Qu’il s’agisse de Jérémie et les Lyoko-guerriers affrontant des virus maléfiques au nom menaçant ou plus simplement des difficultés de la vie au collège et au lycée, Code Lyoko a touché des publics de tous les âges à travers le monde, et reste encore très apprécié aujourd’hui. Et nous vous présentons ici tous les détails que vous avez pu manquer, ainsi que des infos sur le développement et les créateurs.

Salut les gars ! Je suis Brendan de ChannelFrederator et nous avons sans doute plus d’infos sur les ados français que vous n’auriez pu en rêver. Non, vraiment. La France est vraiment à l’honneur pour celle-ci, les gars. Préparez-vous !

Les forces de XANA feraient bien de s’accrocher, car nous vous présentons 107 anecdotes à propos de Code Lyoko. C’est parti.

#1 : Code Lyoko est un dessin animé français diffusé pendant quatre ans, entre 2003 et 2007. Tandis qu’il était diffusé en France sur deux chaînes, France 3 et Canal J, les téléspectateurs américains se souviennent sans doute surtout l’avoir vu sur Cartoon Network.

#2 : Pendant la diffusion de Code Lyoko sur Cartoon Network, la série passait dans le bloc Miguzi de la chaîne, qui remplaçait Toonami toutes les après-midis de la semaine.

#3 : Bizarrement, les sept derniers épisodes n’ont jamais été diffusés aux États-Unis. Au lieu de cela, les fans ont pu les visionner sur le service de streaming vidéo de Cartoon Network. Malheureusement, beaucoup l’ignoraient et n’ont jamais vu la fin de la saison. Pourquoi la série a-t-elle été retirée si brusquement ? Un cadre de la société a indiqué qu’il n’était juste pas fan de la série, donc... C’est pour ça qu’on a pas toujours droit aux bonnes choses !

Note de CL.fr : La non-diffusion des épisodes relève en réalité d’un désaccord commercial entre Moonscoop et CN.

#4 : La série est tellement distribuée à l’échelle internationale que près de 160 pays la diffusent. Elle a même connu un vrai succès au Japon, ce qui n’est pas si courant pour une série animée étrangère dans l’archipel.

#5 : Les origines de Code Lyoko remontent à un court-métrage étudiant indépendant de l’école d’animation des Gobelins à Paris, réalisé par Thomas Romain et Tania Palumbo tandis qu’ils étudiaient là-bas. Intitulé, « Les enfants font leur cinéma ». Aussi connu sous le titre « Les Enfants », les personnages présentent une ressemblance frappante avec ceux de Code Lyoko.

#6 : « Les Enfants » a été diffusé au festival du film d’Annecy en 2000, et a donné lieu à un nouveau projet. Antefilms, un studio d’animation français, a remarqué le court-métrage, et contacté Romain et Palumbo pour leur demander s’ils souhaitaient travailler sur une nouvelle série avec la société : Garage Kids.

#7 : Un pilote de 2 minutes a été produit pour Garage Kids en 2001 ; l’intention était alors de produire une série de 26 épisodes. Comme dans Code Lyoko, les personnages principaux, qui étaient les mêmes que ceux de Code Lyoko, combattaient pour sauver la Terre depuis un monde virtuel. La tonalité générale en était plus sombre.

#8 : Mais la réalité virtuelle de Garage Kids n’était pas Lyoko, vraiment pas. Elle s’appelait « Xanadu », et avait été créée par des scientifiques dirigés par un professeur incontrôlable. Envahi par des monstres, Xanadu aurait créé des problèmes dans le monde réel auxquels les enfants auraient eu à faire face.

Note de CL.fr : Les origines de Xanadu dans Garage Kids sont officiellement inconnues. L’affirmation sur les scientifiques et le professeur incontrôlable sont pures spéculations de Brendan.

#9 : Xanadu était également beaucoup plus petit. Une île flottante soutenue par des câbles électriques, le territoire digital n’avait que six tours, contrairement à Lyoko qui en compte 41. Parce qu’ils sont allés plus loin.

Note de CL.fr : Il n’existe aucune réelle indication du nombre de tours sur Xanadu, la minute de Garage Kids se déroulant dessus n’apportant pas assez d’éléments. Quant à Lyokô, il semble que les 41 tours constituent une de ces légendes urbaines qui sont devenues au fil du temps un principe admis par les fans. Sophie Decroisette déclare dans une interview en 2016 qu’il y a en réalité 85 tours sur Lyokô : <http://codelyoko.fr/interviews/qr_sophie_decroisette.cl>

#10 : Pour y faire face, lorsque Xanadu est devenu Lyoko, une large réflexion a eu lieu pour transformer le monde virtuel en un lieu étendu à explorer. Quatre secteurs ont été ajoutés, les tours étaient plus petites, et les paysages ont été simplifiés mais l’écologie s’est diversifiée.

#11 : Beaucoup ont remarqué que l’animation 3D de Xanadu, bien que plus détaillée, n’était pas aussi réaliste que dans Code Lyoko. Il est bien sûr important de se souvenir que la diffusion du pilote hors d’Antefilms n’était pas prévue. Ceci dit, d’autres ont également remarqué que l’animation 2D semblait plus fluide.

#12 : Une autre différence de Garage Kids est qu’Odd jouait le rôle du personnage central de l’histoire. Un étudiant transféré, il découvre que Jérémie, Yumi et Ulrich connaissent déjà Xanadu et les problèmes créés par ce dernier. Bien qu’il se méfie de la virtualisation, il rejoint le groupe et l’aide à sauver le monde.

#13 : Les enfants conservaient également leurs pouvoirs hors de Xanadu. Le pilote de Garage Kids le révèle lorsque Yumi utilise la télékinésie pour sauver Jérémie d’une chute désastreuse.

#14 : Oh, et est-ce qu’on vous a dit que l’épée d’Ulrich était faite en code binaire. C’était plutôt cool, mais, euh, son costume était aussi plus stylisé.

#15 : Bien que nous n’ayons pu voir les costumes virtuels de Odd et Yumi (pourquoi ces silhouettes s’éloignent-elles ???) les conceptuels suggèrent qu’ils étaient semblables à ceux de Code Lyoko. Enfin, Yumi avait des manches plus longues.

#16 : Puisque la série devait suivre une histoire linéaire, les directeurs ont décidé d’abandonner Garage Kids et d’en faire Code Lyoko. Malheureusement, cela signifiait un budget largement moindre pour la série.

#17 : Du fait de tous ces changements, Romain décida de quitter le projet. Cependant, il a tout de même travaillé sur les bibles littéraire et graphique avec Palumbo, qui ont permis d’orienter l’avenir de Code Lyoko.

#18 : Palumbo a continué à travailler sur Code Lyoko pour ces quatre saisons animées, en tant que directrice de la création pendant son développement. Elle est également derrière une grande partie des designs des personnages.

#19 : Avez-vous déjà prononcé la phrase « Cette série ressemble à un anime français » ? Et bien, après que Romain, le co-créateur, ait quitté la série, il a travaillé sur Ōban, Star-Racers. Depuis, il travaille sur des animes au Japon. Dans cet univers, il est surtout connu pour avoir conçu le vaisseau de Space Dandy, l’Aloha Oe.

#20 : À propos des bibles dont nous parlions, comme c’est souvent le cas, il y a de nombreuses différences entre les plans et le résultat. Par exemple, l’histoire de Franz Hopper devait initialement en faire un professeur d’informatique au pensionnat. Un jour, il a découvert le Supercalculateur, et ne l’a donc pas créé. Après avoir créé Lyoko, Aelita et la virtualisation, il a mystérieusement disparu dans le monde digital.

#21 : Dans la bible, XANA devait être le Superordinateur lui-même, plutôt qu’un simple programme. La désactivation des tours de Lyoko stabilisait XANA d’une manière générale. Et dans cette version, XANA ne pouvait affecter que l’usine et l’école.

#22 : Comme nous le savons aujourd’hui, Code Lyoko a officiellement entamé sa diffusion le 3 septembre 2003 en France, avec Teddygozilla. Un peu plus de six mois plus tard, la série a été diffusée aux États-Unis à partir du 19 avril 2004.

#23 : Ça ne veut pas dire que Garage Kids était définitivement enterré. Pour faire des économies, trois segments animés ont été récupérés directement du pilote : à savoir les virtualisations d’Ulrich, de Yumi et Odd.

#24 : Deux images du générique ont également été récupérées du projet initial : l’une où le groupe est assis sur un banc, et l’autre où Odd et Jérémie poussent Ulrich et Yumi l’un contre l’autre.

#25 : Ce n’est pas une surprise si les créateurs et les auteurs reconnaissent tous que l’une des inspirations de Code Lyoko est Tron. Entre le combat contre un programme maléfique, les traînées dues à la vitesse et l’aspect de la virtualisation, en regardant attentivement, vous remarquerez sans difficultés les similarités.

#26 : Bien sûr, une autre influence majeure était Matrix. Aelita et Neo jouent tous deux le rôle de « l’élu », les deux histoires parlent de machines essayant de prendre le pas sur l’homme, et les deux intègrent l’idée de combat.

#27 : Sans oublier que le pensionnat des Lyoko-guerriers, le collège Kadic, est basé sur un véritable établissement du monde réel. Le Lycée Lakanal se trouve dans le département des Hauts-de-Seine de Paris.

#28 : En fait, le nom de l’école est une référence à l’auteur américain de science-fiction, Philip K. Dick. C’est K. Dick, ou quand on le prononce vite, Kadic.

#29 : Lorsque vous regardez des images de l’établissement du dessin animé et des photos du vrai, la référence est immédiatement évidente tant ils sont semblables. Ils ont même les mêmes arbres devant.

#30 : L’usine était également basée sur un lieu véritable, bien qu’elle ait été détruite depuis. À l’origine, la structure réelle était une usine de construction Renault de Boulogne-Billancourt.

#31 : Il est également évident que Code Lyoko fait quelques références respectueuses à la culture japonaise. Le comportement et la maison de Yumi, ainsi que de nombreux visuels, en particulier Lyoko lui-même, ne font que renforcer la raison pour laquelle de nombreuses personnes le qualifient « d’anime français ».

#32 : Le premier costume de Yumi le reflète clairement. Elle porte un kimono comme celui des geishas, même si les geishas n’étaient pas des guerrières. Cependant, son costume est davantage un hybride de plusieurs types de kimonos plutôt que celui d’une geisha traditionnelle. Ses chaussons et sa coiffure respectent cependant la norme.

#33 : L’arme de choix de Yumi n’est pas non plus japonaise. L’un des arts martiaux qui emploient des éventails au combat est le pencak-silat. Ce n’est pas surprenant puisque c’est aussi l’art martial auquel Yumi et Ulrich s’entraînent. Cependant, c’est totalement un sport indonésien.

#34 : Le second costume de Yumi est plus représentatif des ninjas traditionnels, ce qui correspond mieux à son style et ses talents super-cools !

#35 : Tout comme Yumi n’est pas vraiment une geisha, Ulrich est un faux samouraï, puisqu’il ne porte qu’une épée au lieu de deux. Le symbole dans son dos est également influencé par les masques de nô, qui étaient des masques de théâtre à l’image de dieux et de démons.

#36 : Odd a au moins conçu son second costume, et est particulièrement inspiré par le jeu vidéo qu’il adore, appelé « Kung Fu Commando ».

#37 : Aelita porte des cheveux roses parce que Palumbo se teignaient les siens. Cela rappelle aussi les cheveux souvent très colorés présents dans les mangas et les animes. Elle est peut-être basée sur les magical girls.

#38 : Le costume de William Dunbar est basé sur les soldats mercenaires allemands du XVIème siècle qui étaient en première ligne des batailles en échange de soldes plus élevées, aussi appelés les Doppelsöldner.

Note de CL.fr : Il n’existe aucune confirmation officielle quant aux inspirations exactes du costume de William. Cette « inspiration » sur les Doppelsöldner est tiré des Wiki et compagnie, non de CL.fr.

#39 : L’épée à deux mains qu’il manie, un espadon, est l’exact type d’arme brandi par ces figures historiques. Des points en plus pour la précision.

Note de CL.fr : Même remarque que pour la fact précédente, avec la nuance qu’usuellement et officieusement, l’épée de William est nommée zanbatō.

#40 : Étant l’un des cartoons français les plus connus, Code Lyoko a reçu le Prix de l’Export 2006 de l’animation. Cette récompense est attribuée à des licences françaises ayant reçu une reconnaissance internationale.

#41 : Pendant sa diffusion, le public français a également choisi la série comme la meilleure série de Canal J, ce qui est déjà en soi une reconnaissance bien gratifiante.

#42 : Après quatre saisons, la série a fait une pause de quatre ans avant la diffusion de la cinquième saison en ligne. Le 19 décembre 2012 en France, et le 28 février 2013 à la télévision américaine, sous le titre Code Lyoko Évolution. XANA était de retour, plus puissant que jamais. Mais ce retour avait quelque chose de différent.. Elle était en prise de vues réelle ! Tandis que les scènes sur Lyoko étaient toujours animées en 3D, les scènes sur Terre avaient un visage humain.

#43 : Même si l’animation 3D s’était beaucoup améliorée, cela n’a pas suffi à éclipser les controverses dues aux changements de Code Lyoko Évolution. Les fans étaient déjà un peu dérangés par des ajustements de personnalités, les costumes refaits sur Lyoko et plusieurs altérations de l’histoire, mais le plus gros problème était la distribution de certains rôles de couleur à des actrices blanches, comme Sissi et Samantha.

Note de CL.fr : La distribution du rôle de Sissi n’a posé aucun souci de ce côté-là, contrairement à Samantha. Il s’agit bien entendu d’une erreur de Brendan.

#44 : Code Lyoko Évolution n’a duré qu’une saison, en s’achevant sur un cliffhanger le 19 décembre 2013 après 26 épisodes. Et oui, XANA est toujours là, à planifier la chute du monde ! De quoi nous donner des frissons...

#45 : Tout le monde sait que Yumi et Ulrich ont une relation romantique plutôt compliquée. Mais il peut être réconfortant de savoir que les acteurs qui les ont interprétés dans Code Lyoko Évolution sortent ensemble ! Il y a des photos super mignonnes d’eux sur Instagram, sans blague.

#46 : Les fans de Star Wars vont adorer celle-là : si vous regardez attentivement l’écran d’ordinateur de Jérémie, vous remarquerez des lettres en Aurabesh. Qu’est-ce que l’Aurabesh ? C’est une langue parlée dans Star Wars, Épisode IV : Un nouvel espoir.

#47 : Cette mignonne référence n’est pas qu’un clin d’œil à Ghibli, mais souligne aussi l’héritage japonais de Yumi. Si vous regardez son lit, vous remarquerez qu’elle a une peluche de Totoro.

#48 : Même si beaucoup pensaient que le nom de Franz Hopper était une référence à l’informaticienne influente Grace Hopper, les auteurs ont indiqué qu’il ne s’agissait que d’une coïncidence. Mais une jolie, au moins !

#49 : De nombreux fans connaissent la « Semaine noire de Yumi », qui comprenaient les épisodes 6 à 10 de la saison 1, au cours desquels Yumi est constamment la victime des attaques. Qu’est-ce que tu as contre Yumi, XANA ? C’est la plus cool du groupe ! C’est vrai qu’elle a un front prononcé, je t’accorde ça.

#50 : Dans le doublage anglais, Odd et William sont les seuls Lyoko-guerriers à être doublés par des hommes. En français, une femme fait la voix d’Odd également, ce qui fait que William est le seul à être doublé par un homme dans tous les cas.

#51 : Comme la voix d’Odd était extrêmement aiguë dans la version française, un certain nombre de fans français étaient convaincus qu’il était en fait une fille. Y compris Gulliver Bevernaege, qui est un grand fan de la série, et qui a fini par jouer le rôle d’Odd dans Évolution. Il était probablement heureux de s’être trompé.

#52 : Il y a failli y avoir un MMORPG basé sur la série, appelé Code Lyoko Online. Il devait être développé par CJ Internet Studios et aurait été réalisé en 3D avec un système de combat complet.

#53 : Moonscoop a annoncé le projet en 2008 dans le cadre de Code Lyoko Reloaded, un ensemble de projets qui devaient poursuivre la franchise après la quatrième saison. Les directeurs de la société ont consolidé l’idée d’un MMO en 2010, après avoir publié de premières ébauches présentant la progression du jeu.

#54 : CJ Internet a créé le groupe NFlute pour travailler sur le jeu. Cependant, les designs ont commencé à s’éloigner du look original de Code Lyoko, en lui apportant une influence coréenne plus marquée.

#55 : Finalement le jeu a été annulé en décembre 2012, ce qui a conduit NFlute à la faillite. De nombreux fans, après avoir constaté les altérations faites à Aelita dans le jeu, sont heureux que le jeu ait été abandonné avant de détourner complètement le monde de Lyoko.

#56 : Cependant, il existe un jeu gratuit multilingue appelé IFSCL et réalisé intégralement par un fan. Imitant le Superordinateur de Jérémie, il permet au joueur d’interagir avec Lyoko comme Jérémie le faisait lorsqu’il combattait XANA avec les autres lyoko-guerriers. Ça a l’air cool !

#57 : Avant la diffusion de la quatrième saison, un magazine officiel Code Lyoko a vu le jour, qui comprenait des bandes dessinées de nos héros ! Malheureusement, il s’est peu vendu et la diffusion s’est arrêtée après trois éditions.

#58 : Après la saison 4, l’éditeur italien Atlantyca a publié quatre romans sous le titre « Code Lyoko Chronicles » à partir de 2009.

#59 : Les romans ont été écrits et publiés avant la série Code Lyoko Évolution, et devaient finir la série et répondre à certaines questions laissées en suspens par la série d’animation.

#60 : Assez étrangement pour une série télé française, les romans ont été publiés à l’origine en italien. Finalement, les deux premiers romans ont été traduits en français en 2010 et en 2011.

#61 : Bien que les romans n’aient jamais été officiellement traduits en anglais, et bien que les deux derniers n’aient même jamais été traduits en français, des fans sur Internet ont fourni leurs propres traductions pour que d’autres en profitent.

#62 : Les fans de la série ne sont pas d’accords pour décider si Code Lyoko Évolution ou Code Lyoko Chronicles sont la meilleure conclusion aux aventures de nos héros préférés. D’un côté, les romans suivent davantage le canon de la série, et lui donnent au moins une conclusion... ce qui n’est pas le cas d’Évolution. De l’autre côté, on peut regarder Évolution. La primauté du médium, j’imagine ?

#63 : Cependant, même les romans ont quelques différences par rapport au canon de la série. La plupart de ces changements sont simplement destinées à faciliter la narration, mais l’auteur a également choisi de changer les cheveux d’Aelita du rose au roux. C’est assez marrant de faire un changement visuel dans un médium où, bah, vous ne voyez pas vraiment les personnages.

#64 : Pour une courte période au cours du processus d’écriture, William Dunbar devait s’appeler Orlando. La scénariste principale de la série, Sophie Decroisette, a déclaré que l’idée a été rapidement abandonnée.

#65 : Bien que cela ne soit jamais arrivé, si la série d’animation avait continué au-delà de la saison 4, l’idée était de faire de William Dunbar un vrai méchant et un agent de XANA. Les auteurs l’ont toujours considéré comme le plus sombre des Lyoko-guerriers, mais ils n’en ont jamais fait un méchant complet. La saison 5 devait semble-t-il être celle de son changement de camp.

#66 : Même si Franz Hopper était suisse, Sophie a également déclaré qu’Aelita est en fait née aux États-Unis. U ! S ! A !

#67 : Même si Code Lyoko était destiné à un public de 9 à 12 ans, elle a beaucoup de fans plus âgés. Les créateurs l’ont totalement accepté, et pensent que cela vient de l’univers cyberpunk plutôt cool de la série.

#68 : Lors de la production de Code Lyoko Évolution, deux réalisateurs se sont occupés de la totalité de la série. Il n’est pas rare d’avoir plusieurs réalisateurs à la télévision, mais leur travail était divisé en deux pour chaque épisode. Lucio di Rosa réalisait les séquences en prise de vues réelle, et Florian Ferrier les séquences animées en 3D.

#69 : Selon Lucio di Rosa, le réalisateur de la prise de vues réelle de Code Lyoko Évolution, les segments en prise de vues réelle de chaque épisode prenaient environ deux jours à filmer. Avec 26 épisodes dans la saison, ils ont filmé 46 jours au total, avec seulement les acteurs pour la prise de vues réelle.

#70 : Comme vous pouvez l’imaginer, la partie en prise de vues réelle de la série a requis beaucoup de travail préparatoire. 18 mois ont été consacrés uniquement à cela, avec un an entier pour la préparation. Les séquences en prise de vues réelle devaient être filmées et éditées intégralement avant que le processus d’animation puisse prendre le relais.

#71 : En 2006, Cartes France a publié un jeu de cartes Code Lyoko. Il comprenait 160 cartes et se jouait comme Yu-Gi-Oh!, mais n’a jamais été exporté en Amérique. Désolé les gars.

#72 : L’Amérique a eu droit à beaucoup de jeux vidéo Code Lyoko, par contre. Code Lyoko : Plongez vers l’infini a été publié sur Nintendo Wii en 2007, avec des versions PlayStation 2 et PSP l’année suivante. Le jeu Code Lyoko et Code Lyoko : X.A.N.A. Destruction finale ont également été publiés pour la Nintendo DS dans ces années-là.

#73 : Code Lyoko : Plongez vers l’infini était conçu comme un jeu d’action et de tir, les joueurs utilisant la Wiimote pour viser et tirer avec les différents héros ; tandis que les jeux DS étaient davantage comme des JRPG, avez des modes de combat au tour par tour et des systèmes de niveaux d’expérience à la Final Fantasy. Le jeu Wii voyait aussi l’ensemble des doubleurs anglais reprendre leurs rôles. Malheureusement pour les joueurs sur consoles portables, vous deviez lire l’aventure.

#74 : Le jeu Wii permettait aux joueurs d’incarner Odd, Ulrich, Yumi ou Aelita, qui avaient tous leurs propres compétences et se jouaient différemment. Ulrich combattait au corps-à-corps, Odd et Yumi disposaient de mécaniques de tir à moyenne et longue portée, et Aelita était purement défensive. Son pouvoir spécial ? Léviter au-dessus des gouffres.

#75 : Si vous recherchez des produits dérivés plus insolites, il y a également eu des véhicules à télécommande de l’overboard d’Odd et de l’overbike d’Ulrich. Ils ne sont plus produits, il s’agit donc probablement d’objets de valeur pour les collectionneurs.

#76 : Pas encore assez exotique pour vous ? L’Espagne a eu droit à une ligne exclusive de figurines Code Lyoko tout au long de la saison 4 de la série. Elles n’ont jamais été exportées, cependant, alors assurez-vous de les chercher la prochaine fois que vous, euh, je sais pas... prenez l’air à Madrid ou autre chose. Il vous reste quelque chose de votre espagnol du lycée, non ?

#77 : Un aspect intéressant de la production de Code Lyoko est que ses créateurs s’intéressaient vraiment à l’avis des fans. Lorsque la saison 1 a commencé à bien marcher en France, l’équipe créative a même commencé à fréquenter les forums pour demander l’avis des fans sur la direction qu’ils souhaitaient voir la série suivre.

#78 : En utilisant une grande partie de ces infos, la scénariste principale Sophie Decroisette et le créateur de la série Jérôme Mouscadet ont même modifié la bible de la série avant d’entamer la production de la saison 2. Il s’agissait d’un choix plutôt audacieux, car à la télévision la bible d’une série est écrite avant la production, et reste généralement inchangée tout au long de sa diffusion. Il s’agit d’une certaine façon de directives pour que les scénaristes gardent la cohérence des personnages, la modifier a donc des conséquences, et montre à quel point ils souhaitaient faire une bonne série qui plaisait aux fans.

#79 : Des modifications importantes des fans ajoutées à la nouvelle bible de la série comprenaient un objectif beaucoup plus clair pour XANA, une histoire plus approfondie pour Franz Hopper, et même faire d’Aelita une véritable humaine. Elle avait été imaginée initialement comme une simple IA tout au long de la série.

#80 : Sophie Decroisette a également rédigé la bible de la série de Code Lyoko Évolution, mais est partie avant le début de la production. Dans une interview en 2016, elle a déclaré « J’ai rapidement vu que la production voulait suivre un certain niveau d’histoire qui ne correspondait pas à mes idées pour la série, j’ai donc quitté la production. »

#81 : Une autre influence des fans sur la série ? Le nom du groupe ! Les gens ont commencé à appeler la bande d’amis les « Lyoko-guerriers » en ligne pendant la saison 1, et lorsque la saison 3 est arrivée, Jérémie et la bande utilisaient eux-mêmes le terme.

#82 : Les fans ont longtemps spéculé sur la signification du nom du méchant principal de la série, XANA. Est-ce un nom ? Est-ce un acronyme français ? D’où vient-il et que veut-il dire ? Il semble que même les scénaristes l’ignorent. « Quand on en est arrivés là, » a déclaré Sophie Decroisette, « il s’appelait déjà XANA. J’ignore pourquoi. » Ça vient peut-être de Xanadu ?

#83 : D’ailleurs, vous vous souvenez que dans Garage Kids, le monde de Lyoko s’appelait à l’origine Xanadu ? En dehors d’être une référence mythique, cela provient probablement aussi de l’anime Serial Experiments Lain, car cette série comprend un satellite appelé Xanadu qui abrite toutes les connaissances humaines.

#84 : Plusieurs épisodes de la série révèlent que William Dunbar a peur des araignées. Paradoxalement, lorsqu’il est possédé par XANA, il chevauche souvent une Tarantule. On dirait que la possession par XANA guérit aussi l’arachnophobie.

#85 : Yumi connaît le code morse, qu’elle utilise pour communiquer avec son frère en secret aux dépends de ses parents. La vache, j’aurais voulu y penser quand j’étais gamin.

#86 : Code Lyoko a évidemment été diffusé à l’origine en français. Lorsqu’il a fallu doubler la série en anglais, Moonscoop a cherché des personnes dont l’anglais était la langue natale en France, c’est pourquoi il n’y a que sept personnes qui font toutes les voix en anglais. C’est sans doute l’un des rares cas où tu peux être littéralement payé à te parler à toi-même pendant des heures.

#87 : L’actrice qui joue Yumi dans les séquences en prise de vues réelle de Code Lyoko Évolution n’est pas réellement japonaise. Elle s’appelle Mélanie Tran, et est d’ascendance vietnamienne.

#88 : Il faut cependant remarquer que Mélanie pratique aussi la gymnastique à un niveau de compétition. Ça vous rappelle une certaine lyoko-guerrière ? On dirait que le directeur de casting a fait ses devoirs, après tout !

#89 : Dans l’épisode Ultimatum, il y a des graffitis dans l’entrepôt où Yumi et Odd sont retenus. Si vous les regardez, vous pouvez voir qu’ils disent « Kilroy was here » en anglais. C’est une référence bizarre et obscure à une blague en graffiti des soldats américains répandue à travers l’Europe pendant la Seconde Guerre Mondiale. Il s’agit pour ainsi dire d’un mème des années 40. Des « Kilroy was here » sont encore découverts à travers l’Europe de l’Ouest aujourd’hui.

#90 : Il faut également mentionner que pour une série notée TV Y7 en Amérique, il y avait des scènes plus osées que celles auxquelles le public américain était probablement habitué. Les plans de culottes, scènes en sous-vêtements et autres sous-entendus scabreux n’étaient pas rares dans la série. C’est en partie parce qu’en France les gens sont moins à cheval sur ces choses-là. Et aussi parce que Moonscoop se chargeait de la localisation en anglais plutôt que de la sous-traiter à une société américaine.

#91 : Ceci dit, il y a des lignes que Moonscoop n’a jamais voulu franchir. De nombreuses scènes ont été modifiées, même après que les scripts aient été approuvés. Parfois pour leur violence, mais le plus souvent parce qu’elles étaient.. un peu trop sexy.

#92 : La majorité de ces scènes trop osées, sources de fanfics, qui ont été coupées impliquaient Odd. Deux scènes coupées : Odd exposant son corps devant Sissi dans l’épisode 28 de la saison 2, et Odd embrassant Ulrich dans le corps de Yumi pour lui donner un avant-goût de celle qu’il aime. Les deux scènes ont été auto-censurées par Moonscoop, et ça se comprend.

#93 : En France, il est beaucoup plus fréquent que les fanfictions soient produites sur des forums de jeux de rôles, contrairement au style narratif plus singulier qui est plus souvent associé au terme en Amérique. Il existe de nombreux forums de « jeu de rôle » encore actifs pour Code Lyoko à travers l’Internet, en français. Vous lis en français, oui? [Oui???]

#94 : Il y a en fait eu de nombreuses modifications qui ont été retirées au cours du développement. Dans le court-métrage Garage Kids d’origine par exemple, les Lyoko-guerriers conservaient leurs pouvoirs dans le monde réel.

#95 : Une autre modification réalisée ? Ulrich a failli avoir un monocle futuriste à la Dragon Ball Z. Moonscoop a évidemment finalement décidé de maintenir l’action avant l’an 9000 pour la série.

#96 : Le nom « Aelita » provient peut-être de la science-fiction russe. Il existe un roman célèbre de 1923 intitulé « Aelita » dans lequel la princesse martienne du même nom tombe amoureuse d’un cosmonaute soviétique. Le nom lui-même est peut-être d’origine lettone, mais c’est le roman qui l’a popularisé. Et il est évident que l’équipe derrière Code Lyoko était fan de science-fiction avant-gardiste.

#97 : Selon un PDF de Moonscoop ayant fuité en 2011, il y avait en fait à l’origine des plans pour poursuivre la série d’animation après la saison 4, les lyoko-guerriers étant maintenant tous au lycée. Elle portait comme titre préparatoire Code Lyoko Reloaded, et est finalement devenue Code Lyoko Évolution.

#98 : Le PDF contenait des idées de scénarios futurs pour tous les personnages. De quoi s’agissait-il ? Et bien pour commencer, Yumi et Ulrich sortaient officiellement ensemble. Prends ça, tension sexuelle irrésolue ! C’est du canon non réalisé ! Ça veut dire que c’est irréfutable !

#99 : Parmi les autres infos plutôt cools, Jérémie était maintenant un hacker de renom, Odd étudiait les beaux-arts et mûrissait un peu, et William Dunbar souffrait encore plus d’angoisse adolescente après sa corruption temporaire par XANA.

#100 : Autre fait marrant que vous méritez vraiment de connaître. Dans le PDF, vous pouvez clairement voir que l’une des images de William au lycée est juste Justin Bieber dont le visage est mal flouté. Je ne peux même pas vous dire à quel point je prends mon pied.

#101 : Étrangement, Sissi avait à l’origine des cheveux bruns et non noirs. Vous pouvez trouver des conceptuels d’elle portant une coiffure plus auburn avec l’effronterie caractéristique de Sissi. Personnellement, je suis un peu surpris qu’ils aient changé ça, parce que quand je regardais la série enfant, je pensais qu’elle était la sœur de Yumi. Je me demande ce qui les a poussés à changer ses cheveux en noir ?

#102 : Le dernier épisode de Code Lyoko Évolution a été diffusé le 19 décembre 2011, pour 8 ans de diffusion de la franchise environ. Pas mal pour quelque chose qui a commencé comme un film étudiant.

Note de CL.fr : Nouvelle coquille de Brendan, le dernier épisode a été diffusé en 2013 et non 2011, ce qui porte à 10 ans le temps de diffusion de la franchise (fact bonus : CL.fr a fêté en grande pompe ces fameux 10 ans :p).

#103 : La communauté de fans de Code Lyoko existe toujours et se porte comme un charme ! Des cosplayers, Tumblr et les forums de fans susmentionnés. Ils sont toujours dans le coin, et ne font pas mystère de leur souhait d’un reboot ou d’une vraie suite. Et même, ils nous ont envoyé beaucoup de demandes pour ce 107. Nous y voilà !

#104 : L’un des animes ayant eu le plus d’influence sur Code Lyoko est la série anime révolutionnaire de 1998, Serial Experiments Lain. Lain a une histoire beaucoup plus sombre, définitivement pas destinée aux enfants, qui s’oriente vers la différence entre la réalité et le monde virtuel et la manière dont les interactions avec la réalité virtuelle peut influencer nos vies. L’influence de Lain est particulièrement visuelle, dans la palette de couleurs et le design des ordinateurs dans Code Lyoko. L’installation informatique de Jérémie, au bout d’un moment, devient même plus ou moins la chambre de Lain.

#105 : Une autre similarité entre Lain et Code Lyoko était l’apparition d’hommes en noir poursuivant Aelita. Dans l’autre série, il y a en fait deux hommes en costume, euh, noir qui surveillent et chassent le personnage principal, Lain. Bien que dans Lain ils n’aient pas en fait l’intention de la capturer, leur apparence n’en est pas moins sinistre ou effrayante.

#106 : D’ailleurs, tant qu’on y est, les logos sur les ordinateurs sont les mêmes, Lain et Aelita sont toutes deux une présence virtuelle qui prend au final une forme physique, les deux séries font un usage excessif d’acronymes mystérieux pour décrire les virus informatiques, et du texte vert surbrillant, et ainsi de suite... restons-en là : Code Lyoko est énormément influencé par Lain, et la raison pour laquelle je vous en parle est que si vous étiez un fan de la série à l’époque, Serial Experiments Lain est une série qui vaut le coup maintenant que vous êtes plus vieux. Allez vous perdre dans le Wired, mes amis ! Ne vous inquiétez pas si vous devez rechercher des explications en ligne ensuite !

#107 : Donc quand vous regardiez Code Lyoko sur Cartoon Network, vous êtes excusés pour avoir pensé qu’il s’agissait d’une série américaine. Ou japonaise, peut-être ? Ou autre chose ? Probablement pas française. Vous connaissez une autre série influencée par les animes et dont vous ignoriez probablement qu’elle était en fait française ? Totally Spies. Je ne plaisante pas ! Si vous ne l’avez jamais regardée, franchement, vous loupez quelque chose. Cette série était géniale.

Bon, c’est à peu près tout pour moi et les Lyoko-guerriers. C’était Brendan et merci d’avoir regardé 107 anecdotes à propos de Code Lyoko.