

Protocole - Constitution du dossier pour l'évaluation du CM Ecriture sérielle - M1 IECA

Date de rendu : 31 mai 2020 dernier délai
Rendu : par mail à favard.florent@gmail.com
avec ieca-scol-contact@univ-lorraine.fr EN COPIE.

1 - Le contexte

Au fil de ce cours, nous étudions la façon dont la narration sérielle contemporaine déploie des récits complexes, à l'échelle de l'épisode comme de l'ensemble des épisodes, en nous focalisant sur les séries télévisées.

Vous aurez sans doute remarqué que, pour décrire des ensembles aussi denses, un détour par une méthode de visualisation aide à voir les choses *autrement*. **La visualisation n'est pas une fin en soi, mais une base utile pour s'orienter.**

2 - Le pitch

La méthode de visualisation des intrigues macroscopiques de séries télévisées, détaillée au cours numéro 05, est de celles-là : elle sert de base pour explorer la narration sérielle, sans pour autant épuiser tout ce qu'il y aurait à dire sur l'écriture d'une série. Elle vise à faire la rétro-ingénierie du travail des scénaristes.

Comme je vous l'expliquais, cette méthode, initialement développée par Henrik Örnebring, j'ai eu l'occasion de l'augmenter en l'appliquant à une vingtaine de séries télévisées. Mais je reste pour le moment le seul juge de sa valeur heuristique. Il me faut un regard extérieur. C'est là que vous entrez en jeu.

Ce que je vous propose, au-delà de l'obtention d'une note, c'est de participer à une recherche sur les séries télévisées, en commençant par effectuer un *stress test* de cette méthode. En l'appliquant à d'autres séries, et en y apportant votre regard critique, je vous propose d'interroger son utilité dans le cadre plus large d'une analyse narrative.

3 - Le livrable

A partir d'une série de votre choix, vous produirez un dossier qui se composera de deux éléments :

- **1/ une visualisation de la narration**, créée grâce au modèle joint (fichier pour tableur) ou à partir de votre propre modèle modifié/original, sur **au moins une vingtaine d'épisodes** (une saison de network US, deux saisons de câble US ou SVoD).
- **2/ un texte, de minimum 18 000 caractères espaces comprises**, qui s'appuiera sur toutes les notions évoquées en cours pour offrir une **analyse critique de la narration de la série choisie**, ainsi qu'un retour sur l'utilité de la visualisation.

Concrètement, l'idéal est que les deux documents (texte et feuille de calcul) se répondent un minimum, comme je l'ai fait, en cours, en vous présentant la saison 1 de *Fringe* (sauf que je n'ai pas employé toutes les notions qu'il nous reste à voir au fil du semestre...)

Quelques précisions :

- Dans le texte, les deux veines "analyse critique de la série", "analyse critique de la visualisation", peuvent être compartimentées en parties, ou bien mélangées ; ce n'est pas grave si la partie "analyse critique de la visualisation" est courte, puisque la visualisation n'est qu'un début, une base à votre analyse.
- Il sera intéressant de comprendre comment tel élément remarquable de la narration présente ou pas un obstacle à la visualisation.
- **N'hésitez pas à être critique** sur la méthode ou les notions, et/ou à proposer des améliorations ou modifications ; de même, surlignez ce qui vous paraît flou.
- **Le texte ne doit pas consister en un résumé des épisodes** ; quand bien même expliquer ce qu'il se passe sera nécessaire, et parfois critique dans le cas d'éléments spécifiques et remarquables, votre analyse doit toujours conserver un minimum de recul théorique. Pour les résumés, il y a Wikipédia...
- L'idée générale du dossier est d'**analyser le travail des scénaristes**, que votre point de vue soit plutôt externe (conditions de production), interne (déploiement de l'intrigue, des personnages), ou les deux.
- **La prise de notes est conseillée** ; vous pouvez aussi vous appuyer sur des wikis, critiques et autres, *en les citant*.
- **Une feuille de calcul par saison !** Si vous avez plusieurs saisons, rajoutez des feuilles dans le classeur.

4 - Quelle série pouvez-vous choisir ?

Sont exclues :

- les séries purement épisodiques (1950-1980), ainsi que les feuilletons purs (*soap operas, telenovelas*) ;
- les miniséries et *limited series* (trop peu d'épisodes), sauf cas particuliers éventuels, à voir avec moi ;
- les webséries, sauf cas particuliers, à voir avec moi ;
- Les anthologies épisodiques ;
- Les anthologies saisonnières, sauf cas particuliers, à voir avec moi.

Vous pouvez prendre n'importe quelle série plus ou moins feuilletonnante à partir des années 1980, des séries procédurales comme des séries très feuilletonnantes, du moment qu'elles ont accumulé au moins une vingtaine d'épisodes.

Attention, des séries peu feuilletonnantes ne garantissent pas une analyse plus "facile", puisque même s'il y a peu de fils d'intrigue à relever dans la feuille de calcul, elles nécessitent toute votre attention pour analyser plus largement les spécificités de leur narration.

La nationalité des séries n'est pas un critère de choix, sachant que la méthode n'a jusque-là été testée que sur des séries US ou UK. De même, les séries animées sont bien sûr autorisées.

Si vous prenez des séries que j'ai déjà traitées (et dont les diagrammes figurent dans ma thèse, [disponible en ligne](#)) vous devrez redoubler d'esprit critique et serez alors en mode "fact checking", ce qui influera sur l'orientation de votre analyse.

Jusqu'où l'analyse doit-elle aller ?

Je ne fixe qu'un minimum : une vingtaine d'épisodes.

En fonction de votre temps, vous pouvez bien sûr aller plus loin. Au-delà de 20 épisodes, à vous de voir : pour des séries s'étalant sur un grand nombre de saisons, **une analyse en groupe peut être envisageable**. En duo, en trio, en quatuor, vous pouvez vous partager les saisons, produire chacun-e l'analyse de votre morceau, tout en mentionnant les résultats de vos camarades.

Dans le cas d'un travail de groupe, quelques observations :

- les étudiant-es analysant les saisons les plus récentes doivent s'attendre à corriger leur travail en fonction de l'analyse des saisons les plus anciennes, puisque la narration s'étale sur toute la série. L'idéal est que l'étudiant-e en charge des saisons les plus anciennes commence en premier pour, si besoin, orienter le travail de ses camarades qui devront littéralement reprendre le fil de la narration.
- il faudra vous accorder sur la définition de la hiérarchie des questions, et des usages des questions, qui peuvent rester très subjectif. Là encore, ces interrogations devront idéalement figurer dans votre texte.

Critères d'évaluation

1. **Exactitude et niveau de détail des informations relevées dans la ou les feuilles de calcul (6 points)**
2. **Réinvestissement des notions vues en cours durant le semestre (6 points)**
3. **Niveau d'analyse et d'esprit critique dans le texte (6 points)**
4. **Structure et clarté du raisonnement (4 points)**

Suites données à ce travail

Puisque ce travail porte sur une recherche en cours, **les données que vous compilez pourraient être rendues publiques** (sur le site de l'IECA, mon site pro dans une section "travail des M1"...). Si c'est le cas, feuille de calcul et texte ne seront pas logés à la même enseigne :

- Le contenu des feuilles de calcul sera vérifié, fact-checké, comparé avec d'autres travaux qui auraient pris la même série, avant une possible mise en forme sous Illustrator ou autre. Vous serez cité-e parmi les personnes ayant travaillé sur le relevé, sauf si vous souhaitez rester anonyme (à préciser dans la feuille de calcul).
- Si votre texte venait à relever des idées pertinentes, remarquables et distinctes de celles de vos camarades, en rapport avec la méthodologie de visualisation ou les notions abordées en cours, vous pourriez être cité-e, sauf si vous souhaitez rester anonyme. Vous seriez bien sûr contacté-e en amont (vous pouvez laisser une adresse mail "permanente" dans votre dossier au cas où).

Foire aux Questions

“Quelles séries avez-vous déjà traitées ?”

Babylon 5, Battlestar Galactica (1978 et 2003), Lost, Doctor Who (S5-S7), Fringe, Stargate Universe, Flashforward, The Event, Person of Interest, Continuum, Sense8 (S1) ont été mis en page et sont accessibles publiquement dans ma thèse pour qui aurait envie de chercher.

J'ai aussi des Excels plus ou moins terminés sur *Roswell, The Expanse, 12 Monkeys, Avatar The Last Airbender, Star Trek Deep Space Nine, Dollhouse, Falling Skies, Farscape, How I Met Your Mother, Star Trek Enterprise, The 100, The 4400, The Mentalist* ; mais comme ceux-ci n'ont pas été rendus publics, vous pouvez prendre ces séries et tester pour que je compare avec mes résultats.

“Je fais mon mémoire sur une ou plusieurs séries : puis-je baser mon dossier dessus ?”

Oui. Si vous travaillez sur plusieurs séries, il faut en choisir une pour l'évaluation, mais si vous souhaitez tester la méthode de visualisation sur plusieurs séries, je reste curieux.

“J'ai vraiment envie de travailler sur une série, mais elle compte moins de vingt épisodes, ou c'est une websérie, ou une anthologie saisonnière... comment faire ?”

Contactez-moi, on verra au cas par cas.

“Ma feuille de calcul n'est pas très remplie parce que la série mobilise peu d'arcs narratifs et de mécanismes narratifs spécifiques...”

Ce n'est pas grave, du moment que le relevé est fiable et que le texte s'attarde plus largement sur la narration de la série en mobilisant toutes les notions vues en cours. peut-être est-ce aussi une raison pour modifier la méthode de visualisation et rendre visible d'autres éléments qui vous semblent pertinents ?

“Ma feuille de calcul est très remplie et j'ai du mal à hiérarchiser les arcs narratifs !”

C'est... normal. Et typique des séries contemporaines. La hiérarchie ne vous apparaîtra clairement qu'à la fin du relevé... Le texte est là pour verbaliser les doutes qui subsistent.

“Je trouve que votre méthode ne convient pas à la série que je veux analyser et j'aimerais la reformuler ou tester un autre mode de visualisation”

N'hésitez pas, si votre proposition est pertinente.

“Est-ce que je dois relever les intrigues limitées à un épisode ?”

Non.

“Est-ce qu'on peut se mettre en groupe pour décrire une série courte ?”

Non. Au moins une vingtaine d'épisodes par personne. Si vous êtes deux, au moins quarante. Si vous êtes trois, au moins soixante.

“Je ne suis pas très séries...”

Prenez une série courte, prenez des notes, suivez le cours, et tout devrait bien se passer ! La méthode devrait vous guider pas à pas pour analyser l'écriture de la série.

“Est-ce que je peux mettre des captures d'écran dans mon texte ?”

Oui.

“Est-ce que je peux mettre des schémas pour illustrer des idées précises ?”

Oui.

“En plus de mobiliser des notions théoriques, est-ce que j'ai le droit de donner mon avis sur la série ?”

Si les bases théoriques et critiques sont là, vos jugements de valeur peuvent être éclairants, du moment qu'ils restent ouverts à la discussion.

“Est-ce que je peux spoiler dans mon dossier ?”

Après le cours 01, vous me posez encore cette question ?

“Je ne vois pas comment je vais réussir à écrire 18 000 caractères minimum...”

Même si j'ai précisé qu'il ne fallait pas se limiter au résumé des épisodes, raconter ce qui se passe dans la série (pour isoler des caractéristiques précises et mobiliser des notions clés), va déjà facilement vous emmener à deux-trois pages. Plus, si vous analysez plusieurs saisons.

“Je ne vois pas comment je vais pouvoir me limiter à cinq pages, il y a tellement de choses à dire !”

Si vous dépassez les dix pages, il est temps de couper et de synthétiser.

Ce sujet d'évaluation fait 5 pages, ça me fait peur !

Eh bien ça tombe bien, c'est la longueur minimale du texte demandé. Il est long parce qu'il décrit un protocole de recherche, et répond je l'espère à toutes les questions que vous pourriez vous poser.