

COLLEGE SPI
Olivier Bibas Directeur de la Fiction - Créations Originales de Canal +

Vendredi 9 juin 2023

ORGANIGRAMME

Créations Originales & Canal + Décalé : **Olivier Bibas**

Directrice Adjointe de la création originale : **Morgane Perrolier** morgane.perrolier@canal-plus.com

Chef de projet Création Originale : **Louise Gigon** louise.gigon@canal-plus.com

Pour tout envoi de projets : **Anne-Sophie Coron** anne-sophie.coron@canal-plus.com

<https://www.canalplus.com/creations/>

Olivier Bibas débute sa carrière en 1995 chez Canal+ puis rejoint le groupe Lagardère en 2004. En 2011 il devient producteur exécutif et directeur général d'Atlantique Productions, (filiale de Mediawan depuis 2020). Il a supervisé le développement et la production de nombreuses séries TV internationales dont *The Borgia* (Canal+), *Django* (Canal+), *The Eddy* (Netflix) et *Objectivement* (Arte). Depuis février 2012 il a pris la succession de **Fabrice de la Patellière** en tant que Directeur de la création originale de Canal+ ; responsable des fictions françaises et des co-productions internationales de Canal+.

La transition avec Fabrice de la Patellière s'est faite calmement, l'idée n'était pas d'initier une révolution absolue. L'apport de Fabrice de la Patellière a été de changer le marché, avec une fiction moderne et contemporaine. La fiction française des années 90 était très épisodique. La fiction feuilletonnante est l'assurance de retrouver des personnages sur plusieurs saisons. Le format de la mini-série ne convient pas pour l'équilibre d'une fiction.

La Fiction chez Canal+ n'est pas une stratégie de volume contrairement aux plateformes qui assument cela ; c'est la qualité de l'écriture et de la réalisation qui importe.

8 séries originales par an, c'est 8 prises de parole entre septembre et juin.

A chaque grille de rentrée, l'équipe essaye de mixer plusieurs genres : pour un public large, et des publics plus restreints, avec une cohérence. 8 séries par an c'est plus qu'Arte mais beaucoup moins que NETFLIX et PRIME (une centaine par an).

A ces 8 *Originales* s'ajoutent **15 séries achetées par an**.

STRATEGIE EDITORIALE

Face à la richesse des contenus en PayTV, il faut sortir du lot, être très qualitatif. Editorialement ça bouge un peu. **La fiction française est plus réaliste** que la fiction nord-américaine. *Engrenages* [Son et Lumière], *Hippocrate* [31 Juin Films] sont **très documentées, et s'appuient sur un terreau documentaire**. Le travail de la chaîne et du producteur est de créer un « saut de fiction » : créer des enjeux forts, par les personnages et situations ; tout en restant dans le réel ; la fiction comme appréhension du réel.

La fiction renseigne sur l'état de la France et du monde d'aujourd'hui via des situations fortes : *Hippocrate* c'est l'hôpital aujourd'hui ; *Le Bureau des légendes* [TOP - The Oligarchs Productions & FEDERATION], ce sont les services secrets et les enjeux géopolitiques internationaux d'aujourd'hui.

Il est très important de **rester en ligne avec le temps présent** : montrer comment la France et le monde évoluent. Ce type de série est difficile à trouver : elles demandent une technicité assez forte : une série chorale avec plusieurs personnages demande une technicité d'écriture pour en élaborer plusieurs saisons.

Une série c'est du talent mais aussi de la technique d'écriture : cela est prouvé par le développement de formations, comme à La Fémis. Un nombre réduit d'auteurs maîtrisent les techniques de l'écriture de série. Dans les projets que Canal+ reçoit il n'y a souvent pas la technique pour porter un scénario sur le long cours, malgré de bonnes idées. Le besoin de cette technicité et d'une expérience font qu'il y a de rares séries bien écrites proposées.

Canal+ considère qu'il est important de renouveler son offre, car le marché est ultra concurrentiel.

En quête de séries *Character driven*

Canal+ recherche des séries de *Prime Time* avec des enjeux importants, des rebonds, de la surface forte. **La qualité d'écriture est très importante.** Par ex. sur *D'argent et de sang* [Curiosa Films] Xavier Gianolli a travaillé avec Jean-Baptiste Delafon qui est un très bon structeur.

A la différence de ce qui se pratique souvent en France (*plot driven*, la narration repose sur les intrigues, l'action) **Canal+ recherche du *character driven*** (portée par des personnages riches). Donc des personnages complexes, permettant d'abolir presque l'intrigue. Comme *The White Lotus* (HBO). Par ex. récemment *Paris Police 1905* [Tetra Media Fiction] est un récit avec des personnages super *character driven*. La dualité des personnages et leurs secrets, leurs maladies irriguent la série et proposent ainsi des scènes allant de la comédie noire à la fantasmagorie.

Analyse d'un succès récent : *B.R.I* [Cheyenne FEDERATION]

Il est toujours compliqué de savoir si une série va marcher.

B.R.I, série réaliste est la série qui a connu le plus de succès depuis 5 ans -hors *Validé* [SNC CATALOGUE MC, Autodidakte Production] et *Le Flambeau* [MakingProd-MEDIAWAN]. Les raisons du succès sont une appétence pour un genre, le polar, qui en plus n'était plus présent depuis 2 ans sur Canal+, donc avec une volonté des abonnés pour retrouver des séries de polar sur l'antenne.

B.R.I renouvelle le polar. *Engrenage* était un mélange policier-judiciaire, ici c'est plus une série d'action. Le succès est aussi dû au renouvellement des talents ; aussi bien pour le scénario, que pour les nouveaux visages : de jeunes acteurs venant du cinéma d'auteur, comme le jeune réalisateur de 32 ans ; soit une vraie prise de risques mais plus de fraîcheur. Les publics conquis sont le public d'*Engrenage* ainsi que les nouveaux abonnés de nos nouvelles offres. Au final l'audience n'étant pas plus masculine que la moyenne des audiences de la chaîne.

LES CIBLES

Canal+ pense plus en termes de renouvellement qu'en terme de cibles (*Homme qui aime le foot* etc...) sinon aurait la même série tout le temps. La série est par nature contemporaine et moderne donc intéressera les abonnés. *Le Bureau des légendes* était une série « complexe pas compliquée » : les personnages ont plusieurs couches, plusieurs qualités, quand ils doivent prendre des choix ceux-ci sont complexes mais pas compliqués.

Olivier Bibas explique que la chance des diffuseurs actuels est que le public est « *éduqué à des séries complexes, donc les prises de risques sont possibles.* »

Canal+ n'est pas une chaîne de *slot*, de cases. Les projets ressemblent à l'image de marque de Canal+ ; laquelle vient de signer deux polars, deux propositions artistiques (dont l'une sophistiquée avec deux temporalités dans une sorte de riviéra inversé).

Canal+ souhaite continuer à produire une série d'auteur par an, ce qui reste difficile à trouver. Canal+ est très présent dans le cinéma, et souhaite travailler avec les talents du cinéma européen. Derniers exemples :

- *La Nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé* [Productions Nanoby Inc.] de Xavier Dolan, une coproduction avec Québecor qui a apporté un certain confort au réalisateur.
- *Families Like Ours* [Zentropa] de Thomas Vinterberg sur la montée des eaux au Danemark par le point de vue d'une mère, co-produite avec TV 2 DENMARK.

ENVOI ET RECEPTION DES PROJETS

Canal+ reçoit **400 projets par an**.

30 séries environ sont développées à des stades tout à fait incertains.

Canal+ ne reçoit pas assez de projets assez bien écrits pour en produire **8 originales par an** ; donc la chaîne initie beaucoup de rencontres avec des talents et des producteurs.

Le « taux de transformation » doit être plus fort, plus rapide. Avant l'arrivée des plateformes le développement durait plusieurs années. Aujourd'hui, cela peut prendre six mois. Un premier rendez-vous avec la production et les auteurs qui conclue à un lancement reste un fantasme : le *greenlight* arrive bien après le développement du script et de l'arche principale.

ELEMENTS A ENVOYER :

Envoi d'un pitch, document de 10 à 30 pages environ constitué de :

- Un **concept** sur une page qui raconte la série, son histoire et ses personnages.
- Un **état du pilote** : Comment commence la série ? dans quelle arène ? ...
- Un **pilote de 3 à 6 pages** avec des arches réduites.
- Un **résumé rapide des épisodes**.
- Des **fiches de personnages**.

Certaines productions ajoutent un *mood board* et une idée de casting.

C'est bien, mais Canal+ recherche en premier lieu à :

1/ Établir un fantasme commun de fiction : quand les décideurs chez Canal+ lisent un script, ils n'ont pas la même façon de le lire qu'un auteur.

2/ Sur le document lui-même ce que l'on va tester est :

Qu'est-ce qui sur la page va générer un moteur sériel ? Il ne faut pas que les actions s'enchaînent les unes après les autres ; ce qui est important c'est comment ces actions s'inscrivent sur le temps long ?

Ex. Pour le genre policier, c'est très pratique : le moteur est l'enquête.

Si le personnage est entraîné dans une mécanique au long court, Canal+ n'a pas besoin de lire 30 pages : les intentions de quelques premières pages d'un pilote suffisent. La série c'est avant tout des personnages, c'est très schématique.

Il existe plusieurs façons d'être séduit, enthousiaste sur un projet ; envoyez les documents que vous souhaitez (cf. contacts en haut de page).

Ensuite vient la commande du pilote puis de l'arche et deux épisodes.

Les plateformes recherchent du *mainstream*, de la puissance. DISNEY+ et AMAZON cherchent à élargir leurs bases d'abonnés. Canal+ doit se différencier (Dans *Créations Originales* : le mot *Originales* est un mot plus fort qu'avant.) Canal+ n'a pas les mêmes budgets que les plateformes, mais est encouragée à prendre des risques.

« *On accompagne au mieux les scénaristes, avec la réputation d'être embêtants !* » [Rires].

L'idée est que la série diffusée à l'antenne doit « recoller » au pitch original.

Canal+ croit beaucoup au trio auteur-producteur-diffuseur.

LECTURE DES PROJETS ET ETAPES DE DEVELOPPEMENTS

Tous les projets sont lus, et même en retard vous recevrez une réponse argumentée.

Les réunions d'équipes du développement sont hebdomadaires. Chacun lit des projets, puis si un projet retient l'intérêt, une double lecture se fait avec étude des forces et faiblesses. Ensuite vient une réunion avec les auteurs et la production ; il est rare que Canal+ fasse venir l'équipe pour rien. L'équipe de la création originale va s'assurer de la restitution de ce qu'elle a lu, puis se mettre d'accord sur les étapes.

Pour une mise en production il faut :

- **Pour des auteurs confirmés : 2 dialoguées + 1 arche super solide**
- **Pour des auteurs plus juniors : 4 dialoguées + 1 réal. + 1 casting principal.**

NOMBRE D'EPISODES

8-10 épisodes sont plus difficiles à écrire techniquement que **6 épisodes** sur du polar par ex.

« *On produit rarement 4 épisodes, on n'en fera pas 3. (5 fut une exception car c'était Xavier Dolan).* » Très peu de séries françaises font encore 10 ou 12 épisodes x 52' aujourd'hui.

La mini-série (donc par nature événementielle) les intéresse tout de même ; plutôt dans la catégorie « série d'auteur ». *D'argent et de sang* de Xavier Gianolli par ex. sur l'arnaque à la taxe carbone, qui comporte un point d'arrêt véritable même si tout n'est pas encore jugé. Pour le casting chercher des acteurs qui peuvent venir sur 6 épisodes est plus facile ; avoir quelqu'un disponible autant que Mathieu Kassovitz sur *Le Bureau des légendes* serait plus difficile.

Plusieurs « marques » (*Engrenages* - 8 saisons, *Le Bureau des légendes* - 5 saisons) sont désormais arrêtées. Canal+ lance 66.5 [Son et Lumière] ; une série 8x52' purement judiciaire - qui est souhaité récurrent- qui suit une jeune avocate pénaliste à Bobigny, un personnage assez jeune qui va revenir dans son quartier d'origine ; un portrait de femme.

GENRES

Est beaucoup évoqué le polar. Olivier Bibas adorait initier une série à la *Kill Bill* et **aimerait assumer des séries de pure terreur ou pure fantastique.**

En France il n'y a pas de science-fiction. *Infiniti* [Empreinte Digitale, FEDERATION] est en une tentative. *Les sentinelles* [Esprits Frappeurs, FEDERATION STUDIOS] , série de super-héros à la française est en cours de tournage. « *Travailler sur les supers héros est difficile car ce n'est pas notre culture ni nos références, on prendra nos propres références mythologiques. On devrait plus travailler sur notre mythologie française et européenne.* »

COMEDIE

Le format 26' en comédie est très importante pour la chaîne. *La Flamme* [Makingprod-MEDIAWAN] est une adaptation de *Burning Love* [format américain diffusé sur Yahoo ! & E!] ; *Le Flambeau* [Makingprod-MEDIAWAN] a atteint une cible très jeune. Jonathan Cohen a apporté plusieurs types d'humours dont l'absurde.

Canal+ a des relations au quotidien avec les talents : elle recherche toujours des séries 26' innovantes dans l'écriture avec l'ambition de les *premiumiser*. Par rapport à des formats longs les enjeux sont souvent moins forts, souvent de type « chroniques ». Un de ses modèles est : *Only Murders in the Building*, série entre comédie et thriller, assez gracieuse où le moteur reste l'enquête. Ce type d'écriture n'est pas simple à trouver en France.

FORMATS-ADAPTATIONS

Canal+ produit très peu de formats – et au cas où il faut qu'il ne soit pas connu en France- et préfère les séries originales. Il n'y a pas de règle. La fiction est un objet de désir que la chaîne et l'équipe de production et artistique doit avoir ensemble.

LES « Création Décalées »

[Arielle Saracco ayant quitté le groupe, c'est Olivier Bibas qui la remplace.]

Sont recherchés de nouveaux projets en fiction décalé : des formats et formes plus libres, plus expérimentales, avec des durées différentes par saisons, l'occasion de travailler avec de nouveaux talents, mais qui seront moins bien financés que des séries originales.

Il existe déjà des ponts avec l'équipe des courts-métrages, productions de grande qualité.

INVESTISSEMENTS

[Pas de détails sur les enveloppes budgétaires mais estimation via le Bilan CNC 2022 :]

Commandes des principaux groupes selon le format de fiction

formats	heures ¹		apport des diffuseurs (M€) ²		coût horaire (K€) ¹		apport horaire (K€) ¹	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Groupe Canal+								
unitaires	1	2	0,7	0,8	887,4	765,0	514,7	513,3
séries de format court	7	7	1,9	1,9	534,4	484,1	276,5	253,9
séries de 26 minutes	9	22	7,9	22,1	1 266,9	1 779,4	882,0	995,6
séries de 52 minutes	7	19	9,0	25,4	1 782,8	3 248,9	1 296,9	1 330,2
total fiction	25	50	19,6	50,1	1 166,4	2 104,3	793,6	992,9

L'apport de Canal+ est à plus de **60% en taux de couverture** ; avec une stratégie de financement purement française, **en première exclusivité** -c'est très important-, pas de fenêtrage possible. Canal+ produit peu de contenu donc toujours en exclusif.

Concernant les séries internationales ambitieuses, Canal+ a des discussions avec SKY UK, MOVIESTART en Espagne, en Allemagne et en Italie. L'arrivée des plateformes a accéléré ces discussions, ce qui permet à Canal+ d'aller dans des genres différents comme le western avec *Django*, ou la grande série ambitieuse à la *ZeroZeroZero* [Cattleya-ITV, Bartlebyfilm] .

ANIMATION ADULTE

Ce n'est pas un sujet simple mais la chaîne se pose la question : est-ce qu'il y a un public pour cela ? « *Il faudrait trouver le bon projet pour le tenter.* »

CO-PRODUCTIONS INTERNATIONALES

Jour Polaire [Atlantique-MEDIAWAN] : un « *fish out of water* », sur une flic française en Suède.

Django [Atlantique-MEDIAWAN] : Canal+ est rentré dedans pour le genre et le casting.

The New Pope [HAUT ET COURT] : car c'est Paolo Sorrentino et Jude Law...

En cas de tournages à l'étranger pas besoin de coproducteur étranger. Canal+ ne recherche pas du tout des fictions et décors franco-français. Chaque série apporte ses questions de choix de pays, de tournages, de budgets...

Aujourd'hui il existe une très forte concurrence sur le franco-français, la priorité est de faire une série locale. « *Aujourd'hui tout le monde regarde des séries françaises. La temporalité est formidable pour la production de la fiction aujourd'hui, c'est le Hollywood des années 1930 ! Avec les plateformes c'est une volumétrie jamais vu en France avec plus de 1200 heures de fiction annuelle.* »

STUDIO CANAL

L'équipe des *Créations originales* travaille assez peu avec STUDIO CANAL par rapport au schéma américain, et « *reste plus dans l'artisanal, en travaillant au projet* ».

CANAL+ OVERSEAS

Il est possible de travailler sur des projets avec cette filiale, mais cela vous entrainera sur des productions moins bien financées, et du polar édulcoré.