

Mise à jour de janvier 2019 - Attention, ce document est susceptible d'être mis à jour régulièrement en fonction de nos nouvelles connaissances.

Le montage, une activité essentielle pour l'éducation aux médias

Un retard à rattraper

L'éducation aux médias audiovisuels est en retard partout, en particulier dans le champ de l'éducation populaire et du temps libre des enfants et des jeunes.

Son développement implique de former davantage les actrices et acteurs de l'éducation, de l'enseignement et de la formation, en les encourageant à **entreprendre les activités les plus prioritaires**. L'initiation au montage vidéo en est une. Elle permet de **mieux comprendre et de mieux intégrer les puissants pouvoirs des images animées** : pouvoir d'illusion, pouvoir d'identification, pouvoir de simulation, pouvoir de persuasion (convaincre, prouver...), pouvoir de rendre spectaculaire, pouvoir de provoquer des émotions et, finalement, très puissant pouvoir de captation de l'attention.

Les pouvoirs des images animées sont d'autant plus forts quand celles-ci sont entrelacées avec des sons, des commentaires, des musiques, des textes et des effets. Mais ils sont surtout décuplés quand il s'agit de **plans montés**, donc des plans agencés et assemblés entre eux.

Les images animées représentent la forme de média la plus influente, une forme à laquelle la population est de loin la plus exposée et pour laquelle elle est la plus demandeuse. Pourtant, malgré les évolutions numériques (smartphones permettant des prises de vues vidéo, multiplication des logiciels de montage, pour certains gratuits, multiplication des tutos en ligne, phénomène des youtubeurs/youtubeuses) la pratique du montage reste assez peu fréquente. Les enfants et les jeunes que nous rencontrons dans nos ateliers ont rarement déjà réalisé un montage. **La grande majorité de la population est exposée dès ses premières années à une multitudes d'images filmées, animées, mais n'a jamais acquis les principes techniques de base de leur réalisation !**

Bien choisir son logiciel de montage

En temps libre, cette initiation au montage et au démontage, à la déconstruction et au décryptage, doit être **facilitée par des logiciels et du matériel informatique adaptés, simples à utiliser et fiables**. Le personnel d'animation le plus rétif à l'informatique doit être séduit et encouragé par la qualité des outils et de leur interface. L'initiation au montage en temps libre doit être également **facilitée par des jeux faciles à créer**, comme le puzzlerama et le musicorama, et le choix d'un logiciel permettant leur mise en oeuvre sans difficultés ou ralentissements.

Bref, les logiciels et le matériel informatique doivent être des outils motivants par le plus grand nombre, donnant envie de créer des images, des reportages, des fictions, des clips, des tutos, des jeux éducatifs, etc. Ce n'est pas encore suffisamment le cas et il faut bien se renseigner avant de s'équiper. De par nos 20 ans d'expérience, nous sommes en mesure d'apporter quelques conseils à celles et ceux souhaitant connaître des outils adaptés à des activités d'éducation aux médias audiovisuels. A ce jour, nous maîtrisons plus ou moins 5 logiciels. Il en existe de nombreux autres et certains pourraient être également adaptés. Nous continuons nos tests...

Vous pourrez trouver des comparatifs de logiciels sur le web, notamment en vidéo comme ici : <https://www.youtube.com/watch?v=WR7ELNsT6WY>

ADEIFvidéo Formation - Choisir un logiciel de montage adapté à des activités éducatives

	iMovie 	Final Cut Pro X (FCPX) 	Windows Movie Maker 	Végas Movie Studio 	Kdenlive
version utilisée par ADEIFvidéo	10.1.10	10.4.3	2.6	15.0	6.3.0
système d'exploitation	macOS High Sierra	macOS High Sierra	windows	windows vérifier la compatibilité entre la version et votre système	linux et windows
prix du logiciel	gratuit à télécharger sur Applestore	329 €	gratuit	40 €	gratuit
prix minimum approximatif du matériel informatique adapté	Mac mini reconditionné (sans écran) 450 € ou macbook air 13" reconditionné 700€	Macbook air 2017 neuf i5 2 coeurs 1,8 GHz SSD128Mo 1 000 € (on peut trouver moins cher d'occasion)	tour PC + écran d'entrée de gamme 400 €	tour PC + écran de moyenne gamme 500 €	tour PC + écran de moyenne gamme 500 € 400 € sans windows
configuration minimum pour de courts montages	Tous les Mac 4 Go de Ram	macOS 10.13.6 ou version ultérieure	Intel Pentium G4400 2x3.30Ghz, 8Go RAM ou équivalent	Intel Pentium G4400 2x3.30Ghz, 8Go RAM ou équivalent	Intel Pentium G4400 2x3.30Ghz, 8Go RAM ou équivalent
stabilité (limitation des plantages)	bonne	bonne	bonne	bonne	très moyenne
adapté à l'animation éducative	très adapté	très adapté	pas assez adapté	pas assez adapté	pas assez adapté
adapté aux montages complexes et longs	très adapté mais nécessite 8 Go de Ram	très adapté mais nécessite 8 Go de Ram	non	adapté	non
performance	bonne	très bonne	faible	bonne	moyenne
facilité de l'interface	très satisfaisante	très satisfaisante	satisfaisante	très satisfaisante	moyenne
performance du montage par insertion	très satisfaisante	très satisfaisante	beaucoup moins performant qu'iMovie et Final Cut	beaucoup moins performant qu'iMovie et Final Cut	très mauvaise, des bugs
puzzlerama (jeu éducatif)	très adapté	très adapté	pas du tout adapté	moyennement adapté	moyennement adapté
musicorama (jeu éducatif)	très adapté	très adapté	pas du tout adapté	très adapté	très adapté
nombre d'utilisateurs confirmés (estimation)	moyen	faible	moyen	moyen	très faible
année de prise en main et niveau de maîtrise d'ADEIFvidéo (pour les fonctions de base)	2005 bonne maîtrise	2011 le principal logiciel utilisé par ADEIFvidéo bonne maîtrise	2018 maîtrise très partielle	2018 maîtrise moyenne	2016 maîtrise moyenne
conclusion	Le logiciel idéal pour l'animation éducative. Les interfaces d'iMovie et Final Cut Pro sont assez similaires.	Un très bon logiciel pro, simple à utiliser, mais il est devenu trop cher.	Pas assez adapté à l'éducation.	Bon compromis si le budget vous manque pour vous équiper d'un Mac, mais le montage par insertion n'est pas assez performant et rend plus laborieux l'agencement des plans.	Pour l'instant, pas assez performant techniquement et pas assez stable, mais pourrait le devenir, le logiciel évolue.

Témoignage d'un animateur assez allergique à l'informatique

Je crois que j'ai toujours été fasciné par les images, par la télé, par le cinéma... Mais assez peu par l'informatique ! Je fais parti de cette première génération de personnes ayant été assez tôt au contact des appareils numériques et informatiques, mais je ne me suis jamais intéressé à ces outils autrement que comme supports de jeux, de bureautique, de multimédia, de création... Comprendre leur fonctionnement technique, programmer, démonter des composants, apprendre à dépanner mes équipements ne m'a jamais captivé et j'exprime ma totale reconnaissance à l'égard des personnes ayant bien voulu me faire profiter de leurs savoirs, de leurs aides et de leurs dépannages ! Pour moi, les outils numériques et informatiques doivent être simples, agréables, intuitifs et fiables, peu m'importe la façon dont ils ont été construits et programmés, ce que j'en attends c'est d'être utile, de bien fonctionner et de ménager mes nerfs.

Plus tard, dans le cadre de mes activités d'animateur enfance/jeunesse, j'ai réalisé que la multiplication, l'évolution et la baisse des prix des outils numériques, informatiques et vidéos permettait de plus en plus d'applications éducatives, mais aussi d'équiper les structures d'accueil et les établissements scolaires. Ateliers d'initiation et de réalisation, création de supports pédagogiques et de jeux éducatifs, les activités à inventer, proposer et animer sont nombreuses.

La longévité et la reconnaissance de mon travail d'animateur en éducation aux médias reposent en large partie sur le fait d'avoir su mettre à profit les capacités de ces outils numériques. Pour que cela soit possible, j'ai choisi d'équiper ADEFVidéo avec **du matériel fiable, puissant, agréable à utiliser, réclamant très peu d'assistance technique et donc avec lequel je reste suffisamment autonome**. J'ai pris le temps de rechercher et d'effectuer les investissements nécessaires et adaptés et je ne le regrette pas. Ils furent décisifs. Pour le montage vidéo, les films réalisés en atelier, les jeux de montage, les vidéos de communication, j'ai d'abord choisi dès 1998 les systèmes **Casablanca de MacroSystem**, mais ils ne sont plus commercialisés depuis au moins 5 ans. Puis à partir de 2005, j'ai équipé l'association du logiciel **iMovie** et donc un équipement Mac, puis **Final Cut Pro** en 2011.

Si l'on choisit bien son logiciel et son matériel, **le montage vidéo dans le champ de l'éducation peut être une activité très ludique, agréable et motivante, autant pour les enfants et jeunes que pour les adultes encadrants**. Pour que l'éducation aux médias audiovisuels se développe, il faut que l'utilisation des équipements se contende de compétences informatiques de base, en somme celles de la majorité des utilisateurs actuels. **L'utilisation des ces équipements ne doit être ni un obstacle, ni une contrainte, mais au contraire motivante**.

Ayant trouvé les outils indispensables aux activités d'ADEFVidéo, je suis devenu ensuite un peu plus téméraire et curieux en informatique, toujours pas passionné, mais davantage prédisposé à comprendre et à expérimenter des logiciels moins aimables avec mes nerfs. A partir de 2015, les progrès effectués par les logiciels libres de montage m'ont décidé à en tester certains. ADEFVidéo étant, depuis 15 ans, partenaire de l'association **SOLIX (Sologne Linux)**, j'allais pouvoir entreprendre mes nouvelles expériences dans un cadre assez sécurisant. A ce jour, le logiciel **Kdenlive** me semble le plus intéressant, du moins pour des montages courts et simples. Nous l'utilisons dans le cadre d'un dispositif visant à aider les structures éducatives à créer un espace dédié à l'éducation aux médias : les **Média J' Space**, un dispositif made in ADEFVidéo, conçu et géré avec l'aide de SOLIX. Nous sommes désormais en mesure de proposer une formation de 2 à 3 heures pour les rudiments du montage sur Kdenlive (après une première tentative en avril 2018 pas du tout au point !).

Quelque soit le logiciel de montage de votre choix, sachez profiter des tutos d'utilisation diffusés sur le web. Par ailleurs, la présence d'utilisateurs réguliers et aguerris au sein de structures éducatives locales (service jeunesse de Blois, Canopé 41, ADEFVidéo) représente aussi des possibilités non négligeables de conseils et d'aides. Sachez en profiter ! Enfin, que vous montiez sur PC ou sur Mac, n'hésitez pas à rajouter une barrette mémoire supplémentaire pour gagner en vitesse. Pensez aussi, au cours de vos montages, à faire des sauvegardes sur un disque dur externe, pour éviter de possibles crises de nerfs !!

Ludovic Touchard
animateur/formateur d'ADEFVidéo

Le jeu du **puzzlerama** est un moyen efficace de tester les performances, la rapidité et la facilité d'utilisation d'un logiciel de montage, du moins pour la première fonction essentielle : l'agencement des plans dans la **timeline** (la ligne de montage). Voici ce qu'un logiciel suffisamment adapté à l'éducation doit être capable :

- les plans ajoutés dans la timeline doivent **s'aimer** entre eux sans jamais se chevaucher;

- toujours dans la timeline, pour insérer facilement un plan déjà monté entre 2 autres plans, il faut pouvoir le **glisser déposer** librement (1 clic maintenu), comme avec **iMovie**, plutôt que de les copier/coller, comme avec **Végas Movie Studio**, opération plus laborieuse nécessitant 4 clics ou 4 pressions de touches consécutives : 1 pour sélectionner, 1 pour copier, 1 pour définir l'endroit où coller, 1 pour coller ;

- l'ajout ou le déplacement d'un plan doit se faire automatiquement devant ou derrière un plan déjà installé sans jamais le **scinder** ;

- lors du retrait d'un plan (pour le faire glisser ou le supprimer), le plan le précédant et le plan le suivant doivent se **recoller automatiquement**. Cette opération ne doit produire **aucun espace vide**.

N'hésitez pas à nous solliciter pour une démonstration de ces principes essentiels de montage avec iMovie.

Monter sur Mac pour réussir ses activités éducatives

Parmi les 5 logiciels que j'utilise, 2 sont des logiciels pour Mac : iMovie et Final Cut Pro. Qui connaît l'univers du Mac sait qu'il est le système d'exploitation le plus simple et le plus agréable à utiliser. Pour les personnes ayant beaucoup utilisé Windows, la migration vers Mac peut être désagréable : perte de repères, d'habitudes et de réflexes, que ce soit pour l'interface ou certaines combinaisons de frappe au clavier. J'ai vécu cela en 2004, mais finalement sans souffrance et avec beaucoup de joie !!!

Même si on peut profiter d'une petite remise (tarif éducation), les prix des différents Mac sont souvent élevés. Mais les modèles d'entrée de gamme peuvent suffire pour utiliser iMovie (notamment le Mac mini). On trouve aussi assez facilement des Mac d'occasion, pour certains reconditionnés avec 6 mois de garantie. Le tarif ne doit donc pas être un prétexte. **Les enfants et les jeunes en accueil éducatif doivent avoir accès à des équipements collectifs de qualité, agréables et incitatifs. Par ailleurs, une pédagogie performante réclame des outils adaptés.**

Investir 600 ou 700 euros dans un Mac qui pourra être utilisé pendant au moins 8 ans par plusieurs dizaines d'enfants reste un investissement raisonnable et à la portée de la plupart des organisateurs d'accueil de loisirs. Certaines structures investissent d'ailleurs des sommes équivalentes ou supérieures dans des activités ponctuelles à la valeur éducative très discutable ! Ce budget est aussi à relativiser dans une société et une époque où une grande majorité d'adultes et d'ados sont équipés de smartphones dont le prix moyen est de 300 € (et donc pour certains beaucoup plus) !!!! Il s'agira pour l'équipe d'animation de bien expliquer les enjeux aux responsables de sa structure et de présenter des projets de qualité et renouvelables dans le temps.

ADEIFvidéo Formation

iMovie 10

A notre connaissance, iMovie est le logiciel le plus adapté à des activités éducatives. Il est gratuit et peut se contenter d'un Mac d'entrée de gamme, notamment les Mac mini. Il est très intuitif, simple, rapide, performant et agréable. Depuis la version 10, son interface a été largement modifiée et est devenue très ressemblante à Final Cut Pro, ce qui permet d'envisager ce dernier pour des montages plus exigeants en puissance, effets et réglages. Il est toutefois regrettable que la fonction titrage sur iMovie ne permette pas de placer et déplacer son titre librement dans l'écran, ce qui bien entendu possible sur Final Cut Pro X.

Final Cut Pro X

C'est le logiciel avec lequel j'ai le plus travaillé et que j'utilise le plus actuellement. Nous l'avons acquis en 2011, son prix était alors de 220 €, vendu sans *Motion* et *Compressor*, deux logiciels complémentaires mais pas indispensables. Depuis, c'est les 3 pour 329 € ou rien ! Bien dommage. Final Cut Pro (appelé aussi FCPX) est d'autant plus couteux qu'il nécessite un Mac puissant. Nous l'utilisons avec un Macbook pro et sur un iMac.

Pour des réalisations plus longues, plus poussées, Final Cut Pro est préférable à iMovie. Il est plus puissant et possède beaucoup plus de fonctions créatives et de réglages. Il répond à tous nos besoins et comme iMovie, c'est un réel plaisir de faire du montage avec un logiciel à l'interface aussi simple.

Montage sur PC... à la recherche du logiciel idéal

Il existe beaucoup de logiciels de montage sur PC. Les 3 que j'ai déjà utilisés (Movie Maker, Movie Studio 15, Kdenlive) et dont je connais l'essentiel des particularités ne remplissent pas suffisamment les critères de facilité et de performance de montage décrit plus haut. Des logiciels plus professionnels, comme *Adobe Premiere Pro* remplissent sans doute ces critères, mais sont plus chers et réclament un PC puissant.

Dans un cadre éducatif, le principal avantage du montage sur Windows avec un logiciel à bas prix est que les enfants, les jeunes, les encadrantes et encadrants pourront plus facilement choisir d'installer ce logiciel sur le PC familial ou personnel (les utilisateurs de Mac et Linux restant très minoritaires).

Windows Movie Maker

Windows Movie Maker n'est plus préinstallé sur les PC récents fonctionnant sous Windows 10. La version 2.6 n'est plus téléchargeable sur le site de Microsoft, mais elle le reste encore depuis certains sites web. Attention à le télécharger parmi les sites les plus connus et réputés fiables, du type *commentcamarche* ou *clubic*. Outre ses piètres performances de montage (adieu puzzlerama) ce logiciel très basique ne peut pas, par exemple, importer de vidéos de format **MP4** ou **MTS**. Il faudra les convertir pour un format compatible, notamment le format **AVI**, par exemple avec le convertisseur **MPEG streamclip**. Attention, selon la version de votre système Windows et selon la configuration de votre PC, vous pouvez rencontrer des difficultés à exporter votre montage final, que ce soit un montage de photos ou de vidéos. Mieux vaut donc vérifier les capacités du logiciel avant d'entreprendre un montage nécessitant plusieurs heures de travail.

Sony Végas Movie Studio 15

ADEIFvidéo s'est équipée d'un PC portable et du logiciel Vegas Movie Studio 15 en 2017. Je souhaitais pouvoir connaître et conseiller un logiciel fiable sous Windows dans nos ateliers et nos formations. Plusieurs employés du service jeunesse de la ville de Blois l'utilisaient déjà depuis plusieurs années et en avaient une bonne maîtrise, ce qui m'a encouragé. Movie Studio 15 est la version de base des logiciels de montage Sony Vegas. Elles ont toutes la même interface. On peut donc commencer avec une version de base, puis passer à une autre plus complète si nécessaire. Son prix, 40 €, le rend très accessible. Je l'ai assez peu utilisé, mais il semble assez complet et stable. Toutefois, **le déplacement de plans déjà insérés dans la timeline n'est pas aussi performant qu'avec iMovie**, ce qui rend les opérations d'agencement plus longues et moins faciles.

Kdenlive

Kdenlive est un **logiciel libre et gratuit fonctionnant sous Linux et Windows**. Nous l'utilisons sur nos **Média J' Space**, sous le système d'exploitation Linux. Utiliser Linux est très économe, puisqu'on peut se contenter d'un PC sans licence Windows (donc moins cher). Toutefois, Kdenlive n'est pas pour l'instant assez stable et **l'agencement des plans par insertion** peut présenter des bugs. Mais ce logiciel a déjà pas mal évolué et on peut espérer prochainement une version plus performante. En attendant il peut suffire pour de courtes réalisations (avec de la patience) et certains jeux (le musicorama fonctionne très bien). Kdenlive est plus complet que Windows Movie Maker et a aussi le mérite d'encourager à utiliser et découvrir l'univers de l'informatique libre, un univers utile pour **lutter contre la fracture numérique**, mais aussi pour **lutter contre les monopoles commerciaux de Microsoft et Apple et leurs abus tarifaires**.

Musiques libres de droits

Pour ajouter des musiques libres de droits à vos montages, vous trouverez de nombreux sites web spécialisés dans ce domaine. Vous pourrez également en trouver dans **la bibliothèque audio de Youtube**. Pour y accéder, créez un compte (si ce n'est pas encore fait), puis cliquez sur l'image de votre compte en haut à droite, puis "Youtube studio", puis "autres fonctionnalités", puis "bibliothèque audio". Attention, Youtube modifie régulièrement son interface et ce chemin d'accès peut être à l'avenir modifié. Les musiques de cette bibliothèque ont l'avantage de pouvoir être classées par genres, mais aussi par humeurs.