

Chef monteur

 Durée de formation : **1 an**

 Niveau de sortie des études : Bac + 3

CERTIFICATION ASSOCIÉE

Chef monteur

Descriptif

Le chef monteur est un professionnel de la postproduction audiovisuelle et/ou cinématographique qui a pour mission de créer des montages vidéo à partir d'images, de sons, de musiques, de voix off, de textes et d'effets spéciaux. Les montages réalisés peuvent être utilisés dans de nombreuses applications telles que la télévision, le cinéma, les publicités, les vidéos promotionnelles, les clips musicaux et les vidéos en ligne.

En donnant du sens et une esthétique à un projet ou un film, le chef monteur participe avec le réalisateur à la deuxième écriture d'un film, d'un projet audiovisuel et lui donne sa cohérence et son rythme en choisissant et assemblant les plans, en calant le son, en opérant des choix artistiques et techniques.

Ce travail complexe requiert à la fois une sensibilité artistique développée, en harmonie avec la vision du réalisateur (structure, narration, rythme), et une expertise technique pointue pour maîtriser les outils de montage et résoudre les défis de la postproduction.

Activités visées :

- Analyse du projet audiovisuel ou cinématographique attendu
- Conception de la direction artistique et technique du montage du projet audiovisuel ou cinématographique
- Conception du processus de Montage d'un projet audiovisuel ou cinématographique
- Organisation et préparation technique des éléments de montage
- Réalisation du montage image du projet audiovisuel ou cinématographique
- Réalisation du montage sonore du projet audiovisuel ou cinématographique
- Maquettage des effets visuels (previz)
- Intégration des éléments de postproduction dans le projet audiovisuel ou cinématographique
- Etalonnage du projet audiovisuel ou cinématographique
- Livraison du projet audiovisuel ou cinématographique en vue de sa diffusion et de son archivage

Objectifs

- Analyser la note d'intention du réalisateur, en identifiant le message ou l'objectif du projet souhaité par le réalisateur, les attentes du réalisateur (ex : genre du projet, ton souhaité du projet, univers...) et les éléments de références du réalisateur, afin de comprendre la vision créative du projet.

- Analyser le matériel brut, en visionnant l'ensemble des rushes par séquence enregistrée lors du tournage, en identifiant à l'aide éventuelle d'outils d'IA les éléments clés du script (protagonistes, climax...) et les séquences clés qui serviront les éléments/intentions dramaturgiques du projet (ex : séquences émotionnelles, retournements de situation, moments visuels significatifs), le format et spécifications des rushes, en tenant compte des attentes du réalisateur (style, rythme souhaité,) à travers les notes du réalisateur et/ou d'autres documents pertinents, afin de rechercher une dynamique narrative idéale du montage pour le projet.
- Réaliser une veille métier (artistique, technique réglementaire), en réalisant des recherches documentaires sur des sites spécialisés, en échangeant avec des professionnels sur des événements (Conférences, salons professionnels) des plateformes ou des forums de discussion, en abonnant à des revues spécialisées, en consultant régulièrement la réglementation et les normes en vigueur, afin d'identifier les évolutions technologiques, les tendances créatives et les bonnes pratiques en matière de montage qui serviront au mieux la réalisation du montage du projet audiovisuel.
- Développer la dynamique narrative envisagée, en examinant le découpage technique et l'ensemble des prises de vue (rushes) enregistrées pendant le tournage, en préconisant des indications artistiques sur l'image, le son, l'utilisation d'effets sonores et des préconisations sur les durées des plans et séquences, en traduisant les émotions attendues pour chaque séquence clé, en faisant des liens avec des références connues, afin de formaliser l'écriture ou la structure narrative du montage conformément aux attentes du réalisateur dans une note de montage.
- Définir les différentes étapes du workflow du montage, en concertation avec la production, en tenant compte de la taille et de la complexité du projet, en identifiant les dispositifs les mieux adaptés (ex : chargement des rushes sur serveur ou en local, création de proxy, exports intermédiaires), les ressources nécessaires et spécifiques à la réalisation du projet, afin d'anticiper et optimiser la gestion du processus de montage.
- Planifier le travail de montage du projet à l'aide d'une matrice de type RACI en tenant compte du workflow défini, en définissant le rôle et les responsabilités des membres de l'équipe projet, en identifiant les compétences à mobiliser ou manquantes, en déterminant les délais de réalisations de chaque étape du workflow, en prenant en compte la réglementation en vigueur et les situations de handicap des membres de l'équipe le cas échéant, afin de faciliter la collaboration et la coordination professionnelle tout au long du processus de montage.
- Organiser les médias en collectant de manière méthodique selon leurs qualités, intérêts et particularités techniques tous les éléments enregistrés pendant le tournage, en réalisant au préalable les opérations et vérifications nécessaires avant l'import des fichiers informatiques images et sons, en indexant les contenus audios et vidéos numérisés en utilisant éventuellement des outils d'IA, afin de faciliter leur utilisation et leur affectation logique en cas de mobilisation d'une équipe de postproduction.
- Réaliser une synchronisation audiovisuelle, en sélectionnant l'interface de synchronisation adéquate, en utilisant des méthodes automatiques selon les outils disponibles dans le logiciel de montage et la qualité des enregistrements (ex : utilisation de time codes ou repères sonores) ou manuellement en alignant les enregistrements sonores avec les images vidéo, en réalisant des corrections pour compenser la dérive temporelle ou d'autres imprécisions, afin de garantir une correspondance précise entre l'audio et la vidéo.
- Préparer l'intégration future des effets spéciaux, en identifiant avec le réalisateur et/ou d'autres membres de l'équipe créative, les séquences nécessitant des effets spéciaux et en échangeant sur la manière dont les effets spéciaux seront intégrés dans le montage final pour en maximiser l'impact, en utilisant des marqueurs ou des repères visuels spécifiques dans les plans ou les effets spéciaux seront intégrés, en documentant précisément les besoins en effets spéciaux pour chaque plan (ex : descriptions détaillées, références visuelles, indications de timing, et autres informations pertinentes), en prévoyant des éléments séparés (éléments verts ou bleus, masques, etc.), afin de faciliter le compositing ultérieur (nombre de jours de travail par artistes, besoins spécifiques d'opérateur logiciel) et le respect des dates de livraison.
- Créer un premier assemblage du projet (ours) à l'aide d'un logiciel de montage adapté, en choisissant en

priorité les rushes sélectionnées dans le chutier, en tenant compte de l'ordre séquentiel prévu et des informations fournies par les feuilles de script éventuelles, en choisissant l'image sur laquelle débiter et finir chaque plan, en s'assurant de leur cohérence, en intégrant des éléments d'ambiance indicatifs/temporaires, afin de présenter la progression narrative du montage au réalisateur.

- Évaluer la progression narrative ou rythme narratif de l'œuvre, en tenant compte de la vision créative du réalisateur, de la cohérence et de la conformité de l'enchaînement des plans par rapport au scénario, en analysant la durée des séquences en fonction de leurs importances dramaturgiques au sein du scénario (ex : élément déclencheur, climax, twist ou revirement de situation), en identifiant les séquences pour lesquelles des propositions sonores pourraient être essayées, afin d'identifier les ajustements et modifications à apporter.
- Perfectionner le montage image, en travaillant sur le rythme narratif (ex : variations dans la vitesse de montage, les moments de pause, et une gestion attentive du timing), la continuité (ordre des séquences), en affinant les splits audio, l'ajustement des coupes, le recadrage des images, en stabilisant les images à l'aide d'outils de postproduction, en ajustant les ralentis, en maquant des sons extérieurs aux fichiers initiaux fournis, en affinant les transitions, en testant l'intégration de rushes initialement écartés, afin d'obtenir la validation du réalisateur et/ou de la production sur la livraison d'un montage image définitif (Picture lock)
- Réaliser le montage son et le mixage, en tenant compte des intentions artistiques et techniques attendues, en sélectionnant les pistes sons en fonction de leur qualité audio, en réalisant des ajustements temporels (ex : time stretching ou étirement temporel), des ajustements de niveaux sonores, de fréquences sonores, de spatialisation, de synchronisation des dialogues, en ajoutant des effets sonores (musique, bruitage...), en réalisant des traitements sonores (compression, réverbération), afin d'obtenir la validation artistique et technique du réalisateur et/ou de la Production sur l'univers sonore créé.
- Préparer les fichiers audio AAF (Advanced Authoring Format) et OMF (Open Media Framework) et du montage de référence, en utilisant la fonction d'exportation dans le logiciel de montage des formats AAF ou OMF, en sélectionnant les options d'exportations ou paramètres appropriés en fonction des exigences du projet, en vérifiant la conformité aux normes et spécifications du logiciel utilisé par le destinataire, en fournissant la documentation nécessaire, afin de livrer des fichiers stables, fiables et compatibles avec les logiciels de postproduction.
- Créer des maquettes visuelles préliminaires des effets (ex : images fixes, animations rudimentaires, rendus 3D basiques), en se basant sur les séquences identifiées préalablement comme nécessitant des effets VFX, en sélectionnant les outils de maquettage appropriés (ex : logiciels spécialisés dans le maquettage VFX, outils de modélisation 3D et d'animation) afin de donner une idée plus réaliste de l'apparence finale des effets pour infirmer ou confirmer leur intégration avec le réalisateur et/ou la Production.
- Établir un retroplanning de production finale des effets visuels retenus, en tenant compte des compétences spécifiques de l'équipe de post production (superviseur VFX, artiste 3D) et de leurs disponibilités, afin d'organiser précisément et de manière optimale la phase de réalisation des finitions de postproduction du projet.
- Intégrer les effets spéciaux prévus (ex : extension de décors, effacement ou restauration d'éléments, remplacement de ciel), en respectant le retroplanning établi, en utilisant les logiciels adaptés en vérifiant la cohérence visuelle et esthétique des éléments additionnels avec le projet, en s'assurant de l'obtention des droits d'auteur/de l'utilisation libre des musiques et/ou bibliothèque sonore utilisées, afin de soutenir la narration du projet (intégration VFX photoréalistes).
- Créer des éléments graphiques animés, en collaborant avec des graphistes 2D ou 3D, en utilisant des logiciels spécialisés tels que After Effects, afin d'apporter une dimension esthétique et dynamique au projet.
- Créer des génériques et des éléments d'habillage, en compilant les éléments de génériques (informations de types titres, noms des acteurs principaux, de l'équipe technique, les crédits musicaux ou des éléments de type animations, transitions, et autres effets visuels), en respectant la charte graphique définie le cas échéant, en

respectant les usages de diffusion et la réglementation en vigueur, en vérifiant les fichiers fournis pour les sous-titrages audio descriptifs garantissant une accessibilité maximale à un large public comprenant les personnes en situation de handicap et en tenant compte des normes d'accessibilité en vigueur et adaptées au projet afin d'ajouter une couche visuelle informative au projet et contribuant à l'expérience globale du spectateur.

- Définir le bon espace colorimétrique de travail en tenant compte des exigences créatives spécifiques du projet, du support de diffusion (ex : Rec. 709 pour la télévision HD, Rec. 2020) et des normes de l'industrie audiovisuelle, en conformant le cas échéant les fichiers dans le même espace couleur, afin d'exploiter l'intégralité des informations chromatiques contenues dans le fichier d'origine pour garantir la meilleure restitution des couleurs lors de la diffusion ;
- Réaliser l'étalonnage du projet en utilisant des outils d'étalonnage adaptés au projet, en corrigeant les couleurs primaires, en ajustant la luminosité et les contrastes, en équilibrant les couleurs, en créant si besoin des atmosphères visuelles particulières, en appliquant si besoin des looks ou styles spécifiques, en contrôlant la saturation des couleurs, en ajoutant ou en enlevant du bruit à l'image, afin de traduire les émotions souhaitées par le réalisateur et d'uniformiser l'apparence visuelle par séquence ou de l'ensemble du projet.
- Effectuer l'export du montage finalisé dans les formats requis, en choisissant le logiciel adapté et les formats de fichiers vidéo compatibles aux exigences et normes de diffusion prévues afin de permettre la diffusion.
- Contrôler la qualité finale de l'export réalisée en vérifiant techniquement la qualité de l'image, la couleur, le son, en vérifiant la conformité aux spécifications techniques requises pour la diffusion (ex : résolution vidéo, le format audio, les normes de couleurs, et autres paramètres techniques...), afin de livrer un projet audiovisuel ou cinématographique conforme aux normes de diffusion requises.
- Archiver le projet en rassemblant tous les éléments du projet (consolidation), en créant des copies de sauvegarde du montage du projet et des éléments associés via des logiciels adaptés, en transcodant si nécessaire les fichiers dans un format plus standardisé, en réduisant la taille des différents éléments, et en stockant l'ensemble de ces éléments de manière structurée et organisée afin d'assurer la préservation et l'accessibilité à long terme du projet.

Débouchés

Secteurs d'activités :

Le chef monteur peut travailler à son compte en tant qu'indépendant ou intégrer les structures suivantes :

- société de production cinématographique ;
- chaîne audiovisuelle ;
- agence de publicité ou de communication ;
- média en ligne ou chaîne YouTube ;
- studio de jeux vidéo ;
- entreprises, particuliers et organisations publiques

Les types de demandes sont aussi variées. Le chef monteur peut être amené à monter :

- des films, séries
- des documentaires
- des reportages
- des courts ou longs-métrages
- des vidéos institutionnelles pour des entreprises

- des clips musicaux ou publicitaires

Type d'emplois accessibles :

- Chef monteur
- Monteur
- Monteur superviseur VFX
- Monteur video/image/ son
- Monteur truquiste
- Monteur Etalonneur
- Coloriste
- Assistant monteur
- Motion designer

MÉTIER PRÉPARÉ

Chef/fe monteur/se	Après le tournage, la cheffe monteuse ou le chef monteur donne du sens et du rythme à un projet audiovisuel en choisissant et en assemblant les plans, et en calant le son. Dans l'ombre du réalisateur, ces professionnels de l'image allient technique et sens artistique.
---------------------------	--

OÙ SE FORMER ?

Pyrénées-Orientales (66)	Rythme & durée	Lieu
IDEM Creative Arts School	Temps plein ; 3 ans	Soler
Hauts-de-Seine (92)	Rythme & durée	Lieu
Paris Ynov Campus	Temps plein ; 1 an	Nanterre
Val-de-Marne (94)	Rythme & durée	Lieu
E I C A R	Apprentissage ; 1 an	Ivry-sur-seine
École internationale de création audiovisuelle et de réalisation (EICAR)	Temps plein ; 3 ans	Ivry-sur-seine
Alpes-Maritimes (06)	Rythme & durée	Lieu
SOPHIA YNOV CAMPUS	Apprentissage ; 1 an	Valbonne