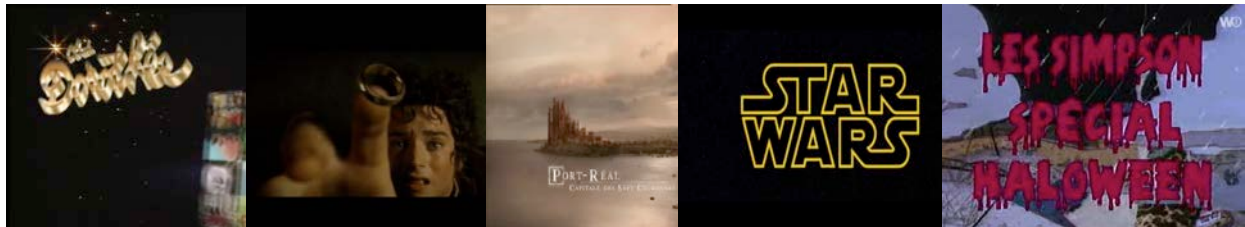

Pop Culture et Culture Geek

dans les fonds de **l'Ina thèque**

FONDS, COLLECTIONS ET DOCUMENTS

Guide des sources

Présentation

La pop culture et la culture geek sont des thèmes présents dans les programmes de radio et de télévision depuis la fin des années 50. Ce document vise à présenter la diversité des fonds audiovisuels disponibles et à susciter l'intérêt autour de ces sources concernant la recherche, qu'il s'agisse d'un projet universitaire, professionnel ou personnel.

Depuis plus d'un demi-siècle les médias audiovisuels, radio et télévision, s'interrogent sur la légitimité d'un art populaire et de masse, souvent dévalorisé et opposé à la culture française légitime. C'est à travers les références au monde des marginalités, à l'imaginaire et aux influences étrangères que s'exprime la pop culture, qui deviendra la culture geek à partir de la fin des années 80.

La loi du 20 juin 1992 étend l'obligation de **Dépôt Légal** aux programmes **de radio et de télévision**. Cette mission est confiée à l'Ina et la collecte et conservation démarrent au 1er janvier 1995.

Outre ces documents déposés dans le cadre du dépôt légal, l'Ina THEQUE est également dépositaire d'archives antérieures, issues de l'archivage professionnel des chaînes françaises publiques, soit **une grande partie des programmes de la radio et de la télévision enregistrés depuis la création de ces médias**.

Plus de **18 millions d'heures** d'images et de sons, **80 ans de programmes** radiodiffusés et télédiffusés, **168 chaînes** de radio et de télévision captées en continu sans oublier **14.500 sites web média** collectés au titre du dépôt légal du Web depuis 2009 (*Chiffres 2018*).

Tels sont les volumes de ce patrimoine auquel l'utilisateur peut accéder à partir de trois dispositifs :

- les **Stations de lecture audiovisuelle (SLAV)** à l'Ina THEQUE Paris et au sein des 6 délégations régionales Ina (Lyon, Toulouse, Marseille, Lille, Rennes, Strasbourg) ;

- les **Postes de Consultation Multimédia (PCM)** installés dans de grandes médiathèques, bibliothèques universitaires et cinémathèques (en partenariat avec le CnC). Voir <http://www.inattheque.fr>
- le **catalogue en ligne** (<http://inattheque.ina.fr>) qui permet de consulter les notices documentaires.

Le corpus présenté dans ce guide propose une sélection non exhaustive de documents, isolés ou issus de collections emblématiques, disponible à la consultation. Les exemples, trouvés dans les fonds télévisuels, radiophoniques, et les autres fonds patrimoniaux, sont classés en trois grands chapitres thématiques distincts : **le fantastique, la bande-dessinée, la science**, tous médias et genres confondus, et par sujets. Sous chaque thématique et sujet, les documents sont classés chronologiquement selon leur date de diffusion, ou de réalisation.

Structuration des bases de consultation

Télévision nationale

Rassemble tous les documents audiovisuels diffusés à la télévision publique de 1947 à nos jours, le fonds de presse filmée « Actualités françaises » (1940-1969), et les programmes des chaînes privées diffusés depuis 1995.

Télévision régionale

Le fonds rassemble des programmes diffusés sur les chaînes régionales de la RTF, de l'ORTF, FR3 puis France 3. Depuis 2007, les 24 chaînes régionales de France 3 sont collectées.

Télévision satellite

À partir de 2001, la collecte s'étend progressivement aux chaînes du câble, du satellite et de la TNT gratuite, et aux stations régionales. Ce périmètre de captation va connaître plusieurs extensions. Aujourd'hui 103 chaînes sont collectées : chaînes généralistes, thématiques, information en continu, sport, musique, jeunesse...

Les fonds radio

Rassemble tous les documents sonores diffusés à la radio, des premiers enregistrements de 1933 aux émissions diffusées pendant la Seconde Guerre Mondiale, jusqu'aux programmes proposés en 2018 sur les antennes de 65 radios publiques et privées.

Les autres fonds

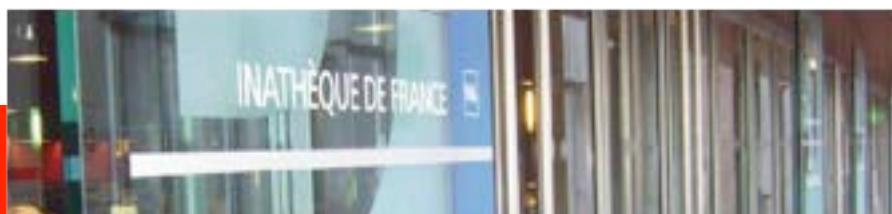
L'Ina accueille des collections audiovisuelles dans le cadre de donations et de partenariats. Il en assure la conservation et la mise en consultation. Ces collections s'ajoutent aux fonds collectés dans le cadre du Dépôt légal.

Les sources écrites

Le fonds est riche de plus de 21000 ouvrages dont des travaux universitaires, des études, des scénarios... et compte 600 collections de périodiques dont les plus anciennes datent de 1930.

Web média

Depuis janvier 2009, l'archive du web français en relation avec le secteur de la communication audiovisuelle s'enrichit de collectes qui suivent au plus près les stratégies de rafraîchissement des sites. L'antériorité de ce périmètre depuis 1996 a été fournie par la fondation américaine Internet Archive. Plus de 14500 sites sont aujourd'hui conservés au titre du Dépôt Légal du Web.

Table des matières

Présentation	2
I. INTRODUCTION	5
A. Définitions	5
B. Les incontournables du geek	6
1. Sur la télévision :	6
2. Sur le dépôt légal du web média :	7
3. Sur la radio :	8
I. Du fantastique à la fantasy	9
A. L'horreur-épouvante	9
1. Au commencement, était le gothique	9
2. La série B	10
3. Le slasher movie ou l'invention du gore	11
B. Culture du pulp, du pop et de l'underground	13
1. Le cinéma de genre	13
2. Le film d'aventure	15
C. L'héroïc-fantasy	15
1. Du fantastique médiéval à la fantasy	15
2. La dark fantasy	17
III. BD et dessins animés	19
A. BD, Comics, Manga : de l'écrit à l'écran	19
1. La scène occidentale	19
2. La scène asiatique	21
B. Dessins animés à la télévision	23
1. Par émission de jeunesse	23
2. Par chaîne	25
3. Par dessin animé	26
I. De l'espace au cyberspace : vers l'infini et au-delà !	27
A. La science et la fiction	27
1. La science	27
2. La fiction	27
3. Les dessins animés	32
B. Le monde du numérique	34
Annexe : Les sources écrites	39
Informations pratiques	42

I. INTRODUCTION

A. Définitions

Souvent apparentée à la Pop Culture, la Culture Geek possède un lien de filiation fort avec cette dernière, dont elle est en partie l'héritière et le prolongement. En effet, avec l'américanisation des modes de vie, a émergé dès les années 30 aux Etats-Unis, puis dans les années 50 en France, une véritable massification de la production artistique, et plus largement culturelle. Dans une période d'hégémonie américaine rendant difficile l'expression planétaire d'autres référentiels, pas étonnant que les *comics*, la science-fiction, le cinéma hollywoodien et la musique des années 50 aux années 80 soient assimilées à la pop culture aussi bien qu'à la culture geek, qui se confondent alors. Ce rapprochement entre expression populaire américaine et culture jugée illégitime explique ainsi, au-delà du snobisme intellectuel, la méfiance et la dévalorisation de la science-fiction et de l'*héroïc-fantasy*, deux genres principalement anglo-saxons qui devaient bientôt connaître un succès phénoménal à la fin des années 70 avec l'arrivée en France de trois œuvres : *Le Seigneur des Anneaux*, *Star Trek* et *Star Wars*. L'engouement généralisé que ce roman, cette série et ce film vont susciter va participer à la connaissance et à la reconnaissance d'une culture de niche par une culture de masse, qui vont depuis lors cohabiter.

C'est à partir des années 80, avec la visibilité sans précédent accordée à des communautés de fans passionnés par une œuvre ou un genre et qui se trouvaient jusqu'ici dispersés, que va pouvoir s'exprimer et s'épanouir la Culture Geek. En France apparaissent ainsi les premiers mouvements d'expression collective des fans, ce qu'on appelle la *fanbase*, qui en privé comme en public prend conscience d'elle-même et débat autour de ses univers favoris, la *fandom*. Le jeu vidéo arrive en salle d'arcades, suivi par les consoles de salon et les premiers ordinateurs personnels pour le grand public ; de nouvelles esthétiques émergent, comme celle du *metal* et du gothique en musique, ou encore du cyberpunk et du post-apo au cinéma. Une culture *underground*, spécifique aux geeks, associe ainsi la littérature, la bande-dessinée, et jusqu'aux dessins animés avec les premiers *animes* japonais. Enfin, c'est l'apparition du cinéma d'horreur moderne, du cinéma de genre, des conventions et du jeu de rôle. C'est la VHS qui va ensuite permettre la redécouverte du cinéma asiatique, entre les films de kung-fu hongkongais et les films de monstres japonais, mais aussi la culture du culte, avec les films de séries B et les nanars de séries Z, tantôt originaux, parfois sublimes, souvent gores, et toujours de mauvais goût.

S'il apparaît indéniablement que la culture geek profite d'une internationalisation de la culture, celle-ci est loin de se limiter à une uniformisation des modes de vie. Bien au contraire, elle se nourrit des transferts culturels et des influences que chaque pays exerce sur un autre : la science-fiction anglo-saxonne a ainsi inspiré la bande-dessinée française de science-fiction, qui a influencé les *animes* japonais. Les japonais étant les seuls à produire des dessins animés de science-fiction à la fin des années 70, les diffuseurs français ont alors importés en France *Goldorak* ou *La Bataille des Planètes* à la suite du succès de *Star Wars*, lui-même influencé par la bande-dessinée française (*Valérian* et l'œuvre de Philippe Druillet notamment).

Enrichie de la culture du numérique, avec l'informatique, le web, le jeu vidéo, la culture geek s'est au cours des années 90 diversifiée en d'innombrables ramifications impulsées par ce qui va devenir ses pôles majeurs d'influence (Etats-Unis, Japon, France, Royaume-Uni, Corée, Pologne, Allemagne, Scandinavie). Consacrée avec les films Marvel comme culture de masse, la culture geek n'en est pas moins restée proche de ses origines contestataires et subversives de culture de niche, comme en atteste le phénomène intentionnellement cryptique des *memes*. Si le dernier *Infinity War* apparaît à certains comme un simple divertissement, d'autres vont débattre des heures durant de la cohérence du scénario au regard de ce qu'ils savent des personnages et de l'univers ou encore des influences philosophiques et mythologiques à l'œuvre dans celui-ci. A ce

sujet, les théories plus ou moins farfelues sur la suite de l'intrigue de *Game of Thrones* est un exemple éloquent de la passion qu'un tel succès, véritable blockbuster de la série, continue à susciter du fait de sa grande qualité.

Il s'agira ainsi à travers ce guide, et ce à défaut d'exhaustivité, de se montrer le plus éclectique possible afin d'identifier les références propres à la Culture Geek, d'en expliquer les codes et d'en repérer le public. C'est sous cette forme qu'il sera proposé de présenter un panorama aussi complet que possible de la variété de la Culture Geek.

B. Les incontournables du geek

1. Sur la télévision :

Tranche horaire : *La nuit Geek*, Canal +, 30 novembre 2007, 7h08

Nuit thématique consacrée à la culture geek présentée par **Yannick Dahan**, composée de cinq programmes : l'adaptation cinématographique du jeu vidéo *Silent Hill*, un documentaire sur les geeks au titre racoleur (*Suck my Geek !*), le film fantastique de **Guillermo del Toro** *Le labyrinthe de Pan*, un épisode du dessin animé *South Park* et un épisode du dessin animé d'Eric et Ramzy *Moot Moot*.

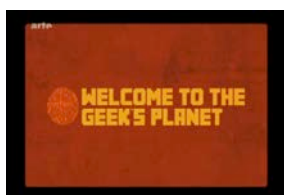
Long métrage : *Scott Pilgrim, Opération Fanboys*, Canal + Cinéma, 10 janvier 2012, 1h50

Adaptation par **Edgar Wright** d'un *comics* où le héros geek, Scott Pilgrim, doit affronter les ex de sa petite amie dans un univers bourré de références aux jeux vidéo.

Documentaire : *La revanche des geeks*, Pop Culture, ARTE, 28 avril 2012, 52min.

Documentaire réalisé par **Jean-Baptiste Péretié**, qui retrace l'histoire de la culture geek aux Etats-Unis des années 60 à nos jours. Il traite entre autres du phénomène de fusion d'une culture d'ingénieurs (Nasa, informaticiens) et d'une culture littéraire (science-fiction, *héroïc-fantasy*) et cinématographique (films de monstre, janimation) à l'origine de la culture geek.

Reportage : *Geek, Personne ne bouge*, ARTE, 15 décembre 2013, 43min.

Reportage portant sur la définition du geek avec **Thomas Sirdey**, co-fondateur de la Japan Expo consacrée à la culture japonaise, de **Mathieu Triclot**, auteur depuis de la *Philosophie des jeux vidéo*, et de **David Peyron**, auteur du livre *Culture Geek*. Il aborde aussi entre autres le phénomène Donjons & Dragons et *Game of Thrones*.

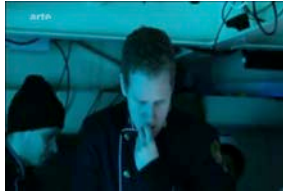
Long métrage : *Le Dernier Pub Avant la Fin du Monde*, Canal +, 11 juillet 2015, 1h44

Dernier épisode de la Trilogie du Cornetto (après *Shaun of the dead* sur les zombies et *Hot Fuzz* sur le fantastique) réalisée par **Edgar Wright**, qui a pour thème la Science-Fiction. On y retrouve **Simon Pegg** et **Nick Frost**, avec cette fois un emballage de Cornetto vert.

Collection de magazines : *Tracks*, ARTE, 3 janvier 1997 – aujourd'hui, 200 numéros sur 1595

Emission composite historique de la chaîne qui aborde des sujets de la culture geek, à commencer tout naturellement par le *metal* et le gothique, puis l'horreur qui en est le corollaire référentiel.

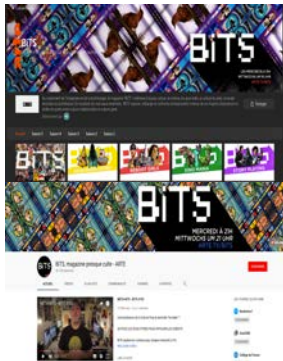

Magazines-reportages conseillés :

5 mars 1999 sur les *Nerds* (école d'informatique),
12 mai 2000 sur la série Z avec le label Troma,
8 novembre 2002 sur les New Barbarians du Québec,
6 mai 2004 sur le cinéma de **Quentin Tarantino**,
23 décembre 2004 sur le *metal* Nu Vikings,
23 octobre 2010 sur les *fanfilms*,
18 novembre 2010 sur le réalisateur **Dario Argento**,
16 décembre 2010 sur la culture kawaiï,
18 mai 2013 sur le jeu de rôle Grandeur Nature,
8 novembre 2014 sur le manga,
24 novembre 2017 sur le festival Geek Faeries.

2. Sur le dépôt légal du web média :

dl web : *BiTS*, Arte.tv, 2013 – aujourd'hui, 182 numéros

Magazine d'ARTE Creative consacré à la culture geek sous toutes ses formes et présenté par **Rafik Djoumi**. Accessible par la chaîne Youtube via le web média à partir de la saison 2.

Emissions conseillées abordant des sujets non traités ici : Geekosaurus, Post Apo, Anthropop, Final Fantasy, Gore, Troll, RPG, Fandom, Tokusatsu, Steampunk.

Voir aussi : Emission de radio sur BiTS : *BiTS : la culture geek décortiquée, Pop corn sur le Mouv, MOUV, 27 décembre 2013, 1h22*

dl web : *Nanaroscope !*, Arte.tv, 2017, 10 numéros

Emission d'ARTE Creative en partenariat avec Nanarland consacrée au genre du nanar, ou comment le nullissime peut-il être jouissif.

Emission de radio sur le nanar : *L'art du nanar, Pop fiction, France Inter, 15 mai 2016, 54min.*

3. Sur la radio :

Collection de magazines : *Mauvais genres*, France Culture, 1994 – 2017, 130 numéros

Magazine culturel présenté par **François Angelier** traitant du mauvais goût et du cinéma de genre, mais aussi de Stephen King, de science-fiction, de dragons, vampires, fantômes et zombies, de fantastique, ou encore de mangas, d'animes japonais et de **Vincent Price**. Chaque émission, entre 40min. et 1h10, traite d'une thématique en lien avec l'actualité culturelle (festivals, sorties).

Magazine : *Conseil National du Numérique : existe-t-il une culture geek ?*, Place de la toile, France Culture, 1er mai 2011, 59min.

Magazine présenté par **Xavier de La Porte** traitant de la révolution numérique. Après être revenu, avec **Jeanne Tadeusz**, sur la création du Conseil National du Numérique, entretien avec **Samuel Archibald**, professeur de littérature au Québec, **Denis Colombi**, doctorant en sociologie et **Sabine Blanc**, rédactrice à la revue OVNI. L'émission s'achève par une petite histoire de l'arobase par **Sébastien Roussel**.

Magazine : *Le geek est-il devenu notre avenir ?*, Pop corn sur le Mouv, MOUV, 8 avril 2013, 1h22

Magazine présenté par **Elodie Font**, **Nico Prat** et **Lorrain Sénéchal** portant sur l'ouvrage de **Nicolas Beaujouan** *Geek : la revanche*. Ils essayent ensemble de définir le geek et abordent longuement la question du rapport amour-haine à **George Lucas** et à sa prélogie Star Wars.

Collection : *Pop fiction*, France Inter, 2014-2016, 6 sur 86 numéros

Magazine culturel dédié à la pop culture et présenté par **Ali Rebeih** ayant traité de six sujets geeks : « *Game of Thrones*, *Le Hobbit* : pourquoi la *fantasy* cartonne », « Le Trône de fer décrypté », « Les super héros, nouveaux dieux d'Hollywood », « La science-fiction », « La culture pop japonaise à l'usage de ceux qui n'y connaissent pas grand chose », « L'art du nanar ».

Documentaire : *Rendez-vous au pays des geeks*, Carnet nomade, France Culture, 1er mars 2014, 1h.

Colette Fellous reçoit comme invités **Jean-Baptiste Péretié**, **Vincent Billard**, auteur d'un livre sur la philosophie geek, **Julie Owono**, et **Rayna Stambolyska**, activiste du logiciel libre, sur le thème de la culture geek.

Magazine : *Geek : qui es-tu ?*, Modes de vie, mode d'emploi, France Culture, 5 janvier 2015, 59min.

Mathieu Garrigou Lagrange interroge David Peyron, docteur en sciences de l'information et de la communication, Nicolas Beaujouan, graphiste, auteur de « Geek, la Revanche » et Pia Jacqmart, journaliste, sur la culture geek.

A noter qu'on retrouve David Peyron dans *Et toi, t'es Geek, La terrasse du Mouv, MOUV, 6 août 2013, 1h*, avec Stéphanie Cabre pour aborder la sociogenèse du geek.

Collection : *Blockbuster*, France Inter, 3 juillet 2017 – 28 juillet 2017, 20 numéros

Magazine culturel présenté par Frédérick Sigrist s'intéressant aux succès geeks : « Comprendre le phénomène Pokémon », « Les livres *Game of Thrones* », « Le jeu vidéo *Zelda* », « Miyazaki : hommage au maître du cinéma d'animation japonais », « *Star Trek* », « *Dragon Ball* : l'alpha et l'oméga du manga », « *Street Fighter* : le combo baston et convivialité », « *Marvel : Spiderman* contre le Bouffon du billet vert ».

I. Du fantastique à la fantasy

A. L'horreur-épouvante

1. Au commencement, était le gothique

Edgar Allan Poe

Tranche horaire : *Edgar Allan Poe*, Thema. Edgar Allan Poe, ARTE, 25 avril 2000, 3h53

Nuit thématique consacrée à l'œuvre d'Edgar Allan Poe avec l'adaptation de trois de ses nouvelles (*La Chute de la maison Usher*, *Ligeia*, *Le système du docteur Goudron et du professeur Plume*, réalisés respectivement par Jean Epstein, Maurice Ronet et Claude Chabrol), d'un de ses poèmes (*Le corbeau*) et un documentaire (*Poe, visionnaire de l'irréel*).

Magazine : *Edgar Allan Poe*, Mauvais genres, France Culture, 5 décembre 2009, 1h.

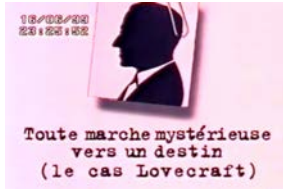
Magazine animé par François Angelier en compagnie de Xavier Maumejean et Pierre Senges, romanciers et scénaristes, cette émission est consacrée à Edgar Allan Poe à l'occasion de son bicentenaire. L'émission démarre par un extrait d'interview enregistrée de Roger Corman, réalisateur américain, et s'achève par une chronique de Michel Meurger, important essayiste sur la science-fiction.

Magazine : *L'inquiétante étrangeté : Edgar Allan Poe et la poétique de l'étrange*, Les nouveaux chemins de la connaissance, France Culture, 4 septembre 2013, 49min.

Interview de Jean-François Mattei, professeur de philosophie, par **Adèle Van Reeth**, sur la dimension fantastique de l'œuvre d'Edgar Allan Poe.

Howards Phillips Lovecraft

Documentaire : *Toute marche mystérieuse vers un destin : le cas Lovecraft*, Un siècle d'écrivains, France 3, 16 juin 1999, 47min.

Portrait d'H.P. Lovecraft réalisé par **Anne-Louise Trividic**, **Pierre Trividic** et **Patrick Mario Bernard**.

Magazine : *Autour de Lovecraft*, Mauvais genres, France Culture, 14 septembre 2002, 1h08

Emission de **François Angelier** consacrée à H.P. Lovecraft, avec six intervenants dont **Michel Meurger**, critique, essayiste, spécialiste de littérature SF.

Série : *H.P. Lovecraft, La compagnie des auteurs*, France Culture, 6 - 9 juin 2016, 4 numéros

Série de magazines animée par **Matthieu Garrigou Lagrange** et consacrée à l'univers lovecraftien.

Tim Burton

Tranche horaire : *Cycle Tim Burton*, ARTE, 26 décembre 2012, 3h27

Nuit thématique consacrée à **Tim Burton**, avec la diffusion du film *Ed Wood*, du documentaire de Court circuit *Spécial Tim Burton*, et du moyen-métrage *Frankenweenie*.

2. La série B

Le film de monstre

Tranche horaire : *Thema. King Kong*, ARTE, 16 mars 2003, 3h32

Nuit thématique consacrée à King Kong, avec le film *King Kong, la 8e merveille du monde* (réalisé par Merian C. Cooper et Ernest B. Schoedsack et sorti en 1933), le documentaire *A l'ombre de King Kong* réalisé par Serge Viallet, et le documentaire *Chang, un drame de la vie sauvage*. Ses effets spéciaux ont fortement marqué l'imaginaire collectif, de **Ray Harryhausen** à **George Lucas**, jusqu'à inspirer le personnage de Donkey Kong pour la franchise Nintendo.

Tranche horaire : Spécial nuit Godzilla, Ciné-club, France 2, 11 septembre 1998, 3h07

Présentée par **Frédéric Mitterrand**, cette soirée consacrée à Godzilla (Gojira en japonais), le fameux monstre de la Toho, est composée de deux films de monstre (*kaiju eiga*) : le *Godzilla* de 1954 réalisé par **Ishiro Honda** et *Mothra contre Godzilla* du même réalisateur. La franchise a connu un franc succès au Japon, entre nostalgiques du King Kong en *stop motion* et métaphore du traumatisme atomique et des catastrophes naturelles.

Les studios Hammer

Documentaire : Terreur et glamour : montée et déclin du studio Hammer, Summer of Fish'N'Chips, ARTE, 6 août 2017, 54min.

Documentaire réalisé par **Jérôme Korkikian** consacré à l'histoire des studios britanniques de la Hammer.

Emission : James Bernard, la voix de la Hammer, Surpris par la nuit, France Culture, 16 juin 2000, 1h30

Emission réalisée par **Gilles Mardirossian** et consacrée à la Hammer et à son compositeur, James Bernard.

Tranche horaire : Thema. L'étrange sir Christopher Lee, ARTE, 31 octobre 2010, 57min.

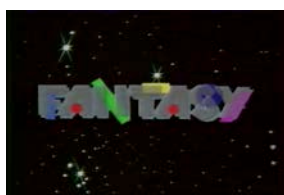
Nuit thématique consacrée à **Christopher Lee**, composée du film *Le chien des Baskerville* (Terence Fisher, 1959), du documentaire *Christopher Lee, l'élégance des ténèbres*, et du documentaire *Bienvenue au pays des monstres*.

Reportage : Le fantastique, Volume, 1ère chaîne, 28 octobre 1971, 45min.

Reportage-magazine réalisé par **Luc Favory** et présenté par **Gilbert Marc** relatif à l'histoire du fantastique et à son actualité artistique. Avec la participation de **Philippe Druillet**, fer de lance de la nouvelle BD psychédélique de science-fiction, et **Michel Demuth**, auteur de science-fiction. Il montre la filiation graphique de Gustave Doré et Jérôme Bosch avec le cinéma, de *Nosferatu* à *Frankenstein*.

3. Le slasher movie ou l'invention du gore

Collection de magazines : Fantasy, Les enfants du rock, Antenne 2, 23 janvier 1988 - 16 avril 1989, 8 numéros

Magazine présenté par **Jean-Luc Delarue** et **Olivier Dorangeon** et dédié au cinéma fantastique et de science-fiction, comme *Hellraiser*, *Robocop*, ou encore *Beetlejuice*.

Collection de magazines : *Les Accords du Diable*, La Cinq, 29 février 1988 – 13 juin 1989, 25 numéros

Magazine réalisé par **Yann de Fauvreau** et présenté par « Sangria », de son vrai nom **Catherine Falgayrac**, consacré aux films d'horreur.

Exemples d'émissions :

Les monstres dans le cinéma fantastique (14 mars 1988)

Spécial Freddy (27 juin 1988)

Sangria au musée (14 juillet 1988)

Série de fiction : *Buffy contre les vampires*, M6, 3 juillet 1998 – 5 novembre 2005, 350 épisodes diffusés

Série culte showrunnée par **Joss Whedon** avec **Sarah Michelle Gellar** dans le rôle de Buffy Summers, qui affronte à Sunnydale vampires, loups-garous et autres créatures sataniques. Elle est diffusée sur M6 dès 1998, notamment dans La nuit d'Halloween, puis sur La Trilogie du Samedi, avec *X Files* (auparavant sur Les Samedis Fantastiques).

Tranche horaire : *Nuit gore*, Canal +, 25 mars 1999, 6h25

Après une émission de **Philippe Gildas** consacrée au gore, Canal+ propose La nuit gore, une tranche horaire composée de six programmes : trois films (*Scream* de Wes Craven sorti en 1997, *2000 maniaques* d'Herschell Gordon Lewis sorti en 1964 aux Etats-Unis, *Baby blood* d'Alain Robak sorti en 1990), entrecoupés de trois documentaires (*Sang % gore*, *Du gore encore*, *Du gore d'accord*) réalisés par Yannick Vallet.

Documentaire : *Hellfest, le métal expliqué à ma mère*, France 4, 2 août 2011, 1h

Documentaire réalisé par **François Goetghebeur** et présenté par **Thomas VDB** à Clisson, ville de Loire-Atlantique accueillant tous les ans pendant trois jours le Hellfest, festival culte de *metal* en France. C'est l'occasion pour lui de réaliser une enquête sur le *heavy metal* et ses pratiques.

Le festival du fantastique

Série documentaire : *Nuits magnétiques*, France Culture, 18 – 20 janvier 1978, 3 numéros

La collection comporte des magazines et documentaires consacrés au festival d'Avoriaz. Réalisés en direct, ils traitent différents thèmes abordés avec les participants, comme la littérature fantastique ou la programmation du festival, comme *Eraser Head* de David Lynch.

Tranche horaire : *Le quartier interdit de Jean-Pierre Dionnet. Nuit Gérardmer, Canal +, 19 janvier 2002, 5h19*

Dans le cadre d'un partenariat avec le festival du film fantastique de Gérardmer qui succède au festival d'Avoriaz, **Jean-Pierre Dionnet** présente une tranche horaire consacrée à **Tobe Hooper**, avec trois de ses films (*Massacre à la tronçonneuse, Marquis de Sade, Massacre dans le train fantôme*), une interview du réalisateur et des rushes inédits.

B. Culture du pulp, du pop et de l'underground

1. Le cinéma de genre

Long-métrage : *Clerks : les employés modèles, Canal +, 23 septembre 1996, 1h26*

Le premier film de **Kevin Smith** (1994), réalisé avec seulement 27 000 \$ de budget, est une satire burlesque de la vie dans une épicerie, qui raconte la journée d'un employé et de son ami tenant un vidéoclub qui essaient de passer le temps. Les dialogues qui ont fait le succès du film sont dignes d'un Tarantino.

Tranche horaire : *Thema. Ciné trash, chefs d'œuvre du mauvais goût, ARTE, 5 janvier 2007, 3h02*

Nuit thématique consacrée au trash dans le cinéma (contre-culture du mauvais goût, du gore à l'érotisme fantastique), avec un documentaire sur les Midnight Movies (*Midnight Movies, réa Stuart Samuels*) et le film culte de **George A. Romero**, *La Nuit des morts-vivants*.

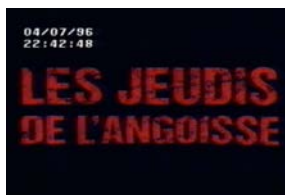
Documentaire : *Des ovnis, des monstres et du sexe : Le cinéma selon Roger Corman, Pop culture, ARTE, 10 mars 2012, 1h26*

Réalisateur de série B mythique, tour-à-tour visionnaire et pape du mauvais goût, il est également producteur et a fait connaître des étoiles montantes du cinéma, comme Jack Nicholson, Martin Scorsese et **James Cameron**.

Tranche horaire : *La nuit du film culte, Canal +, 14 novembre 1996, 1h43*

Programme consacré au film événement *The Rocky Horror Picture Show*, véritable incarnation du phénomène des Midnight Movies dont il est le chant du cygne et l'incarnation archétypale. Il est toujours rediffusé au Studio Galande à Paris, ainsi que dans de nombreuses salles partout dans le monde, où une importante communauté de fans s'adonne à des rituels très codifiés en regardant le film.

Tranche horaire : *Les jeudis de l'angoisse, M6, 1995 - 2002, 349 programmes diffusés*

Soirées consacrées à l'épouvante, avec la série *Les Contes de la crypte* (premiers épisodes non consultables) et des films comme *Le prince des ténèbres, Halloween, L'exorciste, Carrie au bal du diable* (l'adaptation du livre de Stephen King), *Poltergeist*, ou encore *L'armée des ténèbres Evil Dead III*, la suite loufoque d'*Evil Dead 2* située dans un univers de *dark fantasy*.

dl web : *Le Fossoyeur de Films*, Youtube, 2012 – aujourd’hui, 34 numéros (ici #33)

URL : <https://www.youtube.com/watch?v=mecSHTQw8x4>

Après s’être intéressé aux Midnight Movies, à *Zardoz*, *Barbarella* ou encore *Le Nom de la Rose*, Le Fossoyeur s’attaque ici à un autre film de genre : *le Dracula* de Francis Ford Coppola adapté de Bram Stoker, en empruntant dans l’esthétique de la vidéo les codes du film de vampires.

Tranche horaire : *Nuit Blair Witch*, Canal +, 23 février 2001, 2h07

Programme consacré au film précurseur du *found footage*, *Le projet Blair Witch* (Daniel Myrick et Eduardo Sanchez, 1999), avec la diffusion du film puis un programme se proposant de diffuser les réalisations amateurs de films de série B : *Le projet fantastico-gore*.

Tranche horaire : *Thema. Le cinéma de Hong Kong, du kung-fu à Wong Kar-Wai*, ARTE, 30 août 2007, 3h03

Soirée thématique consacrée au cinéma hongkongais, rendu célèbre par ses films de kung-fu avec **Bruce Lee**, le film de gangster avec **John Woo** ou encore la comédie avec **Jackie Chan**. Sont diffusés ici le film *Fist of Legend* (Gordon Chan, sorti en 1994 à Hong Kong) et deux documentaires : *Hongkong cinéma, in the mood for Doyle* réalisé par Yves Montmayeur, et *Hong kong star, Leslie Cheung* réalisé par David Martinez.

Long-métrage : *Kill Bill : Volume 1*, Lundi Box-Office, Canal +, 23 mai 2005, 1h46

Fortement marqué par le cinéma hongkongais et par les films de sabre japonais, **Quentin Tarantino** rend ici un vibrant hommage au cinéma asiatique, qu’il mêle à son propre univers de vengeance et de gangster teinté de western. On notera la référence à **Bruce Lee** dans le costume de Beatrix Kiddo (Uma Thurman), ou les deux hommages geeks que sont la référence à *Star Trek* et la scène en *anime manga*.

Long-métrage : *Old boy*, Canal +, 28 mai 2006, 2h

Faisant suite à la nouvelle vague japonaise puis hongkongaise des années 90, le cinéma coréen s’est vite popularisé en Occident grâce au film de **Park Chan-Wook** *Old Boy*, qui remporte le Grand Prix à Cannes en 2004 alors que **Quentin Tarantino** est président du jury. Particulièrement gore et adapté d’un manga (on note également une scène en plan 2.5 caractéristique des *beat’em all*), il va faire connaître le genre.

2. Le film d'aventure

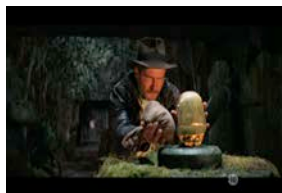
Long-métrage : *Jurassic Park*, TF1, 1er novembre 2010, 2h04

Blockbuster réalisé par **Steven Spielberg** (1993) qui a marqué par ses effets spéciaux spectaculaires. Il suit un groupe de visiteurs qui vont devoir essayer de survivre face aux dinosaures échappés du parc créé par John Hammond.

Long-métrage : *Retour vers le futur*, France 2, 20 décembre 2010, 1h48

Le film de **Robert Zemeckis**, sorti en 1985, raconte comment Marty McFly essaye avec l'aide du Dr Emmett Brown (« Doc ») et de sa célèbre DeLorean de revenir dans le présent tout en organisant la rencontre de ses parents dans les années 50.

Long-métrage : *Les aventuriers de l'arche perdue*, Intégrale Indiana Jones, Canal +, 25 décembre 2009, 1h50

Scénarisé par **George Lucas** et réalisé par **Steven Spielberg**, le premier épisode des aventures d'Indiana Jones est sorti en 1981, suivi d'*Indiana Jones et le temple maudit* et d'*Indiana Jones et la dernière croisade*.

C. L'héroïc-fantasy

1. Du fantastique médiéval à la fantasy

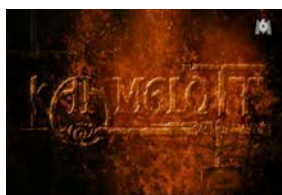
Tranche horaire : *Thema. Dragons et merveilles*, ARTE, 4 avril 2010, 2h54

Ce Thema consacré aux dragons est composé de deux programmes : le film *Willow* de **Ron Howard** sur un scénario original de **George Lucas** et le documentaire *Le musée des dragons* réalisé par Vincent Amoureux.

Long-métrage : *Monty Python, sacré Graal*, Spécial Monty Python, ARTE, 2 mai 2011

La comédie médiéval-fantastique des Monty Python réalisée par **Terry Gilliam** et sortie en 1975 est devenue au fil des années un film culte par son humour absurde et ses représentations fauchées d'un Moyen-Âge noir qui rappelle de nos jours la *dark fantasy* des années 80.

Série de fiction : *Kaamelott*, M6, 2005 – 2010, 1140 diffusions ou rediffusions

Comédie de situation médiévale-fantastique d'**Alexandre Astier** et **François Guérin** parodiant la quête du Graal des Chevaliers de la Table Ronde. On y retrouve entre autres un roi Arthur désabusé, une Guenièvre sotte, un Lancelot cynique, un Merlin incompetent ou encore le duo surréaliste de Perceval et Karadoc.

Le seigneur des anneaux : du monde littéraire de Tolkien aux films de Peter Jackson

Entretien : *Le Seigneur des Anneaux, Un livre des voix*, France Culture, 3 - 4 avril 1973

Interview par [Alain Barroux](#) découpé en deux parties de [Jean-René Major](#) autour du livre *Le Seigneur des anneaux*, avec des passages lus.

Documentaire : *Tolkien, Une vie une œuvre*, France Culture, 1985/2014 (2 numéros)

Deux émissions consacrées à l'œuvre de Tolkien à près de 30 ans d'intervalle, l'une étant même réalisée avant la sortie du film, ce qui se ressent en partie sur le traitement sonore de l'émission (bande originale d'[Edward Shore](#) composée pour les films). La première émission est présentée par [Michel Cazenave](#) avec [Jean-Pierre Le Dantec](#) et [Claude Mettra](#) et traite de la genèse et des thèmes du *Silmarillion* et du *Seigneur des Anneaux*. La seconde est un documentaire présenté par [Martin Quenehen](#) sur l'univers de la Terre du Milieu (géographie, histoire et langues).

Long métrage : *Le seigneur des anneaux*, Lundi Box-Office, Canal +, 10 novembre 2003, 2h46

Réalisé en lien avec les fans, *Le seigneur des anneaux, la communauté de l'anneau*, est le premier volet de la trilogie de [Peter Jackson](#), qui a participé à repopulariser la saga auprès du jeune public et des néophytes en le rendant plus accessible, tout en restant très fidèle à l'œuvre originale.

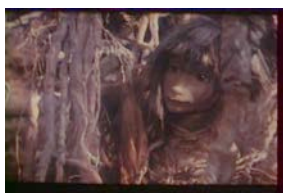
Collection : *A la recherche du Hobbit*, ARTE, 2014, 5 numéros, 26min.

Documentaire réalisé par [Olivier Simonnet](#) et consacré aux mythes qui ont inspiré les récits de Tolkien, en particulier les folklores celtiques, scandinaves et germaniques. Le documentaire suit [John Howe](#), le célèbre illustrateur du *Seigneur des Anneaux*, sur ces lieux de légende.

Documentaire : *J.R.R. Tolkien des mots des mondes*, Le documentaire culturel, ARTE, 3 décembre 2014, 55min.

Enquête réalisée par [Simon Backès](#) sur l'importance de la place des langues dans l'univers fantastique de Tolkien, philologue et linguiste passionné par les mythes et les langues mortes comme nous l'explique [Léo Carruthers](#), professeur de civilisation anglaise à la Sorbonne.

Magazine : *Dossier : l'héroïc-fantasy*, Temps X, TF1, 7 juin 1983, 55min.

Présentation du genre de *l'héroïc-fantasy* agrémenté d'extraits de films, comme *Le dragon du lac de feu* ou encore le dessin animé *Le Seigneur des Anneaux*. On notera également la présence de *Dark Crystal*, film de *fantasy* en marionnettes de Jim Henson, créateur du *Muppet Show*, et Frank Oz (marionnettiste connu pour les *Muppets*, *Sesame Street*, ou encore Yoda dans *Star Wars l'Empire Contre-Attaque*).

Magazine : *Cinéma : L'Histoire sans fin*, Temps X, TF1, 17 novembre 1984, 45min.

Film d'*héroïc-fantasy* de **Wolfgang Petersen** sorti le 21 novembre 1984 en France, qui raconte le périple d'Atreyu à travers Fantasia pour arrêter le Néant, devenu depuis une référence qui a traumatisé des générations d'enfants. Ici, le reportage s'intéresse aux lieux de tournage et aux maquettes du film. Pour l'anecdote, la chanson *The NeverEnding Story* chantée par Limahl est devenue un succès du hit-parade.

2. La dark fantasy

Reportage : *Metal Fantasy*, Tracks, ARTE, 13 mars 2009, 14min.

A la confluence de deux imageries de la culture geek, la musique *metal* et l'*héroïc-fantasy*, le *metal fantasy* mélange l'iconographie horrifique avec les peintures guerrières tribales, les traditions celtiques ou scandinaves et les univers de la fantasy, comme ce chanteur peint comme un uruk-hai ou un barbare.

Long métrage : *Conan le Barbare*, Soirée Conan, Direct 8, 23 avril 2009, 2h05

Adaptation pour le cinéma des nouvelles de **Robert E. Howard** réalisé par **John Milius** et sorti en 1982, avec **Arnold Schwarzenegger** dans le rôle titre. C'est avec la création de ce personnage qu'on estime que serait née la forme littéraire moderne de l'*héroïc-fantasy*.

Long métrage : *Highlander*, Le grand film du mardi, France 2, 21 mars 1995, 1h48

Sorti le 26 mars 1986 en France, ce mélange de film fantastique réalisé par **Russell Mulcahy**, présente le combat à mort entre les Immortels, qui ne peuvent être tués que par décapitation. Avec ses décors écossais dans un passé historique du XVIe s, ses katanas et ses claymores, le film a inspiré toute une imagerie de l'arme blanche, à l'image de *Blade*, sorti 12 ans plus tard.

Game of Thrones

Collection : *Le trône de fer*, Canal +, 2013, puis *Game of Thrones*, Canal + Séries ou Canal + Décalé, 2013 – aujourd’hui

La série aux sept saisons (six diffusées à la télévision pour l’instant) qui a popularisé en France le terme *spoiler* est l’adaptation de l’œuvre à succès de **George R. R. Martin** *Le trône de fer*, mélange de conflits politiques et de mythes et légendes que l’auteur déclare lui-même être inspiré du Seigneur des Anneaux et des Rois Maudits.

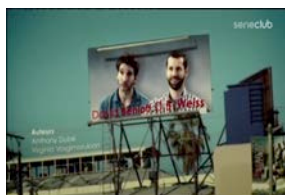
Débat : *Game of Thrones*, Le débat de Game One, Game One, 10 avril 2014, 30min.

Après une émission consacrée à l’*héroïc-fantasy* l’année passée, **Marcus** revient en compagnie de ses chroniqueurs sur le phénomène de la série et de la redécouverte des livres.

Interview entretien : *Game of Thrones : un nouveau médiévalisme*, La marche de l’histoire, France Inter, 14 avril 2015, 30min.

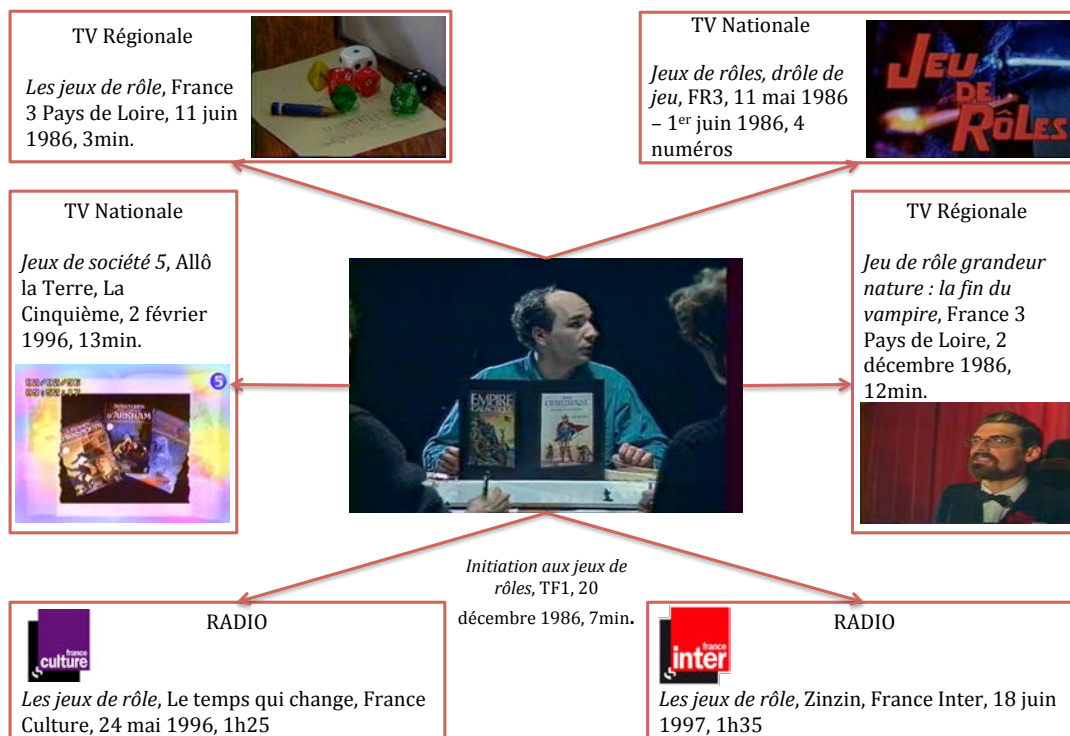
Jean Lebrun s’entretient avec **Stéphane Rolet**, professeur de langues anciennes, autour des inspirations des livres (Moyen-Âge, Renaissance et Antiquité) et des enjeux soulevés par la série (sur le pouvoir, la place des femmes et les incertitudes de l’avenir).

Documentaire : *David Benioff et DB Weiss : Game of Thrones, Showrunners*, Série Club, 30 mars 2017, 30min.

Documentaire consacré aux deux créateurs de la série. La collection aborde aussi les séries *Lost* et *Battlestar Galactica*.

LE JEU DE RÔLE (JDR) : EXEMPLE DE PARCOURS PARMIS LES FONDS

III. BD et dessins animés

A. BD, Comics, Manga : de l'écrit à l'écran

Collection de documentaires : *Histoire de la Bande Dessinée, La Cinquième*, 26 janvier 1995 – 20 avril 1995, 6 épisodes

Documentaire traitant tour à tour des origines de la bande-dessinée, des comics, du manga et de l'avenir du support.

Similaire à : *Histoire du cinéma d'animation, Histoire de, France Culture*, 4 – 18 décembre 2006, 4 épisodes, 20min.

Collection de magazines : *Un monde de bulles*, Public Sénat, 11 avril 2005 – 11 janvier 2015, 20 numéros sur 390

Emission présentée par **Jean-Philippe Lefèvre**, qui a traité le monde des comics, du manga, de la BD (Kid Paddle) ou encore du fantastique avec **Tim Burton**, **John Howe**, Thorgal ou encore la série Warhammer (Spéciale Ténèbres ! 12/02/2010).

1. La scène occidentale

Collection : *L'impeccable, Les enfants du rock*, Antenne 2, 28 février 1982 – 12 mai 1984, 7 numéros sur 22

Magazine présenté par **Philippe Manceuvre** et **Jean-Pierre Dionnet** consacré à la bande-dessinée. On notera un épisode dédié à l'héroïc-fantasy avec la présence d'**Arnold Scharwezenegger** pour la promotion de *Conan le Barbare*, ou encore une interview de **Paul Gillon**, BDaste de science-fiction.

Tranche horaire : *Thema. La BD américaine et ses héros*, ARTE, 23 décembre 2001, 3h55

Soirée thématique composée d'un film (*Prince Vailant* réalisé par Henry Hathaway et sorti en 1954), d'un documentaire (*De Superman à Spiderman : l'aventure des super-héros* réalisé par Michel Viotte), pour s'achever par deux épisodes du dessin animé Superman et d'un épisode de Popeye.

Magazine : *Spécial Batman, Drevet vend la mèche*, FR3, 9 septembre 1989, 56min.

Présentée par **Patrice Drevet** et **Bernard Lehoux**, cette émission est consacrée à Batman, dont le film de **Tim Burton** sort alors en salles. On notera les interviews du réalisateur, mais également de **Bob Kane**, le créateur du personnage, ainsi que d'**Alan Moore** et **Frank Miller** qui l'ont réinventé.

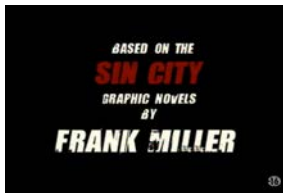
Collection de fictions : *Smallville*, M6, 4 janvier 2003, 18 octobre 2008

La série *Smallville* retrace la genèse de Superman en s'intéressant à la jeunesse de Clark Kent, mais aussi à la vie d'autres personnages de l'univers DC Comics comme Lex Luthor, Aquaman, Cyborg ou encore Green Arrow.

Tranche horaire : *Soirée super-héros*, Canal +, 27 décembre 2004, 5h13

Soirée consacrée aux super-héros de l'écurie Marvel, avec la diffusion des films *Hulk* et *X-Men 2*, ainsi que des « films faits à la maison », plusieurs courts-métrages *fanmade* sur l'univers des super-héros.

Long métrage : *Sin City*, Canal +, 8 septembre 2006, 2h01

Adaptation par **Robert Rodriguez** de la série de comics de **Frank Miller**. Le film, tout comme le comics, est en noir et blanc, et respecte scrupuleusement la mise en scène visuelle originale puisqu'il a totalement été tourné sur écran vert et coréalisé par l'auteur lui-même qui a veillé à la reproduction fidèle de ses décors. Une des séquences du film a par ailleurs été réalisée par **Quentin Tarantino**, ami du réalisateur.

Série de fiction : *Heroes*, TF1, 30 juin 2007 – 5 août 2008, 34 épisodes

Série créée par **Tim Kring** qui raconte comment plusieurs individus à travers le monde se découvrent des pouvoirs surnaturels qu'ils vont devoir mettre à profit pour défaire Sylar, super-vilain qui absorbe les pouvoirs des supers-héros. A noter que Sylar est interprété par Zachary Quinto, rendu célèbre ensuite pour son rôle de Spock dans les *Star Trek* de **J.J. Abrams**.

Long métrage : *Batman Begins*, France 2, 29 juillet 2008, 2h09

Sorti en 2005, ce *reboot* (qu'on pourrait traduire par reprise à zéro, sous-entendu de la trame des anciens films) de Batman par **Christopher Nolan** est également un *prequel*, puisqu'il s'intéresse à la genèse du super-héros. On y trouve, comme dans le reste de la trilogie, Christian Bale en Batman.

Long métrage : *Watchmen les gardiens*, Séance cinéma, Canal +, 17 juillet 2010, 2h35

Adaptation magistrale du *comics* d'**Alan Moore** par **Zack Snyder**. On y retrouve le même univers très sombre qui a fortement marqué la scène américaine en 1986, amorçant l'âge moderne des comics.

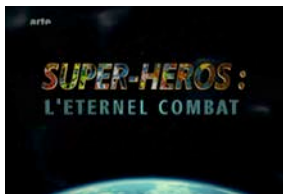
Long métrage : Kick-Ass, Les séances du vendredi, Canal +, 10 février 2012, 1h52

Comics écrit par **Mark Millar** et adapté par **Matthew Vaughn** au cinéma (qui reprendront ensemble du service pour *Kingsman*) qui raconte de manière drôle et loufoque, mais en même temps cru et réaliste pour les scènes d'action, l'histoire d'un geek qui devient le super-héros de ses rêves.

Documentaire : Roy Lichtenstein, La grande expo, Paris Première, 19 octobre 2013, 58min.

A l'occasion de l'exposition sur **Roy Lichtenstein** au Centre Georges Pompidou, documentaire d'Eventhia Lachaud sur le pape geek du Pop Art, qui a porté le dessin de comics au rang d'art et a également innové par son traitement créatif du travail d'Hokusai.

Documentaire : Super-héros : l'éternel combat, ARTE, 1 - 15 février 2014, 3 numéros, 53min.

Série documentaire réalisée par Michael Kantor sur la façon dont les super-héros des comics américains ont accompagné l'histoire des Etats-Unis, de la propagande de guerre à l'évolution des mœurs en passant par l'essor de Marvel contre DC Comics.

Tranche horaire : Soirée Superman, ARTE, 8 novembre 2015, 4h

Soirée consacrée à la figure de Superman, avec la diffusion du film éponyme de 1978 réalisé par Richard Donner et un documentaire, *L'incroyable histoire de Superman* réalisé par Kevin Burns, avec la voix de Kevin Spacey et les interventions de **Stan Lee**, le génial créateur d'Hulk, Spiderman, les X-Men et Iron Man chez Marvel.

2. La scène asiatique

Tranche horaire : Thema. Manga. Mangaka : du dessin à l'animation au Japon, 3 mars 1998, 3h07

Cette soirée thématique est consacrée au manga japonais sous sa forme littéraire et animée. Elle se compose de six documentaires (*Anima nippon* par Jean Quarantino, *Manga au Japon*, *Mangaka au Japon*, *Samouraï ou dessinateur*, *Cauchemar ou fun*, *Mode in Europe : Soleil couchant* par Myriam Tonelotto) et d'un anime, *Robot carnaval*.

Tranche horaire : Nuit manga, Canal +, 7 juin 2001, 4h

Soirée thématique présentée par **Jean-Pierre Dionnet** et dédiée au cinéma d'animation japonais. Au programme : deux épisodes de la série *Lain* diffusée sur Manga Manga et deux films d'animation, *Perfect Blue* de **Satoshi Kon** et *Jin Roh La Brigade Des Loups* de **Hiroyuki Okiura** et scénarisé par **Mamoru Oshii**, par ailleurs réalisateur et scénariste de *Ghost in the Shell*.

Tranche horaire : *Thema. Japanimation : le cinéma d'animation asiatique*, ARTE, 7 janvier 2005, 4h34

Soirée thématique dédiée à la janimation au cinéma, avec deux documentaires (*Ghibli et le mystère Miyazaki* (réa Yves Montmayeur), *L'art des studios de Shanghai* (réa Marie-Claire Quiquemelle et Julien Gaurichon) et deux films d'animation (*Ghost in the Shell*, dont on voit ici une photo, et *Jin Roh la brigade des loups*). **Miyazaki**, influencé par Paul Grimault, mais aussi **Takahata** et **Oshii** ont porté le genre à l'âge adulte.

Collection d'émissions : *Menu W9*, 15 octobre 2006 – 17 novembre 2012, 530 numéros

Emission présentée par **Benjamin Morgaine** et **Vincent Desagnat** qui consiste en un commentaire audio du jeu télévisé japonais de **Takeshi Kitano** « Takeshi's Castle » qui rivalise de situation loufoque et ridicules. Il s'accompagne également d'un zapping des vidéos les plus folles de la télé japonaise avec le programme Sushi TV.

Tranche horaire : *Rétrospective Hayao Miyazaki*, ARTE, avril 2010, 10 numéros

Rétrospective consacrée au célèbre réalisateur des studios Ghibli, avec la diffusion de plusieurs de ses films sur un mois (*Le voyage de Chihiro*, *Mon voisin Totoro*, *Le château ambulante*, *Nausicaä de la vallée du vent*, *Princesse Mononoké*, *Le château dans le ciel*).

Documentaire : *Cosplay une peau de celluloid*, Mangas, 13 juin 2012, 1h

Documentaire réalisé par Noémie Alazard et Fabien Deljehier. Contraction du terme costume et playing, soit jouer et se costumer, le *cosplay* est un véritable phénomène de société, apparu aux Etats-Unis dans les conventions et popularisé au Japon d'où il a déferlé sur l'Europe. Le terme celluloid renvoie ici à une technique d'animation très prisée par les japonais.

Long métrage : *Akira*, Arte cinéma, ARTE, 12 juin 2016, 1h58

Sorti en 1988 au Japon, en 1991 en France, et seulement 25 ans plus tard sur la télévision nationale, le film de **Katsuhiro Otomo** a fortement marqué la scène occidentale, participant par ses thèmes matures (notamment le traumatisme atomique) à la légitimation de l'*anime* japonais.

B. Dessins animés à la télévision

Emission : *Rue des Alouettes*, 1ère chaîne, 20 décembre 1972, 3h03

Première diffusion du premier dessin animé japonais en France, avec *Le roi Léo* d'**Osamu Tezuka**, le père du manga moderne. Disney a avoué avoir plagié l'œuvre pour le scénario de son dessin animé *Le Roi Lion*. Il sera rediffusé sur Les visiteurs du mercredi (TF1) avec *La Bataille des Planètes*, diffusé à partir du 5 septembre 1979 en réaction à l'engouement suscité par *Star Wars*.

dl web : *Joueur du Grenier, Spécial/Hors-Série*, 2010 – aujourd'hui

Chaîne plutôt dédiée d'habitude aux jeux vidéos rétros de très mauvaise qualité, le Joueur du Grenier consacre ici une série sur les dessins animés des années 80 et 90, et traite par là même les émissions dans lesquels ceux-ci étaient diffusés.

Exemples d'émission :

Dessins Animés : <https://www.youtube.com/watch?v=i78NzJ8VBr4>

Emissions et dessins animés :

<https://www.youtube.com/watch?v=FaLqPVB6fHA>

Les super-héros : https://www.youtube.com/watch?v=ZXYo5ojdt_k

1. Par émission de jeunesse

Tranche horaire : *Récré A2*, Antenne 2, 1978 - 1988

Emission de jeunesse présentée par **Dorothée**, auparavant dans *Les visiteurs du mercredi*, et qui l'a fait connaître avec ses acolytes **Jacky** et **François Corbier**.

Elle a vu naître en France également :

Goldorak (3 juillet 1978),

Candy (18 septembre 1978),

Albator (7 janvier 1980),

Les Maîtres de l'Univers (6 janvier 1984) et son *spin-off* *She-Ra* (24 janvier 1986),

Albator 1984 (12 janvier 1984),

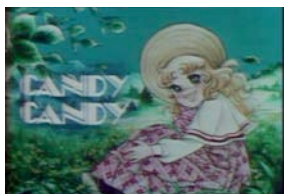
Le Tour du Monde en 80 Jours (12 septembre 1984),

Les Mondes Engloutis (17 septembre 1985),

Lady Oscar (8 septembre 1986),

Et aussi *Sherlock Holmes* de Miyazaki et *Cobra* auparavant diffusés sur *Cabou Cadin* (Canal +).

C'est le départ de **Jacky** pour TF1 en 1986, puis de **Dorothée** l'année suivante, qui sonne le glas de l'émission, et en annonce une nouvelle : ce sera le *Club Dorothée*.

Tranche horaire : *Club Dorothée*, TF1, 1987 - 1997

Avec **Ariane Carletti**, **Jacky** et **François Corbier**, tous trois révélés par Récité A2, **Dorothée** anime une émission de jeunesse à son nom, qui révèle de nouvelles productions japonaises, parmi lesquels :

Bioman (2 septembre 1987, de pair avec Capitaine Flam), puis Power Rangers (13 avril 1994),

Dragon Ball (2 mars 1988) et Dragon Ball Z (24 décembre 1990),

Les Chevaliers du Zodiaque (Saints Seiya en VO) (6 avril 1988),

Ken le Survivant (Ashito No Ken) (31 août 1988),

Nicky Larson (City Hunter) (29 novembre 1990),

Olive et Tom (Captain Tsubasa) (20 avril 1991),

Ranma ½ (9 septembre 1992),

Sailor Moon (23 décembre 1993)

A noter que la francisation des titres correspond également à un phénomène de censure des dessins animés (scènes violentes, références allusives au sexe) et de doublage souvent médiocre, qui a sans doute accentué le phénomène japonophobe exacerbé par Canal + (L'Asie, Rapido, Canal +, 3 mars 1998, 30min.). L'influence à Canal d'Antoine de Caunes n'y est sans doute pas étrangère, sa mère, Jacqueline Joubert, ayant été la productrice de Dorothée sur Antenne 2. Il a d'ailleurs écrit les paroles des génériques de Candy, Cobra et Lady Oscar.

Enfin, il faut signaler que malheureusement les programmes sont indisponibles de 1992 à 1994.

Tranche horaire : *Sam'di mat'*, France 2, 1994 - 1996

Emission de jeunesse présentée par **Maureen Dor** et **Alexandre Delpérier** avec les premières diffusion des *Tortues Ninja* (10 juin 1995, mais disponible qu'à partir du 17), du *Tourbillon noir*, dessin animé de piraterie dans un univers fantastique, les *X-Men*, et *Double dragon*, l'adaptation en dessin animé du jeu vidéo.

Tranche horaire : *Les Minikeums*, France 3, 1993 - 2000

Emission de jeunesse animée par des marionnettes caricaturales, sur un modèle proche des Guignols de l'Info. On y trouve les premières diffusions de dessins animés japonais, comme *Signé Cat's Eyes*, mais aussi des dessins animés américains comme *Extrêmes Ghostbusters* (d'après l'univers du film), *Kim Possible*, *Le laboratoire de Dexter*, *Les supers nanas*, *Les Simpson*, *Batman* (diffusé auparavant sur TéléTaz), *Jumanji* (auparavant sur La Planète de Donkey Kong) et des séries, comme *L'Odyssée fantastique* ou encore les dessins animés français *Totally Spies* et franco-canadien *Rougemuraille*, adapté de la saga *Redwall* de **Brian Jacques**.

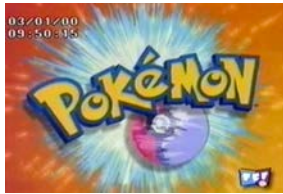
Ces dessins animés américains marquent l'arrivée d'une nouvelle scène américaine *underground* et subversive dans la lignée des *Tortues Ninja*, avec des visuels plus matures et dans le cas des *Simpson* un véritable symbole de la contre-culture, avec de nombreuses références pop.

Tranche horaire : **Manga Manga, Canal +, 1997 - 2001**

Programme nocturne consacré à une scène manga plus mature, au dessin plus sombre et marqué par le cinéma noir et cyberpunk. On y trouve à la fois des séries comme *Armitage III*, *Iria* et *Lain*, mais aussi des films d'animation japonais (*Les ailes d'Honneur*, *Kenshin le vagabond*, *Tokyo Babylon*).

Tranche horaire : **TF! Jeunesse, TF1, 1997 - 2006**

Emission pour la jeunesse ayant diffusé pour la première fois les *animes* *Digimon* et surtout *Pokémon*, faisant suite au jeu vidéo sur Gameboy Advance de Nintendo et au jeu de cartes. On note également la diffusion inédite de deux dessins animés américains, *La cour de récré* (dont l'épisode « Le seigneur des idiots » est consacré au jeu de rôle) et *Bob l'Eponge*, ou encore de la production française *Argai la Prophétie*.

Tranche horaire : **France Truc, France 3, 2004 - 2006**

Emission pour la jeunesse ayant diffusé pour la première fois *Astro Boy* (1er septembre 2004), le célèbre personnage créé par **Osamu Tezuka** sur le modèle d'un Pinocchio robotique, et *Détective Conan* (3 janvier 2005), détective privé du nom de Shinichi Kudo qui par l'effet d'un poison censé le tuer est bloqué dans le corps d'un enfant de 8 ans sous l'apparence duquel il résout des enquêtes, le plus souvent des meurtres sordides à la Agatha Christie.

2. Par chaîne

Chaîne de diffusion : **Mangas, 1996 - aujourd'hui**

Chaîne de télévision thématique, archivée à partir de 2003, entièrement consacrée aux animes, parmi lesquels tous ceux déjà cités ainsi que *One Piece*, *Inuyasha* et *L'Attaque des Titans* en première diffusion.

Chaîne de diffusion : **Game One, 1998 - aujourd'hui**

Chaîne archivée à partir de 2007, détenant désormais l'exclusivité de la diffusion de *Naruto*, qu'elle a partagé avec Canal J et NT1 (LGK) jusqu'en 2011.

Chaîne de diffusion : **M6, 1987 - aujourd'hui**

Célèbre manga puis jeu de cartes à collectionner sur le modèle de *Magic : The Gathering*, *Yu-Gi-Oh* est également un dessin animé diffusé pour la première fois le 4 septembre 2002 sur Kid et compagnie.

Le programme M6 Kid qui lui a succédé diffusait également les dessins animés français *Kid Paddle* et *Martin Mystère*.

La chaîne M6 a été archivée à partir de 1995.

Chaîne de diffusion : **France 3, 1992 - aujourd'hui**

Succédant à FR3 qui avait diffusé de nombreux *animes* de science fiction, France 3 a diffusé pour la première fois les deux dessins animés français *Code Lyoko* et *Wakfu* (TO3, Toowam, Ludo).

Chaîne de diffusion : France 4, 2005 – aujourd’hui

Chaîne publique spécialisée dans la diffusion de dessins animés avec Ludo (*Batman, Iron Man, Spiderman, Star Wars*) et Réanimation (*Archer*, et surtout *Rick & Morty*, série de science-fiction politiquement incorrecte et truffée de références).

3. Par dessin animé

Série d’animation : South Park, Samedi comédie sur Canal+, SANS LE GENERIQUE mythique, puis Game One, 1998 – aujourd’hui

Série créée par Matt Stone et Trey Parker, également pères de *Team America*, qui imaginent l’existence burlesque d’enfants vulgaires dans la ville américaine politiquement incorrecte de South Park. Liant le goût de la dérision à l’absurde, les épisodes mêlent des références à la culture américaine avec l’actualité brûlante pour un résultat souvent polémique et drôle.

Série d’animation : Full metal Alchemist, La KAZ, Canal+, 2005

Adaptation du manga publié de 2001 à 2010, la première série animée dévie de la trame du manga, celui-ci n’étant alors pas encore achevé.

A noter que la série a fait l’objet d’une deuxième version plus fidèle, intitulée *Full metal Alchemist : Brotherhood* (Virgin 17, 2010).

Série d’animation : Les Simpson, W9, 2 janvier 2006 – aujourd’hui

Diffusée chaque samedi soir en soirée spéciale, la série était suivie le plus souvent (ou était précédée à ses débuts) par Menu W9 jusqu’à l’arrêt de l’émission. A noter que les épisodes *Simpson Horror Show spécial Halloween* sont l’occasion de rendre hommage et de tourner en dérision le cinéma d’horreur.

I. De l'espace au cyberspace : vers l'infini et au-delà !

A. La science et la fiction

1. La science

Collection de magazines : *Temps X*, TF1, 1979 – 1987, 226 numéros
Magazine hétéroclite présenté dans un décor de vaisseau spatial par **Igor** et **Grichka Bogdanoff**. Il a eu un rôle très important dans la diffusion de la culture geek en France, puisqu'on y trouvait des programmes traitant à la fois de science (principalement de l'astrophysique), de littérature SF ou *fantasy*, de cinéma, de BD et de musique expérimentale. Il diffusait également des séries de fiction comme *Le prisonnier* ou *La Quatrième Dimension*.

Magazine : *Trois deux un contact*, FR3, 27 février 1987 – 20 mars 1987, 4 numéros (Mission Espace)

Etrangement présenté comme faisant partie de la collection Récré A2, cette série de quatre émissions du programme Trois deux un contact est consacrée à l'espace dans sa dimension scientifique. L'émission mobilise une équipe internationale constituée de jeunes reporters français et américains venus interroger la NASA.

Documentaire : *Génération Spoutnik : l'âge d'or de la science-fiction*, Pop culture, ARTE, 16 décembre 2016, 51min.

Documentaire réalisé par André Schafer et traitant de l'influence en France et en Allemagne de la science-fiction dans les années 60, à travers la science, la littérature anglo-saxonne, la BD avec **Jean-Claude Mézières**, la série allemande *Commando Spatial* (diffusée également en France) et le film *Barbarella*.

2. La fiction

a. La littérature (roman et BD)

Causerie : *La science fiction aux USA, Des idées et des hommes*, Programme National, 1954, 25min.

Dialogue entre le présentateur **Jean Amrouche**, le révérend-père Dubarle, philosophe des sciences, Georges Poulet, philosophe, Jean Starobinski, philosophe, sur les origines et la définition de la science-fiction américaine. Selon le père Dubarle, celle-ci serait un développement littéraire, plus ou moins fantastique, de l'éclatement des sciences.

Reportage : *Science fiction, Un sur cinq*, Antenne 2, 22 juin 1977, 22min.

Un des premiers reportages des frères **Bogdanoff** présenté par **Laurent Broomhead**, abordant leur thème fétiche : la science-fiction. Ils couvrent le Congrès de science-fiction de Limoges qui accueille des colloques, des collections d'artistes-peintres et des présentations d'ouvrages, que ce soit ceux de **John Brunner** qui intervient à l'écran ou encore des revues spécialisées créées par les fans (les *fanzines*).

Magazine : *Art science-fiction Philippe Druillet*, Temps X, TF1, 16 février 1980, 30min.

Figure incontournable de la science-fiction des années 80, fondateur de *Métal Hurlant* (*Heavy Metal* aux Etats-Unis où on comptait alors 300 000 lecteurs) et des éditions Les Humanoïdes Associés avec **Jean-Pierre Dionnet**, **Moebius** et **Bernard Farkas**, il est le créateur de Lone Sloane, mercenaire de l'espace, évoluant entre autres dans les univers psyché de *Delirius* ou *Salammbô*.

Interview-entretien : *Enki Bilal : New SF*, ARTE, 16 juillet 2009, 10min.

Cette collection, consacrée aux grandes figures des années 80, s'intéresse ici à la personnalité d'**Enki Bilal**, BDaste d'origine yougoslave ayant fortement influencé **Ridley Scott** par son traitement cyberpunk du futur, et ses histoires de style néonoir comme *La Trilogie Nikopol*.

Magazine : *Au pays de Valérian, Un monde de bulles*, Public Sénat, 19 février 2010, 30min.

Interviews conduites par **Jean-Philippe Lefèvre** de **Pierre Christin** et **Jean-Claude Mézières**, respectivement scénariste et dessinateur de Valérian, sur l'histoire de la série et notamment sur le tome 21 « L'Ouvre Temps » qui sort alors.

Documentaire : *Moebius redux une vie en images*, Hommage à Moebius, ARTE, 14 mars 2012, 1h08

Documentaire réalisé par **Hasko Baumann** et consacré à l'homme aux trois noms (Jean Giraud, Gir, **Moebius**), véritable touche-à-tout ayant storyboardé *Dune*, travaillé sur les décors d'*Alien* et du *Cinquième Élément*, écrit *L'Incal* et créé le personnage du Surfer d'Argent pour Marvel.

Documentaire : *Les mondes de Philip K. Dick*, Le documentaire culturel, ARTE, 2 mars 2016, 56min.

Documentaire réalisé par **Yann Coquart** qui s'intéresse à la vie de l'auteur de science-fiction californien, dont plusieurs œuvres ont été adaptées au cinéma (*Blade Runner*, *Minority Report*, *Total Recall*, *A Scanner Darkly*).

2. Le cinéma et les séries

Film d'animation : *La Planète Sauvage*, 1ère chaine, 1972, 1h07

Dessin animé de science-fiction réalisé par **René Laloux** et dessiné par **Roland Topor**, coproduit par le service de la recherche de l'ORTF. Diffusé pour la première fois à la télévision avant de remporter le Prix spécial du Festival de Cannes en 1973, il raconte l'existence des draags et de leurs esclaves humains. René Laloux réalisera par la suite *Les Maîtres du Temps* en 1981 avec **Moebius**, puis *Gandahar* en 1988, aussi dessins animés de SF.

Star Trek

Magazine : *Spécial Star Trek, Babylone, La 5, 24 avril 1991, 35min.*

Emission présentée par **Numa Gil Roda** abordant le phénomène de société autour de Star Trek et de ses fans, les *trekkies*.

Programme : *Spécial Star Trek, Canal Jimmy, 5 mars 2003, 2h55*

Soirée thématique dédiée à Star Trek, avec un documentaire (*Patrick Stewart, une mission de 16 ans*), deux épisodes de *Star Trek Deep Space Nine* et un de *Star Trek : La nouvelle génération*.

A noter que la chaîne diffuse de 2002 à 2008 les séries *Star Trek*, *Star Trek Deep Space Nine* et *Star Trek : La nouvelle génération*.

Programme : *Cycle Star Trek, ARTE, 26 mai – 3 juin 2013*

Diffusion des sept films Star Trek avant ceux de **J.J. Abrams**, ainsi que de deux documentaires : *Star Trek* (réa Phil Stebbing) et *Aux frontières de l'infini* (réa Julian Jones). *Aux frontières de l'infini* est un documentaire en deux parties (Les Années lumières et Les Années sombres), montrant comment Star Trek a inspiré deux générations d'inventeurs.

Documentaire : *Building Star Trek, l'histoire secrète d'une série à succès, Pop culture, ARTE, 9 septembre 2016, 1h27*

Réalisé par Mick Grogan. Analyse de la modernité de la série *Star Trek*, qui en pleine guerre froide faisait coexister pacifiquement le Russe Chekov, l'Américain Kirk et le Japonais Sulu, et dans lequel a eu lieu en 1968 le premier baiser interracial de la télévision.

Star Wars

Animation : *Star Wars, Muppets Show*, FR3, 24 septembre 1986, 23min.

Episode spécial Star Wars avec l'équipe des Muppets ainsi que plusieurs invités, notamment **Mark Hamill** dans son rôle de Luke Skywalker, **Anthony Daniels** en C3PO et **Kenny Baker** en R2D2. Ils affrontent Gonzo, devenu Dark Vador pour l'occasion, aux côtés de Princesse Piggy. Finalement, Chewbacca arrive à la rescousse pour neutraliser Gonzo. Roger Carel, l'homme aux mille doublages, double à la fois C3PO et Kermit.

Documentaire : *Star Wars : l'empire des rêves*, M6, 16 mai 2005, 1h34

Véritable mythe moderne, Star Wars est le résultat de l'imagination de George Lucas, réalisateur et scénariste fortement marqué par le monomythe de Joseph Campbell et subissant l'influence de ses amis du Nouvel Hollywood comme Francis Ford Coppola. Son *space opera*, sorti en 1977, devient très vite un véritable phénomène de société, ayant influencé moult réalisateurs par ses techniques et ses thèmes. Réalisé par Edith Becker et Kevin Burns.

Tranche horaire : *Star Wars l'intégrale*, Canal +, 1er janvier 2007, 9h01

Soirée thématique dédiée à la rediffusion des six films *Star Wars* (ce qu'on appelle un marathon dans le jargon geek) et entrecoupé de la minisérie documentaire en cinq épisodes *Je rêvais d'être un jedi*. Après un épisode introductif sur la saga, celle-ci est consacrée au phénomène des fanfilms, chaque épisode se concentrant sur une équipe de tournage traitant de l'Univers Étendu.

Documentaire : *Star Wars : les origines d'une saga*, ARTE, 25 janvier 2014, 1h30

Réalisé par Kevin Burns. En présence de **Kevin Smith**, **J.J. Abrams**, **Peter Jackson**, et de nombreux historiens, il est question de la place des influences mythologiques dans l'œuvre, et de sa dimension universelle réactualisée intentionnellement par le réalisateur à travers les thématiques des années 60 contestataires.

Série documentaire : *Cyberpunks*, France Culture, 27 - 31 mai 1991, 5 numéros, 20min.

Magazine consacré au monde de l'informatique et partant des interrogations de la littérature cyberpunk. **Sylvain Gire** interroge différents acteurs du milieu (**Thierry Gaudin**, **Blaise Galland**, **Christine Tregulier**, **Robert Fischer**, **Derrick De Kerckhove**) sur les conséquences de l'accessibilité de la technologie numérique.

Long-métrage : *Alien, le huitième passager*, Canal +, 15 juin 1996, 1h51

Rediffusion après la nuit Alien du 13 juin 1996 (NON CONSULTABLE) du film de **Ridley Scott** où le Lieutenant Ripley (Sigourney Weaver) tente de s'extraire des griffes du xénomorphe qui se trouve à bord du vaisseau. Le film profite du travail d'**Hans Rudi Giger** pour son esthétique, ainsi que des travaux préliminaires de **Moebius** pour le projet avorté du Dune de **Jodorowsky**. L'univers de *Metroid* est directement inspiré du film.

Collection de fictions : *Stargate SG-1*, M6, 1998 – 2007, 740 diffusions ou rediffusions

Série américano-canadienne de science-fiction créée par **Jonathan Glassner** et **Brad Wright**, dans laquelle le colonel à la retraite Jack O'Neill, interprété par Richard Dean Anderson (*MacGyver*) est rappelé afin d'explorer les Portes des Etoiles à la recherche d'extraterrestres parasites, les Goa'uld. La série est une reprise du film *Stargate, la porte des étoiles* de Roland Emmerich, sorti en 1994.

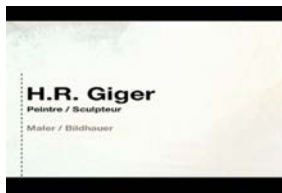
Long-métrage : *Starship Troopers*, Canal + 2 septembre 1999, 2h04

Dans son adaptation filmique au second degré du livre de science-fiction *Etoiles, garde-à-vous!* de Robert Heinlein, **Paul Verhoeven** raconte avec une ironie mordante la guerre spatiale entre une Terre américanisée et une armée d'insectes.

Série de documentaires : *2001 L'odyssée des musiques dans le cinéma de science fiction, Les chemins de la musique*, France Culture, 14 – 18 mai 2001, 5 numéros, 28min.

Documentaire présenté par **Philippe Langlois** en présence de **François Angelier**, journaliste et producteur radio, et s'intéressant à l'histoire de la musique des films de science-fiction, de *Metropolis* de Fritz Lang (1926) au néo-romantisme de la *Guerre des Etoiles*, en passant par le cinéma des années 50, le *sound design* et l'inspiration symphonique.

Documentaire : *Hans Rudi Giger peintre, L'art et la manière*, ARTE, 29 janvier 2005, 30min.

Documentaire réalisé par **Madeleine Sultan** qui s'intéresse à l'œuvre torturée du suisse **H.R. Giger**, le créateur du monstre Alien qui lui a valu un Oscar en 1980. Il a également travaillé sur le *Dune* de **Jodorowsky**, *Poltergeist 2* et les jeux vidéos *Dark Seed*. Son musée à Gruyères, consacré à son univers étrange, est lui-même une œuvre d'art.

Long-métrage : *Terminator*, Canal +, 30 décembre 2012, 1h42

Film de science-fiction de **James Cameron** sorti en 1985 dans lequel le T-800, interprété par **Arnold Schwarzenegger**, doit retrouver dans le passé Sarah Connor, la mère de John Connor, afin de l'empêcher de mettre au monde celui qui deviendra le leader de la résistance anti-robotique. Venu aussi du futur, Kyle Reese essaiera de l'en empêcher.

Long-métrage : *Blade Runner*, France 3, 23 janvier 2010, 1h48

Véritable monument du cyberpunk, le film de **Ridley Scott** (ici en version *director's cut*, et non *final cut* sortie pourtant en 2007) met en scène Harrison Ford dans le rôle de Rick Deckard, ancien Blade Runner, c'est-à-dire traqueur de répliquants, mi robots mi clones fabriqués par la Tyrell Corporation à partir d'ADN humain. L'ambiance oppressante et le thème central de l'humanité y sont omniprésents.

Long-métrage : *H2G2 : le guide du voyageur galactique*, TF1, 24 novembre 2011, 1h44

Adaptation filmique par **Hammer & Tongs** du livre de **Douglas Adams**, mélange absurde de science-fiction et d'humour anglais, à l'origine du Towel Day et de l'engouement autour du nombre 42.

Long-métrage : *Mad Max : Fury Road*, Box office. Cannes 2016, Canal +, 13 mai 2016, 1h55

George Miller revient à l'univers de la trilogie qui a révolutionné le genre du post-apo. Réalisé intégralement en prises de vue réelles, le film se nourrit visuellement des jeux vidéos *Fallout* ou *Borderlands*, eux-mêmes inspirés de *Mad Max*.

3. Les dessins animés

Collection : *Ulysse 31*, FR3 puis France 3, 1981 – 1999, 780 épisodes diffusés

Adaptation audacieuse de l'Odyssée d'Homère en dessin animé de science fiction, cette coproduction franco-japonaise est le résultat du travail de trois français : **Jean Chalopin**, **Bernard Deyriès** et **Nina Wolmark**, dont la patte progressiste et socialiste se fera sentir à nouveau sur *Les Mondes engloutis*. Avec 26 épisodes de 26 minutes chacun (dernier épisode diffusé seulement à partir du 27 mars 1982), la série marque la fascination pour l'espace des séries animées post-Star Wars.

Collection : *Il était une fois l'espace*, FR3, 1982 – 1983, 53 diffusions

Ce dessin animé de 26 épisodes est une coproduction franco-japonaise, créée par **Albert Barillé**, le père d'*Il était une fois l'Homme* dont on retrouve ici la patte graphique. Se démarquant ici nettement du principe ludo-éducatif ayant fait la marque de fabrique de cette série, on retrouve ici un univers de *space opera* proche de *Star Trek*, et abordant les mêmes enjeux progressistes.

Collection : *Capitaine Flam*, France 3, 1998 – 2007, 58 diffusions

Diffusé pour la première fois en 1982 sur **Mer cre dis moi tout**, puis rediffusé en même temps que *Goldorak* le 18 novembre 1987 sur **Club Dorothée**, il devient ensuite un monopole de France 3 à partir de 1998, où il est programmé dans Génération Albator. Comme *La Bataille des Planètes*, *Goldorak* ou *Albator*, il fait partie des dessins animés de science-fiction qui ont fait découvrir en France l'animation japonaise.

Série d'animation : *Cowboy Bebop*, Animasia, Canal +, 2000 – 2001, 57 diffusions

Dessin animé de 26 épisodes créé par **Shin'ichiro Watanabe**, le futur papa de *Space Dandy* et *Samurai Champloo*. La série est influencée par la culture chinoise, japonaise et américaine, par le cinéma et la musique, en particulier le bebop. A cet égard, la musique jazzy composée par **Yoko Kanno** et interprétée par son groupe de blues/jazz japonais *The Seatbelts* a été un véritable succès dans la catégorie musique instrumentale.

Collection : *Futurama*, NRJ 12, 2007 – 2017, 3756 diffusions

Ce dessin animé de **Matt Groening**, le père des *Simpson*, suit l'histoire de Fry, un livreur de pizzas cryogénisé la veille de l'an 2000 pour une durée de 1000 ans, et se retrouve livreur inter-galactique pour le compte de son arrière petit-neveu, le professeur Farnsworth, propriétaire de la société Planet Express. Bender, le robot alcoolique et cynique, est devenu une icône de la pop culture.

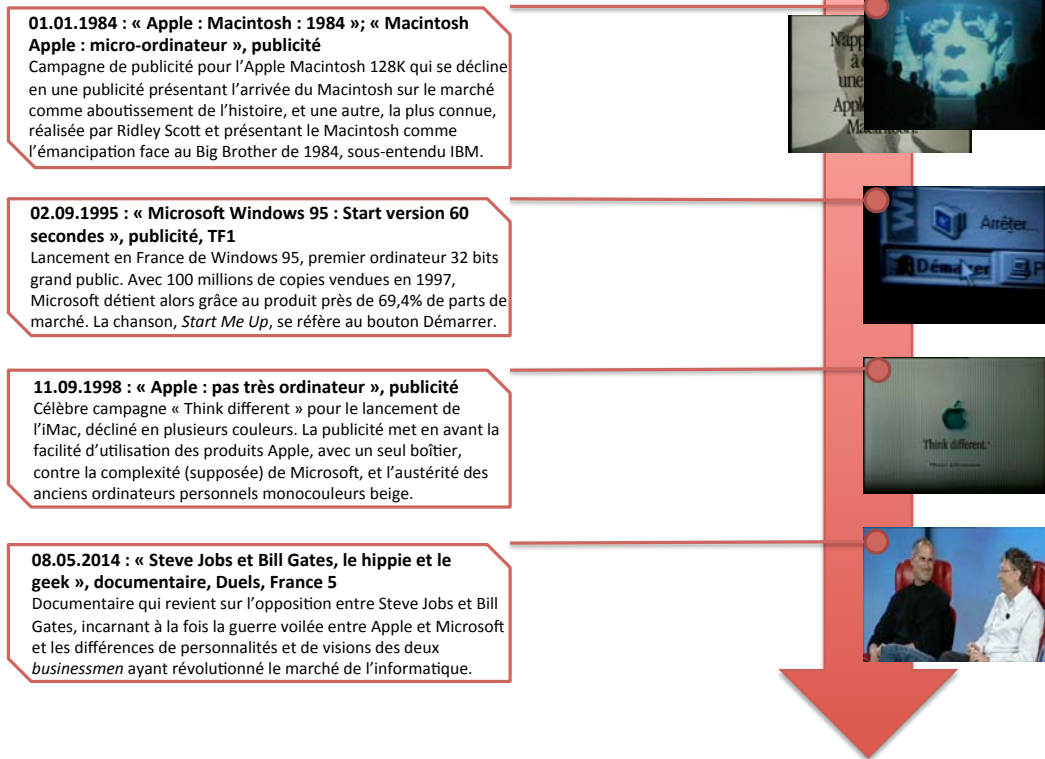

Collection : *Valérian & Laureline*, Game One puis Mangas à partir de 2017, 2009 – aujourd'hui, 25min.

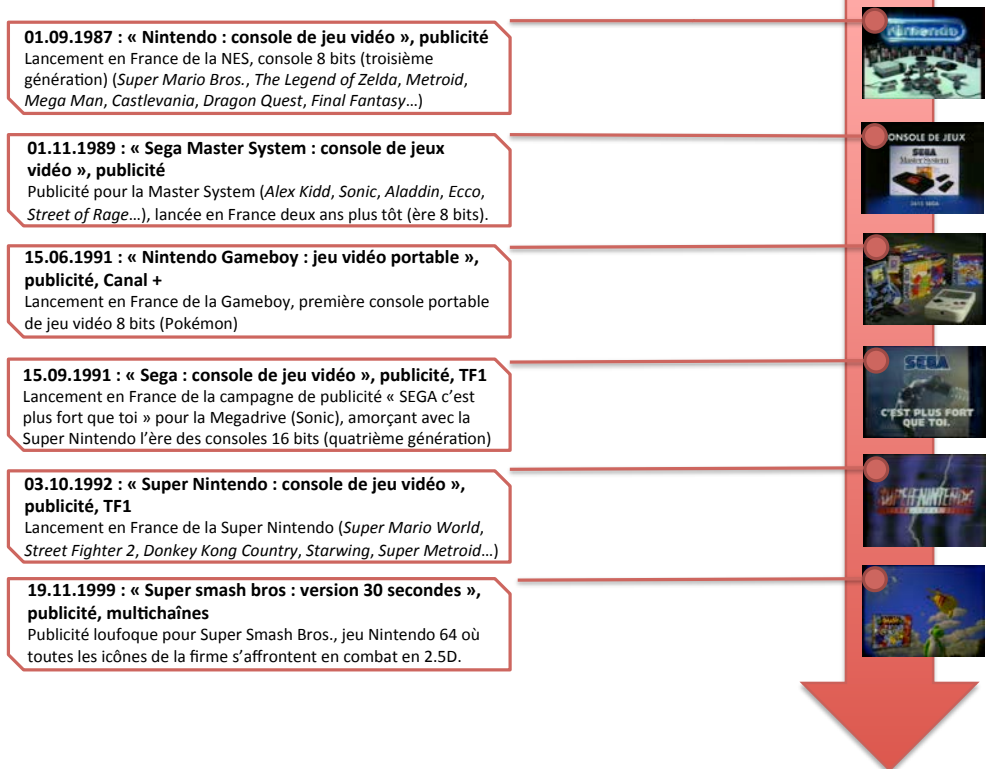
Dessin animé au style manga réalisé par **Philippe Vidal** qui suit assez fidèlement l'intrigue des BD. Le changement de style graphique ne nuit d'ailleurs pas à l'univers, tant on ressent la filiation évidente entre le dessin dans la science-fiction française et japonaise, encouragé par les nombreuses coproductions des années 80.

B. Le monde du numérique

L'arrivée de l'ordinateur personnel : la guerre froide Apple/Microsoft

Les jeux vidéo japonais : la guerre des consoles SEGA/Nintendo

Collection de magazines : **TELEVISATOR DEUX, France 2, 1993 – 1994, 75 numéros**

Emission présentée par **Cyril Drevet** et **Céline Dubois**, avec comme rubriques : les TRUCS ET ASTUCES (*Starwing, Street Fighter II, Super Mario Bros., The Legend of Zelda...*), l'Information PIRATE, le TEST, TELEVISATOR LE JEU, le DESSIN ANIME (*Princesse Zelda, Beetlejuice, Albator...*), l'ARCADE, le CINE, les BD, et des reportages (au salon CES de Las Vegas par exemple) et interviews (comme celle de Gary Gygax, le créateur de Donjons & Dragons).

Tranche horaire : **La première nuit des jeux vidéo, France 3, 26 novembre 1993, 2h21**

Réalisée par **Alfred Elter** et présentée par **Jean-Michel Blottière**, cette soirée a été enregistrée à la Sorbonne et est consacrée aux récompenses pour les meilleurs jeux de l'année, notamment *Alone in the Dark II*. C'est un véritable colloque qui rassemble notamment Jean Claude Larue, PDG de Philips Interactif Media, et Philippe Ulrich de la société Cryo. On retrouve également l'équipe de Microkid's Multimedia.

Magazine : **Microkid's Multimedia, Minikeums, France 3, 1994 – 1997, 121 numéros**

Magazine présenté par **Jean-Michel Blottière** et **Delphine** et consacré au jeu vidéo, comme *Wing Commander*, les jeux de combat ou en réseau, ainsi que les consoles et ordinateurs comme l'Amiga. On notera également la présence de deux émissions dédiées aux deux phénomènes de la pop culture que sont *Star Wars* et *Star Trek*.

Magazine : **Cyber flash, Canal +, 1995 – 1998, 1017 numéros**

Emission présentée par **Cléo**, l'animatrice en 3D qu'on retrouvera en direct du Forum Imagina sur Nulle Part Ailleurs en 1995 ou encore sur son émission C+ Cléo diffusant entre autres Les Simpson. Ce magazine est composé de quatre rubriques (JEUX, TRUCS ET ASTUCES, INTERNET, CD ROM), et a présenté notamment *Myst, Resident Evil, Final Fantasy VII*, et des émissions spéciales (BD, 25 ans de jeux vidéo, *Blade Runner*).

Magazine : **Cyberculture, Canal+, 1995 – 1999, 261 numéros**

Emission présentée et produite par **Chine Lanzmann** constituée de reportages, enquêtes, news et interviews sur la culture cyber (Japon, CES de Las Vegas, Microsoft, histoire du Mac et de la micro-informatique, Linux, les femmes et les jeux vidéo...). De nombreuses émissions sont consacrées à la cyberculture dans un pays spécifique, comme l'Allemagne, la Grande-Bretagne ou encore la Russie.

Magazine : **Net plus ultra, La Cinquième, 1996 – 2001, 550 numéros**

Emission présentée par **Marie Montuir** qui traite de l'actualité numérique, comme la personnalité de Lara Croft, le personnage de Rayman créée par le français Michel Ancel, le jeu vidéo *l'Amerzone*, issu de l'imagination de Benoît Sokal, également auteur de la BD Canardo, ou encore de Temps X.

Tranche horaire : *La nuit cyber*, Canal +, 26 janvier 1996, 7h21

Réalisée par **Jean-Baptiste Erreca** et présentée par un personnage virtuel, cette soirée spéciale est découpée en dix « lignes » : départ, informatique, interactivité, virtualité, cybernétique, jeux vidéo, réseau, cybersexe, musique, terminus, avec entre des portraits (**John Von Neumann**, **Bill Gates**, **Jaron Lanier**, **William Gibson**, **Steve Jobs**, **Philippe Ulrich**, **Jim Clark**, **Laurie Anderson**) et un film (*Tron*).

Magazine : *La saison cyber*, Cyberculture, 29 juin 1996, Canal +, 27min.

Emission présentée par **Cléo**, l'animatrice virtuelle de Cyberflash doublée par **Luna Sentz**, et **Chine Lanzmann**, présentatrice de Cyberculture, qui revient sur l'année 1995 avec le lancement de Windows 95, la guerre des consoles et le développement d'Internet en France.

Collection de magazines : *Le magazine du multimédia*, Radio France International, 2002 – 2006, 11 numéros sur 444

Magazine présenté par **Dominique Desauvay** qui traite du numérique et notamment des jeux vidéos. On trouve ainsi une émission consacrée à **Benoît Sokal**, le développeur de *Syberia*, une émission sur les *lan parties* (jeu en réseau en local comme à la Lan Arena de Paris), une autre sur les jeux en lignes, ainsi qu'une émission sur le Festival Imagina 2006, enregistré par l'INA.

Magazine : *RE-7*, Canal J, 2002 – 2010

Magazine présenté par **Bertrand Amar** dans un décor en 3D, avec des astuces et soluces de jeux, des tests (comme celui de *Half Life 2*) et des dossiers, comme le reportage sur les MMORPG (Massive Multiplayer Online Role Playing Game) dont *World of Warcraft* est l'exemple le plus connu, ou encore les tournois de cartes Yu-Gi-Oh.

Collection de magazines : *Place de la toile*, France Culture, 2007 – 2015, 450 numéros

Emissions mettant en valeur les enjeux politiques de la culture geek (vocabulaire, féminisme, philosophie, réflexions sur l'art, rapports transmédiés, luttes des classes).

Magazine : *Le journal des jeux vidéo*, Canal +, 2007 – 2017, 235 numéros

Magazine présenté par **Fred Moulin** abordant l'actualité du jeu vidéo (*Assassin's Creed 3*, *Uncharted 3*), avec plusieurs émissions spéciales (le salon du jeu vidéo Paris Games Week, le festival des jeux vidéos à Cannes, les adaptations de manga dans le jeu vidéo).

Magazine : *Retro Game One, Game One, 2007* – aujourd’hui, 434 diffusions et rediffusions

Emission rétrospective animée par **Marcus** sur les jeux marquants des années 80 – 90, à travers une histoire du jeu vidéo traitant de genres alors à la mode (jeux de combat, *beat’em all*, arcade), ou alors de licences phares (*Alone in the Dark*, *Final Fantasy*).

Dépôt légal du web média : *Stunfest, NESblog/Speed Game puis 3 Hit Combo, 2010-2018*

Ces conférences, filmées lors du festival rennais créée en 2005, s’intéressent aux enjeux sociétaux du jeu vidéo, comme les représentations de la femme, de la religion ou la place des identités de genre, mais aussi à des problématiques liées aux innovations artistiques ou techniques du support et à son langage propre. Elles sont également enregistrées en podcasts audio depuis 2016.

Magazine : *Level One, Game One, 2011 – 2012 (originellement de 1998 à 2007)*, 185 diffusions ou rediffusions

Rediffusion d’une émission phare de Game One dans laquelle **Marcus** essayait de terminer le premier niveau d’un jeu récemment sorti ou en exclusivité, comme *The Legend of Zelda : Ocarina of Time*, *Crash Bandicoot 3* et *Escape from Monkey Island*.

Dépôt légal du web média : *3615 Usul, Usul Master, 2011-2014*

« Aujourd’hui c’est dimanche comme chaque dimanche » : avec sa pipe et son Minitel en arrière-plan, **Usul**, reconverti depuis en journaliste politique, démarrait ainsi son émission sur jeuxvideo.com, qu’il animait avec **Karim Debbache** et aux côtés de **Dorian**, créateur quant à lui du *Merci Dorian!* qui succédera à la chronique.

Magazine : *Soft power, France Culture, 2011 – 2018*, 8 numéros sur 309

Frédéric Martel, le célèbre auteur de *De la culture en Amérique*, aborde des exemples de l’influence culturelle, ou *soft power*, concept forgé par Joseph Nye. Il s’intéresse notamment à la culture japonaise, avec les mangas, la J-Pop et la Japan Expo, ainsi qu’à l’économie du jeu vidéo, que ce soit l’*e-sport* ou l’industrie vidéoludique en France.

Magazine : *Game One e-sport, Game One, 2013 – 2016*, 253 numéros, 25min.

Magazine présenté par **Pierre Boulay** et **Kayane**, deux champions de l’e-sport (compétition professionnelle de jeux vidéo assimilé au sport par le Sénat) autour de l’actualité des championnats et des joueurs (Paris Games Week, *Street Fighter 4*, jeux de cartes, Versus Fighting).

Dépôt légal du web média : *After Bit*, 2014-2016

Cette émission musicale, ancienne chronique sur jeuxvideo.com puis Gamekult, s'intéresse aux thèmes de jeux vidéo et aux ambiances qu'elles créent en tant qu'environnement sonore. C'est aussi une manière de s'intéresser aux innovations musicales qu'elles apportent et aux réflexions qu'elles suscitent dans l'utilisation plus générale de la musique dans l'art.

Dépôt légal du web média : *Chroma*, Dailymotion, 2016 – 2017, 12 numéros

Membre du NESblog devenu l'une des figures phares de jeuxvideo.com avec sa chronique Crossed, **Karim Debbache** reprend sur Dailymotion la formule qui a fait son succès : analyser des films le plus souvent de série B et s'interroger sur le langage cinématographique.

Série : *Philosophie des jeux vidéos, Les chemins de la philosophie*, France Culture, 18 – 21 septembre 2017, 4 numéros

Adèle Van Reeth propose une semaine thématique sur la philosophie dans et par les jeux vidéo. Le premier épisode présenté en compagnie de **Jean Zeid**, journaliste et auteur de « Le Jeu vidéo à travers le temps », s'intéresse au rapport que les philosophes grecs auraient pu entretenir avec le jeu vidéo. Le deuxième épisode, en présence de **Mathieu Triclot**, (maître de conférence en philosophie) porte sur l'expérience et les pratiques des joueurs. Le troisième consiste en un entretien avec **Olivier Nannipieri**, (maitre de conférence et auteur de « Du réel au virtuel : les paradoxes de la présence ») sur la distinction entre réel et virtuel. Le quatrième se concentre enfin sur l'environnement des jeux vidéo avec **Alexis Blanchet**, (maitre de conférence cinéma et audiovisuel).

Annexe : Les sources écrites

Sur la science-fiction :

Science fiction audiences : watching Doctor Who and Star Trek, Monographie, John Tulloch et Henry Jenkins, 1995

Cette étude en anglais des deux séries de science fiction les plus populaires du monde anglo-saxon (Doctor Who au Royaume-Uni, Star Trek aux Etats-Unis) nous permet d'analyser la culture de la *fandom* dans les années 90.

Nos années science fiction, Monographie, Alexandre Raveleau, 2013

Journaliste spécialisé dans l'histoire de la télé, Alexandre Raveleau s'intéresse ici à l'histoire de la série télévisée de science fiction des origines (années 50) à nos jours.

Space opera : 40 ans de science fiction à la télévision, Monographie, Cyril-Mickaël Callejon, 2014

Préfacé par Yvan West Laurence, le fondateur du fanzine devenu revue AnimeLand, cet ouvrage se propose de définir le genre du space opera à travers la série télévisée.

Nos années Temps X : une histoire de la science fiction à la télévision française, Monographie, Jérôme Wybon et Jean-Marc Lainé, 2015

Le programme culte des frères Bogdanoff (qui préfacent le livre) est présenté à travers ses neuf saisons s'étalant de 1979 à 1987, et marquée chacune par des figures emblématiques de la science-fiction, des séries et des films.

Sur les séries :

Game of Thrones : série noire, Monographie, Cinéma, Mathieu Potte-Bonneville, 2015

Philosophe et maître de conférences à l'ENS Lyon, Mathieu Potte-Bonneville propose ici un ouvrage collectif s'intéressant aux différentes approches critiques et interprétatives pouvant être faites des livres et de la série, en particulier du rapport entre réel et fantastique et de ce que l'un nous apprend sur l'autre.

Game of Thrones une métaphysique des meurtres, Monographie, Le Passeur Poche, Marianne Chaillan, 2016

Professeur de philosophie, Marianne Chaillan s'efforce d'interpréter les comportements des personnages du Trône de Fer à l'aune de la philosophie occidentale.

Le guide des webséries : la nouvelle vague, Monographie, Joël Bassaget, 2016

Préfacé par François Descaques, pilier français de la websérie, cet ouvrage se propose de témoigner de la richesse et de la diversité du genre, que ce soit en termes de contenu ou de nationalité.

L'imaginaire en séries volume 1, Monographie, Otrante, ouvrage collectif, 2017

Pour son numéro 42, la revue d'art et littérature fantastiques Otrante (en référence au premier roman gothique, *Le Château d'Otrante*) interroge le langage et les codes des séries cultes du genre, de *Stargate SG-1* à *Black Mirror*.

Sur les *comics* :

La société des super héros : économie, sociologie, politique, Monographie, Culture pop, Jean-Philippe Zanco, 2012

Préfacé par l'essayiste et romancier Martin Winckler, l'ouvrage de ce professeur de SES analyse les soubassements qui président à l'univers des super héros, dont la personnalité, les pouvoirs et l'environnement révèlent de symboliques du pouvoir, de l'autorité ou de la marginalité pouvant donner lieu à une interprétation philosophique de la société.

Sur les dessins animés :

Génération Otaku : les enfants de la postmodernité, Monographie, Haute tension, Hiroki Azuma, 2008

Cet ouvrage préfacé par Michel Maffesoli s'intéresse à la culture otaku, souvent présenté comme le geek version japonaise, et qui serait la quintessence du phénomène du postmodernisme. L'auteur y distingue trois générations, correspondant aux films de monstres (années 60), aux premiers animes (années 70), puis à l'essor de l'industrie japonaise du jeu vidéo (années 80-90).

Nos Années Récré A2, Monographie, Sébastien Carletti, 2013

Sébastien Carletti se propose de retracer l'histoire de Récré A2, le programme pour la jeunesse phare de la deuxième chaîne présenté par Dorothée. En plus de divers historiques sur chaque dessin animé diffusé, on trouve un exposé contextuel du programme avec la présentation d'autres émissions comme Club Dorothée et Disney Channel.

Hommage au Club Dorothée : 30ème anniversaire, Monographie, Olivier Fallaix, 2017

Rétrospective des différents programmes présentés dans Club Dorothée, en particulier des dessins animés japonais qui ont marqué l'image de l'émission et lui ont valu de nombreux déboires avec Canal +.

Sur le numérique :

Maîtres ou esclaves du numérique ? 2049 : Internet, notre second cerveau, Monographie, Benoît Sillard, 2011

Directeur de CCMBenchmark Group, important éditeur français de sites Internet, Benoît Sillard dresse un portrait prospectif d'une nouvelle civilisation marquée par le numérique dans son rapport au travail et à l'éducation, prédisant une ère ludique dominée par la gratuité en ligne.

Encyclopédie de la webculture, Monographie, Titiou Lecoq et Diane Lisarelli, 2011

Mélangant infographies, dictionnaire et histoire, cet ouvrage essaye de donner un aperçu de ce qui caractérise la culture Internet, à travers ses codes et ses secrets.

Sur le jeu vidéo :

Le jeu à son ère numérique : comprendre et analyser les jeux vidéo, Monographie, Communication et Civilisation, Sébastien Genvo, 2009

Game designer puis maître de conférences spécialiste des jeux vidéo, Sébastien Genvo se propose d'expliquer les concepts qui régissent la grammaire vidéoludique.

Start ! : la grande histoire des jeux vidéo, Monographie, Erwan Cario, 2011

L'ouvrage retrace de manière très complète l'histoire des jeux vidéo de *Tennis for two* (projet sur oscilloscope de 1968), ancêtre de *Pong*, à *Red Dead Redemption*, sorti en 2010.

Philosophie des jeux vidéo, Monographie, Mathieu Triclot, 2011

Maître de conférences en philosophie, Mathieu Triclot dresse une histoire des jeux vidéo allant de pair avec une réflexion philosophique sur le rapport à l'espace et à l'identité véhiculé par l'univers et le personnage virtuel.

Les jeux vidéo, ça rend pas idiot !, Monographie, Stimulo, Yann Leroux, 2012

Docteur en psychologie et psychanalyste, Yann Leroux explique quelles sont les qualités propres au jeu vidéo expliquant son succès et son statut de 10e Art.

Jeux vidéo : l'industrie culturelle du XXIe siècle ?, Monographie, Questions de culture, Jean-Pierre Benghozi et Philippe Chantepie, 2017

Cette enquête, réalisée par deux polytechniciens et parrainée par le Ministère de la Culture, porte sur les dernières statistiques en date touchant au marché du jeu vidéo et à ses pratiques de consommation.

Informations pratiques

> *Se rendre à l'Ina THEQUE*

Adresse

Inathèque - Centre de consultation

Site François-Mitterrand de la Bibliothèque nationale de France (rez-de-jardin)
Quai François Mauriac
75706 Paris cedex 13

Accès

Métro : ligne 6 (Quai de la gare), ligne 14, RER C (Bibliothèque François-Mitterrand)
Bus : ligne 62, 64, 89, 132 et 325
Vélib' : 13123, 13054, 13016, 903, 13019

> *Consulter*

Lundi de 14h à 19h
Du mardi au samedi de 9h à 19h

> *Obtenir une accréditation*

La carte de lecteur de la BnF et l'accréditation Ina sont délivrées à l'Orientation des lecteurs du Hall Est :
- sans rendez-vous
- le lundi de 14h à 18h et du mardi au samedi de 9h à 18h
Munissez-vous d'une pièce d'identité, d'un justificatif de domicile et d'un justificatif de recherche.

Les droits d'entrée correspondent à votre titre d'accès BnF.

Trois types de cartes à validité annuelle vous seront proposés en fonction de votre sujet de recherche :

- Pass recherche 1 entrée : 5 euros
- Pass recherche 5 entrées : 20 euros
- Pass recherche illimité : 50 euros (Tarif réduit 35 euros)

> *Réserver une place*

Téléphone : 01 53 79 57 60

> *Se renseigner*

Téléphone : 01 53 79 48 30
Mail : consultation-inatheque@ina.fr
Site : www.inatheque.fr