

La production télévisuelle indépendante de flux à Chicago, aux Etats-Unis

Rapport de veille | avril 2014

1. Votre demande

L'Observatoire des tendances a sollicité l'aide de l'Awex pour l'aider à effectuer une veille sectorielle au niveau de la production télévisuelle indépendante de flux (PTIF). On entend par PTIF les programmes de flux, complémentaires aux programmes de stock. Les programmes de flux se caractérisent par un triple ancrage :

- un *ancrage temporel* qui leur fait perdre de la valeur au fil des diffusions (ils sont d'ailleurs généralement acquis ou produits dans la perspective d'une diffusion unique) ;
- un *ancrage local* propice à ce que les téléspectateurs s'identifient au programme et qui contribue dès lors à les fidéliser. Cette proximité permet en outre au programme de « créer l'événement » (couverture presse, interactivité sur internet) ;
- un *ancrage identitaire* pour la télévision qui les diffuse (renforcement du capital sympathie des animateurs, affirmation du positionnement éditorial).

Dans cette catégorie figurent notamment les jeux télévisés, les divertissements, les agendas culturels, la télé-réalité, les programmes de plateau (dont les déclinaisons sont désignées par des vocables anglais : *talk shows, do it yourself* ou *infotainment*).

Les USA figurent parmi les « places fortes » recensées par l'Observatoire des tendances pour cette industrie. L'Observatoire des tendances souhaite donc être informé des différents programmes de flux diffusés aux USA, de leurs succès, ainsi que de programmes de soutien à cette industrie.

Le présent rapport tente d'apporter une réponse à ces questions.

Nous vous en souhaitons bonne lecture et restons à votre disposition pour toute information complémentaire.

Pour le bureau Awex de Chicago,

Bien cordialement,

Gilles Philippart de Foy

2. Le marché du PTIF aux USA

2.1. Tendances au niveau des chaînes de diffusion

Il devient de plus en plus difficile d'avoir des idées originales et novatrices. Au niveau des principales chaînes de télé nationales telles que FOX, ABC, CBS et NBC, on observe une réelle stratification et les chaînes ont dû s'élargir pour satisfaire une audience plus large, alors que le câble devient de plus en plus ciblé et il y a maintenant une chaîne pour chaque segment de téléspectateurs. S'ajoute à cela une concurrence beaucoup plus forte à tous les niveaux.

2.2. Reality shows aux USA et classification

Afin d'avoir un tableau complet en temps réel des programmes diffusés actuellement sur les chaînes de TV nationales et locales pour la région de Chicago, nous avons repris le programme complet de ATT, sur base de nos abonnements TV personnels.

En date du 18 avril 2014, le programme recensait 343 séries classées 'Reality Show' (voir document pdf en annexe).

Nous nous sommes efforcés d'établir un classement cohérent correspondant aux découpages les plus courants sur le marché. Il n'existe pas, à proprement parler, de classification 'officielle' car la plupart des sous-catégories sont en fait des hybrides de plusieurs genres. L'exemple type est celui de 'Dancing with the Stars' qui peut s'inscrire à la fois dans la sous-catégorie 'Celeb-Reality' et 'concours'.

En outre, vous trouverez sur le site : <http://www.realitytvworld.com/realitytvworld/allshows.shtml>:

- La liste complète des séries Reality, par ordre alphabétique et par chaîne de TV
- Le classement et les évaluations des audiences (ratings) mis à jour
- Le résumé des épisodes
- L'annonce des nouvelles séries et leur date de première diffusion (scheduling news)

Voici le Top 20 des reality shows actuels en termes de succès d'audience :

1. Survivor
2. American Idol
3. Amazing Race
4. Big Brother
5. America's next Top Model
6. The X Factor
7. America's got talent
8. Fear Factor
9. Real World

10. Celebrity Apprentice
11. Deal or No Deal
12. So You think you can dance ?
13. Wipe Oupt
14. Total Drama Island
15. Project Runway
16. Face off
17. Chris Angel Mindfreak
18. The Voice
19. Britney and Kevin
20. Duck Dynasty

Les deux catégories les plus populaires à l'heure actuelle sont 'Talent Competitions and Elimination' et 'Game Shows'. Dernièrement, American Idol a attiré plus de 50 pourcents de part de marché. Survivor compte également parmi les préférés.

TalentCompetition/Elimination

La clé pour capter l'attention des téléspectateurs est de créer un suspens de manière cohérente et graduelle et de le tenir le plus longtemps possible, afin que les téléspectateurs regardent l'épisode ou la série dans son entièreté, plutôt que de faire une avancée rapide pour avoir les résultats finaux.

Cette catégorie est souvent croisée avec le genre 'docu-séries' pour obtenir des séries figurant des expériences sociales où les candidats se font éliminer graduellement, telles que Survivor et Big Brother.

Ex:

Dancing with the stars (ABC) ,
So you think you can Dance (FOX)
American Idol (FOX)
America's Got Talent – reprendra le 27 mai
Last Comic Standing (NBC) – sera redifusé cet été
Project Runway (Lifetime)
Hells Kitchen (FOX)
Master Chef (FOX)
RuPaul Rag Race (LOGO)
The Voice (NBC)
America's Next Top Model
The X factor (FOX)
American Ninja Warrior
Big Brother
The Amazing Race
Survivor (CBS)

GameShows

Jeux TV

Ex:

Who wants to be a Millionaire?
Hollywood Blocks,
Weakest Link,
Jeopardy (CBS)
The Price is Right (CBS)
Let's Make a Deal (CBS)
Deal or No Deal
Am I Smarter than a 5th Grader ?

DatingShows

Séries ayant pour thème la rencontre affective, la recherche d'un partenaire.

Ex :

The Dating Game
Blind Date
Love Connection
The Bachelor
For Love or For Money
Perfect Match New York
Are you the One?
Farmer wants a wife
Joe Millionaire
Eliminate
Flavor of Love

Relationships

Tous les programmes tournant autour des relations humaines restent parmi les plus populaires à l'heure actuelle, même si cette catégorie a perdu un peu de terrain dernièrement par rapport aux séries ci-dessus purement 'dating' où un candidat concourt pour l'affection d'une autre personne.

Même une série comme 'The Amazing Race' qui n'est pas directement basée sur les relations, finit par épingler le rôle des relations humaines en situation de stress.

Le degré selon lequel les relations sont analysées et mises sous pression semble ne pas avoir de fin et le paramètre reste sous-jacent dans la majorité des séries.

Ex :

The Newly Weds
Wife Swap
Save Your Marriage in One Week

Rich Bride Poor Bride (couples save in order to have enough money for their dream wedding)

Celebrity-Reality:

Emissions qui mettent en exergue un aspect spécifique de la vie ou de la profession d'une star, dans un format de style 'documentaire' pour les téléspectateurs. La plupart du temps, l'émission suit une trame bien déterminée plutôt que de suivre simplement la vie quotidienne de la star en question.

Ex :

Dancing with the Stars (ABC),

Celebrity Fit Club

The Simple Life

Big Brother

Chrisley Knows Best (NEW) (Features millionaire Todd Chrisley and his family) (USA Channel).

Keeping up with the Kardashians

The Ashley Simpson Show

Jessica and Nick

Hogan knows best

Living Lohan

The Surreal Life

Basketball Wives LA

Brandy and Ray J (Endemol channel)

Selfimprovement/Renovation

Catégorie qui reste hautement populaire, surtout pour les séries où la transformation (personnelle ou matérielle) se fait en l'espace d'une heure.

Selfimprovement :

- The Biggest Loser (*People, families or friends who have weight loss issues compete in a contest to see which team or person can lose the largest percentage of body fat*).
- MTV's Made (Programme de coaching /transformation visant à faire réussir un adolescent ayant une ambition pour laquelle il n'est à priori pas prédisposé)
- What not to wear ?
- Queer Eye for the Straight Guy

Les programmes où une personne doit surmonter une certaine peur sont particulièrement populaires.

Ex : Fear Factor

Rénovation(HomelImprovement):

Ici, les familles sont souvent victimes de catastrophes naturelles, décès de proches, dettes financières dues à des frais médicaux, etc. La communauté locale contribue à la rénovation et au redressement (voire à l'amélioration) de la situation. Reste parmi les favoris:

- Extreme Home Makeover (a family (typically one that has undergone a particular hardship or a bout of bad luck) is sent away on vacation while a community works to rebuild them a home more befitting of their special needs).
- While you were Out
- Trading Spaces
- Monster House,
- Pimp my Ride (rénovation de voitures)

Cette catégorie est parfois croisée avec le genre 'compétition', comme c'est le cas avec la série 'House Rules' où la partie rénovation se double d'un concours où trois couples entrent en compétition pour voir qui réalisera la 'meilleure' rénovation.

Job-hunts:

Séries s'apparentant à des interviews d'embauche en direct à la télé

Ex:

The Apprentice

On the Lot (Directors)

The Runway (Tommy Hilfiger)

Hell's Kitchen (Fox)

Project Runway (Lifetime)

SocialExperiments:

Un 'genre' relativement nouveau qui implique l'interaction de groupes sociaux distincts.

Ex:

The Beauty and the Geek

Wife Swap

My Big Fat Obnoxious Fiancé.

Documentaires/Docu-Séries

Probablement le 'genre' le moins spécialisé des Reality Series. La différence entre les documentaires et les docu-séries est que les documentaires sont généralement limités à un épisode, alors que les séries s'étendent sur plusieurs épisodes et suivent parfois une série 'scriptée'.

La plupart des docu-séries à succès font souvent douter de la 'réalité' de la situation. Ainsi, 'The Hills' a connu un succès mitigé, souvent accusé de fabriquer l'intrigue et donc de s'éloigner du genre 'reality'.

Ex :

Deadliest Catch (Discovery) (La vraie vie à bord de bateaux de pêche dans le Détroit de Bering pendant la saison de la pêche au crabe)

Wicked Tuna

HiddenCamera/AmateurContent

Le genre 'reality' le plus ancien

Ex :

Candid Camera

Punk'd

Scare Tactics, and The Jamie Kennedy Experiment

America's funniest Home Videos

When Animals Attack

Supernatural

Programmes qui enquêtent sur des activités paranormales :

Ex :

Ghost Hunters

Paranormal State.

Comprend également les séries qui chassent les créatures mythiques telles que Bigfoot

Ex : In Search Of ...

Travel/Aspirational

Catégorie qui marche bien, du fait que tout le monde n'a pas l'occasion ou les moyens de voyager

Ex :

Lifestyles of the Rich and Famous

Rick Steve's Europe

Comedy

Ex:

Silicon Valley

After a celebratory party at the Hacker Hostel, Richard and Erlich learn that Peter Gregory won't pay up until they deliver a viable business plan--one that includes a slimmed-down staff. A desperate Richard hires former Belson underling Jared. While Gilfoyle and Dinesh prove themselves essential, Big Head's place in the company is less certain. TVMA, HBO

The Real Housewives of ... Orange County, Atlanta..., etc. Bravo TV

Southern Charm

Six singles from Charleston, S.C., navigate the world of exclusivity, wealth and scandal that they were born into, sometimes chaffing against the constraints of their tight-knit society, where one social mistake can echo through generations.

Head Case

A psychiatrist who comes across as judgmental, unconventional and argumentative is the therapist that everyone from the entertainment world wants to see. TV MA

Million Dollar Listing New York

Three successful, young real estate agents try their best to stay ahead of the real estate curve in one of the most expensive cities in the world; Michael, Ryan and Fredrik navigate the real estate world with demanding, high profile clientele.

Joe Millionaire

My Big Fat Obnoxious Fiancé

Drama

Ex:

Down East Dickering

Tony and Codfish buy a beat-up '60s-era school bus with hopes it can be turned into a RV. But getting the jumbo-sized monster out of the field is the first problem, and then finding a buyer who won't scrap it is the second.

Boss

While keeping his degenerative brain disorder a secret, a successful Chicago mayor struggles to maintain his memory and morals as he deals with other issues stemming from political deception and meeting the public's expectations. TV-MA

TalkShows

Ex:

Watch what happens Live

Host and Bravo executive Andy Cohen offers viewers exclusive interviews with an assortment of guests and eliminated contestants from popular Bravo programs as well as a variety of celebrities working in the entertainment sector. BRAVO

Kathy

Two-time Emmy Award-winning actress, comic and producer Kathy Griffin shares with viewers her unique take on pop culture, celebrities, fame, co-workers, politicians, and her beloved mother, featuring an array of fascinating celebrity guests.

Conan O'Brian : Discussion avec des stars et personnalités venues présenter leur dernier film, livre, ...
Jimmy Fallon, etc.

Business/Careers

Ex:

Shark Tank

Fledgling inventors and entrepreneurs who believe they have the next great product or have improved an existing product pitch their ideas to a panel of self-made multi-millionaires with the hopes of getting them to bid on their idea. ABC Channel

The Profit

Marcus Lemonis, CEO of Camping World Inc., looks for struggling businesses, offers their leaders cash for a partial share of ownership, and then takes over their management, doing whatever it takes to turn their fortunes around. CNBC

Face Off

Up-and-coming special-effects and make-up artists are invited to participate in a series of challenging activities that put their multifaceted visual talents and peerless creativity to the test as they compete against each other.

The Car Chasers

Jeff Allen and Perry Barndt are gamblers...their game, classic and exotic cars. They travel the country looking to buy and sell cars. Whether it's a rare Shelby Mustang or a one-of-a-kind Bugatti, the key is buy low and sell high, something that doesn't always happen (CNBC)

Jim Hensen Creator Shop Talent (NEW)

Brian Henson welcomes 10 talented creature designers for the chance of a lifetime. First challenge: Create creatures that live in an undersea world, untouched by the hands of man.

You are fired (Donald Trump)

The Rebel Billionaire (Richard Branson)

3. Découverte, soutien à la production

TV Writers Vault: <http://www.tvwritersvault.com/strategicres/links.asp>

Il s'agit d'une plateforme en ligne permettant aux auteurs amateurs de faire connaître, de promouvoir et de vendre des formats de TV originaux, des idées ou des concepts à produire comme nouvelles séries télévisées.

Le site est une interface entre les auteurs amateurs et les producteurs des principales chaînes de TV.

En 2012 deux concepts de reality shows ont été découverts par le biais de ce site : Saw Dogs (diffusé sur

Discovery Channel, TV4 Sweden et OLN) et Deals From The Darkside (SyFy, A&E Australia,[OLN, UKTV).

Les auteurs/créateurs s'inscrivent en ligne (gratuit) et téléchargent leur projet (1 à 3 pages pour reality show). De leur côté, les producteurs consultent les projets et s'il y a un intérêt, ils contactent directement les auteurs qui négocient leur contrat indépendamment du site. Le site ne prend pas de commission. En fin de parcours, les producteurs vendent les projets aux chaînes de télé.

4. Exemples de thématiques ayant rencontré un franc succès

Exemples d'approches par des producteurs qui ont réussi dans le genre 'reality show' :

'High risk, high reward', faisant usage de caméras cachées et 'flash mobs'

Ex : Chris Cowan, Executive Producer de la maison de production 'Angel City Factory', producteur de la série 'Mobbed' diffusée par la chaîne FOX.

Le show repose sur l'usage de caméras cachées et de 'flash mobs' pour faire passer un message personnel important en passant par des moments de confusion et un épilogue en célébration au milieu d'une 'flash mob'. (Ex. le rêve de Nikki se réalise quand son petit ami la demande en mariage et ils se marient en une scène avec flash mob).

Première diffusion le 31 mars 2011, et le lendemain, la chaîne Fox commandait 8 épisodes !

'We've made a business out of producing high-risk, high-reward shows, whether it's Joe Millionaire, which has the entire investment of a 10-episode series riding on us keeping a secret from 90% of the cast or My Big Fat Obnoxious Fiance, which was a massive contract built on deception. With Mobbed, we only need to pull off the secret for a night versus what we've done in the past which is maintaining these deceptions for well over 30 and 40 days at a time. While it's daunting when you look at it, our history lends itself well to this type of construct.'

Source : interview Chris Cowan (www.tvwritersvault.com)

'Do good, feel good'

Ex : 'Secret Millionaire' diffusé par FOX (Chris Cowan)

'high stakes game show'

Ex : 'Duel' diffusé par la chaîne ABC

'Relationship series'

Ex : 'Temptation Island' (Chris Cowan)

'reality comedy'

Ex : 'My Big Fat Obnoxious Fiancé' (Chris Cowan)

'Joe Millionaire', dont la finale a enregistré plus de 40 millions de téléspectateurs, le plaçant à la troisième place des émissions de TV les plus regardées en 10 ans.