

Les archives métamorphosées : bilan d'un projet de création à partir d'archives

Simon Côté-Lapointe et Yvon Lemay

École de bibliothéconomie et des sciences de l'information de l'Université de
Montréal, EBSI

meta/morphoses – les archives, bouillons de culture numérique, 2ème
édition du Forum des archivistes

Mercredi 30 avril 2016, Troyes, France.

Faculté des arts et des sciences
École de bibliothéconomie
et des sciences de l'information

Université
de Montréal

Plan de la présentation

Introduction

Objectifs et étapes du projet

Enjeux

- Collaboration entre l'archiviste et le créateur
- Les documents
- Copyright et données ouvertes
- Diffusion des oeuvres

Extraits vidéos

Objectifs et étapes du projet

Objectifs du projet

- ***Archivoscope, archives et création***
 - Objectif général : Créer des vidéos expérimentales à partir d'archives d'institutions québécoises.
 - Bourse du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), volet recherche et création.
- **Objectifs spécifiques**
 - Créer 8 courts métrages de 5 minutes chacun;
 - Placer les archives au cœur du processus créatif;
 - Explorer des nouvelles avenues de recherche entre création et archives;
 - Développer des techniques de manipulation du son et de l'image.
- **Durée**
 - Durée d'environ 10 mois;
 - Commencé en août 2014, terminé en juin 2015

Principales étapes

Objectif et étapes du projet

1. La collecte d'archives

- Circonscrire les besoins;
- Contacter les institutions;
- Collaborer avec les archivistes;
- Accéder, sélectionner et transférer les documents.

2. La création

- Élaborer la démarche de création;
- Regrouper les documents;
- Explorer les techniques;

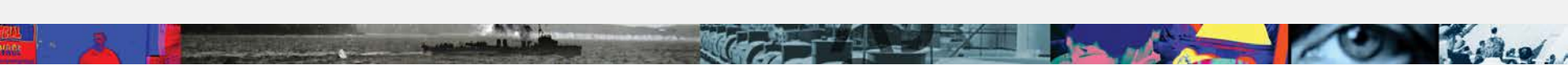
3. La diffusion

- Collaborer avec les institutions.

Enjeux

Collaborer avec les archivistes

Enjeux

- Impliquer les archivistes dans la sélection des documents;
- Valeurs émotionnelle, historique ou esthétique comme critères de sélection possibles;
- Opportunité de mettre en valeur leurs documents d'archives;
- Une requête inhabituelle :
 - Contrevient à la règle généralement admise qu'il revient à l'utilisateur de faire la recherche des documents;
 - Questionnements d'ordre éthique et légal.

Les documents

Plateformes d'accès

- Portails institutionnels
- Documents photographiques et filmiques diffusés sur Flickr, Youtube, etc.
 - Avantageux pour les usagers, mais perte de contrôle des institutions quant à leur utilisation

Numérisation

- Documents en HD reçus par mail
- Qualité variable des documents

Copyright et données ouvertes (1)

Enjeux

D'une part copyright « traditionnel »

- Protection du droit d'auteur;
- Restreint l'accès aux documents;
- Restreint leur réutilisation.

D'autre part les données ouvertes

- Partage de l'information;
- Favorise l'accès aux données;
- Favorise la réutilisation.

Copyright et données ouvertes (2)

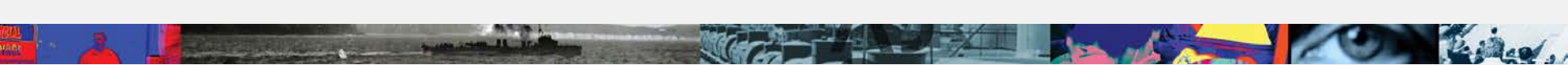
Enjeux

Droit de réutilisation et modification

- Viser des documents libres de droit pour ne pas être limité au niveau des manipulations possibles.

Influence sur les documents utilisés

- Principalement des photos et des films en noir et blanc
- Datant de plus de 50 ans

Diffusion des oeuvres

Enjeux

- Entente sur les droits d'utilisation
- Réaction généralement positive des archivistes
- Canaux de diffusion : blogs, sites web, réseaux sociaux, festivals de films, etc.
- Formes de l'oeuvre : vidéos en ligne, images fixes, affiches, installation vidéo, site web, etc.

Extraits vidéos

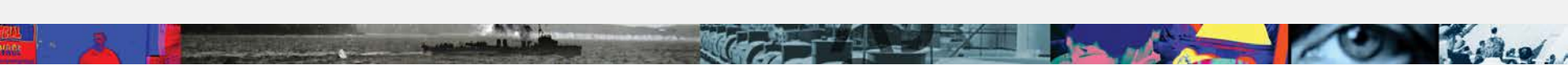
Extraits vidéos

VIDÉOS	PRINCIPALES TECHNIQUES
1. Montréal et la Grande Guerre	<ul style="list-style-type: none">• Animation 2d• Environnement en 2.5d• Morphose• Synthèse vocale• Incrustation
2. 38 variations sur autant d'images	<ul style="list-style-type: none">• Coloration• Animation par le son• Synthèse granulaire
3. Cris et murmures ou La glossolie du trompe-l'œil	<ul style="list-style-type: none">• <i>Glitch art</i>• <i>Scan glitch</i>• Photos filmées• Sons inversés (inversion du signal sonore)

Conclusion

Conclusion

« La **création collaborative impliquant les archivistes et les artistes** constitue en définitive une voie privilégiée pour interroger et partager les archives. Elle engendre un discours contemporain et riche de sens, susceptible de rejoindre un vaste public et de générer de nouvelles démarches. »

« **Ce partage de connaissances et de compétences est fondamental** car il permet aux archivistes :

- de demeurer en contact avec leur époque,
 - de mettre à jour leur identité professionnelle,
 - de développer de nouvelles aptitudes
 - et de multiplier les avenues potentielles de diffusion. »
- (Bednarz et Widmer, 2015, p. 139)

Pour en savoir plus...

- Bednarz, N. et Widmer, C. (2015). Archives au pluriel : le Montréal de 1914-1918 ». L'expérience d'une création collaborative et multidisciplinaire. Dans Y. Lemay et A. Klein, (dir.), *Archives et création : nouvelles perspectives sur l'archivistique. Cahier 2* (p. 112-142). Montréal, QC : Université de Montréal, École de bibliothéconomie et des sciences de l'information (EBSI). Repéré à <http://hdl.handle.net/1866/12267>
- Côté-Lapointe, S. (2015a). Créer à partir d'archives : bilan, démarches et techniques d'un projet exploratoire. Dans Y. Lemay et A. Klein, (dir.), *Archives et création : nouvelles perspectives sur l'archivistique. Cahier 2* (p. 59-95). Montréal, QC : Université de Montréal, École de bibliothéconomie et des sciences de l'information (EBSI). Repéré à <http://hdl.handle.net/1866/12267>
- Côté-Lapointe, S. (2015b). Projet Archivoscope, archives et création. Repéré à http://simoncotelapointe.com/?page_id=22
- Côté-Lapointe, S. (2014). Archives sonores et création : une pratique à la croisée des chemins. Dans Y. Lemay et A. Klein (dir.), *Archives et création : nouvelles perspectives sur l'archivistique. Cahier 1* (p. 60-83). Montréal, QC : Université de Montréal, École de bibliothéconomie et des sciences de l'information (EBSI). Repéré à <http://hdl.handle.net/1866/11324>

Pour en savoir plus...

Lemay, Y. (2014). Archives et création : nouvelles perspectives sur l'archivistique. Dans Y. Lemay et A. Klein (dir.), *Archives et création : nouvelles perspectives sur l'archivistique. Cahier 1* (p. 7-19). Montréal, QC : Université de Montréal, École de bibliothéconomie et des sciences de l'information (EBSI). Repéré à <http://hdl.handle.net/1866/11324>

Fin de la présentation

