

Quels outils pour créer votre film ?

Merci à Diamond Editions pour son aimable autorisation pour la mise en ligne de cet article, initialement publié dans Linux Pratique N°30

Fleur Brosseau

Il est nécessaire de disposer de certains outils de base pour réaliser un petit film. Vous trouverez ci-après une liste (non exhaustive !) des outils les plus fréquemment utilisés dans le secteur de la vidéo, que ce soit des outils pour le montage, la conversion ou la lecture vidéo.

L'acquisition vidéo

Dans le cas d'un caméscope analogique, une carte d'acquisition est nécessaire, afin de convertir les données en numérique. La carte d'acquisition est l'outil qui va vous permettre de transférer votre vidéo sur ordinateur. En revanche, pour un caméscope numérique (de plus en plus répandu), il suffit que votre ordinateur possède un port *Firewire* et que vous disposiez d'un câble approprié.

Dans le cas de l'acquisition à partir d'une source numérique, il n'y aura pas de perte du signal vidéo, ce qui n'est pas le cas lors de l'acquisition analogique puisqu'il y a un convertisseur.

En ce qui concerne la connexion numérique, elle est beaucoup plus simple que l'analogique. Le son et l'image circulent sur le même média numérique. On utilise en général un câble DV connecté sur une prise IEEE 1394 (*Firewire*). La connexion numérique est a priori sans perte et donc bien meilleure que la connexion analogique.

Le montage vidéo

Lors du tournage, vous avez sûrement enregistré des plans souvent plus longs que nécessaire avec des passages sans intérêt, certains plans sont en double, etc. Bref, il faut faire un peu de ménage, raccourcir et réorganiser vos séquences, afin de rendre votre film vivant et intéressant pour vos spectateurs.

Vous devez, avant de commencer à monter, avoir une idée claire du résultat final, des passages que vous souhaitez mettre en valeur, des impressions que vous voulez faire ressortir, etc. Le montage est l'étape la plus importante de votre projet, il ne faut donc pas la sous-estimer. Même si ce n'est qu'un film familial, c'est le montage qui va dynamiser, mettre en valeur certains passages et captiver (ou non !) votre audience.

Le montage est l'opération qui consiste à coller les plans les uns après les autres. Il existe plusieurs techniques de montage, parmi lesquelles :

- le montage chronologique : présente l'action dans l'ordre de son déroulement ;
- le montage parallèle : présente des actions éloignées dans le temps ou l'espace ;
- le *flash-back* : retour chronologique sur un événement (déjà vu ou non) ;

- le montage *cut* : fait se succéder les différents plans, sans effets, de façon abrupte ;
- le montage raccord : fait se succéder des plans en marquant une continuité (dans la perspective, dans un objet ou un personnage, dans une action, dans un regard...).

Même s'ils ne sont pas encore très nombreux, les outils libres pour le montage vidéo se développent peu à peu. Les logiciels qui sont aujourd'hui à disposition sont très puissants et permettent de réaliser un vrai travail de professionnel. On peut citer notamment : Cinelerra, Kino, Kdenlive, Jahshaka, etc.

Voici une petite présentation de ces différents outils sous licence GNU/GPL :

Cinelerra

Système d'exploitation : Linux ; dernière version : 1.2.2

Cinelerra est un éditeur audio/vidéo non linéaire, très sophistiqué, conçu par l'équipe de Herroinewarrior. C'est en fait le successeur du logiciel Broadcast2000. Cinelerra rassemble tous les besoins de montage de la vidéo et de l'audio. Il permet de lire, de couper, de coller des séquences vidéo et autres médias audio. Il peut même être utilisé pour retoucher des photos. Il propose également des outils de transition et d'effets spéciaux, une fonction de *dubbing* (doublage) et mixage des pistes sonores. Pour finir, Cinelerra comporte un éditeur capable de créer des effets spéciaux complexes.

C'est donc un outil très puissant mais en revanche, pas facile à prendre en main et donc destiné plutôt à des initiés. Son interface est en effet assez complexe, les fonctionnalités disponibles sont nombreuses (peut-être trop pour les débutants).

Cinelerra comporte de nombreuses fonctions pour du contenu non compressé, du traitement en haute résolution, etc. Les professionnels ont besoin de ces fonctionnalités parce qu'ils ont besoin de retoucher de nombreuses générations de plans avec des modifications de format, c'est ce qui rend Cinelerra très complexe.

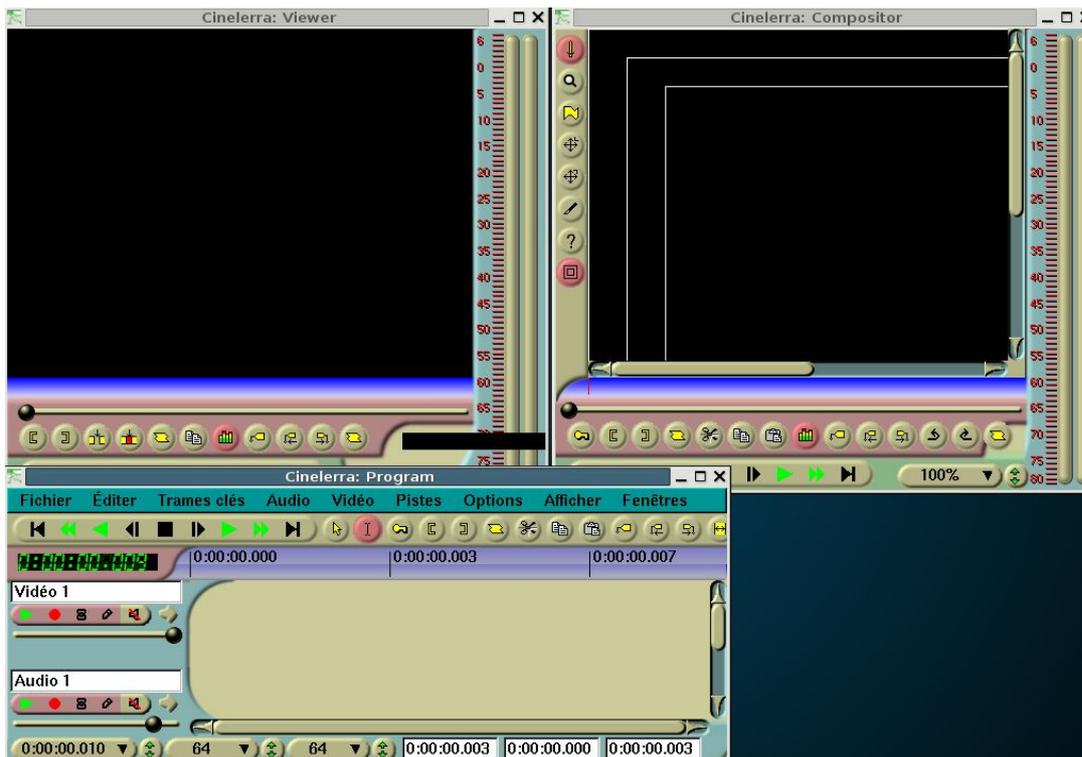

Figure 1 : Interface de Cinelerra

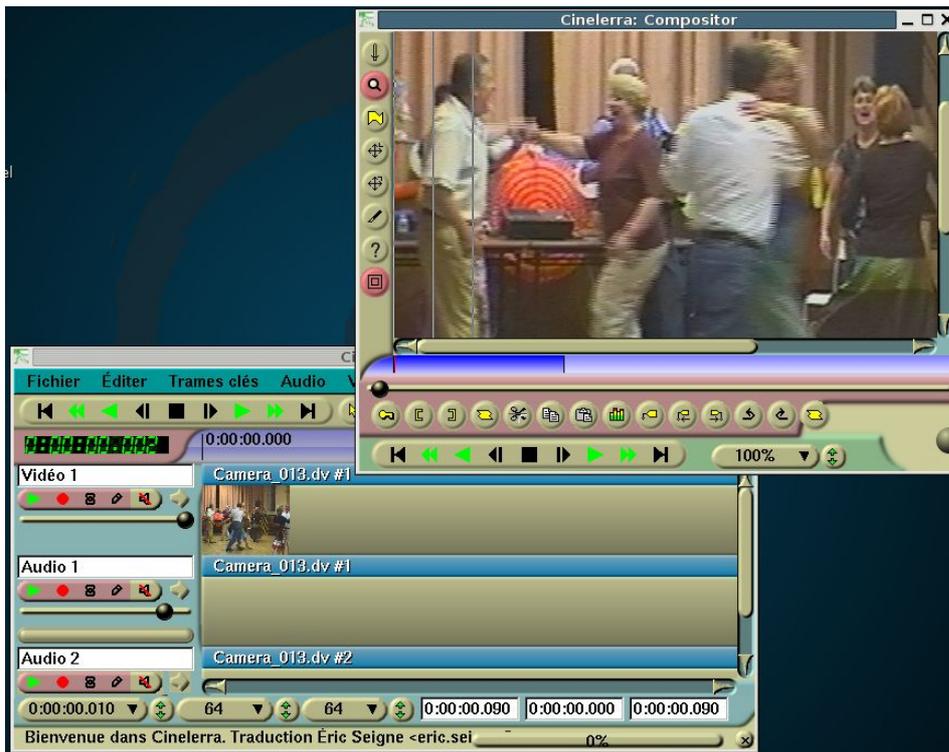

Figure 2 : Fenêtre de montage de Cinelerra

Site officiel Cinelerra : <http://heroinewarrior.com/cinelerra.php3>

Jahshaka

Systèmes d'exploitation : Linux, Mac OS X, MS Windows ; dernière version : 1.9 alpha

Jahshaka est un logiciel très efficace pour le montage d'une séquence vidéo. Il permet d'importer des fichiers image (JPG, PNG, GIF, TIFF) et 3D et d'animer l'ensemble. Jahshaka vous propose également un large éventail d'effets spéciaux ainsi qu'un éditeur de texte en 3D (pour ajouter titres et sous-titres) pour agrémenter votre vidéo. Jahshaka comporte toutes les fonctionnalités propres à un logiciel de montage : édition, effets spéciaux, mixage audio, animations, etc. Il permet d'importer des médias et des projets de nombreuses stations de montage : Avid, Maya, Photoshop, Premiere, After Effects, etc.

Ce logiciel se compose de plusieurs modules : il comporte un puissant module de montage audio et vidéo, un module d'animation 2D et 3D, il propose un large éventail d'effets spéciaux dont le *morphing*, etc.

La version 3.0 de Jahshaka nous promet, quant à elle, un large éventail de possibilités : édition plus rapide et plus flexible, animation sans limite, retouche vidéo, création du son avec outils intégrés, travail dans tous formats et toutes résolutions, etc. Actuellement en version alpha, Jahshaka est en cours de développement. Pas de date de sortie prévue pour le moment pour la version 3.0 présentée par le site officiel.

Site officiel Jahshaka : <http://www.jahshaka.com/>

KDEnlive

Système d'exploitation : Linux ; dernière version : 0.24

Comme son nom l'indique, KDEnlive est un éditeur de vidéo destiné à l'environnement KDE. En fait, KDEnlive n'est autre qu'une interface graphique pour le programme Piave, qui permet d'afficher et de manipuler des fichiers vidéo. Il vous faudra donc penser à installer une version récente de Piave pour utiliser KDEnlive.

L'interface de KDEnlive est relativement intuitive. Elle se compose de trois zones principales : le panneau de gestion du projet, la fenêtre de visualisation et la table de montage vidéo. Le panneau du projet vous propose différentes options nécessaires au montage. La table de montage offre une représentation visuelle du projet : elle affiche l'état de lecture des plans vidéo, leur chevauchement, etc.

Les versions actuelles de KDEnlive ne gèrent pas encore les effets spéciaux et ne permettent pas encore la capture vidéo. Ces fonctionnalités seront implantées dans les futures versions.

Site officiel : <http://kdenlive.sourceforge.net/>

Kino

Système d'exploitation : Linux ; dernière version : 0.7.5

Kino est un logiciel simple d'utilisation, facile à installer et stable. Il permet de capturer les séquences qui se trouvent sur votre caméscope, de monter les séquences très facilement, d'ajouter une bande son simple, puis d'exporter le tout dans les formats courants (y compris DVD).

Kino est un logiciel qui permet de faire de l'acquisition et du montage au format DV, accessible à tous, même aux débutants. Il propose les fonctionnalités principales d'un logiciel de montage (capture,

découpage, transitions, effets, etc.). Son interface est très intuitive et facile à prendre en main. C'est l'outil idéal du « vidéaste du dimanche » qui souhaite monter des films familiaux, des séquences prises lors d'une soirée festive, etc. Si vous souhaitez exploiter au maximum toutes ses fonctionnalités, il vous faudra installer de petits modules supplémentaires ou bibliothèques.

Vous trouverez dans ce numéro, un didacticiel qui vous guidera pas à pas dans la réalisation d'un montage vidéo avec Kino.

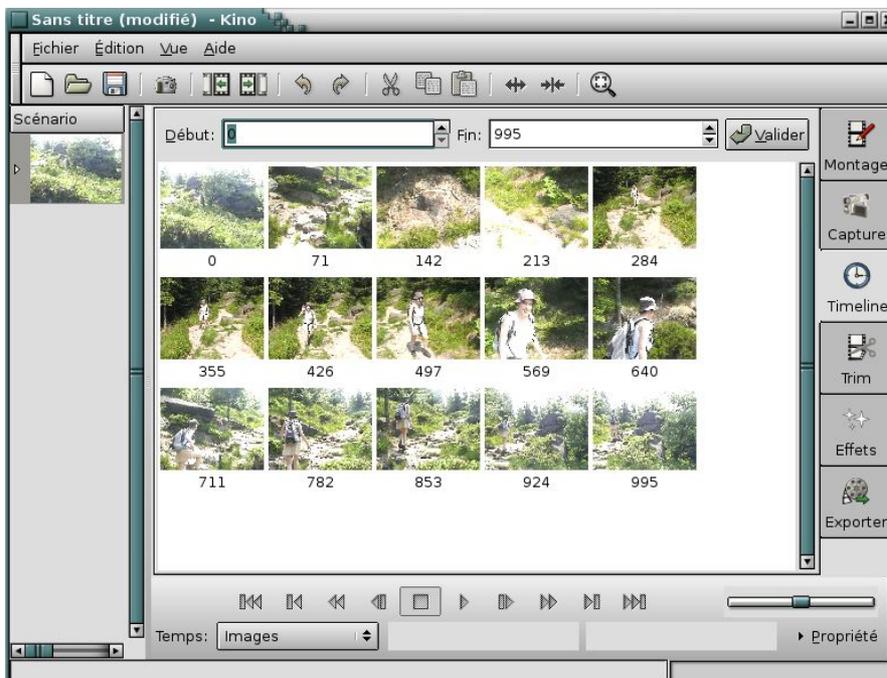

Figure 3 : Module TimeLine de Kino

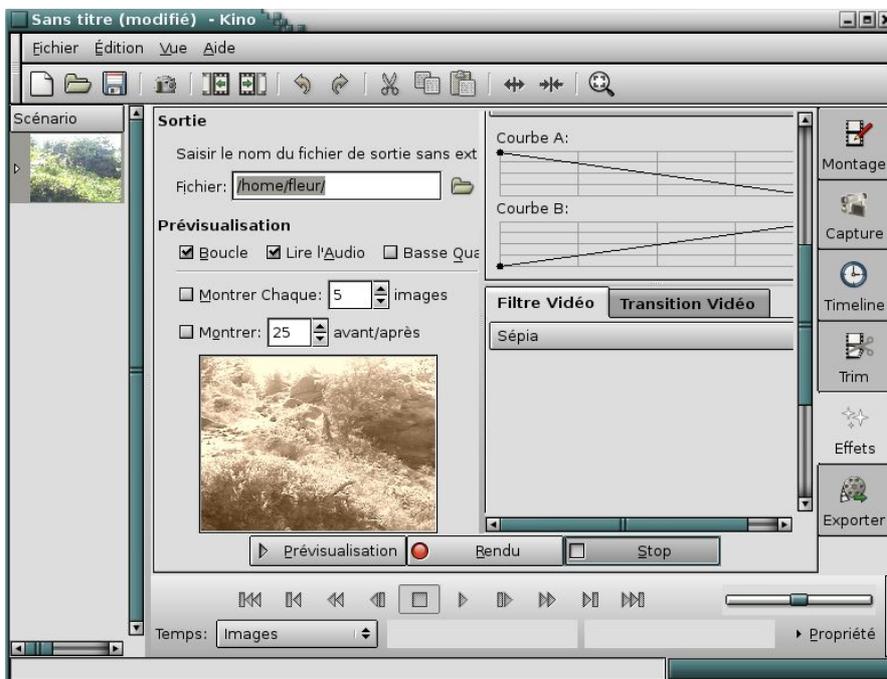

Figure 4 : Module Effets de Kino

Site officiel Kino : <http://kino.schirmacher.de/>

LIVES

Système d'exploitation : Linux, MS Windows ; dernière version : 0.9.5

LiVES est un logiciel de montage vidéo prometteur, relativement simple à prendre en main. L'interface se divise en deux : une partie est consacrée à la visualisation et au montage des vidéos et la partie inférieure décrit les différentes actions réalisées lors du montage en mode texte. Cette interface est de plus, entièrement traduite en français. Ce logiciel repose sur Mplayer et ImageMagick. Il vous faudra donc installer ces deux logiciels avant de pouvoir utiliser LiVES.

LiVES regroupe tous les outils nécessaires au VJ (*Video Jockey*, par analogie avec le terme *Disc Jockey*). Il est en effet principalement destiné au montage de clips vidéo. De nombreuses extensions au logiciel sont disponibles sur le site officiel via l'installation de divers scripts RFX.

Selon les concepteurs du logiciel, LiVES est destiné à l'artiste qui souhaite créer son propre clip vidéo et au VJ désireux de captiver l'attention grâce à des images spectaculaires. On retiendra d'ailleurs la liste conséquente des effets spéciaux proposés par ce logiciel de montage.

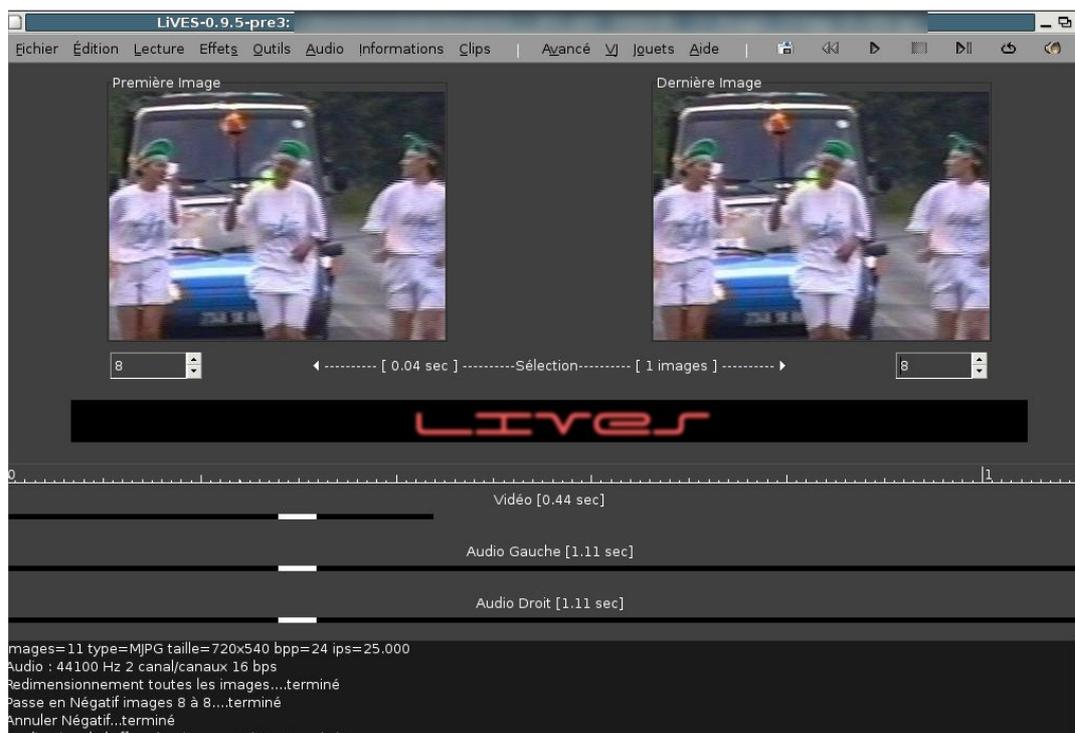

Figure 5 : Visualisation des effets dans LiVES (2 fenêtres de visualisation)

Site officiel : <http://www.xs4all.nl/~salsaman/lives/>

La retouche vidéo

CinePaint

Systèmes d'exploitation : Linux, Mac OS X, MS Windows ; dernière version : 0.19

CinePaint n'est autre que le TheGimp de la vidéo. Ce logiciel est un outil qui vous servira à travailler finement, image par image, sur des séquences vidéo (colorier des dessins animés, figoler des effets

spéciaux, etc.). Même s'il est destiné principalement à un usage professionnel, il est accessible à tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à la vidéo. Pour l'utiliser, il vous faudra enregistrer votre séquence vidéo sous forme d'images individuelles, les importer via CinePaint puis, lorsque vos retouches seront terminées, vous pourrez reconvertir les images en film.

Les utilisateurs de TheGimp ne seront pas du tout dépaysés. L'interface étant très similaire, la prise en main sera rapide.

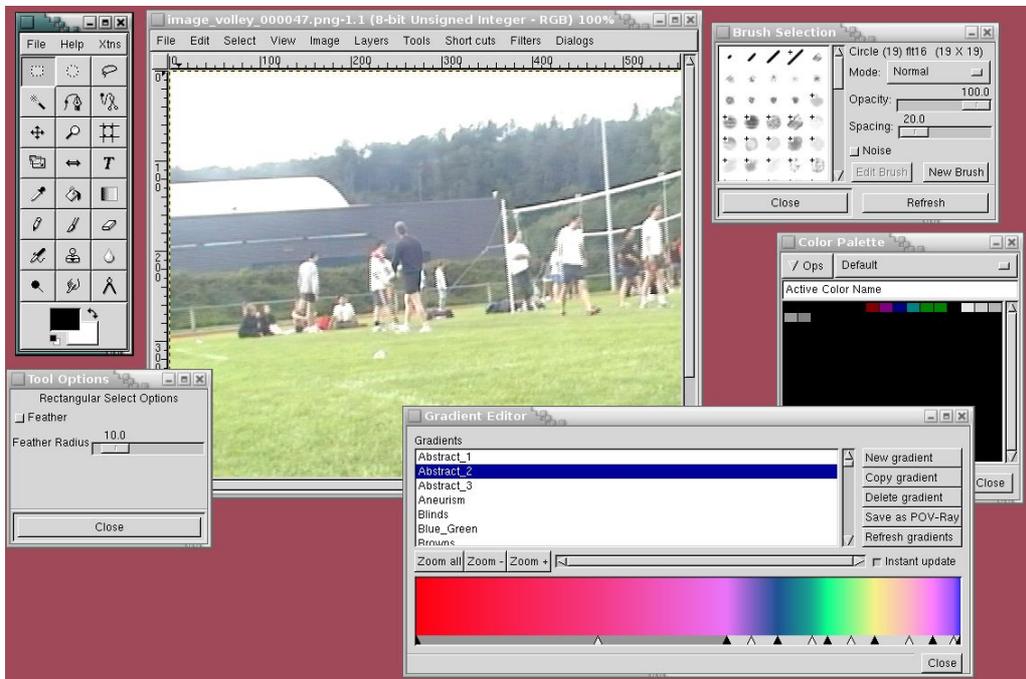

Figure 6 : Les différentes boîtes de dialogue de Cinepaint

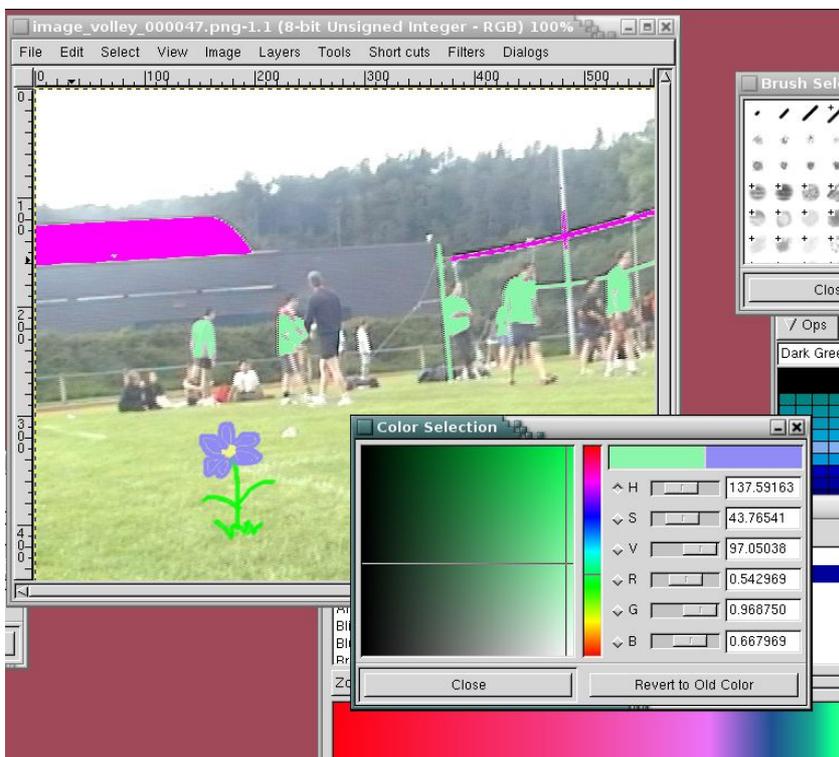

Figure 7 : Ajoutez de la couleur à votre vidéo à l'aide de Cinepaint

Site officiel : <http://cinpaint.sourceforge.net/>

La lecture de vidéo

Totem

Système d'exploitation : Linux ; dernière version : 1.1

Totem est le lecteur multimédia de l'environnement de bureau Gnome. L'interface graphique de Totem est simple et efficace. C'est une interface graphique au programme Xine (bibliothèque permettant la lecture de fichiers multimédias sous Linux) sur lequel il est basé. Totem dispose de toutes les fonctionnalités qu'on s'attend à trouver chez un tel logiciel. Il propose notamment l'affichage plein écran, des fonctions de zoom, plusieurs formats d'affichage (4:3, 16:9, etc.).

Vous aurez la possibilité de créer une liste de lecture, qui comprendra plusieurs fichiers que vous pourrez ensuite lire en boucle ou de façon aléatoire. Totem permet également la lecture des DVD et propose les fonctions appropriées de navigation (accéder au menu du DVD, changer de chapitre, etc.). C'est un lecteur très performant.

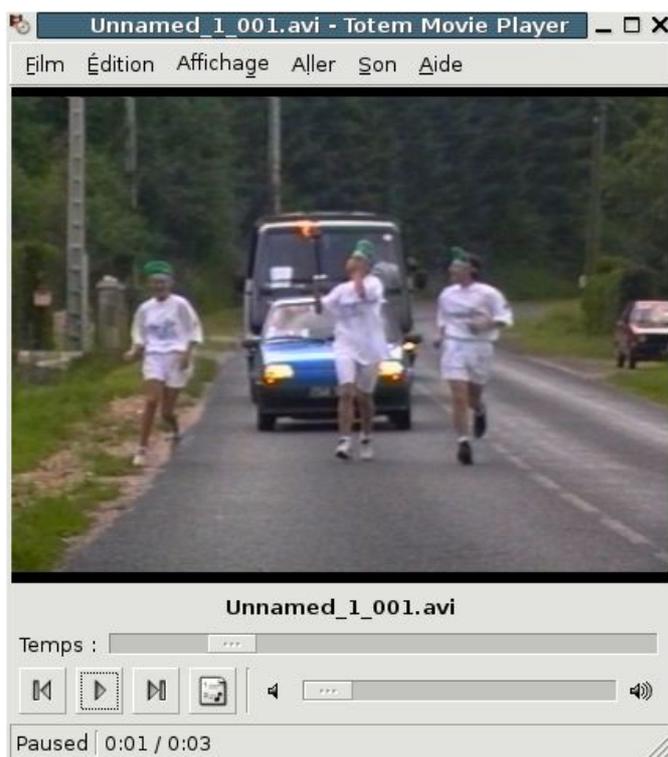

Figure 8 : Fenêtre de visualisation de Totem

Site officiel : <http://www.gnome.org/projects/totem>

Mplayer

Systèmes d'exploitation : Linux, Mac OS X, MS Windows ; dernière version : 1.0

Lecteur vidéo qui peut s'utiliser soit en ligne de commande soit via une interface graphique, gmpayer (après avoir téléchargé votre *skin* préféré parmi une liste plutôt conséquente !). L'encodeur utilisé se nomme mencoder (*Mplayer's Movie Encoder*).

MPlayer est tellement complet qu'il fait matière de référence pour la vidéo sous GNU/Linux. Très performant, ce logiciel est capable de lire la plupart des formats, gérés par divers codecs. Vous pourrez regarder vos VCD, SVCD, DVD, DivX, etc. L'atout principal de Mplayer est en effet la grande variété de pilotes de sortie audio et vidéo qu'il est capable de gérer. Mplayer gère également 11 formats de sous-titres.

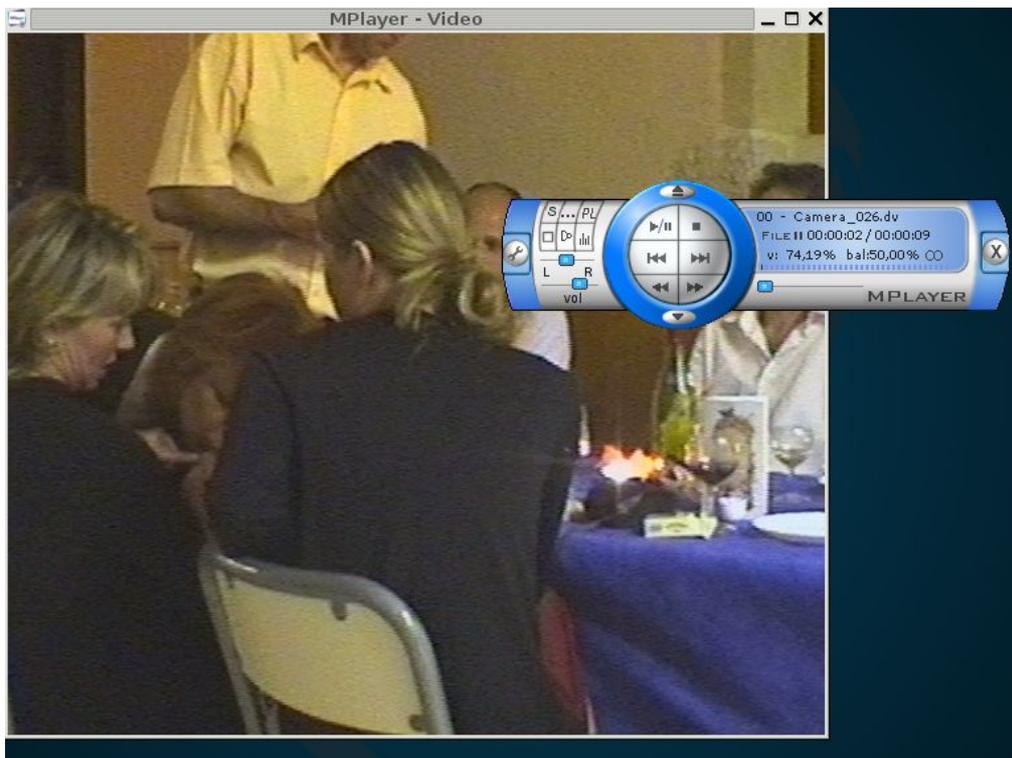

Figure 9 : Fenêtre de visualisation de MPlayer et fonctions de lecture

Site officiel : <http://www.mplayerhq.hu/>

Kaffeine Player

Systèmes d'exploitation : Linux ; dernière version : 0.6

Kaffeine, destiné à l'environnement KDE, est programmé à partir de la bibliothèque **Qt**. Il possède une interface graphique agréable et est compatible avec pratiquement toutes les fonctionnalités du programme Xine. Cette interface est divisée en 3 onglets : une fenêtre de visualisation, une liste de lecture, une fenêtre comprenant les fonctions de démarrage. La liste de lecture vous permet de préparer à l'avance tous les fichiers que vous souhaitez visionner.

Ce logiciel permet de lire VCD et DVD, CD audio, fichiers, dossiers, etc. Il propose évidemment, comme la plupart des lecteurs vidéo, l'affichage plein écran. Il est particulièrement appréciable en ce qui concerne la visualisation de DVD et les options de sous-titrage.

Figure 10 : Fonctions de démarrage de Kaffeine

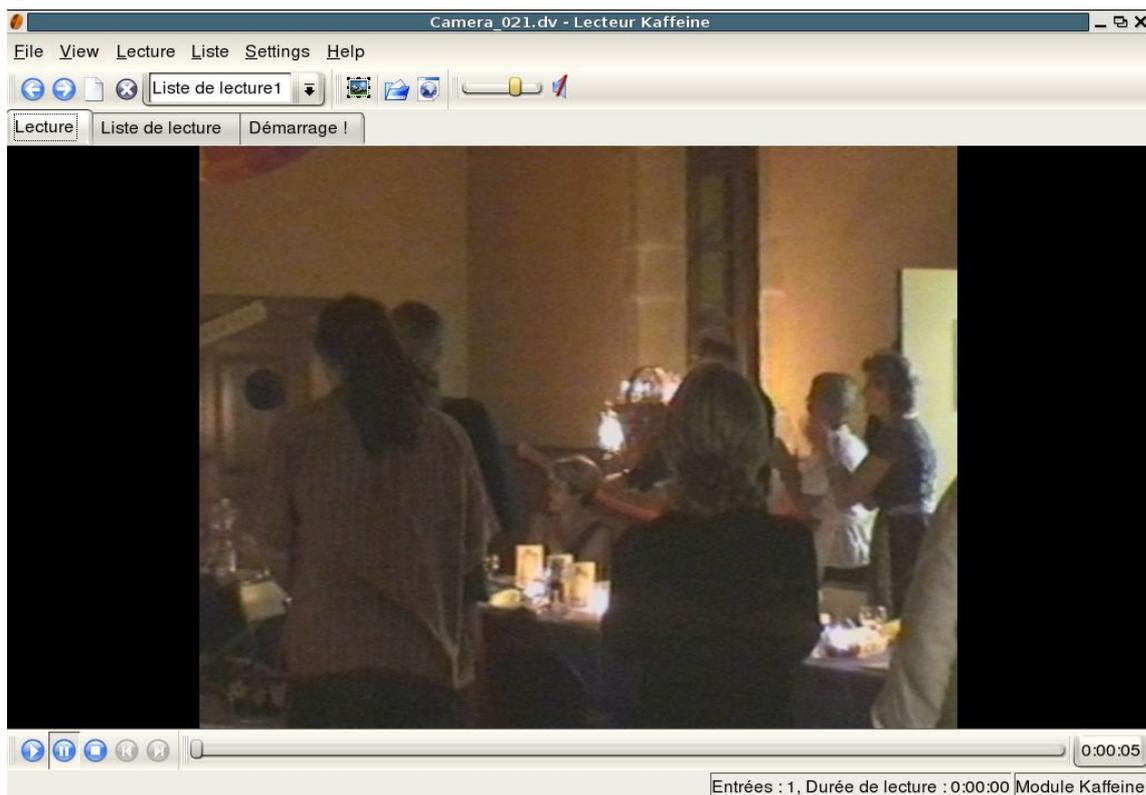

Figure 11 : Lecture d'une vidéo avec Kaffeine

Site officiel : <http://kaffeine.sourceforge.net/>

Ces quelques exemples vous aideront certainement à faire votre choix (si ce n'est déjà fait). Le plus simple est de tester plusieurs outils jusqu'à trouver celui qui correspond le mieux à vos attentes. En effet, chacun possède des qualités et des défauts qu'un autre outil ne possède pas et vice versa.

Les fonctionnalités, les atouts et les bugs éventuels de chaque outil présenté ici sont décrits plus en détail sur leur site officiel respectif. Les versions annoncées comme les plus récentes l'étaient au moment de la rédaction de cet article (mi-juin 2005). Rendez-vous sur les sites des différents logiciels pour vous assurer de télécharger la version la plus récente.