cyclorama PANTHEA

PROGRAMME DE FORMATION

IPHIGENIE - Omar Abusaada Volksbühne 2017 – 1
© Gianmarco Bresadola

Le surtitrage pour le spectacle vivant

« *Appréhender les aspects théoriques et pratiques, et en maîtriser ses enjeux majeurs pour l'accessibilité aux personnes sourdes ou malentendantes ou aux locuteurs étrangers.* »

Formation menée par Hanna Lasserre,
docteure en études théâtrales
et chef de projet chez Panthea

Printemps des Comédiens - juin 2023

Cette formation est pensée par Cyclorama, organisme de formation et Panthea, leader européen des solutions de surtitrage dans le spectacle vivant.

DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D'ORGANISATION
Du 16 au 17 juin 2023
Horaires indicatifs : 9h - 18 h
Pour une durée totale de 16h

LIEU DE LA FORMATION
Printemps des Comédiens

PUBLIC CONCERNÉ
La formation s'adresse aux traducteurs, aux dramaturges, aux scénographes, aux metteurs en scène, aux graphistes, aux vidéastes, aux collaborateurs artistiques.

Effectif maximum : 15 personnes

BESOINS PROFESSIONNELS

Incontournables à l'opéra depuis la fin des années 80, les surtitres sont de plus en plus fréquemment utilisés pour des productions théâtrales. Si des prestataires hautement qualifiés dans le domaine savent parfaitement répondre aux exigences d'accessibilité et de traduction, l'intégration des surtitres dans la conception des œuvres fait encore trop peu l'objet de choix esthétiques. Or la diffusion internationale des spectacles, la diversité des langues de la création, et le besoin de rendre accessible le spectacle vivant aux sourds et malentendants offrent de nouveaux champs d'activité.

PRÉ-REQUIS

Les stagiaires justifient d'une connaissance des processus de production du spectacle vivant.
Il est demandé à chaque stagiaire de venir avec son propre ordinateur.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Comprendre les enjeux théoriques du surtitrage
- Connaître les différentes étapes du processus de surtitrage
- Pratiquer le découpage et la création de surtitres
- Connaître les dispositifs de surtitrage contemporains

CONTENU / PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION

L'objectif de la formation est, dans un premier temps, d'appréhender le surtitrage de spectacles dans ses aspects théoriques et pratiques, d'en comprendre ses enjeux et son fonctionnement par une approche concrète des différentes phases qui le constituent.
Après une introduction générale, les stagiaires aborderont les différentes étapes du processus de surtitrage : de la fabrication des titres à leur diffusion en salle et leur développement continu, pour qu'ils soient toujours mieux intégrés au sein des œuvres artistiques, jusqu'à les rendre parfois « invisibles », tout en permettant l'accès au public par-delà les barrières de langues et de handicaps. Il s'agira également d'aborder plus en profondeur les aspects techniques et scénographiques de « l'environnement surtitrage » et d'envisager concrètement les bénéfices d'une approche innovante pour susciter des synergies, en vue d'améliorer les processus de travail.
À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable d'identifier les ressorts du surtitrage, ses différentes composantes et ses exigences techniques et artistiques pour mieux l'intégrer dans son travail.

Module 01 : premier jour – Présentation

Présentation de la formatrice Hanna Lasserre et de Panthea
Présentation des stagiaires, de leurs parcours et de leurs attentes
Présentation de Cyclorama, organisme de formation

Module 02 : premier jour - Introduction sur l'art du surtitrage : philosophie & bonnes pratiques

Comprendre le pacte avec les actrices et les acteurs, et avec le public
Les règles d'or du surtitrage

Module 03 : premier jour - Utiliser un logiciel de surtitrage : le choix de [S]

Les principales fonctions du logiciel, et de ses possibilités en termes d'outils collaboratifs, de langues, de mise en formes, des fonctions pour une mise en place de la projection, import et export de fichiers.

Module 04 : deuxième jour - Le découpage, la création de surtitres

Apprendre à découper le texte du surtitrage, à segmenter le texte pour le caler dans les surtitres pour la compréhension et pour le confort de lecture

Module 05 : deuxième jour - Acquis de connaissances sur les dispositifs de surtitrages contemporains

Connaître les solutions traditionnelles et innovantes pour une meilleur accessibilité au-delà des barrières de langues et de handicaps

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

- Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
- Documents de formation projetés
- Exposés théoriques
- Étude de cas concrets
- Questions/réponses
- Débat

Chaque stagiaire viendra avec son ordinateur.

Travail à la table :

- Présentation de la formation
- Introduction au surtitrage
- Fonction dramaturgique du surtitrage
- Présentation du logiciel [S]
- Présentation de plusieurs possibilités pour une intégration flexible du surtitrage

Travail au plateau/ dans les espaces individuels ou en groupe :

- Créer une matrice et structurer les titres
- Concevoir un surtitrage « naturel » et « invisible »
- Travail sur des exemples concrets
- Organisation de la régie de surtitres

PROFIL DES FORMATEURS

HANNA LASSERRE

Hanna Lasserre est docteure en études théâtrales et collabore avec différentes compagnies en tant que dramaturge ou collaboratrice artistique. Elle est professionnelle associée à l'Université de Nice – Côte d'Azur et est chargée de projet pour Panthea.

Après son diplôme de l'Institut National Supérieur des Arts du Spectacle (INSAS) à Bruxelles en mise en scène obtenu en 2007, elle travaille comme assistante à la dramaturgie à la Volksbühne (Berlin), où elle collabore entre autres avec Jérôme Savary, Olivier Py et Frank Castorf.

Elle obtient un doctorat en Arts du spectacle en juin 2019 dans le cadre duquel ses recherches sur les procédés dramaturgiques contemporains s'inscrivent dans une articulation entre pratique et théorie esthétique du théâtre. Elle rejoint l'équipe de Panthea en 2014 où elle coordonne différents projets de surtitrage en France et à l'international.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Les acquis théoriques et pratiques feront l'objet d'un processus d'évaluation continue durant tout le déroulé de la formation en rapport avec les objectifs pédagogiques. Un regard attentif sera porté sur l'engagement du stagiaire tout au long du processus de travail.

Les stagiaires seront amenés à pratiquer une autoévaluation sur l'acquisition et l'amélioration des compétences.

Un bilan pédagogique de la formation et des stagiaires sera réalisé le dernier jour du stage avec l'ensemble des participants, l'artiste formateur et le ou la responsable de la formation.

MOYENS TECHNIQUES

Moyens techniques à la disposition des stagiaires : salle de travail, projection

TARIFS

600€ HT – 720 TTC

Les tarifs sont adaptés en fonction de votre organisme de prise en charge et un tarif spécial est proposé aux stagiaires ne bénéficiant d'aucune prise en charge par un organisme tiers.

Nous vous accompagnons individuellement dans la recherche de financement.

Contact : formation@cyclo-rama.com

INFORMATIONS ET CONTACTS

Les pré-inscriptions se font en ligne, en remplissant ce formulaire : formulaire de pré-inscription.

Pour toute question, nous vous invitons à nous contacter par mail :

formation@cyclo-rama.com