

Atelier de sous-titrage

Le sous-titrage : création artistique

Dès 1927 avec l'apparition du cinéma parlant, s'est posée la question de la diffusion et de la réception par les spectateurs des œuvres cinématographique en VO.

Alors que la France célèbre davantage le respect de l'intégrité des œuvres et favorise le sous-titrage, des pays comme l'Espagne et l'Italie privilégient le doublage dont ils ont acquis aujourd'hui une grande maîtrise.

Ces choix se sont opérés selon les contextes politiques et culturels des pays. Dans l'Italie fasciste, une loi de 1930 interdisant toute scène dialoguée ou parlée en langue étrangère rendait de fait impossible la projection de films sous-titrés. Les problèmes d'analphabétisme renforçaient aussi la nécessité de doubler les œuvres étrangères.

Mais que l'on opte pour le doublage ou le sous-titrage, dans les deux cas il s'agit d'adapter l'œuvre originale. Récemment, le terme de « transadaptation » a été proposé, de manière à mieux rendre l'idée de passage d'une langue à une autre et d'un mode d'expression à un autre.

Dans le cas du doublage, l'adaptateur s'appuie sur des indications telles que les respirations, les rires et réactions des comédiens et sur des signes de détections comme les consonnes labiales, semi-labiales ou fricatives et les voyelles arrondies ou ouvertes. Dès lors l'adaptateur devra dépasser l'étape de la traduction stricte des dialogues pour les rendre naturels, en choisissant des mots forts sur les "appuis" des comédiens, et les synchroniser avec le mouvement des lèvres.

Dans le cas du sous-titrage, la prise en compte de fortes contraintes spatiotemporelles pour passer de la langue orale à la langue écrite dont les modes d'expression diffèrent largement, demande au sous-titreur de faire preuve d'une grande créativité linguistique pour restituer dans une reformulation concise la nature profonde des dialogues.

Pour Valerio Magrelli, poète et enseignant italien, le travail de sous-titrage relève de la poésie dans la mesure où il est soumis aux mêmes contraintes rythmiques et formelles.

Cette proposition d'atelier de sous-titrage s'inscrit donc dans une démarche de création artistique et littéraire autour d'une œuvre cinématographique. Le film d'Olivier Peyon *A tes amours*, déjà présenté dans le cadre d'un dispositif d'éducation à l'image, ne manquera pas de toucher la sensibilité des élèves.

Sommaire

1	Présentation de l'atelier sous-titrage.....	1
1.1	Les objectifs.....	1
1.2	Public ciblé.....	1
1.3	Matériel requis.....	1
2	Les règles du sous-titrage.....	2
3	Le film : <i>A tes amours</i> d'Olivier Peyon.....	2
4	Subtitle Workshop – manuel simplifié.....	3
4.1	Installer subtitleworkshop251.....	3
4.2	Charger un fichier de sous-titres.....	3
4.3	Ajouter des sous-titres.....	4
4.4	Supprimer des sous-titres.....	4
4.5	Editer manuellement un sous-titre.....	4
4.6	Style et couleur des textes.....	4
4.7	Charger un fichier vidéo.....	4
4.8	Créer et sauvegarder un nouveau fichier.....	4
5	Commencer.....	5

1 Présentation de l'atelier sous-titrage

1.1 Les objectifs

Découvrir et comprendre les contraintes et les enjeux du sous-titrage.

En travaillant avec un logiciel de sous-titrage, les élèves prendront conscience de la nature de ce travail et de sa rigueur.

Ils devront prendre en compte les contraintes de lisibilité et de temps que la lecture impose au spectateur.

Cet exercice de réécriture fera appel à leur esprit de synthèse et leur demandera des recherches de vocabulaire et d'expressions idiomatiques pour exprimer au plus juste dans une langue écrite l'essentiel des dialogues avec un nombre limité de mots.

Ils s'appuieront sur les informations données par les images et la bande son, et ils veilleront à respecter l'enchaînement des séquences et des plans définis par le montage du film.

1.2 Public ciblé

Cet atelier s'adresse à tous les publics et tous les enseignants qui le souhaitent. Le sous-titrage pourra être fait en langue française, avec comme objectif de rendre le film accessible à des malentendants ou à des correspondants étrangers. Il pourra aussi être réalisé dans n'importe quelle langue vivante étrangère, soit à partir d'un premier sous-titrage français, soit en traduction/adaptation directe à partir des dialogues du film. Il pourra faire l'objet d'un travail interdisciplinaire.

1.3 Matériel requis

Un poste informatique de type PC avec environnement Windows. Subtitle workshop requiert DirectX 8 pour le visionnage de la vidéo. Le poste informatique pourra être relié à un projecteur vidéo pour le travail en groupe. L'atelier pourra aussi se dérouler en sous-groupes autour de plusieurs postes informatiques. Le logiciel devra alors être installé sur chaque poste.

2 Les règles du sous-titrage

Voici quelques repères techniques de sources diverses que vous pourrez donner comme consignes aux élèves et qu'ils pourront peut-être adapter si nécessaire.

Quand un film est sous-titré, peu importe la longueur du texte du dialogue original, sa traduction doit respecter les règles suivantes, basées sur le principe que la lecture d'un sous-titre prend au maximum 3 secondes, qu'il y a quatre images entre deux sous-titres et qu'il ne faut pas que l'attention du spectateur se fasse au détriment des images :

- Un sous-titre doit être lisible, écrit dans une couleur claire (à l'origine blanc, aujourd'hui couramment en jaune)
- Un sous-titre ne doit pas avoir plus de deux lignes
- La ligne supérieure est toujours plus courte que la seconde
- Le sous-titre de film doit être centré (pas forcément pour la vidéo, les DVD ou la télévision)
- Une ligne ne doit pas excéder 37 signes
- Les dialogues sont indiqués par des tirets en début de ligne et alignés à gauche (pratique qui semble être de plus en plus abandonnée).

On comprendra qu'à ce régime, le spectateur ne bénéficiera que rarement de toutes les nuances du vocabulaire d'une langue. En revanche, il se laissera aller à sa musique.

Marion Urban dans http://www.rfi.fr/lffr/articles/079/article_963.asp

La traduction sous-titrée obéit à plusieurs contraintes tenant à la lisibilité et à la compréhension supposées chez le spectateur. Elle est déterminée par la rapidité de l'énonciation du dialogue auquel elle correspond et par le découpage visuel du support. Les deux coordonnées du sous-titre sont :

- le temps nécessaire à la lecture (temps de lecture), estimé très approximativement à 15 caractères par seconde ou, encore plus grossièrement, à une ligne pour deux secondes, une ligne et demie pour trois secondes, etc.
- le nombre maximal de lettres et espaces qui peuvent s'inscrire sur l'écran (justification, comme en typographie) : aujourd'hui, deux lignes de 40 signes chacune pour la pellicule 35 mm et le DVD, 36 pour les chaînes de télévision, 32 pour le télétexte.

<http://fr.wikipedia.org/wiki/Sous-titrage>

3 Le film : *A tes amours* d'Olivier Peyon

Synopsis

Un adolescent parle de ses affaires de cœur avec sa sœur aînée. Elle lui prodigue des conseils. Mais l'élève a-t-il réellement besoin des leçons du maître ?

Fiche technique

2001 - France - Comédie - 7 mn – super 16 - couleur
Auteurs & scénaristes : Cyril Brody et Olivier Peyon
avec : Guillaume Barbot et Jocelyne Desverchère

Biographie d'Olivier Peyon

Né en 1969 dans la région parisienne, Olivier Peyon a grandi à Nantes où après une licence d'économie, il décide de revenir à Paris pour travailler comme assistant de production sur les films d'Idrissa Ouedraogo et d'entamer des études de cinéma.

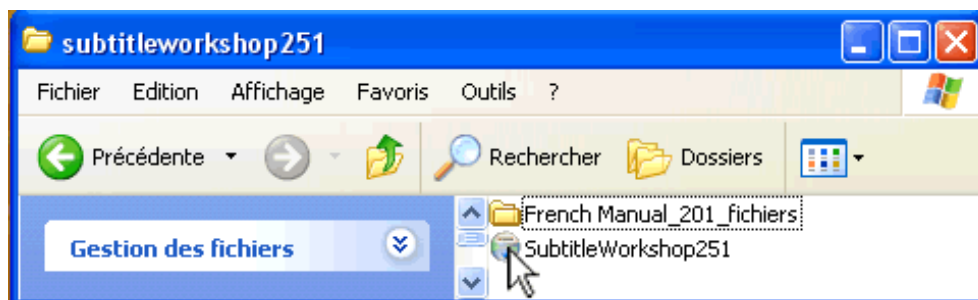
Après un passage par le Centre National de la Cinématographie, il réalise 5 courts métrages dont Promis, *Juré* (1996) primé à Rennes, *Jingle Bells* (1997) sélectionné à la 54ème Mostra de Venise et primé à Brest, Sarlat, Brest et Rennes, *Claquage après Etirements* (2000) et *A tes amours* (2001) primé à New York, Gardanne, Luchon, La Ciotat ; ces deux derniers films étant nominés aux Lutins du court métrage.

Les Petites vacances (2006) est son premier long métrage. Il a été lauréat des Trophées du premier scénario CNC en 2003, a reçu le prix Gan du meilleur scénario au Festival des Scénaristes de La Ciotat et a été retenu pour les lectures de scénario du festival Premiers Plans à Angers en 2004, festival où le film sera projeté en avant-première en 2007 lors d'un hommage aux cinquante ans de carrière de Bernadette Lafont.

4 Subtitle Workshop – manuel simplifié

4.1 Installer subtitleworkshop251

Ouvrez le dossier **subtitleworkshop251** puis double cliquez sur l'icône d'installation

Le programme vous propose une installation en anglais. Suivez les procédures d'installation par défaut. A l'ouverture du programme, allez dans **Settings/Language** et choisissez une langue pour l'interface.

4.2 Charger un fichier de sous-titres

Pour charger un fichier de sous-titres, cliquez sur "**Fichier/Charger un sous-titre...**" ou pressez **[Ctrl]+[O]**. Sélectionnez le fichier **A TES AMOURS.srt** contenu dans le dossier Sous-titrage situé là où vous l'avez copié sur votre disque dur. En se chargeant, la vidéo dont le titre est identique s'ouvrira automatiquement dans la fenêtre de visionnage. Si ce n'est pas le cas, par exemple parce que vous avez choisi de laisser la vidéo sur le disque et de la lire à partir de cet emplacement, ouvrez la manuellement (voir **4.7 Charger un fichier vidéo**).

La fenêtre présente un certain nombre d'informations et de paramètres par défaut :

Modes : Temps – avec ce mode il vous sera plus facile de positionner les points de début et de fin des sous-titres grâce au défilement du time-code à droite sous la visionneuse. La deuxième ligne de time-code indique la durée totale du film.

Entrée FPS (Frame Per Second / Images par seconde) – FPS du film pour lequel le sous-titre est conçu.

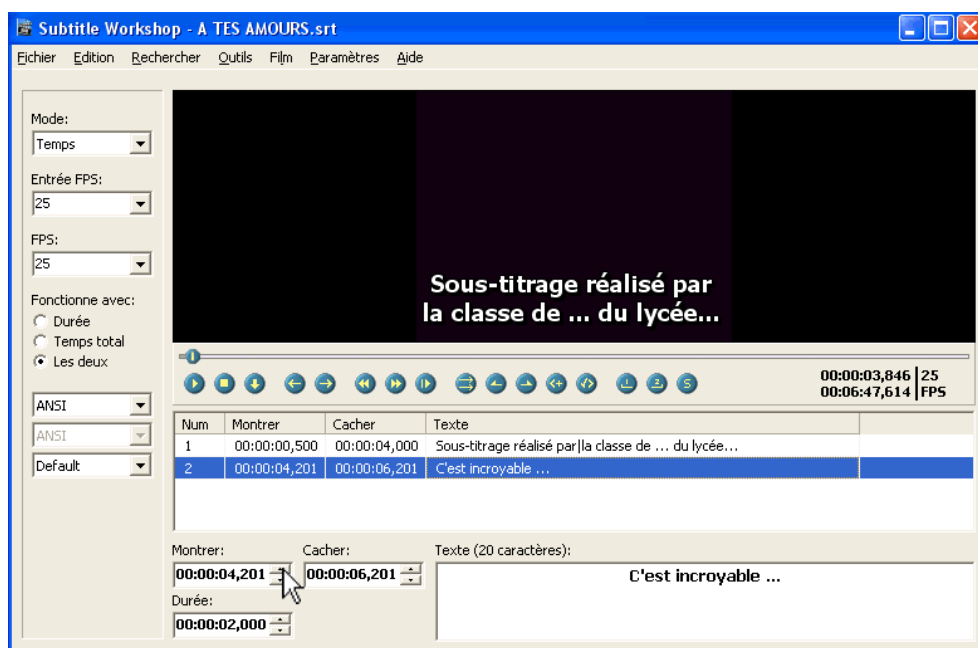
FPS – FPS du film pour lequel vous voulez ajuster le sous-titre, 25 images par secondes.

Montrer – le point de début du sous-titre sélectionné

Cacher – le point de fin du sous-titre sélectionné

Durée – le temps d'affichage du sous-titre sélectionné

Texte – la zone de saisie du sous-titre avec entre () le nombre de caractères.

4.3 Ajouter des sous-titres

Cliquez sur le dernier sous-titre et tapez **Insert** ou cliquez "**Edition/Ajouter un sous-titre**". Le sous-titre sera toujours ajouté juste après l'article en surbrillance. La durée par défaut du sous-titre est une seconde, et son moment d'affichage sera toujours le moment d'extinction du sous-titre précédent + une milliseconde. Pour que le temps entre chaque sous-titre soit d'au moins 4 images, comme précisé dans les règles du sous-titrage, cliquez deux fois sur le bouton d'augmentation du temps Montrer : (voir figure ci-dessus).

Si vous voulez insérer un sous-titre avant le sous-titre sélectionné, cliquez "**Edition/Ajouter avant**" ou pressez **[Shift]+[Insert]**.

4.4 Supprimer des sous-titres

Sélectionnez tous les sous-titres que vous voulez supprimer en maintenant la touche Ctrl enfoncée et en cliquant les sous-titres puis pressez la touche **Suppr** ou "**Edition/Supprimer la sélection**".

4.5 Editer manuellement un sous-titre

Chaque sous-titre est composé de trois parties :

1. Le **temps initial** - le moment où le sous-titre est affiché.
2. Le **moment de fin** - le moment auquel le sous-titre disparaît.
3. Le **texte** - le sous-titre lui-même.

Subtitle Workshop vous permet d'éditer n'importe lequel de ces trois champs.

Pour éditer le temps initial, cliquez le champ "**Montrer**" réglez le temps (ou le n° d'image) que vous souhaitez et cliquez **[Enter]**.

Pour éditer le temps final, cliquez le champ "**Cacher**" (caché), entrez le temps (ou le n° d'image) que vous souhaitez et cliquez **[Enter]**. Notez que vous pouvez aussi éditer le temps final d'un sous-titre en changeant la valeur "**Durée**".

De plus, vous pouvez éditer une quelconque de ces valeurs de temps en utilisant les boutons Up-Down sur le coté droit de chaque boîte de texte.

Pour éditer le texte, cliquez la boîte "Texte :." et écrivez le texte désiré. Dans la liste des sous-titres, le caractère "|" (barre) représente une nouvelle ligne.

4.6 Style et couleur des textes

D'abord, vous devez savoir que Subtitle Workshop supporte **uniquement** les styles pour **l'ensemble des sous-titres**. Vous pouvez définir les style dans "**Paramètres/Paramètres**" ou **[Alt]+[S]** puis **Sous-titres**. Ainsi, si vous voulez vraiment appliquer une police de caractères sur une partie du sous-titre, vous devrez utiliser un bloc-notes. Comme il supporte uniquement des styles pour le sous-titre entier, il est nécessaire d'ouvrir les styles, car leur fermeture sera inutile. Les styles supportés sont :

- **** pour **gras**
- **<i>** pour *italique*
- **<u>** pour souligné
- **<c:#RRGGBB>** pour couleur, le format de la couleur est le format HTML

Pour ajouter ces styles, écrivez les et vous pouvez cliquez-droit la liste des sous-titres et un menu apparaîtra, vous pouvez utiliser ce menu pour modifier l'ensemble des styles des sous-titres sélectionnés. Notez que plusieurs styles peuvent être utilisés dans le même sous-titre (s'il y a, bien sur, différents styles), il peut y avoir n'importe lesquels des 4 styles supportés en même temps.

Attention: Notez que tous les formats de sous-titre supportent les styles, mais pas les styles de couleur. Si vous enregistrez ces styles de couleur dans un format qui ne les supporte pas, les styles seront perdus.

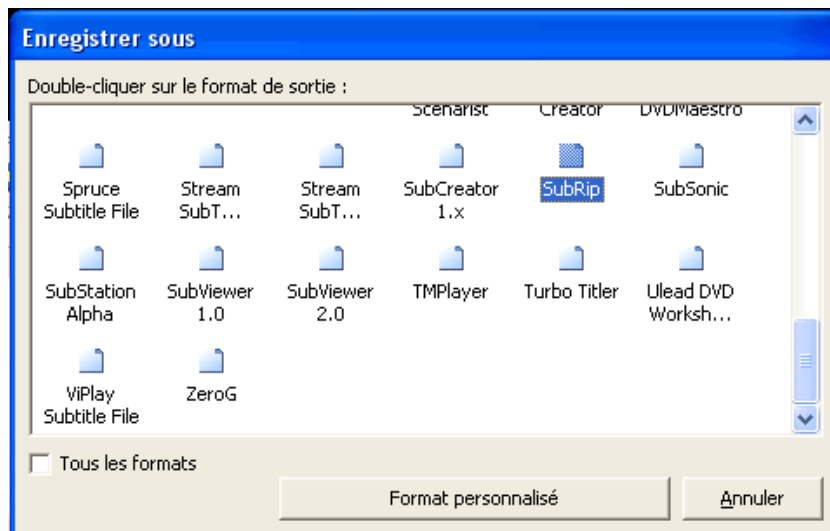
4.7 Charger un fichier vidéo

Pour charger un fichier vidéo, cliquez le menu "**film/Ouvrir**" ou pressez les touches **[Ctrl]+[P]**. Recherchez l'emplacement de la vidéo.

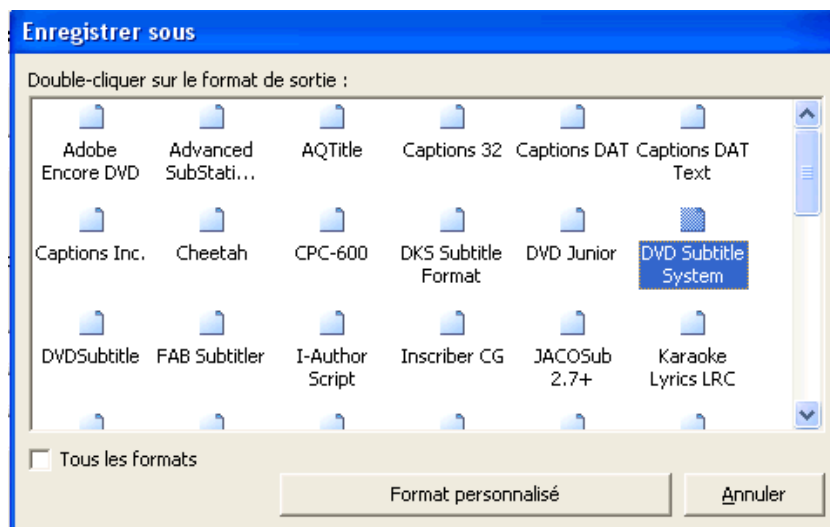
4.8 Créer et sauvegarder un nouveau fichier

En utilisant Subtitle Workshop vous pouvez facilement créer de nouveaux fichiers en partant de rien, et les enregistrer en n'importe quel format. Pour cela, cliquez le menu "**Ficher/Nouveau sous-titre...**" ou pressez les touches **[Ctrl]+[N]**. Quand c'est fait, vous pouvez commencer à ajouter des sous-titres, et sauvegarder le fichier en cliquant "**Ficher/Enregistrer**" ou **[Ctrl]+[S]**.

Pour un premier enregistrement, choisir dans la liste de la fenêtre **"Enregistrer sous"** le format **SubRip (*.srt)**. Ce format est bien reconnu notamment par le lecteur multimédia gratuit **VLC**.

Si vous souhaitez imprimer votre liste de sous-titres, enregistrez-la dans un format texte. Faites **"Fichier/Enregistrer sous..."** ou **[Shift]+[Ctrl]+[S]**. Choisissez alors dans la liste qui apparaît dans la fenêtre Enregistrer sous le format **DVD Subtitle system (*.txt)**

Vous obtiendrez la liste de vos sous-titres présentés de la façon suivante :

```
00:00:00:50 00:00:04:00 Sous-titrage réalisé par//la classe de ... du lycée...
00:00:04:20 00:00:06:20 C'est incroyable ...
```

5 Commencer

Vous êtes prêt à commencer le sous-titrage.

Saisissez le nom de la classe et celui de votre établissement.

Le deuxième sous-titre est positionné au début du dialogue. A vous de continuer.

Pour tester votre travail vous pouvez installer le lecteur multimédia VLC contenu dans le cd.