

Formation de base "montage audiovisuel"

Patrick Forcinal

Sommaire de la formation : durée 2 heures environ

- Un "diaporama" qu'est-ce que c'est ?
- Présentation de quelques montages montrant la variété des sujets :
 - ⇒ **Type Série**
 - ⇒ **Type illustration d'une chanson**
 - ⇒ **Type diaporama avec commentaires**
- Quelques règles de base
- Démonstration de la création d'un diaporama avec pte
- Questions / réponses

Annexes : autres points importants non traité en détail lors de la présentation par manque de temps

- 1 - quel logiciel utiliser ?
- 2 - quelle musique choisir ?
- 3 - que faut-il connaître sur la sonorisation pour démarrer ?
- 4 - Création des "produits finis" : exe/mp4
- 5 - De l'idée à l'écriture (Christian R.)

Un diaporama, qu'est-ce c'est ?

"Le diaporama est une discipline photographique qui associe les images fixes et les sons pour transmettre une idée, un message, faire vivre un scénario "

Un montage est constitué au minimum des éléments suivants :

- D'un titre qui définit le sujet,
- D'une série d'images,
- D'une musique, et de bruitages éventuels
- D'un générique de fin (éviter d'écrire "FIN" d'ailleurs !), avec en général :
 - ⇒ Les références des musiques
 - ⇒ Le ou les auteurs des photos et des commentaires,
 - ⇒ Le ou les noms des récitants,
 - ⇒ Le support internet éventuel,
 - ⇒ Le ou les noms des auteurs du montage
- **Un commentaire éventuel** : s'il est bien fait c'est un plus indéniable, sinon mieux vaut s'en passer.

Présentation de quelques montages montrant la variété des sujets

- ⇒ **Type Série** : mise en musique (avec bruitages éventuels) d'une série d'images sur un sujet donné. Comme il n'y a pas (en général) de commentaires ni écrit ni enregistré, une durée de 2 à 5 min est conseillée

- ⇒ **Type illustration d'une chanson** : suivant le rythme de la musique on peut vraiment se faire plaisir à synchroniser musique et images. L'exemple présenté est un modèle du genre avec de belles images de Paris.

- ⇒ **Type diaporama** : on ajoute un commentaire écrit ou enregistré, la structure est plus élaborée avec une introduction, le sujet et une fin. Les sujets sont infinis, une durée de 8/10 minutes maxi est conseillée (limite dans les concours= 12 min). Pour vraiment aboutir à quelque chose de bien construit, il est recommandé de faire un synopsis !

" Un synopsis est un **résumé de votre scénario**. Il doit couvrir tous les actes, les moments émotionnels importants. Le synopsis doit également inclure la fin."

Un diaporama, on en fait quoi ?

C'est tout d'abord un plaisir personnel, celui d'exploiter des images sur un sujet donné pour en faire "autre chose". Personnellement, une fois la musique choisie, la synchronisation des images avec certains passages est toujours une étape passionnante. Fait pour être montré, il y a l'usage familiale, entre amis (les versions mp4 facilitent la revue au salon sur TV), en soirée club ou public.

Localement, il y a peu de soirées de projection-diapo, en Alsace plus d'animation combiné expo photo et soirée diapo associées : par exemple La Focale à Soultz avec leur "Salon de la photo" qui combine expo photo, bourse et soirée-diapo, 2/4 février 2024 pour la future édition.

En résumé, (mais j'ai pu en oublier) voici les soirées publiques qui perdurent dans la région proche : 2 soirées CBL à la maison du peuple (entrée libre), 1 soirée à la mairie d'Essert (entrée libre) qui après une pause COVID de quelques années, est reprise en main par UR08 dans le cadre de la promotion du diaporama en Franche-Comté et celle de l'Association Audiovisuelle d'Evette-Salbert, 37ème édition (entrée payante).

Rappel des règles de réalisation d'un diaporama

Bien qu'il n'y ait pas de règle absolue, et que toutes les fantaisies soient possibles, de façon générale en respectant les consignes suivantes, on fera un diaporama agréable à regarder.

- ❖ Se limiter à un seul sujet, quitte à faire plusieurs montages si besoin.
- ❖ Bien travailler les enchaînements entre les photos (transition en harmonie des couleurs, thème ...)
- ❖ Eviter d'enchaîner les images verticales et horizontales, ce n'est plus du fondu. Mais si vraiment vous voulez mettre des images verticales de temps en temps, choisissez des transitions avec lesquelles la fameuse croix ne se voit pas trop, voire pas du tout.
- ❖ Eviter de faire un commentaire spécifique sur une seule photo, ça va bloquer la diapo à l'écran un temps trop long
- ❖ Eviter d'abuser des effets de transitions sophistiquées qui détournent l'attention des spectateurs "le meilleur effet est celui qui passe inaperçu"

- ❖ En dehors des photos, il faut aussi soigner :

- ✓ le choix de la musique: pas trop envahissante, éviter les grands classiques archi connu, avec un enregistrement de bonne qualité évidemment. Voir quelques informations supplémentaires en Annexe.
- ✓ les textes sont importants, éviter de lire le guide Vert, privilégier vos impressions, souvenirs.
- ✓ si vous connaissez quelqu'un qui a une bonne diction, pourquoi ne pas lui demander de participer à l'enregistrement des textes, ça sera un plus à coup sûr !
- ✓ soigner le mixage : si il y a un commentaire il doit être très audible, avec la musique en toile de fond. A ce propos, évitez de baisser trop souvent la musique pour parler. Privilégier des plages avec commentaires et d'autres sans commentaires, cela permettra aussi aux spectateurs de se reconcentrer sur images et musique.
- ✓ un bon montage c'est donc celui pour lequel, à la fin, le spectateur s'exclame "***oh c'est déjà fini*** " : vous avez gagné !

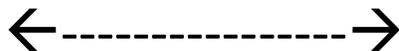
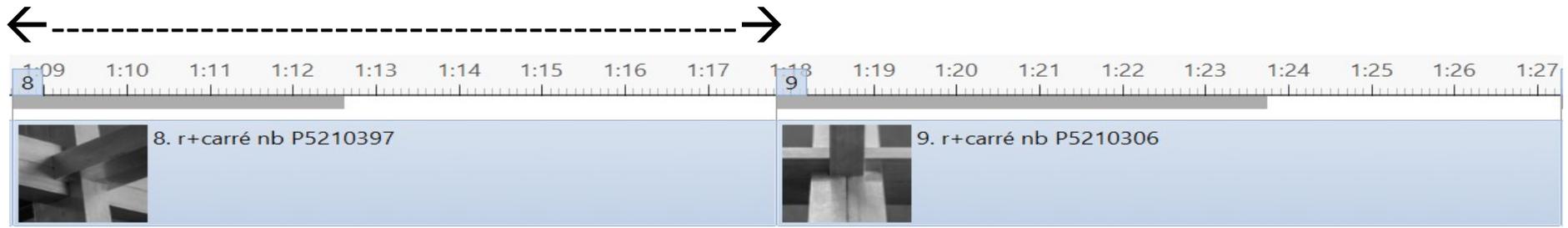
Choix des images

Comment trier mes images ?

Avant de les trier, il faut savoir de combien d'images vous avez besoin, les règles suivantes sont une bonne base.

- **Durée totale du diaporama** : il est de quelques minutes à 12 min, c'est un peu la norme actuelle, et en général il est admis qu'au-delà de 6/8 min, c'est très difficile de tenir l'attention du spectateur.
- **Durée moyenne de chaque image** : 7 sec / image est une bonne base de départ pour pouvoir calculer le nombre d'images nécessaires, mais ensuite image par image vous pouvez ajuster la durée de quelques secondes à plus de 10 secondes. Il est d'ailleurs déconseillé de garder une durée uniforme, c'est soporifique !

Durée image 9 sec: fondu 3.5 + image seule 5.5

Durée du fondu

- **Exemples de calcul :**

- Je veux faire un montage court de 5 min, il me faudra $5 \times 60 / 7 : \sim 43$ images
- J'ai 100 images suite à un voyage, je n'ai pas pu réduire plus, mon montage va durer $100 \times 7 / 60 \sim 12$ min

Ce calcul est important car le choix des musiques va en dépendre, en effet il est toujours mieux de ne pas couper un morceau trop long.

➤ Comment les trier, maintenant que je sais combien il m'en faut ?

C'est un des points les plus difficiles en diaporama, et une fois que vous avez choisi votre sujet, voici quelques règles simples pour vous aider :

- Comme un diaporama est toujours assez court, évitez de vous disperser dans le type d'images présentées. Par exemple, vous avez fait un voyage avec un groupe d'ami, dans un site historique. Pourquoi ne pas en faire au moins deux, un du style "vie du groupe" et l'autre plus orienté "sites visités". Evidemment dans la mesure où vous avez assez d'images pour faire les deux sujets.

- **Choix des images** : une fois le thème fixé, si deux images montrent à peu près le même sujet, il faut choisir et n'en garder qu'une. Ne conserver de préférence que des images de qualité : celles sur ou sous exposées, floues, mal cadrées ne seront pas retenues.
- **Nota important** : même une très belle image doit être retirée si elle sort du sujet !
- **Pas assez d'images** : dans l'exemple d'un montage sur les météores, je n'avais pas assez d'images pour faire un montage consistant, alors grâce à de magnifiques gravures trouvées dans un livre, j'ai pu construire une partie historique qui a permis d'enrichir le montage. Tout est possible, dans la mesure où l'on signale ses sources dans le générique.

Démonstration de création d'un montage avec Pte (images et musique club Offemont) :

Créer un dossier avec en copie les images en jpeg et la musique (mp3 ou wav). Le projet de montage (projet1.ptc par exemple) sera enregistré dans ce dossier et n'en bougera plus !

Questions & réponses

Annexes : autres points importants

- 1 - quel logiciel utiliser ?
- 2 - quelle musique choisir ?
- 3 - que faut-il connaître sur le son pour démarrer ?
- 4 - Création des "produits finis" : exe ou mp4
- 5 - De l'idée à l'écriture (Christian R.)

1 - quel logiciel utiliser ?

Le logiciel Pte est recommandé car il a un bon rapport qualité/prix et comme il est le plus utilisé dans le "petit monde" des diaporamistes, les informations (didacticiels, etc..) sont très nombreuses et donc vous aurez toujours une réponse rapide et claire à une question logiciel.

Disponible en vente sur le net uniquement. Prendre la version de base PTE AV Studio à 74 € (Nov. 2013) qui me semble très largement suffisante (voir nota plus bas) : un mois d'essai gratuit est proposé. Négociation possible pour l'achat de plusieurs contrats.

<http://www.wnsoft.com/fr/>

Pour les Mac : depuis peu, une version Mac est disponible.

Pour info, le produit allemand Fotomagico est équivalent à Pte, en capacité de création et en prix pour Mac.

<http://www.application-systems.eu/fotomagico/extra1.html>

Nota : en fait pour pouvoir mixer différentes pistes sons, voir même une musique et un bruitage, il vous faudra l'outil appelé " Outil enveloppe (réglage du volume par points clés) ", et dans ce cas il faut acheter la version "Pro" ...

Mais je pense que pour commencer et faire des montages simples, la version "Studio" suffit. Dans mes derniers montages, je n'ai pas utilisé l'outil en question.

Audacity : pour ceux qui sont passionnés par le son, vous pouvez aussi utiliser, comme je le faisais "avant" le logiciel Audacity, la version gratuite est largement suffisante et vous permet d'éviter d'acheter la version Pro pte.

2 - Quelle musique choisir ?

C'est un point essentiel, car c'est bien la musique qui va transformer vos images en "autre chose", à savoir une création personnelle, subtil mélange de vos images et d'une musique adaptée au sujet. Mais rassurez-vous, votre choix ne plaira pas à tout le monde de toute façon, alors faites-vous déjà plaisir !

Vérifier que la durée des morceaux que vous souhaitez utiliser correspond à votre calcul de durée du diaporama: il est plus facile de "couper" un morceau trop long que de redémarrer un autre pour quelques dizaines de secondes !

Droit d'auteur : pour un usage personnel ou au sein d'un club, on est dans le domaine privé et donc pas de souci. Pour des soirées publiques, l'utilisation de musique non libre de droit est soumise à des taxes gérées par la SACEM, c'est vite assez cher sauf si votre club fait partie de la FPF (fédération photographique de France) qui négocie un forfait global annuel.

Par ailleurs, si vous souhaitez utiliser une bibliothèque youtube pour envoyer vos montages avec un lien (solution très simple évidemment), c'est un peu plus délicat mais

globalement ça se passe bien avec le niveau de visibilité "non répertorié", une des options dans youtube.

Un point très important : si vous pensez faire un commentaire parlé, la musique doit être uniquement instrumentale (pas de chanteur).

3 - Que faut-il connaître sur le son pour démarrer ?

Pte, permet de faire deux choses importantes, qui évitent d'être obligé d'utiliser un logiciel dédié au son comme Audacity : ce sont le mixage des pistes (version Pro) et la conversion en mp3 automatiques au moment de la création d'un exe. Il faut donc connaître peu de choses pour créer une bande son composée de plusieurs morceaux de musique et de bruitages.

- ⇒ Savoir extraire de la musique sur votre PC depuis un CD qui garantit la meilleure qualité puisque en wav
- ⇒ Aller chercher sur internet de la musique sur un site dédié, elle est en général en mp3, mais sera de qualité suffisante le plus souvent

- ⇒ Idem pour les bruitages : plusieurs sites permettent de charger une partie de leur bibliothèque gratuitement
- ⇒ Mixage : c'est un point très important, il ne faut pas que la voix soit étouffée par la musique, n'hésitez pas à la baisser suffisamment lors des commentaires.
- ⇒ Pour enregistrer des commentaires ou bruitage sur le terrain, pensez à votre smartphone, ça marche plutôt bien!

Une fois vos fichiers musique enregistrés, vous aurez juste à les placer au bon endroit de votre projet, et les mixer.

4 - Création des "produits finis" : exe/mp4

Exe: projection à grande distance pour la meilleure qualité, mais il faut un PC sous windows pour le lire, de moins en moins utilisé de toute évidence vu les avantages du mp4.

Mp4 (format vidéo):

- *visionnage sur TV (récente) grâce à une clé usb, pas besoin de PC !*

- *pas de problème de compatibilité Windows / Mac pour lire le montage*
- *chargement possible sur un site "hébergeur de vidéos", youtube par ex, ce qui simplifie l'envoi par email grâce au lien (attention aux droits d'auteur)*
- *La qualité devient excellente, et dans de nombreux concours ou festivals nationaux, ils sont recommandés car moins de surprise de lecture que les .exe "très sensibles" au type de processeur et version de Windows*
- *Inconvénient mineur : le poids du montage est supérieur. Le risque de tremblement lors des transitions est plus élevé aussi qu'en exe, suivant la puissance du processeur vidéo, du moyen de lecture et le nombre d'images par seconde choisi lors de la création du mp4.*

5 - De l'idée à l'écriture (Christian R.)

Ce texte est extrait d'une présentation faite par Christian, un des diaporamistes les plus créatifs de la région. C'est une bonne base de travail, car le plus difficile dans la création d'un montage, c'est la cohérence d'ensemble, le fil conducteur et la chute.

« La question est toujours la même :

"Qu'est-ce que je veux dire, raconter, transmettre... ? "

Il n'y a pas de recette toute faite à appliquer pour faire un bon diaporama, mais quelques points qui peuvent aider à réussir :

- Eviter les longueurs, le public s'ennuie vite*
- Eviter les redites qui alourdissent et étouffent le propos*
- Trouver un fil conducteur (plus ou moins scénarisé)*
- Eviter de vouloir tout dire, se limiter à quelques points qui nous paraissent essentiels*
- Eviter les « évidences » c'est-à-dire les commentaires ou illustrations au pied de la lettre, trop primaires*
- Eviter la surabondance de commentaires, d'informations (trop d'info tue l'info, c'est bien connu !)*
- Eviter l'abondance des effets visuels gratuits, des transitions spectaculaires qui noient votre propos*

➔ *Comment structurer son scénario ? (des parties bien distinctes, une fluidité continue, des ruptures...)*

1. *Quelle place pour le texte ? (générique, titre, infos...)*

2. *Quelle place à la musique et aux bruitages ?*

Ce qui passe bien :

➔ *Les approches passionnées, très personnelles...*

➔ *Les choses vécues personnellement, pas trop documentaire analytique et froid mais plutôt scénarisées...»*