

Le montage son

Description

Le métier de monteur son occupe aujourd'hui une place centrale dans la fabrication des œuvres audiovisuelles. Au-delà de la simple mise en continuité des sons, il requiert une solide maîtrise technique, une forte sensibilité artistique et une compréhension fine des enjeux narratifs, esthétiques et industriels. Les professionnels amenés à exercer cette fonction doivent être capables de s'adapter à des formats variés (documentaire, fiction, animation), de collaborer étroitement avec les autres métiers de la post-production, et de répondre à des contraintes de qualité, de normes et de délais toujours plus exigeants.

Organisée en partenariat avec Polyson Lyon, la formation « Le montage son » a été conçue pour répondre à ces enjeux et permettre à ses participants de consolider et structurer leurs compétences en montage son, d'approfondir leurs méthodes de travail et de savoir se positionner dans la chaîne de fabrication sonore.

La formation se déploiera sur dix jours et proposera une progression pédagogique allant des fondamentaux du métier jusqu'à une mise en situation professionnelle avancée. Les premières journées seront consacrées à la compréhension du rôle du monteur son, de ses enjeux techniques et artistiques, ainsi qu'à l'acquisition des bases méthodologiques et des outils essentiels, notamment à travers l'utilisation de Pro Tools et la gestion des banques de sons.

Les stagiaires aborderont ensuite la prise de son de terrain et la constitution d'une sonothèque professionnelle, avant de se concentrer sur le montage des directs, la restauration des dialogues et la mise en conformité aux normes de diffusion.

Profil professionnel des stagiaires*

Cette formation s'adresse à des professionnels ou futurs professionnels de l'audiovisuel souhaitant développer ou renforcer leurs compétences en montage son, notamment :

- Techniciens son
- Monteurs image
- Sound designers débutants ou intermédiaires
- Réalisateurs, auteurs ou chefs de projet audiovisuel
- Professionnels en reconversion

*Détails des profils page suivante

Prérequis**

- Connaissances de base en audiovisuel.
- Notions fondamentales en son.
- Pratique préalable d'un logiciel de montage.

Note : Une connaissance de base du logiciel Pro Tools est souhaitable mais n'est pas indispensable (le stagiaire sera invité à se familiariser en amont avec l'interface du logiciel).

Positionnement pédagogique

Un entretien téléphonique sera effectué en amont de la formation pour valider le parcours professionnel et les prérequis du candidat.

**Détails des prérequis page suivante

Objectifs pédagogiques

- Comprendre le rôle et les enjeux du montage son.
- Structurer un workflow professionnel de montage son.
- Réaliser un montage son techniquement maîtrisé.
- Développer une autonomie et une posture professionnelle.

4

stagiaires

70

heures

10

jours

5000 €HT

6000 €TTC

Description (suite)

La formation se poursuivra par l'apprentissage de workflows avancés, du montage des ambiances, des bases du mixage appliquées au montage son et de la préparation des exports. Une journée sera dédiée au sound design, mêlant analyse de séquences et mise en pratique sur un projet en motion design.

Enfin, les stagiaires seront placés en situation professionnelle sur un film de fiction, leur permettant de mobiliser l'ensemble des compétences acquises dans des conditions proches de la réalité du métier.

La formation organisée au sein des studios Polyson Lyon proposera une approche résolument professionnalisante, grâce à un équilibre entre apports théoriques et mises en pratique concrètes, et la diversité des situations de travail proposées.

L'accompagnement par des intervenants expérimentés, la confrontation à de véritables contraintes de production et l'aboutissement des travaux par un mixage réalisé par un mixeur professionnel offriront aux stagiaires une vision complète et réaliste du métier de monteur son.

La formation permettra ainsi de renforcer l'autonomie, la rigueur et la créativité des participants, tout en valorisant leur capacité à s'intégrer efficacement dans un environnement professionnel de post-production.

***PROFIL PROFESSIONNEL DES STAGIAIRES**

Cette formation s'adresse à des professionnels ou futurs professionnels de l'audiovisuel souhaitant développer ou renforcer leurs compétences en montage son, notamment :

Techniciens son

Monteurs image souhaitant élargir leur champ de compétences vers le montage son et mieux comprendre les enjeux sonores de leurs projets.

Sound designers débutants ou intermédiaires souhaitant structurer leur pratique et renforcer leur maîtrise des workflows professionnels.

Réalisateurs, auteurs ou chefs de projet audiovisuel désireux de mieux comprendre les enjeux du montage son afin de dialoguer efficacement avec les équipes de post-production.

Professionnels en reconversion disposant déjà de bases en audiovisuel et souhaitant s'orienter vers les métiers du montage son.

****PRÉREQUIS**

→ Connaissances de base en audiovisuel

Avoir une première expérience ou une compréhension générale des processus de fabrication audiovisuelle (tournage, montage image, post-production).

→ Notions fondamentales en son

Connaître les bases du son : niveaux, dynamique, mono / stéréo, notions élémentaires de prise de son et de qualité audio.

→ Pratique préalable d'un logiciel de montage

Être familiarisé avec l'environnement d'un logiciel de montage audio ou vidéo (idéalement Pro Tools, ou équivalent), notamment les opérations de base (navigation dans une timeline, lecture, sélection, découpe).

Note : Une connaissance de base du logiciel Pro Tools est souhaitable mais n'est pas indispensable (le stagiaire sera invité à se familiariser en amont avec l'interface du logiciel).

Le programme

Le métier de monteur son : enjeux, rôles et pratiques

→ Présentations

- Présentation des intervenants et de leurs parcours professionnels.
- Présentation des stagiaires et expression de leurs objectifs individuels.
- Présentation du métier de monteur son et de sa place dans la chaîne de postproduction.

→ Les enjeux du montage son

- Enjeux techniques
 - + Soutien et correction du montage des directs : raccords, continuité, post-restauration, correction des problématiques liées au montage image
 - + Compensation des limites de la prise de son : absence ou insuffisance de micros, contraintes de directivité, conditions de tournage
 - + Prise en compte des formats et des contraintes multicanales
- Enjeux artistiques
 - + Sons informatifs : contextualisation (lieu, époque, heure, ambiance sociale), extension et enrichissement de l'image
 - + Sons générateurs d'émotions : textures, nappes, sound design, immersion et spatialisation multicanale

→ Interactions avec les autres métiers de la post-production son

- Relations et complémentarités avec le bruiteur, le musicien, le mixeur et le preneur de son.
- Circulation des informations et collaboration artistique tout au long de la chaîne de fabrication.

→ Typologies de projets audiovisuels et impacts sur le montage son

- Documentaire.
- Fiction.
- Animation.

Analyse des différences de méthodologie, de temps de fabrication, de contraintes et d'enjeux artistiques et techniques.

→ Les opérations propres au montage son

- Conception et montage des ambiances continues (« tapis ») : fonds d'air, éléments séparés, traitements, mono, stéréo et multicanal.
- Intégration des ambiances ponctuelles : positionnement dans le temps et dans l'espace.
- Gestion des ruptures et changements de points de vue sonores : largeur de plan, intérieur / extérieur, hauteur et perspective.
- Création et montage des effets sonores.
 - + Effets synchrones et bruitages (méthodes en l'absence de bruiteur)
 - + Manipulation et déplacements
 - + Véhicules, combats, vents, armes
- Approche du sound design et articulation avec la musique

→ Posture professionnelle

- Positionnement artistique vis-à-vis du porteur de projet.
- Présence à l'étape du mixage : enjeux, rôle et attitudes professionnelles.

Le programme (suite)

jour 2

Fondamentaux techniques du montage son

→ Apports théoriques : Pro Tools appliqué au montage son

- Organisation d'une session stéréo simple.
- Création et gestion des pistes mono et stéréo.
- Organisation des pistes : répartition, nommage et codification par couleurs.
- Gestion des banques de sons avec Soundminer / Soundly :
 - + Création d'une base de données
 - + Scan et organisation des banques de sons
 - + Méthodes d'importation des sons dans le DAW
 - + Utilisation du ReWire
- Fonctionnalités d'édition de Pro Tools dédiées au montage son : fondus, déplacements, coupes, trims, ajustements.

→ Mise en pratique

- Création et paramétrage d'une session de montage son.
 - Réalisation du montage son d'un magazine simple :
 - + Ajout et montage d'ambiances
 - + Intégration de quelques effets sonores
 - Mise en application des principes d'organisation et d'édition abordés.
-

jour 3

Prise de son et gestion d'une sonothèque

→ Prise de son – Mise en situation

- Réalisation d'exercices de prise de son en extérieur par groupes de deux stagiaires.
- Collecte de sons seuls destinés à un usage en montage et sound design.

→ Apports théoriques : gestion d'une sonothèque

- Principes d'organisation et de gestion d'une sonothèque professionnelle.
- Nomenclature et méthodes de classement : conventions personnelles et standard UCS.
- Origine des sons :
 - + Prises de son personnelles
 - + Sons seuls issus de tournages
 - + Sonothèques commerciales
- Panorama des principales plateformes et éditeurs de sonothèques professionnelles (Boom, Pro Sound Effects, A Sound Effect, Sonniss...).

→ Mise en pratique

- Tri, montage et nettoyage des sons récoltés.
 - Intégration des sons dans une banque sonore structurée.
 - Renseignement des métadonnées et application des règles de nomenclature.
 - Constitution d'une sonothèque exploitable en contexte professionnel.
-

**jour
4**

Le programme (suite)

Le montage des directs

→ Apports théoriques

- Importation des AAF et principes du montage de directs.
- Fonctionnalités Pro Tools appliquées aux directs : fondus, raccords, gestion du clip gain.
- Gestion des phases et alignement automatique des prises (Auto Align Post).
- Restauration des dialogues : présentation et usages des outils dédiés (Clear, iZotope RX, DX Revive...).
- Montage à niveau et respect de la norme R128 (short term, true peak).

→ Mise en pratique

- Importation des AAF d'un projet documentaire.
 - Montage des directs : nettoyage, raccords, gestion des niveaux et des transitions.
 - Application des outils de restauration et d'alignement des phases.
 - Mise en conformité des dialogues avec les exigences de diffusion (norme R128).
-

**jour
5**

Montage son avancé et exports

→ Création d'une session avancée - Théorie

- Routings folder.
- Stems.
- Montage ambiance en A-B.
- Bases du mixage appliquées au montage son.
- + Gestion des niveaux et du clip effect
- + Positionnement des sons dans l'espace (panoramique, réverbération, égalisation)
- Gestion du multicanal : formats de diffusion et typologie des sons.
- Préparation et export du projet pour les étapes suivantes de la post-production.

→ Création d'une session avancée - Mise en pratique

- Mise en place d'une session de montage son avancée à partir d'un projet documentaire.
 - Organisation des pistes, des routings et des stems.
 - Réalisation du montage des ambiances et application des principes de mixage abordés.
 - Gestion du multicanal et préparation des exports conformément aux contraintes de post-production.
-

**jour
6**

Sound design

→ Théorie

- Analyse de séquences audiovisuelles intégrant du sound design.
- Visionnage, écoute critique et décryptage des techniques utilisées, tant sur le plan artistique que technique (organisation de la session, méthodes de fabrication).
- L'usage des plug-ins dans le cadre du montage son.
 - + Plug-ins à placer en insert ou via AudioSuite (différences)
 - + Pitch
 - + iZotope RX utilisé en modification des sons (enlever oiseaux, enlever porteuse, passage voiture, ambiance match...)
-

Le programme (suite)

- + Effet téléphone
- + Reverse
- + Plug ins de transformation (GRM...)
- + Walker

→ Mise en pratique

Réalisation du sound design d'un mini web-documentaire en motion design.

À partir d'un projet fourni, les stagiaires analysent les images et les intentions narratives, conçoivent une proposition sonore cohérente, puis réalisent le montage son en mobilisant les techniques abordées : organisation de la session, utilisation des plug-ins en insert ou via AudioSuite, traitements de transformation, nettoyage et modification des sons, création d'effets et d'ambiances.

Ils assurent l'intégration, la synchronisation et l'équilibre des éléments sonores avec le motion design.

jours
7,8&9

Mise en situation professionnelle : montage son d'un film de fiction

Les stagiaires sont placés en situation professionnelle à partir d'un film de fiction, sur lequel ils réalisent le montage son de plusieurs séquences sélectionnées. Cette mise en situation mobilise l'ensemble des compétences acquises depuis le début de la formation. À partir des éléments fournis, les stagiaires analysent les intentions narratives et les enjeux sonores des séquences, organisent de manière autonome leur session de montage son (structuration des pistes, routings, stems) et mettent en œuvre une méthodologie de travail professionnelle.

Ils réalisent le montage des directs, la création et l'intégration des ambiances continues et ponctuelles, ainsi que la conception et le montage des effets sonores et éléments de sound design. Les bases du mixage intégrées au montage son sont appliquées afin d'assurer la cohérence, l'équilibre et la lisibilité des plans sonores.

Cette mise en situation se déroule dans des conditions proches de la réalité professionnelle, intégrant des contraintes de temps, d'efficacité et de rigueur méthodologique. Les stagiaires bénéficient d'un accompagnement pédagogique leur permettant d'ajuster leurs choix techniques et artistiques tout au long du processus.

Ce travail constitue une phase de synthèse et de consolidation des acquis, et permet au formateur d'évaluer la maîtrise des compétences techniques, artistiques et organisationnelles des stagiaires.

Le programme (suite)

Analyse, mixage et bilan de la formation

→ Écoute et analyse des travaux

- Écoute analytique personnalisée des montages réalisés par les stagiaires.
- Analyse collective et individuelle des choix artistiques, techniques et méthodologiques.
- Identification des points forts et des axes d'amélioration.

→ Retour professionnel et accompagnement

- Débriefing approfondi avec retours, conseils personnalisés et pistes de progression.
- Échanges autour des pratiques professionnelles et des attentes du secteur.

→ Mixage des travaux

- Mixage, par un mixeur professionnel, des séquences issues de la mise en situation avancée.
- Présentation et explication des choix de mixage.
- Mise en perspective du rôle du monteur son à l'étape du mix.

→ Clôture de la formation

- Bilan global du stage.
 - Synthèse des notions et compétences abordées tout au long de la formation.
 - Temps d'échange final avec les stagiaires.
-

Modalités pédagogiques

Supports de travail

- Projets fournis aux stagiaires (magazines simples, documentaires, mini web-documentaire en motion design, films de fiction) servant de base aux exercices pratiques et aux mises en situation professionnelle.
- Séquences issues de documentaires, fictions, animations et projets en motion design servant de supports d'analyse, de décryptage des choix sonores et d'écoute critique.

Modalités pédagogiques (suite)

Techniques Pédagogiques

- Apports théoriques illustrés par des exemples professionnels.
- Analyses de séquences audiovisuelles et écoutes commentées.
- Démonstrations techniques sur logiciels et outils de montage son.
- Mises en pratique encadrées et progressives.
- Travaux en petits groupes et apprentissage collaboratif.
- Mise en situation professionnelle longue.
- Accompagnement pédagogique individualisé.
- Écoute analytique et débriefings collectifs.
- Entretien avec des professionnels.

Des échanges sont menés régulièrement avec les intervenant·e·s, tous des professionnels expérimentés en activité, sur le métier de monteur son et sur les attentes de la profession.

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 des jours 7,8 et 9, lors de la mise en situation professionnelle.

L'intervenant·e 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 les intervenant·e·s et le responsable pédagogique.

Moyens Techniques

- Pour chaque stagiaire : 1 poste de travail équipé du logiciel de montage multipistes Pro Tools.
- + Accès aux banques de sons pédagogiques, intégrées au poste de travail (sonothèques internes et extraits de sonothèques professionnelles)
- + Accès aux outils de gestion de sonothèque (Soundminer et/ou Soundly)
- + Accès aux plug-ins professionnels de traitement, de restauration et de transformation sonore (iZotope RX, DX Revive, outils de spatialisation, effets et sound design)
- Auditorium 5.1 utilisé tout au long de la formation pour les analyses, écoutes critiques et débriefings et pour le mixage des travaux des stagiaires (jour 10).
- Matériel de prise de son mobile (enregistreurs, microphones et accessoires) mis à disposition pour les exercices de captation en extérieur (jour 3).

Inscription

Sur notre site internet à l'adresse suivante :

<https://www.escalusbuissonnieres.fr/inscription/>