Livre audio et voix-off : les bonnes pratiques de la lecture à voix haute

Profil professionnel des stagiaires :

Comédiens, conteurs, chanteurs, journalistes, auteurs, écrivains, scénaristes, artistes auteurs de l'écrit et du livre, romanciers et personnes travaillant dans l'audiovisuel, traducteurs, réalisateurs, et toute personne ayant une expérience de la voix au micro...

Prérequis et expérience professionnelle des stagiaires :

- Bonne maîtrise de la langue française (lue et parlée).
- Bonne articulation et diction.
- Lecture régulière.
- Connaissance de la littérature française.
- Bonne culture générale.
 - Parfaite maîtrise de l'observation et de la concision textuelle.

Objectif pédagogique :

- Découverte et prise de conscience de sa voix à travers la pratique et l'écoute collective.
- Travail sur la respiration et le lâcher prise.
- Développement de la palette vocale.
- Aide à la définition de la personnalité et des possibilités vocales.
- Apprentissage de la modulation de la voix.
- Maîtrise de la respiration, du rythme dans la voix.
- Maîtrise de la diction et de l'élocution.
- Maîtrise des propositions de jeu. Pratique et expérimentation de plusieurs sortes de jeu.
- Mise en place d'une méthode d'entraînement.
- Acquisition et maîtrise de la fluidité en lecture à haute voix.
- Apprendre à apprivoiser un texte (nuances de sens et de rythme).
- Savoir suggérer un univers, une atmosphère, des sentiments, des personnages.
- Essais sur différents supports :
 - nouvelles, romans, récits historiques, contes, ...
 - documentaires audiovisuels, institutionnel, voice over, pub, audiodescription
- Bonne connaissance de la chaîne audiovisuelle.
- Travail sur la rigueur, l'exigence de la qualité esthétique vocale : endurance, faculté de se servir longtemps de sa voix, d'en être maître, d'avoir une voix qui sache s'adapter à toutes les situations.
- Mise en situation professionnelle en studio d'enregistrement

En amont de cette formation, les participants ont pour consigne de s'entraîner quotidiennement à la lecture à haute voix pour arriver à un palier de 20 minutes, sur le livre de leur choix.

La formation se déroule dans un studio d'enregistrement professionnel. Un ingénieur du son enregistrera les prestations vocales des stagiaires.

En début de chaque matinée :Prise de conscience de la respiration. Maîtrise du diaphragme et de la colonne d'air. Gestion du stress. Relaxation. Exercices de prononciation et d'articulation.

Ces exercices seront pratiqués en groupe le premier jour. Il sera ensuite demandé aux stagiaires de les réaliser avant le début de chaque journée afin de laisser plus de temps à l'enseignement de la pratique de la voix-off et de la lecture fluide.

En fin de chaque journée de formation :

Débriefing de la journée et présentation du programme du lendemain.

1er jour : LIVRE AUDIO

Les lectures seront principalement issues de livres de la littérature classique et contemporaine.

- Présentation du programme du stage et de ses intervenants.

- Présentation des stagiaires. Technique de la

lecture :

- En ce début de formation, chacun lira quelques pages d'un livre à voix haute.

Cette lecture "à froid" permettra d'évaluer le niveau de capacité à la lecture à voix haute de chacun. Après avoir fait un bilan de chaque prestation, le D.A. propose un travail en profondeur sur la technique :

- Diction
- Articulation
- Modulation de la voix.
- Comment « poser sa voix au micro », avec, en plus, un retour technique de l'ingénieur du son.
- Apprendre à respecter le schéma intonatif.
- Intensité de la voix : voix forte, voix douce.
- Timbre de la voix : voix aiguë, voix grave.
- Vitesse de lecture : rapide, lente, changements de vitesse, silence dans la lecture, les arrêts, etc.
- Respect de la ponctuation.
- Courbe mélodique de phrase : courbe ascendante pour l'interrogation, ...
- Rythme de la phrase et rythme des mots.
- Choix des mots ou groupe de mots à mettre en évidence (accentuation tonique).
- Travail sur le lâcher prise et la respiration.
- Travail au micro sur une lecture : 1er test d'enregistrement Ecoute et critique du Directeur Artistique.

En fin de journée, l'enseignant demande à chacun une préparation d'une lecture sur un texte court (2 pages) à faire pour le lendemain.

2ème jour : LIVRE AUDIO

- Travail sur la lecture préparée.

But : Mise en place d'une méthodologie d'analyse dans le but d'éclairer le lecteur sur la cohérence du texte à travers son interprétation. Cette analyse permettra de faciliter une lecture orale expressive, grâce au travail préparatoire axé sur l'anticipation du sens.

Chaque stagiaire prépare sa lecture silencieusement à l'aide d'une grille d'évaluation. Il détectera, selon un code couleur, les points suivants :

- Repérer les groupes de mots et utiliser la ponctuation.
- Découper les syllabes.
- Les mots de liaison.
- Les intonations, les changements de voix, ...
- Repérer les figures de style.
- Repérer les groupes de mots difficiles.

Après cette préparation, l'enseignant abordera un autre support de lecture : le roman. Le stagiaire analysera, en survolant la lecture, les points suivants :

- A quel siècle a été écrit le roman ?
 - A quelle époque se déroule l'histoire ?
 - Quel est le genre littéraire ?
 - Quels registres (familier, soutenu, etc.) ?
 - Que nous apprend le résumé ?
- L'utilisation des pronoms personnels : ils permettent d'identifier les personnes en cause dans un texte. En effet, si le lecteur veut distinguer les différents intervenants dans un texte et dégager le point de vue de chacun, le repérage des pronoms personnels et de leur fonction est un outil efficace pour savoir qui parle à qui et qui dit quoi.

Après avoir effectué cette analyse, la consigne est de préparer une lecture de 10 pages du roman pour le lendemain.

3ème jour : LIVRE AUDIO

Enregistrement des lectures de roman. Écoute, analyse et critique de l'enseignant. Le conte et le roman d'aventure.

Le conte est un récit court, un récit de faits qui pose un regard sur la réalité par le biais du merveilleux ou du fantastique. Le conte est généralement destiné à distraire, à instruire en amusant. Le mérite principal du conte consiste dans la variété et la vérité des peintures, la finesse de la plaisanterie, la vivacité et la convenance du style, le contraste piquant des événements.

Le récit ou roman d'aventures se base sur l'action et multiplie les péripéties. Il repose sur le suspens plutôt que sur la psychologie des personnages. Le héros, souvent masculin, est confronté à une situation périlleuse à laquelle il doit faire face de façon souvent rocambolesque.

L'enseignant insistera sur les principales caractéristiques que le narrateur devra adopter pour ces types de lecture :

- savoir raconter une histoire,
- parler posément,
- laisser surgir les images,
- faire une large place à la crédibilité,
- ménager le suspens,
- susciter l'imaginaire.

A la fin de cette journée, l'enseignant donnera à chaque stagiaire une partie d'un livre dont il devra préparer la lecture enregistrée lors du 7ème jour de stage.

4ème jour : LIVRE AUDIO

Dialogue et roman policier

Au cours de cette journée, les stagiaires passeront plus de temps derrière le micro pour un temps de lecture plus important. C'est une journée charnière avant le jour 7 qui sera consacré à la lecture intensive au micro.

Le travail effectué sur la voix over permettra aux stagiaires d'aborder cette journée de travail sur le dialogue dans le roman et plus particulièrement le roman policier.

- Comment déterminer si le dialogue doit être joué, non joué, si plusieurs lecteurs doivent intervenir ?
- De quelle manière lire un texte dans l'inflexion juste ?
- Où se cache l'accentuation, nécessaire à la cadence ?
- Comment travailler sur la projection dans le dialogue ?

Le lecteur abordera sa lecture en fonction de différents types de dialogues :

- 1) le dialogue dialectique, dans lequel la relation entre les protagonistes est plus équilibrée.
- 2) le dialogue polémique, dans lequel les deux instances sont irréconciliables.
- 3) le dialogue délibératif, qui consiste à convaincre quelqu'un, à faire adopter une décision ou une prise de position.

5ème jour : LIVRE AUDIO

Enregistrement dans les conditions du réel en présence d'un directeur artistique

Les stagiaires devront enregistrer chacun 30 minutes du livre dont ils auront préparé la lecture en amont. L'enseignant aidera chaque élève à préparer sa lecture.

L'enregistrement se fera dans le studio avec un directeur artistique indépendant. Il évaluera objectivement l'expérience de chaque candidat pour valider ses aptitudes et compétences dans le domaine de la lecture à voix haute.

Ces enregistrements seront montés et mixés par l'ingénieur du son. Ils seront rajoutés à l'ensemble des enregistrements voix-off et livre audio remis à chaque stagiaire en fin de formation. Ils pourront leur servir de bande démo.

1er jour : VOIX-OFF

Présentation des grands principes de la voix à l'image pour le documentaire.

Narration : ce 2ème jour sera consacré à la narration dans le film documentaire.

Chaque stagiaire, à tour de rôle, interprète une narration de documentaire devant un micro, réécoute et autocritique. Retour et analyse de l'enseignant.

- Travail de narration sur un documentaire. Écoute et correction.
- Travail sur les rythmiques d'interprétation.

2ème jour : VOIX-OFF

Narration et voix over (sur différents supports audio visuels) : travail sur les appuis, le débit, le changement de ton et de voix, le rythme, le langage parlé naturel, selon le sujet traité. Travail sur l'élocution, la clarté, le sourire.

- Définition des termes techniques utilisés (glossaire qui s'étoffera au cours du stage). Le vocabulaire de la voix-off.
- Travail sur l'élocution et la diction, anticipation des difficultés à l'aide de films documentaires avec voix-off et voix over qui peuvent se succéder sur le même support.
 - Repérer, prendre conscience et jouer avec les aspérités naturelles de sa voix. Comment "se" placer par rapport au micro en fonction du jeu.

3ème jour : VOIX-OFF

La voix et la lecture seront plus en interaction avec l'image dans cette partie de la formation.
voix over et audio description

- La voice-over : un jeu ? Un non Jeu ? Essai avec différents personnages et situations. Suite et fin. Ce 8ème jour est consacré à des programmes audiovisuels de type docu fiction où le jeu fait appel à la rapidité pour poser sa voix sur des personnages pris sur le vif. Ici le rythme est important. Il faut veiller à ne pas rompre l'énergie de la version originale.

- L'audio description : c'est un ensemble de techniques qui permettent de rendre des films, des spectacles ou des expositions, accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes grâce à un texte en voix off qui décrit les éléments visuels de l'œuvre. La voix de la description est placée entre les dialogues ou les éléments sonores importants afin de ne pas nuire à l'œuvre originale. Nous travaillons lors de cette formation sur l'audio description pour les films, téléfilms et séries. Contrairement à la narration et à la voice over, cette technique demande moins de jeu, plus de neutralité dans la voix, mais requiert une plus grande précision. Le mot doit être juste et bien prononcé.

4ème jour : VOIX-OFF

La voix dans la pub

Toute cette journée sera consacrée à cette discipline.

- Un travail sera fait sur l'analyse et l'explication de texte et, quand c'est le cas, le rapport image / texte afin de savoir cerner les points importants d'un message ou d'un texte publicitaire.
- Le jeu dans la publicité (rythmique, placement).
- Maîtriser la justesse de ton et d'interprétation du message publicitaire narratif, produit, promo, signature et mentions légales.

5ème jour : VOIX-OFF

- Écoute des enregistrements réalisés les quatre jours consacrés à la voix-off en présence d'un directeur artistique indépendant. Critiques et corrections.

- L'enseignant reviendra sur les points qui ne sont pas encore bien assimilés.