

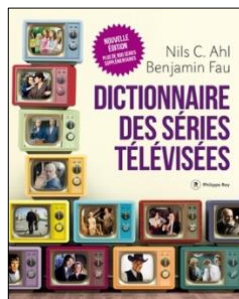
**l'archipel
des lucioles**

KIT SERIES GENERAL

LIVRES.....	2
ARTICLES & THÈSES	11
VIDÉOS.....	15
PODCASTS.....	19
SITES	23
JEUX ET OUTILS PÉDAGOGIQUES.....	24
RENDEZ-VOUS PROFESSIONNELS	25

LIVRES

Histoire et outils de programmation des séries

AHL Nils C. et FAU Benjamin, *Dictionnaire des séries télévisées*, Paris, Philippe Rey, 2016.

Au cours des années 2000, les séries télévisées ont acquis leurs lettres de noblesse, et certaines font jeu égal avec les meilleures productions cinématographiques. Cette deuxième édition du *Dictionnaire des séries télévisées* entend offrir aux lecteur·rices débutant·es, amateur·ices ou éclairé·es, un regard d'ensemble – autant descriptif que critique – sur la production télévisée de ces quatre-vingts dernières années. Chaque notice présente ainsi les informations techniques indispensables (créateur·rices, acteur·rices, production, diffusion...), une note d'appréciation, un « pitch » de départ, et l'opinion de son·sa auteur·rice. Environ 4 200 entrées – plus de 900 nouvelles et des centaines actualisées – traitent de la totalité des séries diffusées en France depuis l'origine de la télévision. À ce corpus s'ajoutent un glossaire du jargon sériophile, une bibliographie et deux index.

ASTIER Alexandre, *Le guide ultime pour ne plus chercher des heures un truc à regarder*, Marabout, 2022.

Vous hésitez toujours deux heures avant de lancer une nouvelle série ? Vous cherchez une nouvelle pépite à recommander à vos amis ? Vous ne savez pas dans quelle série culte vous plonger en premier ? Ce livre est fait pour vous !

AUBRY Danielle, *Du Roman-feuilleton à la série télévisuelle*, Bern, Peter Lang, 2006.

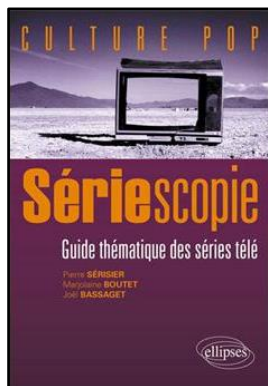
A partir des années 1830, notamment en France et en Angleterre, la littérature commence à s'industrialiser, grâce à l'essor des journaux et périodiques à grand tirage. Cette poussée commerciale donne naissance à un mode de publication inédit, le roman-feuilleton, caractérisé par le découpage des romans en tranches publiées à intervalles réguliers. Mais ce contexte éditorial en pleine effervescence a-t-il exercé une influence sur les techniques d'écriture des feuilletonistes ? Et si c'est le cas, dans quelle mesure ces derniers ont-ils dû forger une rhétorique nouvelle pour répondre aux exigences des feuilletons ? Dans cette perspective, quelle part convient-il de faire à la résurgence de genres déjà établis comme le mélodrame, le gothique et le roman d'aventures ? Or, les mêmes questions se posent lorsque l'on considère les productions plus récentes de l'héritière la plus importante du roman-feuilleton, la série télévisuelle. Cet ouvrage se propose donc de mettre en lumière la spécificité de l'écriture sérielle dans sa double manifestation littéraire et télévisuelle et de retracer les multiples convergences narratives et formelles qui la traversent, qu'il s'agisse d'interactions avec le théâtre ou de métissages génériques menant parfois à l'émergence de genres nouveaux.

BASSAGET Joël, *Le Guide des webséries - La Nouvelle Vague*, Paris, Glénat, 2016.

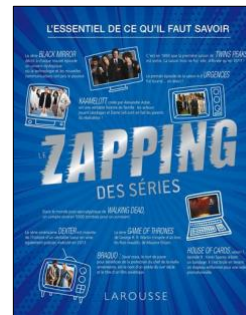
Une websérie est-elle juste une série diffusée sur le web ? Certes, toutes les webséries ont été ou sont diffusées via des sites internet ou des applications mobiles. Mais cette définition est insuffisante ou du moins incomplète car on pourrait ainsi qualifier de websérie toutes les séries « traditionnelles » qui sont d'abord diffusées par des services de télévision en streaming. En vérité, ce qui définit vraiment les webséries, c'est leur format. Plus de 90 % des webséries

ont des épisodes d'une durée inférieure à 12 minutes. Pour la première fois, un guide vous présente un panorama complet de ce qu'est la websérie aujourd'hui. Plusieurs centaines de fiches vous permettront de rattraper tout ce que vous avez manqué et tout ce qu'il faut voir absolument, de la *Lazy company* en passant bien sûr par *le Visiteur du Futur*. Des dizaines de genres, des milliers d'heures de fiction désormais à portée de clics dans un seul livre.

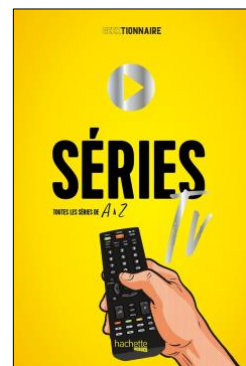
BASSAGET Joël, BOUTET Marjolaine, SERISIER Pierre, *Sériescopie - Guide thématique des séries télé*, Ellipses, 2011.

Depuis plus de soixante ans, les séries s'enchaînent, se copient, se suivent, se répondent, se citent, se complètent, se transforment et s'interpellent sans cesse. Le rire et les larmes, l'aventure et le mystère, l'Histoire et la légende, les crimes et leurs châtiments, le frisson et le soulagement : la télévision a produit des milliers de séries qui nous ont conduits partout, y compris aux confins de l'univers. Cet ouvrage, qui s'adresse aux « téléphages » comme aux curieux, propose un parcours thématique des questions récurrentes qui ont inspiré les genres de la fiction télévisée. Une centaine de thèmes sont explorés qui citent plus de 800 séries, dont 300 sont détaillées dans des fiches individuelles.

BOISSONNEAU Mélanie, CAMPION Benjamin, CRIPPA Angelo et MAZEL Quentin, *Zapping des séries*, Paris, Larousse, coll. « Zapping », 2018.

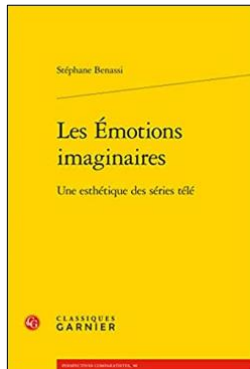
L'univers aussi dense que fantastique de *Game of Thrones* et le concentré d'humour de *Dix pour cent* vous échappent ? Vous ne connaissez pas encore les dernières séries policières ? Vous étiez accros à *Dr House* ou *Grey's Anatomy* et êtes à la recherche de nouvelles séries médicales ? Vous avez résisté à la série norvégienne *Occupied* ou aux plus beaux dramas asiatiques ? Vous préférez les formats courts aux longs ? D'un panel de plus en plus large, d'une offre de plus en plus qualitative et prolifique, le *Zapping des séries* dresse un panorama riche et dynamique. Il revisite également les séries les plus marquantes de la fin du siècle dernier, en dévoile les coulisses, en rappelle les répliques et moments cultes. Au fil des pages, retrouvez ou découvrez leurs secrets et des milliers d'anecdotes, les dernières séries, les plus originales, les plus ébouriffantes, les plus travaillées.

CIAN Carole, *Géektionnaire des séries télé*, Paris, Hachette Pratique, coll. « Heroes », 2018.

Des balbutiements des années 1940 aux derniers succès comme *La Casa de Papel* ou *Stranger Things*, près de 900 entrées pour tout savoir des séries les plus cultes, des personnages qui ont marqué le petit écran, des acteur·rices qui ont laissé leur empreinte et des termes spécifiques aux séries. Consacré aux séries américaines, britanniques, françaises et nordiques, ce *Géektionnaire* présente un panorama complet de cet art télévisuel : séries, personnages, acteur·rices, producteur·rices, chaînes, etc.

Esthétique des séries

BENASSI Stéphane, *Les émotions imaginaires - Une esthétique des séries télé*, Paris, Classiques Garnier, coll. « Perspectives comparatistes », 2020.

En pensant l'esthétique des fictions plurielles de la télévision, cet ouvrage dépasse les approches particulières qui dominent leur étude depuis une dizaine d'années pour les appréhender de façon globale en se concentrant sur la relation sensible qui lie ses productions à leurs publics.

COLONNA Vincent, *L'appel du Happy End - L'art des séries télé*, tome 1, Paris, Payot, 2015.

Diffusées planétairement, plébiscitées par le public et les médias, les séries télé sont devenues un phénomène culturel incontournable. Quel est le secret de leur puissance narrative ? Pourquoi des séries classiques comme *Desperate Housewives*, *Dr House*, *Prison Break*, *Fais pas ci, Fais pas ça* ou *Dexter* ont-elles pu rassembler à chaque épisode des millions de personnes ? Obéissent-elles à des "règles" spécifiques ? Et comment se fait-il que la plupart d'entre elles cultivent le happy end ? Se pourrait-il qu'elles soient un miroir tendu à notre société du bonheur ?

COLONNA Vincent, *L'adieu à la morale - L'art des séries télé*, tome 2, Paris, Payot, 2015.

Un gentil prof de chimie qui fonde un empire de la drogue, un assassin qui devient pape, une reine qui couche pour retrouver son royaume, une avocate bon chic bon genre qui tue son frère... Les séries télé qui marquent durablement leur époque ne sont pas forcément celles dont le sujet est le plus consensuel : *Borgia*, *Breaking Bad*, *Les Revenants*, *Ainsi soient-ils*, *Mafiosa*, *Game of Thrones*, pour ne citer qu'elles, assument leurs ambitions artistiques et explorent en profondeur le goût du mal qui semble s'être emparé de notre société...

CREMIEUX Anne et HUDELET Ariane, *La sérialité à l'écran. Comprendre les séries anglophones*, Presses Universitaires François-Rabelais, 2020.

Loin d'être systématiquement opposés par leur mode de production, leur public ou même leur portée artistique, cinéma et télévision sont liés par leur exploitation de la sérialité. Quels liens entretient la sérialité au sens large avec le récit audiovisuel ? Quelle est sa spécificité en tant que stratégie narrative dans les arts audiovisuels ? Quelles implications esthétiques, culturelles, industrielles et économiques sont à l'œuvre dans les multiples formes de sérialité audiovisuelle qui existent ? A travers l'histoire du cinéma mais aussi de son évolution inter-médiatique suite à l'arrivée de la télévision et d'internet, ainsi que l'analyse d'œuvres comme *Hannibal*, *CSI*, *Scream* ou encore *Wolverine*, cet ouvrage éclaire sur les mécanismes et les contraintes de l'écriture audiovisuelle en série.

ESQUENAZI Jean-Pierre, *Éléments pour l'analyse des séries*, L'Harmattan, 2017.

Les textes rassemblés explorent notamment deux questions. La première concerne la série comme « tout », comme objet singulier : comment parler de l'unité d'un objet aussi morcelé, comment le saisir comme une œuvre achevée ? La seconde touche à une éventuelle spécificité des séries : peuvent-elles se prévaloir d'une qualité narrative et esthétique distincte d'autres objets narratifs, romans, films, bandes dessinées ? De nombreux exemples sont proposés : *Six Feet Under*, *Breaking Bad*, *24 heures chrono*, *Battlestar Galactica*,...

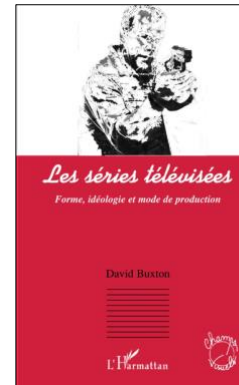
Économie et modèle de production des séries

BLONDEAU Romain, *Netflix l'aliénation en série*, Paris, Seuil Libelle, 2022.

En France, le quinquennat d'Emmanuel Macron aura suffi à installer Netflix dans nos habitudes de consommateurs, au même titre qu'Amazon, Uber ou Deliveroo. Entre le patron de la plateforme et celui de l'Élysée, un même profil se dessine : ce sont deux ultralibéraux, qui n'aiment rien tant que l'innovation. Netflix est ainsi devenu le fournisseur officiel d'images de la start-up nation, le média de nos vies immatérielles et domestiquées. Nous avons une longue histoire avec le cinéma, un goût commun pour la salle, mais ils ne pèsent plus rien face à la puissance de l'économie numérique.

Netflix est ainsi devenu le fournisseur officiel d'images de la start-up nation, le média de nos vies immatérielles et domestiquées. Nous avons une longue histoire avec le cinéma, un goût commun pour la salle, mais ils ne pèsent plus rien face à la puissance de l'économie numérique.

BUXTON David, *La Série télévisée : Forme, idéologie et mode de production*, Paris, L'Harmattan, 2010.*

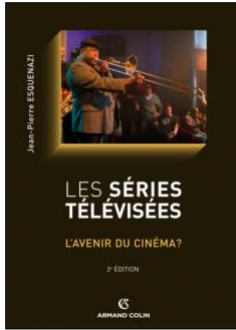
Jamais, les séries américaines n'ont été aussi présentes sur les chaînes du monde entier ; en France, un véritable travail de revalorisation à leur égard a été entamé dans les médias depuis une dizaine d'années. S'il est légitime, et même souhaitable, que l'universitaire se penche à son tour sur le sujet, il reste difficile d'en parler avec la prise de distance nécessaire. Historiquement liée aux exigences de rentabilité, la sérialité fait corps avec la télévision commerciale. Puisque l'avenir de celle-ci est incertain, celui de la forme série l'est autant. Ce livre, en deux parties, représente un compromis entre la monographie et la vue d'ensemble. Dans la première partie, la série de télévision est étudiée comme forme marchande, depuis ses origines jusqu'à aujourd'hui, par l'analyse de sa forme et son mode de production ; dans la deuxième, comme forme idéologique.

COLONNA Vincent, *L'Art des séries télé*, Paris, Payot, 2010.

La série télé est l'un des phénomènes culturels majeurs de ces dix dernières années. Jamais la diffusion de ces séries sur les chaînes de télévision, leur écho dans la presse et les médias n'avait occupé tant de place. Pourtant, au pays de la cinéphilie, la grande majorité des séries populaires sont américaines. Les créateur·rices français·es échouent à créer de grandes séries populaires de qualité. Comment cela est-il possible ? Quel malheureux concours de circonstances, quelles lacunes pourraient l'expliquer ? Cet essai dévoile les secrets des grandes séries américaines. Des secrets qui se trouvent de façon inattendue dans la vieille réflexion sur le récit et ses émotions qui existe en Europe depuis Aristote mais qui a été discréditée par les avant-gardes artistiques et les théories

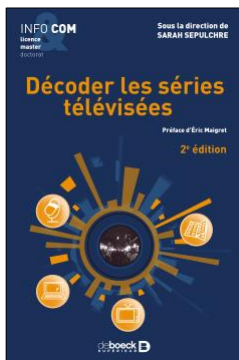
formalistes de l'art depuis Flaubert. Une tradition à laquelle on doit pourtant *l'Odyssée, le Roman de Renard, le Quichotte, Roméo et Juliette, La Nouvelle Héloïse, Werther, La Comédie Humaine, Mme Bovary, Guerre et paix, Le Déjeuner sur l'herbe* et nos meilleurs cinéastes.

ESQUENAZI Jean Pierre, *Les séries télévisées, l'avenir du cinéma ?*, Paris, Armand Collin, 2014.

Phénomène de société autant que médiatique, les séries ont littéralement explosé sur nos écrans depuis une dizaine d'années. De secondaires, elles sont devenues bien souvent le principal « programme d'appel » de la télévision. Cet ouvrage, premier en son genre, cherche à comprendre ce phénomène culturel et artistique exceptionnel en en présentant les racines

économiques et culturelles mais aussi en révélant les mutations qu'il a entraînées dans le système de production et les modes d'écriture. À travers de très nombreux exemples ; de *Star Trek* à *Six Feet Under*, de *Mission : Impossible* à *Sex in the City* ; sont ici analysées et commentées ces nouvelles formes narratives et esthétiques qui mettent en scène des mondes complexes et s'attachent à révéler des personnalités en prise directe avec notre temps.

SEPULCHRE Sarah, dir., *Décoder les séries télévisées*, De Boeck, coll. Info Com, 2011.

Il suffit d'allumer son petit écran pour s'en rendre compte : les séries télévisées monopolisent les chaînes. Présentes dans la grille des programmes et objets de discussion dans la presse depuis les années 1950, elles sont devenues récemment un phénomène majeur, passionnant autant les téléspectateur·rices que les scientifiques, qui en ont fait un sujet de recherches à part entière. Transdisciplinaire, l'ouvrage aborde

l'histoire, la production et la programmation, la sérialité, le personnage et la

réception : chaque aspect est analysé par un spécialiste qui illustre son propos par de nombreux exemples empruntés aussi bien aux séries actuelles (*House of Cards, Game of Thrones, The Good Wife...*) qu'à d'autres plus anciennes (*Ma sorcière bien-aimée, Dallas, Buffy contre les vampires...*). Les deux derniers chapitres proposent des réflexions sur la gestion du temps de ces récits audiovisuels et la question de la réalité. L'ouvrage dépasse la simple « étude de texte » et met en connexion le contenu des séries avec leur histoire et celle de leur format, leurs producteur·rices, leurs téléspectateur·rices et les recherches majeures qui se succèdent depuis plus de quarante ans. Ce manuel de référence fournit des outils pour que chacun·e puisse appréhender les séries à partir d'une grille d'analyse efficace et scientifique afin de mieux les comprendre et de les décoder avec davantage de sens critique.

Réception des séries

ESQUENAZI Jean Pierre, *Mythologie des séries télé*, Paris, Le cavalier bleu, coll., Mytho, 2009.

Faisant fi de tout jugement formaté par *l'intelligentsia*, les téléspectateur·rices du XXIe siècle se sont emparé·es du phénomène « séries télévisées ». Comment expliquer ce goût si prononcé, quasi addictif, pour les séries ? Faut-il y lire, à la suite de ce que provoquent d'autres arts populaires comme la bande dessinée ou le polar, une envie de communiquer à l'unisson et de laisser entrer le héros des temps modernes dans l'intimité de notre quotidien ? Jean-Pierre Esquenazi, professeur à l'Université Lyon 3, est spécialisé dans la

relation entre la production culturelle et sa réception. Il est également l'auteur de nombreux ouvrages sur le cinéma et la télévision.

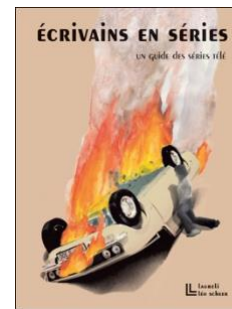
LAUGIER Sandra, *Nos vies en séries – les séries, une nouvelle école de la philosophie*, Paris, Flammarion, 2019.

Les séries ont tout changé : nos loisirs, nos vies, notre rapport à la culture. La « sériephilie » que ces grands récits du XXIe siècle suscitent le prouve : elles sont le cœur de la culture populaire aujourd'hui. Pour Sandra Laugier, fan parmi les fans, elles produisent également une philosophie nouvelle – non pas une philosophie des séries, mais de véritables œuvres de pensée. Aux ressorts traditionnels de la fiction (romans, films) – identification à des personnages, représentations du monde –, la série oppose l'attachement, le care qu'elle suscite chez le spectateur. Aux stéréotypes de genre, elle substitue nombre d'individus singuliers, souvent des héroïnes, aux prises avec les épreuves de la vie ordinaire. En lieu et place de morale traditionnelle, elle bâtit un répertoire de situations, d'expériences et de formes de vie ; elle élabore une compétence du spectateur. Les séries sont le lieu d'une nouvelle conversation démocratique, telle est la thèse radicale de ce livre-somme de Sandra Laugier, pionnière en philosophie de l'étude des séries et du care en France.

LEVY Marianne, *Ces héros qui ratent leur vie pour que tu réussisses la tienne*, Paris, Pygmalion, 2020.

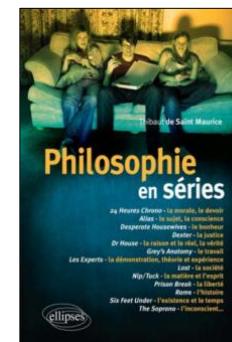
Un chef psychopathe au bureau ? Un conseiller bancaire accro aux lettres de relance ? Une belle-mère qui envisage de se mettre à l'ecstasy ? Un pote serial lover dépressif ? Pour survivre à ça, il n'existe aucun mode d'emploi. Heureusement pour nous, c'est le boulot des personnages de séries. Ils vivent nos cauchemars puissance mille. Et c'est pour ça qu'on les aime. De *Game of Thrones* à *Sex and The City* en passant par *Grey's Anatomy*, Marianne Levy, critique depuis quinze ans, s'adresse à ces héroïnes qui nous veulent du bien.

RABU Emmanuel Dir., *Écrivains en séries - un guide des séries télé*, Leo Scheer, 2009.*

71 écrivains, artistes ou philosophes se sont emparés d'une série culte pour la commenter, l'analyser ou produire une nouvelle fiction. 117 séries, 117 textes qui font découvrir ou redécouvrir 60 ans de trésors télévisuels. On s'est dit que tout le monde regardait des séries télé. Que c'était un élément culturel fédérateur.

Qu'on parlait du dernier épisode de *Heroes* aussi bien avec un ami écrivain qu'avec notre nièce adolescente. Qu'on émettait des hypothèses sur la suite de *Lost* avec le chauffeur du bus puis avec un philosophe. Bref, que les séries faisaient partie du quotidien et insufflaient de multiples mondes possibles dans le réel de chacun. Les séries sont des creusets de fiction riches, tentaculaires, qui nous bercent depuis l'enfance : *Chapeau melon et bottes de cuir*, *Belphégor*, *Star Trek*, *Mac Gyver*, *L'Île aux trente cercueils*, *Columbo*, *Amicalement vôtre*. Certaines sont des feuilletons qu'on consomme avidement en famille, comme *Les Feux de l'amour* ou *Plus belle la vie*. D'autres, des chocs esthétiques majeurs : *Twin Peaks*, *L'Hôpital et ses fantômes*, *LAIN*. Depuis quelques années, on semble assister à un nouvel âge d'or des séries renouvelant les codes du récit contemporain : *Oz*, *The Wire*, *Six Feet Under*, *Les Soprano*, *24 heures*, *Prison Break*.

SAINT MAURICE (De) Thibaut, *Philosophie en séries*, Paris, Ellipses, 2009.

Les grandes séries sont aujourd'hui les programmes les plus regardés de la télévision. Ce succès ne tient pas seulement à leur qualité de divertissement : il tient aussi au fait que ces séries mettent en scène les grandes questions de l'existence. *Desperate Housewives* pose le problème du bonheur, *Prison Break*, celui de la liberté, tandis que *Dr House* confronte au problème de la recherche de la vérité et *24 Heures Chrono* conduit à se demander si tout est permis pour lutter contre des terroristes. Pourquoi alors ne pas prendre

le temps de les regarder autrement ? Pourquoi ne pas prendre au sérieux ces œuvres de fiction et en faire le point de départ d'une réflexion philosophique ? Chaque chapitre part de l'analyse d'une série, pose un problème philosophique et conduit à la lecture d'un ou plusieurs textes de philosophie plus ou moins classiques. Clair et pédagogique, ce livre relève le pari de faire se rencontrer la culture de masse et la philosophie à travers un dialogue permanent entre les personnages et les concepts philosophiques.

Création des séries

COTTE Olivier, *Créer des personnages de films et de séries - Du protagoniste à l'adjuvant : méthodes, conseils et techniques d'écriture du scénariste*, Paris, Armand Colin, 2022.

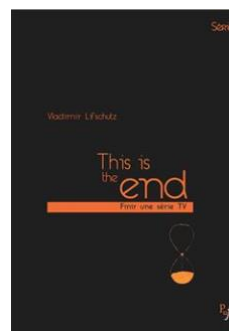
Cet ouvrage explique comment créer de bons personnages, c'est à-dire des personnages forts, qui fascineront le spectateur et l'inviteront à partager l'histoire de manière intérieure. Illustré de nombreux exemples issus du cinéma, de la télévision ou de la littérature, il présentera différentes approches et techniques permettant d'atteindre cet objectif : utiliser des méthodes analytiques, se référer à des modèles existants, utiliser des archétypes, bien concevoir leurs interactions, les regrouper en familles, aller à contre-sens de la culture commune, ajouter des détails qui sonnent vrais, travailler leur complexité, hiérarchiser leur importance, être en mesure de les résumer en un mot unique, développer notre sens de l'observation dans la vie de tous les jours pour y trouver notre inspiration, les doter de forces et de fragilités ou de faiblesses, etc.

LANGLAIS Pierre, *Créer une série*, Paris, Armand Colin, 2021.

Avant d'arriver sur nos écrans, une série est le fruit d'un long chemin de création collective. Née d'une idée souvent personnelle, elle s'épanouit dans l'esprit de ses créateurs, se nourrit de leurs accords et désaccords, franchit nombre d'étapes et d'obstacles, jusqu'à sa conclusion. Dans ce livre rare, Pierre Langlais relate chaque épisode de la vie des séries, de la première étincelle à la diffusion de l'ultime saison, à travers le regard et les témoignages de leurs auteurs. Des confidences intimes et des secrets de fabrication qui nous éclairent sur leur inspiration, leurs recherches, leur plaisir d'écrire, leur routine, leurs joies et déceptions. En un mot, sur tout ce qu'elles et ils affrontent durant le processus de création. Un récit vivant et riche d'enseignements, pour tous les passionnés de séries et celles et ceux qui les imaginent.

Avec la participation de : Michaela Coel (*I May Destroy You*), Bryan Elsley (*Skins*), Tom Fontana (*Oz*), Fabrice Gobert (*Les Revenants*), Fanny Herrero (*Dix pour cent*), Anne Landois (*Engrenages*), Ray McKinnon (*Rectify*), Adam Price (*Borgen*), Frédéric Rosset (*Irresponsable*), Shawn Ryan (*The Shield*), David Simon (*Treme*), Sally Wainwright (*Happy Valley*), David Elkäim, Vincent Poymiro, Rodolphe Tissot et Bruno Nahon (*Ainsi soient-ils*).

LIFSCHUTZ Vladimir, *This is the end : finir une série TV, Serial*, 2018.

Les séries TV ont un début... mais ont-elles toujours une fin ? Que se passe-t-il dans les derniers instants d'un programme de plusieurs dizaines d'heures de fiction ? Comment les auteurs ont-ils résolu la délicate équation de la satisfaction du public et de leur propre projet ? Objet d'une attente proportionnelle aux heures passées à la redouter, la fin des séries polarise les passions. Ce livre met en lumière les ultimes moments des séries télévisées en apportant

une compréhension de l'architecture qui les façonne. Visitant des séries aussi fameuses que *Lost* ou *Six Feet Under*, le lecteur est invité à un cheminement historique autour de la conclusion narrative, et à des réflexions esthétiques et théoriques sur notre propre rapport à la finalité. Mastodonte narratif, la série semble ne jamais devoir connaître de point final jusqu'à ce qu'une fin s'impose. Catharsis émotionnelles, révélations en cascade, disparitions des personnages bien aimés, épilogues d'une aventure humaine marquée par le sceau du temps, lâcher-prise... La fin regorge d'outils et de mécanismes que le lecteur découvrira pour ne plus regarder les fins comme une limite indépassable, mais comme le début d'autre chose.

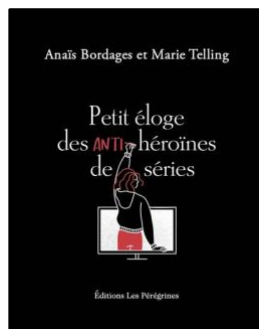
MOÏSI Dominique, *La géopolitique des séries ou le triomphe de la peur*, Champs Actuel, 2017.

Voici le premier livre qui explique les émotions du monde par les séries télévisées. Au lendemain du 11 septembre 2001, la géopolitique a envahi non seulement le réel mais aussi nos imaginaires. Les séries sont devenues des références politiques tout autant que culturelles. Par la force de leurs intuitions, les scénaristes ne sont-ils pas les meilleurs analystes du monde contemporain?

Que perçoivent-ils de nos sociétés? Avant tout la peur. La peur de la barbarie et le triomphe du chaos avec *Game of Thrones*, la peur de la fin de la démocratie avec *House of Cards*, celle du terrorisme avec *Homeland*, celle d'un ordre du monde qui disparaît dans *Downton Abbey*, enfin la peur de la menace russe avec *Occupied*.

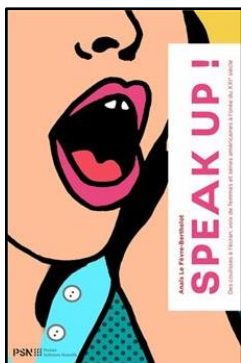
Un ouvrage défricheur, une démonstration brillante par l'un des spécialistes de géopolitique les plus connus internationalement.

Le genre dans les séries

BORDAGE Anais, TELLING Marie, *Petit éloge des anti-héroïnes de séries*, Edition Les Pérégrines, 2022.

Hystériques, superficielles, traînées, coincées, carriéristes... Généralement réduites à des clichés misogynes, les anti-héroïnes passent souvent sous les radars de la critique, quand elles ne suscitent pas le rejet pur et simple des téléspectateurs. Pourtant, ces personnages parfois difficiles à aimer brisent les codes de la féminité et contribuent à élargir les normes très restrictives de la représentation des femmes à l'écran, permettant un processus d'identification puissant pour toutes celles qui ne se retrouvent pas dans les standards traditionnels. De la peste Cordelia (*Buffy contre les vampires*) aux mères indignes Livia Soprano (*Les Soprano*) et Cersei Lannister (*Game of Thrones*), en passant par la castratrice Skyler White (*Breaking Bad*), la revêche Annalise Keating (*How to Get Away with Murder*) ou l'insupportable Hannah Horvath (*Girls*), ce *Petit éloge* propose un panorama original des femmes les plus subversives du petit écran.

LE FEVRE-BERTHELOT Anais, *Speak Up ! Des coulisses à l'écran, voix des femmes dans les séries télévisées américaines à l'orée du XXIème siècle*, Presses de la Sorbonne-Nouvelle, 2020.

Alors que la place des femmes dans les industries médiatiques est au centre de l'actualité, cet ouvrage offre une analyse inédite de la représentation des femmes dans les séries télévisées produites aux États-Unis au début du XXIe siècle, pour en souligner les enjeux idéologiques, esthétiques, économiques et industriels. L'ouvrage se concentre sur quatre séries qui ont marqué la fin du XXe siècle et le début du XXIe et qui se distinguent notamment par leur utilisation de voix off féminines : *Ally McBeal* (1997-2002), *Sex and the City*

(1998-2004), *Desperate Housewives* (2004-2012) et *Gossip Girl* (2007-2012). L'analyse des voix multiples de ces séries montre l'évolution de la représentation des femmes, de la féminité et des rapports de genre à la télévision aux États-Unis et l'émergence de questions qui résonnent encore.

ARTICLES & THÈSES

Cliquez sur pour accéder à l'article.

 BERTON Mireille, BONI Marta, « Comment étudier la complexité des séries télévisées ? : vers une approche spatiale », *TV/Series* [En ligne], 15, 2019.

Comment étudier les spécificités des séries télévisées qui forment des récits évolutifs, multiformes, ouverts, articulés en plusieurs fragments ? Retraçant l'emploi de la notion de complexité avec et au-delà de la narratologie et présentant les défis que pose l'analyse de ces objets, la présente contribution propose de lire les séries télévisées à partir d'une approche interdisciplinaire centrée sur la spatialisation des séries. En effet, en complément de l'analyse textuelle et dans l'absence de sources primaires du côté de l'instance de production (lesquelles s'avèrent la plupart du temps inaccessibles), l'analyste des séries télévisées est amené·e à explorer cet espace intermédiaire qui se situe entre la représentation et la réception – un espace complexe et fréquemment investi par les usagers, comme l'a montré le modèle circulaire de la culture participative (Jenkins, 2013).

 CHATEAUVERT Jean, « Les frontières de la fiction », *Réseaux*, 2016/2 (n° 196), p. 179-206.

Des séries web s'inspirent du vidéoblog et brisent le modèle narratologique impersonnel avec un récit audiovisuel à la première personne. L'analyse comparative des séries *Lonely Girl 15* (Mesh Flinders, Miles Beckett et Greg Goodfried, 2006-2008), *The Guild* (Felicia Day, 2007-2013), *Norman fait des vidéos* (Norman Thavaud, 2010) et *Solange te parle* (Ina Mihalache, 2011) laisse voir les déclinaisons de ce récit adapté du vidéoblog et le rapport ambigu à la fiction que ces séries construisent avec la présence de leurs créateur·rices sur les réseaux sociaux. Dans cette expérience de visionnement transmédiatique, fiction et non-fiction se combinent et

ouvrent à l'internaute-spectateur·rice l'accès à une culture de participation dans laquelle il-elle s'affiche comme un vis-à-vis du créateur·rice.

 COMBES Clément, *La pratique des séries télévisées : une sociologie de l'activité spectatorielle*, dir. Méadel Cécile, Thèse de doctorat en Socio-économie de l'innovation, Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, en partenariat avec le Centre de sociologie de l'innovation (Paris), 2013.

Que signifie aimer une « série télé » aujourd'hui ? Ou, selon une formulation plus pragmatiste, que font faire les séries à leurs spectateur·rices ? Pour répondre à ces questions, cette thèse invite à se démarquer du paradigme de la réception – lequel fournit la majorité des études sur le sujet – et explorer les ressorts et contours de la pratique des séries. Il s'agit d'étudier les activités concrètes dans lesquelles s'engagent les amateur·rices, la façon dont se tissent leur attachement aux séries, les ingrédients de ce tissage, les appuis et prises matériels, techniques et relationnels de cet attachement. Ce travail montre que la pratique spectatorielle ne s'arrête pas au seul moment du visionnage, lorsque l'individu est devant son poste, mais s'étend à l'ensemble des activités, des temps et des espaces au cours desquels celui-ci entre en relation avec une série. À partir d'une quarantaine d'entretiens approfondis et de l'examen des principaux relais sociotechniques et médiatiques des séries, la thèse se propose de suivre les amateur·rices dans leurs pratiques quotidiennes, du visionnage et de la conservation des séries à leurs échanges conversationnels, en passant par les procédures d'information et de découverte, d'approvisionnement et de partage de contenus. Autant d'activités, non pas seulement « réceptives », mais réflexives, corporées, instrumentées et collectives, qui permettent d'apprécier la diversité des formes d'attachement des « sériphiles » à ces objets singuliers.

 CHALVON-DEMERSAY Sabine, « Enquête sur l'étrange nature du héros de série télévisée », *Réseaux*, 2011/1 (n° 165), p. 181-214.

Cet article cherche à définir la spécificité du héros de séries télévisées par rapport à d'autres héros (de romans, théâtres ou films) et développe l'idée que celui-ci procède d'un accrochage plus stable entre un personnage fictif et une personne humaine. Partant d'un corpus de 467 lettres et de leur dispositif d'énonciation, et constatant que celles-ci s'adressent à un être composite, à fois personnage et comédien, il suggère d'abandonner les problématiques dualistes opposant réalité et fiction, pour entreprendre la description des traits constitutifs de cette entité mixte. Ainsi, dans le mouvement général d'extension des sciences sociales à de nouveaux objets, le héros de série peut venir occuper sa place particulière au milieu des humains et des non humains.

 ESQUENAZI Jean Pierre, « Pouvoir des séries télévisées », *Communication* [En ligne], Vol. 32/1, 2013.

L'auteur s'interroge sur la notion de pouvoir des séries télévisées. Il rejette la conception d'un pouvoir industriel tout puissant dupant les téléspectateur-rices. Le pouvoir des séries tient plutôt à la capacité du texte fictionnel à maintenir ses publics dans l'état d'immersion fictionnelle : le lecteur de fiction vit alors entre deux mondes, l'univers fictionnel et son monde réel. La notion d'univers fictionnel se réfère à sa capacité à s'enrichir grâce aux propositions contenues dans le texte, en raison de la durée dont elle dispose. Les procédures de « densification » sont examinées à travers plusieurs exemples, *Law & Order*, *The Simpsons*, *NYPD Blue*, *Six Feet Under*, *Battlestar Galactica*.

 GLEVAREC Hervé et SAINT MAURICE (De) Thibaut, « Élargir la vie : les séries contemporaines », *Le Débat*, 2017/2 (n° 194), p. 181-191.

En une vingtaine d'années, les séries télévisées ont changé radicalement de statut en France. Souvent balayées d'un revers de main comme les dérivées d'un nouvel opium du peuple produit en masse par les industriels de la télévision, elles accèdent aujourd'hui à une reconnaissance de leurs qualités fictionnelles et à l'identification de leurs traits propres. Et pourtant les séries et feuilletons en tout genre ne sont pas nouveaux. Rien

qu'à la télévision, leur histoire remonte aux années 1950. Alors, qu'est-ce qui a changé ? Nous soutenons que les séries ont opéré un élargissement du pensable et du dicible. C'est là leur effet, que nous appelons anthropologique, à la fois sur les représentations et les discours, entendus comme ce qui pouvait jusque-là se dire et se penser, et dans celui du visible, entendu comme ce qui se montrait jusqu'alors. Elles ont exposé des choses que l'on faisait dans la vie réelle et d'autres que l'on ne faisait pas dans la fiction ; elles ont dit des choses, par la bouche de leurs personnages, que l'on taisait. Elles ont donc pensé non seulement des contenus nouveaux mais, surtout, elles ont donné à penser de manière nouvelle, principalement en rendant visible et dicible, voire légitime, l'ordinaire caché de notre condition. Si les séries ne sont pas un objet nouveau, les séries contemporaines sont, à nos yeux, un objet renouvelé qui a eu pour effet de déplacer la ligne du dicible et du montrable. On voudrait le montrer avec les notions clés que sont l'attachement, le personnage essentiel et l'hyperréalisme.

 GOUMAND Anais, *Récits en partage : expériences de la sérialité narrative en culture médiatique*, dir. Raphaël Baroni et Jean-Marie Schaeffer, Thèse en science du littéraire, Université de Lausanne, en partenariat avec l'EHESS, 2018.

Cette thèse vise à analyser les formes de l'expérience des récits sériels en culture médiatique, dans les différents supports à travers lesquels se sont déployés les feuilletons et les séries du XIXe au XXIe siècle (journal, bande dessinée, cinéma et télévision notamment). La relation des publics aux récits sériels est fondée sur la dynamique de la diffusion discontinue et de la récurrence, qui structurent une promesse de retrouvailles. Les expériences sérielles ne se limitent pas au moment d'actualisation des épisodes ni à l'objet « récit » en tant que tel : elles se prolongent de diverses manières durant le temps d'attente inter-épisodique. En outre, fondées sur l'échange et le partage, elles sont indissociables de la sociabilité qu'elles impliquent, ainsi que des interactions entre les pôles de la production et de la réception, qui passent par diverses médiatisations et favorisent la formation de

communautés interprétatives. Il s'agit donc d'expériences médiatiquement situées : les caractéristiques thématiques ou formelles des récits ne sont pas détachables de facteurs économiques ni de leurs contextes de production et de réception. Afin de décrire la spécificité de l'engagement dans les récits sériels dans toute sa complexité, je propose de suivre une démarche intégrative, articulant l'étude des dispositifs narratifs et de la dimension sémantique des récits sériels à celle de leurs usages socioculturels.

 GUIGNANDON Florian, « Louis Feuillade, les sérials noirs : les mystères de Paris », *Critikat*, Novembre 2017.

A l'occasion de la ressortie en DVD de *Fantômas* et *Les Vampires* de Louis Feuillade, cet article revient sur ce qui distingue et rassemble ces deux œuvres majeures de l'histoire des séries.

 Le LAB Femmes de Cinéma – Canne Séries, « La parité et la mixité dans les séries : où en sommes-nous ?, Synthèse des données existantes », Avril 2022.

Le Lab Femmes de Cinéma est un think tank sur la place des femmes dans le cinéma et l'audiovisuel européen. Dans le cadre de notre partenariat avec CANNESERIES, le Lab s'est intéressé à l'univers des séries. Nous avons voulu regrouper toutes les informations qui existent sur le sujet de la place des femmes et des groupes sous-représentés dans les séries et l'audiovisuel pour présenter une sorte d'état des lieux, de synthèse, sur les données, les chiffres clé, les grandes tendances qui parcourent les séries aux échelles mondiales et françaises. L'objectif est de s'interroger, devant et derrière la caméra, sur ce qui existe et ce qui manque encore dans l'univers des séries.

 LIFSCHUTZ Vladimir, *Les séries télévisées : une lutte sans fin*, dir. Martin Barnier et Jean-Pierre Esquenazi, Thèse de doctorat à l'École doctorale Lettres, Langues, Linguistique, Arts de Lyon, Université Lumière, 2015.

Les séries télévisées occupent une place en continuelle expansion dans nos vies. Objet de discussions, de débats, d'investissements, les fictions sérielles

sont au cœur de notre société. Longtemps décriées, injustement rejetées du champ de l'art, les séries sont réhabilitées pour leur extraordinaire richesse. Après les avoir laissés de côté, comment les comprendre ? Comment les analyser ? Quelle spécificité caractérise la série ? Nous allons proposer un travail analytique, historique, économique et sociologique autour de ce type de fiction avec une idée simple : les séries sont un art du temps. Bâties sur une longévité audiovisuelle inégalée, les séries se nourrissent du temps autant qu'elles luttent contre celui-ci. C'est de ce paradoxe que nous souhaitons faire ressortir les forces temporelles qui habitent et régissent ce type de fiction à la fois pour les comprendre et les analyser. En nous basant sur un corpus nord-américain de séries contemporaines hétéroclites, nous allons essayer de démontrer que l'étude des fictions sérielles passe par l'étude de leur plus grande spécificité, le temps. Un temps qui influe sur la production, la diffusion, l'écriture, la narration ou encore sur le téléspectateur. Tout est relié par une certaine expérience du temps. C'est dans cette gigantesque singularité que la série peut se dévoiler de la même manière qu'elle s'évertue à nous dévoiler l'intime des personnages qui l'habitent.

 MICLET Marion, « Que reste-t-il du pilote des séries ? », site de *Série Mania*, Décembre 2022.

Incontournable dans les 90's, en voie de disparition aujourd'hui, l'emblématique premier épisode de séries à la loupe de la journaliste Marion Miclet.

 POURTIER-TILLINAC Héroïse, « La fin du réalisme dans les séries télévisées. La narration à portée généralisante, un tournant télévisuel ? », *Réseaux*, 2011/1 (n° 165), p. 21-51.

Si les séries télévisées ont longtemps été marquées par une recherche évidente de réalisme, on a pu voir apparaître ces cinq dernières années sur nos petits écrans des œuvres assumant clairement leur dimension fictionnelle. Une nouvelle figure est ainsi venue donner à ces séries un caractère très littéraire : celle de la voix narratrice, introduisant et/ou

concluant les épisodes. À partir de l'analyse de *Sex and the City*, *Desperate Housewives*, *Medium*, *Grey's Anatomy*, *Kyle XY*, *Heroes* et *Gossip Girl*, nous verrons comment ce procédé, en opposition à la recherche d'authenticité présente dans les séries de la décennie précédente, vient faire de chaque histoire un véritable récit, une métaphore.

ZOLADZ Lindsay, « The Case for Savor-watching », *The Ringer*, May 2017. *ARTICLE EN ANGLAIS

Un article sur les nouvelles habitudes de visionnage de séries, et les alternatives au binge-watching pour « mieux » savourer les séries.

VIDÉOS

Cliquez sur la miniature pour accéder à la vidéo. * = vidéo en anglais

Histoire des séries

L'histoire des séries, Cinécrologie, 2019.

Cette vidéo retrace l'histoire des séries et explore les différentes formes sous lesquelles nous les connaissons, des premiers serials et feuilletons télévisés aux soap-operas, sitcoms, séries de science-

fiction... L'occasion d'aborder de nombreuses séries : *Star Trek, The Twilight Zone, Mash, Friends, Thierry la Fronde, Arsène Lupin, Lost, Utopia, Scrubs, Breaking Bad, Twin Peaks, Malcolm, The X Files, Mr.Robot, How I met your Mother, H, The Good Place, The Walking Dead, The Handmaid's Tale, Chernobyl, Game of Thrones...*

Les toutes premières séries : les SERIALS, Le Monde des Séries, 2021.

Un tour d'horizon de la naissance des séries télévisées en se focalisant sur les toutes premières, les Serials. Parmi les séries abordées : les films de Max Linder et Charlie

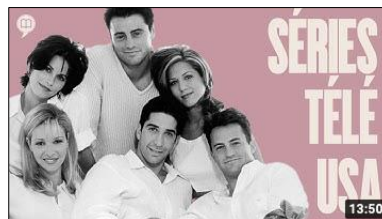
Chaplin, les séries *Nick Carter, Fantômas, Les Vampires What's Happened to Mary, Broncho Billy, The Adventures of Kathlyn, Mysterious Doctor Satan, Batman, Flash Gordon, Undersea Kingdom, the Lone Ranger...*

L'Histoire de Fantômas, Cinécrologie,, 2021.

Cette vidéo revient sur l'histoire du personnage culte Fantômas : ses origines en romans en 1911, le serial de Louis Feuillade, les films de Louis de Funès et sa place dans

l'imaginaire collectif aujourd'hui.

Séries télé aux U.S.A. – L'Histoire nous le dira #76 (avec Marjolaine Boutet), L'Histoire nous le dira, 2019.

Les séries télé... Tout le monde en parle. Game of Thrones rend les gens totalement dingues. Et vos amis passent leurs week-

ends devant Netflix. Mais vous avez aussi sûrement un collègue qui vous a déjà dit d'un ton supérieur « les séries, j'en regarde pas, ça prend trop de temps ! ». Les séries télé ça fait 70 ans que ça existe. Ouais. 70 ans. On va se limiter dans cette vidéo aux séries états-uniennes, parce que ce sont les plus anciennes et les plus connues. C'est parti.

Pourquoi y'a-t-il autant de séries ? Feat. Dead Will, Nota Bene, 2022.

On passe notre temps à zapper entre plusieurs séries sur Netflix, Prime ou Disney+. Et c'est bien normal : aujourd'hui il y a un catalogue absolument incroyable de

séries de qualité qui s'offre à nous, alors pourquoi on s'en priverait ? Mais comment les séries ont-elles pris autant de place dans nos vies ? D'où vient ce format et comment a-t-il évolué depuis le début de la télévision ? Avec le camarade Dead Will on revient ensemble sur l'Histoire des séries TV !

Réception des séries

Comment nous rend on accro aux séries ?, Clararunaway, 2019.

Une vidéo sur ce qui nous donne envie de continuer les séries que l'on commence : les intrigues, les personnages,... Quels sont les mécanismes scénaristiques utilisés pour nous rendre accro aux séries ? Quelle est cette notion de « unsolvable dilemma » qui nous donne envie de suivre le personnage des heures durant ? Est-ce vraiment le pilote qui nous donne envie de regarder une série ?

Pourquoi les séries ont une fin ? (pas pour les raisons que vous pensez), Clararunaway, 2022.

Une vidéo sur les fins des séries : une bonne série doit-elle nécessairement avoir une fin appréciable par le public ? Doit-on voir la fin d'une série pour l'avoir « vue » ? Comment les scénaristes écrivent-ils l'épisode final d'une série ?

Pourquoi avons-nous peur des fins de séries ?, PILOTE la chronique Série, 2019.

Quel est le point commun entre la fin de *Lost*, la fin de *Breaking Bad* et la future fin de *Game of Thrones* ? Au-delà de nous faire pleurer, crier, hurler, nous les avons toutes appréhendées. L'angoisse monte. Que va-t-il se passer pour Walter White ? Allons-nous enfin comprendre pourquoi les naufragés de *LOST* sont cet île ? Quel personnage survivra à la toute fin de la saison 8 de *Game of Thrones* ? Nous sommes sommes toutes et tous posés

ces questions... mais pourquoi est-ce si important pour nous ? Sans aucun spoiler, nous allons tenter d'y répondre avec Vladimir Lifschutz, Docteur en arts, scénariste et réalisateur

Les séries TV - POURQUOI est-on ACCRO ? // DWFS #24, Dead Will, 2021.

Vous avez envie de savoir pourquoi vous passez des heures sur votre canapé à poncer votre série TV préférée ? Pourquoi lorsque vous vous dites “bon allez ce soir je me mate qu'un épisode et je me couche pas tard” vous finissez à 4h du mat ? Pourquoi et comment Netflix, Prime, Disney ont pu ainsi coloniser nos vies grâce à un produit conçu pour être addictif ? Qu'est-ce que l'économie de l'attention ? Essayons de comprendre pourquoi la série TV est le flux capitaliste par excellence ! L'occasion de mettre quelques extraits de mes séries TV préférées comme : *X-files*, *Breaking bad*, *south park*, *les simpsons*, *Twin peaks*, *Black mirror*, *Peaky blinders*, *Trailer park boys*, *The Office* etc..

La représentation des LGBTQ+ dans les séries, OCS, 2018.

Alors que le magazine *Têtu* revient en kiosque, Charlotte Blum rencontre Romain Burrel, le directeur de publication et sériephile pour discuter de la place des personnes LGBTQ+ dans les séries. L'occasion d'aborder s premiers personnages LGBTQ+ dans les séries, et l'importance de la représentation dans ce format audiovisuel. Parmi les séries abordées : *Modern Family*, *Urgences*, *Buffy contre les Vampires*, *Queer as Folk*, *Grey's Anatomy*, *Dix Pour Cent*, *The L Word*, *Looking*, *Transparent*,... La vidéo se termine par une rencontre avec l'équipe de la série *Les Engagés*.

Création des séries

REBOOT by Séries Mania S01E04 : Le cliffhanger, SERIE MANIA, 2021 – Épisode 4 de la série REBOOT.

REBOOT by Séries Mania, c'est la série qui refait l'histoire des séries. Explorez chaque mois, en 15 minutes chrono, les grands

thèmes et styles qui parcourent les séries depuis toujours. Saison 1 Épisode 4 : Le cliffhanger Cette fois-ci, on vous plonge dans LE ressort dramatique qui nous donne cette irrésistible envie d'enchaîner les épisodes : le cliffhanger ! De Dallas à Stranger Things en passant par The Wire ou encore Friends, vous voudrez absolument connaître la suite ! Retrouvez l'intégralité des épisodes de REBOOT sur [Youtube](https://www.youtube.com/watch?v=...).

C'est quoi un showrunner ?, PILOTE La chronique Séries, 2016.

Qu'est-ce qu'un showrunner ? Quelle est sa place entre écriture, réalisation et production dans le cadre de création sérielle ? Quelles sont ses responsabilités

vis-à-vis de sa série ? Quelles sont les spécificités de ce métier ?

La page blanche, Le Tropeur, 2018.

Série de 20 épisodes détaillant de nombreux éléments scénaristiques pour apprendre à écrire une histoire : structure du récit, éléments perturbateurs, climax, écriture de personnages, arcs de développement, mort

d'un personnage... Ces épisodes pédagogiques s'appuient sur des exemples concrets et du vocabulaire précis, pour que quiconque souhaitant écrire une série y trouve conseils et recommandations.

5 mots pour se la péter face à un fan de séries, PILOTE La Chronique Séries, 2016.

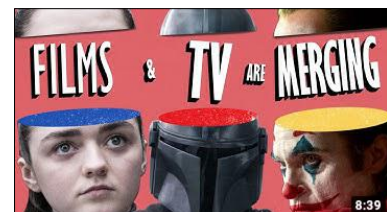
Une vidéo pour découvrir du vocabulaire sur les séries : soap-opera, formula show, upfronts, bible de scénario, série d'anthologie.

Séries et Cinéma

Les Séries VS Le Cinéma - Somniloque #6 (Podcast Cinéma), Dex et le Cinéma, 2020.

Un épisode de podcast sur l'opposition entre cinéma et séries télévisées : esthétique, production, réception...

*Films and Television Are Merging, The Royal Ocean Film Society, 2020.

Quelles différences présumées y-a-t-il entre films et séries, et comment les frontières entre ces deux formats sont-elles en train de se brouiller ? Si l'on peut désormais regarder un film en plusieurs fois, et une saison entière de série d'une traite, quelles différences persistent ? Quelles sont les raisons historiques de ce rapprochement entre cinéma et séries, et comment s'expriment-elles aujourd'hui dans un contexte de production sériel s'éloignant de la télévision au profit d'Internet.

*The Weird Significance of Kitchens in TV/Movies, Still Watching Netflix, 2021.

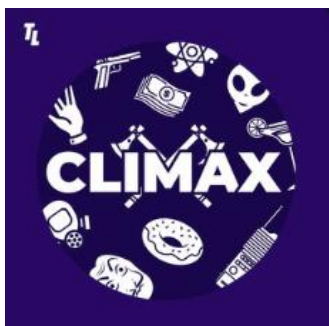
Une vidéo en anglais sur l'importance de la cuisine dans les séries TV comme lieu de développement des personnages, de contextualisation et de narration. Marion

Miclet explore la place des personnages dans les cuisines et comment ce décor révèle plus d'informations que l'on le pense. Parmi les séries abordées : Friends, Big Little Lies, Sex Education, Modern Family, Breaking Bad...

PODCASTS

Cliquez sur la miniature pour accéder au podcast

Podcasts dédiés aux séries

Climax

Un podcast Télé-loisir qui aborde dans chaque épisode une série ou un sujet de société à travers les séries.

→ Exemple d'épisode : « Où sont passées les créations originales françaises ? »

Un épisode qui aborde le sujet des créations originales : alors que les reboots et adaptations se démultiplient, quel avenir pour les créations originales en France ? Quel rôle pour les chaînes Canal+, TF1, Arte, etc. dans la création sérielle ? Qu'est-ce qu'une idée originale, qu'est-ce qu'une création originale ?

Critique Séries

Le podcast de critiques de séries par France Inter : chaque épisode d'une dizaine de minutes revient sur une série récemment sortie : This is Going to Hurt, Severance, Heartstopper, Drôle, etc.

Culture Séries

Le samedi de 11h à midi sur France Culture. Chaque samedi, le décryptage d'une célèbre série, qu'elle soit sociale, médicale ou royale... Alors que les séries sont devenues un support privilégié de la représentation sociale et de ce qui la travaille, France Culture en décrypte huit tout au long de l'été : huit objets télévisés qui regardent notre monde et nos cultures, par le prisme des pubs anglais, des urgences françaises, des tours de Wall Street ou encore de Buckingham Palace.

Histoire en Séries

Podcast dédié à l'étude des séries par le biais de l'Histoire et des sciences humaines. Dans chaque épisode, un universitaire spécialiste de la question vient présenter une série ou une thématique en lien avec plusieurs séries. Retrouvez-nous sur Twitter @histoireserie.

→ Exemple d'épisode : « Enseigner avec les séries : l'EMC partie 2, lutter contre les discriminations »

Dans cette nouvelle rubrique d'Histoire en séries, des intervenants tous enseignants dans le secondaire, sous la direction de Fabien VERGEZ, IA-IPR d'Histoire Géographie de l'académie de Toulouse et de Nicolas CHARLES, présentent des séquences pédagogiques où ils utilisent les séries en classe. Dans cette première partie de l'émission consacrée à l'EMC avec le thème de la démocratie sont abordés : *H24, La Meute, Skam*. Intervenants : Margot GIROUSSE-EYNAC, Emmanuelle NAVARRO, Priscilla ROUSSEAU, Ophélie DUROUCHOUX et David NEUMAN

Peak TV

Chaque vendredi, Anaïs Bordages et Marie Telling décortiquent vos séries préférées. Critiques, analyses et coups de cœur, elles montrent comment les séries reflètent la société... et inversement. Peak TV est un podcast d'Anaïs Bordages et Marie Telling. Retrouvez les différentes plateformes pour écouter Peak Tv [ici](#).

→ Exemple de l'épisode : Les costumes des séries télé sont bien plus importants que vous ne le pensez

Dans les séries comme dans les films, les costumes racontent des histoires : ils en disent long sur les personnages, sur leurs rapports entre eux ou encore sur leur état émotionnel à chaque épisode. Derrière chaque choix de costume se trouvent des costumières (car oui, ce sont souvent des femmes) : Katie Irish, Janie Bryant, Amy Roberts... Vous ne connaissez peut-être pas leur nom, mais si vos séries préférées fonctionnent aussi bien, c'est en partie grâce à elles. Dans cette interview de Katie Irish, la talentueuse costumière de *The Americans*, l'équipe vous explique pourquoi le costume représente une part importante des histoires que vous adorez.

SPOILER(S) L'émission

Un épisode. Deux épisodes. Une infinité d'épisodes, de saisons, de séries. Des mondes à découvrir, des histoires à suivre, des personnages à aimer et à détester. Des attentes insoutenables et des nuits blanches. SPOILERS, c'est votre émission sur les séries TV fantastiques et de science-fiction. Animée par CHP, Briac Picart-Hellec et Guillaume Genest, SPOILERS

vous fera (re)découvrir tous les mois des séries cultes SF, Fantasy ou fantastiques et ceux qui les fabriquent.

Émission mensuelle, première diffusion sur Canal B - 94 FM puis la semaine suivante en [podcast](#).

Exemple de l'épisode 1 de la saison 3, La série, du petit au grand écran.

Dans cette émission, l'équipe du podcast questionne la transmedialité de ces univers de fictions qui passent de la série au film, du court au long format, de la TV à l'écran de cinéma et inversement. Les exemples sont nombreux et passionnants, tant en 30 ans la place de la série et du film a changé dans les usages et l'industrie.

Sérieland

Deux fois par semaine, Eva Roque et son équipe de sérivores évoquent les fictions qui posent un regard acéré sur notre société en compagnie d'invité-e-s de renom : Scénaristes, réalisatrices, comédiens, techniciennes, producteurs, mais aussi autrices, sociologues, psychologues... SERIELAND vous raconte les séries par celles et ceux qui les aiment et les font.

La figure du flic dans les séries, le règne des super héros, la représentation des violences faites aux femmes, qui regarde les séries pour ados... Chaque mardi, la journaliste et ses invité-e-s se penchent sur un thème de société. Si vous ne savez plus quoi regarder, SERIELAND vous recommande chaque semaine une série à voir absolument, avec sa chronique conseil. Si vous voulez tout savoir sur l'envers du décor, la chronique coulisse viendra satisfaire votre curiosité. Et le jeudi, Eva Roque vous propose un grand entretien avec une personnalité du monde des séries.

→ Exemple de l'épisode 73, "Shrill", "This Is Us"... et la représentation des gros dans les séries.

La troisième saison de "Shrill", délicieuse comédie qui raconte le quotidien haut en couleur d'une femme grosse, vient d'arriver sur MyCanal. "This Is Us", "Dietland" ou encore "Euphoria"... d'autres séries mettent en scène des personnages gros ou en surpoids. Comment sont-ils représentés à l'écran ? Y-a-t-il de la grossophobie dans les fictions ? "Shrill" déconstruit-elle de façon efficace les idées reçues sur les personnes obèses ? Dans SERIELAND, Eva Roque répond à ces questions en compagnie de la journaliste Delphine Rivet de Konbini Biiinge et de Daria Marx, écrivaine, blogueuse et créatrice du collectif "Gras Politique".

We Love Series

Un podcast de We Love Cinema dont chaque épisode est consacré à une série et un-e invité.e. Chaque mardi, un épisode animé par Clémence Gueidan, Stéphane Moïssakis, Rafik Djoumi et Julien Dupuy. Deux épisodes réalisés à CanneSéries

→ Exemple de [l'épisode 52 de We Love Series : Des séries pour ados, des fables ou des salades ?](#)

Dis-nous quelle série teen tu aimes, on te dira quel adulte tu es. Du sexe, de la drogue et de la violence au menu d'«Euphoria» : si on fait abstraction de ton façon « Enquête exclusive », cette série produite par Drake est un bel objet avec des personnages construits et une mise en scène si bien menée qu'on en distingue à peine les coupes. Rien à voir avec «13 Reasons Why» dont il n'y a plus qu'à espérer que la troisième saison sera la der des ders. Animé par Charline Roux avec Charlotte Blum et Renan Cros.

Podcasts sur les séries, le cinéma, l'éducation à l'image

LES SERIES EN SALLES DE CINEMA, ACAP et De La Suite dans les Images, 2019.

Événement co-porté par l'ACAP - Pôle régional image et De la suite dans les images (dans le cadre des Rencontres nationales des pôles régionaux d'éducation aux images organisées par l'ACAP - Pôle régional image) le 26 mars 2019 à la Gare Saint Sauveur de Lille et avec le soutien de la DRAC Hauts-de-France, de la Région Hauts-de-France, du Conseil départemental de l'Oise et du Centre national du cinéma et de l'image animée.

→ [Épisode](#) « *Les séries en salle de cinéma : présentation d'expériences de diffusion de séries* ». Table ronde animée par Céline Hugues, attachée au service culturel de la Ville de Bailleul. Retours d'expériences de Boris Spire, directeur du cinéma l'Écran à Saint-Denis, et Frédéric Lavigne, directeur artistique de SERIES MANIA.

→ [Épisode](#) « *Les séries en salle de cinéma : le point de vue des créateur·ices* ». Table ronde animée par Thierry Cormier, conférencier et formateur en cinéma et audiovisuel. Contributions de Fabrice Gobert, réalisateur et scénariste, Thomas Bourguignon, producteur, Claire Simon, scénariste et réalisatrice, et Jean-Sébastien Chauvin, critique et réalisateur.

→ [Épisode](#) « *Les Séries en salle de cinéma : points de vue institutionnels et expertise* ». Table ronde animée par Malika Aït Gherbi Palmer, directrice de Pictanovo. Contributions de Jean-Marie Dura, auteur du rapport du CNC sur la salle de cinéma de demain, Cyril Cornet, conseiller cinéma à la DRAC Hauts-de-France, et Philippe Fréville, responsable du secteur cinéma à la Région Hauts-de-France.

PRÉSENTATION D'EXPÉRIENCES D'ÉDUCATION AUX IMAGES AUTOUR DES SÉRIES, ACAP et De La Suite dans les Images, 2019.

Différentes démarches et expériences sont présentées par des acteurs éducatifs et culturels, afin d'identifier les dynamiques à l'œuvre et de poser les jalons d'une réflexion sur la place de la fiction sérielle dans les actions d'éducation et de transmission.

→ [Épisode](#) 1/6 « Introduction : Pourquoi enseigner les séries ? » par Carole Desbarrat.

→ [Épisode](#) 2/6 « Les séries en cinéma » par Thierry Cormier et Céline Hugues.

→ [Épisode](#) 3/6 « Les séries au collège » par Guillaume Lanussé.

→ [Épisode](#) 4/6 « Les séries en médiathèque » par Sébastien Papet.

→ [Épisode](#) 5/6 « Les séries au sein d'un pôle » par David Simon.

→ [Épisode](#) 6/6 « Les séries au lycée » par Nadia Leleu.

SITES

♀ le genre & l'écran ♂

Le site **Le Genre & L'écran** est une plateforme collaborative visant à « proposer à un large public des analyses féministes des fictions audiovisuelles (cinéma et télévision) ». Les analyses proposées cherchent à questionner « la façon dont les fictions audiovisuelles construisent, avec les moyens formels qui sont les leurs, les identités genrées, les rapports de sexe et les sexualités, en prenant en compte les dynamiques de domination sociale dont ils sont le terrain et l'enjeu. » Le site possède une rubrique dédiée aux séries, où vous pouvez retrouver des analyses de séries françaises et internationales : Baron Noir, Hippocrate, The Crown, Mixte, En Thérapie, etc.

La rubrique « **Actu Séries** » du site du festival **Séries Mania** est régulièrement mise à jour avec des articles sur de nouvelles séries, la figure du Serial Killer à la télévision, les séries historiques, le monde du travail dans les séries...

Installé depuis 2018 à Lille, **Séries Mania** s'est imposé comme le plus grand événement européen entièrement dédié aux séries. Son festival propose en avant-première et sur grand écran le meilleur des séries internationales, offrant ainsi au public – jusqu'à 72 000 spectateurs – 8 jours de découvertes, de fêtes et de rencontres avec les personnalités parmi les plus renommés du monde des séries.

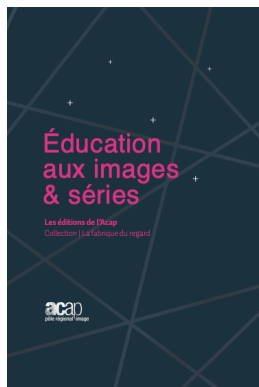
Genre en séries : cinéma, télévision, médias

Genre en Séries est une revue en ligne ayant pour projet d'explorer la manière dont le genre traverse les cultures médiatiques. Il s'agit de participer à l'appropriation, tardive pour les études médiatiques et audiovisuelles, de ces approches et outils d'analyse par le champ universitaire français. La place des médias dans la vie sociale, comme lieu spécifique de construction des identités et rapports de genre, nous impose d'analyser collectivement les questions de pouvoir, de structure sociale et de normes à l'œuvre dans les cultures médiatiques. Dans cette perspective, *Genre en séries* se donne pour ambition de diffuser et discuter des travaux originaux situés au croisement des études cinématographiques et audiovisuelles, des sciences de l'information et de la communication, de la sociologie (de la culture, des médias) et des cultural studies. La cohérence scientifique du projet éditorial réside à la fois dans l'héritage revendiqué de la critique féministe des médias et dans l'articulation des débats épistémologiques portés par les cultural et gender studies avec l'étude des cultures médiatiques. La revue souscrit à l'évaluation à l'aveugle par les pair·e·s des articles proposés, à l'exception des traductions et des notes de lecture qui sont supervisées par le comité de rédaction. Le comité de rédaction s'appuie sur le comité scientifique et les recommandations du comité de lecture pour ses choix éditoriaux.

Serial Philo est le site regroupant toutes les informations sur le cycle de conférences mêlant séries et philosophie, ayant eu lieu à Tours jusqu'en 2020. Le site contient le lien vers les épisodes enregistrés et des ressources créées par le réseau des bibliothèques de Tours.

JEUX ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

Éducation aux images & séries, Les éditions de l'ACAP, coll. « La Fabrique du regard », 2019.

Ouvrage de la collection *La fabrique du regard*, *Éducation aux images et séries* réfléchit à la place que pourraient prendre les séries au sein de l'éducation aux images. Phénomène sociétal, les séries constituent aujourd'hui une pratique culturelle très largement répandue, notamment auprès du public adolescent. Comment enrichir et accompagner cette passion des jeunes en affinant leur regard et en leur proposant de nouvelles clés de lecture ? Dans ce contexte, l'objet de cet ouvrage est ainsi d'offrir aux acteurs des éléments sur l'histoire et les spécificités des séries, de partager des expériences et de nourrir des pistes de réflexion en vue d'une meilleure appréhension de la fiction sérielle en matière d'éducation aux images. Avec les contributions de Benoît Lagane, critique de séries et journaliste culturel, de Marc Herpoux, scénariste, d'Antoine Chevrollier, réalisateur, de Marjolaine Boutet, maîtresse de conférences en histoire contemporaine, de Carole Desbarats, maîtresse de conférences et de nombreux acteurs de l'éducation aux images.

Frise chronologique sur l'histoire des séries, UPOPI, 2016-2019.

Vocabulaire des séries, UPOPI, 2016.

Game of Series

Développé par l'équipe de la Bibliothèque Municipale de Tours, Game of Series est un quizz participatif qui a pour but la découverte de contenus et la création de lien social autour de la question des séries. Plus précisément, les participants sont amenés à découvrir des séries par le biais de questions, de visionnages d'extraits ou de génériques, d'images etc. Il s'agit pour chacun de découvrir de nouveaux titres et d'échanger sur leur pratique culturelle. En filigrane, ce jeu a également pour vocation la promotion des fonds culturels disponibles en bibliothèque.

Qui a tué Sheldon Cooper ?

Qui a tué Sheldon Cooper ? est un jeu de plateau qui propose de découvrir de manière ludique l'univers des séries. Ce jeu a été pensé pour permettre à toute personne, initiée ou non à l'univers des séries, de jouer. Il s'adresse en priorité à un public adolescent hors temps scolaire. Inspiré du Cluedo, ce jeu met en place au début de la partie un meurtre à résoudre, celui de Sheldon Cooper. Il s'agit pour les joueurs de retrouver le coupable et le mobile. L'évolution du pion sur le plateau de jeu est rythmée par le lancer de dé, des cartes à piocher et des indices donnés par le maître du jeu. Le jeu est par ailleurs une manière conviviale d'échanger avec autrui autour de l'univers des séries, ses pratiques culturelles personnelles, ainsi que d'aborder les notions d'écriture du motif sériel. Le jeu est disponible pour le moment en version bêta sur demande auprès de l'UFFEJ. La version finale est prévue pour le printemps 2020. Tous les autres jeux conçus par la structure sont disponibles.

RENDEZ-VOUS PROFESSIONNELS

FRANCE

AUVERGNE-RHONES-ALPES

Festival Cliffhanger – la Semaine de la série, Grenoble.

Cliffhanger : La Semaine de la Série est un festival organisé par la Cinémathèque de Grenoble, né du désir de faire découvrir la série sous toutes ses formes, de parcourir son histoire et de comprendre ses origines. Il s'agit d'un temps fort à l'attention de toutes et tous, qui propose de regarder les séries sous un nouvel œil, en organisant des projections-rencontres qui mêlent passé et présent. Pour cela, le festival se décline en trois programmations, internationale, nationale et régionale, autour d'une thématique annuelle.

HAUTS-DE-FRANCE

Festival Séries Mania, Lille.

Installé depuis 2018 à Lille, Séries Mania s'est imposé comme le plus grand événement européen entièrement dédié aux séries. Son festival propose en avant-première et sur grand écran le meilleur des séries internationales, offrant ainsi au public – jusqu'à 72 000 spectateurs – 8 jours de découvertes, de fêtes et de rencontres avec les personnalités parmi les plus renommés du monde des séries.

En parallèle, l'événement accueille 3 000 professionnels de l'industrie sérielle mondiale lors de Séries Mania Forum et des Dialogues de Lille. Deux rendez-vous d'échange et de travail devenus incontournables, qui se prolongent de manière inédite depuis 2020 grâce à la création de la plateforme en ligne Séries Mania Digital Forum.

Fête internationale de la web série de Calais – IWFC.

La fête internationale de la Webserie de Calais (IWFC) est dédiée à la reconnaissance et à la diffusion de séries réalisées pour le web et les périphériques mobiles. Pour IWFC, une Webserie est un produit audiovisuel contemporain dans un format de courte durée, produit pour être vu sur le WEB et spécialement sur les appareils mobiles. L'IWFC comprendra, entre autres, une catégorie spéciale et unique au monde avec sa catégorie : Webserie interactive.

Rencontres Havre Séries.

Les rencontres Havre Séries ont lieu chaque année sur une thématique différente, abordée à travers des projections de séries, des table-rondes, des débats, des concerts, des projections.

ÎLE-DE-FRANCE

Festival Série, Series, Fontainebleau.

Trois jours de projections et de rencontres pour faire découvrir aux professionnels et aux amateurs le meilleur des séries européennes et leurs créateurs. Série Series c'est une vitrine de la création européenne, avec une sélection des séries les plus remarquables, récentes ou inédites, une invitation dans les coulisses de la création des séries à travers des études de cas et masterclasses, une manifestation au plus proche des préoccupations des professionnels européens du secteur, un laboratoire dédié à la création européenne et aux échanges sur les méthodes de travail, un incubateur pour les séries et les talents de demain grâce au coup de projecteur mis sur les séries en production et en développement, un événement à taille humaine, favorisant la proximité et la convivialité, dans le cadre unique de Fontainebleau.

NOUVELLE AQUITAINE

Festival de la Fiction, La Rochelle.

Principal rendez-vous audiovisuel en France et en Europe, et premier à avoir considéré la fiction comme genre majeur de la création, le Festival de la Fiction fait rayonner les œuvres depuis près de 25 ans. Le Festival offre chaque année la possibilité de découvrir près de 80 séries et films unitaires présentés en compétition officielle, hors compétition, sélections européennes et francophones étrangères, ainsi qu'en séances spéciales.

OCCITANIE

Festival des créations télévisuelles de Luchon, Bagnères-de-Luchon.

Le Festival de Luchon est un festival généraliste voué à toutes les créations télévisuelles : les fictions et, par la suite, les documentaires et les web séries. C'est un lieu de rencontres professionnelles et d'éducation, de projections et de masterclasses.

Cartoon Forum : forum européen de coproduction dédié aux séries d'animation, Toulouse.

Créé en 1990, Cartoon Forum est un événement unique axé sur des sessions de présentation de projets télévisés présélectionnés, où les producteurs d'animation peuvent trouver des partenaires transfrontaliers et accélérer les arrangements financiers. Il permet de finaliser des coproductions, de convenir de préachats, de négocier des accords de distribution, de discuter des options sur chaque type de droit et d'accorder des licences sur les droits secondaires.

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

CANNESERIES - Festival international des séries de Cannes.

CANNESERIES célèbre depuis 5 ans les séries du monde entier et réunit celles et ceux qui les font et les aiment, dans le mythique décor de la ville de Cannes et la magie de son Palais des Festivals. Porté par une équipe de passionnés, c'est un festival écrivain, totalement gratuit et ouvert au public. C'est une programmation éclectique et généreuse, avec une compétition officielle, en format long, court et maintenant documentaire, soumises à des jurys internationaux d'exception. C'est aussi une sélection parallèle qui rassemble et fédère les publics et les fans de séries dans toute leur diversité.

Marseille Web Fest – Festival international de la série courte.

Le Marseille Web Fest est le festival international de la série courte. Il se tient chaque année en Octobre à Marseille depuis sa première édition en 2011. Son ambition : révéler et mettre en valeur des séries courtes pour servir l'évolution du digital, favoriser le développement de l'industrie dans le monde ou tout simplement célébrer les meilleures séries à l'international. Le festival met en valeur la diversité de la création et souhaite être avant tout un incubateur de nouveaux talents et servir de tremplin à la création.

Marseille Séries Stories – Festival des séries adaptées d'œuvres littéraires.

Le festival Marseille Series Stories propose un programme divertissant pour tous les publics, gratuit et sur réservation. Au programme : Projections en avant-première, rencontres, masterclass, ateliers enfants, rendez-vous professionnels et tables rondes...

FESTIVALS & EVENEMENTS FRANCOPHONES HORS-FRANCE

AFRIQUE

 Festival Série, series Africa, Ouagadougou, Burkina-Faso / Dakar, Sénégal.

Série Series Africa, ce sont les rencontres panafricaines dédiées aux séries et à leurs créateurs. Conçu par et pour les professionnels et ouvert au public, Série Series Africa est un espace d'échange, de formation et de mise en lumière des séries et talents africains, sans compétition. Après Ouagadougou (Burkina Faso) en 2018-2019, et un déploiement en ligne depuis 2020, une nouvelle saison est prévue sur le continent africain, à Dakar, au Sénégal en avril 2023.

EUROPE

 Festival de télévision de Monte Carlo, Monaco.

Depuis 62 ans, la Principauté de Monaco accueille son propre Festival International de Télévision. Studios, chaînes de télévisions, plateformes digitales et célébrités se réunissent pendant plusieurs jours dans un cadre idyllique, pour promouvoir leurs programmes auprès de la presse et du public et concourir pour la prestigieuse compétition des Nymphes d'Or. Avec des avant-premières mondiales, hommages, anniversaires, conférences sur les coulisses des séries et des séances de dédicaces, le Festival crée une expérience incontournable pour les fans, les professionnels, la presse, les studios et les plateformes.

 Festival Are You Series ?, Bruxelles, Belgique.

La troisième édition d' Are You Series ? promet d'être un splendide marathon de rencontres, de conférences, de débats, d'avant-premières exclusives, de séances déjantées, et bien d'autres choses encore. Le festival célèbre l'explosion de la créativité dans les séries télévisées actuelles et met plus spécifiquement l'accent sur l'art du scénario.

 Colloque « Mini-séries contemporaines ou les puissances de l'entre-deux », 12-13 Mai 2023, HEAD (Haute école d'art et de design) de Genève, Suisse.

Ce colloque a pour ambition d'interroger les puissances esthétiques des mini-séries contemporaines produites depuis les années 2000, d'analyser la sérialité singulière et les modes de productions qui leurs sont afférents, de questionner leurs modes spécifiques de diffusion. Un tel travail analytique sera entrepris au regard des deux autres genres étalons, d'une part les séries (au sens propre du terme) dont elles seraient une modalité réduite et limitée, d'autre part le cinéma de long-métrage, dont elles constituent un prolongement doté de sérialités. La singularité de ce colloque international sera notamment d'inviter, dans une dynamique pluridisciplinaire, des chercheur-ses spécialisé-e-s tant dans le champ des séries que dans les études cinématographiques, littéraires et sociologiques.