

***Module : METIER ET FORMATION
RESUME THEORIQUE***

Les métiers : Chef monteur

Premier spectateur du film

■ Caractéristiques :

■ Le chef monteur, à partir des prises de vues faites sur le tournage d'un film, d'un documentaire ou d'un reportage d'actualité, assure l'assemblage artistique et technique des images et du son pour restituer l'histoire qu'a voulu raconter le réalisateur. Qu'il opère sur pellicule, sur bande vidéo, ou sur ordinateur, le montage, c'est avant tout l'art du récit, la "troisième écriture du film après le scénario et le tournage". Le chef monteur travaille donc en étroite collaboration avec le réalisateur.

Des ciseaux à la souris

Dans une production cinématographique ou audiovisuelle, le chef monteur se charge d'assurer le bon enchaînement des images et des sons en collaboration avec le réalisateur.

■ Première étape du montage :

■ visionner les rushes, c'est-à-dire toutes les prises de vues réalisées au cours du tournage, les mettre dans l'ordre et sélectionner les meilleures.

Commence alors le travail artistique proprement dit :

■ chercher sur quelle image débiter ou arrêter un plan, créer le bon raccord pour reconstituer le récit. Après quoi, il faut "caler" les images avec les sons extérieurs, doublage ou musique d'accompagnement.

Le développement des nouvelles technologies de l'image fait évoluer la profession. Colle et ciseaux cèdent la place aux claviers et aux souris d'ordinateur.

Au cinéma, les films restent encore très souvent montés de façon traditionnelle en manipulant la pellicule à l'aide d'une table de montage mécanique. A la télévision, émissions et reportages sont réalisés avec des images vidéo stockées sur un disque dur, puis assemblées grâce à des logiciels. C'est le royaume des chefs monteurs vidéo et des chefs monteurs sur système virtuel. Clips musicaux, génériques, variétés et publicités intègrent également de plus en plus des trucages numériques sur lesquels interviennent des chefs monteurs truquistes. Stations informatisées de montage, bancs de montage vidéo numérisé ou station virtuelle deviennent les nouveaux outils des chefs monteurs.

■ Les qualités nécessaires :

Entre artiste et technicien

Le montage est un métier minutieux, exigeant mémoire visuelle, concentration, organisation et logique. Il faut avoir un goût indéniable à la fois pour la technique et les activités artistiques. Dans le montage de long métrage, le chef monteur travaille chaque plan dans le détail tout en gardant une vision globale du film. Il doit avoir le sens de l'image, du cadrage et posséder des capacités relationnelles. En montage d'actualité, la rapidité d'exécution et la maîtrise parfaite des outils techniques priment. Il faut aller à l'essentiel, mémoriser et monter les plans très rapidement pour des sujets dépassant rarement une ou deux minutes. Le chef monteur truquiste, quant à lui, doit avoir de fortes qualités esthétiques, graphiques et techniques pour créer des images composées à l'aide de logiciels d'animation numérique. Il peut donner libre-cours à son imagination lorsqu'il réalise le montage de clips musicaux, de certains spots publicitaires ou de génériques d'émissions.

Si le cinéma fait appel à des professionnels confirmés et/ou très qualifiés, la production audiovisuelle offre de bonnes opportunités pour des monteurs débutants. Le marché est plutôt en croissance grâce au développement notamment du câble et du satellite. Les chaînes se multiplient ce qui permet l'émergence de petites sociétés privées de production. Les films institutionnels constituent aussi un créneau porteur. Globalement, l'audiovisuel est un secteur où la mobilité de la main-d'oeuvre est très élevée.

▣ Débouchés, rémunération :

Le chef monteur peut exercer sa profession dans plusieurs secteurs d'activité. Dans l'industrie cinématographique, il travaille sur des courts ou des longs métrages. Son activité s'effectue en équipe (avec au moins un stagiaire et un assistant).

Au cours des six mois que dure en moyenne le montage d'un long métrage, le chef monteur a le temps de défaire et de refaire sa construction pour exprimer l'idée du réalisateur. Dans la production télévisuelle, le chef monteur est confronté à l'urgence. Les horaires sont irréguliers pour répondre aux délais très courts, liés à la réalisation d'un journal télévisé, d'une émission ou d'un reportage. Le chef monteur travaille le plus souvent seul. Il est employé par une chaîne de télévision ou par des prestataires en postproduction.

La carrière d'un chef monteur film se déroule en trois étapes correspondant à la composition d'une équipe de montage :

- stagiaire,
- puis assistant,
- et enfin chef monteur

Le métier de monteur

Au cinéma comme en vidéo, on tourne beaucoup plus d'images qu'il n'en faut. Ce n'est qu'en fin de tournage que le choix définitif est effectué, grâce au talent du monteur.

Le monteur passe de longues heures, "coincé" entre consoles, magnétoscopes et autres écrans de télévision, dans des studios sombres et souvent très petits. C'est aussi un métier qui demande beaucoup de concentration.

Le monteur doit posséder aussi bien des connaissances techniques que des qualités artistiques, pour apporter son oeil critique et permettre au réalisateur de faire les bons choix. Il doit aussi savoir se montrer psychologue, car rien n'est plus difficile que de faire renoncer un réalisateur à un plan qu'il aime, mais qui objectivement n'a pas sa place dans le montage... Et les débats sont parfois passionnés autour des tables de montage, même si c'est toujours le réalisateur qui a le Final cut. Ensemble, réalisateur et monteur décident des plans à retenir, de leur longueur, tout en tenant compte des impératifs de qualité : éclairage, jeu des comédiens, mouvements de caméra, etc.

Du "dérushage" à la "confo"

La première étape du montage consiste à "dérusher", c'est-à-dire à regarder l'ensemble des prises de vue pour sélectionner celles qui seront utilisées. Un travail parfois laborieux, mais qui doit être fait avec beaucoup de soin. Une fois cette sélection faite, on passe au prémontage et à l'organisation des plans. La dernière étape s'appelle la "conformation" : c'est le montage final, à partir des bandes originales, cette fois-ci.

Exit le montage en bout à bout sur BETA... L'arrivée du montage virtuel a bousculé les pratiques : les images sont désormais traitées en données numériques, puis montées sur ordinateur. Le banc de montage virtuel permet un gain de temps fantastique, et apporte beaucoup de souplesse : on peut essayer un montage, puis décider d'insérer un plan entre deux déjà montés, ce qui était impossible il y a 15 ans.

Les métiers : Postproduction

■ Caractéristiques :

- Plus que les métiers liés au tournage, ceux de la postproduction ont dû se couler dans le moule des technologies numériques. En particulier les monteurs qui se retrouvent confrontés à une nouvelle organisation du travail.
- C'est un véritable raz-de-marée. En déferlant sur les métiers de la postproduction, la vague du numérique a singulièrement transformé le paysage ces dernières années. Les stations informatiques permettent, en effet, d'intégrer de plus en plus de fonctions après le tournage d'un film, depuis l'étalonnage jusqu'aux effets spéciaux graphiques 3D et de "compositing". Quant au montage proprement dit, il bénéficie d'une technologie quasiment miraculeuse. Plus question de pellicule, de colle ni de ciseaux. Juste deux écrans, un châssis et un clavier, le tout permettant au monteur "virtuel" de couper, déplacer, recoller ses plans en quelques secondes.
- Rien de commun toutefois entre les bancs de montage que l'on peut acheter à la FNAC et les plates-formes informatiques "dédiées" de plus en plus puissantes qui, elles ne se démocratiseront pas avant quelques années. Utilisées pour des prestations haut de gamme en publicité, sur des longs-métrages et des téléfilms, ces stations représentent un investissement que seule une dizaine de sociétés peut se permettre. L'atout de celles-ci : regrouper toute la chaîne de postproduction au sein d'une même structure grâce à une palette d'outils numériques "high tech" et des professionnels hautement spécialisés.

Liste des références bibliographiques.

[illegible]

NB : Outre les ouvrages, la liste peut comporter toutes autres ressources jugées utiles (Sites Internet, Catalogues constructeurs, Cassettes, CD,...)