

Dossier de presse

Accueil > Blogs > Camicaos

Archives et création font-elles bon ménage ?

CAMILLE CAUSSE 6 MARS 2016 (MISE À JOUR : 6 MARS 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 Canada (CRSH) en voulant faire prendre conscience de l'ampleur du phénomène d'exploitation des archives à des fins de création.

Incantations pour la fin du Temps, 2015 © Simon Côté-Lapointe

Parmi les nombreux projets qui en découlent, l'un d'eux a particulièrement retenu mon attention, l'Archivoscope. L'objectif de Simon Côté-Lapointe est de créer des vidéos expérimentales à partir d'archives d'institutions québécoises. L'œuvre est composée de 8 courts métrages dans lesquels les archives sont au cœur du processus créatif. 8 vidéos et autant de techniques différentes de réutilisation des archives. Mashup audio, morphing, animation 2D, incrustation, sons inversés, environnement 2.5D, etc. le compositeur nous fait explorer en images et en sons les possibilités qu'offrent les documents d'archives.

Ce compositeur claviériste détenteur d'une maîtrise en science de l'information n'en est pas à son coup d'essai et le dialogue entre l'archiviste et le créateur semble l'intéresser tout particulièrement.

En tant que créateur, les contraintes artistiques inhérentes à l'utilisation d'archives comme matériau premier combinées aux techniques actuellement permises par la technologie sont devenues pour moi le moteur de découvertes esthétiques nouvelles. De plus, les ambiances et les émotions qu'évoquent les documents d'archives, où toutes les traces du processus archivistique antérieur ajoutent à l'effet, participent d'eux-mêmes à l'enrichissement des œuvres créées.

Les possibilités de réutilisation des archives paraissent illimitées et cette pratique éclot doucement mais sûrement, en témoigne l'œuvre musicale *Silencieusement* de Nicolas Frize. Aboutissement d'une résidence de deux ans aux Archives Nationales, cette création musicale est un bel exemple de collaboration entre les archivistes et les musiciens. Et ce dialogue entre compositeurs et archivistes ne fait que commencer !

<Silencieusement>, résidence de création de Nicolas Frize © Bernard Baudin

De plus en plus répandue sur la scène culturelle, l'utilisation d'archives à des fins de création transforme le domaine archivistique. Accepter le phénomène et en comprendre les enjeux offre de nouvelles perspectives à ces disciplines.

Camille Causse

Camille Causse, Libération, France. Publié le 6 mars 2016

Source :

<http://caos.blogs.liberation.fr/2016/03/06/archives-et-creation-font-ils-bon-menage/> (page consultée le 26 janvier 2017)

LE BLOG DE NAONED

Alexia Branchereau. Le Blog de Naoned, France.
Publié le 29 avril 2016.

Source : <http://blog.naoned.fr/decouvrir-lart-par-les-archives-experimenter-les-archives-par-lart/> (page consultée le 10 février 2017)

Découvrir l'art par les archives, expérimenter les archives par l'art

« A l'occasion du Forum des Archivistes 2016, qui a eu lieu les 29, 30 et 31 mars derniers au Centre des Congrès de Troyes, nous avons assisté aux interventions de Simon Coté Lapointe, Doctorant à l'Université de Montréal mais également compositeur, créateur sonore et vidéaste, Nicolas Thély professeur des universités Rennes 2, et Anne Marie Duguet, docteur en sociologie de l'art. Deux conférences ayant pour thématiques principales l'utilisation des archives dans le cadre de projets artistiques.

Il est toujours intéressant de voir que les archives et l'art peuvent être des sujets proches et que des projets naissent de leur association. Le forum de l'AAF a permis aux participants de (re)découvrir deux formidables projets mêlant art et archives.

Lors de la conférence "Les archives métamorphosées : bilan d'un projet de création à partir d'archives", Simon Coté-Lapointe a présenté au public ses œuvres audiovisuelles créées en 2014 et 2015 à partir de sons, de photographies et de vidéos collectées auprès d'institutions patrimoniales canadiennes.

Le projet « Archivoscope, archives et création » se compose de huit courts métrages où l'artiste a mis en scène, modifié, déformé, superposé, colorisé des images et des sons d'archives pour offrir au spectateur une autre expérience des documents d'archives.

Le court métrage Montréal et la Grande Guerre est un très bel exemple de ce projet. Dans cette œuvre de 6min 41 de Simon Coté-Lapointe, le spectateur est littéralement plongé dans les documents d'archives, grâce notamment à la technique d'animation 2D qui permet d'animer des photographies. De même le morphing, la musique et la lecture de textes de cartes postales rendent l'expérience saisissante!

Au delà du projet artistique, la démarche de création initiée par Simon Coté Lapointe s'est portée avant tout sur la collaboration avec des archivistes, afin de sélectionner des archives, collecter des vidéos en HD et vérifier que les documents utilisés étaient libres de droits.

L'objectif de Nicolas Thély et d'Anne Marie Duguet autour des archives et de l'art contemporain diffère ils souhaitent donner au spectateur la possibilité de découvrir un artiste, son oeuvre, à partir de ses archives. Dans cette optique, ils créent Anarchives, un projet d'édition numérique de type monographie, ayant pour objectif de constituer un corpus d'archives et de données autour des oeuvres et d'installations d'artistes contemporains.

[...]

Depuis 1994, Anarchives a édité sept projets multimédias interactifs. Ces projets initialement édités sur CD-Rom ou DVD-Rom, sont aujourd'hui confrontés à l'évolution des systèmes et des logiciels et à leur obsolescence. Ainsi, des émulations ont été réalisées et des applications ont été développées afin de pouvoir continuer l'exploration et l'utilisation de ses éditions numériques en ligne.

Ces deux interventions au forum de l'AAF à Troyes montrent que les archives peuvent être au coeur d'une démarche artistique, offrant à voir au public une autre approche des documents d'archives et de leur utilisation.

De très belles initiatives! »

Ariane Gruet-Pelchat. Actualités BRBR, TFO, Ontario. Publié le 27 janvier 2016.

Source : <http://www.brbrtfo.com/actualite/after-party-acid-people-jamais-couches> (page consultée le 26 janvier 2017)

After Party Acid People : jamais couchés

« Parfois, rien ne vaut la trame sonore de notre adolescence pour accompagner une bonne soirée festive. Les gars d'After Party Acid People s'adonnent à avoir écouté pas mal de skate-punk, qu'ils recrachent aujourd'hui dans un mélange explosif barré de clavier et de saxophone psychédélics. Bien qu'ils jouent régulièrement depuis 2011, ils viennent tout juste de lancer leur premier disque complet, aidés de Navet Confit à la co-réalisation.

« J'aime le son chimique du band, le mélange d'un son punk avec le clavier ultra *catchy* de Simon, la voix hallucinée de Myles et les cris de Pauly qui trouvent (étrangement) parfaitement leur place dans des chansons plus légères comme *Sunny*, par exemple », explique-t-il lorsqu'on lui demande ce qui l'a intéressé dans leur musique.

Il y a aussi qu'il avait déjà travaillé avec plusieurs d'entre eux, les gars n'étant pas des nouveaux venus sur la scène locale. [Alexandre Fecteau](#) a joué avec Cou coupé, The Planet Smashers et Arseniq33, [Simon Côté-Lapointe](#) avec moult projets expérimentaux et actuels et **Alexandre Bigras** avec Lavabo et Marc-Antoine Larche, entre autres. **Pauly Burd** et **Dusty Myles** ont eu de nombreux projets punk et power pop, et le dernier venu, **Sam Minevich**, joue aussi dans Orkestar Kriminal.

« C'est un peu comme un collectif de musiciens, explique Myles. Quand quelqu'un ne peut pas venir à un *show* il y en a toujours un autre qui peut le remplacer. »

L'apéro

Mais au départ, **After Party Acid People** a germé avec la rencontre de Dusty Myles (voix, guitare) et Alexandre Bigras (batterie) au cours de soirées de jams sessions. Ils s'appelaient alors Holy Rola.

« Quand Simon [Côté-Lapointe, clavier] est entré dans le band, on a viré le projet de bord, explique Alexandre Bigras. On voulait de quoi de plus punk, de plus dansant. Pauly [Burd, basse] *fittait* vraiment dans ce genre-là aussi et on s'est donné une raison de faire le party avec lui ! »

« Nous quatre ensemble ça donne vraiment une bonne chimie, renchérit Myles. Simon a écrit la plupart des pièces, c'est une machine à composer et c'est vraiment un virtuose. » En 2014, le groupe a sorti [un premier EP](#), ainsi qu'un [premier vidéoclip réalisé par Simon Côté-Lapointe](#) à partir d'images d'un concert au Pouzza Fest.

Ces temps-ci, c'est plutôt Sam qui joue guitare et clavier et y insuffle son intérêt pour les solos en dehors de la tonalité, un peu de piquant pas déplaisant dans l'offrande d'After Party Acid People. Sur le disque, c'est vraiment le clavier qui occupe le haut du pavé dans le mix de **Samuel Gemme**, un choix qui emmène les compositions sur un autre territoire.

[...]

[Le disque After Party Acid People est disponible sur la page bandcamp du groupe depuis le 18 janvier.](#) »

Nicolas Bednarz. Archives à l'œuvre, Archives de Montréal. Publié le 14 mai 2015.

Source :

<http://archivesdemontreal.com/2015/05/14/montreal-et-la-grande-guerre-une-creation-audiovisuelle-de-simon-cote-lapointe/> (page consultée le 26 janvier 2017).

Montréal et la Grande Guerre : une création audiovisuelle de Simon Côté-Lapointe

« [...] Nous souhaitons souligner aujourd'hui la parution de l'œuvre audiovisuelle *Montréal et la Grande Guerre*, entièrement basée sur les archives de la Ville de Montréal et du Musée McCord. Compositeur, créateur sonore et vidéaste, Simon-Côté Lapointe mène depuis 2014 une démarche de création visant à produire plusieurs vidéos expérimentales à partir d'archives d'institutions québécoises. Ces archives historiques sont ici au cœur du processus créatif, alors qu'elles constituent à la fois « le matériau et le sujet » de l'œuvre (1). Recontextualisées, utilisées en fonction de leurs qualités esthétiques, transformées, les archives prennent un sens nouveau alors qu'elles sont exploitées à des fins artistiques.

Dans ce vidéo, Simon Côté-Lapointe a notamment eu recours à des archives d'Olivar Asselin et à des photographies de la Commission des services électriques, tirées de nos fonds et collections. Alors que le texte a entre autre été transformé à l'aide d'un logiciel de synthèse vocale, l'iconographie a été animée ou manipulée afin de créer un décor en 2.5d. Le résultat est des plus réussi et nous semble porteur quant à la collaboration naturelle qui devrait continuer à croître entre services d'archives, musées et créateurs. [...] »

Cesc Martínez, Puppetring : Puppet, Shadow and Marionette Magazine, Espagne. Publié le 17 septembre 2012.

Source :

<<http://www.puppetring.com/2012/09/17/a-tribute-to-felix-mirbt-opened-12th-edition-of-maniganses/>> (page consultée le 26 janvier 2017).

A tribute to Felix Mirbt opened the 12th edition of ManiganSes (Théâtre de la pire espèce – *Die Reise*)

« [...] After Woyzek plays his solo manipulated by the three puppeteers, abstract forms start taking the space. It is quite impressive to see the effects Felix Mirbt got with geometric figures and heads or face masks sort of snail-shell-shaped. The dissociation between the different parts of the body and the movement tell the audience a silent message through uncommon perception. Making emotions explode was not one of Mirbt's purposes, but some parts of the show, like the one of Woyzek, have a dense concentration of them.

The musicians, Nicolas Letarte, Marie-Soleil Bélanger and Simon Lapointe, are also remarkable. They play live on the stage and make part of the show. They perform worthy scenes as the musical interpretation of poker cards. Overall, it is a show full of great images that does not let consume itself during its performing. You have to take it with you at home after the end. »

Festival international des arts de la marionnette à Saguenay

« Die Reise », un hommage à Felix Mirbt

JOËL MARTEL

jmartel@lequotidien.com

CHICOUTIMI — Le Festival international des arts de la marionnette à Saguenay s'offrait, hier soir, un préambule de grande envergure avec la présentation de la pièce *Die Reise*. Le choix de cette oeuvre ne relevait aucunement du hasard, car dans les mêmes murs de la salle Pierrette-Gaudreault avait lieu le vernissage de l'exposition à la mémoire de Felix Mirbt, l'artiste ayant inspiré

la création de *Die Reise*. Décidément, les organisateurs du FIAM ont de la suite dans les idées.

Die Reise prend comme point de départ l'histoire vraie de l'artiste Felix Mirbt qui, dans sa jeunesse, a traversé l'Allemagne à bicyclette en compagnie de son père. Alors âgé de 12 ans, Mirbt aura donc été le témoin tristement privilégié d'un pays déchiré par la Deuxième Guerre Mondiale.

Personnage notoire de l'univers de la marionnette, Felix Mirbt a vécu jusqu'en 2002.

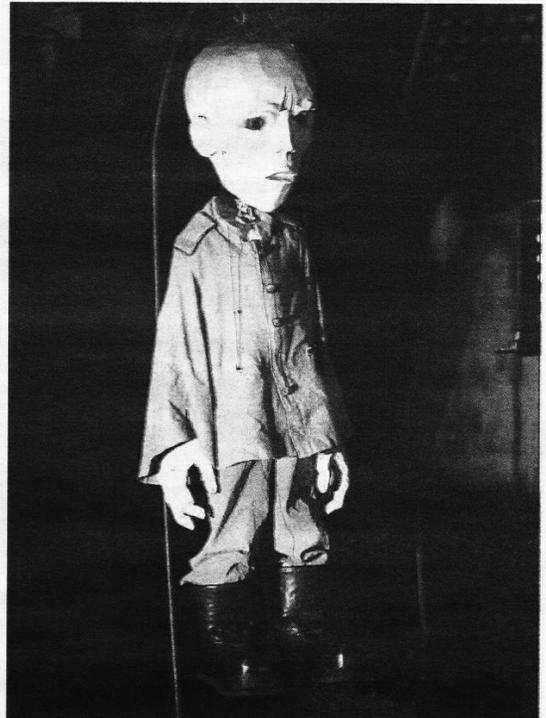
Au cours de ses dernières années d'existence, Mirbt a fait la connaissance de Marcelle Hudon, une autre figure incontournable des arts de la marionnette. L'influence de Mirbt sur le travail de Hudon a été telle que cette dernière se s'est lancée dans la création de *Die Reise* après la disparition de son mentor. C'est donc en compagnie de Francis Monty et d'Olivier Ducas, deux artistes ayant aussi eu la chance de travailler avec Mirbt, que Marcelle Hudon a conçu ce spectacle hors du commun. À la fois un hommage à l'esprit créatif de Felix Mirbt, une rétrospective de son oeuvre, une réflexion à propos de la marionnette et même un récit historique, *Die Reise* est une exécution d'une richesse plutôt rare.

Mise en scène

Dès les premières minutes, Marcelle Hudon nous introduit avec espièglerie dans l'univers de Mirbt, et ce, tout en masquant joyeusement la prononciation de son nom. À peine nous glissons-nous dans cet imaginaire éclaté que la mise en scène en met plein la vue. Les comédiens s'amuse à contourner les règles de manipulation des marionnettes, les narrateurs semblent s'affairer à un travail de recherche tandis qu'un écran sert de deuxième scène tout en se transformant en théâtre d'ombres chinoises.

Mais où *Die Reise* prend toute son ampleur, c'est dans son enrobage sonore tout à fait saisissant. Non seulement la conception sonore de Nicolas Letarte est-elle audacieuse, mais en plus, le duo de musiciens qui s'ajoute à celui-ci sur scène nous livre une interprétation époustouflante.

On peut dire de *Die Reise* qu'il s'agit là d'un témoignage ultime à l'attention de Felix Mirbt. Ce dernier y participe même à titre posthume par l'utilisation des marionnettes qu'il a conçues, de ses mémoires qu'il a rédigées et enfin, par sa voix que l'on entend à de nombreuses reprises lors du spectacle.

Le spectacle *Die Reise* est non seulement inspiré par la vie et l'oeuvre de Felix Mirbt, mais en plus, il met en vedette des marionnettes conçues par l'artiste tout au long de sa carrière.

(Photo Michel Tremblay)

Maître Mirbt

Ceux et celles ayant manqué la présentation de *Die Reise* ou les visages variables de Felix Mirbt pourront bénéficier d'une dernière chance ce soir, 20h, à la Salle Pierrette-Gaudreault. Quant à l'exposition *I PERFORM, I BUILD/L'ATELIER, LA SCÈNE Mémoires et marionnettes de Maître Birbt*, celle-ci se tiendra jusqu'au 11 novembre 2012 à la Salle Les Amis du CNE. Une page importante de l'histoire des arts de la marionnette à voir à tout prix. □

Joël Martel, Le Quotidien,
Saguenay–Lac-Saint-Jean. Publié le
13 septembre 2012.

Repéré à <http://www.lapresse.ca/le-quotidien/actualites/201209/13/01-4573664-die-reise-un-hommage-a-felix-mirbt.php>

(Page consultée le 26 janvier 2017)