

After Effects CC : habillage, animation graphique, trucages

5
stagiaires

70
heures

10
jours

5600 €HT
6720 €TTC

After Effects CC, logiciel de compositing connu depuis de nombreuses années comme une référence de l'animation graphique et de la création vidéo, a longtemps été l'un des plus chers de la gamme de l'éditeur Adobe.

Son intégration dans la suite Creative Cloud a bouleversé la donne et on le retrouve désormais sur tous les postes de montage aux côtés de Premiere Pro CC.

Cette évolution a provoqué un bouleversement quant à l'approche même du compositing, considéré auparavant comme un métier à part entière.

Peu de productions audiovisuelles aujourd'hui se passent d'un travail de finition graphique animée, et rares sont celles qui n'ont pas subi de « retouches » par un logiciel de compositing.

Dès lors, les structures employant des monteurs demandent à ces derniers de dépasser leur mission initiale « historique ». Posséder en plus de ses compétences de montage image des compétences de « truquiste » devient la norme d'employabilité minimale pour un monteur.

Mais After Effects, aussi puissant et polyvalent soit-il, a un gros défaut bien connu des débutants : il est très intimidant ! Car au fil de son évolution et des ajouts de logiciels tiers, son interface a semblé de plus en plus complexe, et difficile à aborder.

Profil professionnel des stagiaires

Professionnels de l'audiovisuel, du cinéma et du graphisme désirant réaliser des habillages de films ou programmes audiovisuels, des animations graphiques et des trucages vidéo basiques

Prérequis :

- Bonne pratique de l'informatique (Mac OS est un plus)
- La connaissance de Premiere Pro CC est un plus

Objectifs pédagogiques

Maîtriser les fonctionnalités d'After Effects Pro CC nécessaires pour :

- Concevoir et réaliser les habillages et les génériques d'un programme audiovisuel
- Animer des logos et des éléments graphiques
- Effectuer des suivis de mouvement et corriger des éléments d'une vidéo

After Effects CC : habillage, animation graphique, trucages

Description (suite)

S'appuyant sur ce constat, la formation «After Effects CC : habillage, animation graphique, trucages » propose aux participants de leur transmettre les connaissances permettant de maîtriser les fonctionnalités d'After Effects CC nécessaires pour réaliser habillages et génériques, animer logos et éléments graphiques, effectuer des suivis de mouvement et corriger des éléments d'une vidéo.

Elle proposera aux stagiaires de comprendre et maîtriser la logique de travail d'After Effects afin qu'ils soient les plus efficaces possible, en termes de rapidité et de qualité, mais aussi de créativité.

Les interactions privilégiées entre After Effects et les autres logiciels de la suite Creative Cloud (notamment Premiere Pro) seront également abordées.

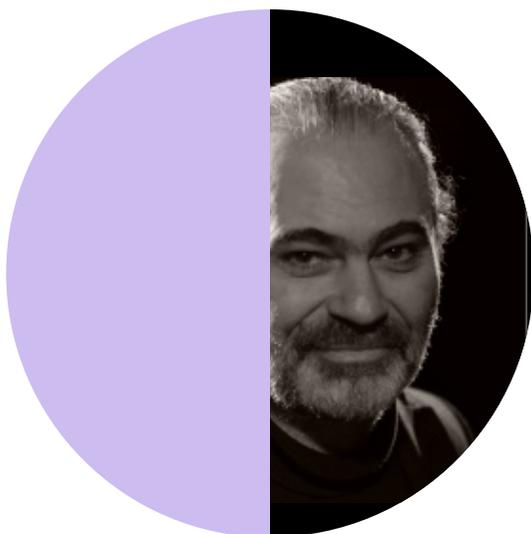
La formation accordera une place importante à la pratique, et proposera systématiquement des exercices de mise en application des notions présentées par le formateur, en utilisant des supports provenant de projets professionnels (rush et éléments graphiques provenant de différents types de projets : films de fiction, documentaires, reportages d'information).

La première semaine de la formation sera en premier lieu consacrée à la découverte des fonctions de base d'After Effects, et à la réalisation d'animations simples afin que les stagiaires se familiarisent avec l'interface du logiciel et les différentes fenêtres. Un travail sur les titrages et les synthés sera ensuite mené, en vue de réaliser les éléments d'habillage d'un documentaire. Puis il sera proposé aux stagiaires d'apprendre à maîtriser l'animation de logos et de graphiques pré-existants. Cette étape permettra d'aborder naturellement les fonctions avancées d'animation comme les expressions, ainsi que les modes de fusion. La deuxième semaine de formation sera axée sur le travail vidéo. Elle permettra de découvrir les effets, qu'ils soient créatifs ou curatifs, ainsi que les possibilités offertes par le logiciel en retouche d'image, en rotoscoping, en détournement, et les suivis de mouvement.

Enfin une mise en situation réelle (retouche d'image avancée sur un plan truqué + habillage d'un programme audiovisuel avec générique déroulant et synthés réalisés dans un temps imparti) viendra effectuer la synthèse de toutes les notions vues lors du stage et permettra aux stagiaires de revoir celles-ci en se confrontant à des contraintes de rapidité et d'efficacité. Elle permettra également au formateur d'évaluer leurs acquis.

L'effectif maximum limité de la formation permettra d'assurer un suivi individuel et personnalisé qui permettra de répondre aux difficultés et attentes de chacun. Il permettra des échanges approfondis entre les participants et le formateur et il contribuera à la création d'une dynamique de groupe.

Le formateur

Guillaume Dorson

(directeur de postproduction, producteur,
formateur certifié Apple)

Le parcours riche et varié de Guillaume Dorson l'a amené à assurer depuis plus de vingt ans plusieurs fonctions au sein de la postproduction audiovisuelle : directeur de postproduction mais également monteur, étalonneur ou responsable du compositing.

Ayant acquis la maîtrise de nombreux outils et logiciels (Final Cut Pro X, Avid Media Composer, Premiere, After Effects, Apple Motion, Da Vinci Resolve, etc.), il a collaboré à plusieurs dizaines de projets audiovisuels pour la fiction (courts et longs-métrages) ou le documentaire.

Le programme

jour 1

→ **Présentation**

- Présentation de l'intervenant et de son parcours
- Présentation des stagiaires
- Présentation de la formation et de son déroulé

→ **After Effects CC**

Quoi de neuf dans la dernière version en date ?

→ **Prise en main**

- Philosophie du logiciel et les fondamentaux d'After Effects.
- Tour de l'interface et personnalisation.
- Les paramètres de transformation géométrique.

→ **Premières images-clés et réalisation d'une animation basique**

- Présentation de l'interpolation d'images-clés

→ **Exercice pratique**

Les stagiaires mettent en mouvement des formes simples afin de réaliser leur toute première animation.

jour 2

→ **Éléments fondamentaux de l'animation After Effects**

- Interpolations spatiales, temporelles et flou de mouvement
- Création de masques et morphing de masques
- Calques parents
- Les précompositions par l'exemple
- La couche Alpha et les autres...

→ **Visionnage/écoute en groupe des travaux réalisés**

À partir d'un projet fourni par le formateur, les stagiaires manipulent différents calques pour créer une composition plus complexe

jour 3

→ **Animation des glyphes (caractères)**

- Animation des caractères
- Sélecteur de plage, paramètres avancés du sélecteur de plage
- Sélecteur de tremblements
- Animation complexes
- Créer et utiliser des animations prédéfinies

→ **Exercice pratique**

Les stagiaires créent des titres animés pour un documentaire (titres d'ouverture et synthés) et enregistrent leurs presets

Le programme (suite)

jour
4

→ Compositing en 3D

- Les bases de la 3D : création de calques et manipulation dans la 3D
- Caméras et lumières, profondeur de champ et parallaxe
- Exercice sur l'animation d'une image fixe découpée dans Photoshop

→ Exercice pratique

L'exercice qui accompagne cette journée consistera à la mise en mouvement d'une photo préalablement découpée dans Photoshop

jour
5

→ Techniques d'animation avancées

- Images multi-calques Photoshop et Illustrator
- Les expressions : une autre manière d'animer
- Outil Marionnette pour donner de la vie aux images fixes
- Présentation et utilisation du scripte externe « Duik »

→ Exercice pratique

Récapitulatif des notions vues dans la semaine : les stagiaires réalisent l'animation d'un logo

jour
6

→ Travail sur film

- Suivi de mouvement : tracking simple, perspective, camera tracking, Mocha
- Utilisation dans différents cas pratiques appliqués à l'image vidéo (remplacement et ajout d'éléments, incrustations, corrections, rotoscoping par masque)
- Rotoscopie avec Rotobrush et amélioration des contours
- Chromakey avec Keylight

→ Exercice pratique

A partir de cas concrets (rushs et images fournis par le formateur), les stagiaires expérimentent les puissantes fonctions d'incrustation, de détournement et remplacement d'images (remplacement de contenu d'écran, ITV sur fond vert)

jour
7

→ Effets et temps

- Remappage temporel, pour jouer avec le temps
- Les effets correctifs : colorimétrie et réglages avec Lumetri, ajouter du grain, styliser l'image, CC simple wire Removal
- Les effets de transition

D'autres effets, créatifs ou utilitaires, seront abordés au cours des différents exercices de cette session

→ Exercice pratique

Chacun des sujets sera accompagné d'une mise en pratique dans différents contextes

Le programme (suite)

jour
8

→ Imports et Exports

- Tour d'horizon complet des options d'entrée et de sortie d'After Effects en fonction des différentes utilisations
- Rappel sur les codecs et la compression
- Paramètres de sortie, et réglages de sortie : comment créer ses modèles
- Comprendre la logique des rendus dans d'After Effects
- Création et utilisation des doublures, images fixes
- Nettoyage et archivage de projets

→ Exercices pratiques

Afin de sauvegarder les éléments utilisés depuis le début du stage, les stagiaires mettent en oeuvre les notions vues précédemment, en se confrontant aux cas les plus courants concernant l'archivage et le transport des projets

jour
9

→ After Effects dans la chaîne de production

- Interactions avec le logiciel Première Pro CC pour rendre disponibles les habillages : Dynamik Link, et les modèles de texte
- Présentation de Cinema 4D : module Cineware et After Effects

→ Exercices pratiques

Les différents cas de figure sont expérimentés par les stagiaires : export d'un synthé et exercices pratiques sur retouche d'images et habillage

jour
10

→ Mise en situation réelle

Chaque stagiaire devra réaliser dans un temps imparti plusieurs opérations : une retouche d'image avancée sur un plan truqué ainsi qu'un habillage de programme audiovisuel avec générique déroulant et synthés. Cet exercice de mise en situation réelle qui se veut également comme un exercice permettant de synthétiser les notions abordées depuis le début de stage permettra au formateur d'évaluer les acquis des stagiaires. Visionnage en groupe des travaux réalisés. Analyse et commentaires du formateur.

→ Bilan

- Résumé des notions du stage
- Conseils et ressources. Pour aller plus loin avec After effects : ressources et autoformation
- Bilan pédagogique

Modalités pédagogiques

Techniques pédagogiques

→ Exercices

Des notions théoriques sur les fonctionnalités du logiciel

→ Mise en situation réelle

Celle-ci, réalisée au jour 10, permet notamment une confrontation aux contraintes de rapidité et d'efficacité

→ Suivi personnalisé

L'effectif maximum de la formation (4 participants) permet d'assurer un suivi individuel et personnalisé de chacun. Il permet des échanges approfondis entre les participants et le formateur, et contribue à la création d'une dynamique de groupe.

→ Exercices

Réalisés lors des mises en pratiques systématiques des notions théoriques abordées.

→ Entretien avec des professionnels

Des échanges sont menés régulièrement avec un formateur, professionnel expérimenté en activité, sur le métier de monteur et sur les attentes de la profession.

→ Débat, discussion

Suite à l'écoute/visionnage en groupe et à analyse critique par les formateurs des enregistrements effectués.

Supports de travail

Rushs / Images et éléments graphiques fournis provenant de différents types de projets :

- films de fiction
- documentaires
- reportages d'information

Un support de cours reprenant les principales notions abordées lors de la formation est remis aux stagiaires à l'issue de la formation, ainsi qu'un Powerpoint sur les CoDecs et une collection d'une vingtaine de vidéos tutorielles réalisées durant la formation.

Modalités pédagogiques (suite)

Moyens techniques

- Une station iMac par stagiaire équipée avec les logiciels Premiere Pro CC, After Effects CC, Audition CC, Photoshop CC, et Media Encoder CC
- Matériel de projection pour analyse d'image

Évaluation

L'évaluation est continue tout au long de la formation, notamment lors des exercices de mise en pratique

→ **Évaluation en fin de stage**

- Elle s'effectue lors du jour 10, lors de la mise en situation réelle
Le formateur évalue l'acquisition des objectifs pour chaque stagiaire à l'aide d'une grille d'évaluation dont les critères ont été déterminés en amont par le formateur et le responsable pédagogique
- Des bilans et synthèses personnalisés sont effectués par le formateur
- En fin de stage, chaque stagiaire ayant suivi l'intégralité de la formation se verra remettre une attestation de suivi de stage