

L'Archivoscope : les archives transformées

Simon Côté-Lapointe et Yvon Lemay

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

Congrès des milieux documentaires

Vendredi 20 novembre 2015, Centre des congrès de Montréal.

NOTE aux lecteurs :
Tout au long du document, cliquez sur l'icône ☰ qui se trouve dans le coin gauche supérieur pour accéder au texte lu lors de la présentation.

Plan de la présentation

Archives et création

Archivoscope, projet de créations audiovisuelles à partir d'archives

- Contexte et objectifs
- Étapes du projet
- Enjeux soulevés

Plateforme collaborative *Archivoscope*

Conclusion

Archives et création

Archives et création

Le projet de recherche « *Archives et création: nouvelles perspectives sur l'archivistique* » est financé par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) dans le cadre du Programme Savoir (2013-16).

D'une part, le projet cherche à mieux faire connaître l'utilisation des archives à des fins de création auprès du milieu des archives.

D'autre part, il vise à mesurer les impacts de ce phénomène sur la discipline archivistique.

Archives et création

Dans le cadre de ce projet, nous avons choisi de **faire appel à la collaboration** d'étudiants gradués, de chercheurs et de professionnels, dont certains sont aussi des artistes.

Enfin, l'idée de réunir les textes dans un **cahier de recherche, diffusé par l'entremise de Papyrus**, le dépôt institutionnel de l'Université de Montréal, nous est apparue la solution toute désignée.

Archives et création

Archives et création

CAHIER 1

*Sous la direction
d'Yvon Lemay et Anne Klein*

*Aude Bertrand
Hélène Brousseau
Simon Côté-Lapointe
Laure Guitard
Anne Klein
Anne-Marie Lacombe
Annie Lecompte-Chauvin
Yvon Lemay
Denis Lessard*

ARCHIVES ET CRÉATION: NOUVELLES PERSPECTIVES SUR L'ARCHIVISTIQUE

Arts visuels · Littérature · Cinéma · Musique · Arts de la scène · Arts textiles · Web · Usages, valeurs et usagers · Indexation et émotions

Source: <http://hdl.handle.net/1866/11324>

CAHIER 2

*Sous la direction
d'Yvon Lemay et Anne Klein*

*Nicolas Bednarz
Hélène Brousseau
Simon Côté-Lapointe
Anne Klein
Yvon Lemay
Érika Nimis
Mattia Scarpulla
Céline Widmer
Annaëlle Winand*

ARCHIVES ET CRÉATION: NOUVELLES PERSPECTIVES SUR L'ARCHIVISTIQUE

Archive(s) · Archives audiovisuelles · Archives photographiques · Archiviste et artiste · Art contemporain africain · Arts textiles · Films de réemploi · Cinéma expérimental · Danse contemporaine · Histoire · Montréal 1914-1918 · Spectacle multidisciplinaire · Vidéomusique

Source: <http://hdl.handle.net/1866/12267>

Archives et création

Archives et création

Yvon Lemay et Anne Klein

4 Introduction

Yvon Lemay

7 Archives et création : nouvelles perspectives sur l'archivistique

Anne-Marie Lacombe

20 Exploitation des archives à des fins de création : un aperçu de la littérature

Simon Côté-Lapointe

60 Archives sonores et création : une pratique à la croisée des chemins

Hélène Brousseau

84 Fibres, archives et société

Annie Lecompte-Chauvin

105 Comment les archives entrent dans nos vies par le biais de la littérature

Aude Bertrand

121 Valeurs, usages et usagers des archives

Laure Guitard

151 Indexation, émotions, archives

Anne Klein, Denis Lessard et Anne-Marie Lacombe

169 Archives et mise en archives dans le champ culturel. Synthèse du colloque « Archives et création, regards croisés : tournant archivistique, courant artistique »

Yvon Lemay et Anne Klein

4 Préface

Yvon Lemay

6 Deuxième cahier de recherche : présentation

Érika Nimis

27 Comblent les silences de l'histoire africaine. Ou comment des artistes visuels s'approprient des archives photographiques pour éclairer le passé à la lumière du présent

Hélène Brousseau

43 L'utilisation d'archives dans les arts visuels : dialogue entre une artiste et une archiviste

Simon Côté-Lapointe

59 Créer à partir d'archives : bilan, démarches et techniques d'un projet exploratoire

Annaëlle Winand

96 Le concept d'archive(s) et les films de réemploi

Nicolas Bednarz et Céline Widmer

112 « Archives au pluriel : le Montréal de 1914-1918 ». L'expérience d'une création collaborative et multidisciplinaire

Mattia Scarpulla

143 La mémoire performative. Considérations sur les traces de la danse et les dispositifs de capture des mouvements

Yvon Lemay et Anne Klein

174 Quartiers disparus : l'envers du décor

191 Bibliographie

Travaux de recherche sur les archives et la création (2007-2015)

Archives et création

- Un troisième cahier sera disponible dans Papyrus en 2016.
- Si l'on se fie aux données d'utilisation, notre choix s'est avéré judicieux.
- Le premier cahier (décembre 2014):
  - **15 documents les plus téléchargés ou dont la notice est la plus consultée** dans les collections de l'EBSI;
  - **25 notices les plus consultées** dans l'ensemble de Papyrus, le dépôt institutionnel.
- Le deuxième cahier (septembre 2015) :
  - **15 documents les plus téléchargés ou dont la notice est la plus consultée** dans les collections de l'EBSI.

**Projet *Archivoscope*, archives et
*création***

Projet *Archivoscope, archives et création*

Contexte et objectifs

- ***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;
  - Continuer à 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

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.

Circonscrire les besoins

Critères

- **Types de documents**
  - Surtout audiovisuels;
  - Format numérique;
  - Importance de la qualité.
- **Droit de réutilisation et modification**
  - Ne pas être limité au niveau des manipulations possibles;
  - Donc viser des documents libres de droit.
- **Institutions**
  - Québécoises à Montréal
  - Vocation
  - Contenu archivistique

Contacteur les institutions

- **Trois catégories**

- 1) Les centres d'archives *publics* : la Cinémathèque québécoise, l'Office national du film du Canada (ONF), Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), Radio-Canada, Télé-Québec, la Phonotheque québécoise et la Ville de Montréal.
- 2) Les centres d'archives universitaires : Université de Montréal, McGill, Concordia et UQAM.
- 3) Les centres d'archives d'institutions muséales : le Musée McCord, Pointe-à-Callière et le Centre Canadien d'Architecture (CCA).

- **Prise de contact : la lettre d'introduction**

Collaborer avec les archivistes

- Contact avec les archivistes : en personne, par téléphone ou par courriel.
- 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.
- Entente sur les droits d'utilisation

Institutions participantes

CATÉGORIES	NOM DE L'INSTITUTION	PARTICIPATION	COMMENTAIRES
PUBLICS	Cinémathèque québécoise	Non	Pas d'archives libres de droits, archives privées seulement.
	Office national du film du Canada (ONF)	Oui	Frais de transfert des documents en format numérique payés.
	Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BA nQ)	Non	Difficultés à cibler les documents libres de droits et à contacter les personnes responsables.
	Radio-Canada	Non	Frais de consultation et de transfert trop élevés.
	Télé-Québec	Non	Refus pour raison de manque de ressources.
	Phonothèque québécoise	Pas de réponse	L'institution n'existe plus.
	Ville de Montréal	Oui	Documents obtenus gratuitement. Frais payés pour la numérisation d'un film.
UNIVERSITAIRES	Université de Montréal (UdM)	Oui	Documents obtenus gratuitement.
	Université McGill	Non	Frais de transfert trop élevés.
	Université Concordia	Oui	Frais de transfert des documents payés.
	Université du Québec à Montréal (UQÀM)	Non	N'ont pas les droits sur les archives.
INSTITUTIONS MUSÉALES	Musée McCord	Oui	Documents obtenus gratuitement.
	Pointe-à-Callière	Oui	Documents obtenus gratuitement.
	Centre Canadien d'Architecture (CCA)	Pas de réponse	Le deuxième envoi est aussi resté sans réponse.

Démarche de création

« Le matériau devient le sujet de l'œuvre. » (Jean Piché cité dans Pilon, 2005)

En devenant le matériau et le sujet, les documents d'archives prennent une place centrale dans la création. Ils ne sont pas en périphérie du propos, mais constituent le point de départ d'où s'engendre le reste de l'œuvre.

Démarche de création

ÉTAPE 2 : La création

La métamorphose de l'archive

- Archives recontextualisées et exploitées pour leurs qualités esthétiques et l'émotion qu'elles suscitent (Lemay et Klein, 2012; Mas et Klein, 2010-2011).
- En modifiant les principaux aspects qui caractérisent ses conditions d'utilisation : l'objet, les dispositifs et contextes entourant cette réutilisation (Lemay 2014, p.10), le créateur transforme l'archive.
- Finalité du cycle de vie des archives à travers l'exploitation devient le point de départ de la création de l'œuvre.

Résultats

VIDÉO	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. Mémoires asynchrones	<ul style="list-style-type: none"> • Réduction du bruit • <i>Mashup</i> audio
4. Couper haut	<ul style="list-style-type: none"> • Générateur de nombres aléatoires • Animation typographique
5. Cyberprimitivisme	<ul style="list-style-type: none"> • Montage rythmique, repiquage MIDI et partitions
6. Les tombeaux du temps	<ul style="list-style-type: none"> • Étirement temporel
7. Cris et murmures ou La glossolalie 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)
8. Incantations pour la fin du Temps	<ul style="list-style-type: none"> • Animation vectorielle

Diffusion

- Multiples canaux de diffusion

Institutions et archivistes

- Sites web et blogues
- Réseaux sociaux (*Twitter, Facebook, LinkedIn, etc.*)

Milieu académique

- Article du cahier de recherche
- Conférences

Milieu artistique

- Festivals de films
- Site internet
- Réseaux sociaux

Difficultés et contraintes techniques

- Recherche de documents
  - Outils de recherche
  - Classification
  - Indexation
- Accès aux documents
  - Ressources mises à disposition
  - Droits d'auteurs
  - Frais de transferts

Numérisation des documents

- Quantité
- Qualité
- Formats et pérennité des formats
- Accès aux documents numérisés

Copyright et données ouvertes

- 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.

Plateforme *Archivoscope*

Collaboration et diffusion

Besoins identifiés

- Faciliter la collaboration entre centres d'archives et créateurs
- Faciliter l'accès et la diffusion d'archives pour le grand public
- Créer des ponts entre les milieu de recherche, académique, professionnel et artistique

Aspects du projet

1) Aspect éducatif.

- Objectif : initier le visiteur à la création à partir d'archives
- Présente la démarche, les documents, les techniques et l'œuvre
- Exemples de création à partir d'archives
- Contenu multimédia présenté sous forme interactive

Aspects du projet

2) Aspect créatif

- Objectif : créer une oeuvre à partir d'archives
- Documents libres de droits ou images personnelles
- Intégration des oeuvres au site
- Partage sur les réseaux sociaux

Aspects du projet

3) Aspect enjeux

- Objectif : sensibiliser le visiteur aux enjeux liés aux archives et au numérique
- Exemples d'enjeux abordés :
  - open source, pérennité des documents d'archives, échange et diffusion de documents, modification des documents, respect de la mémoire, rôle des institutions, droits d'auteurs, définition de création, etc.
- Présenté sous forme de webdocumentaire

Aspects principaux

4) Aspect diffusion et documentation

Objectifs :

- Regrouper les ressources en lien avec les archives et la creation;
- Faire un pont entre les acteurs.

• Contenu :

- Sites de diffusion d'archives (Internet Archives, Ville de Montréal, BAnQ, musées, etc.);
- Artistes et chercheurs;
- Documentation
- Outils

Conclusion

Conclusion

Pourquoi les archivistes
doivent-ils aujourd'hui
s'intéresser plus
particulièrement à l'utilisation
des archives à des fins de
création?

Conclusion

Pour le plaisir de découvrir les archives autrement.

C'est-à-dire :

- pour leur matérialité,
- pour leur pouvoir d'évocation, et de là, pour leur dimension émotive,
- pour leur capacité à nourrir l'imagination, à produire des associations et à engendrer un récit,
- de même que pour leur présentation selon d'autres modes et dans d'autres lieux.

Conclusion

En plus de favoriser « l'accroissement des connaissances, le maintien et l'avancement de la démocratie et des droits de la personne, la qualité de vie des citoyens », comme il est souligné dans la *Déclaration universelle des archives* (ICA, 2012),

Les archives servent également à nourrir l'imagination et à soutenir la création.

Les archivistes ont donc tout avantage à élargir leur cadre habituel de référence et à y inclure la dimension de la créativité.

Conclusion

Comme les archivistes Nicolas Bednarz et Céline Widmer le soulignaient dans leur bilan d'« Archives au pluriel : le Montréal de 1914-1918. L'expérience d'une création collaborative et multidisciplinaire » :

SPECTACLE MULTIDISCIPLINAIRE

**INVITATION
ARCHIVES
AU PLURIEL
LE MONTRÉAL
DE 1914-1918**

**THÉÂTRE
J.A. BOMBARDIER
MUSÉE McCORD
21 ET 22 MAI 2015
À 18 H**

**PAROLES, IMAGES ET MUSIQUE CONTEMPORAINE
FERONT REVIVRE CETTE PÉRIODE TROUBLE
ET DÉTERMINANTE POUR LES MONTRÉALAIS,
DANS UN SPECTACLE CRÉÉ À PARTIR D'ARCHIVES.**

INTERPRÉTATION : KIM DESPATIS, SÉBASTIEN RENÉ ET STEVE LAPLANTE
IDÉE ORIGINALE : NICOLAS BEDNARZ ET CÉLINE WIDMER
TEXTE : NATHALIE BOISVERT
MISE EN SCÈNE : FRÉDÉRIC SASSEVILLE
MUSIQUE : FRÉDÉRIC BEDNARZ ET NICOLAS BEDNARZ
VIDÉO : LUCION MÉDIA

**GRATUIT ET OUVERT À TOUS. PLACES LIMITÉES, ARRIVEZ TÔT. AUCUNE
RÉSERVATION POSSIBLE SAUF POUR LES MEMBRES DU MUSÉE McCORD.**

Avec l'appui de

UQAM Institut du patrimoine
FACULTÉ DES ARTS
Université du Québec à Montréal

**CONSEIL
DES ARTS
DE MONTRÉAL** Montréal@

**MUSÉE
McCORD**

Archives
Montréal

**PRINTEMPS
NUMÉRIQUE**

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)

Bibliographie

- 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>

Bibliographie

Côté-Lapointe, S. (2007). *Artaud* [Fichier audio en ligne]. Repéré à

<http://simonlapointe.bandcamp.com/track/artaud>

Fabula. (2010). Contraintes, innovation, rénovation. Repéré à

http://www.fabula.org/actualites/contraintes-innovation-renovation_35153.php

ICA (Conseil International des Archives). (2012, 26 juillet). La Déclaration universelle sur les archives. Repéré à <http://www.ica.org/13344/la-dclaration-universelle-des-archives/la-dclaration-universelle-des-archives.html>

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>

Lemay, Y. et Klein, A. (2012). Archives et émotions. *Documentation et bibliothèques*, 58(1), 5-16.

Bibliographie

- Mas, S. et Klein, A. (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&usager_id=
- Pilon, Y. (2005, 1er mai). *Jean Piché en vidéomusique* [Billet de blogue]. Repéré à <http://www.electrocd.com/fr/select/blogue/?id=press-974>

Fin de la présentation

