

CAST #2

T #1

ACTE I

Karine de Falchi

ÉCRIRE UNE SÉRIE TÉLÉ

Toutes les astuces
pour rédiger une bible
efficace

CLIFF

TEASER

EYROLLES

ACTE I

CLIFF

Première étape dans la création d'une série télé, la rédaction de la bible est décisive dans le développement du projet. Fiche d'identité qui devra convaincre le producteur, elle comporte tous les codes et éléments essentiels qui se trouveront dans la série.

Illustré de nombreux exemples de séries à succès, cet ouvrage, unique en France, présente toutes les techniques pour rédiger ce document, de l'élaboration du concept en passant par l'écriture des fiches personnages jusqu'à la rédaction du pilote.

Scénaristes en herbe, étudiants en cinéma, acteurs rêvant d'écrire, professionnels de l'audiovisuel ou passionnés de séries, tous pourront se lancer dans l'aventure en suivant pas à pas les conseils et la méthode proposée.

TEASER

Karine de Falchi a découvert très jeune l'univers des séries en travaillant sur « H » la sitcom de Canal+. Après des études d'audiovisuel au Canada, elle a intégré de nombreux films, séries et émissions télé (notamment celles d'Arthur pour TF1) en tant qu'assistante réalisateur/régisseuse.

Co-auteure pendant 2 ans au sein de la matinale de RFM présentée par Jean-Luc Reichmann, elle travaille ensuite en tant que coordinatrice éditoriale et de production sur « Ô rendez-vous », une émission quotidienne musicale de 52' sur France Ô. Parallèlement, elle a réalisé de nombreux interviews et clips. Elle prépare actuellement le tournage de « Vol 69 » une série digitale complètement déjantée sur le milieu de l'aviation.

ÉCRIRE UNE SÉRIE TÉLÉ

Toutes les astuces
pour rédiger une bible
efficace

Groupe Eyrolles
61, bd Saint-Germain
75240 Paris Cedex 05
www.editions-eyrolles.com

Dans la collection **Les Ateliers d'Écriture**, chez le même éditeur :

- A. Bellet, *Écrire un roman policier*
- C. Berrou, *Écrire une chronique – Presse, radio, télé, web*
- C. Berrou, *Écrire un one-man-show et monter sur scène*
- L. Bourgeois, *Écrire un livre et se faire publier*
- J. Carpentier, *L'Écriture créative*
- B. Hache, *Écrire un roman sentimental et se faire publier*
- L. Hébert, *Écrire une fiction*
- P. Jusseaux, *Écrire un discours*
- B. Mayer, *Écrire un roman et se faire publier*
- M. Mazars, *Écrire ses mémoires*
- E. Plantier, *Animer un atelier d'écriture pour tous*
- M. Pochard, *Écrire des contes*
- M. Pochard, *Écrire une nouvelle et se faire publier*
- M. Ressi, *Écrire pour le théâtre*
- M. Rollin, *Écrire son journal*
- H. Soula, *Écrire l'histoire de sa famille*
- F. Stachak, *Écrire – Un plaisir à la portée de tous*
- F. Stachak, *Écrire pour la jeunesse*
- F. Stachak, *Faire écrire les enfants*
- F. Stachak, *Écrire un texte érotique et se faire publier*

En application de la loi du 11 mars 1957, il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement le présent ouvrage, sur quelque support que ce soit, sans autorisation de l'éditeur ou du Centre français d'exploitation du droit de copie, 20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris.

© Groupe Eyrolles, 2016
ISBN : 978-2-212-56379-5

Karine de Falchi

ÉCRIRE UNE SÉRIE TÉLÉ

**Toutes les astuces
pour rédiger une bible
efficace**

EYROLLES

Quelques mots...

J'ai longtemps cherché un livre qui me permettrait d'avoir les clés pour écrire une bible de série. Tout le monde évoquait ce mot, « bible » et, tel un recueil des plus secrets, une potion bien gardée par les druides, il était impossible de trouver sa formule magique. J'ai donc décidé de vous faire partager le fruit de mes recherches, de mes rencontres et de mes expériences personnelles dans ce livre, qui est celui que j'aurais aimé avoir entre les mains.

Écrire une série télé présente les techniques pour rédiger une bible de série télévisée qui vous permettra de présenter votre projet à un producteur et, peut-être, de le convaincre. La bible est la première étape dans la création d'une série et elle est décisive dans le développement du projet. En effet, elle présente les codes et les éléments essentiels qui se trouveront dans la série. Ce sont les fondations, une sorte de fiche d'identité, le document de référence par excellence.

Cet ouvrage, unique en France, s'adresse à toutes les personnes qui ont envie de créer un univers et d'écrire des histoires mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Scénaristes en herbe, étudiants en cinéma, acteurs rêvant d'écrire, professionnels de l'audiovisuel ou passionnés de séries, tous pourront se lancer dans l'aventure grâce à ce livre en suivant pas à pas les conseils et la méthode donnée.

Nous commencerons notre parcours par un panorama, non exhaustif, des types et des genres de séries, avec un focus sur les Web-séries et les séries digitales. Nous ferons ensuite escale dans des pays tels que l'Angleterre, les Pays scandinaves, les États-Unis ou encore Israël, pour mieux connaître leurs séries et comprendre leurs mécaniques. Nous nous arrêterons aussi en France afin de faire un rapide tour d'horizon des séries et des diffuseurs.

Nous en viendrons enfin au cœur de ce livre, à savoir la rédaction de la bible avec ses différentes parties. Il y a mille et une façons d'écrire et de présenter une bible ; cet ouvrage se propose d'être un début de réflexion, une ouverture, un guide. Notre périple se terminera par un cahier pédagogique contenant des conseils, des informations, des exemples et des exercices à réaliser pour vous aider à créer votre bible. Pour vous accompagner dans ce parcours initiatique, j'ai parsemé ce manuel d'entretiens avec des personnalités du monde télévisuel afin de vous faire partager leurs expériences, leurs visions et leurs façons de faire.

Quoi de plus excitant que d'inventer des histoires, d'imaginer des personnages et de fabriquer une série ? Suivez-moi, attachez votre ceinture et partons ensemble à la découverte de la bible !

Table des matières

Quelques mots.....	9
Chapitre 1 La série télé dans tous ses états	11
Qu'est-ce qu'une série télé?	11
Feuilleton, <i>shortcom</i> , <i>sitcom</i> ... les principaux types de série	13
L'anthologie	13
Le feuilleton télévisé	13
La mini-série.....	13
La <i>scripted reality</i>	13
La série bouclée.....	14
La série feuilleton.....	14
La <i>shortcom</i>	14
La <i>sitcom</i>	15
Le <i>soap opera</i>	15
La <i>telenovela</i>	15
Comédie, policier, aventure... les principaux genres de série.....	16
L'action/l'aventure.....	16
L'animation.....	16
La comédie.....	16
Le dramatique.....	17
Le fantastique	17

La guerre	17
L'histoire.....	17
Le judiciaire.....	17
Le médical	18
Le policier.....	18
Le politique	18
Les <i>remakes</i>	18
La science-fiction	19
Le <i>show</i> ethnique	19
Le western	19
Le zombie	20
Le phénomène des Web-séries.....	20
Qu'est-ce qu'une Web-série?	20
Pourquoi un tel engouement pour les Web-séries?.....	22
Studio 4, la plateforme de Web-séries gratuites de France Télévisions.....	22
CanalPlay, la plateforme digitale de Canal +	23
XTRA, la plateforme digitale de MyTF1	24
Les <i>success-stories</i> françaises	24
Comment financer une série digitale?	25
La famille et les amis.....	25
Le <i>crowdfunding</i>	26
Le partenariat.....	26
Les prix et les subventions.....	26
Chapitre 2 L'heure est à l'internationalisation!	31
Les séries françaises qui s'exportent	31
La France se lance dans les coproductions.....	33
La stratégie de TF1	33
La stratégie de Arte.....	34
La stratégie de Canal +.....	34

La production de séries à l'étranger	37
Les États-Unis, pionniers en matière de séries	37
Pourquoi les séries anglaises cartonnent ?	40
L'émergence des séries israéliennes	42
Le succès grandissant des séries scandinaves	43
Directeur de collection, un <i>showrunner</i> à la française	45
Chapitre 3 Les clés de la bible	49
Qu'est-ce qu'une bible ?	49
La bible de présentation	50
La bible de tournage	50
La bible ou guide d'écriture	51
Les neuf parties qui composent la bible	51
Le concept	51
<i>Comment passer du sujet au concept</i>	53
<i>Quelques exemples de concepts originaux</i>	53
<i>Comment rédiger le concept</i>	54
La note d'intention	55
<i>Les intentions de l'auteur</i>	55
<i>Les objectifs de la série</i>	56
Les personnages	56
<i>Les héros multiples</i>	58
<i>Le personnage principal</i>	60
<i>Quelles sont les différentes fonctions des personnages</i>	61
<i>La construction des personnages par archétype</i>	62
<i>La mode de l'anti-héros</i>	65
Les arches narratives	68
<i>Les éléments d'arches narratives</i>	68
<i>Comment élaborer les éléments d'arches narratives</i>	69
L'arène	70
L'univers visuel et sonore	72

<i>La réalisation</i>	73
<i>Les effets visuels: lumière/image</i>	73
<i>Le jeu des comédiens</i>	73
<i>Le son et la musique</i>	74
La mécanique narrative	74
<i>Le nombre d'intrigues par épisode</i>	74
<i>Le type d'intrigues</i>	74
<i>La hiérarchie entre les intrigues</i>	74
Le teaser	75
Le cliffhanger	75
<i>Les principes narratifs particuliers</i>	75
Les <i>storylines</i> et/ou synopsis	75
Le pilote (en option).....	76
<i>Rappel des bases du scénario</i>	77
<i>La typographie d'un scénario</i>	78
<i>L'intitulé de séquence</i>	78
<i>La mise en page du scénario</i>	79
<i>Le scénariste n'est pas le réalisateur</i>	80
<i>L'écriture du montage parallèle</i>	81
<i>Les personnages dans le scénario</i>	82
<i>Les fonctions des didascalies</i>	82
<i>Les dialogues</i>	83
<i>Les fonctions du dialogue</i>	84
<i>La dramaturgie du scénario en 3 actes</i>	84
<i>Exemple de présentation d'un scénario</i>	89
« Pitcher » son projet de bible devant un producteur	91
Le squelette du pitch	92
Sauvegarder le projet	95
Un dernier mot	95

Chapitre 4 Votre boîte à outils	97
Fiche de lecture pour évaluer votre bible ou votre pilote	97
Trois fiches pour vous aider dans la rédaction de vos personnages ...	100
Première fiche	100
Deuxième fiche	102
Troisième fiche.....	106
Les questions pour vous aider à connaître vos personnages.....	107
Le personnage et sa famille.....	107
Le personnage et son rapport au monde.....	107
Le personnage et ses relations.....	107
Le personnage et sa vie.....	108
Le personnage et son look	108
Le personnage et sa voix.....	108
Le personnage et sa psychologie	108
Le personnage et son but.....	109
Tableau des relations entre personnages	110
Tableau des personnages stéréotypes (dans le cas d'une <i>sitcom/</i> <i>shortcom</i>).....	113
Flèche des éléments d'arches par personnage	114
Tableau des éléments d'arches par épisode.....	117
Tableau des intrigues par épisode.....	119
Structure d'un épisode de <i>H</i>	120
Éléments pour écrire un épisode de <i>scripted reality</i>	125
Les ingrédients d'une bonne série par ceux qui les font.....	129
Tableau d'aide financière pour l'ADAMI.....	131
Les séries qui ont marqué l'histoire	132
Les salons des séries à ne pas manquer	134
Remerciements	139
Lexique	141

Index des séries citées	149
Bibliographie	153
Ouvrages	153
Ressources Internet.....	153
Séries françaises.....	153
Séries américaines	154
Séries anglaises.....	154
Séries israéliennes.....	154
Séries scandinaves	154
Ressources documentaires.....	154
Table des entretiens	155