

Archives and creation: dissemination of a creative project made with archives

Simon Côté-Lapointe, doctorant

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

Présentation dans le cadre de la séance *Archives et création : troisième cahier de recherche*.

Futur proche; Archives & Innovation, Congrès de l'Association canadienne des archivistes (ACA)

Samedi le 4 juin 2016, Université de Montréal.

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

Université
de Montréal

Presentation

1. Objectives and steps of the project

2. Dissemination

- Communication
- Exploitation
- Valorization and promotion

3. Conclusion

Objectives and steps of the project

Objectives of the project

- ***Archivoscope, archives and creation***
 - Main objective: to create experimental videos from Québec's institutional archives;
 - Grant from The Conseil des arts et des lettres du Québec for research and creation.
- **Specific objectives**
 - To create 8 short features of 5 minutes each;
 - To place archives at the heart of the process;
 - To explore new research possibilities in between creation and archives;
 - To develop techniques of sound and image manipulation.
- **Duration**
 - Around 10 months;
 - Started in August 2014, finished in June 2015.

Main steps

1. Collecting archives

- Define the needs;
- Contact institutions;
- Collaborate with archivists;
- Access, select and transfer records.

2. Creation

- Develop a creative approach;
- Assemble documents;
- Explore techniques.

3. Dissemination

- Collaborate with institutions;
- Disseminate in multiple form, through multiple platforms.

Collection : records

Objectives and steps

TYPES OF RECORDS	NUMBER OF DIGITAL RECORDS	SPECIFICATION
Iconographic records	208 records	168 pictures (black and white); 12 postcards(black and white); 9 posters(color); 19 various iconographic records (drawings or engravings) color or black and white.
Moving images	11 films and videos	Total : about 40 minutes.
Sound recordings	73 audio files	Total : about 105 minutes.
Textual records	31 various textualls records (black and white)	Included : Comprend digitized handwritten or typed letters, newspaper clippings, menus, manuals, etc.
maps	7 maps (color or black and white)	Included : digitized Montreal maps and old maps.
architectural and technical drawings	3 drawings (color or black and white)	Included : boat and buildings plans.

Creation

Creative approach

« The material becomes the subject of the work. »

(Free translation.

Jean Piché in Pilon, 2005)

Jean Piché, compositeur

In becoming material and the subject, archival records take a significant place in creation. They are not at the fringes of the statement, but establish a starting point from which generates the rest of the work.

Example of creation

Montreal and the Great War

Objectives and steps

Records source (institutions)

Types and quantity of records

Musée McCord

35 still images (textual records and postcards)

Archives de la Ville de Montréal

84 still images (black and white pictures, color posters and textual records)

Video Excerpt

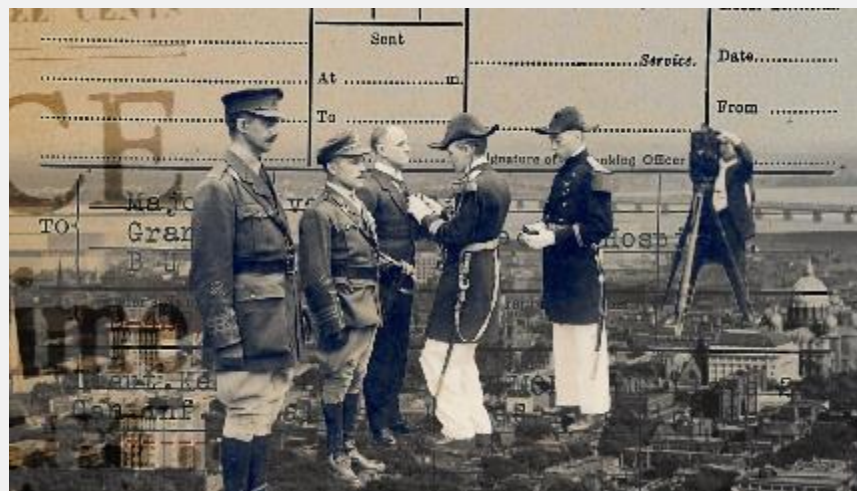

Image tirée du vidéo

Dissemination

Dissemination

- Archival function of dissemination :
 - **Importance** : on of « the most important purposes of archival science » (Free translation. Couture 1999, p.22)
 - **Aspects of dissemination** :
 - **communication** (access to records),
 - **valorization** (cultural and educational activities),
 - **exploitation** (use of records for different purposes),
 - **reference** (help the researchers) and
 - **promotion** (of archival fonds and centers as much as archival science) (Lemay et Klein, 2012, p.18)
- *Archivoscope* project : deal with different aspects of dissemination : communication, valorization, exploitation, promotion, etc.

Communication

Current stakes of the digital:

Technical difficulties and constraints linked to the digitalization of documents

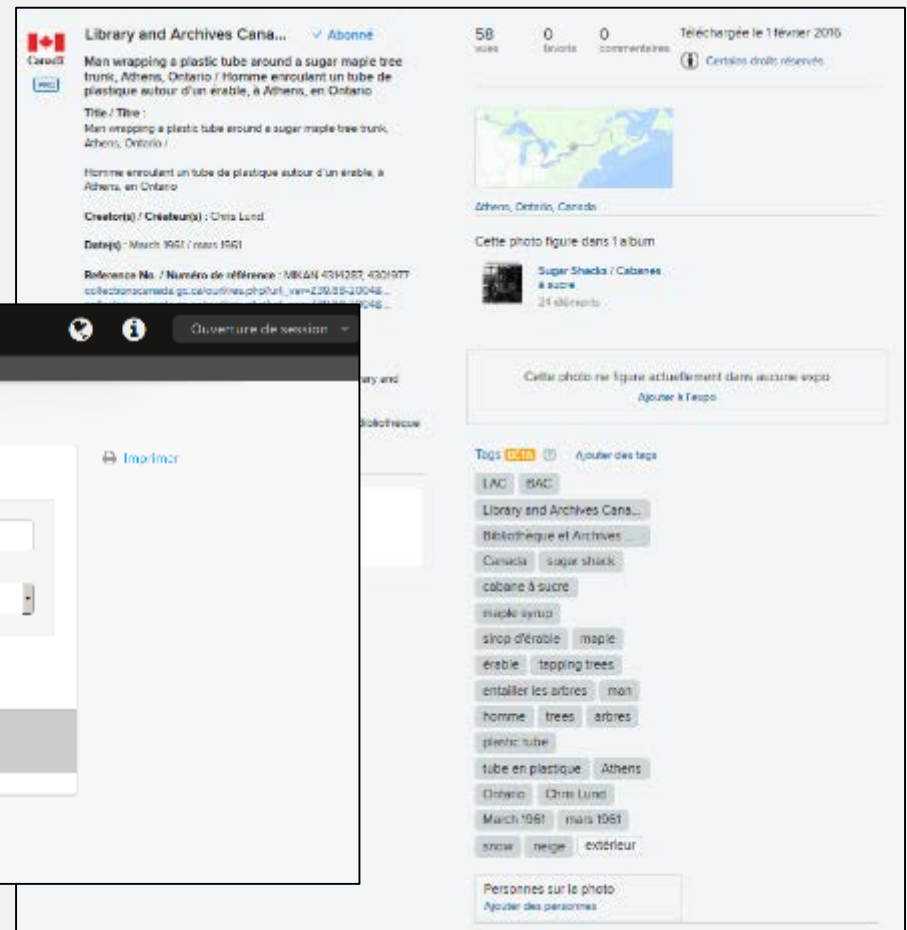
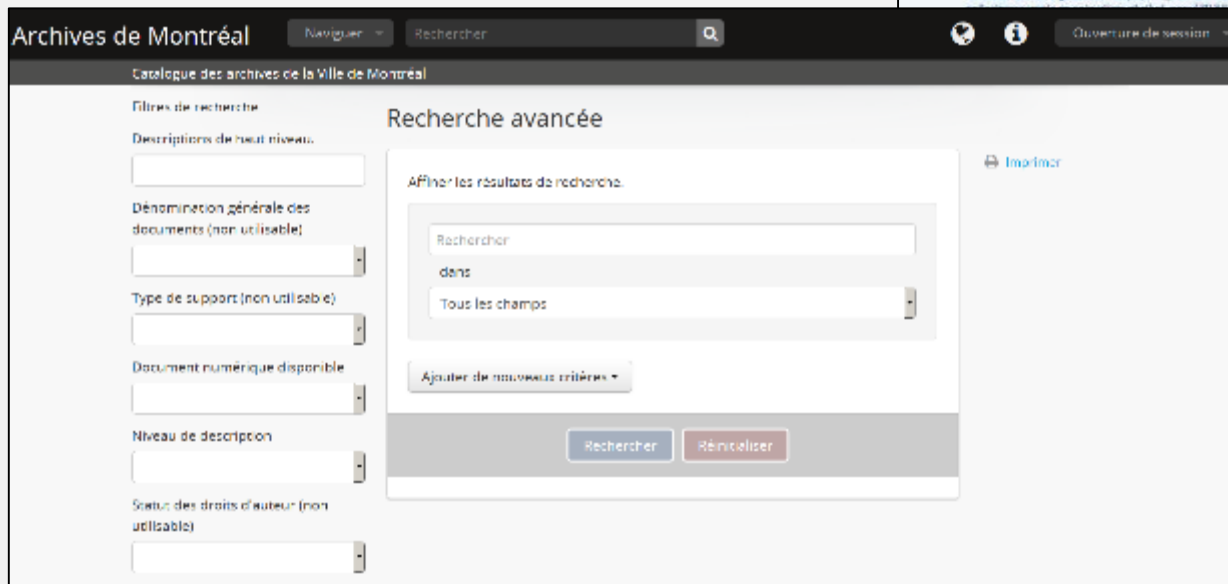
- Quantity
- Quality
- Formats
- Access to digitalized records

« Many of the challenges that memory institutions face as they attempt to adapt to the digital age are rooted in technical issues associated with managing digital content, the sheer volume of digital information, and the struggle to remain relevant. » (Council of Canadian Academies, 2015, p. xii)

Communication

Records access platforms

- Institutional homepages
- Web 2.0 (Flickr, Youtube, etc.)

Communication and exploitation

Stake : Copyright and open data (1)

On one hand : « traditional » copyright

- Protection of copyright;
- Limits access to the documents;
- Limits their re-use

On the other hand : open data

- Information sharing;
- Encourages data access
- Encourages their re-use

Communication and exploitation

Dissemination

Copyright and open data (2)

Right to re-use and modification

- Aim for copyright free documents to have more freedom around possible manipulations

Influence on used documents

- Mainly pictures and black and white films
- Dating back more than 50 years

Exploitation for creative purposes

Dissemination

- **Archives and creation = New approach** to archival records which brings the archivists to consider new uses and users
- **Importance** « to fully recognize archival records exploitation for creative purposes » (Free translation. Lemay et Klein, 2012, p.27)
- « The digital environment [...] allows the emergence of new types of archival records exploitation that are different from their traditional use. » (*ibid.*)

Exploitation for creative purposes

Dissemination

- Agreement regarding to copyrights
- General positive response from archivists
- Modification of archival records:
 - Debate concerning the coloring of archival films
 - Distinguish the evidence value and the aesthetical value
 - Distinguish the original from the digitalised copy

Valorization and promotion

Dissemination

The valorization and promotion of archives through the creative work is made at different level :

- **Distribution channels** : blogs, websites, social networks, film festivals, conferences, research articles, etc.
- **Form of the work**: online videos, still images, posters, video installations, websites, etc.
- **Various environnement and public**: institutions and archivists, academic and professional world, artistic community

Valorization and promotion

Dissemination

Channel: social networks

Archives/UdeM Université

Journal À propos Photos Mentions J'aime Vidéos

400 people like this
Isabelle Savard et 3 autres amis/je...

Inviter des amis à aimer cette page

A PROPOS

Archives/UdeM représente la Division de la gestion des documents et des archives de l'Université de Montréal (UdeM).

<http://www.archiv.umontreal.ca/>

PHOTOS

Archives/UdeM Université

38 variations sur autant d'images, 2015

CONCEPTION, RÉALISATION, MONTAGE, MONTAGE ET CONCEPTION sonore: Simon Côté-Lapointe. Toutes les images utilisées pour ce film sont des documents d'arch...

YouTube.com

J'aime Commenter Partager

Vous avez réposté

CaosCami @CaosCami · 30 mars

Archivoscope, une métamorphose d'archives par @s_a_c_l | 8 films à découvrir sur son site | #creation #AAF-Troyes15

Vous avez réposté

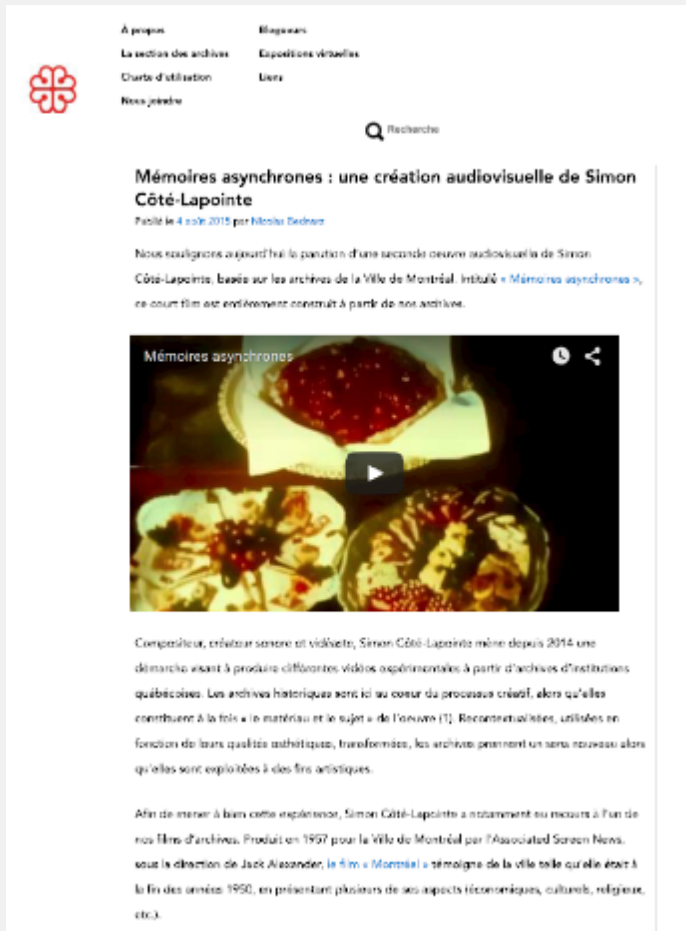
Ligeo Archives @LigeoArchives · 30 mars

Les #archives métamorphosées: contexte, enjeux & bilan du projet de création de @s_a_c_l : Archivoscope #AAF-Troyes16

Valorization and promotion

Dissemination

Channel: professional blogs

À propos Blogueurs
La section des archives Expositions virtuelles
Charte d'utilisation Liens
Nous joindre

Recherche

Mémoires asynchrones : une création audiovisuelle de Simon Côté-Lapointe

Facile le 4 août 2015 par Nicolas Dubois

Nous soulignons aujourd'hui la parution d'une seconde oeuvre audiovisuelle de Simon Côté-Lapointe, basée sur les archives de la Ville de Montréal. Intitulé « Mémoires asynchrones », ce court film est entièrement construit à partir de nos archives.

Compositeur, créateur sonore et vidéaste, Simon Côté-Lapointe mène depuis 2014 une démarche visant à produire différentes vidéos expérimentales à partir d'archives d'institutions québécoises. Les archives historiques sont ici au cœur du processus créatif, alors qu'elles contribuent à la fois « le matériau et le sujet » de l'oeuvre (1). Recommatualisées, utilisées en fonction de leurs qualités esthétiques, transformées, les archives prennent un sens nouveau alors qu'elles sont exploitées à des fins artistiques.

Afin de mener à bien cette expérience, Simon Côté-Lapointe a notamment eu recours à l'un de nos films d'archives. Produit en 1957 pour la Ville de Montréal par l'Association Screen News, sous la direction de Jack Alazard, le film « Montréal » témoigne de la ville telle qu'elle était à la fin des années 1950, en présentant plusieurs de ses aspects économiques, culturels, religieux, etc.

Liberation CAMICAOS
Créatives Archivistes Québécoises

Accueil > Blog > Camicaos

Archives et création font-elles bon ménage ?

CAMILLE CAUSSE 6 MAI 2016 10:52 À JOUR: 6 MAI 2016

Extrait de la vidéo "Montréal et la Grande Guerre" 2015 © Simon Côté-Lapointe

Collecter, classer, conserver et communiquer. Quatre missions résumées en une formule connue de tous les archivistes : les 4 C. Et si nous rajoutions un 5ème item avec la création ? Exploiter l'archive pour créer.

C'est ce que propose le professeur Yvon Lemay avec son projet de recherche « Archives et création : nouvelles perspectives sur l'archivistique ». En 2013, cet expert en archivistique démarre, en collaboration avec des étudiants, des projets de recherches sur l'exploitation des archives à des fins de création artistique. De nombreux travaux sont lancés depuis, liant le domaine des arts visuels et celui des archives. L'optique est de démontrer que les archives n'ont pas qu'une finalité administrative, patrimoniale ou de recherche, mais qu'elles peuvent être également utiles à la création.

Ce qui est aujourd'hui vu comme l'étape finale du cycle de vie des documents avec les archives définitives – archives historiques ne serait-il pas en fait le point de départ d'un nouveau cycle ?

C'est ce que tente de démontrer Yvon Lemay avec sa démarche expérimentale financée par le Conseil de recherche en sciences humaines du

UN BLOG ÉCRIT PAR :

Camille Causse. Ce blog, tenu par une archiviste, veut rendre le contact avec les idées péconçues sur les archives et faire découvrir un univers plus attractif que vous ne l'imaginez. Parce que les archives vous entourent au quotidien, sans que vous le sachiez. Parce que trop de personnes ne savent pas qu'archiver, c'est un métier. Parce que les archives ne sont pas nécessairement vieillottes et poussiéreuses. Parce que toute discipline, en produisant des savoirs, produit des archives.

Site perso : <http://camicaos.com/>
Twitter : @CausCam
Facebook : <https://www.facebook.com/CAOS.blog>

RECHERCHER

Mots-clés... OK

CATÉGORIES

- architecture 2 articles
- art 4 articles
- Bande dessinée 3 articles
- Exposition 7 articles
- famille 1 article
- Généalogie 0 articles
- Histoire 8 articles
- Livre 7 articles
- Marque 1 article
- mémoire 9 articles
- métier 9 articles
- Mode 4 articles
- Nouvelles technologies 4 articles
- over 1 articles

Valorization and promotion

Channel: website

Projet Archivoscope, archives et création

Réalisé en 2014 et 2015, le projet *Archivoscope, archives et création* émane d'une démarche exploratoire combinant différentes techniques de manipulation d'images et de sons provenant d'archives d'institutions québécoises. Les huit vidéos qui composent l'œuvre résultent d'autant d'approches différentes.

Note : Les textes présentés ici sont des extraits de l'article « Créer à partir d'archives : bilan, démarches et techniques d'un projet exploratoire », réalisé sous la direction d'Yvon Lemay et d'Anne Klein et paru dans le cahier de recherche « *Archives et création : nouvelles perspectives sur l'archivistique*, Cahier 2 », Montréal, Université de Montréal, Ecole de bibliothéconomie et des sciences de l'information (EBSI). Disponible à <http://hdl.handle.net/11886/12267>

Démarche

En 2013, pour faire suite à la rédaction d'un article sur les archives sonores et la création, j'ai eu le désir d'élaborer un projet artistique qui placerait les archives au cœur du processus créatif. À travers une démarche créatrice expérimentale et exploratoire, j'y voyais l'opportunité de développer de nouvelles avenues de recherche entre création et archives.

En parallèle, ce nouveau projet continuerait à développer les techniques de manipulation du son et de l'image explorées dans le film *La Divine Comédie*, non pas dans une optique narrative, mais plutôt dans une forme qui s'approche de la wolofmusique. En devenant le matériau et le sujet, les documents d'archives prenaient une place centrale dans la création. Ils ne servaient pas en périphérie du propos, mais constituaient le point de départ d'où s'engendrerait le reste de l'œuvre.

L'objectif fut fixé de réaliser huit courts métrages de cinq minutes créés à partir d'archives. Le projet pourrait ainsi être appréhendé et présenté tantôt comme des courts métrages distincts, tantôt comme un tout plus grand que la somme de ses parties. L'idée initiale étant que l'œuvre serait autant de tableaux abordant des techniques différentes de réutilisation des archives, chaque court métrage représentant un thème ou une ambiance soulignée par une esthétique unique.

Tableau 1 – Regroupement, provenance, types et quantité de documents

Regroupement des documents et Titres des vidéos	Provenance des documents (institution)	Type et quantité de documents
VIDÉO 1. <i>Montréal et la Grande Guerre</i>	Musée McCord	35 images fixes (documents textuels et cartes postales)

Site du projet : http://simoncotelapointe.com/?page_id=22

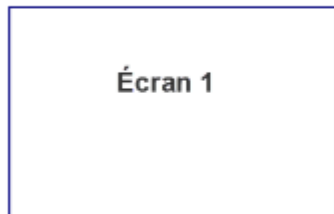
Valorization and promotion

Dissemination

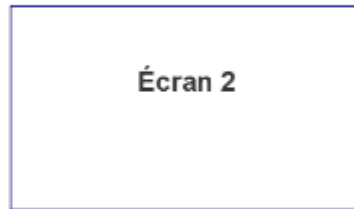
Work forms

Video installation in museum

Disposition 1 (Deux écrans)

Cartel : Documents d'archives originaux

Cartel : Œuvre créée

animated GIF

Still images

Valorization and promotion

Dissemination

Work forms

Poster

Archivoscope concept (before/ after)

[Extrait de la vidéo 36 variations sur autant d'images](#)

Conclusion

Future paths for dissemination

Identified needs

- Facilitate collaboration between archive centers and artists
- Facilitate access and dissemination of archives to the general public
- Create links between research, academic, professional and artistic communities

Possible solution

- Collaborative platform to pool and share resources
- Awareness and educative places, debate and dissemination of information and archives places, etc.

For more information...

- 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>
- Council of Canadian Academies, 2015. Leading in the Digital World: Opportunities for Canada's Memory Institutions. Ottawa (ON): The Expert Panel on Memory Institutions and the Digital Revolution, Council of Canadian Academies. Repéré à http://www.scienceadvice.ca/uploads/fr/assessments%20and%20publications%20and%20news%20releases/memory/CofCA_14-377_MemoryInstitutions_WEB_F.PDF
- 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 [site web]. 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>

For more information...

- 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 <https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/11324/lemay-y-klein-a-collaborateurs-archives-creation-cahier1.pdf>
- Lemay, Y. (2015). Archives et création : nouvelles perspectives sur l'archivistique. Dans Y. Lemay et A. Klein (dir.), *Archives et création : nouvelles perspectives sur l'archivistique. Cahier 2* (p. 7-19). Montréal, QC : Université de Montréal, École de bibliothéconomie et des sciences de l'information (EBSI). Repéré à <https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/12267/lemay-y-klein-a-collaborateurs-archives-creation-cahier2.pdf>
- Lemay, Yvon. (2014b). L'exploitation ou la cinquième dimension. Archives et création : perspectives archivistiques. Actes de la conférence 2014 du Conseil international des archives à Gérone. Repéré à <http://www.girona.cat/web/ica2014/ponents/textos/id5.pdf>
- Lemay, Yvon et Klein, A. (2012). Archives et émotions. *Documentation et bibliothèques* 58(1), 5-16.
- Lemay, Y. et Klein, A. (2012). La diffusion des archives ou les 12 travaux des archivistes à l'ère du numérique. *Les Cahiers du numérique*, 8(3), 15-48.
- Mas, Sabine et Anne Klein. 2010-2011. L'émotion : une nouvelle dimension des archives. *Archives* 42(2) : 5-8. Repéré à http://www.archivistes.qc.ca/cora/afficheFic.php?fic=vol42_2/42_2_mas_klein.pdf
- Pilon, Y. Jean Piché en vidéomusique [Billet de blogue]. Repéré à <http://www.electrocd.com/en/select/blogue/?id=press-974>

QUESTIONS ?

