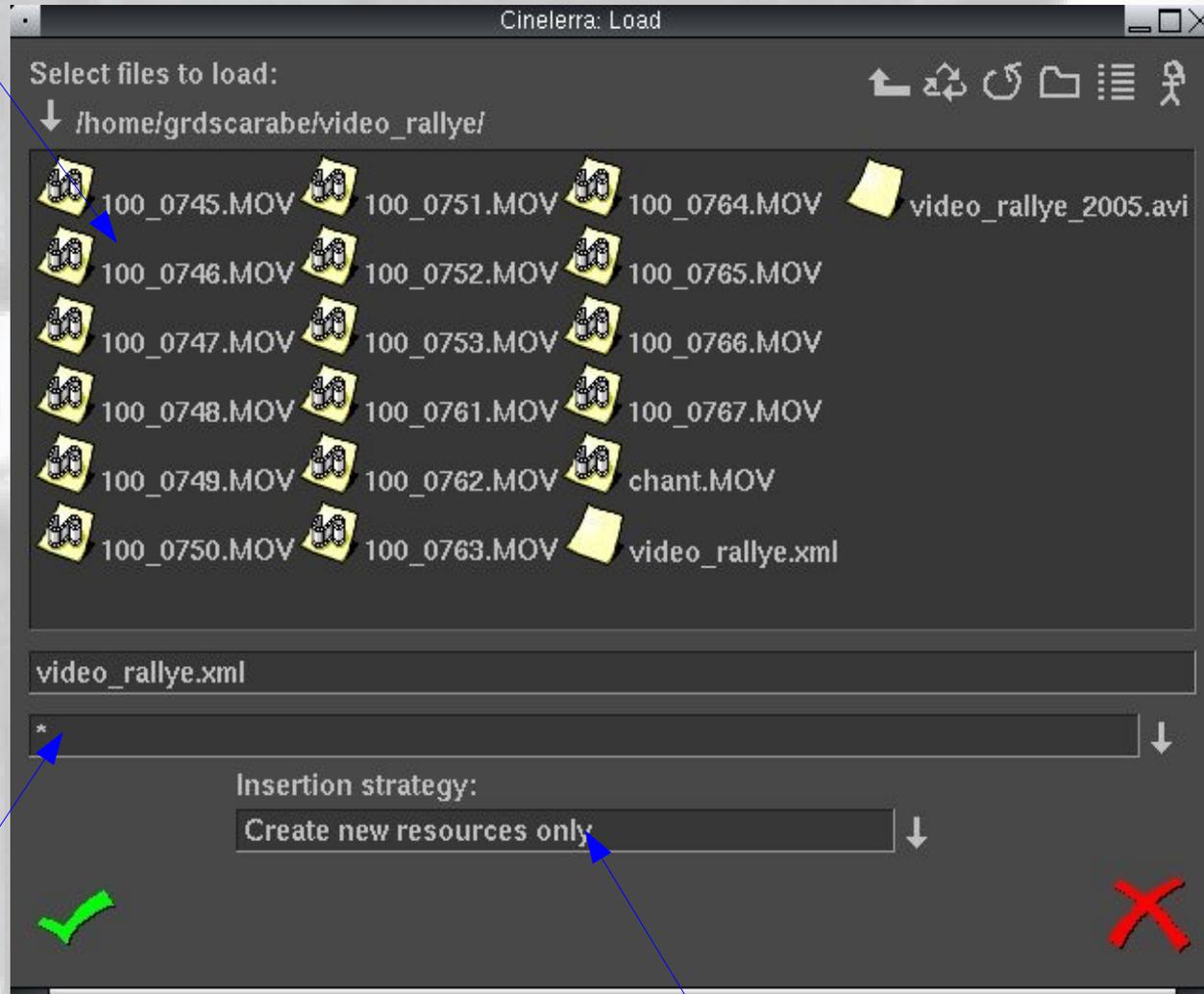
- ▶ Tous vos médias (vidéos clips, sons, images, ...) sont supposés être sur votre disque dur.
- ▶ Dans le menu “File” choisissez “Load file...”

pour ajouter un
nouveau média

Importation des médias

Parcourez vos dossiers pour trouver votre fichier

filtrez votre type de fichier

laissez sur "Create a new ressource only"

Importation des médias

- ▶ Après avoir importé vos médias, vous devez les voir apparaître dans la fenêtre de ressources :

ressources multimédias

vos ressources

Création d'un clip

- ▶ Il est possible de sélectionner à peu près précisément un passage d'une ressource multimédia en la chargeant dans le "viewer" par glisser/déposer

2- la déposer dans le viewer

1 sélectionner la ressource

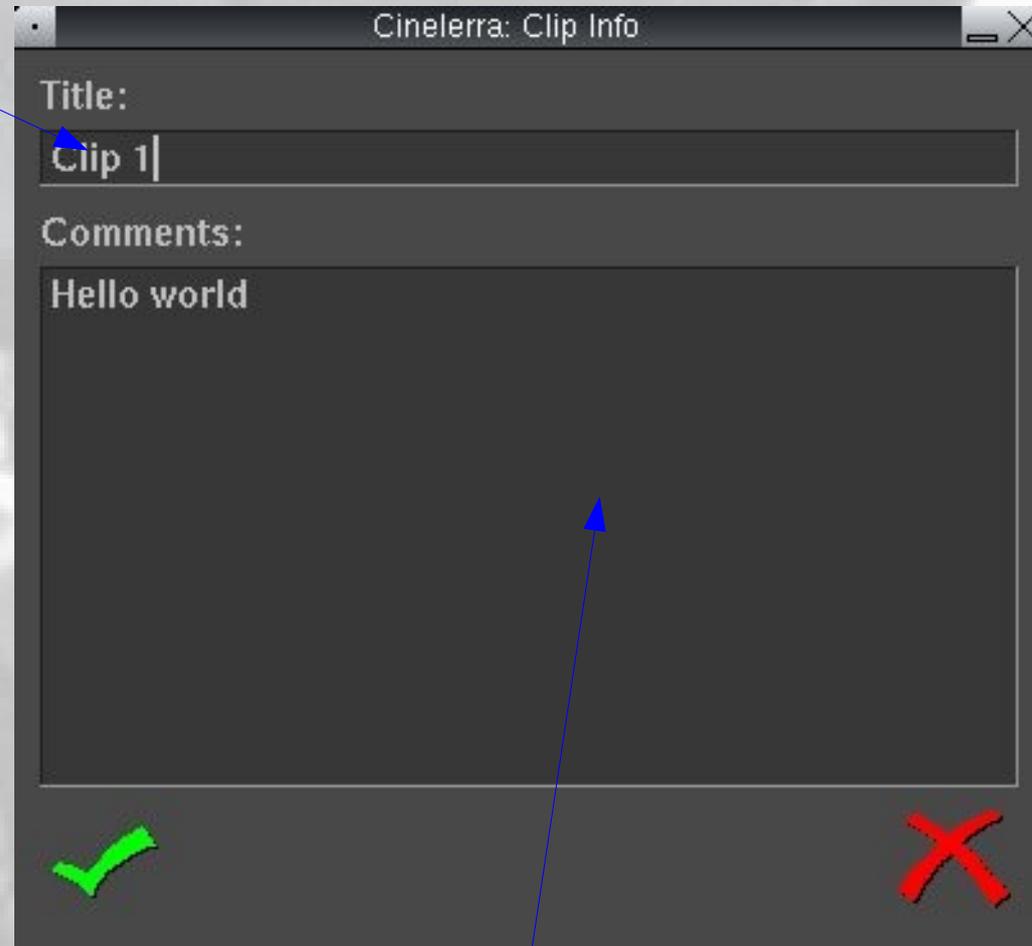
Création d'un clip

- ▶ Une fois la ressource dans le viewer, il est possible de la lire en avant, en arrière, au ralenti ou en accéléré.
- ▶ Avancez dans la ressource jusqu'au début de la portion que vous voulez extraire, et pressez
- ▶ Déplacez vous à la fin de la portion que vous voulez extraire puis appuyez sur
- ▶ Appuyez enfin sur pour créer le nouveau clip.

Création d'un clip

donnez un nom au clip

Cinelerra: Clip Info

Title:
Clip 1|

Comments:
Hello world

✓ ✗

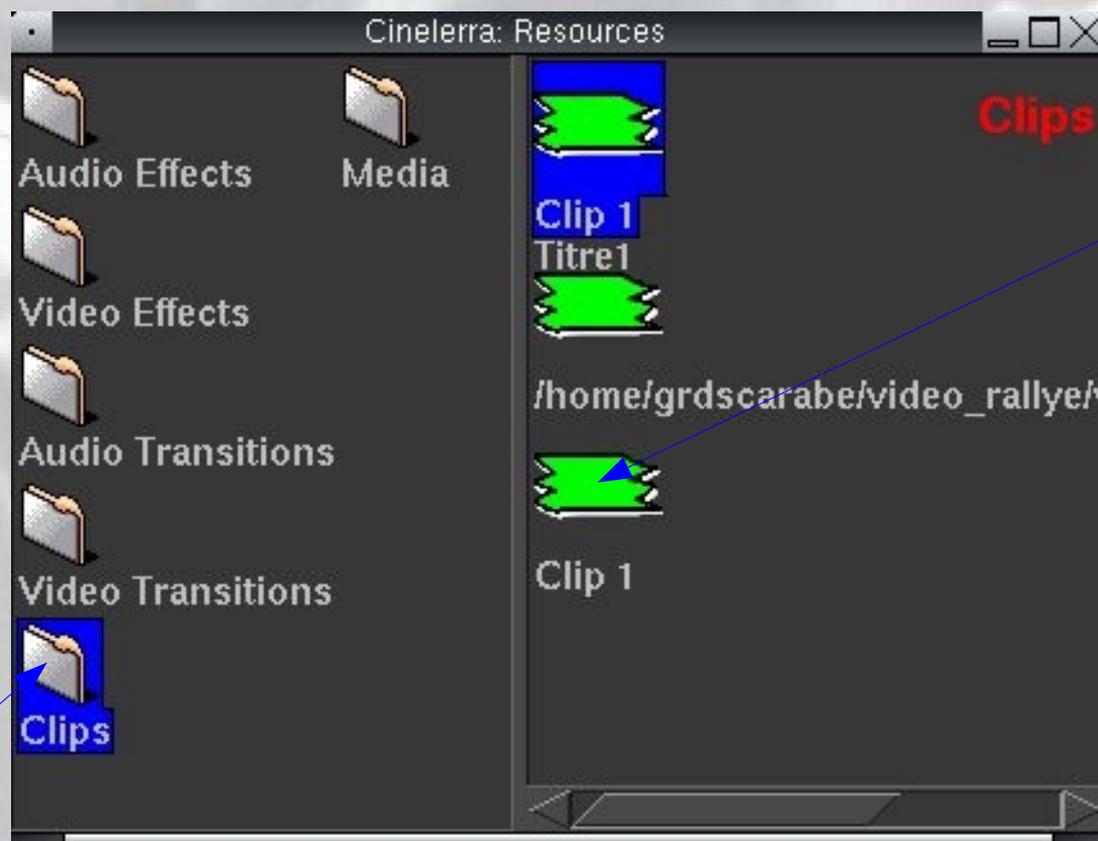
entrez une brève description

FILMMAKING WORKSHOP

Création d'un clip

- ▶ Le clip apparaît maintenant comme un clip dans la fenêtre des ressources

le clip apparaît

choisir la catégorie des clips

Création d'une séquence de clips

FILMMAKING WORKSHOP

Application d'un effet vidéo

FILMMAKING WORKSHOP

Exportation / Rendu

► Pour exporter un projet, l'on doit passer par les étapes suivantes :

- sélectionner le point d'entrée du rendu à l'aide de et le point de sortie à l'aide de
- sélectionner les pistes à exporter à l'aide de
- dans le menu "File" faire "Render" pour configurer le rendu.
- Il est fortement recommandé d'utiliser le format de fichier QuickTime et de convertir au format voulu ensuite. La qualité en sera meilleure.

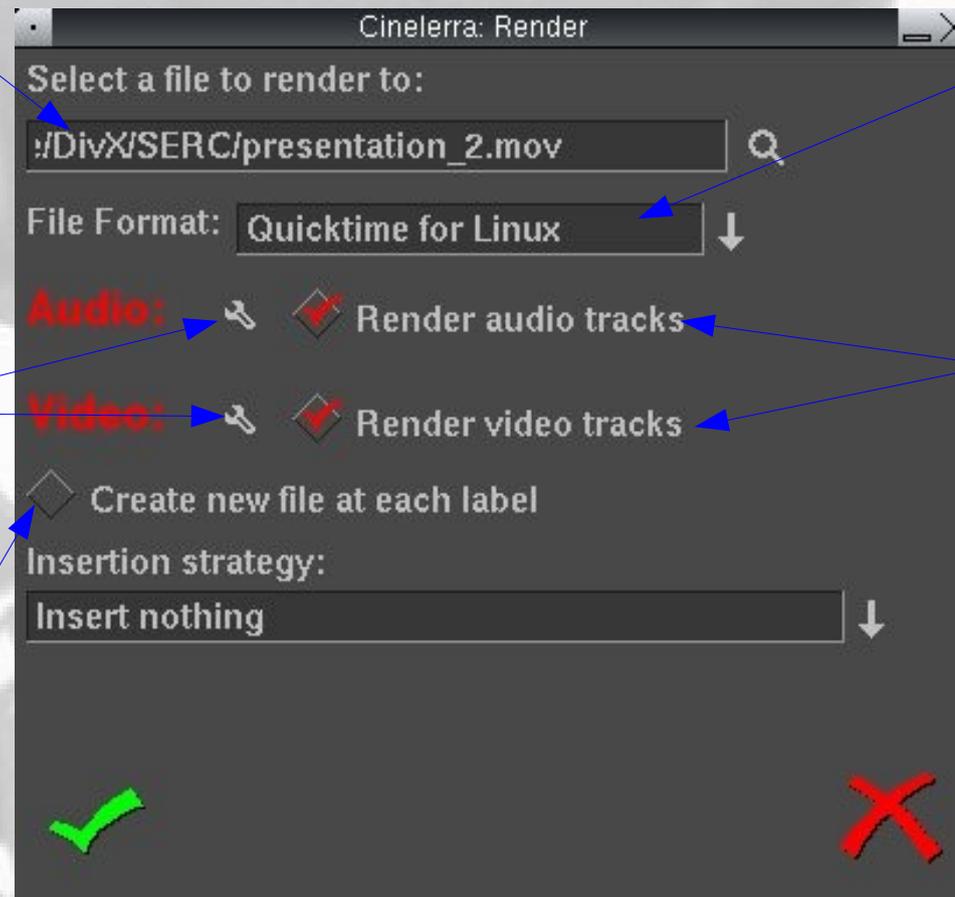
Exportation / Rendu

nom du fichier à créer

le format d'exportation à utiliser pour le rendu

options de rendu du son et de la vidéo

choix des pistes à exporter

cette option permet de séparer les parties dans différents fichiers

Conversions

- ▶ Utilisation de ffmpeg
- ▶ Utilisation de mencoder

Montage de la bande sonore

- ▶ Bien qu'une partie du montage audio puisse être réalisé à l'aide de cinelerra, il se peut que vous ayez besoin d'un outil plus pointus pour réaliser certaines parties du montage audio.
- ▶ Un outil libre très performant pour ce genre de tâche est Audacity.

Ressources

- ▶ http://www.amazefilms.com/short_series/
- ▶ <http://www.agencecm.com/pages/ouvrages.html>
- ▶ http://www.le-court.com/lecons_cine/index.php
- ▶ <http://heroinewarrior.com/cinelerra/cinelerra.htm>

Sources

- ▶ Martin Philippe, “Informatique de la vidéo et du montage virtuel”, Université de Nantes, 2005

