

**l'archipel
des lucioles**

KIT SERIES DE PATRIMOINE

LIVRES..... 2

ARTICLES & THÈSES 6

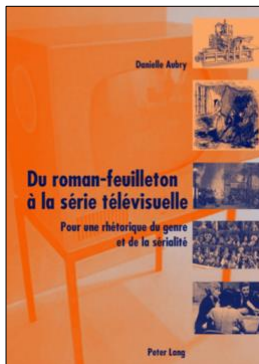
VIDÉOS & PODCASTS 8

OUTILS PÉDAGOGIQUES..... 11

LIVRES

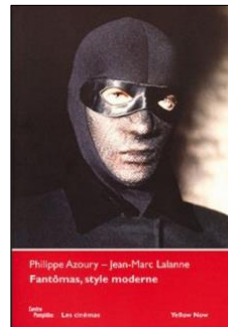
*= en anglais

Histoire des séries

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.

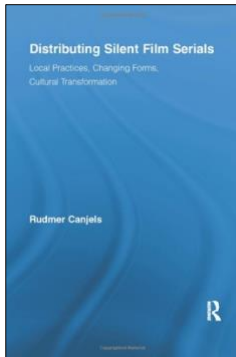
AZOURY Philippe et LALANNE Jean-Marc, *Fantômas, Style Moderne*, Yellow Now, en collaboration avec le Centre Pompidou, 2002.

Fantômas laissait derrière lui des cartes de visite rédigées à l'encre sympathique. Leur sens ne s'y révélait que graduellement. Aujourd'hui, et alors que la netteté de ses faits s'estompe avec le temps (quatre-vingt-dix années ont passé depuis sa première manifestation), l'Insaissable apparaît, plus majestueux que jamais, criminel, toujours le même : mélange de dandy, de bandit, à la fois metteur en scène et acteur. La portée de ses infamies n'a jamais été aussi moderne : attenter au visible, à la représentation, au spectacle. Élever en son nom l'autel du XXe siècle. Exquis cadavre qui ne veut décidément pas pourrir.

BLONDE Didier, *Les Fantômes du Muet*, Paris, Gallimard, 2007.

«Chaque fois que je vois ces films, je pars à la recherche de disparus, et c'est un monde de revenants que je découvre, baigné dans la mélancolie du noir et blanc, avant qu'un irrépressible regard jeté en arrière ne le plonge à nouveau dans la nuit. Ces hommes et ces femmes démodés mais jeunes, insoucians, tellement vivants, je sais qu'ils vont mourir et ils me font anticiper ma propre défaite. Les muets me permettent de me livrer à une pratique divinatoire, celle de faire parler les morts.» Didier Blonde.

CANJEL Rudmer, *Distributing Silent Film Serials. Local Practices, Changing Forms, Cultural, Transformation, Londres, Routledge, 2011.**

En retraçant la consommation, la distribution et l'importance culturelle internationales des séries de films muets dans les années 1910 et 1920, Canjels apporte une nouvelle compréhension passionnante de la dimension culturelle, de la transformation culturelle et de la circulation des formes médiatiques. Plus précisément, il démontre que la forme du film sériel va

bien au-delà de la série américaine bien connue de deux bobines - le cliffhanger. Tout au long du livre, Canjels se concentre sur les plus grands producteurs de séries, l'Amérique, la France et l'Allemagne, tandis que les séries importées, comme celles des Pays-Bas, sont également examinées. Cette recherche offre de nouvelles perspectives sur le travail en série de réalisateurs connus comme D.W. Griffith, Abel Gance, Erich von Stroheim et Fritz Lang, tout en soulignant l'importance de réalisateurs moins connus comme Louis Feuillade ou Joe May.

CAROU Alain et LETHOURNEUX Matthieu, *Cinéma Premiers Crimes, Paris Bibliothèques, 2015.*

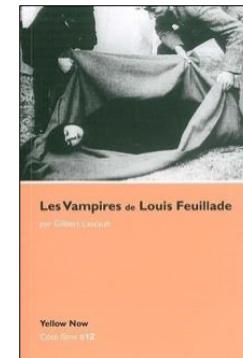
Propose de découvrir comment le cinéma, à sa création, s'est emparé de l'imaginaire du crime et de ses grandes figures, de Belphegor à Fantômas, pour devenir une machine révélatrice des fantasmes collectifs. A travers 200 affiches et gravures et des extraits de films rares, l'exposition raconte l'essor d'un art populaire et comment une société prend plaisir au spectacle de ses

peurs.

CAZALS Patrick, *Musidora la dixième muse, Paris, Henri Veyrier, 1978.*

Musidora, un nom, une silhouette, une légende... De ce personnage mythique ne restent – inévitablement – que des souvenirs imprécis aux contours du fameux « maillot noir » popularisé par la « souris d'hôtel », la « méchante femme » qu'elle incarna en 1916 dans les *VAMPIRES* et dans *JUDEX*.

LASCAULT Gilbert, *Les Vampires de Louis Feuillade, Crisnée, Yellow Now, coll. « Côté films », 2008*

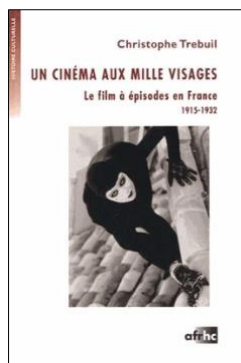
Grâce aux *Vampires* (1915-1916), grâce à Louis Feuillade (1873-1925), grâce à la comédienne fascinante Musidora, tu erres, tu t'égares et, simultanément, tu te retrouves. Les scènes du film sont des fantômes, des fragments de rêves. Tu parcours les sentiers de la sensualité à demi voilée, les détours des délices et des frissons. Femme fatale, Irma Vep (incarnée par Musidora) lutte pour son indépendance.

Outlaw, rebelle, séditeuse, elle se moque de la société. Dans les projets, dans les amours, elle mène sa propre guérilla. Elle n'est jamais battue, ni vaincue. Elle choisit une souveraineté ténébreuse. Vêtue de son collant de soie noire, veuve voluptueuse, Irma Vep est l'acrobate qui dédaigne la loi de la pesanteur. Elle se meut dans le vent. Elle cherche les vertiges. Les épisodes des *Vampires* seraient des contes de fées et de forfaits. Les feuilletons cinématographiques multiplient les coups de théâtre, les guets-apens, les machinations, l'imprévu, les apparitions et les disparitions des brigands. Les *Vampires* sont soeurs et frères de l'Effroi, mauvais garçons et filles vilaines. Feuillade propose une épopée des bas-fonds. Le crime serait considéré comme un des beaux-arts.

TIERCHANT Hélène, Musidora la première Vamp, éditions Télémaque, Paris, 2014.

Bien avant les stars de la pop du XXIe siècle, Madonna ou Lady Gaga, elle est la première femme à avoir créé son personnage, une image d'elle-même totalement construite et façonnée par sa vision. De son vrai nom Jeanne Roques, Musidora (1889-1957) a bouleversé les styles en vogue pour devenir la première vamp du cinéma français. Cette femme libre qui fit scandale, est une des rares vedettes du muet dont le nom et le visage sont restés célèbres et le mythe bien vivant. "Une jeunesse toute entière tomba amoureuse de Musidora" écrira Aragon. En 1996, Olivier Assayas lui rend hommage dans son film Irma Vep, avec Maggie Cheung. A l'occasion des 100 ans du film Les Vampires, cette biographie richement documentée est la première à paraître en librairie à ce jour.

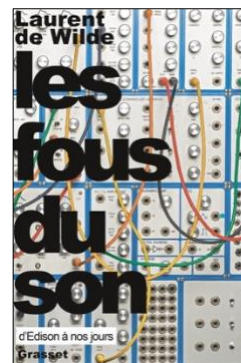

TREBUIL Christophe, Un cinéma aux milles visages : Le film à épisodes en France (1915-1932), Association Française de recherche sur l'histoire du Cinéma, 2012.

En France, le film à épisodes constitue durant près de deux décennies (1915-1932) un type de production apprécié du public ; il mobilise des réalisateurs majeurs tels Germaine Dulac, Jean Epstein, ou encore Louis Feuillade, l'un des grands maîtres du genre. Répondant au roman-feuilleton littéraire, le film à épisodes propose un récit découpé en parties distinctes. Chaque semaine, en salles, les spectateurs fidèles peuvent suivre les aventures de leurs héros. Souvent en quête de trésors disparus ou de malfaiteurs en fuite, le personnage type de ces productions défie tous les dangers. Lancé par le séria] américain, le film à épisodes français devient un phénomène de masse très prisé par le public, soulevant régulièrement des débats virulents à travers la presse généraliste et spécialisée. Mode de production rentable jusqu'au milieu des années vingt, il est à l'origine de nouvelles firmes et contribue à la survie de certaines sociétés de production durant le conflit de

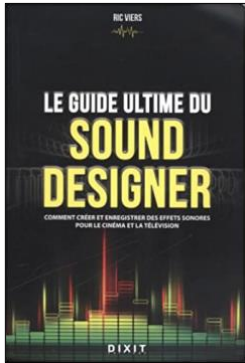
1914-1918 et les années folles. Cette étude repose sur l'analyse croisée de fonds documentaires jusqu'alors peu exploités. Archives d'exploitants, programmations de salles et rapports de société de production sont ainsi convoqués. L'ouvrage propose par ailleurs les filmographies inédites des films à épisodes produits et distribués en France.

Son & bruitage

DE WILDE Laurent, Les fous du son : d'Edison à nos jours, Grasset, 2016.

Contrairement aux autres ouvrages relatés dans cet article, Les fous du son n'est pas à proprement parler un livre qui apprendra comment s'équiper ni comment enregistrer ou créer des bruitages. C'est ici l'Histoire avec un grand H qui a toute sa place puisque l'auteur revient sur un certain nombre d'inventions qui ont révolutionnés le monde de l'audio, des premiers gramophones ou enregistreurs à des claviers électriques et synthétiseurs d'anthologie un peu plus récents. Les fous du son est véritablement passionnant puisque c'est un bouquin très détaillé relatant toutes les étapes de la création de ces machines exceptionnelles (TB-303, Orgue Hammond, Moog, Rhodes, Theremin pour ne citer qu'eux) avec les succès mais aussi tous les doutes et les déconvenues qu'ont pu rencontrer leurs créateurs.

VIERS Ric, Le guide ultime du sound designer: Comment créer et enregistrer des effets sonores pour le cinéma et télévision, Dixit, 2014.

Selon George Lucas, "le son c'est la moitié de l'expérience". Le guide ultime du sound designer est le guide absolu de l'enregistrement, de l'édition et de la création de vos propres effets sonores. Si ça claque ! Craque ! Pop ! Crash ! Boom ! Ou Bang ! Vous le trouverez quelque part dans le tout premier livre jamais réalisé sur la science des bruitages et des effets sonores.

Essayez d'imaginer la manière dont votre film prendra vie une fois que vous aurez essayé ces techniques éprouvées qui ont apporté une si grande profondeur de narration, à des films tels que "Le Seigneur des Anneaux", "Le Pirates des Caraïbes" et "There Will Be Blood". Cet ouvrage complet couvre des champs aussi larges que, la sélection du bon micro, les enregistreurs mobiles, un abécédaire de l'audio digital, l'appréhension des stations audionumériques, la construction de son propre parler de bruitage, la conception de son propre studio, le Sound Design et encore beaucoup d'autres choses.

ARTICLES & THÈSES

Cliquez sur pour accéder à l'article.

Histoire des séries & corpus

 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.

 GUYON Rachel, « Signé Musidora », Cinémathèque Française, Décembre 2019.

Quand l'interprète d'Irma Vep (anagramme de vampire) s'empare de la caméra, ce n'est plus la femme en combinaison de soie noire qui évolue, mais l'artiste protéiforme que fut Musidora. Si l'Histoire a peu retenu les diverses facettes de cette créatrice hors normes, ses histoires, elles, ont traversé le temps jusqu'à nous. Des films et des archives, conservés par la Cinémathèque française, témoignent de ses activités de productrice et de réalisatrice. Parmi eux se détache un ensemble de documents scénaristiques, concernant un film tourné pour être projeté dans une salle de spectacle, entrecoupé par l'irruption sur scène de Musidora en chair et en os : La Tierra de los toros. Il souligne le rapport à la fois ludique et profond que Musidora entretient avec le réel, son inventivité et la modernité de son cinéma.

 HOUCHE Anne-Violaine, « Les Vampires de Louis Feuillade : des contes de fées et des forfaits », Critikat, Janvier 2009.

Cette critique de l'ouvrage Les Vampires de Louis Feuillade de Gilles Lascault en résume les éléments principaux, et met en lumière les intentions de l'auteur.

 « Les Vampires s'attaquent à Henri », CNC, 2020.

Retour sur les conditions dans lesquelles naquirent ces aventures policières teintées d'onirisme qui charmèrent, entre autres, les auteurs surréalistes.

 « Musidora sur le web », Cinémathèque Française, Décembre 2019.

Les surréalistes en étaient dingues. Son maillot de soie noir dans Les Vampires en fit un mythe. Star du muet, elle fut aussi réalisatrice, écrivaine, marraine de guerre, archiviste à la Cinémathèque française et féministe. D'Irma Vep à Mad Souris, petit tour de web pour en savoir plus sur l'incroyable et fabuleuse Musidora.

 SOESANTO Léo, « Hotte Line : En DVD, du Feuillade à effeuiller », Libération, Décembre 2021.

Un article qui revient sur Les Vampires et Fantômas de Louis Feuillade, ainsi que la série Irma Vep d'Olivier Assayas. Article réservé aux abonnés Libération.

 SOTINEL Thomas, « Pause séries : « Belphégor », à travers les écrans, à travers les siècles », Le Monde, avril 2022.

Voilà bientôt un siècle que Belphégor surgit à intervalles réguliers dans la fiction épisodique française. Dans la mémoire collective contemporaine, c'est, bien sûr, la minisérie coproduite en 1965 par l'ORTF et Pathé qui occupe la première place – les déambulations du fantôme dans un Louvre en voie de ravalement, la mystérieuse présence de Juliette Gréco, la naïveté adolescente d'Yves Rénier. Il y eut ensuite une série animée, un long-métrage. Mais, au commencement, il y avait Belphégor, feuilleton en quatre

épisodes, qui fut l'un des grands succès de l'exploitation cinématographique française en 1927, aujourd'hui restauré et édité en Blu-ray.

Son et ciné-concerts

 AMALOU Quentin, *Vivre et laisser mourir : Le ciné-concert et ses publics sous le regard des sciences sociales*, dir. Emmanuel Ethis, *Thèse en sciences de l'information et de la communication, Université d'Avignon, 2017.*

Cette thèse présente les résultats d'une recherche portant sur les ciné-concerts (séance de cinéma accompagnée musicalement en direct par un ou plusieurs musiciens) et ses publics. À l'aide d'une analyse sur les relations qu'entretiennent musique et cinéma et d'un examen des circonstances de la naissance des ciné-concerts aux alentours des années 1980, ce travail s'attache à montrer comment le ciné-concert devient un mythe au sens où l'entend Roland Barthes élaboré autour de deux promesses : le ciné-concert est une plongée au cœur de l'histoire du cinéma et une expérience spectatorielle inédite pour les publics. À partir d'une réflexion sur les liens qu'entretient le ciné-concert avec le développement numérique des salles de cinéma, nous comprendrons comment, tout en étant une expérience qui prend ses racines dans le passé du cinéma, c'est d'une expérience nouvelle de spectateur qu'il est question. Enfin, nous analyserons les liens qu'entretient cet événement avec la cinéphilie, avec la mélomanie, et enfin comment son inscription à l'éventail des pratiques culturelles participe au brouillage des frontières symboliques de la légitimité culturelle.

 « Les ciné-concerts : comment ça marche ? », CNC, 2022.

Archives

 « Prises de vues au "petit Parisien": on y tournait "Belphégor" ciné-roman d'Arthur Bernède », *Le petit Parisien*, 10 octobre 1926, p. 1

 « Belphégor », *Le petit Parisien*, 20 janvier 1927, p. 2

VIDÉOS & PODCASTS

Cliquez sur la miniature pour accéder à la vidéo/au podcast. Les podcasts sont précédés de l'icône

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.

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 !

Autour du corpus

Belphegor le fantôme du Louvre / POP MYTHE 1 (avec ces dessins animés là), Capsul POP, 2018.

Une vidéo sur le mythe de Belphegor, du serial des années 20 au dessin animé, en passant par la série des années 60.

Belphegor, la série d'animation, 2001.

Playlist de tous les épisodes de la série d'animation française Belphegor, tirée du roman d'Arthur Bernède. À Paris, un audacieux criminel défie les forces de police. C'est Belphegor qui, derrière son masque doré et sa cape noire, crée mille malices et ruses. Trois personnes décident de lutter contre lui : Jacques Bellegarde, un journaliste radiophonique, Sarah Kozminsky, journaliste d'investigation et le commissaire Ménardier.

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.

Le Louvre au cinéma - Blow Up – ARTE, 2022.

Arte explore dans ce Blow Up les apparitions du Louvre au cinéma ! Parmi les œuvres phares, le sérial Belphegor de 1927, titre du corpus mis à disposition par

l'Archipel des Lucioles.

Qui êtes-vous Musidora ?, France Culture, 2022.

Un épisode de podcast France Culture. Jeanne Roques (1889-1957), connue sous le nom de Musidora, n'est pas seulement une des premières stars du cinéma muet, dont

le rôle dans "Les Vampires" de Louis Feuillade marqua l'imaginaire de toute une génération : elle fut aussi cinéaste, romancière et membre fondatrice de la Cinémathèque...

Son & ciné-concerts

Ciné-concerts ! Une découverte avec Wilfried Thierry - Episode 1 : Le cinéma muet, Stereolux, 2021.

Un peu d'histoire avant les pratiques contemporaines... Depuis le cinéma angevin Les 400 Coups, Wilfried Thierry consacre ce

premier épisode au cinéma-muet, remis au goût du jour par le ciné-concert. Une série de 5 épisodes sur les ciné-concerts, leur histoire, leur mise en place !

L'histoire de la musique au cinéma, Cinécrologie, 2019.

Une vidéo sur les origines de la musique au cinéma, les liens entre genre filmiques et styles musicaux, du ciné-concert à la comédie musicale...

La musique au cinéma 1/5 - Les origines, Monte le son !, 2022.

La musique de film est souvent vue comme un univers à part de la production musicale. Il est vrai que la musique à l'image de manière générale requiert des techniques

particulières, un savoir-faire propre à cet exercice. Pourtant, la séparation que l'on imagine parfois entre le monde de la musique de film et le reste de la production phonographique n'est pas si marquée. On peut bien sûr dégager des figures majeures rattachées principalement à la musique de film. On pense forcément à des gens comme Hans Zimmer, Danny Elfman, John Williams ou Ennio Morricone. Mais on observe en parallèle que de nombreux autres musiciens s'immiscent dans cet art. Beaucoup d'acteurs de l'industrie cinématographique sont également des touche-à-tout aux

multiples talents. Les frontières de la musique au cinéma sont donc floues, et je vous propose de les explorer à travers une saga en plusieurs épisodes. Ce premier chapitre se concentre sur les origines de la musique au cinéma.

🔊 **Du vent dans la plaine | Écouter le cinéma (1/5), ARTE Radio, 2019.**

Un podcast sur le son au cinéma, comment on le fabrique et à quoi il sert. Effets, trucages et astuces, les oreilles d'or du cinéma révèlent comment ils créent la

bande sonore d'un film. Ils sont bruiteurs, monteurs ou compositeurs, ils travaillent sur des blockbusters de science-fiction ou des films d'auteur, ils adorent leur métier et racontent tout depuis leur studio. Episode 1/5 : Du vent dans la plaine. Dans ce premier épisode, les ingénieurs du son de La haine, Gravity et Sur mes lèvres dévoilent les bases de la mise en scène sonore. Ils racontent le rôle de l'ambiance au cinéma, expliquent comment le son des films peut raconter une histoire, donner des indices et entrer dans l'inconscient du spectateur pour influencer ses émotions.

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.

 Parcours pédagogique « A la découverte du son », UPOPI, 2015.

Parcours en 9 séances pédagogiques autour du son au cinéma avec le jeune public. Découverte des propriétés du son, puis exploration de la diversité des sons et de leurs effets au cinéma.