FORMATION - POST-PRODUCTION

Monteur truquiste avec Adobe Premiere Pro et After Effects

31 avenue de la Sibelle 75014 Paris
Tél. 01 48 03 57 43
Mail : formation@crea-image.net
www.crea-image.net

CREA IMAGE COMMUNICATION
SAS AU CAPITAL DE 20 000 €
ORGANISME DE FORMATION N°11 75 36820 75
N° TVA INTRA COMMUNAUTAIRE FR35479739254
RCS PARIS B 479 739 245 - APE 8559A

Durée
18 Jours - 126 Heures

Objectifs
Maîtriser les fonctionnalités de bases et avancées du logiciel de montage vidéo Adobe Première Pro. Maîtriser les fonctionnalités de base et avancées du logiciel d'animation et effets visuels After Effects.

En savoir plus sur les compétences acquises en montage

En savoir plus sur les compétences acquises en motion design

Taux de satisfaction pour l'année 2024 : 4,81/5 ?

Pré-requis
Maîtrise de l'outil informatique

Savoir travailler sur plusieurs logiciels ouverts en même temps et télécharger un fichier d'une banque de données

Modalités d'inscription
L' admission du candidat se fait sur la base :

- D'un questionnaire préalable dans lequel le candidat détaille ses compétences, ses acquis, ses formations et études et son objectif professionnel
- D'un entretien (téléphonique ou face à face, selon les cas) avec le responsable des formations, de la pédagogie et de la coordination des programmes afin de valider l'admission et répondre aux questions du candidat

Méthode pédagogique
Formation présentielle pendant laquelle sont alternés les explications théoriques et techniques et les exercices pratiques.

Matériel pédagogique

Un ordinateur Mac ou PC par personne équipé des dernières versions des logiciels Adobe Premiere pro et Adobe After Effects. Supports de cours fournis.

Modalités d'évaluation

Pour le montage :

La certification proposée est : Monter une vidéo en format court.

La certification se déroule en 2 étapes.

Pour la première étape, le candidat devra :

- Préparer un projet de montage d'une vidéo de communication en format court, sur le sujet de son choix, à partir de rushs, d'éléments sonores enregistrés et d'un script existant (apportés par ses soins ou fournis par le centre de formation)
- Rédiger une note d'intention dans laquelle il définira le workflow de montage de la vidéo, ainsi que les méthodes et technologies qu'il aura utilisées pour organiser les différentes phases et activités de la post-production. Il fera également part de ses choix techniques et esthétiques, selon les objectifs de communication visés par la vidéo
- Présenter à l'oral la note d'intention et répondre aux interrogations du jury sur une durée de 15 minutes

Pour la deuxième étape, le candidat présentera à l'oral devant le jury, pendant une durée de 15 minutes, une vidéo montée et adaptée à sa note d'intention avec les caractéristiques ci-après :

- La durée de la vidéo est comprise entre 1 et 3 minutes.
- Le logiciel de montage, les cas d'utilisation, format et support de diffusion de la vidéo montée sont laissés au libre choix du candidat
- La vidéo de communication montée doit comprendre au moins un dispositif permettant d'améliorer son accessibilité par les publics en situation de handicap
- Le montage de la vidéo devra respecter le workflow présenté ci-dessus

A la suite de ces épreuves le jury délibèrera et remettra sa décision sous 15 jours.

Pour le Motion Design :

La certification proposée est : Réaliser une vidéo en motion design

La certification se déroule en 2 étapes.

Pour la première étape, le candidat devra :

- Choisir un sujet de vidéo à réaliser en motion design, en lien avec son activité professionnelle
- Préparer la réalisation d'une vidéo en motion design à partir de contenus, fournis par ses soins ou par le centre de formation, dans le cadre d'une note d'intention, en décrire la planification technique et le séquençage (storyboard)
- Présenter à l'oral la note d'intention et répondre aux interrogations du jury sur une durée de 15 minutes

Pour la deuxième étape, le candidat présentera à l'oral devant le jury, pendant une durée de 15 minutes, sa vidéo en motion design en cohérence avec sa note d'intention avec les caractéristiques ci-après :

- La durée totale de la vidéo en motion design est comprise entre 25 et 45 secondes
- Les images d'objets, personnages statiques et textes à animer sont laissés au libre choix du candidat
- Les environnements et arrière-plans de chaque scène pourront être créés en 2D et/ou en 3D
- Le matériel technique utilisé est laissé au libre choix du candidat
- Les format et support de diffusion sont laissés au libre choix du candidat
- La vidéo en motion design devra respecter le storyboard présenté en première étape

A la suite de ces épreuves le jury délibèrera et remettra sa décision sous 15 jours.

Taux d'obtention en 2023 (sur la partie Montage audiovisuel - cours complet) : 100%.
Taux d'obtention en 2023 (sur la partie Motion Design avec After Effects - cours complet) : 100%.

Public

La certification « Monter une vidéo de communication en format court » s'adresse aux journalistes et reporters images (salariés ou indépendants, ne réalisant pas de montages), chargés de communication et community managers souhaitant produire, en autonomie, dans le cadre de leur activité professionnelle, des vidéos en format court à visée de communication sur différents canaux (sites web, blogs, réseaux sociaux...), à partir de plans filmés/rushs existants.

La certification « Réaliser une vidéo de communication en motion design » s'adresse aux graphistes (indépendants ou salariés) souhaitant transformer leurs réalisations en vidéos motion design ainsi qu'aux chargés de communication, chargés marketing, webmasters et community managers souhaitant animer les contenus de leur entreprise ou de leurs clients pour les publier sur les différents canaux de communication, dans le cadre de leur activité professionnelle.

Certificat

Cette formation est certifiante en deux certifications distinctes enregistrées auprès de France Compétences délivrées le 31 octobre 2024 sous les intitulés :

- RS6885 "Monter une vidéo de communication en format court".
- RS6887 "Réaliser une vidéo en Motion Design"

Taux d'obtention en 2023 (sur la partie Montage audiovisuel - cours complet) : 100%.
Taux d'obtention en 2023 (sur la partie Motion Design avec After Effects - cours complet) : 100%.

Programme

MODULE 1 : Montage Adobe Premiere Pro – Initiation (5j – 35h)

Illustration vectorielle et animations simples

- Comprendre les deux principaux modes de création et stockage des images numériques et *vecteurs* (eps, svg, ai)
- Création d'un objet stylisé 2D en utilisant les courbes de bézier
- Les aplats de couleur et les dégradés
- Création d'une composition équilibrée à partir d'éléments vectoriels et bitmap
- Les cinq propriétés de bas d'un calque
- Animations simples par image clés : position, rotation, échelle
- Trajectoires de mouvement
- Préparer un sujet pour un film de motion design

Animation avancée

- Les accélérations et ralentis dans une animation
- Interpolation spatiale et temporelle. L'éditeur de graphiques
- Types d'images clés – lissage à l'approche / éloignement, maintien, déplacement dans le temps
- Le parentage et les animations composées. Calques et objets nuls
- Importation de documents Illustrator et Photoshop multi-calque
- Création et paramétrage d'un bras articulé. FK et IK
- Préparer un storyboard pour un film de motion design

Animation de texte

- Introduction au motion design avec l'animation de texte
- Création de titres animés avec After Effects
- Application d'un effet sur un partie d'un calque de texte – le sélecteur de plage
- Utilisation du sélecteur de plage pour une animation lettre par lettre
- Effets aléatoires – le sélecteur de tremblement
- Rendu d'un découpage pour le film de motion design

Calques de forme

- Les outils de conception graphique dans le logiciel : outils géométriques et plume
- Comprendre la différence entre les masques et les calques de forme
- Structure et hiérarchie d'un calque de forme
- Les modificateurs des calques de forme : fusionner, répétition, tremblements etc.
- Les tracés libres : créer une forme personnalisée en utilisant l'outil plume
- Réaliser un morphing en déplaçant les sommets un tracé vectoriel
- Passerelles entre les logiciels Adobe Illustrator et After Effects

Espace 3D et rendus

- L'espace 3D dans Adobe After Effects. L'axe de la profondeur (Z)
- Déplacer et faire tourner un calque dans les trois dimensions
- Ajouter et animer des lumières et une caméra
- Comprendre la compression vidéo, types de compression (avec et sans pertes de qualité)
- Comprendre la différence entre un multiplexeur et un codec
- Effectuer le réglage des paramètres d'export dans After Effects et Media Encoder
- QCM : vérification des acquis de la semaine

MODULE 2 : Montage Adobe Premiere Pro – Perfectionnement (3j – 21h)

Gestion de projets complexes

- Synchronisation des raccourcis, des interfaces, des préférences avec Adobe Creative Cloud
- Le travail en multi-projet avec l'explorateur de médias
- Importation de supports complexes
- Paramètres d'assimilation : copie, proxy, transcodage, etc.
- Création d'un projet avec des séquences avec des formats différents.
- Gestions des métadonnées

Montage professionnel

- Les raccourcis des outils de montage pour être plus performant
- Montage d'un multi caméras
- Synchronisation par l'audio, code temporel, et par une marque

- Travailler avec les séquences imbriquées
- Création de sous titres et Gestion de la fenêtre TEXTE

Les effets avancés

- Animation d'un split screen : trajectoire, images clés, béziers, fond uni, etc.
- Le masque d'effet/d'opacité et le tracking de masque : flou, mosaique, etc.
- Création de ralentis et accélérés progressifs : remappage temporel, affichage sur les éléments
- L'étalonnage des médias sources : Lut, options d'effets… Importation des Luts dans le dossier spécifique Adobe Premiere du disque dur et utilisation dans Premiere
- Importation de fichier Photoshop (gestion de la couche alpha, des calques, etc.) et modification d'un élément graphique de la timeline vers Photoshop
- Dynamic Link avec After effects
- Créer une préconfiguration d'effet

Mixage avancé

- Les fenêtres de mixage des éléments et des pistes audios
- Gérer de pré-configurations des pistes
- Analyser le signal audio et Normaliser les crêtes
- Envoyer un élément ou une séquence vers Audition

Étalonnage avancé

- Méthodologie de l'étalonnage avancée
- Utilisation des outils vidéo (Vectorscope, Waveform, Histogramme, etc.)
- L'étalonnage 3 voies avec les roues chromatiques et les courbes
- L'étalonnage secondaire par zone et par couleur (TSL secondaire)
- Les effets cinématiques (LUT, simulation de pellicules, etc.)
- Utilisation des masques d'étalonnage
- Encodage plus approfondi sur les formats, codec, résolution, etc. Vérification du P.A.D (Prêt à diffuser) pour la vidéo et le son
- Intégration de sous-titres et des effets : logo, code temporel, etc. Gestions des métadonnées

MODULE 3 : Les bases d'After Effects (5j – 35h)

Illustration vectorielle et animations simples

- Comprendre les deux principaux modes de création et stockage des images numériques et *vecteurs* (eps, svg, ai)
- Création d'un objet stylisé 2D en utilisant les courbes de bézier
- Les aplats de couleur et les dégradés
- Création d'une composition équilibrée à partir d'éléments vectoriels et bitmap
- Les cinq propriétés de bas d'un calque
- Animations simples par image clés : position, rotation, échelle
- Trajectoires de mouvement
- Préparer un sujet pour un film de motion design

Animation avancée

- Les accélérations et ralentis dans une animation
- Interpolation spatiale et temporelle. L'éditeur de graphiques
- Types d'images clés – lissage à l'approche / éloignement, maintien, déplacement dans le temps
- Le parentage et les animations composées. Calques et objets nuls
- Importation de documents Illustrator et Photoshop multi-calque
- Création et paramétrage d'un bras articulé. FK et IK
- Préparer un storyboard pour un film de motion design

Animation de texte

- Introduction au motion design avec l'animation de texte
- Création de titres animés avec After Effects
- Application d'un effet sur un partie d'un calque de texte – le sélecteur de plage
- Utilisation du sélecteur de plage pour une animation lettre par lettre
- Effets aléatoires – le sélecteur de tremblement
- Rendu d'un découpage pour le film de motion design

Calques de forme

- Les outils de conception graphique dans le logiciel : outils géométriques et plume
- Comprendre la différence entre les masques et les calques de forme
- Structure et hiérarchie d'un calque de forme

- Les modificateurs des calques de forme : fusionner, répétition, tremblements etc.
- Les tracés libres : créer une forme personnalisée en utilisant l'outil plume
- Réaliser un morphing en déplaçant les sommets un tracé vectoriel
- Passerelles entre les logiciels Adobe Illustrator et After Effects

Espace 3D et rendus

- L'espace 3D dans Adobe After Effects. L'axe de la profondeur (Z)
- Déplacer et faire tourner un calque dans les trois dimensions
- Ajouter et animer des lumières et une caméra
- Comprendre la compression vidéo, types de compression (avec et sans pertes de qualité)
- Comprendre la différence entre un multiplexeur et un codec
- Effectuer le réglage des paramètres d'export dans After Effects et Media Encoder

QCM : vérification des acquis de la semaine

MODULE 4 : Perfectionnement After Effects (5j- 35h)

Option A : Motion Design

Animations 3D avancées

- Placement des calques en vue de la création d'un décor en 3D
- Vues de perspective et vue orthogonales. Division de la fenêtre composition
- Paramètres avancés des lumières et surfaces. Projeter et accepter des ombres
- Paramètres avancés des caméras. Réduire la profondeur de champ
- Réaliser un effet de parallaxe en animant une caméra dans un décor 3D
- Travaux accompagnés : réalisation d'un film de motion design

Suivi de mouvement et lancer de rayon

- Suivi de point, rotation et échelle d'un métrage filmé
- Reconstitution de la trajectoire d'une caméra et intégration d'un texte 3D dans un métrage
- Les moteurs de rendu raytracing et Cinema 4D dans After Effects
- Extrusion d'un texte et d'un calque de forme
- La passerelle entre les logiciels Cinema 4D et After Effects – le plugin Cineware

- Travaux accompagnés : réalisation d'un film de motion design

Systèmes de particules

- Comprendre le fonctionnement d'un système de particules : Emetteur, particules, forces
- Les systèmes de particules intégrés au logiciel : Particle Systems II, Laboratoire de Particules
- Création d'un rideau de neige et d'une flamme avec le laboratoire de particules
- Le générateur de vagues et les ondes radio
- Travaux accompagnés : réalisation d'un film de motion design

Les expressions

- Introduction aux expressions et à leur cas d'utilisation : comment programmer After Effects
- Comprendre les paramètres et les valeurs
- Écrire des expressions automatiques avec l'icône de sélection. Modifier une expression
- Expressions répétitives (loop) et expressions aléatoires (wiggle)
- Construire un système de contrôle pour une scène avec les expressions
- Extraire l'intensité sonore d'un fichier audio et l'utiliser pour animer d'autres calques
- Travaux accompagnés : réalisation d'un film de motion design

Intégration d'After Effects dans un flux de travail

- La passerelle Dynamic Link entre Adobe Premiere Pro, After Effects et Media Encoder
- Installation et activation de scripts et plug-ins
- Préparer le déplacement d'un projet : le système de dépendances et de liens
- QCM : vérification des acquis de la semaine

Rendu du film de motion design réalisé dans la semaine

Option B : Compositing et effets visuels

Filtres vidéo et remappage temporel

- Introduction au monde de l'image numérique et des effets visuels
- Identifier les propriétés d'un métrage filmé : cadence, résolution, format des pixels, durée
- Créer une composition à partir d'un métrage. Les codes temporels
- Modifier l'apparence d'un métrage – les filtres vidéo disponibles dans After Effects
- Négatif, sépia, loupe, miroir. Le mélangeur de couches
- Comprendre les modes de fusion et leur utilisation créative
- Modifier la géométrie d'un métrage. La perspective des quatre coins
- Modifier la vitesse d'un métrage filmé. Ralentis et accélérations

Masquage

- Création de masques vectoriels dans After Effects
- Contours progressifs fixes et à largeur variable
- Opérations booléennes sur les masques : ajouter, soustraire, intersection
- La rotoscopie manuelle : animation du paramètre tracé d'un masque
- Effets Roto-pinceau et Améliorer le contour. Images de base, étendues et contours correctifs
- Amélioration de la couche alpha d'un masque
- Masquage par différence et masquage par extraction
- Masquage en chrominance et luminance (chroma et luma keying). L'effet Keylight
- Problèmes liés à l'incrustation par chrominance. Décontamination d'un contour
- Caches par approche et caches mobiles
- Transférer l'information de luminance d'un calque sous forme de transparence à un autre

Suivi de mouvement et stabilisation d'un métrage

- Suivi de point, rotation et échelle. Application d'une image sur une surface
- L'approche caméra. Reconstitution de la trajectoire d'une caméra réelle
- Intégration d'objets 2D et 3D dans un métrage filmé
- Stabilisation de l'image. Compenser les mouvements indésirables d'un métrage filmé à la main
- Suivi de visage. Appliquer une correction colorimétrique isolée
- Le suivi de mouvement planar avec Mocha Pro

- Suppression automatique des objets avec le module Supprimer

Matte painting

- Règles de base du compositing. Comprendre la perspective et la parallaxe
- Peinture traditionnelle et images de synthèse. Ordre des objets dans une scène
- Création d’un environnement 3D numérique
- Le point de fuite central. Création d’un décor infini
- Projections caméra sur un décor modélisé
- Recréer un éclairage virtuel pour simuler celui du tournage

Ajustements finaux pour un composite crédible

- Rajout d’ombres portées
- Assortir les différentes sources d’une composition
- Atténuer les différences de couleurs entre les sources vidéo. Les filtres colorimétriques
- Comprendre le grain du film ou du capteur numérique

Supprimer ou rajouter du grain à un métrage pour l’intégrer dans une composition

Mise à jour le 18 février 2025