

Sommaire

Partie A	Le montage virtuel	21
1	Choisir le matériel de montage	23
1.1	L'équipement informatique	25
	L'ordinateur de bureau ou le portable	25
	Le système d'exploitation	26
	Les disques durs	26
	Les autres composants de l'ordinateur	29
	Les cartes dédiées à l'acquisition vidéo	33
	Les cartes Firewire (IEEE-1394)	34
	Les logiciels complémentaires	35
1.2	L'équipement audiovisuel	38
	La caméra	39
	Le moniteur de contrôle	40

	Le magnétoscope	40
1.3	La vidéo numérique	41
	Le format analogique	41
	Le format numérique	41
	Le montage linéaire et non linéaire	42
	La compression	42
	Les codecs et les formats d'exportation	43
1.4	Trucs et astuces	45
	Tester ses disques durs	45
	Tester son matériel	45
	Choisir la configuration de son ordinateur	46
1.5	En bref	46

2

Le logiciel de montage 47

2.1	Les différents logiciels de montage	49
	Adobe Premiere Elements	49
	MediaStudio Pro d'Ulead	50
	VideoStudio d'Ulead	50
	Edition DV de Pinnacle	50
	Studio de Pinnacle	50
	Movie Maker de Microsoft	51
	Final Cut Pro (Apple)	51
	Apple Imovie	52
	Les plug-ins	52
2.2	Le logiciel de montage Adobe Premiere Pro	53
	Présentation d'Adobe Premiere Pro	53
	Les nouvelles fonctionnalités d'Adobe Premiere Pro 2.0	60
	Installer Adobe Premiere et SteadyMove	64
	Les possibilités du logiciel Premiere Pro	66
2.3	Trucs et astuces	69
	Connaître sa version de Premiere	69
	Installer la mise à jour de Premiere Pro	69
	Travailler en double écran	69
2.4	En bref	70

Partie B **Prise en main et travail avec Premiere** **73**

3

Maîtriser rapidement le montage vidéo **75**

3.1	Avant de commencer le montage	77
3.2	Organiser son travail	78
	Créer plusieurs dossiers et sous-dossiers	78
3.3	Créer dans Adobe Premiere	79
	Lancer Adobe Premiere et enregistrer le projet	79
	Choisir un disque de travail pour les acquisitions vidéo	80
3.4	Créer une liste de montage en série	81
	Comprendre le principe	82
	Déterminer les cuts In et Out des plans	82
	Lancer l'acquisition	87
3.5	L'acquisition avec dérushage automatique	88
	Principe de la détection de scènes automatique	88
	Avantages et inconvénients du dérushage automatique	89
	Détecter des scènes de Premiere Pro	90
	Utiliser un logiciel de dérushage automatique	90
3.6	L'acquisition audio	100
	Capturer une source audio	100
3.7	Utiliser un story-board	101
	Modifier les plans et exporter vers la fenêtre Montage	103
3.8	Modifier les transitions ou les raccords de plans	109
	Remplacer une transition et modifier les paramètres de transition	109
	Modifier les éléments	111
	Modifier les raccords de plans	112
3.9	Créer un ou plusieurs titres	114
	Choisir la couleur, insérer du texte, des ombres ou des éléments graphiques	115
	Utiliser des modèles	116
	Placer un titre dans le montage	117
	Créer un fondu sur le titre	117
3.10	Prévisualiser et calculer le film	118
	Déterminer la zone de travail	119

	Les fichiers de prévisualisation (fichiers temporaires)	120
	Prévisualiser vers la sortie DV	122
3.11	Exporter le film	123
	Compiler une séquence	124
3.12	Trucs et astuces	125
	Créer un nouveau dossier	125
	Modifier et connaître son disque de travail	125
	Créer un diaporama rapidement	125
	Utiliser Adobe Bridge	125
	Changer la transition par défaut	127
	Enregistrer son propre modèle	128
	Ajouter des polices de caractères pour les titres	128
	Créer un générique avec le titreur	128
	Modifier le défilement du point de montage	129
	Retrouver les fichiers temporaires sur ses disques durs	130
3.13	En bref	130

4

Les effets et les images clés**133**

4.1	Travailler avec les effets	135
	La palette Effets	136
	La palette Options d'effets	137
	Les effets inclus dans Adobe Premiere	143
4.2	Travailler avec les images clés	150
	Créer des images clés	150
	Utiliser des images clés	151
4.3	Retoucher la vidéo	154
	Modifier la luminosité et le contraste	154
	Utiliser la Balance des couleurs	156
	Modifier les niveaux et la correction gamma	157
4.4	La surimpression des éléments	158
	Utiliser la ligne d'intensité	159
4.5	Créer des trajectoires	163
	Quelques applications à réaliser avec des trajectoires	164
	Modifier un élément avec l'effet de trajectoire	165
4.6	Trucs et astuces	166
	Désactiver des effets rapidement	166
	Réinitialiser les effets	167

Copier les effets vidéo ou audio d'un élément à un autre	167
Appliquer rapidement des effets identiques à plusieurs éléments	167
Faire varier un effet sur un même élément	168
Savoir si un effet est appliqué à un élément	168
Utiliser les effets d'éclairage	169
4.7 En bref	172

5

Combiner diverses sources 175

5.1 Les caches	177
Créer un cache de couleur au début ou à la fin d'un film	177
Créer des caches mobiles	178
5.2 Utiliser le titreur d'Adobe Premiere	185
Réaliser un sous-titrage	185
Incorporer des formes dans ses titres	187
Créer des bulles de bandes dessinées	190
Créer des caches avec le titreur d'Adobe Premiere	193
5.3 Travailler avec des images	201
Le rapport L/H	201
Exporter des photos	204
5.4 Utiliser Photoshop	205
Adapter l'image	206
Retoucher des images	207
Sélectionner une plage de couleurs	208
Préparer l'image pour une incrustation	209
Créer un titre dans Photoshop	215
Enregistrer en tant que couches alpha au format Photoshop	221
Importer dans Adobe Premiere	222
Charger une vidéo dans Photoshop	224
Modifier automatiquement les images à l'aide de scripts	228
5.5 Travailler avec le son	234
Insérer un son dans le montage	235
Récupérer une musique d'un CD audio	237
Utiliser Internet pour trouver une musique ou un son	240
Réaliser du Voice Over	242
5.6 Créer une mire de barres et une amorce	242

5.7	Trucs et astuces	245
	Cacher le visage d'un personnage en mouvement	245
	Créer un cercle facilement avec le titreur	245
	Désentrelacer une image vidéo ou une photo dans Adobe Premiere	245
	Désentrelacer une image vidéo ou une photo dans Photoshop .	246
	Connaître les composantes de rouge, de vert et de bleu d'une couleur précise	247
	Modifier le rapport L/H d'un élément	247
	Exporter le son d'après une vidéo	248
	Transformer un son Wave en MP3, et vice-versa	248
5.8	En bref	249

Partie C **Exporter la vidéo** **253**

6

Exporter le montage final sur bande **255**

6.1	Définir les paramètres de sortie et la compression	257
	Les paramètres de sortie	257
	La compression pour la vidéo finale	259
6.2	Exporter la vidéo	260
	Exporter sur bande	263
	Exporter la séquence	264
6.3	Exporter la vidéo pour une application multimédia	265
6.4	Trucs et astuces	267
	Modifier les paramètres d'exportation et changer le type de compression	267
	Visualiser l'image sur un moniteur de contrôle lors de l'exportation	267
	Faire des copies VHS depuis une bande DV	268
6.5	En bref	268

7

Diffuser de la vidéo sur le Web **271**

7.1	Exporter la vidéo	273
	Le rapport qualité/poids du fichier	273

	Le streaming et le téléchargement progressif	273
7.2	Encoder la vidéo	275
7.3	Trucs et astuces	279
	Réaliser plusieurs encodages à différents débits	279
	Exporter au format Flash depuis Premiere Pro	279
	Savoir où diffuser ses vidéos sur le Web	280
	Utiliser Adobe Clip notes (révisions)	282
7.4	En bref	285

8

Créer un DivX, un DVD, un HDV **287**

8.1	Principe de compression	289
	Le format DivX	290
	Le format VCD ou SVCD	290
8.2	Encoder en DivX	294
	Encoder depuis Premiere Pro	294
	Encoder en deux passes	298
8.3	Créer un VCD, un SVCD, un DVD, un HDV	301
	Le codeur intégré de Premiere Pro	302
	TMPGenc	303
	Premiere Pro par le menu	305
	Nero	306
	Encoder en VCD ou en SVCD	307
	Graver un VCD ou un SVCD	315
	Encoder en DVD	317
	Encoder en haute définition (HD)	324
	Créer un menu et graver un DVD	327
8.4	Trucs et astuces	340
	Lire un DivX sur son ordinateur	340
	Utiliser PluginPac FrameServer	341
	Exporter et graver facilement un DVD	346
	Lire un VCD, un SVCD, un DVD avec son ordinateur	347
	Lire un VCD, un SVCD sur un lecteur DVD de salon	348
8.5	En bref	348

Partie D Techniques avancées et effets spéciaux 351

9

Trucages et méthodes de travail 353

9.1	Les effets sur le temps	355
	Créer un effet de ralenti dans Adobe Premiere	356
	Créer un effet de ralenti avec MotionPerfect	358
	Inverser le sens de lecture et la vitesse des éléments vidéo ou audio	363
	Ajuster la cadence des éléments selon les circonstances, arrêter le temps	364
9.2	Les méthodes de montage	370
	Réaliser un montage multicaméra avec Premiere Pro 2.0	370
	Insérer des plans de coupe efficacement et facilement	384
	Copier un élément à un endroit précis du montage	387
9.3	Le travail de l'image et des vidéos	388
	Éviter les scintillements	388
	Retoucher les images dans Adobe Premiere	391
	Marquer et repérer un endroit précis	392
	Créer un zoom ou un panoramique sur une image	396
	Créer un effet d'incrustation	399
	Créer un partage d'écran	403
	Utiliser SteadyMove	405
	Réaliser un effet cinéma	407
	Utiliser Adobe Photoshop	410
	Appliquer des effets spéciaux	419
	Utiliser les trajectoires	427
	Donner du mouvement	429
	Utiliser des titres	435
	Utiliser des transitions	443
	Utiliser des séquences	450
	Utiliser des filtres vidéo	456
9.4	Le travail de l'audio	461
	Créer un effet panoramique sur le son	462
	Utiliser le mixage audio d'Adobe Premiere	463
	Faire du voice over	463

	Synchroniser et désynchroniser l'audio	466
9.5	Trucs et astuces	468
	Modifier la vitesse depuis la fenêtre Projet	468
	Modifier les points d'entrée et de sortie depuis la fenêtre Projet ..	469
	Stabiliser l'image	469
	Désentrelacer une image dans Adobe Photoshop	469
	Créer un diaporama rapidement dans Adobe Premiere	470
	Ajouter de la musique ou des commentaires (le voice over)	470
	Utiliser le Gestionnaire de projets	471
9.6	En bref	473

Partie E Se dépanner **477**

10

Dépannage **479**

10.1	Les problèmes spécifiques à Adobe Premiere	481
	Les préférences pour l'acquisition vidéo	481
	Les paramètres du projet	481
	Des temps de calcul trop longs	482
	Un Caméscope non reconnu	482
	Un rendu saccadé	482
	Blocage d'Adobe Premiere	483
	Retourner à la configuration par défaut d'Adobe Premiere	483
10.2	Les problèmes généraux de fonctionnement	484
	L'acquisition et la restitution vidéo	484
	Le système d'exploitation	485
	Les disques durs	486
10.3	Les techniques pour accélérer le montage	487
	La mémoire vive (RAM)	487
	Les chutiers favoris	488
	Les fenêtres d'Adobe Premiere	488
	Les raccourcis clavier	488
10.4	Problèmes courants	489
10.5	Trucs et astuces	490
	Installer la version française de Premiere Pro 2.0	490

Corriger l’affichage dans les fenêtres Moniteur Source et Programme	491
Détecter les scènes en capture HDV	491
Résoudre un problème de capture en HDV	492
Corriger les décalages et le scintillement	493
Trouver le support technique d’Adobe Premiere	493
Utiliser les forums pour trouver une solution aux problèmes	494
10.6 En bref	496

11**Annexes****499**

11.1 Annexe A : webographie	501
Le matériel et les logiciels	501
Les sites Internet spécialisés	505
Les forums de discussion et les listes de diffusion	507
Les sites de ressources	509
Les sites Internet spécialisés en DivX, en VCD, en SVCD	513
Autres sites utiles	515
11.2 Annexe B : les formats et les réglages	517
11.3 Annexe C : les raccourcis	518
L’acquisition	519
L’ouverture et le montage d’un élément	520
Le déplacement	520
La prévisualisation	521
La définition des points d’entrée et de sortie	521
La fenêtre Moniteur	522
La fenêtre Montage	522
Le menu Séquence	523
Le travail avec les marques	523
La fenêtre Titre	524
La fenêtre Mixage audio	525
Le mode Raccord	525
Personnaliser les raccourcis	526
11.4 Annexe D : le CD d’accompagnement	527
Exercices des chapitres	527
Premiere Pro (version 2.0)	529
Photoshop CS	529
ScenalyzerLive	529

Scenalyzer	529
PluginPacFramesServer	529
TMPGenc	530
MotionPerfect	530
SteadyHand	530

Partie F Plug-ins et extensions pour Premiere 533

12 Extensions et plug-ins 535

12.1 Les plug-ins compatibles avec Adobe Premiere	538
Les filtres et les transitions	539
Les encodeurs, les codecs	543
Les plug-ins audio VST	546
Le contrôleur Pipeline ProVTR	547
Créer de la musique libre de droits (SmartSound)	547
Les titreurs	549
12.2 Autres plug-ins	550
12.3 Les plug-ins sur le Web	554

13 Index 557