

© FLCE - Nantes Université

**Livrables du projet
Erasmus+ EUniverciné
(2022-2024)**

LIVRABLE PÉDAGOGIQUE N°1

TRADUCTOLOGIE ET SOUS-TITRAGE DE FILMS

Bon à savoir :

Les ressources pédagogiques associées à ce livrable sont identifiées par un texte orange et l'icône

La liste des ressources est accessible dans la 5e partie de ce livrable, ainsi que sur le site

EUniverciné

Sommaire

- 1 Introduction
- 2 Traductologie : sous-titrage cinématographique
- 3 Sous-titrage d'un film : normes et principes
- 4 Les ateliers EUniverciné
- 5 Ressources pédagogiques
- 6 Bibliographie

Livrable co-construit par Anna Giaufret et Elisa Bricco (Université de Gênes), Elisabeth Kargl (Nantes Université), Sabine Schrader (Université d'Innsbruck), Stefano Adamo (Université de Banja Luka), les étudiant.e.s du projet EUniverciné, et coordonné par Gloria Paganini et Lucile Paugam (Nantes Université)

Cofinancé par
l'Union européenne

Le projet Erasmus+ EUniverciné est financé avec le soutien de l'Union Européenne dans le cadre du programme Erasmus + 2021-2027.

"Les points de vue et avis exprimés n'engagent que leur(s) auteur(s) et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne ou de l'Agence exécutive européenne pour l'éducation et la culture (EACEA). Ni l'Union européenne ni l'EACEA ne sauraient en être tenues pour responsables."

1. Introduction

Créé en septembre 2022, le projet Erasmus+ de coopération **EUniverciné** repose sur une relation étroite entre **cinéma européen, multilinguisme et interculturalité**. Il s'appuie sur une collaboration durable et solide entre **six universités**, et leurs réseaux culturels et socio-économiques, réunis en consortium : Nantes Université (coordinatrice du projet), Université La Sapienza de Rome, Université de Gênes, Université pour étrangers de Pérouse, Université d'Innsbruck et Université de Banja Luka.

Le projet vise le développement et l'expérimentation d'un **programme de formation** hybride et innovant ouvert à des **étudiants européens de niveau Master**. Il s'articule autour du concept de **jury international de festival de cinéma européen**, et s'organise en lien avec le cycle de festivals de cinéma européen **Univerciné** qui se déroule chaque année au Cinéma Katorza de Nantes.

La formation propose un **accès à la cinématographie européenne contemporaine**, une **initiation à la pratique du sous-titrage de films**, la **sensibilisation à la recherche** à travers l'étude d'une création cinématographique, en **collaboration avec les professionnels du secteur audiovisuel et les spécialistes de différentes aires culturelles européennes**.

Le consortium EUniverciné a élaboré et mis en œuvre trois modules de formation de niveau Master, dont le **module *Traductologie et sous-titrage de films***. Ce module a pour objectif d'introduire à la théorie de la traduction audiovisuelle (analyse métalinguistique, phénomènes de variation linguistique et socio-linguistique, normes d'adaptation audiovisuelle des éléments discursifs). Le module conduit à l'acquisition des techniques du sous-titrage cinématographique à travers la pratique du logiciel *Subtitle Edit*.

La partie 4 de ce livrable illustre, par des exemples transférables à d'autres contextes, la mise en œuvre des ateliers de sous-titrage dans le cadre de l'expérimentation EUniverciné (2022-2024).

2. Traductologie : sous-titrage cinématographique

Par Anna Giaufret, Elisa Bricco et
Elisabeth Kargl

Éléments de définition

La **traduction audiovisuelle** regroupe le doublage, le sous-titrage, le sur-titrage, la traduction bande-son les sous-titres SME, ainsi que l'audiodescription pour personnes malvoyantes et non-voyantes, pas toujours en langue étrangère.

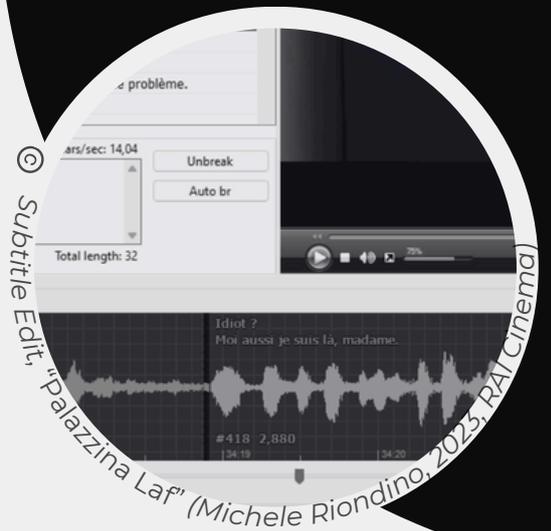
Le **sous-titrage** est défini (Díaz Cintas in Lavaur, Şerban 2008 : 27-28) comme une « pratique de traduction qui consiste à présenter, en général sur la partie inférieure de l'écran, mais pas toujours [...] un texte écrit qui s'attache à restituer :

- Le **dialogue original des locuteurs**, qu'ils soient ou non à l'écran
- Les **éléments discursifs qui apparaissent à l'image** (les lettres, les insertions, les graffiti, les pancartes, les écrans d'ordinateurs et tout ce qui est du même ordre)
- D'autres **éléments discursifs qui font partie de la bande son**, comme les chansons, les voix émanant de postes de télévision, de radios ou d'ordinateurs, etc. »

Nous nous intéressons ici au **sous-titrage interlinguistique**, c'est-à-dire au sous-titrage (**ST**) permettant à un public qui ne connaît pas la langue de la version originale (**VO**) du document ou produit audiovisuel d'accéder à la compréhension de son contenu verbal et textuel.

Les **trois éléments majeurs dans le transfert linguistique audiovisuel** sont les suivants :

- La relation images/sons/paroles dans un texte multimodal ;
- La relation entre langues ;
- La relation code oral/code écrit.

Gambier (2003) préfère parler de “**transadaptation**” car la traduction est centrée sur le contexte et sur le public dans une situation de réception immédiate et éphémère (contraintes spatio-temporelles très fortes).

Selon l'**Association des traducteurs/adaptateurs de l'audiovisuel (ATAA)** :

- “**Le but du sous-titrage est de préserver l’immersion du spectateur** et de lui permettre d’explorer l’image et le récit par lui-même. Il ne s’agit surtout pas de le guider, mais au contraire de lui faire confiance. Les sous-titres doivent donc être le moins visibles possible et non se rappeler constamment au spectateur.”
- L’objectif du sous-titrage est la **lisibilité et la compréhension quasi immédiate** par le **passage d’un médium oral vers un médium écrit**. “Résultat d’un travail d’écriture original, l’adaptation audiovisuelle s’apparente à la traduction littéraire, et non à la traduction technique”. Ainsi, “la traduction consiste à transposer un texte d’une langue vers une autre. **Elle ne consiste pas à traduire des mots, mais du sens.**” La fonction n’est pas de respecter la syntaxe et la littéralité du script, mais de fournir une information pertinente et lisible. Il ne faut pas oublier la dimension de la **traduction intersémiotique** : l’image et le son font également sens.

Le sous-titrage : Valeurs économiques, médiatiques, culturelles, éducatives (ATAA)

L’adaptation audiovisuelle est indispensable sur le plan économique. Elle constitue l’unique moyen d’exploiter une œuvre hors de son espace linguistique d’origine. Sans la perspective de ventes internationales, bon nombre d’œuvres (notamment les coproductions européennes) n’entreraient même pas en production. Le **volet MEDIA du programme “Europe créative”** constitue une aide au financement des œuvres européennes.

Grâce aux adaptations, des films et séries du monde entier acquièrent une **valeur médiatique**, “ils peuvent être présentés par les festivals, programmés par les cinémas, diffusés par les chaînes de télévision et les plateformes de streaming, ou encore vendus en DVD multilingues”.

Sans une adaptation de qualité, une œuvre peut être diffusée, mais elle risque de ne pas être **appréciée à sa juste valeur**. Seule une adaptation de qualité permet de ne pas trahir l’original.

Elle présente une réelle **valeur éducative** : “la qualité des adaptations que regarde le jeune public a un effet direct sur son niveau de langue, la richesse

de son vocabulaire et ses compétences en matière de lecture, tant au niveau de sa langue maternelle que des langues étrangères”. La question de **l'apprentissage des langues par le sous-titrage** à la télévision a d'ailleurs pu être étudiée.

Compétences (ATAA)

Le traducteur a un véritable **statut d'auteur**. Une **excellente connaissance de la langue source et des cultures** se rapporte au sous-titrage.

L'auteur doit être à même de saisir toutes les **subtilités de la langue** qu'il traduit, mais aussi de comprendre **expressions régionales, argots et accents**. Il doit connaître **l'histoire, la culture et la vie quotidienne** du pays d'origine de l'œuvre afin, par exemple, de décoder l'**humour** ou de contextualiser les **références culturelles** et les **niveaux de langue**.

L'auteur doit également avoir une **maîtrise parfaite de la langue cible**.

Enfin, les **qualités créatives** de l'auteur sont aussi cruciales que ses compétences linguistiques.

Sous-titrage - Notions à retenir

ADAPTATION AUDIOVISUELLE

TRANSFERT LINGUISTIQUE

VALEURS ÉCONOMIQUES, MÉDIATIQUES, CULTURELLES,
ÉDUCATIVES

STATUT D'AUTEUR

QUALITÉS CRÉATIVES

MAÎTRISE DES LANGUES TRADUITES

POUR ALLER PLUS LOIN : LE **FANSUBBING** ET “L'UBERISATION” DU MÉTIER

[Sous-titrage, l'envers du décor des séries](#) - Le courrier de l'UNESCO

[Le sous-titrage français de ROMA : Ou comment abîmer un chef-d'œuvre, par Netflix](#) - ATAA

[Disastrous subtitles on streaming platforms: who's to blame ?](#) - ATAA

3. Sous-titrage d'un film : normes et principes

Par Elisabeth Kargl

Selon l'**Association des traducteurs/adaptateurs de l'audiovisuel (ATAA)**, un sous-titrage professionnel se réalise en trois temps : le **repérage**, la **traduction** et l'**adaptation**, suivi de la vérification des deux premières étapes au cours d'une simulation. Cette dernière doit être impérativement effectuée en tandem avec un ou une professionnel(elle) de la traduction audiovisuelle.

Les **étapes détaillées du sous-titrage** sont :

- Réception du film et du script
- Vérification du format du film
- Visionnage intégral
- Découpage (repérage)
- Traduction/adaptation
- Vérification/relecture
- Incrustation des sous-titres (post-production)
- Vérification technique en salle

“Les normes sont indispensables à l'écriture d'un sous-titrage de qualité professionnelle, mais leur simple respect ne garantit en rien cette qualité. C'est le travail créatif de l'auteur, son expérience et son talent, exercés dans ce cadre, qui produisent une bonne adaptation.”

Les normes de sous-titrage en question s'appliquent à plusieurs niveaux : le repérage, la lisibilité, le positionnement, les italiques, les dialogues, les guille-

mets, les “inserts et synthés (Inserts : textes écrits narratifs présents dans le programme : titre ou extrait de journal, de magazine, de livre, SMS, etc. / synthés > textes rajoutés à l’écran en post-production : indication de lieu, date, « Previously », titre de chapitre...”, etc.), les majuscules, les césures, les caractères (points de suspension, points d’exclamation, tirets, etc), et enfin la signature.

Principes de base du sous-titrage

Selon l’**ATAA**, “les **délais moyens d’une adaptation audiovisuelle** pour le sous-titrage sont :

- Documentaire unitaire ou épisode de série (52 min.) : 1 semaine à 10 jours
- Long métrage (100 min.) : 2 à 3 semaines”

La longueur et la durée du sous-titre : caractères

- caractère = tout signe, y compris les espaces et les signes de ponctuation
- pour un film, 42 caractères par ligne
- pour le DVD et la télévision, 36 caractères par ligne

Les séquences d’exposition : affichage du sous-titre à l’écran

- ne pas dépasser les longueurs imposées
- respecter le rapport nombre de caractères/temps

Le temps de l’exposition est lié à la durée du plan et de la réplique

- « les points d’entrée » et « points de sortie », petite marge possible
- ne jamais faire apparaître un sous-titre avant le début d’une réplique

Le respect du rythme

Pour que la lecture des sous-titres soit confortable :

- pas de longs sous-titres pendant une longue période
- soigner les enchaînements, respecter des pauses
- sous-titre exposé trop rapidement = perçu comme erreur
- Attention aux sous-titres trop longs ou trop courts

Le sous-titre peut être placé sur deux lignes (une par réplique d’acteur) :

- si on respecte le nombre de caractères
- si on indique le changement de locuteur par un tiret
- Attention à bien choisir le saut de ligne (ne pas couper une proposition grammaticale)

Recommandations

Condenser les dialogues (non littéralité)

Réfléchir à la syntaxe du sous-titre

Préférer des propositions simples et courtes

Éviter emploi abusif de connecteurs ou de conjonctions (et, car, mais...)

Sous-titrage et aspect graphique

Élément essentiel : la ponctuation

- terminer les phrases par un point
- limiter les points d'exclamations et de suspension
- bannir les point virgules et deux points
- ne pas utiliser de parenthèses

Utilisation d'une graphie spécifique

- **italique** : voix-off, voice-over, chansons, poèmes, lettres, etc.
- **guillemets** : citations
- **tirets** : pour signaler une prononciation spécifique
- **nombres** : jusqu'à 12 écrits en toutes lettres

Suppression d'énumérations, scories, hésitations et répétitions

- le sous-titrage se rapproche souvent d'une action de "lissage"

Se référer à la ressource intitulée "ATAA - Faire adapter une œuvre audiovisuelle - Guide du sous-titrage et du doublage"

4. Les ateliers EUniverciné

Atelier 1 : Formation au sous-titrage de films en français

En présentiel

Durée : 1 cours de 3h + 2 cours de 2h
Durée totale de la formation : 7h

Matériel requis : Salle informatique, ordinateurs équipés du logiciel *Subtitle Edit* (gratuit), clés USB pour les étudiants ou plateforme de dépôt universitaire, accès aux ordinateurs via les comptes universitaires (besoin d'en créer pour les étudiants étrangers en mobilité courte), **guide de l'ATAA** 💡

Groupe et disposition : En fonction de l'agencement de la salle informatique. Tous les étudiants doivent pouvoir suivre aisément la projection du diaporama

Déroulé de l'atelier :

1. Introduction aux principes du sous-titrage

Objectif : Cette première phase de l'atelier permet aux étudiants de cerner la théorie du sous-titrage de films, ainsi que la mise en pratique à l'aide d'exemples concrets.

Mise en place : Cette première phase de l'atelier ne requiert pas d'ordinateurs et de salle informatique, elle peut se présenter comme un cours traditionnel, avec la mise à disposition d'une salle de classe pour les étudiants et d'un écran avec vidéoprojecteur pour l'enseignant.

Description : Cette phase présente le processus du sous-titrage à l'aide d'une synthèse du guide établi par l'ATAA.

2. Présentation du logiciel de sous-titrage et de ses fonctionnalités

3. Pratique du sous-titrage à partir d'une séquence de film choisie

Objectif : Ces deuxième et troisième phases de l'atelier permettent une mise en pratique de la théorie présentée lors de la première phase. À l'aide de cet exercice, les étudiants développent leurs compétences numériques et linguistiques en matière de sous-titrage.

Mise en place : Ici, la mise à disposition d'une salle informatique, d'ordinateurs équipés du logiciel *Subtitle Edit*, et d'un accès aux ordinateurs via les comptes universitaires sont requis.

Pour les étudiants étrangers suivant cette formation ponctuelle, il est important de prévoir en amont une création de compte universitaire avec le service numérique pour leur permettre un accès. La deuxième partie de l'exercice se fait par groupe de 3.

Description : L'enseignant présente le logiciel et ses différentes options. Les étudiants démarrent ensuite par groupe la pratique du sous-titrage sur le logiciel à l'aide d'un court extrait de film ou d'un court-métrage. La langue de départ et la langue d'arrivée doivent être les mêmes que celles prévues pour l'atelier 2. Suite au travail par groupes, les étudiants et l'enseignant travaillent l'extrait en mettant en commun les interprétations et les traductions de chacun. À la fin de l'atelier, l'enseignant fait un bilan, à l'aide des étudiants, sur les difficultés, les éléments à étudier de manière plus analytique, les points critiques des exercices, etc.

4. Rencontre avec des traducteurs professionnels

Objectif : La rencontre avec des professionnels du sous-titrage permet aux étudiants en formation de comprendre le métier de traducteur audiovisuel et les enjeux qui s'y rattachent. C'est aussi un moyen, pour celles et ceux qui souhaitent travailler dans le milieu de la traduction après leurs études, de commencer à tisser un réseau.

Mise en place : Cette rencontre peut avoir lieu dans une salle de cours. Nous conseillons une disposition en cercle, ou en demi-cercle, plus propices à la discussion.

Description : Les traducteurs présentent leurs parcours individuels : études, et situations professionnelles. Nous préconisons une rencontre avec deux types de professionnels du sous-titrage rendant compte de la réalité du marché : un professionnel salarié qui travaille pour une entreprise de traduction, un studio de doublage, une chaîne de télévision ou une plateforme d'exploitation d'œuvres cinématographique ; et un professionnel qui travaille en *freelance*, et qui propose directement ses services auprès des maisons de production, festivals, etc. Une rencontre avec une personne de l'association ATAA, qui milite pour des règles claires et une rémunération juste, peut également être intéressante.

À travers cette rencontre, les étudiants peuvent par ailleurs obtenir des conseils sur des cas concrets de traduction audiovisuelle. Nous conseillons également d'aborder le sujet de l'IA, qui modifie profondément le métier.

SOUS-TITRAGE - LES ERREURS À ÉVITER

Les exercices de traduction demandent une attention particulière portée sur de nombreux aspects : bruitages, chiffres, reproduction du son, *timing*, normes d'écriture, registre (familier, vulgaire), orthographe et grammaire, longueur des ST, intervalle, ponctuations, normes de dialogue, etc.

Dans le cadre du projet EUniverciné, les erreurs de sous-titrage à éviter ont été montrées à travers des exemples tirés de films et séries. Cela permet aux étudiants d'apprendre avec des références proches d'eux.

Se référer à la ressource intitulée **“L.Kargl et K.Fondain - Erreurs dans le sous-titrage”**

Rick and Morty – Saison 1, Episode 2 – « Lawnmower Dog »

- **Registre** : il doit toujours être adapté aux circonstances de la conversation. Il ne doit pas être trop familier ou trop soutenu la plupart du temps. L'utilisation d'un mauvais registre pourrait avoir une influence sur la compréhension du spectateur.
- **Orthographe et grammaire** : la syntaxe doit être suffisamment simple pour être interprétée facilement. Les fautes d'orthographe et de conjugaison sont à bannir. La relecture est essentielle.

4. Les ateliers EUniverciné

Atelier 2 : Sous-titrage collectif d'un film - de l'italien au français En distanciel

Durée : environ 7 semaines (avec 5 réunions allant de 3 à 9h)

Matériel requis : Plateforme de travail collaborative (ex : Google Classroom) divisé en plusieurs espaces (dépôt de matériel, espace de groupe, forum collectif, forum de groupe), calendrier des activités, ordinateurs individuels équipés du **logiciel Subtitle Edit** et d'un logiciel de vidéoconférence (ex : Teams, Zoom), fichier de film compatible avec le logiciel de ST et VLC Player, **normes de ST en français (ATAA), liste des dialogues en VO, accord de confidentialité**

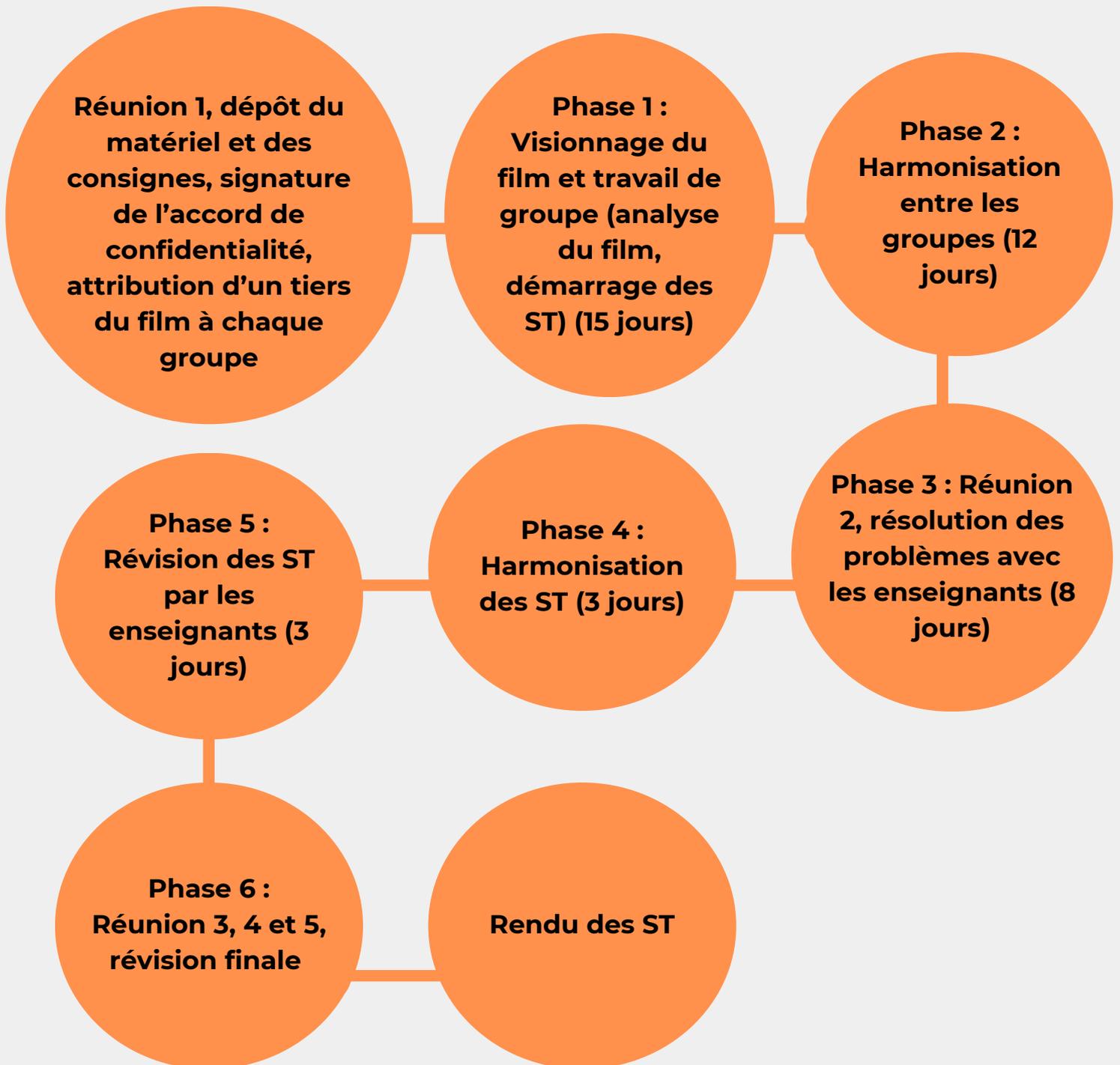
Ressource créée : **Analyse d'un film préalable au sous-titrage**

Groupe et disposition : La disposition est inspirée par un dispositif pédagogique (*Team based learning, Problem based learning*). Les étudiants sont divisés en 3 groupes en respectant les critères suivants dans chaque groupe :

- Au moins 1 étudiant dont la langue maternelle est celle de départ (VO)
- Au moins 1 étudiant dont la langue maternelle est celle visée (ST)
- Pas plus d'1 étudiant de niveau débutant dans la langue visée
- Respect de l'équilibre de genre (autant que possible)
- Au moins 1 étudiant de chaque université

Déroulé de l'atelier :

Étude de cas :

La sélection et l'organisation des groupes en fonction du niveau de langue

Les Universités impliquées dans l'atelier du sous-titrage en français - Università di Genova, Nantes Université, Università di Roma La Sapienza, Università per Stranieri di Perugia - ont effectué, au sein du jury EUniverciné, une **sélection d'étudiants en fonction du niveau de langue** : les étudiants du jury appartiennent en effet à des formations différentes et **leur niveau de langue est très hétérogène** (par exemple étudiants de langue maternelle

française pour Nantes, de niveau C1/C2 pour Gênes, de niveaux variables pour les deux autres universités).

L'un des étudiants du jury ayant une connaissance de base du français, et des compétences plus solides dans le domaine du cinéma, il n'a pas été sollicité pour le sous-titrage en français : son expertise a été dirigée vers la création de ressources cinématographiques (analyse du film et de ses stratégies cinématographiques, analyse des personnages, revue de presse). De cette manière, **il est toujours possible d'impliquer les étudiants non-spécialistes en langue** dans la phase initiale de l'atelier en les consultant en tant qu'expert au fil de la réalisation des sous-titres.

Constitution de 2 groupes de 4 et d'un groupe de 3 étudiants en respectant les **critères déjà mentionnés** :

- Au moins 1 étudiant dont la langue maternelle est celle de départ (VO)
- Au moins 1 étudiant dont la langue maternelle est celle visée (ST)
- Pas plus d'1 étudiant de niveau débutant dans la langue visée
- Respect de l'équilibre de genre (autant que possible)
- Au moins 1 étudiant de chaque université

Chaque groupe a la possibilité de télécharger le matériel pédagogique et de mener des activités individuelles, de groupe et collectives selon le **calendrier déposé** par les enseignants au début des activités (ici, en référence au film *Palazzina Laf* (2023) de Michele Riondino sélectionné et sous-titré pour l'atelier 2023-24) :

Macrostrategie di sottotitolazione

TITOLO DEL FILM (2)	DIALETTO TARANTINO (3)	ITALIANO REGIONALE (4)	SOTTOTITOLI IN ALBANESE (5)	TERMINOLOGIA DI SPECIALITA' (6)	STORIA DELL'ILVA (7)
-------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	--	--------------------------------

ISTRUZIONI

Questo spazio collaborativo ci permetterà di condividere le proposte sulle problematiche che abbiamo individuato (vedi note colorate sopra). Nelle pagine (frame) seguenti troverete indicati i diversi problemi e potrete inserire le vostre proposte in modo che tutti possiamo vederli e eventualmente discuterli. Non dimenticate di indicare il vostro gruppo quando inserite una nota o un testo. Se lo spazio non è sufficiente, create nuove pagine e inserite il titolo e il numero (es. Dialetto tarantino 2).

Buon Lavoro

Le choix du film pour l'atelier sous-titrage (2022-23)

Le **choix du film à sous-titrer** a été effectué lors de la sélection des films au programme des festivals de cinéma italien Univerciné de Nantes 2023 et 2024. La sélection et la programmation des festivals de Nantes sont réalisées par le comité d'organisation qui inclut les enseignants impliqués dans le projet et des experts de cinéma.

Au sein de la palette des 5 films sélectionnés pour l'édition 2023 du festival italien (*Amanda*, *Calcinculo*, *Una femmina*, *Spaccaossa*, *Vetro*), les responsables de l'atelier de sous-titrage, Anna Giaufret et Elisa Bricco, ont choisi **Vetro** pour plusieurs raisons :

- Temps à disposition des étudiants (restreint) : de la mi-janvier à fin février 2023 ;
- Le film contient peu de dialogues ;
- Les personnages parlent un italien plutôt standard, plus facile à traduire pour des étudiants qui ont en majorité une langue maternelle autre que le français.

VETRO

Thriller, Italie, 2022, 1h30

Réalisateur : Domenico Croce

Découvrir le trailer du film
Vetro, sous-titré pour le
projet EUniverciné
2022-2023

Séquences problématiques : exemples tirés du film *Vetro* (2022) de Domenico Croce

Le film *Vetro*, dont la version originale est en langue italienne, a été entièrement sous-titré en français par les étudiants du jury EUniverciné 2022-23 en vue de sa projection au festival Univerciné italien 2023 de Nantes et de sa diffusion ultérieure en France.

Se référer à la ressource intitulée “[Étudiantes de Gênes - Retour d’expérience sur le sous-titrage de Vetro \(IT\)](#)”

Une attention particulière a été consacrée à des **aspects spécifiques de ce film** :

- Sous-titrage de textos
- Registre de langue dans la communication père / fille
- Choix des appellatifs employés par le père pour sa fille
- Sélection des scènes à sous-titrer dans la dernière séquence, très répétitive
- Références culturelles
- Traduction du titre

Les séquences ci-après présentent la manière dont la réflexion autour du ST de *Vetro* a été menée par les étudiants et les enseignants du projet :

1.

© "Vetro" (2022), Domenico Croce, Vision Distribution

IT "Dormigliona" = FR "Tu as fait la grasse matinée"

Emploi d'une locution figée plus longue pour traduire une expression monolexicale du TD (texte de départ). Le contenu référentiel (la jeune fille s'est réveillée tard) et le contenu connotatif (l'affection – feinte - du père envers sa fille) sont transmis dans le TA (texte d'arrivée).

2.

© "Vetro" (2022), Domenico Croce, Vision Distribution

IT "Sto pensando" = FR "Recherche en cours..."

Pour traduire les expressions employées par les systèmes informatiques et les navigateurs, il a fallu faire les mêmes opérations sur un ordinateur parlant français afin de trouver les expressions correspondantes. De plus, dans les séquences où les sous-titres ne correspondent pas à la langue parlée, mais à un texte apparaissant sur l'écran dans la VO, il a fallu veiller à placer le sous-titre dans une partie de l'écran qui ne corresponde pas à celle occupée par le texte original.

3.

© "Vetro" (2022), Domenico Croce, Vision Distribution

La traduction du titre a posé un problème significatif, puisque le mot « vetro » a une polysémie beaucoup plus limitée que son équivalent français « verre ». « Vetro » évoque aussi bien la vitre de la fenêtre d'où la jeune protagoniste observe ce qui se passe dans l'appartement en face, que la cage dans laquelle elle est enfermée, que surtout sa fragilité. Pour conserver le mot « verre » il aurait été nécessaire de le préciser par l'ajout d'autres expressions, afin d'aller vers des solutions comme « La fille de verre » que nous avons considéré comme trop dénotatif et pas assez évocateur, car ce titre restreint les possibilités sémantiques du mot.

Tout en sachant que le choix du titre relève essentiellement de stratégies commerciales et non pas des traducteurs, nous avons décidé de choisir « Cristal », qui évoque surtout la fragilité, mais aussi l'idée de « boule de cristal » renvoyant au mystère qui entoure le présent et l'avenir de la protagoniste.

Échanges au sujet de la traduction du titre du film *Vetro* dans "Étudiantes de Gênes - Retour d'expérience sur le sous-titrage de *Vetro* (IT)" (15:10)

Échange avec Domenico Croce et Carolina Sala, réalisateur et actrice du film *Vetro* (2023, Vision Distribution), dans le cadre des Journées d'Études de Pérouse 2023

4. Les ateliers EUniverciné

Atelier 3 : Sous-titrage - de l'italien à l'allemand et au serbo-bosnien

En distanciel

Durée : environ 7 semaines (avec des réunions régulières)

Matériel requis : Plateforme de travail collaborative (ex : Google Classroom) divisé en plusieurs espaces (dépôt de matériel, espace de groupe, forum collectif, forum de groupe), calendrier des activités, ordinateurs individuels équipés du **logiciel Subtitle Edit** et d'un logiciel de vidéoconférence (ex : Teams, Zoom), fichier de film compatible avec le logiciel de ST et VLC Player, **normes de ST en français (ATAA), accord de confidentialité, liste des dialogues en VO**

Ressource créée : **Analyse d'un film préalable au sous-titrage**

Groupe et disposition : Les étudiants sont divisés en deux groupes : ceux dont la langue maternelle est l'allemand, et ceux dont la langue maternelle est le serbo-bosnien. Il est impératif d'avoir dans chaque groupe des étudiants avec un très bon niveau d'italien.

PODCAST - SOUS-TITRER EN ALLEMAND ET SERBO-BOSNIEN

Les exercices de traduction en allemand et en serbo-bosnien font appel à des normes, enjeux et pratiques spécifiques.

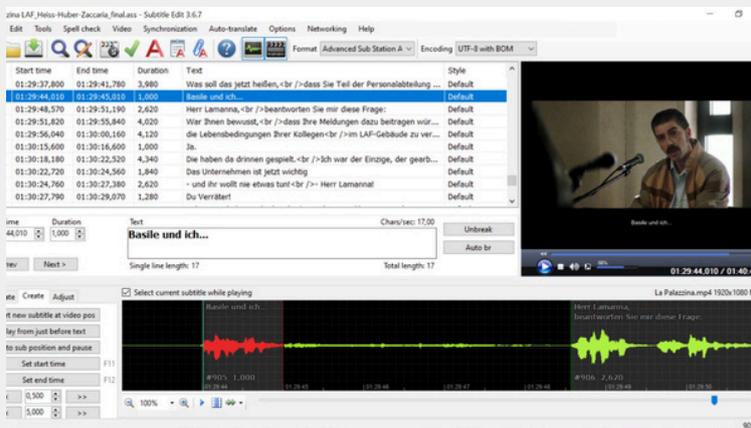
Pour en apprendre plus, écoutez les podcasts “**Étudiantes d’Innsbruck - Retour d’expérience sur le ST (IT)**” et “**Étudiants et enseignants de Banja Luka - Retour d’expérience sur le ST (IT)**”.

Exemples : Sous-titrage du film *Palazzina Laf* (Michele Riondino, 2023, RAI Cinema) en serbo-bosnien par les étudiants de l’Université de Banja Luka - atelier 2023-2024.

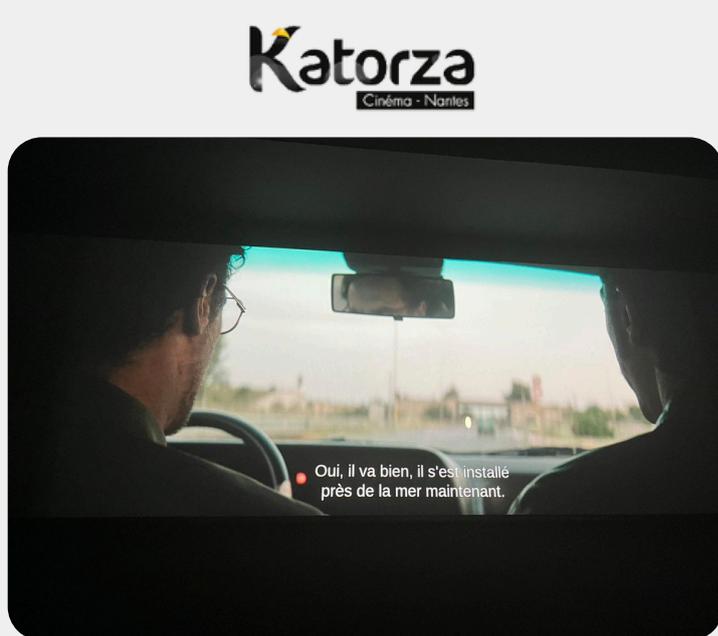

Exemples : Sous-titrage du film *Palazzina Laf* (Michele Riondino, 2023, RAI Cinema) en allemand par les étudiantes de l’Université d’Innsbruck - atelier 2023-2024.

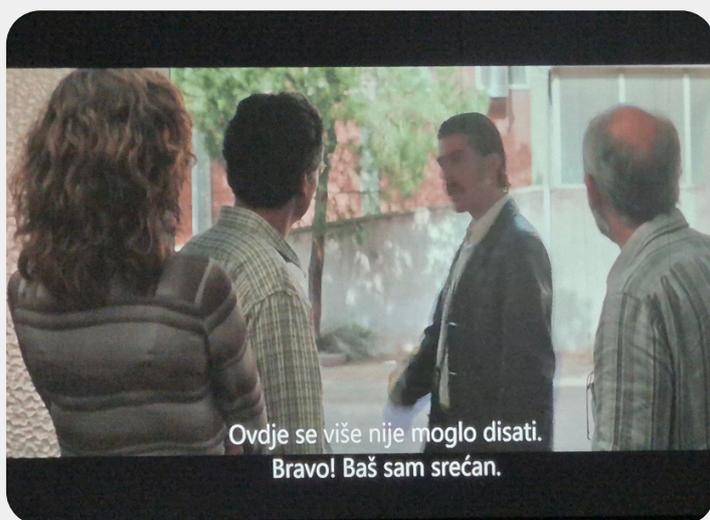
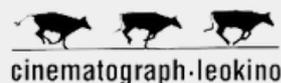

Valorisation des ateliers EUniverciné

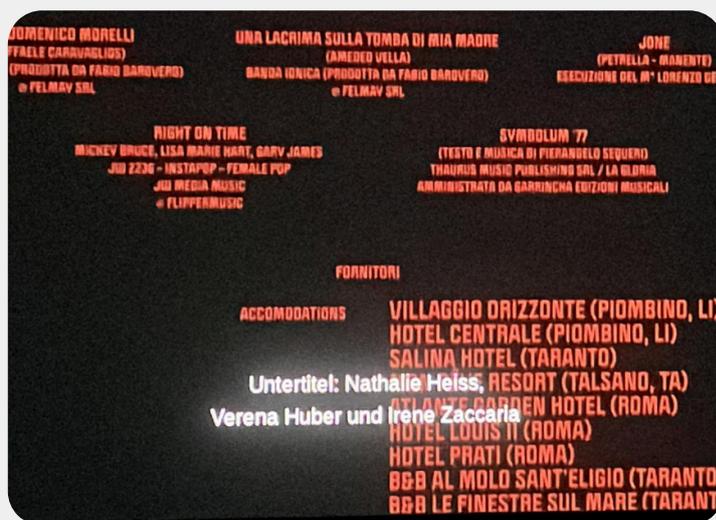
Les projections en salle - en France, Autriche, Bosnie-Herzégovine et Italie - des films sous-titrés par les étudiants EUniverciné

Projections des films *Vetro* (Domenico Croce, 2022, Vision Distribution) et *Palazzina Laf* (Michele Riondino, 2023, RAI Cinema) au Cinéma Katorza de Nantes, lors des éditions 2023 et 2024 du festival Univerciné Italien.

Projection de *Palazzina Laf* (Michele Riondino, 2023, RAI Cinema) dans la salle de cinéma du campus de l'Université de Banja Luka en octobre 2024

Projection de *Palazzina Laf* (Michele Riondino, 2023, RAI Cinema) au Cinéma Leokino d'Innsbruck en juin 2024.

SOUS-TITRAGE : QUELQUES QUESTIONS ISSUES DES ATELIERS EUNIVERCINÉ

Traduire le titre d'un film :

- Doit-on toujours traduire le titre ? Peut-on le laisser en version originale ?
- Doit-on traduire un titre de manière littérale ?
- Doit-on traduire plus librement : quels éléments retenir ?
- Veut-on un titre évocateur ou un titre qui laisse transparaître une réalité ?

Traduire un dialecte :

- Doit-on utiliser le français standard pour que le spectateur puisse comprendre ?
- Doit-on utiliser un dialecte/argot français ? Lequel pourrait correspondre ?
- Doit-on traduire en français plus populaire, familier, voire vulgaire ?
- Doit-on utiliser un français aux "tonalités italiennes" (par exemple employer un italien ayant migré en France) ?
- Quels sont les effets souhaitables ou non ? (par exemple, qu'est ce qui risquerait de se transformer en propos racistes) ?

Autres exemples de questions :

- Comment traiter les *realia* (éléments spécifiques d'une culture) ?
- Comment traiter un film en plusieurs langues ? Comment faire la différence dans les sous-titres ?
- Comment expliquer un concept sans mettre de notes en bas de page ?
- Comment sous-titrer le texte numérique (téléphone, ordinateur), surtout quand il s'affiche en même temps qu'un personnage parle ?
- Faut-il sous-titrer les chansons ?
- Comment choisir ce qu'il faut sous-titrer et ce qu'il faut abandonner (voix off ou bruit de fond) ?
- Est-on autorisé à utiliser des formes contractées ou orales dans les sous-titres ?

Les questions concernant différents aspects du sous-titrage ont fait l'objet **d'études et de communications présentées lors des Journées d'Études Internationales de Innsbruck** (juin 2024), accessibles en tant que ressources :

Venerdì 7 giugno 2024

Gli studenti EUniverCiné presentano il loro lavoro :

Nathalie Heiss, Verena Huber, Irene Zaccaria (Università di Innsbruck)
Acrobazie linguistiche: tra l'efficienza dell'italiano, la complessità del tedesco e l'essenza del sottotitolaggio

Darko Dragic, Viktorija Jokivic, Rossella Montibeler, Svjetlana Topic (Università di Banja Luka)
Come avvicinare una realtà italiana a uno spettatore serbo

Tifenn Bout, Benjamin Defosse, Emiliano Sgroi (Università di Nantes)
"Bastardi", "in culo a mamma", "faccia di cazzo". La questione parolacce nel sottotitolaggio: il caso Palazzina LAF

Aurora Mastrangelo, Lucrezia Pellegrini, Daria Andrea Sumerano (Università per Stranieri di Perugia)
Sottotitolare il cinema: un equilibrio tra comprensione culturale e fedeltà linguistica

Rebecca Biallo, Silvia Bruzzese, Erika Del Bene (Università di Genova)
Palazzina LAF: una panoramica sulle strategie traduttive

Valentina Bravin, Massimiliano Letizia, Giada Verna (Università Roma La Sapienza)
Sottotitolare: dalla teoria alla pratica grazie ad EUniverCiné

Se référer à la ressource intitulée "Retours d'expériences des étudiants sur le ST du film Palazzina Laf (IT)"

PRÉCONISATION PÉDAGOGIQUE : LA MISE EN PLACE D'UN FORUM DE RÉFLEXIONS COMMUNES

Durant les ateliers de sous-titrage en distanciel, il peut être intéressant d'utiliser un tableau interactif en ligne (ex : *Jamboard* par Google), qui sert de lieu de partage de compétences et d'informations entre étudiants et enseignants. Pour encourager la réflexion autour du sous-titrage, les enseignants peuvent y déposer des questions propres au sous-titrage et au film concerné. Par exemple, sur la traduction d'un titre, d'un dialecte, d'une terminologie spécifique, mais aussi, sur les éléments à interroger pour comprendre les références et le contexte géographique, historique, culturel, social du film). Les étudiants proposent ensuite librement des éléments de réponses pouvant collectivement aider à affronter les problèmes d'élaboration des sous-titres.

LOGICIEL ET SOUS-TITRAGE : QUELQUES DIFFICULTÉS RESSORTIES DES ATELIERS EUNIVERCINÉ

Logiciel *Subtitle Edit* :

- La vitesse de lecture d'un film sur le logiciel peut être plus lente qu'au cinéma : les étudiants ont trouvé la solution d'allonger légèrement les sous-titres d'un centième de secondes (au début ou à la fin)
- Dans ses paramètres, si le logiciel identifie trop de caractères pour une ligne de ST, il se met en rouge : il faut alors remplacer des mots par des synonymes plus courts ou changer la traduction entière

Se référer à la ressource intitulée "B.Defosse (Nantes Université) - Rapport de stage. L'expérience du ST sur *Subtitle Edit* (IT)"

CONCLUSION : ATELIERS EUNIVERCINÉ

La mise en place des ateliers EUniverciné, et notamment des ateliers de sous-titrage, a fait émerger :

- L'utilité d'attribuer aux étudiants des missions en adéquation avec leur niveau de langue étrangère (langue cible) ;
- L'intérêt d'attribuer des missions spécifiques, non exclusivement linguistiques, en fonction des compétences cinématographiques et culturelles des étudiants
- La nécessité de renouveler et orienter l'engagement des étudiants tout au long des phases de l'atelier ;
- L'impact décisif et favorable du module en présentiel dans le développement de l'interconnaissance au sein du jury : interactions directes en vue d'une collaboration durable
- La nécessité de la mise en place d'un échéancier rigoureux ;
- La nécessité de la mise en œuvre et du respect d'un protocole de travail rigoureux ;
- L'importance du suivi constant et actif de la part des enseignants ;
- Les effets bénéfiques de la mutualisation des connaissances tout au long du processus d'acquisition des compétences.

L'expérience pédagogique de sous-titrage menée avec les étudiants a montré qu'il est tout à fait possible de réaliser un sous-titrage de qualité avec des non-professionnels. Sur les deux années du projet EUniverciné, les ateliers ont permis à deux films italien d'être projetés en français, allemand et serbo-bosnien dans les villes rattachées aux universités du projet, mais aussi au-delà, par une mise à disposition des sous-titres aux salles et festivals de cinéma demandeurs. Ainsi, la mise en place d'ateliers tels que ceux déployés sur EUniverciné contribuent à la fois à la professionnalisation des étudiants, au développement de leurs compétences linguistiques et culturelles ainsi que de leur capacité à interagir au niveau international et interculturel. Le sous-titrage en contexte pédagogique, en favorisant la distribution des films à l'échelle nationale et européenne, contribue enfin à la démocratisation du cinéma européen et à sa promotion en contexte international.

5. RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

Pour illustrer et approfondir les ateliers de sous-titrage de films

Ressources - Atelier 1 : Formation au sous-titrage de films en français

- **Document** : ATAA - Faire adapter une œuvre audiovisuelle - Guide du sous-titrage et du doublage
- **Diaporama** : L.Kargl et K.Fondain - Erreurs dans le sous-titrage

Ressources - Atelier 2 : Sous-titrage collectif d'un film - de l'italien au français

- **Document** : ATAA - Normes de sous-titrage en français
- **Document** : Accord de confidentialité (IT)
- **Document** : Liens de téléchargement - *Subtitle Edit*
- **Document** : Exemple liste de dialogues - film Palazzina Laf (IT)
- **Document** : G.Verna - Exemple d'analyse cinématographique du film Palazzina Laf (IT)
- **Vidéo** : Étudiantes de Gênes - Retour d'expérience sur le ST de Vetro (IT)
- **Diaporama** : Retours d'expériences des étudiants sur le ST du film Palazzina Laf (IT)
- **Diaporama** : A.Giaufret, E.Bricco - De VETRO à PALAZZINA LAF - Variété non standard et multilinguisme dans la pratique du sous-titrage interlinguistique (IT)

Ressources - Atelier 3 : Sous-titrage - de l'italien à l'allemand et au serbo-bosnien

- **Podcast** : Étudiantes d'Innsbruck - Retour d'expérience sur le ST (IT)
- **Document** : Étudiantes d'Innsbruck - Acrobaties linguistiques. L'efficacité de l'italien, la complexité de l'allemand et l'essence du sous-titrage (IT)
- **Affiche** : Projection du film Palazzina Laf au Cinéma Leokino (DE)
- **Podcast** : Étudiants et enseignants de Banja Luka - Retour d'expérience sur le ST (IT)
- **Document** : Étudiants de Banja Luka - L'expérience multilinguistique de EUniverciné (IT)

Mémoires et travaux d'étudiants effectués dans le cadre du projet EUniverciné

- F.Coroforo (Università di Genova) - Esperienze di traduzione a confronto - Sottotitolare DEBOUT LES FEMMES! di Gilles Perret e François Ruffin e VETRO di Domenico Croce (IT)
- B.Defosse (Nantes Université) - Rapport de stage. L'expérience du ST sur *Subtitle Edit* (IT)
- L.Delmart (Università di Genova) - Analisi dei sottotitoli in francese del film VETRO di Domenico Croce (IT)
- M.Spinelli (Università del Salento) - Le sous-titrage de SPACCAOSSA - Quand le dialecte sicilien rencontre le français

6. BIBLIOGRAPHIE

Pour aller plus loin sur le sous-titrage et la traductologie de films européens

Les publications des membres du consortium sont identifiées en gras

- Boiron, Maï et Émilie Syssau, “Le sous-titrage et le doublage au cinéma”, *Traduire* [En ligne], 243 | 2020, mis en ligne le 15 décembre 2020, consulté le 11 février 2022. URL : <http://journals.openedition.org/traduire/2101> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/traduire.2101>
- Díaz Cintas, J. (2004), “Subtitling: the long journey to academic acknowledgement”, *JoSTrans*, 1, in http://www.jostrans.org/issue01/art_diaz_cintas.php
- Dorlin, Olivier, “Traduction audiovisuelle et film d’environnement”, *Traduire* [En ligne], 242 | 2020, mis en ligne le 15 juillet 2020, consulté le 11 février 2022. URL : <http://journals.openedition.org/traduire/2027> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/traduire.2027>
- Dumas, L. (2014,) “Le sous-titrage : une pratique à la marge de la traduction”, *ELIS - Echanges de linguistique en Sorbonne*, Université Paris Sorbonne, 2014, “Le sens de la langue au discours : études de sémantique et d’analyse du discours”, 2, pp.129-144, in <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01090467/document>
- Gambier, Y. (2002), *Les censures dans la traduction audiovisuelle*, “TTR”, XV, 2, p. 203-221, in <http://id.erudit.org/iderudit/007485ar> (ultima consultazione 05/02/2014).
- Gambier, Y. (2003), “Introduction. Screen Transadaptation: Perception and reception”, *The Translator*, 9:2, 171-189.
- Gambier, Y. (2007), “Le sous-titrage, une traduction sélective”, *TradTerm*, n. 13, p. 51-69 ; in <http://www.periodicos.usp.br/tradterm/article/view/47464/51192>

- Gambier, Y. et Lautenbacher, O.Ph. (2010), "Oralité et écrit en traduction", *Glottopol*, n. 15, in <http://www.univ-rouen.fr/dyalang/glottopol>.
- Beatrice Garzelli, Michela Baldo (dir.), *Subtitling and Intercultural Communication. European Languages and beyond*, Pisa, Edizioni ETS, 2014.
- **Giaufret, Anna (2023), "Tradurre l'audiovisivo, il fumetto, il teatro: non errori tra contraintes e immediatezza", *Mediazioni*, 38, 133-146.**
- **Giaufret, Anna (2021), "Le multilinguisme à l'écran : représentation des langues, idéologie linguistique et traduction audiovisuelle", in A. Pano Alaman, F. Ruggiano, O. Walsh (éd.), *Les idéologies linguistiques : langues et dialectes dans les médias traditionnels et nouveaux*, Berlin, Peter Lang, 335-354.**
- **Giaufret, Anna, Bricco, Elisa, Murzilli, Nancy, Rossi, Micaela (2014), "La sottotitolazione come pratica didattica: uno strumento efficace per gli studenti francesisti del corso di laurea magistrale in Traduzione e Interpretariato", in Garzelli B., Baldo M. (éd.), *Subtitling and Intercultural Communication*, Pisa, Edizioni ETS, 215-234.**
- Gottlieb H. (1992), "Subtitling – A New University Discipline", in Dollerup, Loddegaard (eds.) (1992), *Teaching Translation and Interpreting: Training, Talent and Experience*, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, 161-70.
- Gottlieb, H. (2004), "Subtitles and International Anglification", *Nordic Journal of English Studies*, special issue: World of Words – A Tribute to Anne Zettersten, Vol. 3, n. 9, pp. 219-230.
- Guillot, M.-N. (2007), "Oral et illusion d'oral : indices d'oralité dans les sous-titres de dialogues de film", *Meta*, LII, 2, pp. 239-259 (<http://id.erudit.org/iderudit/016068ar>).
- Kovacic, I. (1994), "Relevance as a Factor in Subtitling Reductions", in Dollerup, Loddegaard (eds.) (1992), *Teaching Translation and Interpreting: Training, Talent and Experience*, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, 245-251.
- Kovacic, I. (1995), "Reception of Subtitles", in *FIT Newsletter*, 14 (3-4), 376-383.

- Kovacic, I. (1996), "Subtitling Strategies. A Flexible Hierarchy of Priorities", in R.M. Bollettieri Bosinelli, C. Heiss (eds.), *Traduzione multimediale per il cinema, la televisione e la scena*, Bologna, CLUEB, 297-305. Lomheim S. (1995a), "L'écriture sur l'écran", in FIT Newsletter, 14 (3-4), 288-293.
- Lavaur, J.M., Serban, A. (2008, sous la dir. de), *La traduction audiovisuelle*, Bruxelles, De Boeck, pp. 69-83
- Lomheim S. (1999), "The Writing on the Screen", in G. Anderman, M. Rogers (eds.), *Word, Text, Translation, Multilingual Matters*, Clevedon, 190-207.
- Marignan, Marylin, « Du "fansubbing" à "l'ubérisation" du sous-titrage : impact du numérique sur le marché français de la traduction audiovisuelle », *Mise au point* [En ligne], 12 | 2019, mis en ligne le 21 décembre 2019, consulté le 26 avril 2020. URL : <http://journals.openedition.org/map/3360> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/map.3360>
- *Meta* (2004), XLIX, 1, (*Traduction audiovisuelle/Audiovisual translation*), sous la dir. de Yves Gambier, in <http://www.erudit.org/revue/meta/2004/v49/n1/index.html> (ultima consultazione 05/02/2014).
- *Meta* (2012), LVII, 2, 539 (*La manipulation de la traduction audiovisuelle / The Manipulation of Audiovisual Translation*), sous la dir. de Jorge Díaz Cintas, in <http://www.erudit.org/revue/meta/2012/v57/n2/index.html>.
- Perego, E., Taylor, C. (2012) *Tradurre l'audiovisivo*, Roma, Carocci.
- Perego, E. (2005), *La traduzione audiovisiva*, Roma, Carocci.
- Petillo, M. C. (2012), *La traduzione audiovisiva nel terzo millennio*, Milano, Franco Angeli.
- Podeur, J. (2008), *Jeux de traduction/Giochi di traduzione*, Napoli, Liguori.
- Ranzato, I. (2011), *La traduzione audiovisiva. Analisi degli elementi culturospecifici*, Roma, Bulzoni.

- Sakellariou, P. (2012), "The Semiotic Status of Interlingual Subtitling", *Meta : journal des traducteurs / Meta: Translators' Journal*, XVII, 3, septembre 2012, p. 677-693, in <http://id.erudit.org/iderudit/1017086ar>

Sitographie :

- "Disastrous subtitles on streaming platforms: who's to blame ?" in <https://www.ataa.fr/blog/article/disastrous-subtitles-on-streaming-platforms-whos-to-blame#readMore18488>
- "Europe créative – Volet MEDIA" in <https://culture.ec.europa.eu/fr/creative-europe/creative-europe-media-strand>
- "Faire adapter une œuvre audiovisuelle. Guide du sous-titrage et du doublage", in https://www.ataa.fr/document/ATAA_Brochure_VF_2023.pdf
- "L'écran traduit. Revue sur la traduction et l'adaptation audiovisuelle", in <http://ataa.fr/revue/archives>.
- "Le sous-titrage français de ROMA. Ou comment abîmer un chef-d'œuvre, par Netflix" in <https://www.ataa.fr/blog/article/le-sous-titrage-francais-de-roma>
- "Le sous-titrage à la télévision facilite-t-il l'apprentissage des langues ?" in <https://books.openedition.org/septentrion/124798?lang=fr>
- "Sous-titrage, l'envers du décor des séries" in <https://courier.unesco.org/fr/articles/sous-titrage-lenvers-du-decor-des-series>